

CENTRO

CULTURAL

LA MONEDA

ERNESTO NETO

SOPLO

CUADERNO EDUCATIVO

EL VIAJE. ESCUELAS Y COMUNIDADES

Los **Cuadernos Educativos** responden al propósito de Centro Cultural La Moneda de establecer un diálogo con la comunidad. Como espacio de encuentro de diversas miradas, CCLM articula actividades y exposiciones que constituyen puentes para el acceso a los lenguajes y saberes de diferentes periodos, explorando los vínculos históricos y patrimoniales con la contemporaneidad.

Por medio de esta herramienta, en esta oportunidad invitamos a profesores a conocer y ser partícipes de la exposición *Soplo* del artista brasileño Ernesto Neto (1964), bajo la curatoría de Valéria Piccoli y Jochen Volz. CCLM presenta una retrospectiva del artista, que llega a Chile después de exhibirse en la Pinacoteca de São Paulo y en el Malba de Buenos Aires. Con obras desde fines de los años '80 hasta la actualidad –que expanden los principios de la escultura, indagando en el espacio, las formas y los materiales– la propuesta de Neto es una reflexión sobre lo humano desde una base espiritual y filosófica, poniendo un acento en el equilibrio, la necesidad de repensar nuestros valores y replantearlos para la sociedad que podemos construir.

OBJETIVOS

GENERAL

Articular un programa integral que fortalezca el recorrido de la muestra *Soplo*, como una herramienta pedagógica capaz de estimular la reflexión crítica desde la participación, la colaboración y la empatía.

ESPECÍFICOS

- Conocer diversas formas de vida y sus relaciones con la naturaleza desde una perspectiva intercultural, a través de la producción artística de Ernesto Neto.
- Desarrollar la sensibilidad estética utilizando recursos artísticos de acuerdo con los intereses y aptitudes de las y los alumnos.
- Construir un sentido positivo ante la vida, así como una autoestima y confianza en sí mismo(a) que favorezcan la autoafirmación personal y colectiva.
- Promover un espacio de diálogo, colaboración y participación crítica para docentes y estudiantes, activando trabajos colectivos en relación al cuidado del medio ambiente.

Agenda una visita mediada para tu comunidad educativa escribiendo al correo reservas@cclm.cl o, llamando al teléfono 2 235 56 558 o revisa parte de la exposición en nuestro sitio web CCLM.CL

NIVEL 1

PINTAR CON LA PIEL

Ernesto Neto y los Huni Kuin-Aru Kuxipa | *Sagrado secreto*, 2015
TBA 21 - Augarten, Viena

Parte de la muestra, que se expone en las salas Andes, Pacífico y en el hall de CCLM, visibiliza las colaboraciones entre Neto y artistas y chamanes de la nación Huni Kuin, en el estado brasileño de Acre. Este pueblo vive en la Amazonía, un lugar conformado por un gran territorio de selva. En este espacio, el clima es muy húmedo y caluroso, lo que permite que sea un ecosistema único, donde habitan, entre otras especies, la mayor cantidad de aves del mundo.

Ernesto Neto. *Sin título [Untitled]*, 1993

PARA PROFUNDIZAR

Para conocer más de la biodiversidad del Amazonas, incluyendo sus sonidos y colores, te invitamos a ver las imágenes del siguiente enlace y compartirlas con tu clase:

<https://www.gettyimages.es/fotos/amazonas>

Ernesto Neto. *Sin título [Untitled]*, 1989-90

Al igual que otras comunidades de la Amazonia occidental, los Huni Kuin se consideran un “pueblo con dibujo”; para ellos, al igual que los humanos, los animales poseen el poder de cambiar de forma. Nosotros, lo podemos hacer a través del dibujo, así como la serpiente, el jaguar, la tortuga, las mariposas y ciertas plantas que viven en la selva, lo hacen a través de su piel.

PASOS A SEGUIR

En el siguiente taller, te invitamos a compartir a través del dibujo y la pintura, la forma en la que te gustaría mutar. Puedes buscar inspiración en animales y plantas con las que sientes que compartes características.

