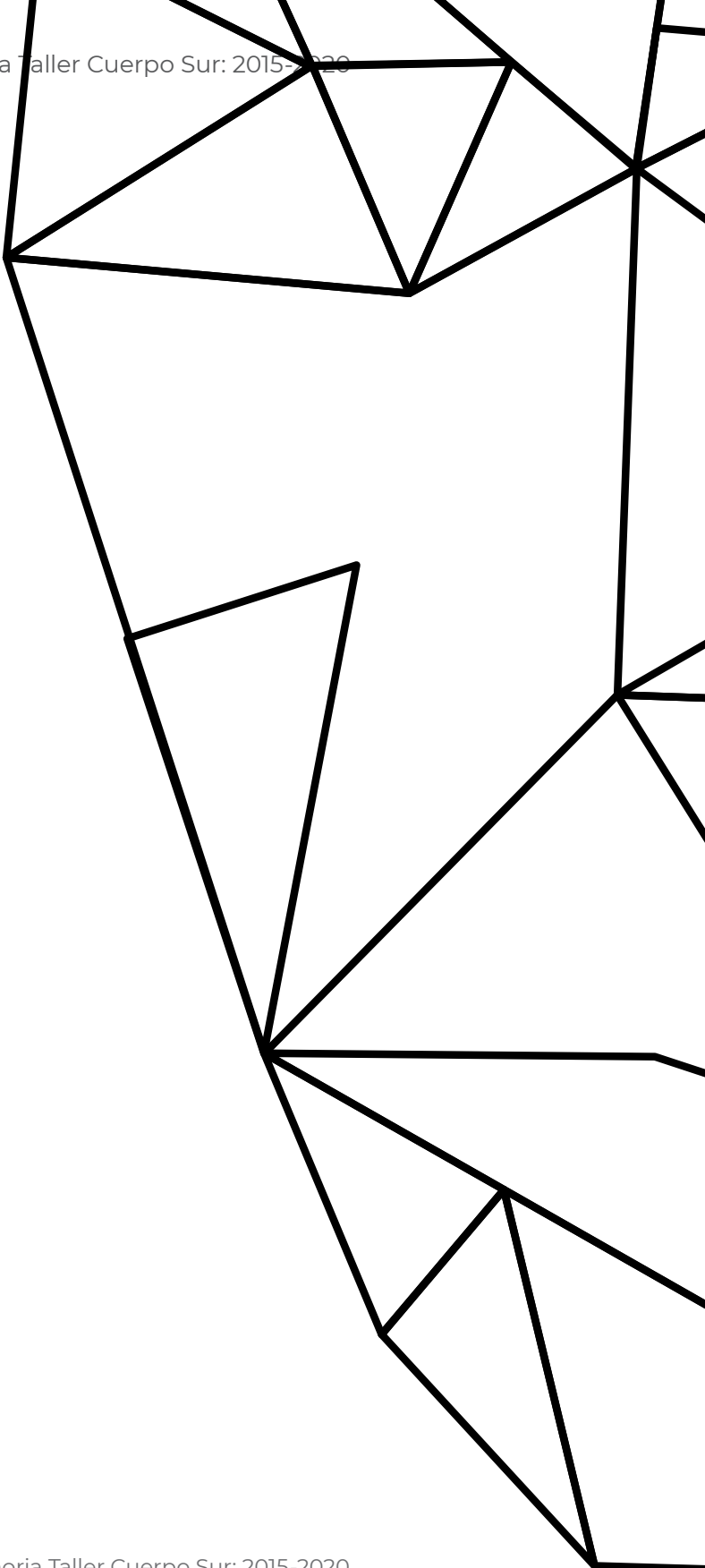

**MEMORIA TALLER
CUERPO SUR**

2015 - 2020

MEMORIA TALLER
CUERPO SUR

2015 - 2020

MEMORIA TALLER CUERPO SUR: 2015 - 2020

Edición

Equipo TCS

Coordinación publicación

Karen Vera Silva

Katherine Barriga Placencia

Corrección de estilo

Noemí Sancho Cruz

Traducción

Francis Luke Martin

Concepto editorial

Daniela Hermosilla Zúñiga

Concepto gráfico

María Jesús Román Carreño

Diseño y diagramación

Daniela Hermosilla Z.

Sebastián Alvear Ch.

Responsable de proyecto:

Karen Vera Silva.

Nº de Folio: 498719

Primera edición: 200 ejemplares

Impreso con Grupo Donnenbaum, Santiago de Chile.

ISBN: 978-956-404-995-3

No se permite la reproducción total o parcial de este libro ni el almacenamiento en un sistema informático, ni la transmisión de cualquier forma o cualquier medio, electrónico, fotocopia, registro u otros medios sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Valdivia, Chile

©2021

Proyecto Financiado
por el Fondart Regional,
convocatoria 2019

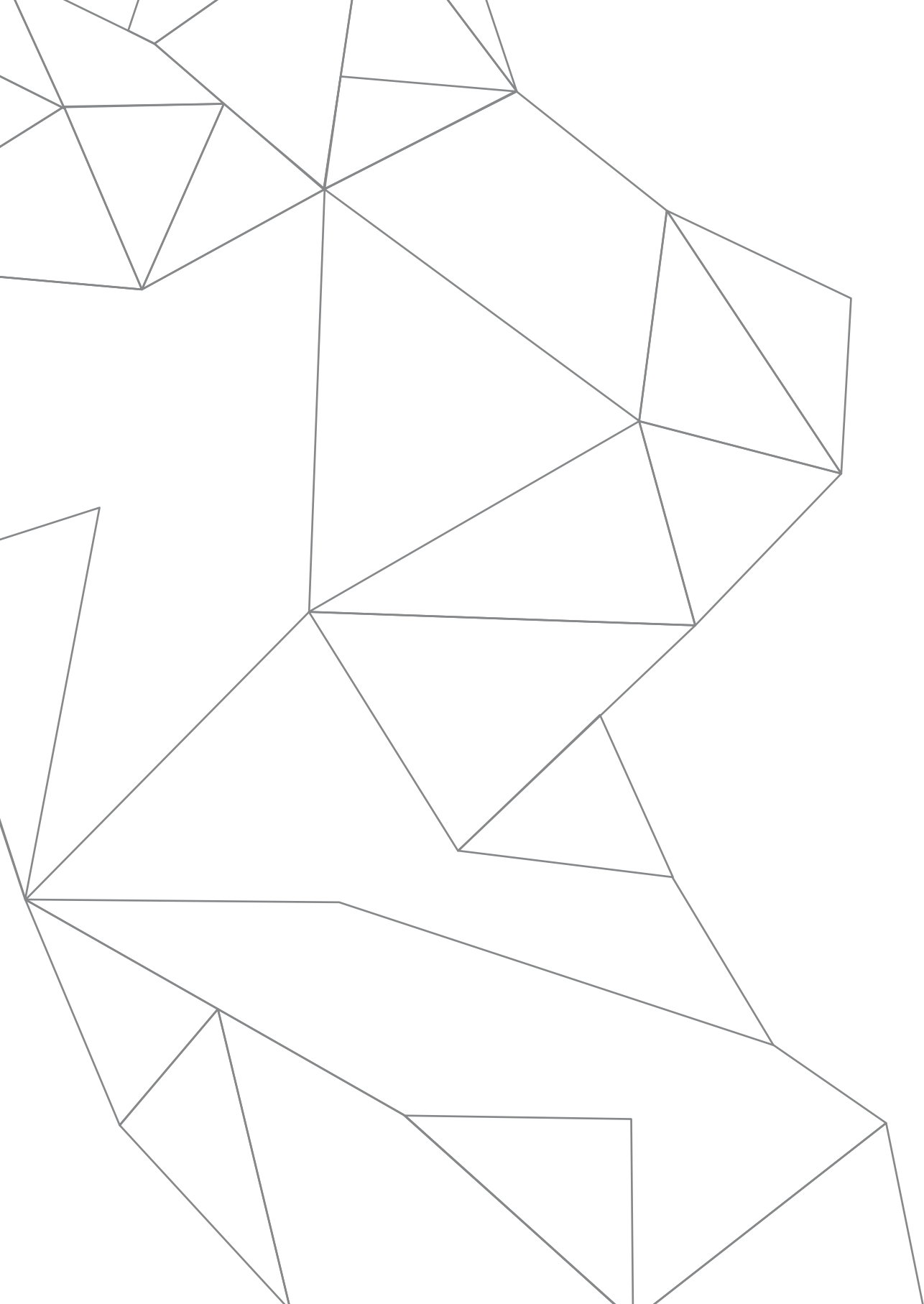

Universidad Austral de Chile
Conocimiento y Naturaleza

**MEMORIA TALLER
CUERPO SUR**

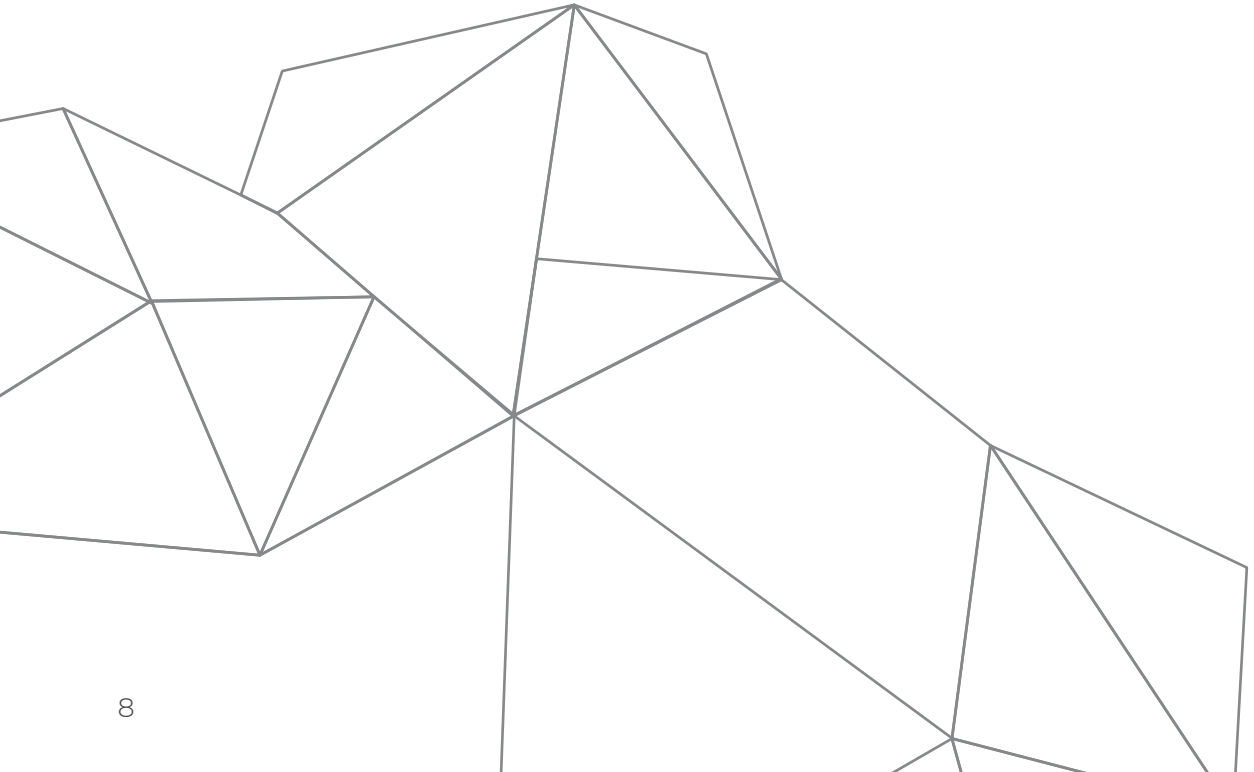

2015 - 2020

ÍNDICE / INDEX

	Prólogo / Foreword	07
	Introducción / Introduction	13
2015	Cuerpos en crisis: Danza y Ciudad / Bodies in Crisis: Dance and City	24
2016	Cuerpo y espacio escénico: Intimidad y Violencia / Body and Scenic Space: Intimacy and Violence	70
2017	Cuerpo Específico / Specific Body	98
2018	Cuerpo, paisaje y tecnología / Body, Landscape and Technology	130
2019	Paisajes del Cuerpo / Body Landscapes	156
2020	Memorias del cuerpo / Body Memories	192
	Apuntes / Notes	212
	Invitado/as / Guests	222
	Bibliografía / Bibliography	235

Prólogo / Foreword

El lenguaje puede parecer limitado para referir al cuerpo. Sin embargo, toda herramienta es un regalo cuando se ofrece a merced del registro de aquellas breves confabulaciones en las que el encuentro entre los cuerpos permite un milagroso fenómeno de gloria. Agradezco profundamente esta invitación de abrir con mis palabras un libro que viene a dar cuenta del maravilloso recorrido que la Universidad Austral ha permitido gracias a la iniciativa de *Taller Cuerpo Sur*.

Tuve el honor de dirigir la primera versión de un laboratorio disruptivo y con una tremenda fuerza de nobleza para impulsar una cadena que, espero, dure eternamente.

Language can seem limited when referring to the body. But any tool is welcome to record those brief confabulations in which the encounter between bodies makes possible a miraculous expression of glory. I am deeply grateful for the invitation to open this record with my words, a report that reflects the wonderful journey the *Universidad Austral de Chile* has made possible, thanks to the *Cuerpo Sur Workshop*.

I had the honor of directing the first workshop - a disruptive laboratory with a tremendous, courageous driving force behind it, that I hope will last forever.

Como la vida puede ser un puzle o una espiral de gracia si se le permite, la invitación vino a remover con triple honra mi historia personal. El devenir artístico me condujo de regreso a lo que fue mi primer entorno de nutrición. Mi madre estudió danza en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Austral, por lo que mis hermanos y yo pasamos la gran mayoría de nuestra infancia ahí en la calle General Lagos mirando al río.

Y es gracias a este particular escenario que hoy soy quien soy. Gran parte de mi trabajo se identifica con las características de una ciudad en la que el agua se pronuncia corriente hasta llegar al mar. Es esta selva, húmeda y fría, la que está impresa en mi inagotable experimentación del movimiento. Esas hojas anchas que nacen para contener, las especies siempre verdes, los árboles que buscan el cielo sin necesidad de concentrar su energía en protegerse del frío, los arbustos frondosos, las herbáceas medicinales, los helechos, las lianas, las especies endémicas y su valor, no son más que una analogía geopoética del trabajo que hacemos en colectivo con nuestros cuerpos.

As life can be a puzzle or a spiral of grace if it is allowed to be, the invitation stirred up my personal story in three ways. The artistic journey led me back to what was my first nurturing environment. My mother studied dance at the Faculty of Fine Arts at the Universidad Austral de Chile and so my siblings and I spent most of our childhood there, on General Lagos street, overlooking the river.

And it is thanks to these particular circumstances that I am who I am today. Much of my work relates to the features of a city through which the water flows all the way to the sea. It is this forest, wet and cold, which is imprinted in my tireless experimentation with movement. Those broad leaves that are born to contain; the evergreens; the trees that seek out the sky without needing to concentrate their energy on protecting themselves from the cold; the leafy bushes, the medicinal herbaceous plants, the ferns, the creepers, the precious endemic species, are nothing more than a geopoetic analogy of the work that we do collectively with our bodies.

Y es en ese viaje de ida y vuelta donde encontramos la esencia para salir al mundo a reconocernos en las diferencias. Proteger al otro de la tragedia que encarna, una conspiración en la que juntos son capaces de crear un nuevo espacio de indulgencia. Cada ecosistema original aportando con sus diversas y específicas características a la multiversalidad de una creación colectiva.

Creo que es necesario profundizar en la conciencia de lo específico en la singularidad. Son precisamente esos detalles, de cada individuo, los que enriquecen cualquier interacción para hacerse parte de una hegemonía valiente. Porque al igual que su naturaleza, es Valdivia y su gente quien provee, tanto a Chile como al mundo entero, de un servicio ecosistémico lleno de belleza, con capacidad de regular su temperatura, con calidad de sus aguas, con la producción de oxígeno de sus bosques y la protección de su suelo. Factores que sostienen la actividad humana que sigue el ritmo de la sociedad.

Porque tampoco es casual la comunión de disciplinas, abordando el trabajo que hicimos son el espacio urbano.

It is on this return journey that we discover the spirit to go out into the world and recognize ourselves through our differences. To protect others from the tragedy they embody, a scheme through which together they are able to create a new space for forbearance. Each original ecosystem contributing with its diverse and specific characteristics to the multiversality of a collective creation.

I believe it is necessary to deepen awareness of what is specific in singularity. It is precisely those details, of each individual, that enrich any interaction to become part of a courageous hegemony. Because along with its nature, it is Valdivia and its people that provide both Chile and the whole world with an ecosystem service full of beauty, with the capacity to regulate its temperature, through the quality of its waters, through the production of oxygen from its forests and the protection of its soil. Factors that sustain human activity that keeps pace with society.

Because the blending of disciplines is not accidental either, for the work we did with the urban space.

El cuerpo humano haciéndose parte del entorno, creando espacios públicos, como astrocitos y células en el gran cuerpo planetario. Haciéndose cargo de su experiencia en él, reservando rincones naturales en esta particular ciudad y su perspectiva.

Celebro entonces la significativa alianza entre las escuelas de la Facultad de Arquitectura y Artes de esta universidad. Un potente gesto político que surge de un renacer del golpe de la historia, una reconstrucción colaborativa. Y celebrando pretendo también persuadir y estimular el crecimiento de esta pulsión. Hacer una acción de transdisciplinariedad que sugiere una Universidad. Hacer converger la mayor cantidad de áreas del saber y el aprendizaje de este campus lleno de verde para lograr un pensamiento *universal*.

Es dialogando donde nace una especie de complot que hace frente a las adversidades del mundo. Y trabajar, en el espacio donde mi sensibilidad se fue formando, sin dudas, abrió otros rincones de conexión y apertura para el trabajo que hicimos en conjunto con los asistentes. Esta voz local, este Cuerpo Sur como semilla para el pensamiento futuro sustentado por el

The human body becoming part of the environment, creating public spaces, like astrocytes and cells in the great planetary body. Owning experiences in this space, reserving natural corners in this particular city with its outlook.

So I welcome the important alliance between the schools of the Faculty of Architecture and the Faculty of Arts at this university. A powerful political gesture that emerges from a rebirth of the impact of history, a collaborative reconstruction. And by celebrating I also intend to encourage and stimulate the growth of this impulse. Undertaking a transdisciplinary initiative suggested by a university. Bringing together as many areas of knowledge and learning as possible on this green campus to foster universal thinking.

It is through dialogue that a kind of scheme is born to take on the adversities of the world. And working in the space where my sensibility was formed, undoubtedly opened other corridors to connection and openness for the work we did together with the participants. This local voice, this Cuerpo Sur, or Southern Body, as a seed for future thinking sustained by

autoconocimiento al servicio del ecosistema de las generaciones porvenir.

Y son estos cuerpos, sumados a su historia y a su entorno, quienes se deben la oportunidad de pensarse a sí mismos desde su propia experiencia sensorial. Una experiencia auténtica que llega hacia las profundidades de los detalles más íntimos de cada ser para tener la capacidad de cumplir su función en una integridad capaz de transformar aquello con lo que interactúa. Para luego, con esta nueva identidad, imaginar una inédita, original y moderna ciudad capaz de hacer simbiosis, amalgamarse y concatenarse de manera orgánica con el todo. Agradezco una vez más de manera enfática a *Taller Cuerpo Sur* como a la Universidad Austral, sin dejar de destacar el valor paratextual que orbita esta invitación. Una invitación que me honra desde la cuna y envuelve en sí un apresto histórico, político y biográfico tremendamente significativo que me hace volver al saber, que todavía queda mucho por enseñar y mucho por aprender.

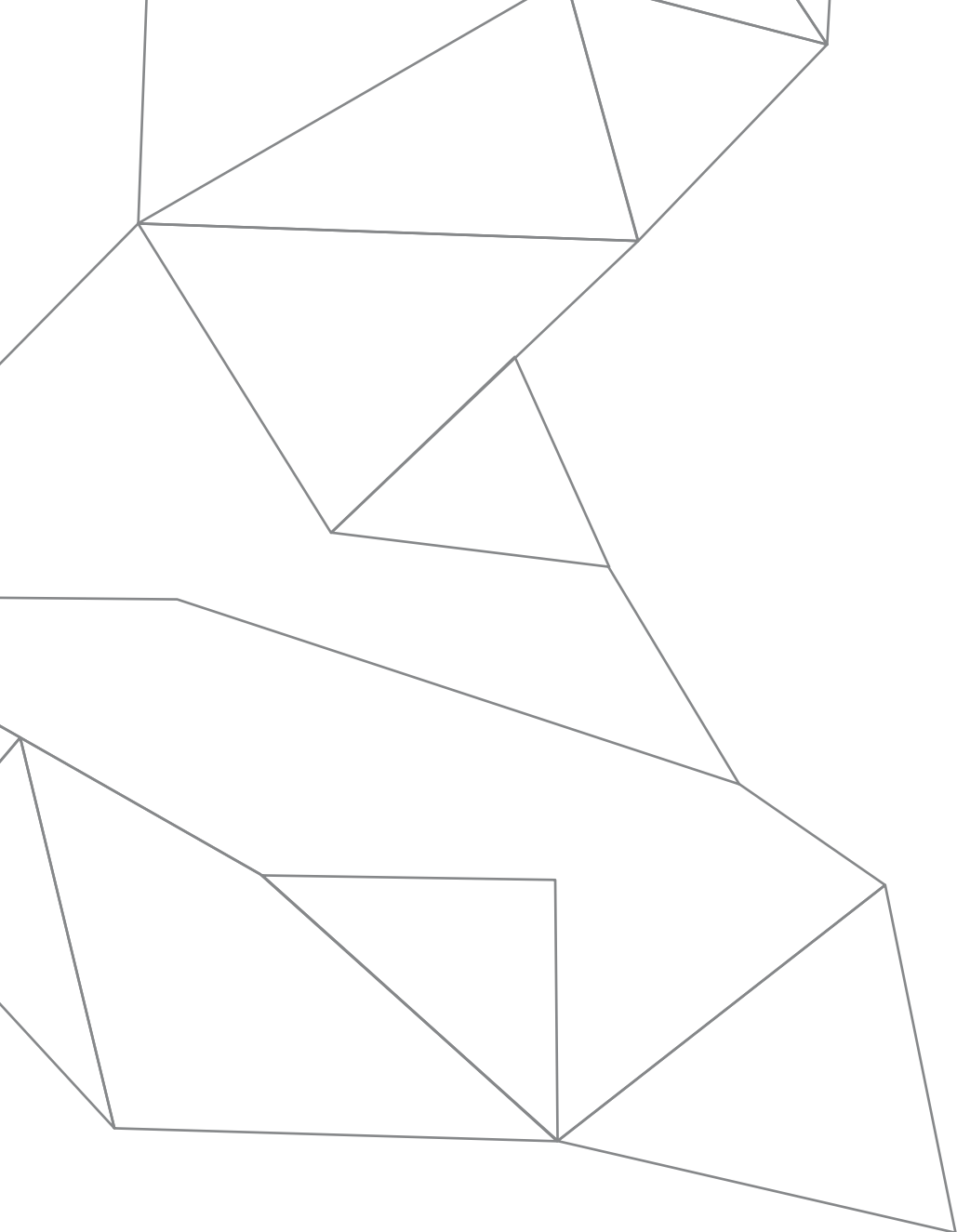
José Luis Vidal

self-knowledge at the service of the ecosystem of future generations.

And it is these bodies, together with their stories and context, that are owed the opportunity to reflect on themselves through their own sensory experience. An authentic experience that reaches into the depths of the most intimate details of each being to have the capacity to fulfill their function with an integrity capable of transforming that with which it interacts. To then, with this new identity, imagine a new, original and modern city capable of creating symbiosis, amalgamation and concatenation in an organic way with the whole.

Once again I would like to emphatically thank the *Cuerpo Sur Workshop* and the *Universidad Austral de Chile*, without forgetting to highlight the paratextual value underlying this invitation. An invitation that honors me from the cradle and encompasses a tremendously significant historical, political and biographical context that brings me back to the fact that there is still much to teach and much to learn.

José Luis Vidal

Introducción / Introduction

Sentir, caminar, conectar

Feel, Walk, Connect

Esta memoria es el registro de un recorrido desde el cuerpo hacia la otredad; desde el interior hacia las cortezas del tejido social. Es el recorrido que hemos realizado como *Taller Cuerpo Sur* (TCS) desde las primeras reflexiones hasta las adaptaciones necesarias movidas por los contextos del mundo contemporáneo, de su control y vigilancia.

This report is the record of a journey from the body, to otherness; from the interior to the outer layer of the social fabric. It is the journey we made as *Cuerpo Sur Workshop* (CSW) from the first thoughts to the required modifications, moved by the contexts of the contemporary world, its control and vigilance.

Durante estas seis versiones realizadas, hemos comprendido un andar que nos ha llevado a reflexionar como cuerpo colectivo, desde nuestras individualidades hacia la necesidad de tejernos orgánicamente en el cuestionamiento, la reflexión y la crisis. Estos procesos nos han demostrado que nuestra capacidad de percibir, conectar y empatizar son fundamentales a la hora de construimos como un grupo social, donde cada individualidad aporta una perspectiva o, mejor aún, un recorrido hacia la posibilidad.

