

**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

Volverse Dorado:
La obra de arte experiencial
como una forma de transformación personal y colectiva

**SEMINARIO DE TÍTULO – PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES**

Alumno
Elías Solar Román Valencia

.....
Profesora Guía
Macarena Rioseco Castillo

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

SANTIAGO, 2024

**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

Volverse Dorado:
La obra de arte experiencial
como una forma de transformación personal y colectiva

**SEMINARIO DE TITULO – PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TITULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES**

Alumno
Elías Solar Román Valencia

.....
Profesora Guía
Macarena Rioseco Castillo

SANTIAGO, 2024

Autorizado para

Sibumce Digital

Resumen

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

La obra de arte experiencial (OAE) se presenta como una forma de arte contemporáneo que remite a la profundidad transformadora de los rituales y ceremonias de nuestros antepasados. Estas prácticas, que integraban danza, música y objetos simbólicos, tenían como propósito conmemorar, celebrar y transformar tanto a los individuos como a las comunidades. A través de una investigación basada en las artes, un enfoque autobiográfico y el análisis de referentes, este trabajo explora los puntos de conexión entre las OAE y los ritos de paso, entendidos como procesos de transformación personal (artista) y colectiva (público), relacionada al concepto de individuación de Carl Jung, como una forma de acercarse a una versión más auténtica de uno mismo. Este proyecto tiene como finalidad construir una obra que simbolice la transformación que genera el vivenciar una OAE y al mismo tiempo, que sea la celebración de mi proceso de titulación, una metamorfosis que refleja mi tránsito de estudiante universitario a profesor de artes visuales.

Palabras clave: Transformación; Obra de Arte Experiencial; Rito de paso; Individuación

Abstract

The Experiential Artwork (EA) is presented as a form of contemporary art that refers to the transformative depth of the rituals and ceremonies of our ancestors. These practices, which incorporated dance, music, and symbolic objects, aimed to commemorate, celebrate, and transform individuals and communities. Through art based research, an autobiographical approach, and the analysis of references, this work explores the points of connection between EA and rites of passage, understood as a processes of personal (artist) and collective (audience) transformation, related to Carl Jung's concept of individuation as the journey toward a more authentic version of oneself. The aim of this project is to construct an artwork that symbolizes the internal transformation generated by experiencing an EA and, at the same time, serves as a celebration of my graduation process, a metamorphosis that reflects my transition from a university student to visual arts teacher.

Keywords: Transformation; Experiential Artwork; Rite of passage; Individuation

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

Índice

1.	Introducción.....	5
1.1.	De la experiencia artística a la obra de arte experiencial.....	5
1.2.	Presentación del problema.....	7
1.3.	Pregunta de investigación.....	7
1.4.	Hipótesis.....	8
1.5.	Objetivos.....	8
2.	Marco teórico.....	8
2.1.	Transformación de las relaciones.....	8
2.2.	Transformación de la psique.....	8
2.3.	Transformación como ritual.....	9
3.	Metodología.....	11
4.	Performance, ritos, transformación y celebración.....	11
4.1.	Performance.....	11
4.1.1	Análisis de obras de performance.....	12
4.2.	Ritos.....	13
4.2.1	Rutucha.....	13
4.2.2	Entierros en vasijas de barro.....	14
4.2.3	La máscara: un objeto transformador.....	15
4.2.3.1	Máscaras funerarias: el paso a otro mundo.....	15
4.2.3.2	Máscaras festivas: adorar y encarnar.....	15
4.2.3.3	Máscara como arquetipo: lo que creemos ser.....	15
4.2.3.4	Construcción de máscara ritual.....	16
4.3	Transformación.....	17
4.4	Celebración.....	17
4.4.1	Volverse Dorado: Obra de arte experiencial	18
5.	Conclusión.....	24
6.	Bibliografía.....	25
7.	Anexos.....	25

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

[@umcecl](#)

[@umcecl](#)

[@umced](#)

contacto@umce.cl

1. Introducción

1.1. De la Experiencia Artística a la Obra de Arte Experiencial

La experiencia artística ha ganado gran relevancia en el último siglo, y no sólo como objeto de estudio, sino como una herramienta para contextualizar el papel del arte en la sociedad contemporánea. Filósofos y artistas han intentado comprender la funcionalidad y adaptabilidad del arte en la era moderna. Para John Dewey (1934), psicólogo y pedagogo, por ejemplo, la experiencia artística es una reconexión del arte con su origen y contexto, unificando la dicotomía entre cuerpo y espíritu. Dewey considera que esta experiencia va más allá de lo ordinario, donde el individuo interactúa con su entorno de una manera diferente, abriendo nuevas posibilidades a través del arte, realizando así una transformación de la interacción social en participación y comunicación.

Si bien Dewey diferenciaba conceptualmente la experiencia estética de la experiencia artística, él mismo hacía referencia a la falta de un concepto que abarcara ambas experiencias en una sola, en donde artista-emisor y público-receptor se intercambian roles tanto en el proceso productivo (activo) como en el proceso perceptivo (pasivo) de la obra de arte. Es así que entenderemos para esta investigación, la experiencia estética y artística como una sola, es decir, que al hablar de experiencia artística, hablaremos también de la experiencia estética, que tiene que ver con la recepción de la obra y su posterior significación.

En esta misma línea, Francisco José Ramos (2017), en su ensayo sobre la experiencia artística, propone que ésta se relaciona tanto con el proceso de creación, como con la obra misma y su posterior reconocimiento. Para Ramos, la experiencia artística está ligada a la experiencia filosófica, ya que ambas comparten un cuestionamiento ontológico sobre lo real. El devenir o impermanencia, como una forma de entender la realidad, se vuelve evidente en la experiencia artística: "He ahí el núcleo del erotismo y la experiencia artística, el cual remite a la dicha y al esfuerzo por dar forma a lo que no tiene límites y por compenetrarse con el inagotable pulso del devenir..." (Ramos, 2017, p.31).

La experiencia artística es un intercambio natural e inevitable en la coexistencia del emisor y del receptor, roles que frecuentemente se vuelven difusos en el devenir de la existencia, más allá de la obra de arte. Esta interacción, marcada por su naturaleza impermanente, encuentra en la experiencia artística un medio que la hace evidente, que la demuestra de forma concreta. En este texto, entenderemos la obra de arte experiencial como una extensión de esta experiencia, caracterizada por su capacidad de generar reciprocidad y co-creación. Es decir, la experiencia artística sucede a través de la obra de arte, pero al mismo tiempo, la obra de arte experiencial, cobra vida mediante la experiencia del espectador. Este tipo de obras, como la performance, el teatro y el arte callejero, son ejemplos de cómo la obra de arte experiencial articula estas dinámicas, es por eso que pongo especial énfasis en este tipo de obras para hablar de transformación, concepto que retomaré más adelante.

Si bien Ramos distingue la experiencia artística de la obra de arte, reconoce que ambas están intrínsecamente relacionadas. La obra de arte experiencial, como la performance, el happening o el teatro, se manifiestan en un momento y lugar únicos, determinados, generando una experiencia única, irrepetible y significativa, tanto para el artista, como para su audiencia. Como señala Héctor Ibáñez (2023, p.5), la performance "...testimonio instancias experienciales presenciales que evocan al artista como instrumento de búsqueda, generando símbolos populares y conceptuales."

Este instrumento de búsqueda del que habla Ibáñez remite a la idea de filósofo-artista, y a la pregunta ontológica que diera razón a la existencia humana “¿Quiénes somos?”, sabiéndose al artista como un individuo que (inter)actúa en su realidad, realidad impermanente, fluctuante, creando nuevas e infinitas posibilidades de existencia (Dewey, 1934), una de las principales problemáticas del arte contemporáneo y el porqué del arte.

Por otro lado, desde la estética relacional de Nicolas Bourriaud (1998), el arte contemporáneo se entiende como un intersticio social, un espacio donde surgen nuevas formas de relación e intercambio humano. Bourriaud afirma que el arte habita las circunstancias presentes y las transforma, lo que permite un cambio de paradigma sobre qué es el arte y cómo se participa en él (y fuera de él). Este cuestionamiento y su forma de representarse en el arte como intersticio,

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

transforma la realidad misma, haciendo de la obra de arte experiencial una herramienta de cambio social y cultural.

