

**LA ENERGÍA DE LA NATURALEZA
Y SU ESTADO DE CONTEMPLACIÓN
küzefest 2017**

INTRODUCCIÓN

El **KüzeFest** en esta primera versión tiene como tema *la energía de la naturaleza*. Ocupa la luz como materia prima y protagoniza en esta versión el **videomapping**, proyectando sobre las fachadas del Museo Nacional de Bellas Artes, del Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal-Quinta Normal y el Museo Nacional de Historia Natural, además de las instalaciones y activaciones lumínicas en sus alrededores, para entregar un discurso completo y simultáneo a través de diferentes actividades.

Los lugares elegidos para esta versión son el **Parque Forestal y la Quinta Normal**, parques que se caracterizan por su cantidad de árboles y vegetación. Por lo que otorgan un contexto relacionado a la temática.

A través de la técnica del **videomapping** -técnica que puede volver las fachadas de los edificios en una transformación absoluta de su carácter formal y arquitectónico- se evocará la energía natural, donde en algunos casos los edificios en sí mismos dejarán de ser lo que son, para transformarse y mimetizarse con la naturaleza de los parques y así lograr una contemplación de los fenómenos de la naturaleza. Las instalaciones lumínicas son de orden *site specific*, pensadas para el lugar, por lo que dialogan con el espacio del parque reflexionando con la misma temática.

Así, uno de los principales objetivos del KüzeFest es generar una amplia reflexión sobre los estados contemplativos de la naturaleza y de nuestra relación como seres humanos y naturales con ella.

Videomapping küze**fest** (beta 2016),
MAC Parque Forestal, Santiago de Chile.

LA ENERGÍA DE LA NATURALEZA

Las energías naturales todo el tiempo dialogan entre sí en un devenir permanente. Lavoiser, en un texto ya lejano, decía que “*la energía no se crea ni se destruye solo se transforma*”. Los fenómenos naturales, entonces, son movimientos y transformaciones físicas, desde la formación de una simple gota de agua, la germinación de una semilla, hasta un huracán, un cometa, un tornado o la erupción de un volcán. Todo es energía en movimiento e interactúa con nosotros todo el tiempo.

Volcano Erupt, William Turner

Podríamos decir que una de las principales energías de la naturaleza es la luz, desde la energía lumínica hasta la energía radiante del Sol. La luz del Sol estimula a las plantas a realizar la fotosíntesis transformando la energía luminosa en energía química. Influye nuestro clima al ser responsable de los ciclos del agua. El calor del Sol se transforma en energía mecánica cuando el calentamiento del aire da lugar a los vientos.

The Weather Project, Olafur Eliasson

En relación a la contemplación de estos fenómenos, podemos recordar la influyente obra ***The Weather Project (El Proyecto Meteorológico)***, de Olafur Eliasson, una instalación lumínica de un sol gigante acompañado de una frecuencia de neblinas en el cielo del *Hall de las Turbinas de la Tate Modern en Londres*. Una obra que genera experiencia, mediación y representación de una situación única y particular: los espectadores se acostaban en el piso para contemplar el sol en una fascinación de captación de energía, aún cuando simulada y artificial. De alguna forma, esa obra logra hacer infinita una situación particular e imposible, la detención del movimiento del Sol (o más bien el movimiento terrestre), una situación estática y profunda.

Luego pensemos en la puesta de Sol. Quién no se ha maravillado por esa fuerza y belleza de colores únicos sobre las nubes, los cuales nunca son iguales. Por lo general en Chile recordamos y sentimos las puestas de Sol sobre el mar, en Santiago desde los cerros o en las alturas de los edificios. Sin duda, cuando se contempla el ocaso del día en una puesta de Sol, uno de los pocos momentos que tenemos para ver su luz con los ojos descubiertos sin sentir daño alguno a la vista, sea quizás una de las mejores oportunidades para reflexionar sobre la energía de la naturaleza.

El romanticismo alemán de fines del S.XVIII buscaba alejarse del pensamiento racional de su época para acercarse a un mundo sensorial, emocional y libre. Con una filosofía del concepto sublime, donde la naturaleza es la protagonista, por tanto, la figura de la humanidad aparece más pequeña que ella, rindiéndole admiración, respeto y pleitesía, donde reinaba el interés de su contemplación y una búsqueda de fusión con ella. Lo vemos así, por ejemplo, en la obra *“Fausto”* de Goethe, en el pensamiento de Novalis o en **las obras de Caspar David Friedrich.**

“Debo rendirme a lo que me rodea, unirme con las nubes y con las piedras, para ser lo que soy. Necesito la soledad para entrar en comunicación con la naturaleza.”