El cuerpo deviene eje de toda la experiencia de TCS. Es el cuerpo la medida de la experiencia humana; sin embargo, si este cuerpo aparece desconectado del entorno, todo lo humano “se desvanece en el aire” si se nos permite tomar las palabras de Berman. Si los cuerpos han sido automatizados, en el contexto de una sociedad de consumo que se replica a sí misma, es con el fin de moldearlos a la productividad y, con ello, se ha cortado la conexión con la dimensión autorreflexiva, atrofiando su capacidad de expresar emociones.

Desde TCS nuestro camino de reflexión nos ha permitido ver el cuerpo como un medio de

Over the course of these six workshops we experienced a journey that has led us to reflect as a collective body, from our individualities to the need to weave ourselves organically into questioning, reflection and crisis. These processes have shown us that our ability to perceive, connect and empathize are critical as we build ourselves as a social group, where individuality brings a perspective or, better yet, a journey towards possibility.

The body becomes the pivot of the whole CSW experience. It is the body that is the measure of human experience; however, if this body appears disconnected from the environment, everything human “vanishes into thin air”, to use Berman’s words. If bodies have been automated, in the context of a self-replicating consumer society, it is to shape them for the purposes of productivity. And with this, the connection to the self-reflective dimension is severed, stunting the capacity to express emotion.

Through CSW, our path of reflection has allowed us to see the body as a means of communication with otherness. In this connection to otherness, the emotional dimensions

comunicación hacia la otredad. En esta conexión hacia la alteridad, se activan las dimensiones emotivas de la psique humana y permiten expresar su afectividad a través de movimientos, gestos, texturas y sensaciones expresadas a través del cuerpo.

Este despertar comienza, en primer lugar, en la conexión de cada persona con su cuerpo, reflexionando en esa presencia e interioridad, para luego conectar con el entorno. Es esta segunda etapa, la relación que bordan los cuerpos con el espacio, la que nos permite conectarnos con otras personas e intencionalizar la dimensión de lo emotivo, afectivo y cognitivo para construir colectividad.

Cada uno de los capítulos de esta memoria relata las versiones que hemos realizado, desde los inicios, con las primeras preguntas que nos formulábamos, hasta las necesidades impensadas de transferir lo corporal a la dimensión de la virtualidad.

Con este texto, hemos querido afianzar una memoria y un archivo de nuestro proceso creativo y colectivo, con el fin de presentar nuestros descubrimientos y abrirnos hacia nuevos caminos posibles en el diálogo con la comunidad.

of the human psyche are activated and allow affectivity to be expressed through movement, gestures, textures and sensations expressed through the body.

Each one of the *Cuerpo Sur Workshops* has explored reflection through the body, looking at sensory experimentation in relation to emotions. We have connected, to use an analogy, as if awakened from the induced coma which contemporary society keeps us in, so we will constantly be producing and consuming what we produce.

This awakening begins, first, in the connection of each person with his or her body, reflecting on that presence and interiority, and then connecting with the surroundings.

It is this second stage, the relationship the bodies establish with the space, which allows us to connect with other people and intentionalize the emotional, affective and cognitive dimension to build collectivity.

Cada una de las versiones de *Taller Cuerpo Sur* se ha planteado la reflexión a través del cuerpo, explorando la experimentación sensorial en relación a las emociones. Hemos conectado, si la analogía lo permite, como si hubiésemos despertado de un coma inducido en que la sociedad contemporánea nos mantiene con el fin de mantenernos constantemente produciendo y consumiendo lo que producimos.

El primer TCS, *Cuerpos en crisis*, nace de manera espontánea en torno a las preguntas que tenían miembros de nuestro equipo y que propusieron resolver a través de una instancia colaborativa y creativa. Karen Vera nos comenta que se instalan pilares de reflexión y creación como: cuerpo contemporáneo, discusión crítica, investigación corpoespacial y transdisciplina. Y en esta primera versión, se instaló como objetivo conocer el cuerpo para acceder al cuerpo otro y cómo estos se relacionaban con la ciudad. Para ello, se realizaron sesiones de trabajo a cargo del coreógrafo nacional José Luis Vidal. En estos procesos creativos se llegó a reflexionar sobre “lo urbano como soporte”, es decir, cómo los cuerpos reaccionan a la espacialidad,

Each chapter of this report chronicles the different annual workshops, from the beginning, with the first questions we asked ourselves, to the unforeseen need to transfer the corporeal to the virtual dimension. The purpose of this text is to produce a single archive of our creative and collective journey, to present our discoveries and open ourselves to potential new paths in the dialogue with the community.

The first CSW, *Bodies in Crisis*, arose spontaneously from questions that members of our team had and proposed addressing through a collaborative and creative exercise. Karen Vera tells us that the pillars of reflection and creation are contemporary body, critical discussion, corpo-spatial research and transdisciplinarity. In this first workshop, the objective was to get to know the body in order to understand the other bodies and how they relate to the city. Working sessions were led by choreographer José Luis Vidal. In these creative processes, we came to reflect on “the urban as a support”, in other words, how bodies react to spatiality, tracing lines, paths and shapes.

trazando líneas, recorridos y formas. Los recorridos permiten conectar los cuerpos a través de la empatía y la colaboratividad.

El primer paso de este viaje se traduce en la espacialidad que construye el movimiento y la espontaneidad de lo cotidiano.

En 2016, Marcela Hurtado cuenta que *Cuerpo y espacio escénico: Intimidación y violencia* tuvo como objetivo plantear la investigación y creación artística desde la dimensión de lo corporal y dancístico para conseguir conectar el mundo de lo universitario con la ciudadanía. Esta versión de TCS propone poner en tensión y mirar críticamente a la ciudad. La ciudad aparece como espacio escénico, donde todo el proceso creativo realizado se traduce en una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia y una performance de las artistas chilenas Catalina Devia y Claudia Vicuña.

Las relaciones, donde Hurtado enfatiza el acento del proyecto, aparecen no sólo en el cuerpo en movimiento que resiste a los flujos urbanos, sino en las dinámicas de representación, comunicación y ocupación de estos espacios. Habitar el propio cuerpo, como ejercicio de autorreflexión,

The journeys enable the bodies to connect through empathy and collaboration.

The first step of this journey lies in the spatiality that the movement and the spontaneity of everyday life construct.

Marcela Hurtado explains that in 2016, *Body and Scenic Space: Intimacy and Violence* aimed to approach research and artistic creation from the perspective of the corporal and of dance, in order to connect the world of the university with the town.

The 2016 workshop proposed to create tension and to look critically at the city. The city appears as a scenic space where the entire creative process is reflected in an event at the *Museo de Arte Contemporáneo* de Valdivia and a performance by Chilean artists Catalina Devia and Claudia Vicuña. Relationships, where Hurtado places the emphasis of the project, appear not only in the body in movement that resists urban flows, but also in the dynamics of representation, communication and occupation of these spaces. Inhabiting one's own body, as an exercise of self-reflection,

permite desviar a este cuerpo trizado por la modernidad.

En la versión 2017, abrimos el año con dos actividades preparatorias del taller guiadas por la artista Heike Liss y el filósofo Andrés Grumann. Ambos desde distintas instancias, uno más práctico y otro más teórico, crearon una antesala a lo que en el segundo semestre desarrollaríamos. En *Cuerpo Específico*, Emil Osorio declara que TCS se puso como horizonte tensionar la construcción de las espacialidades al colocar los cuerpos en tensión del contexto urbano. Se realiza una intervención de “sitio específico” y un *workshop* de la coreógrafa y urbanista Gabriele Reuter. La relación de los cuerpos, en esta ocasión, está enmarcada por la localización, poniendo el acento en los espacios que se generan, en la vivencia del lugar. La espacialidad brota en las relaciones que se tejen, desde el movimiento, el cuerpo como medio perceptivo y generador de experiencia. Cada uno de los registros realizados en la intervención de sitio específico permitió construir: una experiencia transdisciplinar y aprendizajes que permitieron proyectar nuevas visiones entre las relaciones del cuerpo y los lugares.

makes it possible to redirect this body torn apart by modernity.

In the 2017 edition, we opened the year with two preparatory activities guided by artist Heike Liss and philosopher Andrés Grumann. Both of them from different instances, one more practical and the other more theoretical, created a prelude to what we would develop in the second semester.

In *Specific Body*, Emil Osorio a “site-specific” intervention and a workshop were led by choreographer and urbanist Gabriele Reuter. The relationship of the bodies, on this occasion, is framed by the location, emphasizing the spaces that are generated through the experience of the place. Spatiality emerges in the relationships that are woven from movement, the body as a perceptive medium and generator of experience. Each of the registers made in the specific site intervention enabled the construction of transdisciplinary experience and learning that projected new visions between the relationships of the body and the places.

Cuerpo, paisaje y tecnología, la versión de TCS realizada en 2018, se planteó como una instancia donde el proceso de exploración de la espacialidad, implica vislumbrar el cuerpo como dispositivo “conceptual-elemental” en palabras de Rodrigo Castellanos. El cuerpo operará, entonces, como un traductor de los códigos del entorno, siendo cada cuerpo portante de lenguajes para traducir esos elementos percibidos. Clave dentro del proceso del taller fue la presentación de la obra de Sebastián Gatica, *Pewma*, que luego comentamos en un foro abierto a los participantes justo a los coordinadores del Centro de Experimentación Escénica de nuestra ciudad. En esta versión se realizaron actividades junto a Francisca Sazié que buscaban emerger una concienciación del cuerpo a través del movimiento y a través de la reflexión en torno a su espacialidad. Podríamos pensar estos cuerpos matrices como creadores de grabados en movimiento, que responden a los códigos que enfatizan a través de su conexión con el entorno, generando nuevos lugares a través de estos procesos de reflexión.

Body, landscape and technology, the 2018 CSW, was proposed as an exercise through which the process of exploring spatiality would involve glimpsing the body as a “conceptual-elemental” device, in the words of Rodrigo Castellanos.

The body would then operate to translate the codes of the environment, each body being a carrier of languages to translate those perceived elements. Key to the workshop process was the presentation of the work of Sebastián Gatica’s work, *Pewma*, which we then commented in an open forum for the participants, as well as the coordinators of the Scenic Experimentation Centre of our city.. In this workshop, activities were carried out with Francisca Sazié to raise awareness of the body through movement and by reflecting on its spatiality. We might consider these matrix bodies as creators of engravings in movement, which respond to the codes they emphasize through their connection with the environment, generating new places through these processes of reflection.

El 2019, el movimiento feminista, el movimiento social, involucraron directrices que no teníamos contempladas en la realización de TCS. En esta versión, *Paisajes del Cuerpo* se planteaba como un recorrido por la memoria y los lugares; sin embargo las actividades fueron modificadas, dándonos la oportunidad de acotar el espacio y la interacción de las y los participantes en el *workshop* realizado por Gabriele Reuter. Katherine Barriga reflexiona sobre esta experiencia desde el contexto que se vivenciaba como: “No es fácil mantener la atención dentro cuando en el afuera todo colisiona”, entonces, el cuerpo deviene en el espacio fundamental donde podemos estar seguros.

Esta versión de TCS nos permitió transitar desde lo colectivo al interior, comprendiendo la dimensión creativa de nuestros procesos de pensamiento en la reflexión de una memoria que se manifestaba en el cuerpo social, a través del caminar individual y colectivo.

In 2019, the feminist movement and the social movement brought an unexpected element to CSW. This run of the workshop, *Body Landscapes*, was conceived as a journey through memory and places. However, the activities were modified, giving us the chance to limit the space and the interaction of the participants in the workshop led by Gabriele Reuter.

Katherine Barriga reflects on the experience: “It is not easy to focus your attention on the inside when everything is colliding outside”. Here, the body becomes the fundamental space where we can be safe. The workshop enabled us to move from the collective to the interior, understanding the creative dimension of our thought processes in the reflection of a memory that manifested itself in the social body, through the individual and collective journey.

Memorias del cuerpo es el nombre que adoptamos para la versión 2020 de TCS. En esta versión nos enfrentamos a un contexto mundial, donde una pandemia construyó los cursos de nuestros recorridos y nuestros espacios, donde los cuerpos fueron confinados y regulados en su andar; por lo que TCS tuvo que tomar el desafío de construir un espacio para estos cuerpos dentro de la virtualidad. Alexandra Aubert y Floráγγελ Mesko proponen que en esta versión se: “instala un espacio de reflexión, autoobservación y expresión del cuerpo, adaptado al sistema de videoconferencia”.

Las actividades realizadas con los participantes fueron guiadas por la psicóloga Larisa Michell y se centraron en las emociones como lugares donde el cuerpo habita y se expresan a través del movimiento. Esta instancia nos permitió explorar dimensiones del sentir esos cuerpos enunciados en un espacio vacío, pero que dentro de la consciencia aparecen como redes del afecto y nos permiten entender estas relaciones trascendiendo el tiempo y el espacio de lo cotidiano.

We chose the name *Body Memories* for the 2020 workshop. For this run we were affected by what was going on in the world, with the pandemic influencing the course of our journeys and our spaces, where bodies were confined and regulated in terms of movement. As such the CSW had to take on the challenge of building a space for these bodies within the virtual context. Alexandra Aubert and Floráγγελ Mesko suggested the installation of a space for reflection, self-observation and expression of the body, adapted to the videoconference system. The activities carried out with the participants were guided by psychologist Larisa Michell and focused on emotions as places where the body dwells and expresses itself through movement. The experience enabled us to explore the dimensions of feeling those bodies, enunciated in an empty space, but that within consciousness appear like networks of emotion and allow us to understand these relationships, transcending the time and space of everyday life.

También en formato virtual, realizamos las presentaciones de las obras de las artistas Claudia Vásquez y Francisca Sazié, quienes trabajan el sentido del cuerpo y sus afecciones en relación a un lugar específico.

Cada una de estas instancias nos permitió comprender el cuerpo como dispositivo, instancia, lugar, consciencia y flujo que se proyecta en las diversas voces de quienes se abren a la experiencia de investigar y crear.

Esta memoria es un punto, una inflexión, una pausa que realizamos para construir una referencia de nuestras proyecciones futuras. Esperamos que esta lectura alimente sus propios andares y procesos creativos.

Taller Cuerpo Sur

Valdivia, 2021

Also in virtual format, we presented the works of the artists Claudia Vásquez and Francisca Sazié, who work on the sense of the body and its affections in relation to a specific place.

Each of the workshops has allowed us to understand the body as a device, instance, place, consciousness and flow, projected in the diverse voices of those who open themselves to the experience of investigating and creating.

This report is a point, an inflection, a pause we are taking to construct a reference for our future projections. We hope that reading it will feed your own creative processes.

Taller Cuerpo Sur

Valdivia, 2021

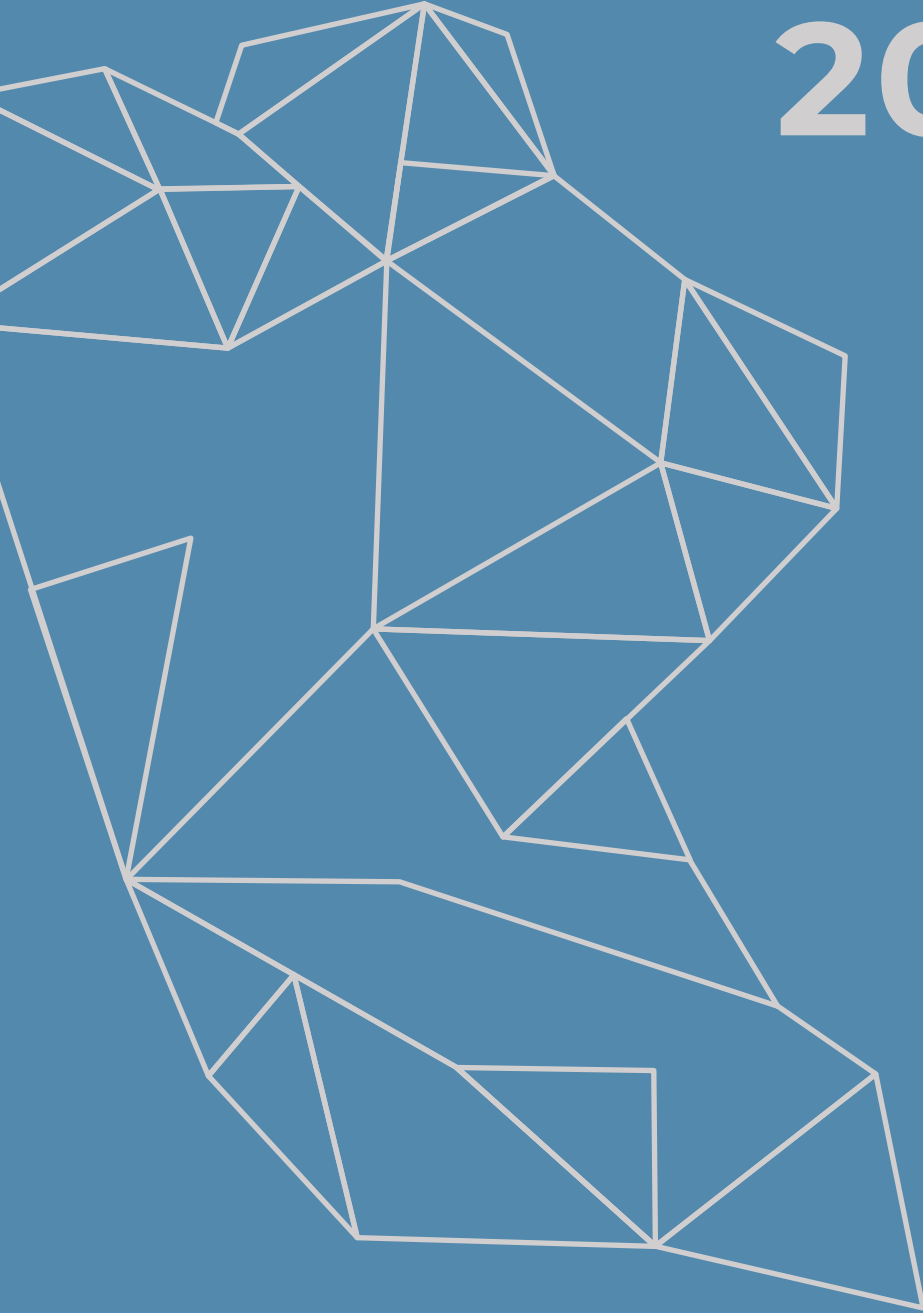

CUERPOS EN CRISIS

Danza y ciudad

2015

Carla de la Fuente

Cuerpos en crisis: Danza y ciudad

Bodies in crisis: Dance and City

Karen Vera Silva

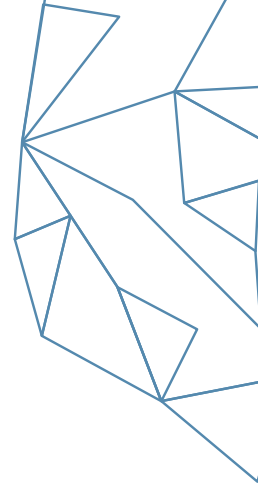
Este texto tiene por tarea documentar y registrar la memoria de la primera versión del *Taller Cuerpo Sur* (TCS), el cual comienza bajo la dirección conjunta de un equipo conformado por docentes de la Facultad de Arquitectura y Artes (FAA) de la UACH, el año 2015, teniendo como tallerista invitado al coreógrafo chileno y valdiviano, de destacada trayectoria nacional e internacional, José Luis Vidal.

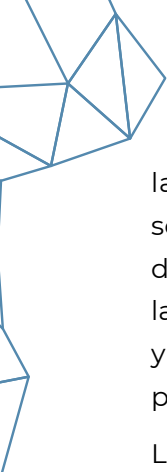
La iniciativa *Taller Cuerpo Sur*, que año a año continúa siendo ejecutada, se plantea sin tener la obligación de asumir objetivos curriculares de un plan de estudios, sin embargo, dentro de un período acotado e intensivo de experimentación y creación en torno a

This part of the report will document and record the first *Cuerpo Sur Workshop* (CSW), which took place in 2015 under the joint direction of a team of teachers from the Faculty of Architecture and Arts (FAA) of the *University Austral de Chile* (UACH), with the nationally and internationally distinguished Chilean and Valdivian choreographer José Luis Vidal as guest workshop facilitator.

The Cuerpo Sur Workshop initiative, which takes place every year, was intended not to impose the curricular objectives of a syllabus.

However, within a limited and intensive period of experimentation and creation based on the arts and architecture, it

las artes y la arquitectura, puede sostener aprendizajes basados en el diálogo, la empatía, la cooperación, la construcción sobre la experiencia y las interacciones sociales de sus participantes.

La aproximación de esta memoria desarrolla y reflexiona en torno a estos aspectos pedagógicos y experienciales de la iniciativa, pasando revista de sus orígenes, su formulación como espacio de creación y experimentación, así como de sus procesos de trabajo.

Esta memoria indaga en las acciones y logros del taller, intentando apuntar y valorar la significancia de esta actividad extracurricular o *workshop* en contexto de una educación universitaria, a la vez que documentar *a posteriori* las posibles implicancias de sus métodos.

Experimentar lúdicamente el cuerpo

Taller Cuerpo Sur emprendió como un desafío autoimpuesto, un *workshop* planteado desde una necesidad no enunciada, que, quienes se inscribieron en su historia fundante, comenzaron a entender a cabalidad luego de iniciado el taller. Comienza así un *workshop* de

can foster learning based on dialogue, empathy, cooperation, building on the experience and the social interactions of its participants.

This report aims to develop and reflect on the pedagogical and experiential elements of the initiative, looking at its origins, how it was developed as a space for creation and experimentation, and its work processes.

The report will explore the activities and achievements of the workshop and highlight and assess the significance of the extracurricular workshop in the context of a university education, while documenting *a posteriori* the possible implications of its methods.

Playfully Experiencing the Body

The Cuerpo Sur Workshop embarked on a self-imposed challenge, a project based on an unspoken need, which those who were involved from the start began to fully understand after the workshop commenced.

Thus began a workshop with specific aims, establishing a moment in which, through the body, dance and the creation of movement in time could

aspiraciones concretas que instala un momento en el que se puede, desde el cuerpo, experimentar la danza y la creación de movimiento en el tiempo, sin la exigencia de demostrar una experiencia técnica previa en la danza para ser bienvenido, sólo motivación¹ inicial. TCS, traza de esta manera un norte o meta a alcanzar: desplegar el pensamiento y “estimular la habilidad para analizar críticamente durante la construcción del conocimiento” (Calderón, 2004), mediante exploraciones abiertas y experiencias que ayuden a desarrollar posiciones propias posteriormente, actuando como “un catalizador de experiencias creativas y personales de aprendizaje” (Camnitzer, 2014)² en un acotado, aunque, intensivo período de tiempo.

El *workshop* titulado primeramente como *Cuerpos en crisis*, sugería juntamente una problemática y una oportunidad. Desde ese sitio invitaba a sus participantes, principalmente a estudiantes de la FAA, a ser parte de una experiencia sostenida en la posibilidad de explorar e improvisar lúdicamente, lo cual, se podría decir hoy, operó como su carta de presentación motivacional.

be experienced without the need for previous technical experience in dance, just initial motivation¹. CSW set a goal - to unlock thoughts and “develop a capacity to analyze critically while building knowledge” (Calderón, 2004), through open exploration and experiences that help to develop individual perspectives later, acting as “a catalyst for creative and personal learning experiences” (Camnitzer, 2014)² over a short but intensive time period.

The workshop, entitled *Bodies in Crisis*, suggested both a problem and an opportunity. Participants, mainly FAA students, were invited to be part of an experience based on the possibility of exploring and playfully improvising, which, it could be said now, served as a motivational letter of introduction.

Cruces

El *workshop*, como se delata ya en la introducción, comienza de manera no preconcebida, pues se gesta en el punto de encuentro que algunos académicos, incluyendo a esta autora, habían descubierto al revisar la obra del destacado coreógrafo nacional José Luis Vidal, con el trabajo que ellos mismos estaban desarrollando. Aquello produjo la necesidad de cuestionar en conjunto, colaborativa y creativamente, las relaciones de cuerpo y ciudad, por medio de la danza³. Al mismo tiempo, se consideró menester involucrar a las y los estudiantes con una apreciación de la danza que les permitiera descubrir y comprender su vínculo con la creación desde la corporalidad.

Crossovers

The workshop, as stated in the introduction, started in a non-preconceived manner. It was born out of the discovery by some academics, including this author, of a crossover between work they were developing and the work of the outstanding national choreographer José Luis Vidal. This brought about a need to question - together, collaboratively and creatively - the relationships of the body and the city, through dance³. It was considered important to involve students with an appreciation of dance that would allow them to discover and understand their link with creation through the body.

Se registraron en este comienzo conceptos inaugurales que se volvieron parte de los objetivos medulares desde entonces: *cuerpo contemporáneo, discusión crítica, investigación corporoespacial, y transdisciplina*. Este último, transdisciplina, impulsó el contacto con el arquitecto Emil Osorio, docente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, conformando el equipo 2015, junto a las docentes Marcela Hurtado y Karen Vera del Instituto de Artes Visuales, que pronto alineó los cruces que comenzaban a plantearse en torno a los conceptos de *cuerpo y ciudad*⁴. Este mismo año, ambas carreras se habían articulado en una misma Facultad⁵, incentivando, a través de sus principios rectores, al cuerpo académico a realizar un trabajo transdisciplinario⁶ dentro y fuera de las aulas⁷.