Te invitamos a observar el siguiente enlace donde podrás conocer un canto tradicional Huni Kuin:

<https://www.youtube.com/watch?v=DBIVIXxbwJE>

MATERIALES

- Hoja de papel
- Témperas
- Pinceles

PASO 1

Elige el color que más te gusta y comenta por qué lo escogiste.

PASO 2

Pinta tu mano completamente para poder realizar la figura.

PASO 3

Fija la mano sobre una hoja de papel. Puedes ponerla extendida o crear alguna forma con ella.

PASO 4

Observa la imagen e imagina qué animal podrías realizar con la figura inscrita sobre el papel.

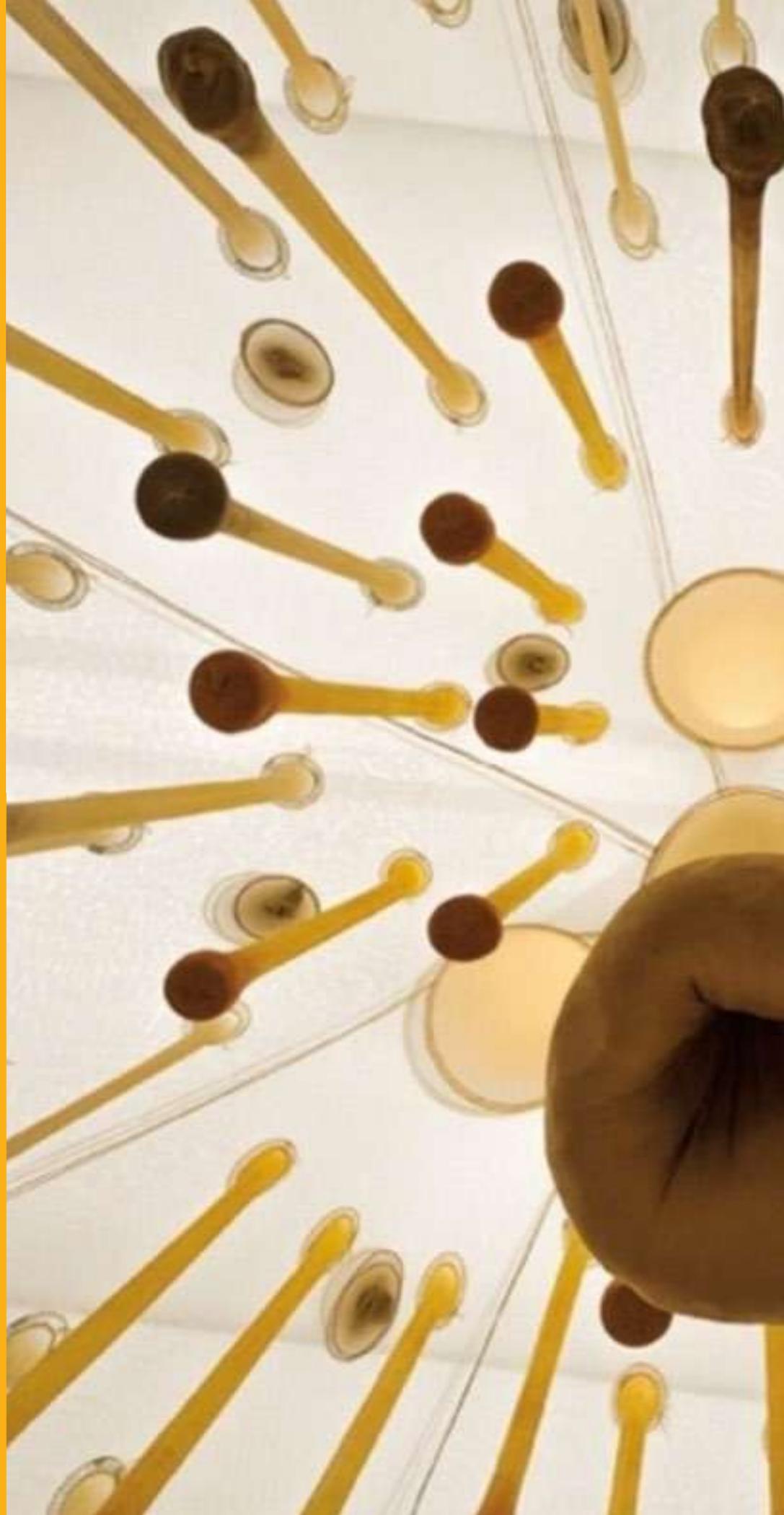

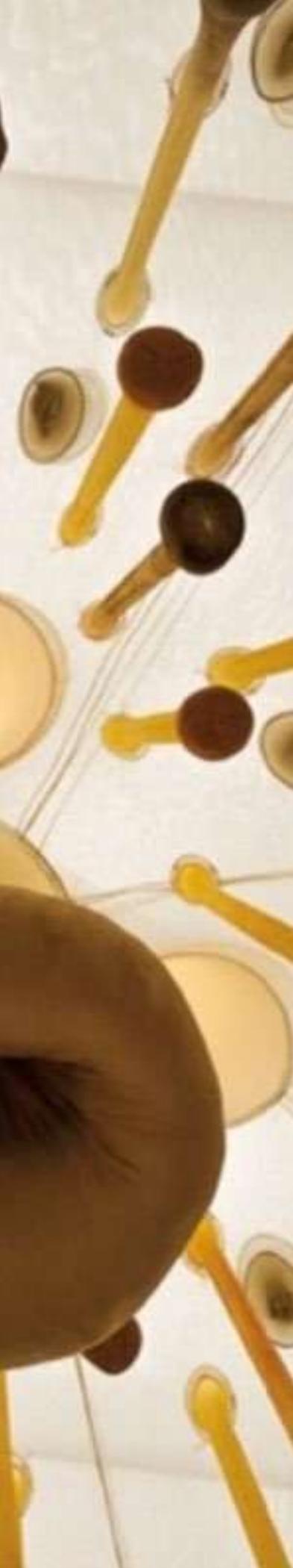
¡Hay miles de opciones! Recuerda que Ernesto Neto te invita a pensar a través de tus sentidos, más allá de lo que vemos. Puedes incorporar en el dibujo, cómo se podría representar el hogar de tu animal.

NIVEL 2

EL CUERPO QUE COMUNICA

En su producción artística, Ernesto Neto interpela al espectador presentándole conceptos antagónicos, pero no en contraste sino como fuerzas en tensión. En su trabajo, el artista profundiza en las zonas grises de diversos imaginarios, estableciendo vínculos que expresan conexiones propias de la vida humana y sus múltiples configuraciones.