Caspar David Friedrich.

Caminante sobre un mar de nubes,
Caspar David Friedrich

William Turner, desde el romanticismo inglés, también llamado el pintor de la luz, mostró un genuino interés por el poder de la naturaleza sobre el ser humano. Le interesaban los fenómenos naturales desde su fuerza, pintaba tormentas, catástrofes, hundimientos e incendios, para así representar una versión primigenia de la naturaleza. Dicen los historiadores que él mismo Turner contaba que para lograr retratar estas situaciones él mismo experimentaba con su cuerpo casi de forma performática eventos naturales como uno que cuenta que se ató al mástil de un barco y estuvo cuatro horas en medio de una tormenta para poder sentir su fuerza.

Un caso similar, aunque no tan adrenalínico como el de Turner, es uno de los años sesenta, el de la artista, *Ana Mendieta* quien realizaba obras que ella llamaba *earth-body*, principalmente en su serie **Siluetas**, donde a menudo utilizaba su cuerpo desnudo para explorar y conectarse con la tierra, en ocasiones se enterraba en la tierra con barro y se mimetizaba con el paisaje, solo se podía ver su silueta y permanecía horas en el lugar natural. Generaba una suerte de rito donde su interés radicaba en incorporarse al medio natural y fundirse en él como el seno materno, en una metáfora al regreso del mundo primario, en una especie de religiosidad primitiva¹.

Para un ciudadano el acto de contemplación, fusión y conexión total con la naturaleza es posible gracias a una voluntad de abandonar un estado cultural, industrializado y urbanizado por un tiempo prolongado en un lugar natural. *Henry Thoreau* logró esa conexión, experiencia que se cristalizó en la obra **Walden, la vida en los bosques**, donde por dos años se fue a vivir una vida solitaria en una cabaña al lado del lago Walden. Es ahí donde nos brindó las reflexiones más solemnes sobre como liberarse de los malestares de la cultura, de la esclavitud moral y social, para en cambio poder entender nuestra verdadera vinculación con el entorno natural.

"Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente; enfrentar solo los hechos de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida... Para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido."

Thoreau, Walden.

---

¹Gerardo Mosquera, Ana Mendieta, Performancelogía:
<http://performancelogia.blogspot.cl/2007/08/ana-mendieta-gerardo-mosquera.html>

No debemos confundir la energía natural con las distintas formas de energías que nos ofrece la naturaleza, porque muchas veces cambiamos su sentido originario en algo artificial. Siguiendo a *Theodor Adorno* en su crítica contra el capitalismo y la sociedad industrial, vemos cómo la humanidad se abstrae muchas veces de su condición natural, de su materia prima, como seres de la naturaleza y manifiesta una constante de dominación y control sobre la naturaleza. Como lo dice Horkheimer en un pasaje bien logrado: ***"la historia de los esfuerzos del hombre destinados a subyugar la naturaleza es también la historia del sojuzgamiento del hombre por el hombre"***.

"...el intelecto que vence a la superstición debe ser el amo de la naturaleza desencantada... Lo que los hombres quieren aprender de la naturaleza es la forma de utilizarla para lograr el dominio integral de la naturaleza y de los hombres. Ninguna otra cosa cuenta"

Theodor Adorno.

El hombre por tanto utiliza, domina, e instrumentaliza la naturaleza, redirige su energía y crear nuevas formas. Pensemos en la energía térmica, solar, hidráulica, eólica, electromagnética, por solo nombrar algunas. Visto así, sostenemos que la naturaleza está en un constante movimiento con un sinfín de consecuencias por su cualidad de transformación.

A lo largo de la historia hemos visto que la convivencia de la humanidad con la naturaleza en la vida urbana es compleja, en cuanto al cómo logra tener una armonía con ella. En algunos casos existen culturas, lugares, pueblos, ciudades y civilizaciones donde la naturaleza es parte de ella, en otros casos y en su mayoría, se toma una distancia a ella, donde se explota y domina perdiendo su armonía.