La nueva creación y particular estructuración de la FAA fueron sucesos que permitieron proponer un momento en el año, abierto para todas y todos, estudiantes y comunidad valdiviana. Éste pretendía reunir desde la danza, buscando reflexionar dos contenidos elementales y transversales para ambas carreras: El *Cuerpo* y la *Ciudad*, en un formato flexible y experimental que

Initial concepts were recorded from the beginning that would later form part of the core objectives: *contemporary body, critical discussion, corporeal-spatial research, and transdisciplinarity*. The concept of transdisciplinarity prompted contact with the architect Emil Osorio, a teacher at the Institute of Architecture and Urban Development, who became part of the 2015 team, along with lecturers Marcela Hurtado and Karen Vera from the Institute of Visual Arts, aligning the crossovers that were beginning to arise around the concepts of *body* and *city*⁴. The same year, the two degree programs were joined within a single faculty⁵, encouraging through their guiding principles transdisciplinary work⁶ inside and outside the classroom⁷.

The new creation and particular structuring of the FAA were events that allowed us to introduce a time in the year open to both students and the Valdivian community. It was intended to bring together through dance, seeking to reflect two elements that are fundamental and cut across both degree programs: The *Body* and the *City*, in a flexible and experimental

permitiera la discusión crítica grupal más allá de las disciplinas.

Luego de escoger el nombre para el encuentro, *Taller Cuerpo Sur*, el siguiente paso fue reunir inquietudes. El taller intentaría ser un espacio-tiempo que permitiera trazar preguntas elementales útiles tanto para estudiantes, búsquedas académicas y quienes tuviesen interés o atracción⁸ por lo que se propusiera trabajar.

format that allowed critical discussion in groups beyond the disciplines.

After choosing a name for the event, *Taller Cuerpo Sur*, (*Cuerpo Sur Workshop*), the next step was to gather questions. The workshop would attempt to be a space-time for outlining fundamental questions useful both for students, academic searches and those who were interested in or felt seduced⁸ by what it proposed to foster.

Carla de la Fuente

Primero que todo, la iniciativa tiene su principal fundamento en la importancia que tendría para la docencia, al abrir un paréntesis en los estudios curriculares formales dejando espacio para la creación experimental, en torno, y, desde el cuerpo.

Esto se veía acentuado por el impacto que estaba teniendo la creación de la facultad dentro de las unidades académicas, al plantear la vinculación en el quehacer docente y profesional. Los conceptos de *Cuerpo* y *Ciudad* actuaron como punto de inicio y de reunión espontáneamente, a la vez que vertían sobre la mesa una serie de preguntas transversales a las disciplinas del equipo. “¿Cómo se concibe el cuerpo contemporáneo? ¿Cómo la crisis del cuerpo contemporáneo se relaciona con el espacio público? ¿Cómo percibimos el espacio público? ¿Cómo entendemos/construimos el lugar desde la experiencia?” (Carmintzer, 2014, p. 7-16).

Durante el tiempo de preparación del *workshop* se examinó entre los intereses e investigaciones de su equipo, para contribuir en la dirección de TCS.

Es así como fueron integrados los textos del arquitecto

Above all, the initiative was principally founded on the importance it would have for teaching, by opening a parenthesis in formal curricular studies, leaving space for experimental creation around, and from, the body.

This was accentuated by the impact of the creation of the faculty within the academic units, establishing linkage in teaching and professional endeavors. The concepts of *Body* and *City* behaved as both a starting point and a meeting point, as they laid on the table questions that cut across the team’s disciplines: “How is the contemporary body conceived? How is the crisis of the contemporary body related to public space? How do we perceive the public space? How do we understand/build the place from experience?” (Carmintzer, 2014, p. 7-16).

Preparation time for the workshop was used to examine the team’s interests and research, to help with the direction of the CSW.

As a result, the work of the phenomenological architect Juhani Pallasmaa, *The Eyes of the Skin*⁹, was incorporated, which gave birth to Osorio’s research into sensitive

Bárbara Scheel

Carla de la Fuente

fenomenológico, Juhani Pallasmaa, *Los ojos de la piel*⁹, que dio luz a las investigaciones de arquitectura sensible de Osorio, las ponencias sobre danza y ciudad de Hurtado (2015) y el trabajo performático de Vera realizado en el espacio público con su trabajo de *Ilusiones Públicas* (Vera, 2014-2015).

Las vertientes cruzadas en ese momento dialogaban entre ellas, dada su compatibilidad, lo cual permitió llevar a cabo una iniciativa que en todo su desarrollo mantuvo un *conversar reflexivo*¹⁰ que abrió camino a la creatividad en el trabajo académico y docente que convocaba al equipo.

Paraphraseando a Ximena Dávila, TCS invitaba a *danzar juntos en el conversar*, entendiendo este danzar como licencia de transformarnos y desear reflexionar en conjunto.

De esta manera, el *workshop*, para desarrollar una exploración intensiva, y, en vista de un desplazamiento de obra en el espacio público como muestra cúlmine de la experiencia corporal, alternó sesiones de investigación corporal a diferentes revoluciones. La intención era moverse y movilizar la conversación, produciendo experiencias y formas de interacción dinámicas.

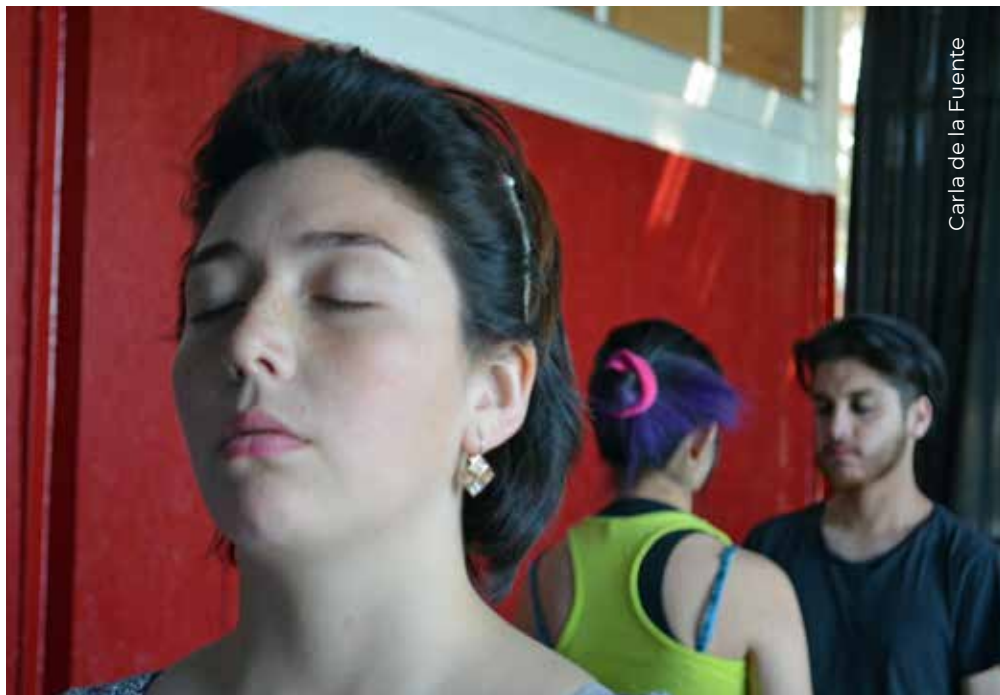
architecture, Hurtado's presentations on dance and the city (2015), and Vera's performative work carried out in the public space with her work on *Public Illusions* (Vera, 2014-2015).

Dialogue between disciplines with crossover enabled an initiative that throughout its implementation kept *reflective dialogue*¹⁰ going, opening the way to creativity in the academic and teaching work that brought the team together.

Paraphrasing Ximena Dávila, CSW was an invitation to *dance together in conversation*, understanding this dancing as a license to transform ourselves and a desire to reflect together.

In this way, to develop intensive exploration and in view of the shifting of work in the public space as a culminating example of the corporeal experience, the workshop alternated corporeal research sessions at different speeds. The intention was to move and mobilize the conversation, producing experiences and dynamic forms of interaction.

The active sessions, held on the neat, flat floor of the glazed auditorium

Carla de la Fuente

Carla de la Fuente

Las sesiones activas, albergadas en el pulcro y raso plano del auditorio vidriado de cara al río Calle-Calle brindado por la Escuela de Arquitectura, fueron guiadas íntegramente por Vidal y su asistente, la investigadora en danza, Natalia Ramírez Püschel, mientras que las sesiones pausadas fueron guiadas por un conversatorio en donde se presentaron trabajos disciplinares desde las Artes Visuales y la Arquitectura para iniciar una discusión participativa con los asistentes del *workshop*.

Actores

Los días 9, 10 y 11 de octubre, se reunieron una veintena de participantes para ser parte del *workshop*. Entre ellos se encontraban principalmente estudiantes de las carreras de la Facultad de Arquitectura y Artes, desde Arquitectura, Artes Visuales y el Conservatorio de Música. Mientras otros eran de la carrera de Psicología. También hubo algunos que llegaron desde fuera de la universidad, ciudadanos diversos, entre ellos y ellas una paisajista, *b-boys*, docentes y músicos.

La jornada partió con una presentación inaugural de Vidal, abierta a todo público, donde el artista repasó su obra antes de entrar en calor con las sesiones de movimiento para

facing the Calle-Calle river, provided by the School of Architecture, were entirely guided by Vidal and his assistant, the dance researcher Natalia Ramírez Püschel, while the relaxed sessions were guided by dialogue where disciplinary works from Visual Arts and Architecture were presented to initiate a participatory discussion with workshop participants.

Participants

On October 9, 10 and 11, about twenty participants gathered for the workshop. They were mainly students from the degree programs of the Faculty of Architecture and Arts, from Architecture, Visual Arts and the Music Conservatory. Others were from the psychology degree program. Some came from outside the university, a mixed bag including a landscaper, *b-boys*, teachers and musicians.

The workshop started with an inaugural presentation by Vidal, open to all, where the artist spoke about his work before warming up with movement sessions.

quienes inscribieron el *workshop*. El taller de investigación corporal frente al río recordaba a sus asistentes que al término sus exploraciones serían volcadas *allá* en la ciudad, al otro lado del río Calle-Calle.

La tarea ya estaba dada dentro del programa.

Vidal compartió con las y los asistentes al taller un texto que, desde el montaje cinematográfico, manifestaba en su subtítulo algo amplio y envolvente: “Las Facultades Creativas”¹¹. Este texto sentó las bases a modo de nivelador, sobre varios elementos que se utilizan en el proceso creativo¹² o que desarrollan el fenómeno estético. Muestra de lo anterior, es que se puede revisar, en el texto facilitado, el real asunto del arte en el significado que guarda la palabra en latín *agere*:

La palabra “arte” viene de *agere*, que, en latín, significa “hacer, realizar”. Todo artista debe trabajar, elaborar. Elaborar es la mejor traducción del *agere* latino. Es como “sacar de” mediante una manufactura. Todo artista debe sacar algo nuevo de una materia informe. Su largo aprendizaje está destinado a adquirir la habilidad artesanal para imprimir la forma a una materia. (Sánchez, 1970, p.30)

The workshop to investigate the body, facing the river, reminded participants that at the end of the exploration they would return back there, to the city on the other side of the Calle-Calle river.

That task was set within the program.

Vidal read workshop attendees a text that, from the cinematographic perspective, expressed something broad and immersive in its subtitle: “The Creative Faculties”¹¹. This text laid the foundations as a kind of leveler, regarding several elements used in the creative process¹², or that develop the aesthetic phenomenon. For example, the text looks at the word art, in Latin, *agere*, to get to the real heart of the subject:

The word “art” comes from *agere*, which, in Latin, means “to do, to carry out.” All artists must work, produce. To produce is the best translation of the Latin *agere*. It is like “extracting” through a manufacturing process. All artists should extract something new from shapeless matter. The long apprenticeship aims at acquiring the craftsmanship needed to imprint the shape of a material. (Sánchez, 1970, p.30).

A partir de lo anterior se puede advertir que Vidal trabajó sobre un grupo, si bien entusiasta, informe, cual materia prima del artista, para elaborar con ellos un nuevo material, discursivamente, desde el trabajo de taller, elemento primordial del carácter experimental del *workshop*.

Las sesiones activas de investigación corporal permitieron, inicialmente, que los asistentes dejaran la hipotonía mental del cuerpo, cuerpos no necesariamente entrenados en la danza, para que se entretejeran en ritmos y tramas desenvueltos. Esto fue dando paso a ejercicios cada vez más grupales y conectados en un solo organismo, donde los sentidos del tacto, la visión e incluso el olfato permitieron estar en contacto el uno con el otro. El desafío propuesto de ejecutar movimientos al unísono o, en otros momentos, desarrollar en conjunto lo que alguno había iniciado, no pudo, sino, guiarse del aprender e interpretar el peso, el ritmo y la visualidad del otro.

El uso de los sentidos fue subrayado por Vidal a cada momento en pos de mantener conectado al grupo. La meta era conocer el cuerpo del otro para olvidar luego que eran cuerpos, y conducirse en un fluir unificado, en búsqueda de una armonía

Vidal worked on a group which, although enthusiastic, was shapeless, like the artist's raw material, to produce new material together, discursively, out of the labor of the workshop - a primordial element out of the experimental nature of the workshop.

The active body investigation sessions initially enabled participants to leave the mental hypotony of the body, bodies not necessarily trained in dance, and weave themselves into unraveling rhythms and patterns. The active body investigation sessions initially enabled participants to leave the mental hypotony of the body, bodies not necessarily trained in dance, and weave themselves into unraveling rhythms and patterns. This transitioned into exercises that became increasingly more group-based and connected as a single organism, where the senses of touch, vision and even smell made it possible to be in contact with each other.

The proposed challenge of executing movements in unison, or in other moments developing together what one person started, could only be guided by learning and interpreting the weight, rhythm and visuality of the other.

recíproca, incorporando la imagen del otro (Sánchez, 1970, p. 31)¹³. Rafael Sánchez remarca: “Nada conocemos si no ha penetrado a través de los sentidos” (1970, p. 36) en el texto sobre las facultades creativas.

Interacciones

A lo largo del *workshop* se sostuvieron distintos tipos de interacciones, pero todos enfocados en crear un ambiente de confianza, que deja emerger las emociones y pensamientos.

Es así que secundaron a los movimientos ágiles y los sentidos detonados, una mañana de pausa.

Algunos docentes, estudiantes y participantes del *workshop* se reunieron para releer y examinar lo acontecido en una Mesa de Trabajo. Como un momento de suspensión, luego de tanto movimiento el día anterior, decantaron durante esta sesión lo que estaba sucediéndoles, al mismo tiempo que integraron las voces de cada uno en un conversar¹⁴.

The use of the senses was emphasized by Vidal at every turn in order to keep the group connected. The goal was to get to know the body of the other, to then forget that they were bodies, and flow together in search of reciprocal harmony, incorporating the image of the other (Sanchez, 1970, p. 31)¹³. Rafael Sanchez remarks: “We know nothing if it has not penetrated through the senses” (1970, p. 36), in his work on the creative faculties.

Interactions

Over the course of the workshop there were different types of interaction, all focused on creating an environment of trust, allowing emotions and thoughts to emerge.

The agile movements and detonated senses were followed by a morning of rest. Some of the teachers, students and workshop participants held a roundtable to review and discuss what had taken place.

As a moment of respite after so much movement the day before, this session was used to decant what was happening to them, while integrating the voices of each one in conversation¹⁴.

Carla de la Fuente

Como única pauta de esta mesa se tuvo la presentación de Osorio, quien compartió una mirada acerca de la arquitectura inmiscuida en los sentidos, y, por otro lado, la presentación del trabajo performático en el espacio público con *Ilusiones Públicas*, desde donde, luego, se iniciaron observaciones y discusiones.

The only guideline for this roundtable was the presentation by Osorio, who shared a view of architecture as an intrusion on the senses, and the presentation of the performative work in the public space with *Ilusiones Públicas*, which led to observations and discussions.

En la presentación de Osorio se pudo apreciar cómo el cuerpo humano percibe el espacio a través de los sentidos.

En sus palabras, los seres humanos conectamos las percepciones con el entorno y ampliamos nuestro repertorio sensorial, por lo tanto, cuando se asocia la forma del espacio y su intención, se enfatiza el concepto de espacio arquitectónico pensado para albergar una estructura corpórea, permitiendo al habitante apreciar la luz, temperatura, texturas y otras características tangibles.¹⁵

Ilusiones Públicas consistió en un trabajo de creación artística autogestionado realizado el año 2014 en conjunto con un equipo multidisciplinar, afines a la creación artística desde sitios disciplinares muy disímiles¹⁶.

La finalidad de este ejercicio performático llevó al cuerpo, como elemento de interpretación, a encontrarse y enfrentarse, con las cualidades sensibles del espacio público, explorando desde una *empatía corporal*¹⁷ la fisicalidad de los elementos urbanos.

In Osorio's presentation it was possible to appreciate how the human body perceives space through the senses.

In his words, human beings connect perceptions with their context to expand our sensory repertoire. As such, when the shape of the space and its intention are associated, the concept of architectural space designed to house a corporeal structure is emphasized, allowing the inhabitant to appreciate light, temperature, textures and other tangible features.¹⁵

Ilusiones Públicas, or Public Illusions, is a work of self-managed artistic creation undertaken in 2014 in conjunction with a multidisciplinary team connected to artistic creation from a wide range of disciplinary areas¹⁶.

The purpose of this performative exercise took the body, as an element of interpretation, to encounter and confront the sensitive qualities of public space, exploring the physicality of urban elements through *bodily empathy*¹⁷.

Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, enmarcada en el transcurso de una mañana, los presentes se vieron inmersos en un discurso sobre los conceptos vistos.

Por ejemplo, cómo los sentidos habían sido muchas veces truncados desde una arquitectura retiniana (Pallasmaa, 2006, p.25) y cómo la ciudad podía ser reinterpretada desde el ejercicio performático acercándose a una apreciación más háptica de sus texturas y formas.

Este espacio parecía reunir a todos los asistentes en una concordancia emocional¹⁸, que les permitió mantener conversaciones, de aquellas que fluyen desde la aceptación del otro y son capaces de crear y proyectar¹⁹.

Las discurredas y constantes discusiones, bastante participativas y colmadas de observaciones, habían cohesionado al grupo humano de participantes. Se podía vislumbrar un sentimiento de seguridad y confianza que emanaba del grupo, elementos muy preciados en todo contexto formativo y deseables en el desarrollo de un *workshop* de tan sólo 4 días de desarrollo.

Over the course of a morning, roundtable participants were immersed in discussion on the concepts they had seen.

For example, how the senses were frequently truncated by a retinal architecture (Pallasmaa, 2006, p.25), and how the city could be reinterpreted through the performative exercise, towards a more tactile appreciation of its textures and forms.

This space seemed to bring together all the participants in emotional harmony¹⁸, allowing them to have the kind of conversations that flow from the acceptance of the other and can create and project¹⁹.

Constant, flowing discussion, participative and full of observations, brought the human group of participants together. A feeling of security and confidence could be sensed emanating from the group, elements that are highly valued in any training context and very desirable in a workshop of just four days.

Acerca de la importancia de la confianza en el desarrollo de actitudes y capacidades en un ambiente pedagógico declara Calderón:

La cooperación, comunicación y confianza son interdependientes en el sentido que la confianza es esencial para la cooperación. La confianza no puede desarrollarse sin comunicación, y la comunicación, a su vez, se ve afectada por el nivel de confianza que existe entre las personas. (2005, p. 210)

Concerning the importance of trust in the development of attitudes and abilities in a pedagogical environment, Calderón states:

Cooperation, communication and trust are interdependent in the sense that trust is essential for cooperation. Trust cannot be built without communication, and communication, in turn, is affected by the level of trust that exists between people. (2005, p. 210)

Carla de la Fuente

Hacia el final de las presentaciones, quedó hecha la invitación a crear un recorrido articulado y afectado por las cualidades sensibles de los espacios, invitación retomada por Vidal, quién ideó, más tarde, la manera de aunar el ejercicio que venían realizando en el taller de investigación corporal con la variedad de ideas que se desplegaron durante esta mesa de trabajo desde todos los participantes.

Unidad

Como consecuencia del pensamiento crítico manifestado en la sesión pausada se recogieron principalmente observaciones hechas acerca de la relación sensorial que la obra de creación podía mantener con o en la ciudad. En palabras de Pallasmaa podemos ver lo estrecho de la relación cuerpo-ciudad-creación:

[...] mi cuerpo me recuerda quién soy y en qué posición estoy en el mundo. Mi cuerpo es realmente el ombligo de mi mundo, no en el sentido del punto de vista de la perspectiva central, sino como el verdadero lugar de referencia, memoria, imaginación e integración. [...] La arquitectura significativa hace que tengamos una experiencia de nosotros mismos como seres corporales y espirituales. De hecho, ésta es la gran función de todo arte significativo. (Pallasmaa, 2006, p.11)

Towards the end of the presentations, an invitation was extended to create a journey, connected and affected by the sensitive qualities of the spaces.

The invitation was taken up by Vidal, who later devised a way to combine the exercise they had been performing in the body research workshop with the variety of ideas participants had come up with in the roundtable sessions.

Unity

Following on from the critical thinking shown in the relaxed session, observations - principally on the sensorial relationship that the work of creation could have with or in the city - were noted. In Pallasmaa's words, we can see how close the body-city-creation relationship is:

[...] My body reminds me of who I am and where I am in the world. My body is really the navel of my world, not in the sense of the central perspective point of view, but as the true place of reference, memory, imagination and integration. [...] Meaningful architecture makes us experience ourselves as bodily and spiritual beings. In fact, this is the major function of all meaningful art. (Pallasmaa, 2006, p.11)

Entonces hacia el final del *workshop*, se confirmó lo urbano como soporte para la muestra final, es decir, se contaba con “la ciudad como un paisaje urbano lleno de estímulos para construir obra²⁰. Esto significó poner en juicio y en crisis el cuerpo habitando la ciudad”²¹, durante los ejercicios que, como en un laboratorio, fueron planteados por Vidal, estimulando a los participantes a observar con atención e ir cuestionando cada movimiento.

En cierta medida, durante la primera versión de TCS, se llegó a crear desde una mirada háptica y empática en el espacio. Desde las metodologías de la danza, se fue plasmando un ejercicio bastante transdisciplinar, al articular guiados por pre guntas que, desde el inicio del *workshop*, no nacían desde una disciplina particular.

La apuesta metodológica de Vidal consigue “*aventurarse en lo desconocido y poner a prueba la elasticidad de los sentidos de sus acciones*” (Fladeiro, 2008).

Además, hace mención en doble sentido de la palabra: “sentido” como dirección y “sentido” como significación.

Towards the end of the workshop, the urban landscape was confirmed as the backdrop for the final exposition, i.e., “the city as an urban landscape full of stimuli to build works”²⁰. This meant “putting the body inhabiting the city on trial and subjecting it to crisis”²¹, during the exercises that, like in a laboratory, were proposed by Vidal, stimulating the participants to observe carefully and question each movement.

To some extent, in the first CSW, creation came out of a haptic and empathetic gaze into space. From the dance methodologies, a fairly transdisciplinary exercise had taken shape; articulation meanwhile was guided by questions that right from the beginning of the workshop were not coming from one particular discipline.

Vidal’s methodological approach manages to “*venture into the unknown and test the elasticity of the meanings of their actions*” (Fladeiro, 2008). Reference is also made to the two senses of the word “meaning” in Spanish - as “direction” and “significance”.

De esta manera, el trabajo de Vidal, consistió en acoger los movimientos de cada uno, que sin un guion predefinido fueron jugando y construyendo posibilidades de ritmo, forma y unidad, planteando la necesidad de crear con y desde un grupo sintonizado con el presente.

La única manera de mantenernos “sintonizados” con el “presente” (y por añadido, con el pasado del que dependemos para seguir adelante), es mantenernos abiertos y disponibles para ajustarlo y reorientarlo en función de las nuevas informaciones a las que vamos teniendo acceso. Es aceptar que algunas de las convicciones sobre las cuales construíamos nuestra existencia tienen que ser, como mínimo, cuestionadas. (Fiadeiro, 2008, p.1).

Crear desde la multiplicidad de disciplinas y habilidades, pero además incorporar las posibilidades formales y gestuales de un grupo variado de participantes se podría decir que es una de las especialidades de Vidal²², quien es capaz de escribir y activar una unidad compleja y viva en un espacio determinado.

En la web del centro de creación y residencia, *Nave*, describen su trabajo de la siguiente manera:

As such, Vidal’s work consisted of accepting the movements of each person, who, without predefined guidelines played and constructed possibilities of rhythm, form and unity, suggesting the need to create with, and from, a group that is in tune with the present.