En la instalación *Enquanto nada acontece* (2008), interpela la noción de linealidad en la realidad, advirtiendo cómo las líneas rectas no existen en la naturaleza, siendo la gravedad la que construye el paisaje. Aquí, Neto reflexiona sobre la verticalidad y sus fragmentos, proponiéndonos cuestionarnos por el deseo natural de volver a la tierra y al origen, a través de la construcción colectiva de espacios de convivencia, pausa y toma de consciencia.

El artista brasileño profundiza esta idea a través de diferentes obras asociadas a experiencias. Por ejemplo, en *O silêncio é uma forma de oração*, Neto presenta una instalación de las huellas de las manos de su familia, proponiendo frenar el caótico ritmo de la vida urbana y disfrutar de momentos de introspección, calmando la mente y activando los sentidos.

Estas obras nos recuerdan la importancia de profundizar nuestra relación con la naturaleza para optimizar nuestra vida en comunidad.

Ernesto Neto. *Enquanto nada acontece*, 2008/2019

Ernesto Neto. *O silêncio é uma forma de oração*, 2017

PASOS A SEGUIR

En la siguiente actividad, te invitamos a conectar con los otros a través de un ejercicio que entrecruza meditación y creatividad, diseñando tu propia impresión del cielo.

Puedes acompañar este ejercicio con música tranquila o con sonidos de la naturaleza.