En este contexto, esta investigación se fundamenta en comprender la obra de arte experiencial, como un proceso artístico transformador, tanto para el individuo artista, como para la colectividad receptora. Este proceso contempla al artista como creador y a su audiencia como co-creadores, acentuando el rol educativo y transformador de las artes visuales, especialmente las artes experienciales, la performance y sus derivados. Estas prácticas, al desvincularse del contexto tradicional del museo, y al insertarse en la realidad circundante del artista (espacio-tiempo determinado) cuestiona normas implícitas de la sociedad y genera tensiones e interrogantes en torno a las formas de interacción y vinculación social.

Al romper con el tiempo cotidiano, la “normalidad”, estas obras se sitúan en un tiempo de ruptura, donde adquieren un carácter ritualístico. Según Bolívar Echeverría (2010), la obra deja de representar la vida para convertirse en una transformación de ésta. Así, tanto el artista como el espectador, experimentan un cambio que los invita a re-pensar(se), re-sentir(se) y transformar(se) en un mismo espacio-tiempo.

Así mismo, entendemos que la obra de arte tiene un profundo valor reflexivo, ya que nos invita a preguntarnos, y a reconnectar con lo que nos hace únicos y, al mismo tiempo, con aquello que nos une a los demás. Como señala Martha Nussbaum (2010):

Ver un alma en ese cuerpo es un logro (...) que encuentra apoyo en las artes y la poesía, en tanto éstas nos instan a preguntarnos por el mundo interior de esa forma que vemos y, al mismo tiempo, por nuestra propia persona y nuestro interior. (p.139)

Esta capacidad reflexiva de la experiencia artística trasciende lo individual y se vuelve a lo colectivo, al entendernos como una parte del todo, generando un "tiempo de ruptura" de la cotidianidad, como lo describe Echeverría (2010), pues en nuestra normalidad, no nos cuestionamos nuestro rol participativo de la sociedad, nuestro aporte al gran engranaje que es, sino más bien individualizadamente sobrevivimos por y para nosotros mismos. En este tiempo excepcional, o de la ruptura, que es la obra de arte y el ritual, dejamos atrás las normas invisibles que seguimos de manera automática, formas de relacionarnos mercantiles y limitantes, para reconstruir “lo humano” y reconectarnos con “lo divino”. Desde esta perspectiva, se establece un vínculo claro entre la experiencia artística y el ritual, ya que ambos comparten la capacidad de transformar y reconfigurar nuestras percepciones, formas y pensamientos.

Echeverría (2010) lo describe así:

Una de las principales vías seguidas por el ‘arte moderno’ en esta exploración fue la que ha llevado y lleva intermitentemente a los artistas de ciertas ‘vanguardias’ a plantear la necesidad de una combinación o complementación de lo que sería la experiencia estética, en cuanto tal, con la experiencia festiva o ritual, propiamente dicha. (p.2)

La obra de arte experiencial, entendida entonces como una experiencia festiva, abre nuevas preguntas en mi propio contexto creativo. ¿De qué manera este tipo de obras permite establecer un vínculo significativo entre artista y espectador? ¿Son las obras de arte experiencial una actualización de ritos ancestrales? ¿Para qué sirve experimentar el arte hoy? y ¿Qué transformaciones emocionales, mentales o espirituales pueden surgir en este proceso experiencial? Estas inquietudes adquieren un valor aún mayor, al considerar la relevancia de las obras que se cuestionan, como proyecto político en un mundo globalizado, las formas y estructuras normalizadas de actuar, de relacionar(nos), mirar(nos), compartir(nos) y conocer(nos). La obra de arte experiencial desafía estas limitaciones al invitarnos a cuestionar nuestras interacciones y reflexionar sobre nuestra capacidad de conexión en un espacio y tiempo compartidos, es decir, hay una vuelta al origen, una pregunta tan antigua como vigente.

Es por esto que nace la necesidad de reunir y reflexionar en torno a estas teorías sobre el arte y el ritual, para acercarme a entender por qué hago lo que hago, por qué y cómo los rituales están volviendo a vivir en forma de arte contemporáneo, y cómo esta idea se puede expandir a horizontes más cercanos de lo que creemos, como en nuestra cotidianidad, en nuestros lugares comunes, en nuestro día a día, y frente a nuestras propias caras.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

1.2. Presentación del Problema

Tras seis años de formación en la universidad, estoy en un punto liminal, un estado de transición en el que dejo atrás mi identidad como estudiante para asumir una nueva, la de profesor. Este momento no sólo marca un logro académico, sino también un cambio profundo en mi lugar dentro de la sociedad, donde asumo una responsabilidad distinta: la de educar y guiar a otros. La obra de arte que propongo no es simplemente una celebración de este logro, sino una forma de ritualizar este paso, de vivenciarlo a través del arte, convirtiéndolo en una experiencia transformadora para mí y para quienes me rodean.

El papel del arte en mi transformación no es solo personal, sino también colectivo. Tal como lo plantea Bourriaud (1998), el arte es una experiencia relacional que conecta a individuos en un espacio común. No se trata solo de ser artista y crear, sino que a la vez ser testigo de la experiencia artística que es la vida misma. Mi proceso de transformación refleja esa conexión entre lo personal y lo social, ya que mi transición no es aislada, sino que se entrelaza con las experiencias de mis compañeros, familia, profesores y futuros estudiantes. El arte me ha permitido comprender que mi proceso está vinculado al de los demás, creando un diálogo constante entre mi crecimiento individual y el impacto que tengo en mi contexto y comunidad.

Estos conceptos me permiten analizar mi transformación desde un punto de vista teórico, que sustenta en autores antiguos y contemporáneos, lo que a mi parecer es esencial al hablar y hacer arte, pues creo que el arte es en sí mismo una conexión más allá del tiempo, entre la dimensión humana y la dimensión divina de la vida.. A través de este proyecto, quiero conectar el proceso de individuación que describe Jung con la noción del arte como un espacio de transformación social y cultural, es decir, nos acercamos a la mejor versión de uno mismo, en la medida que experiencias relevantes y significativas nos instan a preguntarnos quiénes somos. Necesito hacer de este momento uno importante, ritualizarlo, actualizarlo, y hacer visible que la vida es una experiencia artística, un viaje en constante evolución y crecimiento, en constante transformación, tanto para mí, individuo, como para ustedes, colectivo.

1.2. Pregunta de investigación:

¿Cómo crear una obra de arte experiencial con las características de las obras de arte experiencial que actúan como vehículo de transformación personal y colectiva?

1.3. Hipótesis

Se sostiene que una experiencia artística propicia la transformación personal y colectiva cuando integra elementos que generan una participación activa, un diálogo relacional y una inmersión sensorial, apelando a las emociones y a la reflexión crítica sobre la realidad social y cultural del participante, al mismo tiempo que crean un espacio liminal donde se suspende la realidad cotidiana, como en el rito. Estas experiencias, al incorporar elementos rituales, permiten que los participantes atraviesen un proceso simbólico de transición o transformación, reconfigurando su percepción individual y sus vínculos con lo colectivo.

De esta manera, para crear una obra de arte experiencial transformadora, es necesario investigar cómo los elementos rituales pueden dialogar con las dinámicas contemporáneas del arte y cómo las prácticas artísticas relacionales pueden generar espacios de co-creación. Esto implica no solo comprender las características simbólicas y estéticas de estos elementos, sino también explorar su aplicación en mi propia práctica artística. Así, el proyecto busca unir la investigación teórica y la creación práctica, investigando, creando y experimentando con diversos lenguajes artísticos, como la performance, la música y la poesía, para diseñar una obra que evidencie el potencial del arte como herramienta de transformación personal y colectiva.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

@umcedl

@umcecl

@umcedl

contacto@umce.cl

1.4. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una propuesta de obra experiencial que integre los hallazgos de investigación y que, a su vez, funcione como un vehículo para la transformación, tanto a nivel personal como colectivo.

Objetivos Específicos:

OE 1: Indagar a través de la práctica cómo la obra de arte experiencial produce una transformación personal y colectiva.