The only way to stay “in tune” with the “present” (and, by extension, with the past on which we depend to move forward), is to always be open and available to adjust and reorient it depending on the new information to which we have access. It is to accept that some of the beliefs on which we built our existence have to be, at the very least, questioned. (Fiadeiro, 2008, p.1)

One of the specialties of Vidal²² is to create out of a multiplicity of disciplines and skills, but also to incorporate the formal and gestural possibilities of a varied group of participants, writing and activating a complex and lively unit in a given space.

The website of the center for creation and artistic residency, *Nave*, describes his work as follows:

Las obras del coreógrafo y antropólogo chileno José Luis Vidal están profundamente influenciadas por su interés fundamental en la interdependencia de la estructura y el caos y la cuestión de qué procesos conducen a la colectividad, la comunidad y la sociedad que surgen de la suma de los cuerpos individuales. Sus estrategias coreográficas se derivan de su intenso compromiso con diversos fenómenos naturales y culturales. Consideraciones sobre la interacción de los organismos que interactúan en los ecosistemas naturales, el comportamiento de los enjambres de animales, las bandadas, los rituales espirituales, pero también la cultura del rave y la techno proporcionan puntos de partida para sus investigaciones coreográficas sobre la «fórmula» para el surgimiento de las conexiones interpersonales y la «inteligencia» colectiva. (Nave, 2021)

En esta sesión 2015, Vidal rescata que pudo contar con un grupo de participantes que se permitía jugar, experimentar y comprender lecturas del espacio, “no ví miedo ni vergüenza, sentí el compromiso de las personas, entregadas al proceso”, declara²³: “Estar en el presente adaptándose todo el rato a lo que va emergiendo [...] lo que va apareciendo va guiándonos [...] para que sea más genuino, más desde la perspectiva de cada uno y cada una”²⁴.

The works of Chilean choreographer and anthropologist José Luis Vidal are deeply influenced by his core interest in the interdependence of structure and chaos and the question of what processes lead to collectivity, community and society arising from the sum of individual bodies. His choreographic strategies derive from his intense engagement with diverse natural and cultural phenomena. Observations on the interaction of organisms in natural ecosystems, the behavior of animal swarms or flocks, spiritual rituals, but also rave and techno culture provide starting points for his choreographic investigations into the “formula” for the emergence of interpersonal connections and collective “intelligence”. (Nave, 2021) Of the 2015 session, Vidal notes that he had a group of participants who allowed themselves to play, experiment and understand readings of the space.

“I saw no fear or shame, I felt the commitment of the people, committed to the process,” he says²³. “Being in the present, adapting all the time to what is emerging [...] what is emerging is guiding us [...] so that it is more genuine, more from the perspective of each and every one of us.”²⁴

Ejercicio final

El lugar de la muestra fue el espacio público constituido en la plaza Pedro de Valdivia, lugar que actuó como punto de encuentro entre quienes asistieron como público y el cuerpo de los participantes del *workshop*, que desfilaron concentrados y sumidos, desde las dependencias del Campus Isla Teja, en las instrucciones de Vidal que instaban a comunicarse como unidad creativa u organismo vivo entre todas y todos con el paisaje urbano.

El cuerpo de quienes realizaron la experiencia del *workshop* dibujó, a lo largo de su recorrido, líneas y formas que estaban haciendo lectura de su soporte, como si en su leve habitar interpretaran su condición, estado y circunstancia. Esta colectividad interpretó las texturas y materialidades urbanas desde un actuar improvisado y sensible, inspirando ritmos corporales de diversos tiempos que se cruzaban con la improvisación en vivo del sonido de percusión y cuerdas que acompañaban al ejercicio. Desde la asistencia de Vidal, Ramírez observa la experiencia como un viaje.

Final Exercise

The location of the exposition was the public space in the Plaza Pedro de Valdivia, a place that acted as a meeting point between those who attended as an audience and the body of the workshop participants, who walked, concentrated and immersed, from the Isla Teja Campus, as Vidal had instructed, encouraging them to communicate with the urban landscape as a creative unit or single living organism.

The body of those who participated in the workshop experience drew lines and shapes along the way that reflected their support, as if in their brief habitation they were expressing their condition, state and circumstance.

The group interpreted the urban textures and materialities through an improvised and sensitive performance, inspiring body rhythms of different tempos that intersected with the live improvisation of the percussion and string sounds that accompanied the exercise. With the participation of Vidal, Ramírez sees the experience as a journey.

Carla de la Fuente

Viaje realizado, de descubrimiento e integración, desde las herramientas de lo coreográfico para abrir un pensamiento incorporado hacia la ciudad y hacia el imaginario del territorio. [...] Conectados con el todo, pero sin dejar el pensar y el hacer, situados en el lugar. Una acción de exploración, indagación y experimentación situada.²⁵

A journey of discovery and integration, using the tools of choreography to open an integrated thought of the city and the imaginarium of the territory. [...] Connected with the whole, but without leaving thinking or doing, located in the place. An activity of exploration, inquiry and situated experimentation.²⁵

Guiado en todo momento por Vidal, el cuerpo presente en el soporte urbano realizó este ejercicio o muestra como una reflexión final de estos días de momentos activos y pausados, de manera entusiasta, interconectada y consciente, como una “juventud fecunda en el sentido de la apertura y el deseo de desbordarse del cuerpo tradicional”²⁶.

Conversar

Una de las consecuencias, de la iniciativa TCS, que recién comenzaba, fue trazar un acuerdo tácito con sus asistentes de aceptación mutua de la variedad que somos como seres humanos, desde distintas disciplinas y oficios, hasta como ciudadanos. Y es que, dentro de la experiencia, se crean procesos artísticos o creativos libres, conducidos por un maestro que disipa toda idea de competencia en sus métodos, pues no viene sino a conocer a un grupo de personas que han dispuesto la confianza en él como guía de una travesía.

Podríamos decir que el proceso creativo que se arma durante el *workshop* es bastante democrático (Maturana, 2020, p.105 -111), y no es que todo se decida en base a un orden de votaciones, sino que el ejercicio creativo se concibe desde el conversar, desde la aceptación

Guided at all times by Vidal, the body present in the urban environment carried out this exercise or display as a final reflection of the days of active and paused moments, in an enthusiastic, interconnected and conscious way, as “fertile youth, in the sense of openness and the desire to overflow the traditional body”²⁶.

Discussion

One of the consequences of the CSW initiative, recently emerging, was establishing a tacit agreement with participants to mutually accept the diversity we possess as human beings, from different disciplines and trades, to being citizens.

The fact is that within experience, free artistic or creative processes are created, led by a teacher who dismisses any idea of expertise in his methods, because he has only come to meet a group of people who have placed their trust in him as a guide on a journey.

We might say that the creative process that takes place during the workshop is quite democratic (Maturana, 2020, p.105-111), and not because everything is decided on the basis of a voting order, but rather the creative exercise is

mutua (Maturana, 2020, p. 73-76), el cual nos permite no sólo crear y componer, sino transformarnos: “Lo que está involucrado en el aprender es la transformación de nuestra corporalidad, que sigue su curso u otro según nuestro modo de vivir” (Maturana, 2020, p.88).

Si tomamos en cuenta la importancia de lo que incorporamos mientras nos educamos, podremos valorar este tipo de instancias que nos permiten estas ventanas curriculares como lo son la organización de un *workshop* como TCS, dentro de la formación universitaria y en apertura a la comunidad.

Al interior de TCS se posibilita una interacción interdisciplinar que, en un período acotado de tiempo, permite la convivencia de un ritmo armónico de conversaciones y ejercicios físicos que conjugan en todo momento la unidad y la variedad de los participantes involucrados.

El método de aprendizaje desplegado en esta primera versión logró caracterizarse de empatía, calidez y colaboratividad. Permitió una participación activa de cada uno de los involucrados, desde la motivación intrínseca que cada uno aporta al presentarse conscientes y despiertos.

conceived from conversation, through mutual acceptance (Maturana, 2020, p. 73-76), which allows us not only to create and compose, but to transform ourselves:

“What is involved in learning is the transformation of our corporeality, which follows one course or another according to our way of living” (Maturana, 2020, p.88).

If we take into account the importance of what we acquire while we are educating ourselves, we will be able to consider the type of event that provides us with curricular windows, such as the organization of CSW, as part of university training, and open to the community.

Within CSW, interdisciplinary interaction is made possible, which in a limited period of time results in a harmonious rhythm of conversations and physical exercises, always combining the unity and the variety of the participants.

The learning method deployed in this first workshop was characterized by empathy, warmth and collaboration. It was an opportunity for active participation from each one

Elizabeth Huehuentro, violinista y participante asidua del taller año a año, recuerda:

En lo personal, recuerdo el primer taller cuerpo sur como una de mis primeras experiencias más conscientes con el trabajo en el movimiento, mi cuerpo y la intervención urbana, dejando de lado el violín. La primera idea que se nos comentó a los estudiantes del conservatorio fue musicalizar el taller, pero para mí fue más atractiva la instancia de dejar el instrumento de lado y moverme con más libertad. Digo libertad porque el violín me limitaba mucho en diferentes aspectos, hasta el día de hoy sigo tocando, pero mi trabajo ha mutado en mixtura con otras disciplinas como la performance, trabajo audiovisual, composición musical desde el movimiento y la danza. Creo que en general mis experiencias con *Taller Cuerpo Sur* fueron generando esa salida a poder moverme y mutar, cosa que agradezco profundamente. (En correspondencia con la autora, 6 junio 2021)

of those involved, through the intrinsic motivation that each person contributes when presenting themselves conscious and awake.

Elizabeth Huehuentro, violinist and assiduous participant of the workshop each year, remembers:

Personally, I remember the first *Cuerpo Sur* workshop as one of my first most conscious experiences with work in movement, my body and urban intervention, leaving aside the violin.

The idea was for the students of the conservatory was to set the workshop to music, but for me, putting the instrument aside and moving with more freedom was more attractive. I say freedom because the violin limited me a lot in different ways, to this day I continue to play, but my work has mutated into a mix with other disciplines such as performance, audiovisual work, musical composition from movement and dance. I think in general my experiences with the *Cuerpo Sur* Workshop opened up a path that allowed me to move and mutate, which I deeply appreciate (in correspondence with the author, June 6, 2021)

La experiencia TCS se puede apreciar como un ámbito de interacciones, en el cual cada persona que se suma y conecta con lo propuesto día a día, abre una posibilidad a transformar su modo de entender, corporal y reflexivamente, su sistema o su bagaje. Maturana nos lo explica así:

Hablamos de aprendizaje como la captación de un mundo independiente en un operar abstracto que casi no toca nuestra corporeidad, pero sabemos que no es así. Sabemos que el aprender tiene que ver con los cambios estructurales que ocurren en nosotros de manera contingente a la historia de nuestras interacciones. (Maturana, 2020, p.88)

Crear en TCS desde el conversar es una oportunidad a interactuar y transformarnos.

El cuerpo como medio de lo transdisciplinar

Repasar uno a uno los elementos de esta vivencia, ha supuesto deshilar y hilar, al mismo tiempo, su metodología a posteriori, luego de 6 años desarrollando el taller, lo cual conlleva una mirada más clara de sus cualidades y resultados, que probablemente no se vislumbraba desde el equipo al inicio.

The CSW experience can be seen as a place of interaction, where each person who joins and connects with what is proposed, day by day, opens up a possibility for transforming their way of understanding, bodily, and reflectively, their system or their baggage. Maturana explains it as follows:

We speak of learning as capturing an independent world in an abstract operation that hardly touches our corporeality, but we know this is not the case. We know that learning has to do with the structural changes that occur in us contingent on the history of our interactions. (Maturana, 2020, p.88)

Creating through talking in CSW is an opportunity to interact and transform ourselves.

The Body as a Way to Cross Disciplines

Reviewing the elements of this experience one by one has meant both unraveling and weaving its methodology at the same time, after six years of holding the workshop. It entails getting a clearer look at its qualities and results, which were probably not discernible by the team at the start.

En este recorrido revelador se ha podido reflexionar en torno a la metodología que se fue armando en el transcurso, dejando manifiesto ciertas cualidades sustanciales que se relacionan con el trabajo docente, la motivación y el encuentro multidisciplinar convocado desde el cuerpo.

Cursar una carrera académica en la universidad se ve enriquecida si se trata de una andanza compleja y dinámica. Ello se ve posible en la medida que los currículos y asignaturas no sean lo único que se abra al estudiante desde la planificación docente, y que los encuentros en este tipo de espacio-tiempos -lúdicos, experimentales e intensivos- no sean cerrados a la comunidad o a estudiantes con intereses amplios de carreras que creamos disímiles o lejanas.

En la facultad tenemos una tarea orientada a crear desde la transdisciplinariedad, que parece a veces difícil de acceder cuando se la busca, sin embargo, se puede encontrar en la medida que se posibilita el encuentro, el conversar y la motivación en un cruce multi o interdisciplinar.

In this revealing journey, it has been possible to reflect on the methodology that was built during the process, uncovering certain substantial qualities relating to teaching, motivation and the multidisciplinary meeting convened through the body.

Following a degree program at university is enriched if it is a complex and dynamic journey. This is possible if the curricula and subjects are not the only things open to students from the point of view of planning the teaching, and that getting together in this type of space-time-playful, experimental and intensive way, are not closed to the community or to students with broad career interests that we believe are dissimilar or remote.

In the faculty we have undertaken to create through transdisciplinarity. This sometimes seems difficult to achieve, however multi- or interdisciplinary crossover can be found through meeting, talking and motivating.

Plantear la creación desde el cuerpo puede unir a la comunidad universitaria y ciudadana en una multiplicidad de miradas y disciplinas, creando y construyendo conocimiento.

En esta ocasión fue planteada desde una lectura crítica de la ciudad, la cual funcionó como una oportunidad para abordar sus soportes desde un habitar fugaz y sensible. Más adelante serán otros elementos o condiciones los que establecerán nuevas experiencias de aprendizaje colaborativas y creativas. A esta hora la invitación de *Taller Cuerpo Sur* ya ha sido inaugurada y su memoria iniciada.

Approaching creation through the body can connect the university and the community outside with a multiplicity of views and disciplines, creating and building knowledge.

On this occasion it was approached through a critical reading of the city, which functioned as an opportunity to address its environments through a fleeting and sensitive visit. Later, other elements and conditions will establish new collaborative and creative learning experiences. For now, the invitation to the *Cuerpo Sur Workshop* has been made and the memory started.

Notas:

1. Se hace referencia a la motivación descrita en el texto de Calderón como intrínseca, donde los participantes logran involucrarse en la actividad por razones propias, pues le interesa, no por motivos externos impuestos por otros o mediados por una acción de recompensa (2006, p.7).
2. Camnitzer propone maneras de acercarse a las obras de la exposición *Bajo un mismo sol*, promoviendo, al igual que TCS, el pensamiento crítico, el conversar y el reflexionar más allá de una apreciación estética, guiados por una serie de actividades, de corte pedagógico, que median entre el arte y sus receptores, quienes abandonan, de esta manera, su pasividad, o como le llama Camnitzer, el *papel de consumidores subordinados* (2014, p.5 -14).
3. Acorde con la espontaneidad, este taller vio sus inicios en una conversación de pasillo mantenida con Marcela Hurtado, docente del área de Teoría del Instituto de Artes Visuales. En esta conversación se revisó la obra de Vidal, *Tramas* (2001), que había desarrollado en el soporte urbano. La obra del artista permitió entonces encontrarse en temas que cruzaban los intereses disciplinares de ambas y relacionarse afectivamente con ello que les apasionaba, la ciudad y el cuerpo.

Notes:

1. The motivation described by Calderón is referred to as intrinsic, where participants get involved in the activity for their own reasons, because they are interested in it, not for external motives imposed by others or influenced by a compensatory action (2006, p.7).
2. Camnitzer proposes ways of approaching the works in the exposition *Bajo un Mismo Sol*, promoting, like CSW, critical thinking, conversation and reflection beyond aesthetic appreciation, guided by a series of pedagogical activities that mediate between art and its receivers, who in turn abandon their passivity, or as Camnitzer puts it, the role of subordinate consumer (2014, p.5 -14).
3. In keeping with spontaneity, the workshop grew out of a hallway conversation with Marcela Hurtado, a professor in the theory department of the Institute of Visual Arts. In this conversation, Vidal's work *Tramas* (2001), developed in the urban environment, was mentioned. Discussion of the work brought to light an interdisciplinary crossover of interests in an area of mutual passion - the city and the body.

4. Por un lado, Vera, licenciada en Artes Visuales, en ese período, establecía desde la escultura y el interés por la danza una serie de intervenciones en el espacio público cual volumen escultórico, temporal y en movimiento, y por otro, Hurtado, arquitecta y teórica de las artes, planteaba reflexiones en ponencias sobre el cuerpo contemporáneo, la ciudad y la danza, tensionados en una resistencia contrahegemónica. Mientras que Osorio, había estado trabajando en aquel tiempo en una obra que se instalaba como una membrana sensible en medio de un paisaje natural desde una creación arquitectónica imbuida en los sentidos.
 5. También se unió a esta Facultad el Conservatorio de Música quienes acogieron la invitación a participar, consiguiendo que algunos de sus alumnos, que pocas veces se relacionaban en ese instante con los demás estudiantes de la universidad, se integraran en una actividad multidisciplinar.
 6. Definición según FAA de “transdisciplina”: Ella traspasa y articula los bloques de conocimiento, venciendo su parcelación, para alcanzar la completitud del ser humano. Esto nos compromete a promover el desarrollo de un pensamiento crítico y fecundo que se traduce, profesionalmente, en un factor de inserción y competitividad. (FAA, s.f.).
4. Vera, a graduate in Visual Arts, set up a series of initiatives in the public space as a sculptural, temporary and moving volume based on sculpture and interest in dance. Meanwhile Hurtado, architect and theorist of the arts, presented ideas in lectures on the contemporary body, the city and dance, in a context of counter-hegemonic resistance. Osorio was involved at that time on a work that was installed like a sensitive membrane in the middle of a natural landscape, an architectural creation imbued with the senses.
 5. The Conservatory of Music, which had also joined the faculty, accepted an invitation to participate, encouraging some of its students, who seldom interacted at that time with the other students at the university, to join a multidisciplinary activity.
 6. Definition according to the FAA of “transdisciplinarity”: It spans and joins blocks of knowledge, overcoming the division to achieve completeness of the human being. This commits us to fostering the development of critical and fruitful thinking that translates professionally into a factor for integration and competitiveness. (FAA).

7. Desde TCS se entiende la incorporación del concepto transdisciplina como una intención, que permite al taller involucrar más de una disciplina en una creación abierta a explorar. A la fecha, la Facultad cuenta con tres carreras más que entonces, haciendo más compleja e interesante esta “intención” transdisciplinar a la hora de invitar a los estudiantes a participar de TCS.
 8. “Para aprender hay que ser seducidos: el alumno tiene primero que adquirir la voluntad de aprender y luego la de no desviarse de su propósito” (Fuchs, 1973, como se citó en Calderón, 2014, p.28).
 9. En este texto, Pallasma expone cómo el predominio de la vista ha logrado suprimir los demás sentidos, influyendo directamente en el modo de pensar y entender el mundo, las artes y la arquitectura.
 10. Estas reflexiones se vinculan con lo propuesto por Maturana (2020) en su texto *Emociones y lenguaje en educación y política*. Si bien este texto no estuvo presente durante la concepción de TCS, es ahora, al enfrentar desde la memoria cada paso, que toma sentido. Muchas veces TCS tuvo metodologías que al estar planteadas desde lo lúdico y lo espontáneo parecía que no se podía estructurar como un espacio reflexivo, que, quizás, se asocia con modos más pensados o planificados a priori. Sin embargo, así como sucede en el conversar reflexivo de Maturana, las actividades de TCS se sucedieron fluidamente.
7. The CSW understands the incorporation of the concept of transdiscipline as an intention which allows the workshop to involve more than one discipline in a creation that is open to explore. Today the faculty has three more degree programs, making this transdisciplinary “intention” more complex and interesting when inviting students to participate in the CSW.
 8. “To learn, you must be seduced: the student has first to acquire the desire to learn and then not to deviate from their purpose” (Fuchs, 1973, as cited in Calderón, 2014, p.28).
 9. In this text Pallasmaa explains how the predominance of sight has suppressed the other senses, directly influencing our way of thinking and understanding of the world, the arts and architecture.
 10. These reflections are linked to the proposal of Maturana (2020) in his text *Emotions and Language in Education and Politics*. This text did not exist during the conception of CSW, but now, when remembering each step, it makes sense. CSW often had methodologies that had arisen from a playful and spontaneous place, and it seemed it could not be structured as a reflective space - something perhaps associated with methods that are more planned a priori. However, just as in Maturana’s reflective conversation, CSW’s activities followed one another smoothly.

11. Durante el *workshop* se trabajó con los capítulos primero “Las Facultades Creativas” y segundo “Los principios fundamentales de la forma artística”.
12. Aquí entendemos todo proceso creativo que dé como resultado una obra artística u obra de creación, independiente de su disciplina.
13. Para Sánchez: “Este término *imagen* (o *fantasma*, como lo llamaron los griegos) no se refiere solamente a lo visible, a la imagen que captan los ojos, sino que abarca toda la gama de datos sensoriales que se acumulan en la memoria imaginativa” (1970, p.31).
14. El conversar es visto aquí como el fluir de un diálogo constructivo, horizontal y bienvenido recíprocamente, que es a su vez una cualidad destacada del *workshop*, pese a lo breve de sus tiempos.
15. En correspondencia con la autora. 29 junio 2021
16. El equipo estuvo conformado por: Sixto Villegas, Marcelo Oyarzún, Nicolás Ceroni, Nicolás Guil y Karen Vera. Desde los ámbitos disciplinares originales de las artes visuales, la arquitectura, las artes escénicas, la fotografía y lo audiovisual.
17. Concepto entendido dentro de la obra como la capacidad cognoscitiva de adoptar de manera espontánea el estado de otro elemento.
11. In the workshop, the first chapter was used, “The Creative Faculties”, and the second, “The Fundamental Principles of the Artistic Form”.
12. Here we mean any creative process resulting in an artistic work or creative work, regardless of discipline.
13. For Sanchez: “This term image (or phantom, as the Greeks called it) does not refer only to the visible, to the image captured by the eyes, but encompasses the whole range of sensory data that accumulates in the imaginative memory” (1970, p.31).
14. Conversation is considered here to be the flow of a constructive, horizontal and reciprocally welcomed dialogue, which was a standout quality of the workshop, in spite of its short duration.
15. In correspondence with the author. June 29, 2021
16. The team was made up of: Sixto Villegas, Marcelo Oyarzún, Nicolás Ceroni, Nicolás Guily Karen Vera, from the disciplinary fields of visual arts, architecture, performing arts, photography and audiovisuals.
17. A concept understood within the work as the cognitive capacity to spontaneously adopt the state of another element.

18. Declara Maturana que: “Me parece que el gran problema en la constitución de un país es la creación de una inspiración desde la cual sus habitantes puedan encontrarse en una concordancia emocional que les permita tener ciertas conversaciones, como la de la democracia” (2020, p.132). En este apartado, Maturana trata de ilustrar acerca de las emociones y subrayar cómo lograr una conversación fructífera y constructiva desde un estado emocional compartido socialmente, y que también tiene relación con la motivación.
19. “El encuentro de intercambio de conversaciones fue una instancia deliciosa y revitalizadora, una instancia importante de compartir genuinamente, respetuosamente y de asombrarse de los senderos que otros colegas recorren y crean para generar nuevos imaginarios y posibilidades”. Ramírez, Natalia. Entrevista 30 junio 2021.
20. Vidal, José Luis. Entrevista, 8 junio de 2021.
21. Ídem.
22. Revítese obras como *Emergenz* (2019), *Emerger* (2020), *Ecosistema* (2018)
23. Entrevista citada.
24. Vidal, José Luis. Entrevista 30 junio 2021.
25. Ramírez, Natalia. Entrevista, 30 junio 2021.
26. Ídem.
18. Maturana states, “It seems to me that the great problem in building a country is creating inspiration from which the inhabitants can find themselves in a state of emotional concordance that allows them to have certain conversations, such as one on democracy” (2020, p.132). In this chapter, Maturana tries to illustrate emotions and underline how to achieve a fruitful and constructive conversation from a socially shared emotional state, which is also related to motivation.
19. “The meeting where conversations were exchanged was delightful and revitalizing, an important moment to genuinely and respectfully share and to be amazed by the paths that other colleagues travel and create to generate new imaginaries and possibilities.” Ramírez, Natalia. Interview June 30, 2021.
20. Vidal, José Luis. Interview, June 8, 2021.
21. Ídem.
22. See works such as *Emergenz* (2019), *Emerger* (2020), *Ecosystem* (2018)
23. Interview quoted.
24. Vidal, José Luis. Interview June 30, 2021.
25. Ramírez, Natalia. Interview, June 30, 2021.
26. Ídem.

CUERPO Y ESPACIO ESCÉNICO

Intimidad y violencia

2016

TALLER CUERPO SUR

CUERPO Y ESPACIO ESCÉNICO:
INTIMIDAD Y VIOLENCIA

3 al 8 octubre 2016

FAA-UACH

Taller

de investigación corporal
con Claudia Vicuña

+

Taller

de investigación escénica
con Catalina Devia

+

Mesas de Trabajo

interdisciplinar con artistas,
equipo organizador e invitados

+

Muestra

en el Espacio Público
08.10.16/19.00 hrs MAC

Cuerpo y espacio escénico: Intimidación y violencia

Body and Scenic Space: Intimacy and Violence

Marcela Hurtado

En esta oportunidad, les propongo una breve reflexión en torno al cuerpo contemporáneo, el espacio escénico y la coreografía desde la perspectiva de la intimidad y la violencia.