MATERIALES

- Papel o cartón grueso
- Agua
- Tizas de colores
- Bandeja
- Botella de spray
- Rallador
- Tijeras

PASO 1

Sal a un lugar en el que te puedas recostar y mira el cielo con atención.

Trata de recordar esta imagen, cierra los ojos y piensa en alguna emoción que te gustaría compartir con tus compañeros.

→ ¿OBSERVAS EL MOVIMIENTO DE LAS NUBES?

→ ¿QUÉ COLORES SON LOS QUE PREDOMINAN?

PASO 2

Llena una bandeja con agua y prepara el resto de los materiales para crear tu propia impresión del cielo.

PASO 3

Elige colores que combinen con el cielo donde te encuentras. La tiza normal dará un efecto más claro, donde los pasteles suaves serán más brillantes y atrevidos.

PASO 4

Usando un colador, ralla tu tiza sobre la bandeja de agua. Esparce ligeramente el color sobre la superficie del agua, asegurándote de que no se acumule en un solo lugar o se hunda hasta el fondo.

PASO 5

Para hacer una impresión, dobla el papel y pónalo lentamente en el agua. Primero permite que el medio de la hoja toque la superficie del agua y trata de no sumergirlo y que flote.

PASO 6

Sostén el papel ligeramente en su lugar, sobre la superficie del agua, durante 30 segundos. Por su peso, la tiza se irá al fondo de la bandeja por lo que trata de no dejar pasar mucho tiempo.

PASO 7

Retira con cuidado el papel desde las esquinas, dándole la vuelta para revelar la impresión. Deja que el exceso de agua corra hacia la bandeja.

PASO 8

Retira la impresión que observaste y admira tus impresiones!
Puedes compartir lo que pensaste cuando observabas el cielo
en este bello papel y compartirlo con quien quieras.

NIVEL 3

SENSIBILIDADES COMPARTIDAS

Ernesto Neto trabaja la escultura desde múltiples dimensiones, sugiriendo maneras de conectarnos a través de nuestros sentidos más allá de la visión. En sus obras, es posible interactuar desde el olfato y el tacto, convirtiéndose el cuerpo del espectador en un elemento indispensable y estrechamente ligado a la propuesta artística. La experiencia sensible que nace de esta relación, y que Neto nos ofrece, va de lo individual a lo colectivo.

Ernesto Neto. *Copulônia*, 1989/2009

Ernesto Neto. *Copulônia*, 1989/2009

Sus estructuras exhalan olores, tienen texturas y sonidos, adaptándose al ambiente orgánicamente, como si fuesen seres vivos. En la elaboración de la obra -proceso basado frecuentemente en la convivencia entre distintos materiales - el artista expande la idea de experiencia corporal al integrar también el sentido auditivo del público.

El título Copulônia, nace de un neologismo formado con la palabra “copula”, que describe dos partes que se penetran, y “colonia” que nombra un todo compuesto de partes. Esta obra comprende un glosario, un gran número de expresiones que reúnen las diferentes composiciones del total de 82 cuerpos individuales que la conforman.

Así, pares conceptuales como tensión y tranquilidad, peso y levedad, plenitud y vacío, el todo y la parte, cuerpo y paisaje caracterizan la obra de Neto como un campo de tensión, y no como opuestos.