OE 2: Analizar obras de arte personales y de artistas nacionales en el ámbito de la performance, examinando sus dimensiones simbólicas, relacionales y rituales para identificar patrones y elementos comunes que contribuyen a su definición como vehículo de transformación.

OE 3: Diseñar y explorar artefactos, dispositivos y acciones basado en el análisis previo de obras, utilizando la metáfora de lo dorado como símbolo del proceso de transformación, con el objetivo de crear elementos que potencien la transformación dentro de la experiencia artística.

2. Marco Teórico

El marco teórico de esta investigación se enfoca en explorar las principales teorías que fundamentan la noción de la experiencia artística como un proceso transformador. A través de la revisión de conceptos clave sobre la estética relacional, el proceso de individuación y la teoría de los ritos de paso, se busca construir una base teórica, que permita comprender el impacto de las obras de arte experienciales en la transformación tanto personal como colectiva.

2.1. Transformación de las relaciones

Las relaciones humanas, inevitablemente, están determinadas por los sistemas sociales y económicos en los que se desarrollan, moldeando las formas, límites e interacciones entre las personas. Desde la perspectiva de la estética relacional, propuesta por Nicolas Bourriaud (1998), la obra de arte contemporánea se redefine como un espacio para la interacción y el intercambio social, alejándose de la noción tradicional del arte como un objeto autónomo. Bourriaud plantea que el valor del arte radica en las relaciones que establece entre los participantes: artista, obra y espectador.

Este enfoque relacional transforma la experiencia artística en un proceso dinámico en el que los espectadores no solo observan, sino que también se integran activamente en la creación. Así, la obra de arte deviene un espacio de interacción social capaz de modificar tanto las percepciones individuales como las relaciones colectivas. En este contexto, el arte contemporáneo crea comunidades o sociedades temporales que emergen dentro del espacio-tiempo que la obra propone, con sus propias dinámicas y formas de relación, disolviendo las barreras tradicionales entre creador y receptor. De esta manera, el arte se convierte en un medio para reimaginar las conexiones humanas, transformando la manera en que las personas se relacionan entre sí y con su entorno cultural y social, y estableciendo el potencial del arte como agente de cambio, como un acto de resistencia político.

2.2. Transformación de la psique

Carl Gustav Jung (1964), con sus conceptos de arquetipo e inconsciente colectivo, ofrece una perspectiva clave sobre la función transformadora del arte en la psique humana. Los arquetipos, como símbolos universales que emergen del inconsciente colectivo, permiten al arte trascender el plano consciente y conectar con lo profundo de la experiencia humana, con el inconsciente. A través de la creación artística, el individuo explora tanto su psique personal como las dimensiones universales de la humanidad.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

[@umced](#)

[@umcecl](#)

[@umced](#)

contacto@umce.cl

Jung veía el arte como un medio que facilita el proceso de individuación, es decir, la integración de los diferentes aspectos de la personalidad, incluyendo las partes inconscientes, como la sombra. La obra de arte actúa como un puente entre el yo consciente y el inconsciente, permitiendo una transformación personal que, a su vez, se extiende a lo colectivo.

El proceso de individuación, según Jung, es un desarrollo psíquico por el que atraviesan todos los seres humanos. Es un camino de autoconocimiento y de transformación a la versión más auténtica de nosotros mismos, y sucede en “mayor o menor medida”, de acuerdo a qué tanto el Ego esté dispuesto a ceder ante el inconsciente. Es un desarrollo hacia lo que el autor denomina el centro organizador, un “átomo” que es al mismo tiempo, la totalidad y la parte de la psique. Este centro organizador es lo que los indios Naskapi denominan “Gran Hombre” o Mista’Peo, una entidad omnipresente que reside en el corazón, es inmortal y se comunica con ellos a través de los sueños, mediante los cuales este ser les enseña a los indios cómo sobrevivir en el mundo, un mundo apartado de la sociedad urbana y contemporánea que la mayoría de nosotros habitamos. Es esta conexión con la voz del Mista’Peo, con el Gran Hombre, lo que permite a esta sociedad seguir una guía clara para alcanzar la individuación, lejos de los límites del ego. Es escuchar la voz interior.

El Ego por su parte, es tan sólo una fracción de la mente consciente, una parte de la personalidad que muchas veces es confundida con el todo, pero el Ego, no reconoce en sí mismo la totalidad del centro organizador, sino que es lo que creemos que somos.

Para entender mejor esta idea de individuación, en el libro “El hombre y sus símbolos” (1966), los autores C. G. Jung y M. L. Von Franz, nos ponen de ejemplo la siguiente fábula china:

“Un carpintero ambulante, llamado Piedra, vio en sus viajes un gigantesco y añoso roble que se levantaba en un campo junto a un altar hecho de tierra. El carpintero dijo a su aprendiz, el cual admiraba el roble: “ese es un árbol inútil. Si quieres hacer un barco, pronto se pudrirá; si quieres hacer aperos se romperán. No puedes hacer nada que sea útil con ese árbol y por eso ha llegado a ser tan viejo”. Pero en una posada, aquella misma noche, cuando el carpintero se fue a dormir, el roble añoso se le apareció en sueños y le dijo: ¿Por qué me comparas con vuestros árboles cultivados tales como el espino blanco, el peral, el naranjo y el manzano y todos los demás que dan fruto? la gente los ataca y los viola. Sus ramas gruesas están desgajadas, sus ramillas, rotas. Su propio fruto les acarrea el daño y no pueden vivir fuera de su espacio natural. Esto es lo que ocurre en todas partes y por eso hace tanto tiempo que intenté convertirme en completamente inútil. ¡Tú, pobre mortal! ¿te imaginas que si yo hubiera sido útil de alguna forma hubiera alcanzado tal tamaño? Además, tú y yo somos dos criaturas y ¿Cómo puede una criatura elevarse tanto como para juzgar a otra criatura? Tú, hombre mortal útil, ¿Qué sabes acerca de los árboles inútiles?”. El carpintero se despertó y meditó sobre su sueño y, después cuando su aprendiz le preguntó por qué precisamente ese árbol servía para proteger el altar, le respondió: ¡Calla la boca! ¡No quiero oír hablar más sobre eso! El árbol crece aquí a propósito porque en cualquier otro sitio la gente le hubiera maltratado. Si no fuera el árbol del altar, le hubieran convertido en leña.”

Chuang – Tzu (370-301 AC) (p.163)

En este texto, el ego del carpintero no permitía ver más allá de los motivos del por qué el árbol estaba allí, pues estaba pensando tan solo en su propio beneficio y en lo que él considera valioso y verdadero. Sin embargo, es en un sueño (mundo de lo inconsciente) donde se le aclara los motivos superiores de por qué el árbol es así y está ahí donde está. Este árbol, cumpliendo su labor y no otra (como la de convertirse en barco), está cumpliendo con su proceso de individuación, su versión auténtica, alejada de lo que la sociedad o el ego podría pensar que debería ser, sino simplemente es, más allá del juicio externo. Es esta idea la que, a nosotros como seres humanos únicos e individuales, necesitamos volver. El simple hecho de cumplir nuestro destino, es la mayor hazaña humana (Jung, 1966).