Convengamos que cuando hablamos de cuerpo contemporáneo estamos frente a un cuerpo trizado que sostiene la esquizoide idea moderna del dualismo cuerpo/alma o razón/y cuerpo como vehículo de percepciones y/o sensaciones.

El cuerpo, hoy en día, es sometido a variadas representaciones, discursos que se superponen generando un texto complejo de distintas capas de lectura.

I would like to propose a brief reflection on the contemporary body, the scenic space and choreography, from the perspective of intimacy and violence. Let us acknowledge that when we speak of the contemporary body, we are dealing with a body in triplicate that sustains the schizoid modern idea of a body/soul or reason/body dualism as a vehicle of perceptions and/or feelings.

Today the body is subjected to various representations, discourses that are superimposed, generating a complex text with different layers of interpretation.

Cuando el movimiento se suma, la complejidad aumenta. Aun cuando en nuestras sociedades sentadas este tiende a ser programado y diseñado según los tránsitos de la ciudad y también, los flujos de la economía.

Todo gira en torno al movimiento, pues el reposo no es más que una ralentización de las secuencias temporales donde transcurre el movimiento. Cuando Spinoza expone este axioma en *La ética* (1987), incluso la corporalidad está en un proceso de transformación. Lo que sí podemos tomar de aquí es que lo connatural al cuerpo es el movimiento y el reposo es parte del mismo, una diferencia en la amplitud de la secuencia temporal. La unidad aún no se ha roto en el mundo de Spinoza, pero está en los albores de la muerte de la naturaleza -como objeto de estudio del arte y la ciencia- camino indefectible al que nos llevará Descartes (Serrano, 2014). Así, los primeros Axiomas de *La ética* dan cuenta de la primera certeza de un cuerpo: que mientras esté vivo estará en función del movimiento:

When the movement is added, the complexity increases. Even though in our seated societies this tends to be programmed and designed according to the transit of the city, and also the currents of the economy.

Everything revolves around movement, as rest is nothing more than a slowing down of the temporal sequences in which movement takes place. When Spinoza presents this axiom in *Ethics* (1987), even corporeality is in a process of transformation. What we can take from this is that movement is connatural to the body, and rest is part of this, a difference in amplitude of the temporal sequence. Unity has not yet been broken in Spinoza's world, but it is at the dawn of the death of nature - as the subject of study of art and science - the unfailing path to which Descartes will lead us (Serrano, 2014). As such, the first axioms of *Ethics* account for the first certainty of a body: that as long as it is alive it will be a function of motion:

Jonathan Petres

Jonathan Petres

Mesa de trabajo

Jueves 6 de octubre de 2016

¿Cuál es el aporte del territorio a la discusión sobre intimidad y violencia?

Emil Osorio: tiene que ver con los contextos sociales, ambientales, físicos del lugar en que se realiza este ejercicio académico y práctico.

Catalina Devia: ¿Qué debemos trabajar ahora, una aproximación teórica o la experiencia práctica de los estudiantes?

Marcela Hurtado: ¿Desde qué posición nos ubicamos, el hombre como parte de la naturaleza o como observador de la naturaleza?

Claudia Vicuña: El hombre en la ciudad vive en una idea acerca de recuperar la naturaleza. El ejercicio es recuperar el cuerpo para volver a sentirse parte de la naturaleza.

CD: Las grandes ciudades tienen espacios de naturaleza para escapar, en Valdivia se vive como en una ciénaga, rodeados y compenetrados con la naturaleza. La definición es subjetiva, y cada uno tiene un recorte de naturaleza.

MH: La naturaleza puede ser agobiante en Valdivia.

Karen Vera: ¿Se puede perder el cuerpo? ¿cómo?

CV: En Valdivia se vive muy corporalmente, el modo de vivir: caminar, el clima, el trabajo en el campo. Hay una relación con la medicina natural para buscar sanación. En las grandes ciudades se está separado del cuerpo: auto, ascensores, etc. El cuerpo en resonancia con el cosmos.

EO: La mayor parte del tiempo el cuerpo está en un espacio interior.

CD: Hay un método del arte que busca diferenciarse de las grandes ciudades, que pasa por enfocarse en temas como la naturaleza, el romanticismo, etc. El encierro te dispone, yo y el universo.

EO: Es interesante la visión de que los espacios públicos, privados e íntimos no son divisibles, pero sí reconocibles en relación a la intimidad.

Fragmento transcripción Mesa de Trabajo

Página derecha:

Fotograma de vídeo *Taller Cuerpo Sur 2016*
Claudio Lavado

Axioma I

Todo cuerpo se mueve o está en reposo.

Axioma II

Cada cuerpo se mueve, ya más lentamente, ya más rápidamente.

Lema I

Los cuerpos se distinguen entre sí en razón del movimiento y el reposo, de la rapidez y la lentitud, y no en razón de la substancia.

(Spinoza, 1987, p.143)

Axiom I

Every body is moving or is at rest.

Axiom II

Every body moves, sometimes slowly, sometimes quickly.

Maxim I

Bodies are distinguishable from one another on the basis of motion and rest, speed and slowness, and not on the basis of substance.

(Spinoza, 1987, p.143)

El movimiento es el punto de partida de Spinoza, pues sin este no existiría la posibilidad de la afección. Es en el intercambio de los cuerpos, en los entre donde se hace posible el afectar y afectarse. De eso, finalmente, es de lo que nos hablará el filósofo. Entonces, es esa rapidez o lentitud la que nos permitirá estar cerca o lejos de ese otro cuerpo humano que será nuestro objeto de afección.

No importa tanto el tipo de afección (por ahora diferenciaremos ésta de la emoción) como la capacidad de afectar y eso nos lleva las materias de la arquitectura. La distancia puede aumentar inevitablemente la dimensión de un afecto.

Las sociedades post capitalistas modulan el movimiento tal y cual, las afecciones. Allí es que el tránsito interminable en un vagón del metro supone la posición de sentado o la incomodidad de la cercanía obligada, al estar de pie. El movimiento, en este ejemplo, nada tiene que ver con el tempo del ser humano, la velocidad de la marcha, de correr. La desconexión es total. El movimiento lo realiza la máquina. La máquina humana se detiene y acumula.

Movement is Spinoza's starting point, because without it there is no possibility for affection. It is in the exchange of bodies, in the between where it is possible to affect and be affected. This, ultimately, is what the philosopher will talk to us about. It is this speed or slowness that will allow us to be near or far from that other human body that will be the object of our affection.

The type of affection (for the moment we will separate it from emotion) is not as important as the capacity to affect, and this brings us to matters of architecture. Distance can increase the dimensions of an affection.

Post-capitalist societies modulate movement, and as such, affections. The endless transit of the subway train involves either the sitting position or the discomfort of the forced closeness of standing. Movement, in this example, has nothing to do with the tempo of the human being, the speed of walking or running. The disconnection is total. The machine does the moving. The human machine stops and stores.

Dimitry Kolbasenkov

EL ESPACIO PÚBLICO COMO ESCENARIO
cinematográfico - la ARQ. como obsesión

- **ESPACIO PÚBLICO**
- animado por temores y deseos
a la identificación
reconocido
señalado
menospreciado
agredido
ignorado
de colonizar
apropiarse
- lo contrario
a **HOGAR** = lo propio, lo inviolable, relaciones controladas,
- Expulsión del adentro > las relaciones, el encuentro,
la unión > afuera > en la vía pública
↓
miramullos
- Nace el hombre transeúnte, **FLÂNEUR**,
hombre de la multitud.
- ARQ MODERNA → formaliza esa NUEVA FORMA
de ADENTRO y de AFUERA
↓
ESPACIO CERRADO
CON GRANDES VENTANAS, PARED DE CRISTAL
lo pone "TODO" afuera
↓
INTERIOR SANO Y PURIFICADO
debería verse, contemplarse
- ENCUENTRO "CIVILIZADO" - Educación Cívica
Domesticación del comportamiento exterior.
↓
lo que se obtiene ADENTRO
en la EDUCACIÓN

Material de trabajo: apuntes

Los problemas del y sobre el cuerpo son problemas materiales:

Todo cuanto acaece en el objeto de la idea que constituye el alma humana debe ser percibido por el alma humana o, lo que es lo mismo, habrá necesariamente una idea de ello en el alma. Es decir: si el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo, nada podrá acaecer en ese cuerpo que no sea percibido por el alma.

(Spinoza, 1987, p.140)

Como nada sucede fuera del cuerpo, las dimensiones de movimiento y velocidad adquieren un valor político. En tanto coloca a las personas en un mismo paso, modula su comportamiento. La pregunta es hasta qué punto lo hace con sus afectos. Aquí es donde se encuentra la posibilidad crítica del movimiento, pero no cualquiera es necesario que pase por una serie de mecanismos imbricados en las posibilidades expresivas de “ese cuerpo”, la danza se convierte en una herramienta contra hegemónica.

La crisis que le impone la danza a los espacios donde interviene es la posibilidad de romper el movimiento modulado según las distancias de la producción de capital, fuere cual fuere la forma de ese capital. El

The problems of and about the body are material problems:

Everything that happens to the object of the idea that constitutes the human soul must be perceived by the human soul, or - which is the same thing - there will necessarily be an idea of it in the soul. In other words: if the object of the idea that constitutes the human soul is a body, nothing can happen in that body that is not perceived by the soul.

(Spinoza, 1987, p.140)

Since nothing happens outside the body, the dimensions of motion and velocity acquire a political value. By putting people in step with each other, their behavior is modulated. The question is to what extent this is the case in terms of their affections. It is here that the critical possibility of movement is found, but not any movement; it needs to undergo a series of mechanisms interwoven with the expressive possibilities of “that body”. Dance becomes a counter-hegemonic tool.

The crisis that dance imposes on the spaces it intervenes in, is the possibility of disrupting the movement modulated according to the distances

cuerpo que se mueve fuera de ese parámetro -como es en la danza contemporánea- expondrá un discurso, aunque el que lo ejecuta crea que no dice nada.

Deleuze comprende esto, y nos invita a pensar el cuerpo como punto de partida para entender la naturaleza de la organización moderna:

Spinoza... Puede haber comprendido como nadie que la razón está habitada por afectos, que el devenir racional -y el devenir libre en un Estado- es un camino a partir de las pasiones; que el entendimiento es un problema del cuerpo...

(Deleuze, 2008, p.17)

Cuando Deleuze (2008) relaciona el cuerpo con el Estado no es antojadizo, pues ve en esa relación subvertida una posibilidad. Quizás la única de enfrentar las sociedades de control. Serrano dirá que la única afección que ninguna ideología ha podido dominar ha sido el amor. Pues bien, este requiere de un movimiento que involucra a la totalidad del ser humano. Aquí yace la necesidad de la producción dancística.

of the production of capital, whatever form that capital takes. The body that moves outside that parameter - as in contemporary dance - will expose discourse, even if the one executing the movement thinks it is saying nothing.

Deleuze understands this, and invites us to think of the body as a starting point to understand the nature of modern organization:

Spinoza ... may have understood like no one else that reason is inhabited by the affections, that rational transformation - and free transformation in a State - is a path that begins with the passions; that understanding is a problem of the body ...

(Deleuze, 2008, p.17)

When Deleuze (2008) connects the body with the State, it is not fanciful, for he sees possibility in this distorted relationship. Perhaps the only possibility for confronting controlling societies. Serrano says the only affection that no ideology has been able to control is love. And this requires a movement that involves the entire human being. Herein lies the need for dance production.

Lo que nos ocupa es cómo los seres humanos ejercen la resistencia por el movimiento realizado fuera de los tiempos y tránsitos de la ciudad o que, dentro de los mismos, impone otras reglas. Ejemplos de ello son las intervenciones en el metro de Santiago, plazas, subterráneos, azoteas, entre otros.

Esta necesidad imperiosa de ir contra los tiempos de la ciudad solo es posible porque la ciudad olvidó que era para seres humanos, biológicamente diseñados para tiempos y distancias que por sí mismo podía cubrir. No se quiere con esto hacer una apología a la ruralidad, pero cierto es que los espacios que se dejan para estas formas de comportamiento están constreñidas a parques, plazas y con ojo bastante laxo a la calle. Lorena Hurtado, por ejemplo, interviene el tiempo y el tránsito en el metro de Santiago, obligando al que pase a convertirse en espectador. Guste o no, instala un cuerpo en movimiento en la detención de cuerpos sentados/modulados. El movimiento es aquí un acto disruptivo algo fuera de la norma, aun cuando es factible dentro de las leyes del juego del arte y la cultura.

What concerns us is how human beings exercise resistance through movement outside the rhythms and flows of the city, or, within them, how they impose other rules. Examples of this are interventions in the Santiago metro, in squares, basements, on rooftops.

This imperative need to go against the tempo of the city is only possible because the city forgot that it was for human beings, biologically designed for times and distances they could cover by themselves. This is not meant to be an apology to rurality, but it is true that the spaces left for these forms of behavior are restricted to parks, squares and, with a rather lax eye, to the street. Lorena Hurtado, for example, intervenes with time and traffic in the Santiago subway, forcing passersby to become spectators. Like it or not, she installs a body in movement amongst seated/modulated bodies. Movement here is a disruptive act, something beyond the norm, even if it is possible within the laws of the game of art and culture.

¿Cuándo el cuerpo se rebela contra la ciudad? Las manifestaciones ciudadanas parecen un buen ejemplo, pues en primera instancia adquieren su nombre al tomarse la calle, romper sus tiempos e instalar “otro” comportamiento corporal.

Es aquí cuando la ciudad parece acordarse de su razón primera: Los intercambios humanos.

Es en el intercambio aceptado, en la posibilidad y el deseo de encontrarse con otro, donde la resistencia se ejerce. La arquitectura, en momentos, ha sufrido el mal de olvido; su razón única de ser es la posibilidad de ser habitada, y habitar no es solo transitar.

El ser humano se revela apoyado en su gran propiedad, la única: su ser/ estar cuerpo.

Ese es el cuerpo que busca entramarse con otros, relacionarse, afectar y afectarse y que se ha modelado en las distancias y tránsitos interminables, que debilitaron la cercanía y donde los contratos corporales implícitos en las transacciones económicas y las pasiones ordinarias, como les dirá Le Breton (1999b), quedan borradas.

When does the body rebel against the city? Citizen demonstrations are a good example. First, they involve taking over the streets, disrupting the streets' tempo and installing “other” corporal behavior.

It is here that the city seems to remember its primary purpose: Human exchanges. It is in the accepted exchange, in the possibility and the desire to meet another, that resistance is exercised. At times architecture has suffered the evil of oblivion; its only reason for being is the possibility of being inhabited, and to inhabit is not only to pass through.

The human being reveals itself supported by its great possession, the only one: its being/body.

This is the body that seeks to intertwine with others, to relate, to affect and be affected, that has been shaped by endless distances and journeys that have diminished intimacy and where the bodily contracts implicit in economic transactions and ordinary passions, as Le Breton (1999b) will tell you, have been erased.

Jonathan Petres

Es la ciudad, hoy, un engranaje vital para la mantención de un modelo, que solo puede aspirar a reproducirse a sí mismo, como bien plantea Habermas (1999). El problema es que esa reproducción no tiene ningún fin.

Cuando el cuerpo en resistencia, en movimiento en algún asunto de la danza enfrenta la ciudad, se va de bruces con un monstruo polimorfo, “el Frankenstein” de la modernidad. ¿Cómo un cuerpo o un conjunto de cuerpos le hacen frente a este megalómano producto? Solo existe una forma en la línea de este análisis y es el encuentro con otros, otros cuerpos dispuestos y sensibles, recepcionando ya como espectadores, ya como partícipes de un movimiento anclado en la respiración humana y no en el motor.

El arte en nuestros días tiene un rol más allá del discurso político ético, su promesa es la de devolvernos aquello más humano: La capacidad de afectarnos y conectarnos con el otro y eso, al parecer es propio de lo humanos.

The city today is a vital gear for the maintenance of a model that can only aspire to reproduce itself, as Habermas (1999) correctly states. The problem is that this reproduction has no end.

When the body is in resistance, in movement in some aspect of dance, and confronts the city, it comes face to face with a polymorphous monster, “the Frankenstein” of modernity. How does a body or a group of bodies confront this megalomaniacal product? There is only one way, in line with this analysis, and that is through encounters with others, other willing and sensitive bodies, receptive either as spectators or as participants in a movement anchored in the human breath and not in the motor.

Art in our times has a role beyond the ethical political discourse, its promise is to give us back that which is most human: The ability to affect and connect with the other and that, it seems, is typical of humans.

Autodenominaciones en danza. Cómo entender lo que se hace.

Para poder comprender las razones de la elección de los discursos corporales, en obras de danza de 1990 a 2010, es necesario precisar que la danza a partir de la llegada de Uthoff en la década de los 40 se desarrolló y mantuvo relación con los procesos de la disciplina en Europa y América. Cifuentes (2007) desarrolla un exhaustivo trabajo donde precisa las conexiones teóricas e ideológicas en el camino de la danza en Chile, así nos deja claro el camino social, político e ideológico que lleva la creación dancística en la década de los 70, un momento de efervescencia social y cultural que se verá truncado por el golpe militar de 1973 y la dictadura que se empeñaría en mantener estas expresiones bajo el control de los cánones clásicos del arte. Aun así, en los ochenta, una generación de bailarines formados en Chile junto con los que retornan del exilio cimientan el camino para un nuevo escenario: La danza independiente.

Self-Designations in Dance. How to Understand What You Do.

In order to understand the reasons for choosing bodily discourses in dance works from 1990 to 2010, it is necessary to clarify that since the arrival of Uthoff in the 1940s, dance has developed and maintained a relationship with the processes of the discipline in Europe and America. Cifuentes (2007) developed an exhaustive work where he specifies the theoretical and ideological connections in the journey of dance in Chile, clarifying the social, political and ideological path of dance creation in the 1970s, a time of social and cultural effervescence that would be curtailed by the military coup of 1973 and the dictatorship that would strive to keep these expressions under the control of the classical canons of art. Even so, in the 80s a generation of dancers trained in Chile, along with those returning from exile, paved the way for a new scene: independent dance.

Dimitry Kolbasenkov

Dimitry Kolbasenkov

El concepto de danza independiente proviene de aquellos artistas que quieren crear al exterior de las instituciones y de fines políticos o ideológicos que estuviesen fuera de lo que las y los creadores quisieran poner en cuestión, en el ámbito de la coreografía y el baile. Los tiempos nombraban a un nuevo cuerpo país, que suponía cambios y libertades, por lo tanto, la danza que allí se gestara respondería a patrones que hasta ese momento estaban fuera del campo de la creación dancística chilena.

Los noventa traen consigo una supuesta liberalización de las costumbres, de las maneras de representar el cuerpo, y decimos supuesta porque al mediados del 2000 el sistema neoliberal se vuelve feroz y, como bien dice Serrano (2015) consignamos derechos, tal y como perdemos libertades. Este análisis expresa lo que la danza resiste, lo que subvierte; de algún modo y sin necesariamente llevarlo al mundo verbal cuestiona los derechos ¡Pues al cuerpo no se le “dan” derechos! Solo los tiene porque son connaturales a él.

The concept of independent dance comes from those artists wanting to get away from the umbrella of institutions and political or ideological aims outside what these choreographers and dancers wanted to question. Times brought with them a new body for the country, which implied changes and freedoms. Dance engendered here would respond to patterns that up to that moment had been outside the scope of Chilean dance creation.

The 90s brought a supposed liberalization of customs, of the ways the body was represented. We say “supposed” because in the mid-2000s the neoliberal system turned fierce and, as Serrano (2015) rightly says, we hand over rights, just as we lose freedoms. This analysis reflects what dance resists, what it subverts; in a way, without necessarily verbalising it, dance questions rights, because the body is not “given” rights! It possesses them only because they are connatural to it.

Cuando se transgreden los derechos humanos, se trasgrede al cuerpo en toda su expansión y materia, porque es el ser humano, las acciones en la materia del cuerpo están en el campo de los derechos o las transgresiones. La danza se resiste a las problemáticas ideológicas posdictadura y buscará en el silencio, el roce, el contacto, entre muchos otros lenguajes y posibilidades comunicativas y expresivas, las tramas de una danza independiente/contemporánea que escriba en el espacio lo que no se puede necesariamente explicar con palabras.

Pero el acento en este proyecto está en las relaciones, en cómo las ideologías, hegemonías, micropolíticas y todo lo que modula el ser humano urbano puede ser trastocado por la resistencia del cuerpo en movimiento. Los discursos corporales son tantos como veladuras simbólicas existan, he allí el desafío.

La intimidad crea una distancia irreductible entre lo que se es y lo que se aparenta pues, a diferencia del animal, el hombre nunca está completamente "dado". Esta inadecuación entre ser y aparecer, entre dentro y fuera, es el fundamento antropológico del pudor, el arreglo, el vestido, la elegancia.

When human rights are transgressed, the body is transgressed in all its scope and substance; because it is the human being, action affecting the substance of the body fall within the field of rights or transgressions. Dance has resisted post-dictatorship ideological problems and in silence seeks touch, contact, and many other languages and communicative and expressive possibilities, the basis of an independent/contemporary dance that writes in space what cannot necessarily be explained with words.

But for this project the accent is on relationships, on how ideologies, hegemonies, micropolitics and everything that modulates the urban human being) can be disrupted by the resistance of the body in movement. There are as many bodily discourses as there are symbolic veils, that is the challenge.

Intimacy creates an unbridgeable distance between what one is and what one appears to be, because, unlike the animal, man is never completely "given". This incongruity between being and appearing, between inside and outside, is the anthropological foundation of modesty, grooming,

Dimitry Kolbasenkov

Paradójicamente, tal distancia exige que el ser humano tenga que *actuar* si quiere ser auténtico, que deba interpretar el papel de sí mismo, *hacer de sí*. Ahora bien, no vale cualquier papel: tiene que ser aquel que la persona deduce de su propia intimidad mediante tres operaciones simultáneas: A) *tomarse*, adueñarse de sí mediante las virtudes y el temple moral; B) *confrontarse* con los demás mediante el diálogo sincero; y C) *inventarse* el personaje que le cuadra en función de la escena social, eligiendo en todo momento la mejor versión de sí mismo: en esta autoelección estriba, precisamente, la *elegancia*, que proviene de *eligere*, elegir.

Intimidad y privacidad

Intimidad y comunidad no se contraponen, al contrario, la primera se realiza en la segunda; la intimidad sana aflora naturalmente en el diálogo, y cuando no lo logra se enrarece y se atrofia. La mentalidad dominante hoy, por el contrario, entiende la intimidad en términos de *privacidad* individualista, es decir, confunde la intimidad con sus condiciones externas y su manifestación social.

Paradoxically, this distance demands that man must act if he wants to be authentic, that he must play the role of himself, act himself. However, not just any role will do - it must be one that the person derives from his or her own intimacy through three simultaneous operations: A) *Taking possession* of oneself through virtues and moral fortitude; B) *Confronting* others through candid dialogue; and C) *Inventing* a character that fits based on the social scene, choosing at all times the best version of oneself. In this choice lies, specifically, elegance, a word that comes from *eligere*, to choose.

Intimacy and Privacy

Intimacy and community are not at odds with each other. On the contrary, the former is achieved through the latter - healthy intimacy flourishes naturally in dialogue, and when it fails to do so it becomes atrophied. The dominant mentality today, on the contrary, sees intimacy in terms of individualistic privacy, that is, it confuses intimacy with its external conditions and its social manifestation.

A ello hay que objetar que el concepto de privacidad pertenece a las cosas, no a las personas. Se llama “privado” al objeto que es poseído en exclusividad: la casa, el vestido, el utensilio, etc., pero nunca a una persona o a una dimensión intrínseca de ella, como es su sexualidad. En este sentido, caben dos extremos éticamente erróneos:

- a) Supeditar la intimidad a la privacidad mediante un pudor excesivamente rígido. Con ello se pretende proteger la intimidad, pero a costa de empobrecerla. Es el caso, por ejemplo, del burka usado por algunas mujeres musulmanas. Cuando esto ocurre el equilibrio de la complementariedad se altera en perjuicio de la mujer, que se convierte en posesión privada del varón.
- b) El otro modo de cosificar la intimidad, aún más grave y extendido, consiste en interpretarla como “uso privado” de la sexualidad, es decir, como si la simple privacidad convirtiera la sexualidad en intimidad. En esta actitud late la mentalidad utilitarista y hedonista, que se manifiesta en mil formas de conducta chabacana o frívola juzgadas, no obstante, como sociológicamente decentes.