PASOS A SEGUIR

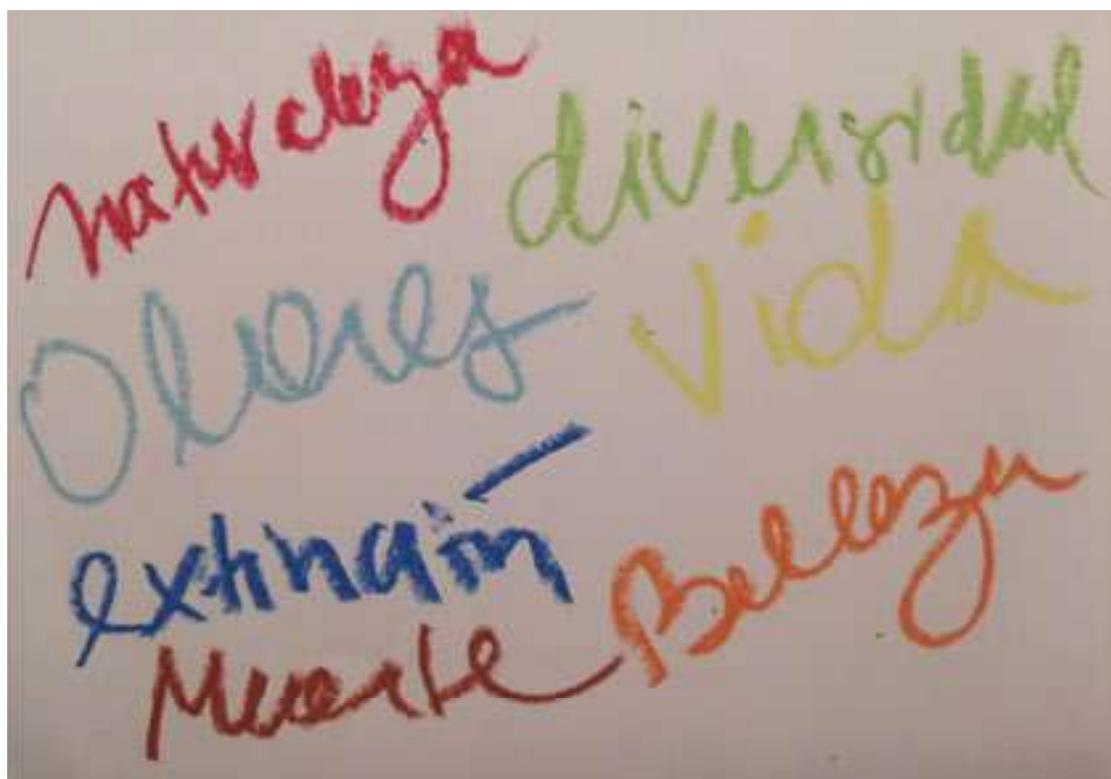
Dentro de su producción artística, Ernesto Neto ha incorporado en varias oportunidades el lenguaje de la performance. Este artista nos invita a actuar en el espacio, atribuyendo sentidos a aquellas experiencias espaciales y a cada uno de sus elementos, a través de una dramaturgia que excede y se diferencia de la mera ocupación de los espacios.

En la siguiente actividad, te invitamos a pensar en conceptos antagónicos y representarlos corporalmente en grupos de dos o más integrantes.

- ¿QUÉ ENTENDEMOS HOY POR NATURALEZA?
- ¿QUÉ DIMENSIONES ABORDA LA CULTURA?
- ¿PODEMOS HABLAR DE UNA SOLA CULTURA?
- ¿TODAS LAS COMUNIDADES SE RELACIONAN DE LA MISMA MANERA CON SU TERRITORIO?

PASO 1

Piensa en alguna experiencia en relación a los vínculos entre naturaleza y cultura. Para esto, te sugerimos investigar sobre las temáticas que te interesa trabajar.

Equipo Educación CCLM

PASO 2

Piensa en cómo representarías estas palabras con tu cuerpo. Te sugerimos probar distintas opciones que aludan a los conceptos y temáticas que decidieron trabajar. Recuerda respetar cada presentación.