Podríamos intentar de pensar de qué modo las ciudades contemporáneas dialogan con la naturaleza, y bajo que modalidades construyen áreas verdes para su preservación. Ciudades como *Paris o Viena* tienen inmensos parques y jardines de orden controlado, una jardinería simétrica, los árboles podados con formas redondas, rosas formando laberintos, el agua se hace presente a través de fuentes con esculturas monumentales. En cambio, tenemos otras ciudades como *Berlín, Londres o Ámsterdam*, en que los parques buscan su estado natural, se ven salvajes, en vez de piletas hay lagunas, los árboles crecen de manera más libre, y en su mayoría se les da el espacio que necesitan, donde se generan pequeños bosques. Podríamos mencionar también aquellas ciudades donde las áreas verdes son el principal eje de su desarrollo, donde al menos hay un árbol por cada tres habitantes. Este es el caso de *Singapur* que cuenta con 300 parques y 4 reservas naturales que ocupan el 29,3% de su territorio.

La situación en *Santiago de Chile* es compleja, porque aún cuando tiene el **Parque Metropolitano**, el más extenso de Latinoamérica, compuesto por varios cerros que colindan con cuatro comunas y con la ventaja de que se puede ver a lo lejos desde varios puntos, es una ciudad segregada y desigual, de difícil acceso para las comunas más periféricas. Faltan parques y áreas verdes en zonas vulnerables de la capital, que duda cabe. El arquitecto *Alejandro Aravena* desliza un juicio crítico y mundano sobre esta materia:

“El espacio público, es por naturaleza redistributivo. Si mi familia no puede salir de vacaciones, ¿dónde pasó mi tiempo libre después de haberme partido el lomo? En un parque, pero acá esos lugares son una mugre. El lugar bueno es el club de golf.

El estándar de áreas verdes en Vitacura es de 18 m², en Providencia 9, en La Pintana 2, y en Londres 44. Si tuviéramos esas extensiones de parques, de esa calidad, imagínate el cambio brutal. Esos espacios probablemente no deberían estar cerca del Mapocho, deberían estar cerca del Maipo, de Bajos de Mena, Puente Alto, porque es allá donde produjiste esa sociedad que no tiene oportunidades. Esos son atajos hacia la inequidad.”²

---

²Charla Ted, Alejandro Aravena:

https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process?language=es

La calidad de vida mejora en la medida que hay más áreas verdes y un acceso equitativo a las mismas, cuando en definitiva hay más contacto con la naturaleza. En resumidas cuentas, lo anterior debería pensarse como una cuestión cotidiana y no externa, más allá de tener plantas en maceteros, más allá incluso de los parques, nos referimos a una mentalidad que conviva con la naturaleza libremente y que la haga suya. Una mentalidad como la de los pueblos indígenas de América Latina.

El pueblo mapuche, por ejemplo, tiene una visión de mundo conectada con la naturaleza. Como su propio etnónimo que significa “gente de la tierra”. Su ideología y conocimientos están vinculados a la naturaleza que los rodea: las estrellas y su fuerza cósmica que llaman *Newen*, los animales y el mundo vegetal, donde han desarrollado una fuerte medicina natural, cultivos, alimentación y preservación de su entorno, donde sus valores están en mantener la armonía y equilibrio que ellos llaman *Küme felen*. *Elicura Chihuauilaf* lo expresa de manera notable con el siguiente poema titulado “**En este suelo habitan las estrellas**”.

Kuzefest, finalmente, busca entregar mayor conciencia sobre los valores de la cultura mapuche, desde la evocación de la energía de la naturaleza en la conexión con nuestra materia prima natural del ser humano para así conseguir el despliegue de una energía integradora entre todos los espectadores y creadores sin importar sus diferencias.

EN ESTE SUELO HABITAN LAS ESTRELLAS

POEMA DE ELICURA CHIHUAUILAF

*Tvfachi mapu mew mogeley wagvlen
Tvfachi kallfv wenu mew vlkantukey
ta ko pu rakizwam
zoy fvtra ka mapu tañi mvlen ta tromv
tripalu ko mew ka pvjv mew
pewmakeiñ mu tayiñ pu fvchakecheyem
Apon kvyen fey tañi am -pigekey
Ñi negvmkvlechi piwke fewvla ñvkvfvy.*

(Traducción)

*En este suelo habitan las estrellas
En este cielo canta el agua de la imaginación
Más allá de las nubes que surgen
de estas aguas y estos suelos
nos sueñan los antepasados
Su espíritu -dicen- es la luna llena
El silencio su corazón que late.*