In response to this, it should be argued that the concept of privacy pertains to things, not to people. An object possessed exclusively is called “private” - houses, clothes, utensils, etc., but never a person or an intrinsic dimension of a person, such as his or her sexuality. In this regard there are two ethically erroneous extremes:

- a) Making intimacy private through excessively rigid modesty. This serves to protect privacy, but at the cost of diminishing it. This is the case, for example, of the burqa worn by some Muslim women. When this occurs, the balance of complementarity is altered to the detriment of the woman, who becomes the private possession of the man.
- b) The other way of objectifying intimacy, even more serious and widespread, is interpreting it as “private use” of sexuality, that is, as if simple privacy converted sexuality into intimacy. Behind this attitude lies a utilitarian and hedonistic mentality, manifesting itself in a thousand forms of tawdry or frivolous behaviors that are nonetheless judged as sociologically decent.

Se olvida en ambos casos que *el único modo de proteger la intimidad es expresándola*. La persona, en efecto, sólo se presenta como tal en términos estéticos, es decir, siéndose fiel mediante un riguroso ejercicio de autointerpretación.

Secuestro de la intimidad

Cuando falta esta autointerpretación la persona abdica de sí, se hurta a la verdadera convivencia y se deja invadir, como casa sin amo, por todo tipo de vicios que desmantelan su intimidad. Ser uno mismo se vive entonces como un engorroso deber, del cual se rehúye adoptando un personaje inauténtico, mediante el lenguaje, indumentaria, actitudes corporales, diversiones, etc., dando lugar así a una presencia equívoca y fraudulenta.

In both cases it is forgotten that *the only way to protect intimacy is to express it*. The person, in fact, only presents themselves as such in aesthetic terms; that is, by being faithful through a rigorous exercise of self-interpretation.

Hijacking Privacy

When this self-interpretation is missing, the person abandons themselves, they steal from true coexistence and allow themselves to be invaded, like a house without an owner, through all kinds of vices that dismantle their intimacy. Being oneself is then experienced as a burdensome duty, which is avoided by adopting an inauthentic character, through language, clothing, body attitudes, entertainment, etc., thus giving rise to an equivocal and fraudulent presence.

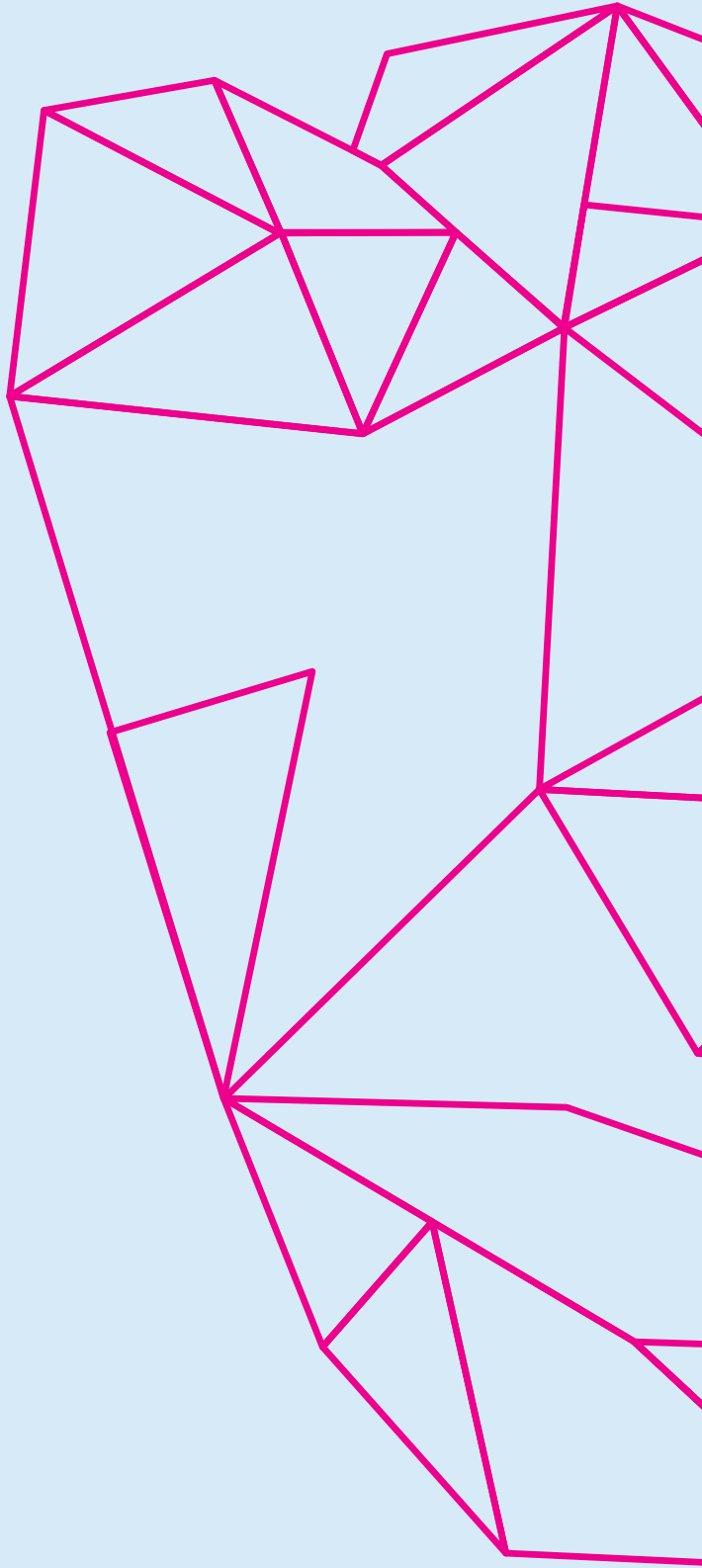

Jonathan Petres

Cuerpo específico

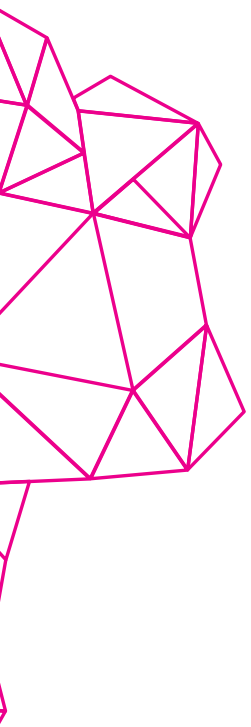

2017

Jonathan Petres

Cuerpo específico

Specific Body

Emil Osorio Schmied

Tras dos versiones consecutivas del *Taller Cuerpo Sur* (TCS), comienza a consolidarse una tendencia -no buscada expresamente-, al desarrollo de la performatividad como método basal de aproximación transdisciplinaria a las problemáticas del cuerpo contemporáneo. En ese sentido, las intervenciones en distintas locaciones de Valdivia, lideradas por José Luis Vidal en 2015 y Claudia Vicuña -junto a Catalina Devia- en 2016, señalaron sendos caminos para establecer una conversación profunda entre estudiantes, académicas y académicos, y la comunidad participante.

After two successive *Cuerpo Sur Workshops* (CSW), a trend - not expressly sought - was gaining ground, for developing performance as a fundamental transdisciplinary approach to the issues of the contemporary body. In this regard, interventions in different locations in Valdivia, led by José Luis Vidal in 2015, and Claudia Vicuña and Catalina Devia in 2016, opened paths to establish a deep conversation between students, academics and the participating community.

Para la tercera edición de TCS se planteó contraponer al tema ya iniciado un enfoque que lograra tensionarlo como la composición del espacio en contextos urbanos. Lo anterior decantó en la idea de realizar una intervención con formato de *site-specific* que se sustentara en los atributos de un lugar previamente seleccionado con ese objetivo, otorgando un marco creativo para explorar la relación entre el espacio y la percepción (LaBelle, 2006). A raíz de ello, se propuso el nombre de “Cuerpo Específico” (CE) para encausar la convocatoria 2017 y, junto con esto, se consideró a Gabriele Reuter, coreógrafa y urbanista alemana, como la figura pertinente para liderar el *workshop* que concluiría con una intervención en los términos descritos.

Reuter poseía un conjunto de experiencias anteriores como facilitadora, tanto en el área de la interpretación como de la educación, sumando además una serie de residencias y presentaciones en los ámbitos de danza, espacio y ciudades en Europa, pero también en Chile. Ejemplo de lo anterior es una clase performática llamada “The Amplitude” (2016), la cual incluía un montaje de sonido, y la obra *site-specific* titulada *Relay* (2010).

The idea for the third CSW was to contrast the theme that had already been initiated, with an approach that would add tension, such as the composition of space in urban contexts. This led to the idea of developing a site-specific intervention based on the attributes of a place previously selected for that purpose, providing a creative framework to explore the relationship between space and perception (LaBelle, 2006).

The name “Cuerpo Específico”, Specific Body was proposed to channel the 2017 call for applicants and Gabriele Reuter, German choreographer and urbanist, was identified as the right person to lead the workshop, which would conclude with an intervention, as outlined above. Reuter had a wealth of previous experience as a facilitator, both in the area of performance and education, as well as several residencies and presentations in the fields of dance, space and cities in Europe, but also in and cities in Europe, but also in Chile. Examples of the above are a performative class called “The Amplitude” (2016), which included a sound montage, and a site-specific work called *Relay* (2010).

Jonathan Petres

Jonathan Petres

Jonathan Petres

El plan de trabajo de Reuter para CE apuntó a abordar la pregunta sobre el sentido de una intervención artística en un espacio de carácter urbano, formulando una hipótesis en la cual el espacio se reorganiza constantemente en respuesta, tanto a nuestras acciones, como a las de otras personas. Para comprobar lo anterior, los métodos propuestos apuntarían a la comprensión de nociones tales como composición, presencia, percepción, espacio y producción, a través de ejercicios corporales, conversatorios y entrevistas. Además, la revisión de textos de teoría crítica asociados a la fenomenología y al espacio, de autores como Maurice Merleau-Ponty y Henri Lefebvre.

Es en este contexto en que el presente capítulo busca profundizar el debate sobre el cuerpo en el espacio desarrollado por la versión 2017 de TCS, incluyendo la intervención de un edificio en el contexto urbano de Valdivia, a través de la aproximación a la idea de percepción como medio vinculante entre los fenómenos del cuerpo y la calidad espacial que los cobija.

Reuter's work plan for Specific Body aimed to address the meaning of an artistic intervention in an urban space, formulating a hypothesis in which space is constantly reorganized in response to both our actions and those of others.

To demonstrate the above, the proposed methods would focus on understanding notions such as composition, presence, perception, space and production, through bodily exercises, conversations and interviews. In addition, critical theory texts associated with phenomenology and space, by authors such as Maurice Merleau-Ponty and Henri Lefebvre, would be analyzed.

Against this backdrop the workshop sought to deepen the debate on the body in space developed in the 2017 CSW, including intervening in a building in urban Valdivia, exploring the idea of perception as a binding medium between the phenomena of the body and the spatial quality that shelters it.

Cuerpo, espacio y percepción

El cuerpo (humano) puede considerarse un elemento mediador, una interfaz que tiende a acrecentar la concepción moderna del dualismo *cuerpo-alma*, o bien, *cuerpo-razón*. Esto, porque el resultado de la mediación producida entre el alma -o razón- y el lugar que lo contiene -espacio-, no es otra cosa que el registro de una serie de percepciones. Pallasmaa (2014) afirma que este registro, si bien se origina en la interacción del espacio con una entidad corpórea, solo logra manifestarse en este último. El cuerpo y el lugar que lo acoge establecen así una declaración de carácter atemporal, y que se verifica sobre entidades diversas, en distintas épocas. Más aún, según Pérez (2014), es el espacio arquitectónico el que inicialmente propone ciertas operaciones tangibles, las cuales el cuerpo se encarga de comprobar con posterioridad.

Al respecto, Foster (2011) afirma que existen percepciones asociadas a la concepción original de un espacio, pero que al mismo tiempo son posibles de registrar experiencias que escapan de aquella intención original, y que solo son verificables de manera presencial o corpórea.

Body, Space and Perception

The (human) body can be considered a mediating element, an interface that tends to enhance the modern view of body-soul, or body-reason dualism. This is because the result of the mediation produced between the soul - or reason - and the place that contains it - space -, is nothing other than the registering of a series of perceptions. Pallasmaa (2014) states that while this register originates in the interaction of space with a corporeal entity, it only manages to manifest itself in the latter. The body and the place that hosts it thus make a declaration of a timeless nature, verified through diverse entities at different times.

Moreover, according to Pérez (2014), it is the architectural space that initially offers certain tangible operations, which the body is responsible for verifying later on.

In this regard, Foster (2011) states that there are perceptions associated with the original conception of a space, but that at the same time it is possible to register experiences that escape from that original intention, and that are only verifiable in a physical or corporeal way.

Asimismo, espacios y lugares están siempre concebidos en referencia a una entidad humana, a la cual orientan en sus movimientos y sentidos al mismo tiempo, como una forma de superposición -o dualidad- de funciones, tal como las que han sido desarrolladas a partir de las ideas de Descartes. Sin embargo, esta dualidad moderna aplicada sobre un cuerpo contemporáneo también hace crisis desde el punto de vista de la fenomenología, cuando Heidegger (1971) argumenta que no puede concebirse al hombre y al espacio como entidades separadas.

Ahora bien, una declaración sobre el cuerpo como interfaz de las percepciones origina simultáneamente la pregunta sobre la noción del espacio que lo acoge y que puede tener relación con los actos y sensaciones que aquí convergen. Kapstein (2015) establece lo anterior como el lugar en que cada movimiento del cuerpo deviene en una condición espacial existencial como requisito para producirse. Igualmente, para Toyo Ito (Daniell, 2011), la definición de espacio vivo apunta a un grado de implicancia física con la entidad que lo habita.

As such, spaces and places are always conceived in reference to a human entity, which they guide in their movements and senses at the same time, as a form of overlap - or duality - of functions, such as those that have been developed from Descartes' ideas.

However this modern duality applied to a contemporary body also creates crisis from the point of view of phenomenology, with Heidegger (1971) arguing that man and space cannot be conceived as separate entities.

A statement about the body as an interface of perceptions simultaneously raises the question about the notion of the space that welcomes it and that may be related to the acts and sensations that converge here. Kapstein (2015) establishes the above as the place where every movement of the body becomes an existential spatial condition as a requirement for its occurrence. Similarly, for Toyo Ito (Daniell, 2011), for something to be a living space, a degree of physical involvement with the entity that inhabits it is required.. This implication is not only contemplative or merely observational, as in some more conventional artistic disciplines (e.g. painting), it is active.

Dicha implicancia no es solo contemplativa o de mera observación, como ocurre en algunas disciplinas artísticas más convencionales (por ejemplo, la pintura), sino que es más bien activa. En este sentido, Fernández (2011) confirma una relación de carácter activo, en donde un habitante percibe el lugar como una dimensión en donde desarrollar la propia vida. Es esta relación activa entre cuerpo y espacio la que Heidegger (1971) asocia al concepto de *habitar* como una forma de desenvolverse en el espacio.

Como se observa, el cuerpo contemporáneo en el espacio es abordado desde distintas aproximaciones, las cuales pueden superponerse, generando un discurso complejo que contiene sucesivas capas de lectura que van más allá de, por ejemplo, los meros atributos físicos. Una de esas capas se relaciona con la idea de Spinoza acerca del movimiento y reposo como acciones inherentes a una sola entidad corpórea y, más aún, como acciones que otorgan un elemento distintivo entre los cuerpos en el ámbito fenomenológico: la capacidad de afectar.

Son estas acciones las que Tschumi (Oppici y Walker, 1998) considera como un componente activo que

Fernández (2011) affirms this active relationship, where an inhabitant perceives the place as a dimension in which to develop life itself. It is this active relationship between body and space that Heidegger (1971) associates with the concept of inhabiting as a way of evolving in space.

As can be seen, the contemporary body in space is approached from different angles, which can overlap, generating a complex discourse with successive layers of reading that go beyond, for example, mere physical attributes.

One of these layers is related to Spinoza's idea of motion and rest as inherent to a single corporeal entity, and indeed imparting bodies with a distinctive element - the capacity to affect.

It is these actions that Tschumi (Oppici and Walker, 1998) considers to be an active component that allows a single reading of the space, without isolating it from the activities it houses.

Moreover, this idea of human actions viewed as the inherent movement of a place allows us to take a path that diverges from body-space duality, where movement becomes an attribute,

permite una lectura unitaria del espacio, sin aislarlo de las actividades que alberga. Más aún, esta idea de las acciones humanas entendidas como movimiento inherente de un lugar permite tomar un camino divergente a la dualidad *cuerpo-espacio*; en donde el movimiento llega a transformarse en un atributo, una calidad propia del lugar. En la experiencia de colectivos tales como Atelier Bow-Wow (Díaz, 2015), este atributo tiene que ver con la ocupación y transformación del espacio en el tiempo, relacionándolo a su vez con las ideas de producción de Lefebvre. La consecuencia de esto es que los registros sensoriales de un lugar se alejan de lo meramente visual y asumen cada vez más una calidad motriz, siguiendo la misma relación indisoluble que Violletle-Duc (Pérez, 2014) propone entre el cuerpo humano y el espacio construido.

La noción de integración del cuerpo y el lugar, a través del movimiento, lleva a imaginar el espacio en un estado de transformación continua, como si lo corpóreo se comportara similar a un fluido, a un flujo de energía, o bien, a una forma de movimiento en sí misma. Ito (Daniell, 2011) radicaliza este último

a particular quality of the place.

In the experience of collectives such as Atelier Bow-Wow (Díaz, 2015), this attribute has to do with the occupation and transformation of space over time, in turn connecting it to Lefebvre's ideas of production.

The consequence of this is that the sensory records of a place depart from the merely visual and increasingly take on a motor quality, following the same indissoluble relationship that Violletle-Duc (Perez, 2014) proposes between the human body and the built space.

The notion of integration of body and place, through movement, evokes the idea of space in a state of continuous transformation, the corporeal behaving like a fluid, a flow of energy, or a form of movement in itself. Ito (Daniell, 2011) radicalizes this last concept, linking the flow to the discipline of dance, where energy enables its motor quality in relation to the space, this time transformed into a stage.

SCORES ESPACIALES ESTRUCTURA DEL TALLER

Gabriele Reuter

Sesión 1: calentamiento y movimiento (sin pausa)

1hra 45min. - 16.15

Caminar en el espacio, estructura física, relación con los otros, con los espacios entremedio, diferentes modos de entrar y salir del suelo.

Trabajar en empujar y tirar, actívale. Moverse en espiral, llegar y partir. Principios y finales de algún movimiento. Parar y empezar, usarse los unos a los otros para comenzar, tomando la composición de la sala. Trabajar en percepción y en estar "acá".

Ejercicio de alineamiento, abriendo los ojos, deja que el mundo venga a ti. Observa y permite ser visto por otros.

Composición score 1:

Quiétude y movimiento. Observa el espacio vacío, cierra tus ojos e imagina donde estarás. Abre los ojos y anda a ese lugar. 3 cambios (sentarse, pararse, luego sentarse, pararse o acostarse).

Construye en él. Con movimiento.

Dúos satelitales / ejercicio en parejas

A: movimiento y quietud

B: observa y camina con ellos, estar con ellos.

A: abrirse para ser visto, incluye la presencia de B en el baile, está bien mirarlos.

B: se curioso por los espacios que A está creando, los negativos, y tú mismo(a). Acércate, juega con las pausas, insertate. Es una conversación - abajo, arriba, detrás.

Sin tocarse!

Paso 2: es viajar por el espacio.

Paso 3: Cambiar los roles, empezar desde el principio.

Paso 4: Intercambio de roles, abrir dúos, estar en la órbita del otro.

SPATIAL SCORES / WORKSHOP STRUCTURE

Gabriele Reuter

Session 1: Warm-up and movement session (no break)
1 hrs 45 min -16.15h

Walking in space, physical structure, relation to others, spaces in between, different ways in and out of floor. Working into push and pull, activate yourself. Spiralling, arriving and departing. Beginnings and endings of a movement Stop and start, using each other to initiate, taking in composition of the room. Working on perception and on being "here". Alignment exercise, opening your eyes, let the world come to you. See and allow to be seen by others.

Composition Score 1:
Stillness and movement. See the empty space, close your eyes and imagine where you will be. Open and walk there. 3 changes (sit, stand, then sit stand or lie)
Build on it. With movement.

Satellite Duets / exercise with partners
A: moving and stillness
B: watch and walk with them, be with them.
A: open to be seen, include B's presence in the dance, ok to look at them.
B: become curious in the spaces A is creating, the negatives the in between. Get closer, play with the pauses, insert yourself. Its a conversation - over under, behind.
No touching!

Step 2: it is travelling through space.
Step 3: change roles, start from beginning.
Step 4: intermix roles, open duet, being in each others orbit

Fragmento guión taller Gabriele Reuter

concepto, cuando vincula el flujo con la disciplina de la danza, en donde la energía es la que permite su calidad motriz en relación con el espacio -devenido esta vez en escénico-.

Al profundizar la integración entre el movimiento y el espacio existencial que le da lugar, comienza a vislumbrarse una noción de ciertos atributos dinámicos que son consecuencia directa de los registros sensoriales. Rasmussen (1962) aborda lo anterior por la manera en que los espacios condicionan nuestras acciones a través de, por ejemplo, superficies táctiles y aperturas hacia el ambiente exterior que van incidiendo en cada desplazamiento. Aunque el componente visual parezca dominar sobre los demás sentidos, aquello es tan solo una parte de la experiencia vivida; a veces sin conciencia de que involucra en realidad a todos los instrumentos de la percepción relacionados con el espacio habitado. Al conjunto de estos instrumentos es a los que Pallasmaa (2014) llama la visión periférica, la cual nos permitiría situarnos en el mundo.

By deepening the integration between movement and the existential space that gives rise to it, we start to glimpse a notion of certain dynamic attributes that are a direct consequence of the sensory registers. Rasmussen (1962) addresses the above in terms of the way spaces condition our actions through, for example, tactile surfaces and openings to the external environment that influence each movement.. Although the visual aspect seems to dominate the other senses, it is only a part of the lived experience.

At times awareness of the involvement of all the instruments of perception related to the inhabited space is unconscious.

Pallasmaa (2014) calls the set of these instruments peripheral vision, allowing us to orient ourselves in the world. In this sense, an example of this vision would be the action of our hand on the handle when opening a door, where the motor and tactile aspects concur simultaneously.

En ese contexto, un ejemplo de esta visión sería la acción de nuestra mano sobre la manilla al abrir una puerta, en donde concurren lo motriz y lo táctil al mismo tiempo. Para Holl (2011) es necesario entender que el tipo de experiencias fenomenológicas como la descrita anteriormente, están constituidas por los atributos físicos de un espacio, así como también por las acciones -o movimientos- circunstanciales que allí se generan.

Si estos movimientos son efectivamente instrumentos de percepción, es igualmente posible cambiar la calidad 'inconsciente' o 'pasiva' de la experiencia sensorial de un lugar.

Norberg-Schulz (1979) afirma que podemos modificar los fenómenos si cambiamos nuestra actitud y, seguidamente, establecer registros sensoriales a través de movimientos intencionados en el espacio. Es más, la combinación de actitudes pasivas y activas lleva a una mayor sensación de afinidad con el espacio (Pallasmaa 2001).

For Holl (2011) it is necessary to understand that phenomenological experiences such as the one described above are formed by the physical attributes of a space, as well as by the circumstantial actions - or movements - that are generated there.

If these movements are indeed instruments of perception, it is also possible to change the 'unconscious' or 'passive' quality of the sensory experience of a place.

Norberg-Schulz (1979) asserts that we can modify phenomena by changing our attitude and then establishing sensory registers through intentional movements in space. Moreover, the combination of passive and active attitudes leads to a greater sense of affinity with the space (Pallasmaa 2001).

Workshop

Tal como en las versiones anteriores, TCS 2017 contaría con un *workshop* (taller) abierto a la comunidad universitaria y local como instancia principal para el desarrollo de la temática del *cuerpo específico* y la composición del espacio en contextos urbanos. Tomando especialmente en cuenta esta última idea, Gabriele Reuter propuso una metodología de trabajo siguiendo la lógica de *partituras espaciales* (*spatial scores*) apuntando a la posibilidad de componer una espacialidad mediante diversos ejercicios corporales. De esta manera, el *workshop* se organizó en dos sesiones diarias -separadas por un descanso-, durante la última semana de agosto y la primera de septiembre.

Es importante señalar que las y los participantes del *workshop* debían tener alguna experiencia o aproximación a actividades relacionadas con el cuerpo (ej., danza, artes escénicas, arquitectura, etc.).

Workshop

As in previous years, CSW 2017 would feature a workshop open to the university and local community to develop the theme of the specific body and the composition of space in urban contexts. With particular focus on this latter idea, Gabriele Reuter proposed a work methodology based on the logic of spatial scores, aimed at composing spatiality through different body exercises.

The workshop was organized into two daily sessions separated by a break, over the last week of August and the first week of September. Workshop participants were required to have some experience of, or exposure to, activities relating to the body (e.g., dance, performing arts, architecture, etc.).

Con todo, la primera sesión se trató de una introducción a los contenidos del taller, incluyendo un ejercicio de partitura composicional de movimiento y detención en un espacio vacío. También se desarrollaron duetos satelitales de desplazamiento espacial.

En la segunda sesión se realizó una lluvia de ideas y discusión sobre intervenciones urbanas y concepto relacional de espacio, terminando con un ejercicio de partitura performática que buscaba crear espacio y bordes a través de movimientos corporales. Para la sesión siguiente se trabajó en concepto de la percepción y el rol del observador, considerando además una conversación en torno a textos de Lisa Nelson y Deborah Hay y un nuevo ejercicio de partitura performática.