2.3. Transformación como ritual

La obra de arte puede entenderse como un rito de paso que guía al espectador a través de un proceso de transformación. Basándome en los estudios de Arnold Van Gennep (1909), esta investigación reconoce que la experiencia artística posee una dimensión ritual. En un rito de paso, el individuo atraviesa tres fases: separación, liminalidad y

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

@umcedl

@umcecl

@umcedl

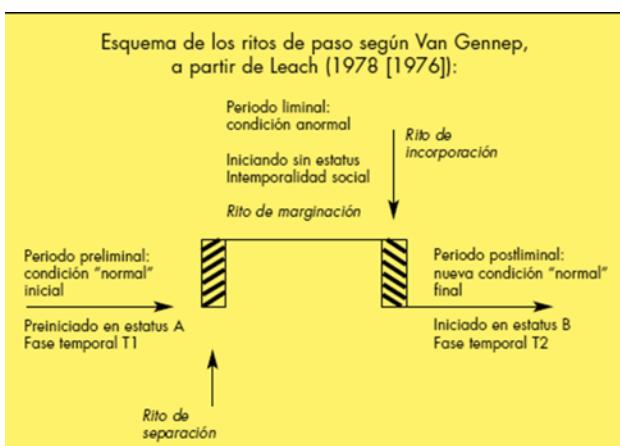

contacto@umce.cl

reincorporación. En la experiencia artística, la liminalidad es crucial, ya que representa un estado transitorio donde las reglas y estructuras habituales se suspenden, permitiendo una reconfiguración de la identidad y la percepción del mundo. Van Gennep describe la liminalidad como un espacio de potencialidad pura, donde emergen nuevas formas de ser. La obra de arte, al actuar como un espacio liminal, transforma tanto al artista como al espectador, invitándonos a reconsiderar nuestro lugar en el mundo, a través de la experiencia ritual. Este proceso ritualístico permite una ruptura con la realidad cotidiana y crea un espacio simbólico donde la transformación personal y colectiva puede ocurrir. La obra de arte, entonces, no solo representa la vida, sino que tiene el poder de transformarla, guiando al participante hacia una nueva comprensión de sí mismo y de su entorno.

Van Gennep (1909), investigó ampliamente los ritos de muchas culturas de Europa, donde pudo identificar distintos elementos en común, así como una secuencia ceremonial que ordenaba las acciones que se llevan a cabo en el ritual, el cual es considerado como un cambio de un estado a otro, en una y a la vez múltiples dimensiones. Ésta es una categorización teórica, por lo que en esta investigación la damos por verdadera. Es así, que Jesús Jáuregui en “La teoría de los ritos de paso en la actualidad”, nos habla, citando a Van Gennep, que el orden en que se efectúan los ritos, su posición en el mundo y en la cronología con otros ritos (como la bienvenida a la primavera-bienvenida al verano, rito de nacimiento-rito funerario, etc), es determinante a la hora de analizarlos, pues no se pueden entender sino en su conjunto espacio-temporal.

No considera a los ritos tanto en su particularidad, sino en su posición relativa en el seno de secuencias ceremoniales, pues postula que toda acción ritual debe ser ejecutada según un encadenamiento preciso de actos, ya que “...el orden en el cual los ritos son ejecutados constituye, en sí, un elemento mágico-religioso de un alcance esencial” (1909:127). Así, al analizar las ceremonias en su totalidad (evitando extraer los ritos de las secuencias de las que forman parte y sin considerarlos, por lo tanto, de manera aislada), se comprende su razón de ser principal, que consiste, precisamente, en su ubicación lógica en el conjunto del que forman parte, y “...se descubre entre todos estos sistemas ceremoniales un paralelismo no sólo en cuanto a algunas de sus formas, sino en lo referente a sus armaduras” (ibidem:267) (Jesús Jáuregui, 2002, p.63)

Este orden ceremonial se puede reducir al esquema de Ritos de Paso a partir de Leach (1978) (Ver Imagen 1)

Van Gennep establece entonces, este modelo de Ritos de Paso que contiene 3 partes y a la vez 3 sub-partes:

1. Periodo preliminal- condición “normal”.
- 1.1 Rito de separación
2. Periodo liminal- condición anormal, intemporalidad social
 - 2.1 Rito de Marginación
3. Periodo post liminal, nueva condición “normal”
 - 3.1 Rito de Incorporación

Imagen 1

Me parece particularmente interesante este orden, ya que habla de tres fases separadas entre sí, que a la vez forman parte de un conjunto que se desarrolla mediante acciones rituales con diferentes propósitos. La desconexión con el mundo normal, y el regreso a éste, pero en otro estado, uno mejor, renovado, es algo que sin duda se relaciona con la obra de arte experiencial, que en sí misma podría poseer estas condiciones para ser considerada un rito de paso contemporáneo, donde los elementos simbólicos forman parte de la propuesta artística, y las acciones performáticas recuerdan a las acciones rituales de los antiguos y actuales chamanes o sacerdotes.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

@umcedl

@umcecl

@umcedl

contacto@umce.cl

3. Metodología

Dada la naturaleza interdisciplinaria de esta investigación que, además, fusiona teoría y práctica, propongo una metodología de investigación basada en las artes visuales, guiada por la práctica. Esta metodología se basa en la producción de una performance como resultado de un proceso que integre el análisis de obras de artistas nacionales en el ámbito de la performance y disciplinas relacionadas, como Pedro Lemebel, Héctor Ibáñez y Seba Calfuqueo. Además, se incorpora el estudio de ritos y objetos de las culturas antiguas que habitaron nuestro territorio latinoamericano, así como una revisión de mi propia obra desarrollada durante mis estudios en la UMCE (2019-presente).

El análisis de las obras recopiladas está guiado por el marco teórico previamente establecido, con un enfoque particular en los símbolos presentes, su relación con la comunidad en la que se presentan, y su influencia/impacto en el contexto expositivo. El análisis también busca encontrar elementos que puedan asociarse directamente a los ritos de paso.

A partir de este análisis se identifican conceptos en común, que servirán como base para la creación y exploración de dispositivos y sistemas que se definirán y utilizarán en la obra experiencial culminante de este proceso investigativo. Esta fase de construcción y ejecución se llevará a cabo mediante una investigación autobiográfica, que reconozca la conexión entre mi individualidad y el colectivo, permitiendo a través de la práctica artística, descubrir conceptos, relaciones y nuevas formas de presentar el arte. Éstas serán empleadas para desarrollar una postura personal sobre la transformación, que puede ser gatillada a través de las artes y el proceso de individuación, representado simbólicamente por el dorado como alcanzar la mejor versión de uno mismo, con el objetivo de reflejar tanto el aspecto individual como colectivo de este proceso, en este caso, la titulación de un estudiante universitario.

El proceso será documentado en forma de bitácora, permitiendo un registro amplio y variado de ideas exploraciones y descubrimientos surgidos a lo largo de la investigación, tales como textos, reflexiones, fotografías, poesía, referencias bibliográficas y bocetos. Finalmente, el proyecto culminará en un montaje multidisciplinar, que no solo abordará la experiencia artística como una forma de transformación, sino que también funcionará como una obra de arte experiencial, que sea transformadora para el artista y sus espectadores.

4. Performance, Ritos, Transformación y Celebración

4.1. Performance

Me parece necesario comentar brevemente qué entenderemos como performance en esta investigación, ya que el debate es amplio en torno a qué es y qué no es. Para esto debo relacionarla íntimamente con nuestro concepto de Obra de Arte Experiencial, tipo de obra donde el cuerpo se ve involucrado directamente (ya sea del artista y/o espectador), y sucede en un determinado tiempo y espacio.

Para Ibáñez (2023), la performance “permite un desplazamiento híbrido que constantemente va a tomar prestado algunas fortalezas de otras áreas multidisciplinares, como lo es la música, teatro, danza y cualquier técnica que se pueda agregar a su vocabulario dentro de la denominada palabra performance”(p. 7), entendiendo que es un tipo de obra de arte multidimensional. También señala que la performance necesita de un público receptor, que presencia la acción de forma voluntaria o involuntaria, permitiendo la interrelación entre artista y espectador que hemos señalado en la introducción de este texto, relación y participación que toma verdadera importancia al entender al espectador como parte fundamental de la obra. Por otro lado, también es importante señalar la importancia que tiene el tiempo y el espacio en que la obra se genera. Pues no es lo mismo hacer un rito dentro de tu casa que en la mitad de la calle, así como no es lo mismo hacerlo el día de tu cumpleaños que el día de año nuevo. En la performance todo está significando.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

Análisis de obras de performance:

Artista: Hector Ibáñez

Performance: La finalidad del arrastre

Fecha: 26-08-2017

Lugar: Ejercicios de Realidad, Evento de arte de Performance, Valparaíso, Chile

Descripción:

"La acción parte con mi persona dentro de la sala de arte (cafetería del parque cultural de Valparaíso) donde me pongo el traje y me arrastro por la galería en dirección de salida hacia el exterior. Luego sorteó todos los obstáculos para llegar al parque y dirigirme al oficio transmisión (edificio la ex cárcel) y llegar a las afueras para desenterrar un letrero (colocado anteriormente) que dices "Fin de la obra" terminando la performance."