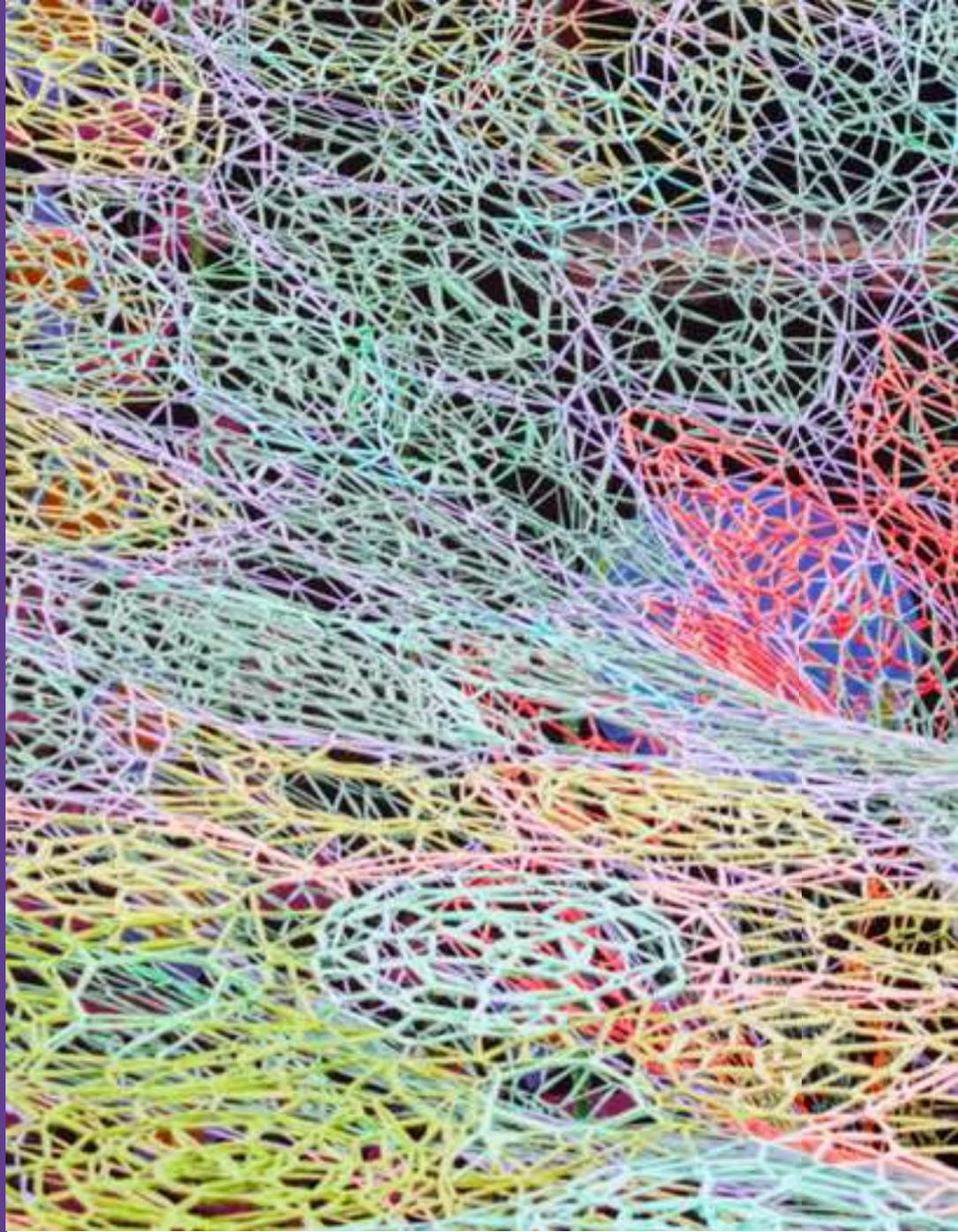

PASO 3

En un plenario, pueden compartir las investigaciones y reflexiones que hayan surgido de esta actividad, cómo se relacionan y cómo participas tú en estas relaciones.

NIVEL 4

LA CURA ES LA ALEGRÍA

Las instalaciones de Ernesto Neto estimulan los diversos sentidos del observador, desafiando a su cuerpo a la participación, invitándole a ser parte de la escultura. Esta intención señala una idea de cuerpo colectivo, al estimular de forma lúdica el contacto y la convivencia. Para el artista, este gesto ilustra la dimensión ritual de su trabajo, en la que cohabitan experiencias individuales,

Ernesto Neto. *Cura Bra Cura Té*, 2019

colectivas e históricas, en referencia a los procesos de violencia vividos en su país a lo largo de los siglos.