En la cuarta sesión se introdujo la noción de partitura de bandada, referida a la posibilidad de imitar lo que está frente a nosotros, lo cual sería un aspecto fundamental de la intervención *site-specific* final. Lo anterior fue acompañado de discusiones en torno a lecturas de Merleau-Ponty y Lefebvre sobre corporalidad y producción en el espacio.

The first session was an introduction to the contents of the workshop, including a compositional scoring exercise of movement and arrest in an empty space. Space-displacement satellite duets were also developed.

The second session included brainstorming and discussion of urban interventions and the relational concept of space, ending with a performative score exercise aimed at creating space and edges through body movement.

The following session focused on the concept of perception and the role of the observer, and included conversation on texts by Lisa Nelson and Deborah Hay and a new exercise in performative scoring.

The fourth session introduced the notion of a group score, referring to the possibility of imitating what is in front of us, which would be a fundamental aspect of the final site-specific intervention. This was accompanied by discussions around readings of Merleau-Ponty and Lefebvre on corporeality and production in space.

Las sesiones restantes fueron utilizadas para recopilar la mayor cantidad de información sobre lugares posibles para la intervención final. Teniendo a la vista esta información, el lugar seleccionado por Reuter y el equipo TCS fue el vestíbulo del edificio Pugin de la Facultad de Ciencias UACH ubicado en el Campus Isla Teja de Valdivia, por la carga simbólica de la estructura en la memoria histórica de la institución y por la versatilidad y diversidad de sus espacios interiores.

Las herramientas de documentación propuestas para que las personas participantes recogieran antecedentes del edificio, previo a la intervención, fueron la observación situada de fenómenos asociados a la percepción del espacio y su entorno (formas, colores, luz, temperatura, etc.), la realización de entrevistas a usuarios acerca de sus experiencias interactuando con el recinto, un levantamiento fotográfico, y la grabación de audios con distintas voces y sonidos incidentales al interior de la estructura.

The remaining sessions were used to gather information about possible locations for the final intervention. The site selected by Reuter and the CSW team was the lobby of the Pugin building of the UACH Faculty of Sciences, located on the Isla Teja Campus in Valdivia. The reasons included the symbolic significance of the structure in the historical memory of the institution, and the versatility and diversity of its interior spaces. The documentation methods proposed for the participants to gather information on the building, prior to the intervention, were the observation of phenomena associated with the perception of space and its surroundings (shapes, colors, light, temperature, etc.); interviews with users about their experiences interacting with the building; a photographic survey; and audio recordings of voices and incidental sounds inside the structure.

Cuerpos y espacios: el movimiento como flujo

Como se mencionó, la actividad final del *workshop* correspondió a la realización de una intervención *site-specific* en el vestíbulo del edificio Pugin de la Facultad de Ciencias UACH. En ella participaron veintiséis personas convocadas por TCS 2017 “Cuerpo Especifico”, entre estudiantes y miembros de la comunidad valdiviana.

La intervención duró aproximadamente veinte minutos y se realizó en una mañana de funcionamiento normal del edificio, con los ocupantes habituales observando con atención la propuesta performática, la que fue ejecutada siguiendo el concepto de partitura de bandada que se ejercitó durante las sesiones del *workshop*. El sonido ambiente fue también intervenido con una pieza sonora editada por miembros del equipo TCS en coordinación con Reuter.

Para Gabriele, el objetivo de esta actividad fue que las y los participantes exploraran herramientas de intervención en el espacio y la ciudad, que a su vez les permitieran encontrar problemas de diversa índole, para luego generar cambios.

Bodies and Spaces: Movement as Flow

As mentioned, the final activity of the workshop was a site-specific intervention in the lobby of the Pugin building of the Faculty of Sciences UACH. Twenty-six people participated in CSW 2017, “Specific Body”, including students and members of the Valdivian community. The performance lasted around twenty minutes and took place on a morning when the building was in normal operation, with the usual occupants attentively observing the performative proposal, executed using the concept of the group score practiced in the workshop sessions.

The ambient sound was also interacted with, using a sound piece edited by CSW team members in coordination with Reuter. For Gabriele, the purpose of this activity was for the participants to explore tools to intervene in a space and in the city, which in turn would allow them to identify problems and make changes.

Awareness Workshop / Heike Liss

FEELINGWORDS / emotional literacy

Basic Human Feelings Often Expressed When Our Needs are Fulfilled:

Adventurous	Exhilarated	Relieved
Affectionate	Expansive	Refreshed
Alert	Exuberant	Rested
Alive	Fascinated	Restored
Amorous	Fondness	Safe
Appreciative	Fulfilled	Satisfied
Amazed	Giddy	Secure
Amused	Glad	Serene
Aroused	Gleeful	Shocked
Astonished	Glorious	Spacious
Astounded	Grateful	Spellbound
Awake	Grief	Startled
Awed	Happy	Stimulated
Blissful	Hopeful	Stunned
Buoyant	Humbled	Surprised
Calm	Inspired	Tender
Cheerful	Intrigued	Thankful
Comfortable	Invigorated	Thrilled
Confident	Joyous	Tranquil
Content	Jubilant	Touched
Curious	Liberated	Upbeat
Dazzled	Moved	Uplifted
Delighted	Optimistic	Warm
Eager	Overwhelmed	Zestful
Ecstatic	Passionate	
Ebullient	Peaceful	
Elated	Perky	
Enchanted	Pleased	
Encouraged	Proud	
Energetic	Puzzled	
Engrossed	Quiet	
Enlivened	Radiant	
Enthralled	Rapturous	
Enthusiastic	Rejuvenated	
Excited	Relaxed	

Feelingwords 1. ©Dorothy Charles 2003. Revised 2/2009, all rights reserved, for private use only
Adapted from "A Model for Nonviolent Communication" by Marshall B. Rosenberg

Taller de sensibilización, Heike Liss
PALABRAS DE SENTIMIENTOS / ENSEÑANZA EMOCIONAL
"Sentimientos humanos básicos, usualmente utilizados cuando nuestras necesidades están cubiertas"

Awareness Workshop / Heike Liss

FEELINGWORDS / emotional literacy

Basic Human Feelings Often Expressed When Our Needs are NOT Fulfilled:

Afraid	Disheartened	Irked	Surprised
Aggravated	Disinterested	Irritated	Suspicious
Agitation	Dismayed	Jealous	Terrified
Aloof	Displeased	Jittery	Tired
Angry	Distressed	Lazy	Troubled
Animosity	Disturbed	Lethargic	Uncomfortable
Annoyance	Dread	Listless	Uneasy
Anxious	Dull	Lonely	Unglued
Apathetic	Edgy	Mad	Unhappy
Appalled	Embarrassed	Mean	Unsteady
Apprehensive	Enraged	Melancholy	Upset
Aroused	Envious	Miserable	Uptight
Ashamed	Exasperated	Mopey	Vengeful
Awful	Exhausted	Morose	Vexed
Bad	Fatigued	Nervous	Weary
Bewildered	Fearful	Overwhelmed	Woeful
Bitter	Forlorn	Pain	Worried
Blah	Frightened	Panicky	
Blue	Frustrated	Passive	
Bored	Furious	Perplexed	
Chagrined	Gloomy	Puzzled	
Cold	Guilty	Rancorous	
Concerned	Hate	Regretful	
Confused	Heavy	Reluctant	
Cool	Horrificed	Remorseful	
Contrite	Horrible	Repelled	
Cross	Hot	Resentful	
Depressed	Humdrum	Restless	
Despair	Hurt	Sad	
Despondent	Impatient	Scared	
Detached	Incensed	Shocked	
Disappointed	Indifferent	Skeptical	
Disconnected	Infuriated	Sleepy	
Discouraged	Inquisitive	Sorrowful	
Disenchanted	Insecure	Spent	
Disgruntled	Intense	Spiritless	
Disgusted	Irate	Startled	

Feelingwords 2. ©Dorothy Charles 2003; Revised 2/2009, all rights reserved, for private use only
Adapted from "A Model for Nonviolent Communication" by Marshall B. Rosenberg

Taller de sensibilización, Heike Liss

PALABRAS DE SENTIMIENTOS / ENSEÑANZA EMOCIONAL

"Sentimientos humanos básicos, usualmente utilizados cuando nuestras necesidades NO están cubiertas"

Para el equipo TCS fue también la oportunidad de abrir la iniciativa no solo a nivel internacional, sino también a nivel local, por el trabajo colaborativo con el Centro de Experimentación Escénica y con el Festival de Danza Contemporánea.

Para el grupo que participó del *workshop* la experiencia también fue positiva. Por ejemplo, Tamara Wilde, artista escénica y profesora de educación física que participó del *workshop* releva como interesante la metodología y técnicas de expresión de Reuter, además de la vinculación del cuerpo con la arquitectura que otorga una visión interdisciplinaria y nuevas posibilidades de narración corporal y de reconstrucción de la memoria. Finalmente, desde la vereda de las artes y la arquitectura, los aprendizajes de esta versión parecen haber girado en torno a un espacio construido cuya referencia es siempre el cuerpo humano; de manera abstracta o más literal, la experiencia espacial apunta a ese cuerpo, al cual retroalimenta en sus movimientos y percepciones.

For the CSW team it was also the opportunity to open the initiative not only internationally, but also locally, through collaborative work with the Centro de Experimentación Escénica and the Festival de Danza Contemporánea.

For the workshop participants, the experience was also positive. Tamara Wilde, a scenic artist and physical education teacher who participated in the workshop, highlighted her interest in Reuter's methodology and techniques for expression, as well as the link between the body and architecture which provides an interdisciplinary vision and new possibilities of corporal narration and reconstruction of memory.

From the arts and architecture perspective, the lessons learned this year seem to have centered on a built space whose reference is always the human body; in an abstract or more literal sense, the spatial experience focuses on that body, which it feeds back to through its movements and perceptions.

Jonathan Petres

Taller de sensibilización / Heike Liss

PALABRAS DE SENTIMIENTOS / alfabetización emocional

Los sentimientos humanos básicos usualmente utilizados cuando nuestras necesidades están cubiertas:

<i>Aventurero</i>	<i>Energético</i>	<i>Satisfecho</i>
<i>Afectivo</i>	<i>Entusiasmado</i>	<i>Seguro</i>
<i>Alerta</i>	<i>Esperanzado</i>	<i>Sereno</i>
<i>Amoroso</i>	<i>Estimulado</i>	<i>Silencioso</i>
<i>Agradecido</i>	<i>Eufórico</i>	<i>Sorprendido</i>
<i>Asombrado</i>	<i>Excitado</i>	<i>Tocado</i>
<i>Atónito</i>	<i>Exhuberante</i>	<i>Tierno</i>
<i>Alegre</i>	<i>Expansivo</i>	<i>Tranquilo</i>
<i>Ansioso</i>	<i>Extasiado</i>	<i>Vivificado</i>
<i>Abrumado</i>	<i>Fascinado</i>	<i>Vertiginoso</i>
<i>Apasionado</i>	<i>Feliz</i>	<i>Vigorizado</i>
<i>Agradado</i>	<i>Glorioso</i>	<i>Vivaz</i>
<i>Aturdido</i>	<i>Hechizado</i>	<i>Vivo</i>
<i>Animado</i>	<i>Humildad</i>	
<i>Aliviado</i>	<i>Iluminado</i>	
<i>Apreciativo</i>	<i>Impresionado</i>	
<i>Alborozado</i>	<i>Inspirado</i>	
<i>Asombrado</i>	<i>Intrigado</i>	
<i>Cálido</i>	<i>Levantado</i>	
<i>Calmo</i>	<i>Liberado</i>	
<i>Cómodo</i>	<i>Lleno</i>	
<i>Contento</i>	<i>Luto</i>	
<i>Curioso</i>	<i>Optimista</i>	
<i>Despierto</i>	<i>Orgullosa</i>	
<i>Divertido</i>	<i>en Paz</i>	
<i>Deslumbrado</i>	<i>Radiante</i>	
<i>Disponible</i>	<i>Rejuvenecido</i>	
<i>Descansado</i>	<i>Relajado</i>	
<i>Ebulliente</i>	<i>Refrescado</i>	
<i>Emocionado</i>	<i>Recuperado</i>	
<i>Encantado</i>	<i>A salvo</i>	

Taller de sensibilización / Heike Liss

PALABRAS DE SENTIMIENTOS / alfabetización emocional

Los sentimientos humanos básicos usualmente utilizados cuando nuestras necesidades NO están cubiertas:

Aventurero
Afectivo
Alerta
Amoroso
Agradecido
Asombrado
Atónito
Alegre
Ansioso
Abrumado
Apasionado
Agradado
Aturdido
Animado
Aliviado
Apreciativo
Alborozado
Asombrado
Cálido
Calmo
Cómodo
Contento
Curioso
Despierto
Divertido
Deslumbrado
Disponible
Descansado
Ebulliente
Emocionado
Encantado
Energético
Entusiasmado

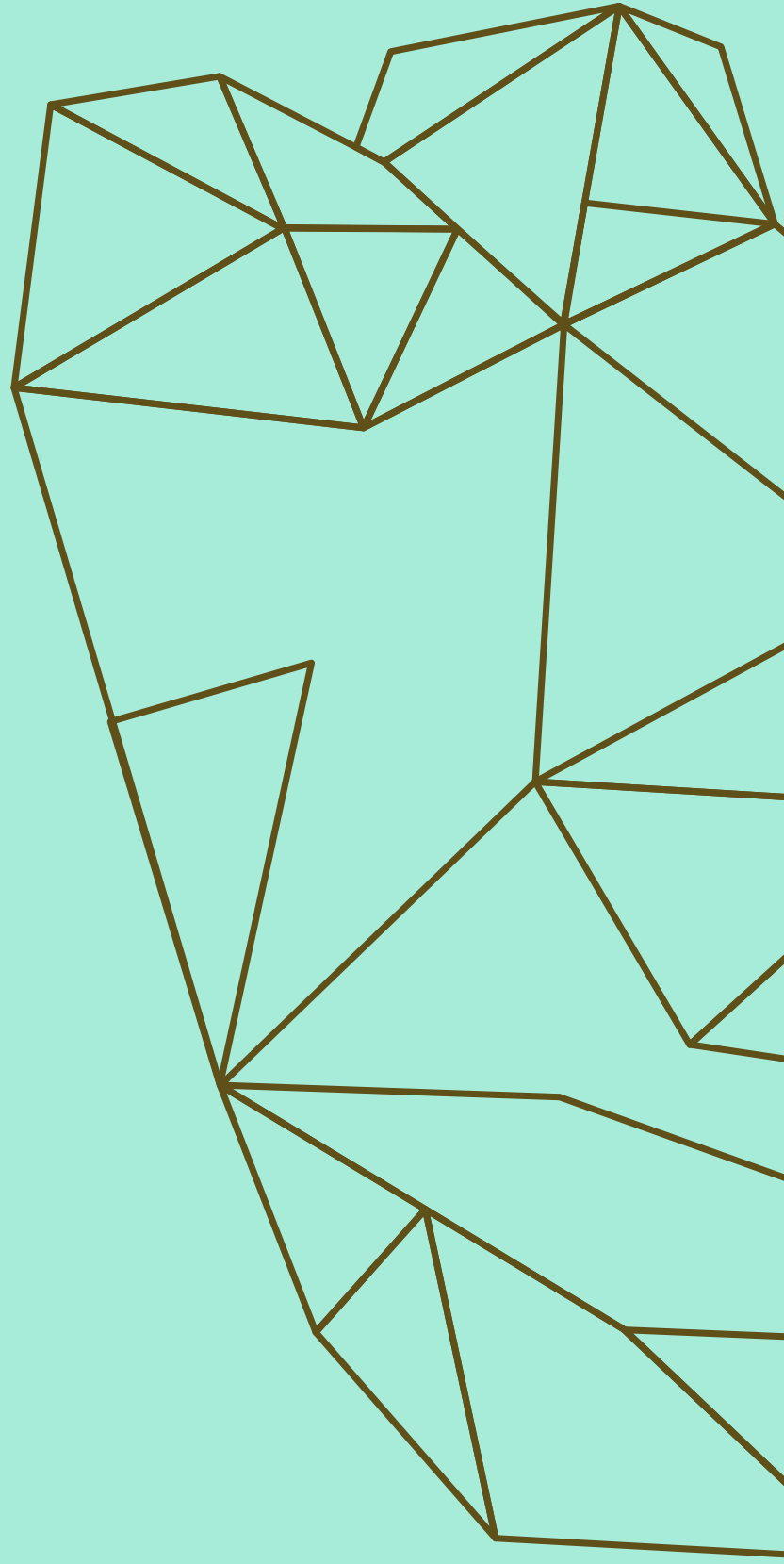
Esperanzado
Estimulado
Eufórico
Excitado
Exhuberante
Expansivo
Extasiado
Fascinado
Feliz
Glorioso
Hechizado
Humildad
Iluminado
Impresionado
Inspirado
Intrigado
Levantado
Liberado
Lleno
Luto
Optimista
Orgullosa
en Paz
Radiante
Rejuvenecido
Relajado
Refrescado
Recuperado
A salvo
Satisfecho
Seguro
Serenos
Silencioso

Sorprendido
Tocado
Tierno
Tranquilo
Vivificado
Vertiginoso
Vigorizado
Vivaz
Vivo

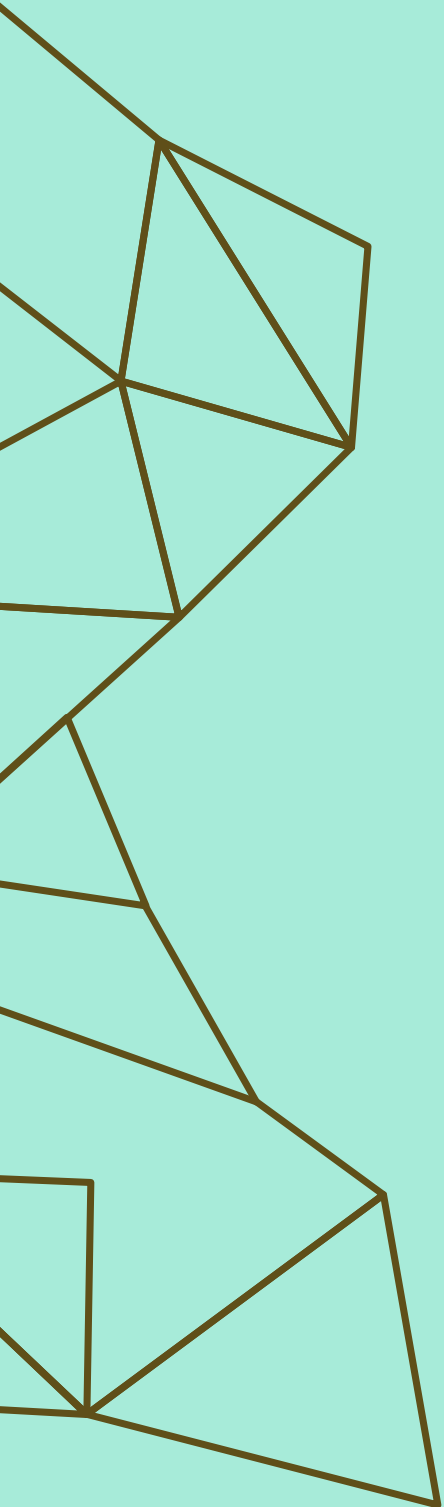

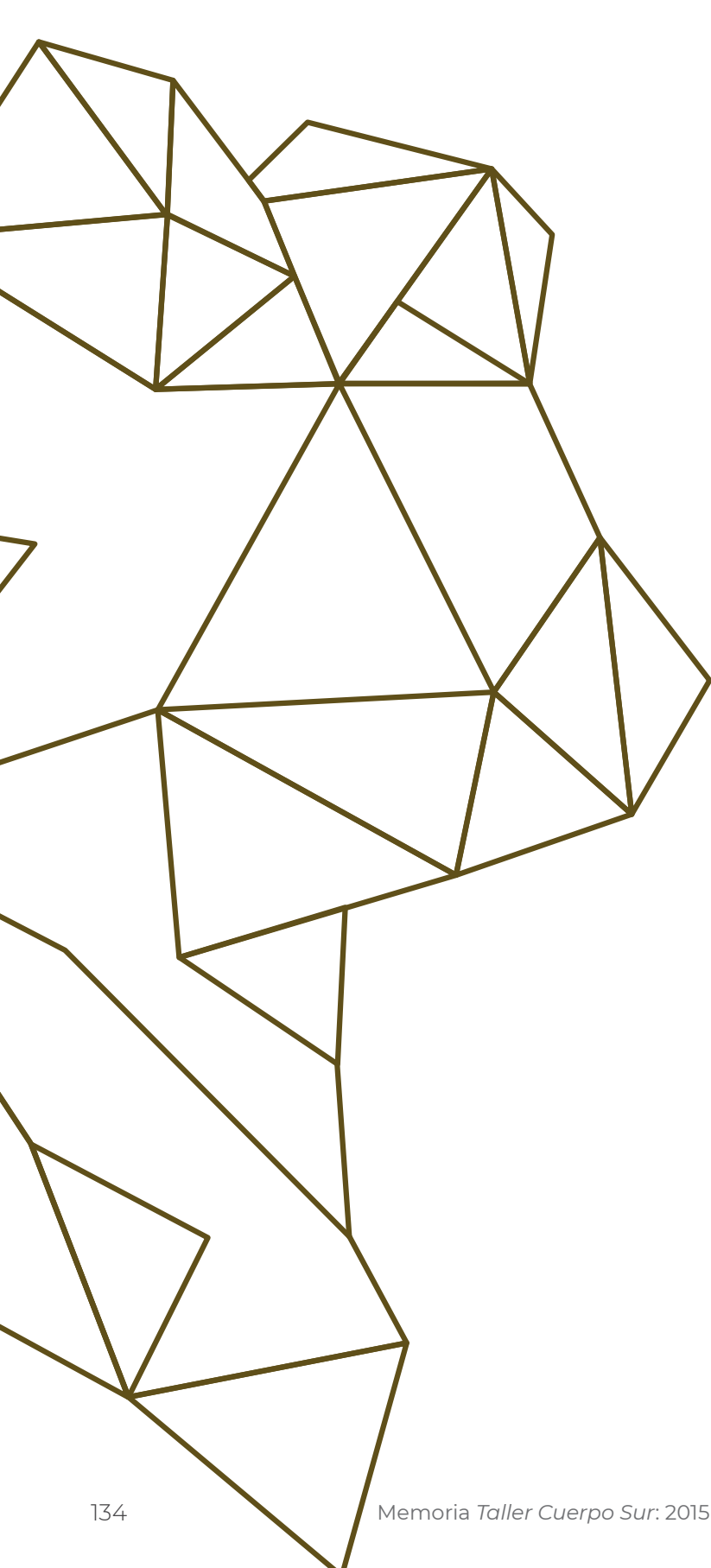

CUERPO, PAISAJE & TECNOLOGÍA

2018

Cuerpo, paisaje & tecnología

Body, Landscape & Technology

Rodrigo Castellanos

El presente texto busca establecer un recorrido reflexivo en torno a la experiencia de creación colaborativa que pudimos observar entre estudiantes y profesora, durante el *Taller Cuerpo Sur*, en el transcurso de 2018. Esto, a partir de los tres ejes conceptuales que fueron propuestos para la creación de la obra y para el proceso creativo e investigativo. Cuerpo, paisaje y tecnología operaron como metáforas conceptuales unificadas, que detonaron y estimularon el imaginario creativo de quienes participaron en el taller. El resultado fue una innovadora propuesta escénica y coreográfica, donde el cuerpo, como entidad fenomenológica perceptiva, se fundió con la

This report seeks to establish a reflective journey regarding the experience of collaborative creation that we were able to observe between students and teacher, during the *Cuerpo Sur Workshop* in 2018. This will be based on the three conceptual pillars that were proposed for the creation of the work and for the creative and research processes. Body, landscape and technology operated as unified conceptual metaphors that detonated and stimulated the creative imagination of those who participated in the participated in the workshop. The result was an innovative scenic and choreographic proposal, where the body, as a phenomenological

naturaleza para concebir el paisaje como un escenario poético, dinámico y singular. Remitiéndonos a los orígenes primigenios de la experiencia artística y ritual más arraigadas en el ser humano.

Primeros esbozos

Siempre que reflexionamos sobre el cuerpo y sus múltiples dimensiones, no podemos ignorar que estamos frente a la tecnología orgánica, anatómica y sensorial más avanzada que jamás el ser humano haya conocido y estudiado a profundidad, desde la medicina y la anatomía, en donde el cuerpo es comprendido como un sistema viviente, mecánico y orgánico perfectamente configurado.

También guarda muchos secretos asociados con la psiquis, con lo consciente e inconsciente, y con las esencias del ser, que la psicología, la filosofía, la neurología y la ciencia moderna, solo han podido interpretar con mediana precisión. Porque el cuerpo, más allá de ser entendido como un objeto mecánicamente organizado -como figura exterior de representación de lo humano-, implica al sujeto mismo, su autoconocimiento, su concepción de mundo¹, y su apertura e interacción con la otredad.

perceptive entity, merged with nature to conceive the landscape as a poetic, dynamic and singular scenario. This took us back to the primordial origins of the most deeply rooted artistic and ritual experience in the human being.