(<https://www.perfolink.org/>)

Imagen 2

Analisis: El artista en un acto de transformación, o sea un cambio de forma, se vuelve una masa amorfa que cubre su identidad y lo convierte en un "algo". Este algo misterioso y azul, choca en medio del paisaje urbano de formas conocidas y comunes. Cambia su forma de trasladarse, no camina ni en dos ni cuatro patas, pues no tiene, se arrastra, y no como serpiente, sino como puede. Este pequeño acto en su simplicidad, me parece tan profundo como ingenioso, pues solo unos pocos elementos bastan para poder abrir la mente y el pensamiento a "qué está haciendo eso ahí", pero también "qué estoy haciendo yo aquí". Preguntas necesarias que el arte abre y nos permiten cuestionarnos la realidad de muchas maneras.

Fuente: <https://www.perfolink.org/>

Artista: Seba Calfuqueo

Performance: KO TA MAPUNGEY KA (Agua también es territorio)

Fecha: (2020-2024)

Lugar: Varios Lugares

Descripción: Serie de performances en torno a la idea del agua como bien espiritual para la cultura Mapuche, y como bien de consumo para el estado chileno. El artista en esta acción (Imagen 3) escribe sobre un vasto lienzo con tinta azul el nombre AGUA en diferentes lenguas e idiomas, incluyendo el código de aguas de Chile, insistentemente, rodeado por distintas cerámicas azules con forma de contenedores de agua como botellas y bidones.

Analisis: Seba Calfuqueo nos presenta esta acción como acto simbólico en que nos recuerda que el agua es más que un producto, y que ésta no se vende, sino que es de la Ñuke Mapu que nos brinda el agua para que nosotros podamos beberla y usarla con respeto. Es una idea de volver al pasado, en nuestro caso como cultura occidentalizada, re-mirar nuestros conceptos mercantiles en torno a los bienes y recursos naturales.

Imagen

3

Para mí, es una invitación a volver a estos sentimientos de pertenencia con el territorio y recordar una identidad y una herencia que de todas maneras nos pertenece, y que con respeto debemos recuperar y traer al cotidiano, volver a conectar.

Fuente: <https://sebacalfuqueo.com/2020/04/13/ko-ta-mapungey-ka-el-agua-tambien-es-territorio-2020/>

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

[@umcedl](#)

[@umcecl](#)

[@umcedl](#)

contacto@umce.cl

Imagen 4

Artista: Las yeguas del apocalipsis (Pedro Lemebel y Francisco Casas)

Performance: La Conquista de América

Fecha: 12 de Octubre 1989

Lugar: Sede DDHH

Descripción: Los artistas bailan un pie de cueca sobre un mapa de Sudamérica, sobre restos de vidrios de Coca-cola.

Foto: Paz Errázuriz

Análisis: Esta potente acción, llevada a cabo nada más ni nada menos que el 12 de octubre, es sin duda un acto crítico de las consecuencias que la colonización de América trajo a la sociedad contemporánea. Una sociedad sin identidad, rendida a los pies de una cultura occidental que cree que le pertenece, pero de la que en realidad solo somos un engranaje más que alimenta a las grandes potencias mundiales, dejando de lado nuestro territorio y nuestra propia historia. Este tipo de acciones traen a la memoria y al presente la conciencia de conocer la historia y saber desde dónde situarnos en el mundo. Mediante esta performance, las Yeguas del Apocalipsis crean un acto simbólico que recupera identidad, memoria, y critica nuestra sociedad contemporánea y nuestras formas de percibirmos en el mundo globalizado.

Fuente: <https://www.yeguasdelapocalipsis.cl/inicio/>

4.2. Ritos

4.2.1. Rutucha, el primer corte de cabello Aymara

La Rutucha es un rito tradicional del pueblo andino Aymara, que consiste en realizar el primer corte de cabello a los hijos al cumplir el primer año de vida. Este rango de edad puede variar según lo decidan sus progenitores. El corte de pelo es realizado en parte por los padrinos del niño o niña, y por sus padres. En este rito se celebra que el bebé sobrevivió a las enfermedades, y se deja atrás lo que el bebé trae desde el vientre materno, dándole la bienvenida a este mundo. Mientras se corta el cabello se enrolla un billete como parte del regalo económico de los padrinos al bebé. En esta festividad es invitada la familia y amistades de los padres y padrinos, y conlleva una posterior celebración de compadres y comadres semanas antes de Carnavales (Temporada de Verano).

(Javiera Quispe, comunicación personal, 19 de Noviembre, 2024)

4.3.2. Entierros en Vasijas de Barro

Algunas culturas andinas enterraban a sus muertos en vasijas de barro, junto a sus pertenencias y comidas preferidas. Este entierro simbolizaba el regreso al vientre materno de la Madre Tierra, y hoy en día existe un profundo respeto por esta idea del paso a otro mundo:

En Andinoamérica esta celebración es recordada con varias expresiones culturales que incluyen alimentos especiales. En el caso de Ecuador la preparación exclusiva para la fecha de la “colada morada” y las guaguas de pan. Particularmente una tradición prehispánica ecuatoriana, los entierramientos en donde grandes vasijas de barro, que representaban el útero materno, en el cual se colocaba en posición fetal el difunto, para retornar al vientre de la Madre Tierra. La colocación de varias vasijas con las posesiones y alimentos favoritos del difunto, una encima de otra, formando montículos llamados “tolas”, son parte del patrimonio cultural Andinoamericano relacionados a celebrar la vida después de la muerte. (Ximena Hidalgo-Ayala, 2016)

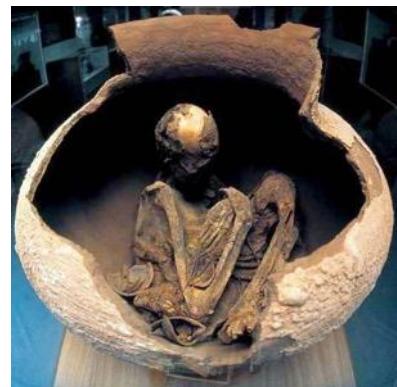

Imagen 5

Así, encontramos la canción Vasija de Barro, que nace de la mano con la pintura “El origen” (1951) (Imagen 6) del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.

“Yo quiero que a mí me entierren,
como a mis antepasados,
en el vientre oscuro y fresco
de una vasija de barro...”
(Varios autores, 1951)
(<https://www.carloslizama.com/oswaldo-guayasamin/>)

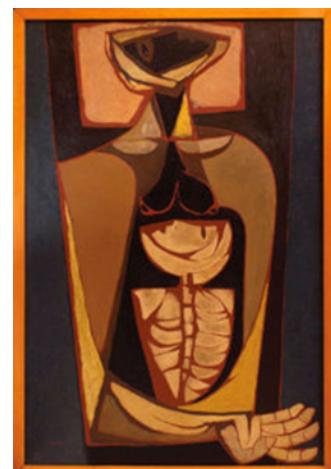

Imagen 6

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

4.2.3. La Máscara: Un Objeto Transformador

Desde hace mucho tiempo, el ser humano ha creado máscaras con distintos propósitos. ¿Por qué cambiarse la cara? me pregunto. Por protección, por entretenimiento, por cambiar de forma. A continuación pasare a detallar algunos de los usos que ha tenido este artefacto, a veces mágico, a veces ocioso, centrándome en culturas precolombinas como referencias principales. Es importante señalar que todas (o casi todas) las máscaras precolombinas que se conservan hasta el día de hoy, son de materiales resistentes al paso del tiempo, como el metal, los tejidos y algunas cortezas. Sin embargo, no podemos imaginar la cantidad de otras máscaras de semillas, hojas, plumas, u otros materiales que se perdieron con el paso del tiempo, cuya riqueza de colores debe haber sido exuberante y por sobretodo preciosa, según detalla en su investigación en torno a las máscaras precolombinas el investigador Alvaro Chaves (1977).