A través del arte, Neto propone una cura en función del reconocimiento a los saberes ancestrales de las culturas locales. Exalta la conexión con lo sagrado - entendido en su dimensión universal, y no religiosa - y vincula esta perspectiva para pensar asuntos sociales y medioambientales contingentes.

Uno de los elementos característicos en la producción de Ernesto Neto son los gestos remitidos a las identidades presentes en la cultura popular, particularmente, la de Río de Janeiro, su ciudad natal. Esta reflexión se manifiesta, por ejemplo, en el uso del croché, técnica identificada con el quehacer artesanal y femenino, cuyos secretos son, generalmente, transmitidos en el ámbito familiar, como en su caso, pues heredó esta destreza de su abuela. El croché le permite al artista construir grandes estructuras “habitables”, como una alusión a la solidaridad y resistencias de formas de vida constantemente amenazadas.

- **¿ESTÁ PRESENTE EL CONOCIMIENTO INDÍGENA EN TU VIDA DIARIA? ¿DE QUÉ MANERA?**
- **¿QUÉ OFICIOS Y TRADICIONES SON PARTE DE TU VIDA FAMILIAR?**
- **¿CÓMO PUEDEN LAS ARTES COLABORAR EN LA SANACIÓN DEL SUFRIMIENTO, TANTO PERSONAL COMO SOCIAL?**

PASOS A SEGUIR

En la siguiente actividad, te invitamos a tejer con la técnica del crochet una palabra que consideres significativa, y así unirte al rito colectivo que nos propone Neto para curarnos como sociedad.

MATERIALES

- Alambre fino
- Lanas
- Aguja de ganchillo
- Alicates para manipular el alambre
- Cortador de alambre
- Tijeras

PASO 1

Tensa el cable para que sea más fácil de trabajar.

PASO 2

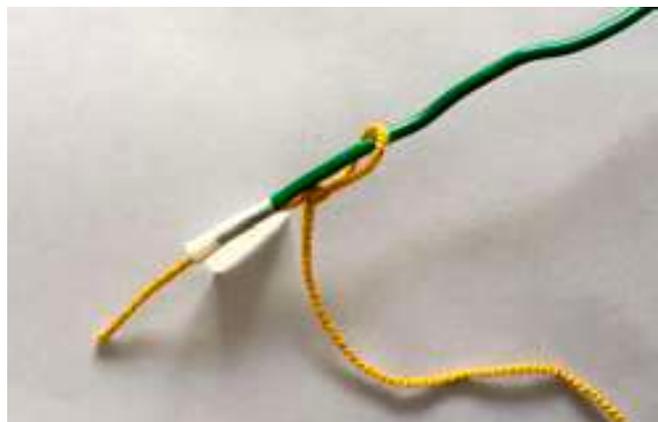
Haz un nudo en un extremo del alambre y fíjalo con cinta adhesiva.

PASO 3

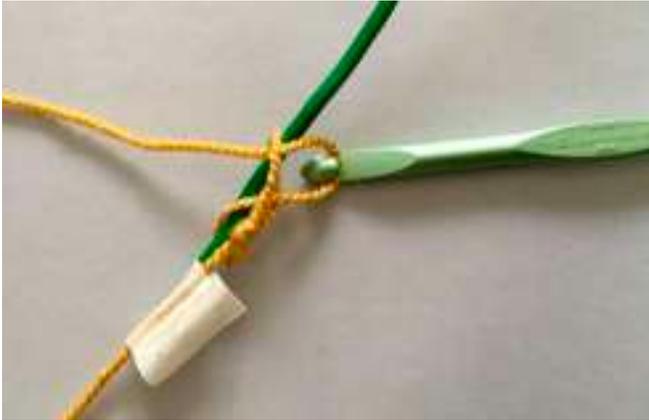
Enrolla la lana en la aguja de ganchillo y teje una cadena alrededor del alambre.