4.2.3.1. Máscaras Funerarias: el paso a otro mundo

“La otra existencia exige otra cara, la ideal y definitiva que da la máscara mortuaria” (Chaves, 1977). La máscara que viste el rostro a los muertos en su funeral, los prepara para su viaje al más allá, muchas veces ligándolos con deidades específicas de acuerdo a su cultura, y también a la jerarquía que el muerto ocupaba en su sociedad, para así asegurar su continuidad poderosa en la otra vida. Tenemos el caso del señor de Sicán, que corresponde no solo a una, sino varias máscaras de la cultura Sicán, donde el Museo precolombino de Chile nos dice:

“El señor de Sicán Las máscaras funerarias de ‘Ojo Alado’, convierten a los muertos en ancestros divinos.“Los gobernantes de Sicán decían descender de Naymlap, quien llegó desde el mar a estas tierras con un numeroso séquito a su servicio. Él fue el primer Señor de Lambayeque y al morir se convirtió en pájaro. Los gobernantes que le sucedieron fueron sepultados con estas máscaras metálicas de ojos en forma de alas extendidas, las que recuerdan la transformación de Naymlap. De esta manera declaraban pertenecer a su linaje divino.”

(<https://museo.precolombino.cl/se-mascara-funeraria/>)

Máscara funeraria – Museo Chileno de Arte Precolombino

4.2.3.2. Máscaras Festivas: Adorar y Encarnar

El uso ceremonial de las máscaras no es un secreto, y es que en muchas culturas, los sacerdotes u oficiantes del ceremonial mágico, o chamanes, se transformaban en divinidades al usar máscaras que las representaran. “Los sacerdotes (...) cuando portan la máscara que tiene la efigie de un dios, se compenetran con él, se transforman en seres con características sobrenaturales, llegan a ser dioses.” (Chaves, p. 72).

Aquí quiero detenerme en la cualidad mágica sobrenatural que adquiere este objeto que se mueve entre el arte y lo ritual. Es importante entender el acto de cambiarse de cara, como una transformación de identidad, de poder, de cuerpo, o sea, de múltiples dimensiones. El poder de la máscara yace en quien encarna y en quién, cómo y cuándo la utiliza. Un objeto ritual.

4.2.3.3. Máscara como arquetipo: Lo que creemos ser

Carl Jung (1964) nos habla de los arquetipos del inconsciente colectivo, entre los cuales encontramos la sombra, el alma y la máscara. El año 2022 realicé un video-arte en torno a estas ideas, las de reconocer estas partes del inconsciente que son parte de nosotros aunque no lo sepamos o no nos demos cuenta (Anexo A). La máscara arquetípica se refiere a la imagen que proyectamos al exterior, la idea que tenemos de nosotros mismos y que mostramos en público. Es la persona que aparece ser feliz o seguir ciertos estilos o modas sociales, aunque, en su verdad más profunda, más íntima, sabe que no es auténtico, aunque su ego lo niegue y no lo quiera reconocer.

Al respecto, Jung escribe:

Es cierto que quien mira en el espejo del agua, ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí mismo, corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro. Esa es la primera prueba de coraje en el camino interior; una prueba que basta para asustar a la mayoría, pues el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el hombre lo evita en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante. Si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene, sólo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea: al menos se

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

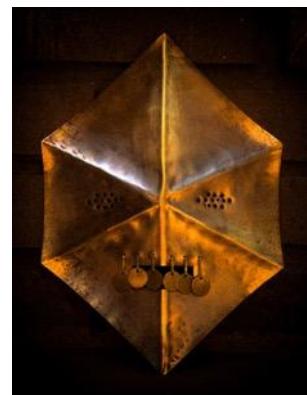
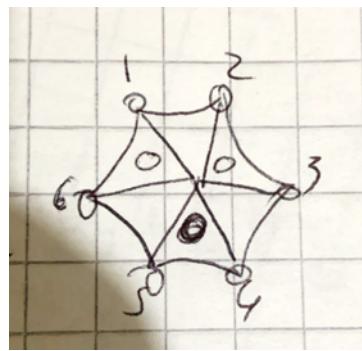
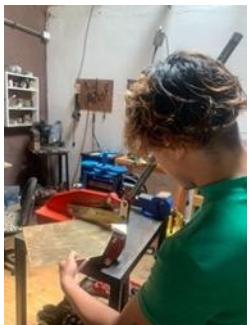
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

ha trascendido lo inconsciente personal. Pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir de alguna forma. No es posible rechazarla ni esquivarla. (Jung, 1969, p.26)

4.2.3.4. Construcción de máscara ritual

Parte de mi investigación es la creación de una máscara simbólica que sea reflejo del proceso de transformación que he vivido en 6 años en mi universidad. Este proyecto lo realicé en conjunto a la artista-orfebre rancagüina Joanna Slater. Para crear esta máscara de bronce, nos reunimos 6 sesiones, considerando que el número 6 es parte simbólica de todo este proyecto. Por tanto, elegí la forma hexagonal como base para crearla, presentando esta numerología de una forma implícita y abstracta, pero a la vez simbólica. Así, este material antiguamente usado por mis antepasados, se vuelve a resignificar en su brillo metálico, como una máscara cuya función ritual será la de consagrar el momento de transformación en mi rito de paso de titulación. Esta forma de trabajo colaborativo es parte de mi aprendizaje de proceso universitario y maduración personal. Entender que la colaboración es necesaria para seguir creciendo, ha sido vital para dar el siguiente paso en esta transformación, que si bien es un beneficio para mi persona individual, también lo es para otras, volviendo el proceso mucho más enriquecedor. Es así que me encuentro enormemente agradecido con la artista Joanna, quien sin pedirme nada a cambio, accedió a trabajar conmigo en esta pieza artística-ritual para usarse el día 6 de Diciembre, día de mi presentación y titulación.

Estas imágenes son testimonio de la transformación que sufrió el material, desde la propia idea, pasando por el boceto, hasta su concretización, siendo en sí misma un reflejo puro de lo que este proyecto significa. Es por ello que he decidido llamar a esta pieza “Transformación”.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

4.3. Transformación

En este pequeño apartado, quiero referirme a distintos conceptos en torno a la transformación para poder explicar a qué me refiero cuando hablo de ella.

Para esto tomaré las definiciones del Diccionario de Lengua Española de la RAE.

4.3.1. Metamorfosis:

- 1.Transformación de algo en otra cosa
- 2.Mudanza que hace alguien o algo de un estado a otro, como de la avaricia a la liberalidad o de la pobreza a la riqueza.
- 3.Cambio que experimentan muchos animales durante su desarrollo, y que se manifiesta no solo en la variación de forma, sino también en las funciones y en el género de vida.

4.3.2. Catarsis:

- 1.Entre los antiguos griegos, purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza.
- 2.Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores suscitando la compasión, el horror y otras emociones.
- 3.Purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda.

4.3.3. Evolución:

- 1.Cambio de forma.
- 2.Serie de transformaciones continuas que va experimentando la naturaleza y los seres que la componen.

La idea de la transformación ha estado siempre presente en mi obra. Creo que la transformación ocurre incesantemente y a cada instante, y que tanto las personas como las experiencias nos transforman. Parte del proceso de vivir es aprender a lidiar con la transformación, pero recibiéndola no solo como un mero cambio de forma o color, sino como un crecimiento, una evolución hacia algo mejor, más limpio, más auténtico, más cercano a nuestro auténtico Yo. La transformación entonces, no es un simple ajuste superficial, sino un proceso profundo que conecta nuestro interior con el mundo exterior, revelando nuevas posibilidades de ser. En este sentido, puede entenderse como un rito de paso que nos permite abandonar lo viejo para dar lugar a una nueva identidad, un ciclo continuo de evolución que enriquece nuestra existencia. Mi performance, como reflejo de esta idea, busca transmitir que transformarse no es solo cambiar, sino renacer con propósito, permitiendo que el arte sea un catalizador de este proceso tanto personal como colectivo.

4.4. Celebración

El rito de paso es el cambio de un estado a otro. Hoy a mis 24 años de edad, se me hace necesario celebrar cada momento, cada cambio, con la importancia que antes se le daba a los momentos importantes. Volver al ritual se vuelve una necesidad imperiosa, donde no quiero que la fiesta que montó pase desapercibida, pues en ese caso, mejor que no se haga. En 6 años que habité la universidad, me transformé en una versión más auténtica de mí. Me conocí y reconocí, en mis luces y mis sombras, lo que sé, viviré continuamente hasta el resto de mis días, pero que por lo mismo vale la pena celebrarlo hoy. También transformé a personas, les saqué sonrisas, les regalé momentos, en una instancia mutua de enseñanza-aprendizaje, donde el arte siempre ha sido el medio. Esta vez, he preparado la gran celebración final de mi proceso, que toma sustento a través de esta investigación, y funciona a la vez como parte de ella y como resultado. Me parece maravilloso cómo todo toma forma de estrella, llegado a este punto.

Volverse Dorado es una obra de arte experiencial que consta de 6 momentos clave, donde pongo en práctica todo lo aprendido y analizado a través de este texto, y por supuesto proponiendo mi propia creación y elección personal que es lo que le da poder y significado a un momento personal que se vuelve colectivo.

4.4.1. Volverse Dorado: Obra de Arte Experiencial 6/12/2024

El 6 de diciembre fue un día lleno de magia. Aunque las palabras no pueden expresar todo las experiencias vividas cara a cara, intentaré transmitir lo que experimenté personalmente y lo que los testigos de este Rito de Paso compartieron sobre sus propias percepciones.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

@umcedl

@umcecl

@umcedl

contacto@umce.cl

Todo comenzó a eso de las 13:00 en la sala de exposiciones. “Bienaventurado sea el que a su sentir sorprende”, decía una proyección en la tela dorada que enmarcaba la instalación ritualística, que daría vida a la obra de arte experiencial. Proyecté el video Ser Semilla, mi primer trabajo audiovisual del año 2020 (Anexo B), y una analogía a nuestro crecimiento como seres duales. Cuando terminó el video, entré en la sala, envuelto en túnicas blancas, al son de mi canto “Pa’ Recordar” (Anexo C). Una campana y un ramo de flores decoraban mis manos, flores amarillas para mis compañeros de seminario, y una flor blanca para nuestra querida profesora. La gratitud de mi rostro demostrada a través de una sonrisa, y mi propio canto, fueron regalo para el resto de los asistentes, que para mi favor (nuestro favor) eran muchos.

La acción continuó cuando llegué al altar que monté, donde me esperaba una vela “6”, y mi querida Vasija de Barro, construida durante la pandemia, y cocida por mi propio fuego. “¿Ustedes saben cómo les gustaría que los entierren? ¿En un ataúd? Yo lo tengo bien claro... Yo quiero que a mí me entierren... como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco, de una vasija de barro”.

A la salud de mis espectadores, y brindando por mi propia salud, abro una botella de vino dorada, me sirvo mi copa, y me la bebo sin dudas ni titubeos, rememorando a los chamanes cuando consumen sustancias que alteran la conciencia, mientras se proyectaba encima de mí, mi video “Caras y Caretas”, una alegoría a la transformación y la búsqueda de una forma, rememorando mi propia búsqueda años antes de este momento, a través del alcohol, de caídas y aprendizajes desde la propia oscuridad de mi inconsciente. A este momento lo he denominado como el “Rito de Separación”.

Es en este momento, en el que agarro un espejo circular, miro mis cabellos rubios, desteñidos, pero bellos, por última vez. También veo a través del espejo a mi querido público, que había crecido. “Vengo con los pies, llenos de camino destapado. Vengo de quedarme callada, pa’ dejarme escuchar la montaña. Soy serpiente, de piel tostada bajo el sol... Vengo con las ganas de soltar esta piel muerta” Se encendió la máquina para cortar pelo, y con deleite procedo a raspar mis cabellos, con ternura y paciencia, ante los ojos incrédulos y gritos de sorpresa de quienes fueron testigos de lo que he llamado “Rito de Marginación”, una referencia a la Rutucha, el primer corte de cabello de los niños y niñas aymara. Este momento fue vital, ya que simbolizaba la limpieza y el renacimiento de una época nueva para mí, a través de mi aspecto físico. Pues en tantos años me he podido dar cuenta del poder que tiene el cabello (y la imagen física en general) en definir a una persona y lo que transmite a los demás. No muchas personas se atreven a rasparse “al cero”, pues deja al desnudo la forma de la cabeza, que muchas veces solo se ve cuando nacemos.

Posterior a este significativo momento, el espejo es girado ya no para verme a mí, sino para que el público espectador se mire a sí mismo “Pa’ que no se olvide de mí... ¡no se olvide de usted ni de su raíz!” Hasta llegar a mi gran amiga Macarena, quien ha transitado así como yo y como muchos otros, grandes y profundas transformaciones en su periodo universitario, y que invitó a acompañarme en este día tan importante con su danza y poesía, testimonio de nuestra evolución. Partió con su danza de banderas, con una fuerte canción de empoderamiento. Entre tanto, mi cambio era del blanco al negro, siendo un nuevo Elías, el que habita sin miedo sus sombras, el que acompañaría a Macarena en su momento de transformación. Mientras ella iba agarrando vuelo, a través de fuertes y profundas emociones, y un llanto en su cara y en la de muchas personas del público, yo procedo a echar mis cabellos separados de mí a mi vasija de barro, donde también echo mis uñas cortadas con mis propios dientes y por voluntad propia.

Después de terminada la canción, Macarena se quita sus ropas “de calle”, dejando al desnudo también su ropa negra, símbolo de su propia oscuridad mostrada sin temor al mundo. Aquí ella declara “Porque soy su hija, a mí me late la tierra, porque sé lo que valgo, me mantengo serena...”. En este momento, comienza una canción de festejo andino “Mi cuerpo reverdecido, se enraizó en las montañas. He regresado a la tierra, que brilla como esmeralda”. Aquí comienzo a quitarme mis ropas negras, dejando mi torso desnudo, mas mi rostro y mis piernas cubiertas de negro. Aquí danzamos en sincronía, sombra con sombra, celebrando aquello que nos hizo más fuertes y hoy forma con orgullo parte de nosotros. Este momento fue uno de mis favoritos, disfruté mucho danzar a este son, pues creo que es la primera vez que siento tanta paz, confianza y seguridad en un contexto de esta índole. Me sentía bello, renovado, seguro de quién soy. Es por ello, que agradeciendo a mi compañera y su amor, me envuelvo sin miedo en la manta dorada, como con forma de capullo, mientras Macarena con sus banderas color agua y con viento, empuja las alas casi como invocándolas, que nacerían pronto en mí como una mariposa que espera serena su propia metamorfosis. Envuelto en este torbellino de muchas emociones, caigo con su ayuda frente a todos, brillando mi piel con el dorado

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

del mantel y de toda la puesta en escena. No era menor, ya era un niño dorado en pleno proceso de crecimiento. Aquí sucede el milagro. Mi querida compañera de seminario Macarena (también se llamaba así), llega a mi lado a acompañarme en este renacimiento, besa mi frente y me abraza. Llama a Nicole para que juntas me ayudaran a colocar la máscara “Transformación” que con tanto afán y amor creé para este momento. Con mucha ternura, respeto y cariño, la máscara se me es puesta, y posterior a ello, mis alas doradas, regalo de la diosa egipcia Isis. Todo este momento fue acompañado por lo épico de mi canción “La Dorada Era”, para levantarme con entusiasmo y renovada energía en los versos “Verás que soy genuino, que soy sincero, que lo cierto va a ganar si confías en el fuego. Fuego del Sol Solar Amarillo. El que está vivo, está bendecido”.

Simplemente fue una bendición ese momento, donde la gente por sí sola, aplaudió y celebró con júbilo este renacimiento poderoso de este ser divino, mitad Yo, mitad Dios (o básicamente lo mismo). Las sonrisas abundaban, y eso fue un auténtico regalo.

Este ser, que entremedio era yo consciente, y otra cosa inconsciente que se movía por su cuenta, toma pintura dorada y con amor pinta la frente de cada uno de los asistentes a esta fiesta mientras cantaba:

“Dame alas, oro hay que entregar. Oro que entrega mi presencia. Si es que tanto es lo que he dado, fue por tanto recibir. Es que tanto tú me has dado. Soy bendecido, y agradecido. Muero y vuelvo a nacer...”