Para aprender un punto simple, puedes ver el siguiente tutorial donde de manera muy sencilla se explica esta técnica:

https://www.youtube.com/watch?v=4wZS3_f6stE

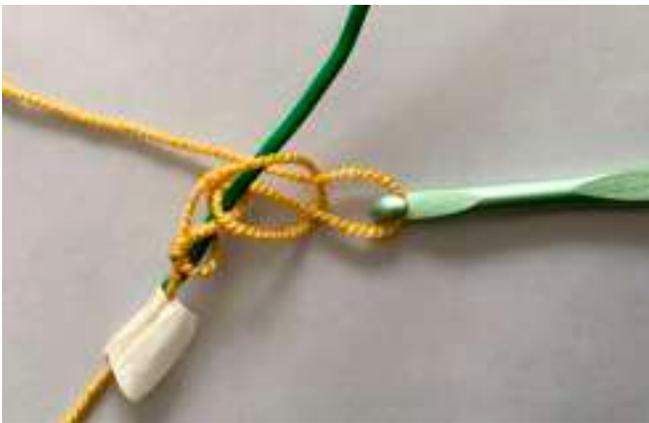
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

PASO 4

Una vez que tengas tu trabajo acabado, llega el momento de dar forma a tu palabra.

¡Reúne con tus compañeros y compañeras las distintas palabras!
Pueden sentarse alrededor de todos los conceptos y ver qué red tejieron en comunidad.

GLOSARIO

Performance: Obras de arte que se crean a través de acciones realizadas por un artista u otros participantes, que pueden ser en vivo o grabadas, espontáneas o con guion. Si bien los términos “performance” y “performance art” comenzaron a socializarse en la década de 1970, la historia de la performance en las artes visuales a menudo se remonta a producciones de las primeras vanguardias futurista y dadaísta de la década de 1910.

Ecosistema: Se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. Los ecosistemas pueden ser pequeños y simples, como una laguna o pequeño pozo, o grandes y complejos, como una selva tropical específica o un arrecife de coral en los mares tropicales.

Instalación: El arte de la instalación es un término que se utiliza para describir construcciones de técnica mixta a gran escala, diseñadas específicamente para un espacio expositivo. El término comenzó a ser de uso común en la década de 1970, pero fue solo en la década siguiente que los artistas se especializaron regularmente en esta forma de arte en particular. Mientras que las primeras instalaciones se consideraban temporales, hoy puedes observar muchas de estas de manera permanentes y se consideran coleccionables.

Interculturalidad: Entendemos la interculturalidad como la posibilidad de diálogo horizontal y equitativo entre las culturas. La interculturalidad, desde una perspectiva crítica, trasciende el reconocimiento de otro y su integración, situando los contenidos que conforman nuestra programación como una posibilidad de participar en el quehacer cultural de diversas comunidades a través de espacios democráticos.

LINKS DE INTERÉS

Entrevista con Ernesto Neto, Centro Cultural La Moneda:

https://www.youtube.com/watch?v=wIV7FfpX6rk&feature=emb_logo

Conferencia “Soplo”, Centro Cultural La Moneda:

https://www.youtube.com/watch?v=-IZVtKO2LVw&feature=emb_logo

Comentarios de obras Museo de Arte Latinoamericano (Malba), Buenos Aires:

<https://soundcloud.com/museomalba/sets/ernesto-neto-soplo>

Performance de Ernesto Neto, 57ª Bienal de Venecia, 2017:

<https://www.youtube.com/watch?v=VsHWj5ldA2E>

CENTRO CULTURAL LA MONEDA

WWW.CCLM.CL

Este Cuaderno Educativo fue creado por el Equipo de Educación y Extensión de Centro Cultural La Moneda para la exposición *Soplo* de Ernesto Neto.

Directora Ejecutiva

Beatriz Bustos Oyanedel

Curatoría de la exposición

Valéria Piccoli y Jochen Volz

Contenidos Cuadernos Educativos

Gabriel Hoecker Gil

Edición

Elisa Cárdenas Ortega

Diseño gráfico

Yvonne Trigueros Blanco

Montserrat Monasterio Fernández

Israel González Vargas

© Centro Cultural La Moneda

Febrero, 2021

Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier forma de reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin autorización de los autores.

**PINACOTECA
DE SÃO PAULO**

ERNESTO NETO

S O P L O