Tuve la oportunidad en este momento de mirar cara a cara, uno por uno, a los asistentes de mi rito de paso, que destaco, siempre son de las más variadas edades, desde niños hasta ancianos. Esto es algo que, siendo tan simple, es muy poderoso, pues como artista músico, veo muy presente la barrera público-artista cuando el artista canta en el escenario, lejos de la gente y de quien lo está escuchando. Me encanta saber quién está ahí, quién me mira, quién es. Soy un fanático de la diversidad de seres que habitan este mundo, y si pudiera los conocería a todos. Al finalizar este momento que he llamado “La Bendición”, símbolo de que todos podemos volvemos dorados, tomo mi Vasija de Barro llena de los restos de mi antiguo yo, e invito a la gente a que me acompañen a terminar este proceso. Camino hasta el patio del departamento de artes, lugar que me cobijó durante 6 años de unas formas maravillosas, un auténtico hogar. Al voltearme veo una peregrinación de gente que me seguía, eran muchos, embelesados por mi andar, me sentí bendecido (otra vez). Llego junto a la tierra, al hueco que había preparado para este momento final. Con fuerzas y aún con la máscara puesta declamo: “Restos de un antiguo yo, te dejo en este lugar que fue mi hogar. Gracias por tantos momentos vividos. Hoy me despido contento, bendecido, agradecido. Gracias a todos ustedes por ser parte de esto, nos veremos en otra oportunidad.” Y con afán y perfección, entierro la vasija para siempre en mi querido peda. A esto lo he denominado como el “Rito de Incorporación”.

Aquí me quito la máscara y agradezco a todos los asistentes por su compañía en este momento tan importante, y les invito a entrar a la sala de exposiciones para hacer un salud, porque... ¡estamos vivos!

Los abrazos llegaron de inmediato, y las caras de alegría estaban repartidas por todas partes. ¿Y cómo no? Si ese es mi poder. Llevar alegría a los corazones. Palabras de amor y gratitud me llegaron por doquier, y muchos y muchas quisieron una foto conmigo. Me sentí reconocido, me sentí amado, me sentí honrado.

Entre este momento y otros, las personas me dijeron que sintieron profunda gratitud y emoción al espectar mi show. “Cuando me pintaste la frente, pensé mucho en Dios, no sé por qué”, me comentó una querida compañera, lo que me dejó intrigado y maravillado. “Fue un deleite para el alma”, me dijo otra. “Eres de otro planeta...” “Nos dejaste a todos con los pelos de punta”. Y así...

Y pensar que el arte es más humano de lo que pensamos.

No puedo evitar sentirme feliz de ver que los resultados de mi investigación superaron con creces mis expectativas, pues cuando se trata de un rito de este tipo, uno nunca sabe cómo va a resultar, mas siempre supe que sería importante, pues yo soy muy importante, y espero que quien esté leyendo esto entienda y sepa que usted también lo es.

A continuación, dejo registro de mi obra de arte experiencial. Fotografías capturadas con amor por la profesora y licenciada Daniela Unión:

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

@umcedl

@umcecl

@umcedl

contacto@umce.cl

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

5. Conclusiones

A través de esta investigación, he explorado cómo la obra de arte experiencial puede actuar como un vehículo de transformación personal y colectiva, estableciendo vínculos significativos entre las dimensiones simbólicas, rituales y relacionales del arte contemporáneo. Inspirándome en conceptos como los ritos de paso, la estética relacional y la individuación, he encontrado que la experiencia artística no sólo transforma a quienes la presencian o participan, sino también a quienes la crean, convirtiéndose en un proceso bidireccional y profundamente humano.

Mi performance *Volverse Dorado* se configura como la culminación de este proceso investigativo y creativo, una obra que no solo celebra mi tránsito de estudiante a profesor de artes visuales, sino que también simboliza el poder transformador del arte como experiencia vital. Esta obra encapsula seis años de aprendizaje, evolución y autoconocimiento, y al mismo tiempo, busca resonar en el público, invitándolo a reflexionar sobre sus propios procesos de cambio y a participar activamente en la co-creación de significado.

En este sentido, el arte se revela como un espacio ritual que trasciende las barreras entre lo individual y lo colectivo, y entre el artista y el espectador. La obra de arte experiencial no solo representa la vida, sino que la transforma, permitiendo que todos los involucrados reconfiguren su percepción del mundo y de sí mismos. Esta capacidad del arte para generar transformación es un recordatorio del profundo valor que tiene como herramienta educativa, social y cultural, capaz de inspirar conexiones humanas más auténticas y significativas.

Finalmente, mi transformación personal simbolizada en esta obra no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Así como el oro se purifica en el fuego, este proyecto marca el inicio de una nueva etapa de creación y aprendizaje, donde seguiré explorando el potencial del arte para transformar vidas y construir comunidades. Mi camino, al igual que el del arte, está en constante transformación, reflejando que cada experiencia, cada acto creativo, es una oportunidad para volvemos más auténticos, más humanos, más dorados.

“Quiero brillar como el sol, y quiero brillar con vos” - Elías Solar

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

[@umced](#)

[@umcecl](#)

[@umced](#)

contacto@umce.cl

6. Bibliografía

- Calfuqueo, S. (2020). Ko ta mapungey ka. <https://sebacalfuqueo.com/2020/04/13/ko-ta-mapungey-ka-el-agua-tambien-es-territorio-2020/>
- Chaves Mendoza, A. (1977). *Máscara Precolombina*. Ediciones Zazacuabi.
- Dewey, J. (1934). *Art as Experience*. G. P. Putnam's Sons.
- Echeverría, B. (2017). *El juego, la fiesta y el arte*. Repositorio UNAM.
- García-Huidobro, R., & Hoecker, G. (2020). *Arte + Pedagogía*. Imprenta Salesianos.
- Hidalgo Ayala, X. (2016). *Vasija de barro, monumento musical a las tradiciones ancestrales de Andinoamérica*. Impacto Latino.
- Ibáñez, H. (2017). La finalidad del Arrastre.
https://www.perfolink.org/_perfolink8/ver_artista_featured.php?id_artista=198
- Ibáñez, H. (2023). La performance como metodología de arte colaborativo. *Seminario de título*, UMCE, Repositorio UMCE.
- Jáuregui, J. (2002). La teoría de los ritos de paso en la actualidad. *Boletín Oficial del INAH*. Antropología.
- Jodorowsky, A. (2004). *Psicomagia*. Siruela.
- Jung, C. G. (1964). El hombre y sus símbolos. Paidós.
- Jung, C. G. (1969). Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Paidós.
- Lemebel, P., & Casas, F. (1989). La conquista de América. <https://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-la-conquista-de-america/>
- Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades (M. V. Rodil, Trad.). Katz.
- Ramos, F. J. (2017). La experiencia artística, la vida del pensamiento y los pliegues de lo real. Universidad de Puerto Rico.
- Van Gelder, H. (2011). Art Research. En J. Wesseling (Ed.), *See it Again, Say it Again. The Artist as Researcher* (pp. 97–110). Valiz.
- Van Gennep, A. (1909). Les rites de passage. Emile Nourry.
- de Laiglesia, J. (2009). El rizo metódico y el retruécano archivos vacíos, método necesario. Arte, Individuo y Sociedad, 21.

7. Anexos

- 7.1. Caras y Caretas (2021) Video Arte en torno a la idea de la máscara y la búsqueda de una forma auténtica.
<https://youtu.be/LhBESNRFOPg?si=JqminUABMKZ-ozC3>
- 7.2. Ser Semilla (2020) Video Arte en torno al concepto de dualidad y dicotomía cuerpo-espíritu.
<https://youtu.be/u9NVyGoszZE?si=HQtnFzmCbgAtzgGA>
- 7.3. Pa' Recordar (2024) Video musical sobre nuestro origen como humanidad y volver a recordarlo.
<https://www.youtube.com/watch?v=Gye8MN6Vuqg>

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl

[@umcedl](#)

[@umcecl](#)

[@umcedl](#)

contacto@umce.cl