Initial Outline

Whenever we reflect on the body and its multiple dimensions, we cannot ignore that we are dealing with the most advanced organic, anatomical and sensory technology that human beings have ever known and studied in depth, through medicine and anatomy, where the body is understood as a perfectly configured living, mechanical and organic system. It also holds many secrets relating to the psyche, to the conscious and unconscious, and to the essences of being, which psychology, philosophy, neurology and modern science have only been able to interpret with moderate accuracy. Because the body, beyond being understood as a mechanically organized object - as an external representational figure of what is human -, involves the subject itself, its self-knowledge, its understanding of the world¹, and its openness and interaction with otherness.

Jonathan Petres

Jonathan Petres

Porque el sujeto/cuerpo, interpreta su propio mundo, un mundo al que pertenece y en el que las tensiones entre intuición² y razón, son permanentes; como parte de una herencia fundada por la modernidad³. En donde la conciencia del *ser* y el *estar* en el mundo ha sido profanada y caracterizada por una mirada cuya tendencia histórico-cultural es observar el objeto, el cuerpo, desde una sola cara para comprenderlo y explicarlo. Aunque solo a partir de los datos instalados que caracterizan al universo de la razón, quedando el objeto cuerpo condicionado a su finitud.

Sin embargo, esa condición de realidad, de mirada direccional y parcelaria, de finitud tiene, en la intuición del sujeto, los contrapesos necesarios para transformar y ampliar la noción de realidad, de objeto, de cuerpo y de horizonte de posibilidades. Porque la intuición permite una máxima cercanía con el objeto, con el entorno y con la otredad. Hace posible una amplitud y apertura en el intuir, sentir, observar y estar. Activa la mirada y el cuerpo más allá de su sistema racional y mecánico, hacia un campo fenomenológico, perceptual y sensorial. Los límites

Because the subject/body, interprets its own world, a world to which it belongs and where the tensions between intuition² and reason are permanent, as part of a legacy established by modernity³. Where consciousness of existing and being present in the world has been profaned and defined by a gaze whose historical-cultural tendency is to observe the object, the body, from a single angle in order to understand and explain it. Although only through the established facts that characterize the universe of reason, the object body conditioned to its finiteness.

However, this condition of reality, of a directional and fragmented view, of finitude, has, in the subject's intuition, the necessary counterweight to transform and expand the notion of reality, of object, of body and of horizon of possibilities. Because intuition enables maximum closeness to the object, the environment and to otherness. It makes breadth and openness possible in intuiting, feeling, observing and being. It activates perception and the body beyond their rational and mechanical systems, towards a phenomenological, perceptual and sensorial field.

dependen de la propia actitud y entrega que pueda asumir el sujeto, en ese intento por comprender el mundo más allá de la razón y de los conceptos instaurados.

Algo que Maurice Merleau-Ponty propone con el concepto de “*experiencia*” en su célebre libro *Fenomenología de la Percepción*. “Es preciso que encontremos el origen del objeto en el corazón mismo de la experiencia” (1985, p.91).

Por tanto, el cuerpo, más allá de objeto y de entidad mecánica, es un cuerpo intuitivo y sensible a los fenómenos que lo rodean. Y podemos decir que el sujeto es, asimismo, el cuerpo: capaz de asumir una actitud natural en el percibir; para dejar que el mundo natural y sus fenómenos penetren en él, a través de los sentidos.

La vista, el tacto, la escucha, el olfato, el gusto, operan como interfaces de la tecnología más avanzada, sensible y delicada, con la que el ser humano ha sido dotado luego de un largo proceso de desarrollo evolutivo.

Limits depend on the subject’s own attitude and surrender, in the attempt to understand the world beyond reason and established concepts. Something that Maurice Merleau-Ponty proposes with the concept of “experience” in his famous book *Phenomenology of Perception*. “We must find the origin of the object at the very heart of the experience” (1985, p.91).

As such, the body, beyond being an object and a mechanical entity, is an intuitive body that is sensitive to the phenomena that surround it.

And we can say that the subject is, likewise, the body; capable of assuming a natural attitude in perceiving; to let the natural world and its phenomena penetrate it, through the senses. Sight, touch, hearing, smell, taste, operate as interfaces of the most advanced, sensitive and delicate technology with which the human being has been endowed, after a long process of evolutionary development.

Jonathan Petres

¿Se puede bailar el paisaje?

Fragmento de material de trabajo

Jonathan Petres

Prácticas para unificar la dualidad entre sujeto intuitivo y objeto cuerpo

Es entonces que el cuerpo del sujeto, como unidad tecnológica, mecánica, anatómica, perceptual, sensorial e intuitiva, se reafirmará en este taller como la entidad más importante y sublime que jamás haya conocido el ser humano a lo largo de su historia. Por lo que recuperarlo como tal, como unidad, fue el primer objeto de estudio conceptual propuesto en el *Taller Cuerpo Sur 2018*. Las y los participantes re-conectaron a través de diversas prácticas sugeridas por las

Practices to Unify the Duality Between Intuitive Subject and Body Object

As such, the workshop will reaffirm the subject's body, as a technological, mechanical, anatomical, perceptual, sensorial and intuitive unit, as the most important and sublime entity ever known by human beings throughout history. Reclaiming it as such, as a unit, was the primary conceptual study objective proposed in the *Cuerpo Sur 2018 Workshop*. Participants re-connected through a number of practices suggested by

profesoras Francisca Sazié y Claudia Núñez, para recuperar la conciencia del cuerpo y su propia intuición con todo aquello que está afuera, más aún, con el adentro, con el ser intuitivo y creativo que nos caracteriza como especie humana.

Esto representó un desafío importante para las y los participantes, ya que, al asumir dinámicas de trabajo novedosas, se vieron movilizados sus sistemas de creencias. Al explorar el espacio con el cuerpo, con las texturas de la naturaleza, a pie descalzo, percibiendo los aromas, los

teachers Francisca Sazie and Claudia Núñez, to recover the consciousness of the body and their own intuition; with everything that is outside and even more so with the inside, with the intuitive and creative being that characterizes us as the human species.

This presented a significant challenge for the participants, as, by assuming new work dynamics, their belief systems were mobilized. Through exploring space with the body, with the textures of nature, barefoot, perceiving scents, the surrounding sounds, the

Jonathan Petres

sonidos circundantes, del entorno, a través del oído, el olfato, y a través de “escuchar” a sus propios cuerpos. Colocando atención a sus pulsiones y sus vibraciones elementales, en pos de recuperar la conciencia de un cuerpo extraviado en la vorágine del mundo actual.

Por lo tanto, la experiencia del proceso de exploración entre cuerpo, naturaleza y espacio, fue el dispositivo conceptual elemental, al que se adhirió la idea del paisaje de manera orgánica y natural. Los resultados consistieron en diversas experiencias que las y los participantes pudieron expresar de manera individual y colectiva. No solo a través de testimonios orales, sino que también, traduciendo y representando estas vivencias a través de gráficos, mapas y dibujos, que posteriormente servirían como ideas preliminares para la propuesta coreográfica.

Para este propósito, se formaron núcleos y módulos entre participantes, quienes colectivamente exploraron el paisaje natural a partir de discutir y reflexionar sobre posibles ideas, movimientos y estructuras. Para articular “un orden por detrás de aquello que se nos presenta como un desorden” (Lévi-Strauss, 1978). Para otorgar sentido

environment, through hearing, smell, and through “listening” to their own bodies. Paying attention to its impulses and its elemental vibrations, to recover the consciousness of a body lost in the maelstrom of today’s world.

Thus the experience of the process of exploration between body, nature and space, was the elementary conceptual device to which the idea of landscape adhered in an organic and natural way. The results included a range of experiences that the participants were able to express individually and collectively. Not only through oral testimonies, but also by also by representing these experiences through graphs, maps and drawings, which would later serve as preliminary ideas for the choreographic project.

For this purpose, hubs and modules were formed among participants, who collectively explored the natural landscape by discussing and reflecting on possible ideas, movements and structures.

To articulate “an order behind that which presents itself to us as disorder” (Lévi-Strauss, 1978). To give meaning and structure to the movements of

y estructura a los movimientos del cuerpo, a la coreografía, en la bastedad de un paisaje que se presentaba como posibilidad infinita. Y, con ello, “extraer la propiedad invariable de un variado y complejo conjunto de códigos” (Lévi-Strauss, 1978), que la naturaleza y su paisaje, otorgaba en esta experiencia de traducción, a las y los participantes, a partir de percibir, conectar y explorar con movimientos orgánicos y singulares el espacio natural.

La suma de todos aquellos grupos-núcleos-módulos comenzaron a conformar un bello contrapunto de movimientos en el espacio-tiempo del paisaje. Se asemejaban, en conjunto, al comportamiento de la naturaleza; a un cardumen de peces, a una parvada de pájaros, en una suerte de caos ordenado, orgánico y viviente. Nos remitió, a todas y todos los espectadores, a las expresiones del arte más remotas del ser humano, en donde la danza, la música y la poesía coexistían en el espacio natural como parte de un sistema original, mítico, místico y singular. Por lo que esta coreografía se caracterizó por representar de manera directa las nociones preliminares de cuerpo, paisaje y tecnología.

the body, to the choreography, in the vastness of a landscape that presented itself as an infinite possibility.

And, with it, “to extract the invariable property of a varied and complex set of codes” (Lévi-Strauss, 1978), that nature and its landscape granted in this experience of translation, to the participants, from perceiving, connecting and exploring the natural space with organic and singular movements.

The sum of all those groups-hubs-modules began to form a beautiful counterpoint of movements in the space-time of the landscape. They collectively resembled the behavior of nature; a school of fish, a flock of birds, in a sort of ordered, organic, living chaos. It took us, all the spectators, back to the most remote expressions of human art, where dance, music and poetry coexisted in the natural space as part of an original, mythical, mystical and singular system. As such, this choreography was characterized by directly representing the preliminary notions of body, landscape and technology.

PEWMA 360°

Danza inmersiva para un espectador

Primer video de danza en 360 grados en Chile, opera prima de Sebastian Gatica, en conjunto a Ignacio Diaz y 10 intérpretes de Valdivia. Una experiencia sensorial inmersiva que nos lleva a los maravillosos paisajes de la naturaleza valdiviana y el Sur de Chile.

Esta es una transformación escénica y tecnológica de la obra Ritual Paisaje Incógnito de la Compañía Ballet Municipal de Cámara de Valdivia.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección Video: Sebastian Gatica

Dirección y coreografía: Ignacio Diaz

Jefe Técnico: Francisco Montero

Material original: Ricardo Uribe e Ignacio Diaz

Intérpretes Creativos: Flora Monsalve , Ignacio Díaz, Poletth Espinoza, Diego Álvarez, Francine Renner, Francisco Sepúlveda, Valentina Kappes, Rodrigo Llanacaleo, Alluitz Riezu y Verónica Toro.

Producción: Ignacio Díaz

Música original: Rodrigo Ríos

Vestuario: Gonzalo Velozo

Gráfica y Comunicaciones: Sebastián Gatica y Diego Álvarez

Capacidad: 15 personas

Sistema Rotativo / Duración: 15 min.

Jonathan Petres

Jonathan Petres

El sonido de la coreografía

Las imágenes del mundo no son esferas de existencia, como las actitudes y los tipos del espíritu. En sí no son nada psíquico, sino condiciones y consecuencias de la existencia anímica.

(Karl Jaspers 1967: 191).

La noción de existencia siempre ha estado presente en los procesos creativos y de múltiples maneras, ya que forma parte de la condición de existencia del sujeto, del hacedor sonoro. Pone de relieve, durante dicho proceso, diferentes espacios que tensionan la disociación entre sujeto-objeto y devela ciertas tendencias hacia, asumir de una u otra manera, diferentes actitudes para “ir” en busca de la obra, de la materialidad del sonido. Lo cual revela la concepción de mundo del hacedor, su propia subjetividad y las estructuras que lo constituyen.

Esto lo pudimos constatar con la integración de estudiantes de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, quienes, bajo estos principios y utilizando sus instrumentos, se involucraron con la misma dimensión del paisaje natural y orgánico, que iba configurando la coreografía y sus movimientos.

The Sound of Choreography

The images of the world are not spheres of existence, like attitudes and types of spirit. They are in themselves nothing psychic, rather conditions and consequences of psychic existence.

(Karl Jaspers 1967: 191).

The notion of existence has always been there in creative processes, in many ways since it is part of the condition of existence of the subject, of the sound maker. During this process it highlights different spaces that stress the dissociation between subject-object, and reveals certain tendencies towards, one way or another, different attitudes to “go” in search of the work, of the materiality of sound. This reveals the maker’s conception of the world, their own subjectivity and the structures they are made up of.

We were able to observe this through the incorporation of students from the School of Musical and Sound Arts, who, following these principles and using their instruments, became immersed in the same dimension of the natural and organic landscape, which was shaping the choreography and its movements.

Ellos acompañaron, con improvisaciones, contrapuntos, acordes y timbres diversos, el movimiento propuesto por los grupos coreográficos; lo cual movilizó una y otra vez a quienes se encargaron de musicalizar esta experiencia.

Claramente no fue una tarea fácil, dado que, durante este proceso, y, por la ausencia de una estructura coreográfica y musical definida -y de instrucciones precisas-, un par de estudiantes músicos permanecieron, a ratos, distraídos y sorprendidos. No obstante, al paso del tiempo, se afirmaron y lograron conectar con el sentido y apertura que la coreografía iba articulando. Conscientes y atentos al espacio-tiempo del estar ahí; en un paisaje móvil, inmóvil, sonoro, silente, natural, en el que eran responsables de articular el sonido de los movimientos corporales.

De alguna manera, este ir y venir entre la incertidumbre y certidumbre, nos habla de una exploración real, en la que las y los músicos, fueron capaces de abrirse a esta experiencia nueva y afrontarla gracias a su propio "*aparato formal*"⁴. A sus capacidades y conocimientos previos, pero también gracias a su apertura y a conectar con su propia

They accompanied the movement suggested by the choreographic groups with improvisations, counterpoints, chords and different timbres, repeatedly mobilizing those who were in charge of setting the music for this experience.

This was not an easy task, given that in the absence of a defined choreographic and musical structure, and precise instructions, a few of the student musicians were at times distracted and caught off guard. However, with time they settled in and managed to connect with the meaning and openness the choreography was communicating. Conscious and attentive to the space-time of being there, in a mobile, immobile, sonorous, silent, natural landscape, in which they were responsible for articulating the sound of body movements.

This to-ing and fro-ing between uncertainty and certainty was a real exploration, in which the musicians were able to open themselves to this new experience and to confront it thanks to their own "*formal apparatus*"⁴. Thanks to their abilities and previous knowledge. But also to their openness and to connecting

intuición a partir de la precariedad y, de alguna manera, con su propio pensamiento *salvaje*⁵, que vale decir, siempre ha estado presente en todas las culturas y civilizaciones a lo largo de la historia, como hilo conductor del conocimiento humano.

Esta experiencia reveló una necesidad por recuperar la importancia que tienen los sentidos en la comprensión y conexión con el mundo. Y esto lo observamos en todas y todos los involucrados en esta emisión del taller. En donde hallar un espacio intermedio, un punto de equilibrio entre la mente y la 'experiencia', entre la razón y la intuición, fueron los fundamentos para encontrar un sentido posiblemente más sustancial y orgánico a toda la coreografía en su conjunto.

Todo este problema de la experiencia como opuesta a la mente parece encontrar la solución en la estructura del sistema nervioso, es decir, no en la estructura de la mente ni en la de la experiencia, sino en un punto intermedio entre la mente y la experiencia.

(Lévi-Strauss, 1978, p.25)

with their own intuition based on precariousness and, in a way, with their own *wild* thinking⁵, which has always been present in all cultures and civilizations throughout history, as a guiding thread of human knowledge.

This experience revealed a need to reclaim the importance of the senses in understanding and connecting with the world. And we saw this in everyone involved in this workshop. Where finding an intermediate space, a balancing point between mind and 'experience', between reason and intuition, were the basis for finding a possibly more substantial and organic sense to the choreography as a whole.

This whole problem of experience as opposed to mind seems to find a solution in the structure of the nervous system, i.e., neither in the structure of the mind nor in that of experience, but in a middle ground between mind and experience.

(Lévi-Strauss, 1978, p.25)

Esto quiere decir que ese punto intermedio, nuestro sistema nervioso, al que hace referencia Lévi-Strauss en su célebre libro *Mito y Significado* (1978), se interpone entre ambos polos a través de los sentidos como 'mediadores' para extraer "la propiedad invariable de un variable y complejo conjunto de códigos"; en una suerte de traducción de aquello expresado en un código, hacia otro código diferente. En el caso de esta coreografía y su sonido, los datos que ofreció la naturaleza, su estructura y su paisaje, permitieron una traducción sustancial hacia el código de lo corporal y lo sonoro/ musical. Algo que ya desde el Renacimiento ha formado parte de una línea de pensamiento y que, hasta la actualidad, podemos encontrar presente, aunque dispersa, en diversas áreas del arte, e incluso de la ciencia moderna. Por lo que reconectar con este sentido, fue posiblemente una de las experiencias más significativas para todas y todos los involucrados en esta emisión del taller cuerpo sur.

This means that this intermediate point, our nervous system, to which Lévi-Strauss refers in his famous book *Myth and Meaning* (1978), interposes itself between both poles through the senses as 'mediators', to extract "the invariable property of a variable and complex set of codes"; in a kind of translation of that which is expressed in one code, into another different code.

In the case of this choreography and its accompanying sound, the information offered by nature, its structure and its landscape, enabled a substantial transformation into the code of the corporeal and the sonorous/musical.

Something that has been part of a line of thought since the Renaissance and that to this day we can find, though scattered, in various areas of art, and even in modern science. As such, reconnecting with this sense may have been one of the most significant experiences for those involved in the 2018 workshop.

Jonathan Petres

A modo de cierre

Los seres humanos somos nodos en los que se cruzan, convergen y suceden cosas, eventos, acontecimientos, mitos, expresiones, pulsiones. Nodos pasivos, perceptuales, sensoriales, táctiles, sonoros, que ven, sienten y escuchan pasar acontecimientos aleatorios, de probabilidades. En donde la belleza ocurre y aparece cuando se ordena solo una parte del caos infinito del que somos parte. Pero, aún nos hace falta explorar, rastrear y descubrir nuevas expresiones de lo humano, del cuerpo, del ser, del estar. De lo mítico y lo mágico del arte, que solo la creación como posibilidad puede tener para rejuvenecer nuestro mundo, nuestro espacio y nuestro tiempo.

By Way of Closing

We human beings are hubs where things, events, happenings, myths, expressions, impulses cross, converge and occur. Hubs that are passive, perceptual, sensory, tactile, sonorous, that see, feel and hear events that are random, of probability. Where beauty arises when only a part of the infinite chaos of which we are a part is ordered. But we still need to explore, track and discover new expressions of what is human, of the body, of being. Of the mythical and the magic of art, that only creation can possibly offer to rejuvenate our world, our space and our time.

Notas:

1. Se hace referencia a las concepciones de mundo según Karl Jaspers.
2. Abordo el concepto de intuición desde la perspectiva del filósofo alemán Karl Jaspers, quien plantea que la intuición permite una máxima cercanía con el objeto, con una actitud de entrega, sin esperar nada y permitiendo que el fenómeno penetre en el sujeto.
3. La modernidad entendida a partir de Descartes.
4. Desde la perspectiva del filósofo alemán Karl Jaspers, el aparato formal, es aquello que tiene que ver con los conocimientos y recursos asociados con la técnica y la teoría de cualquier disciplina. Por ejemplo, un pintor conoce los colores, sus combinaciones, la perspectiva, las sombras y los materiales que utiliza. Y si bien esos son aspectos importantes dentro de su praxis, no determinan el sentido de su trabajo artístico, dado que son solo un eslabón en el proceso creativo.
5. Para Lévi-Strauss, el pensamiento salvaje, mítico, desinteresado, es un modo de pensamiento capaz de establecer y organizar clasificaciones y relaciones sobre la naturaleza, los sentidos, el entorno. Es una forma de conocimiento y comprensión de la estructura del todo, pero fuera de los criterios de domesticación propios de las culturas civilizadas. Que responde a un orden no científico desde la perspectiva de la ciencia moderna en occidente.

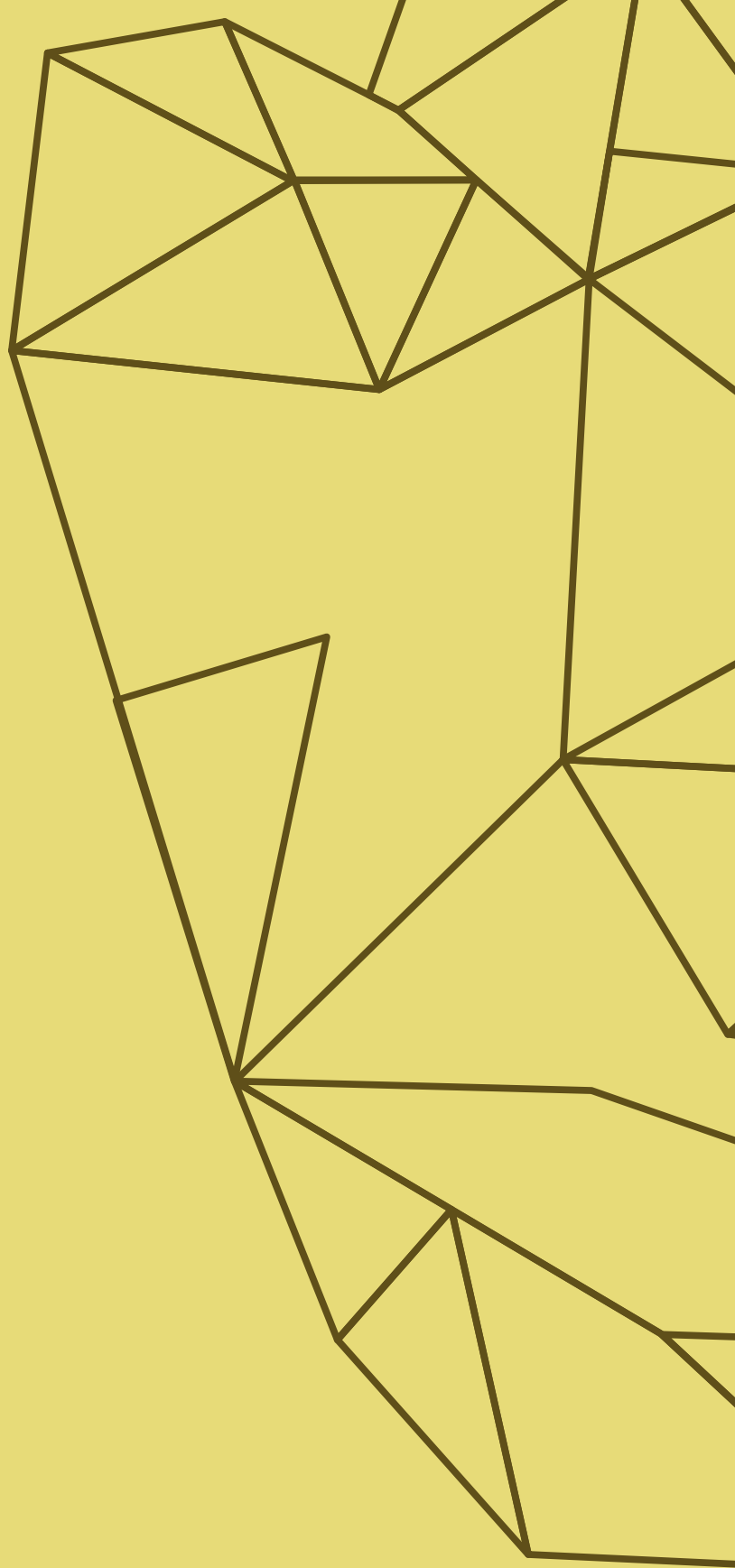
Notes:

1. A reference to the worldviews of Karl Jaspers.
2. I approach the concept of intuition from the perspective of the German philosopher Karl Jaspers, who states that intuition allows for maximal closeness to the object, with an attitude of surrender, without expecting anything and allowing the phenomenon to penetrate the subject.
3. Modernity based on Descartes.
4. From the perspective of the German philosopher Karl Jaspers, the formal apparatus is that which relates to the knowledge and resources associated with the technique and theory of any discipline. For example, a painter knows about colors, their combinations, perspective, shadows and the materials he uses. And though these are important aspects within his practice, they do not determine the meaning of his artistic work, as they are only a link in the creative process.
5. For Lévi-Strauss, wild, mythical, disinterested thought can establish and organize classifications and relationships concerning nature, the senses, the environment. It is a form of knowledge and understanding of the structure of the whole, but without the domestication criteria of civilized cultures. It responds to a non-scientific order from the perspective of modern western science.

Paisajes del cuerpo

2019

TALLER
CUERPO
SUR

5° VERSION
PAISAJES DEL CUERPO
4 a 9 de noviembre

ACTIVIDADES

INAUGURACION:
Lunes 4, 19:00: "Niebla" de Francisca Sazié // Laboratorio LIS.

WORKSHOP:
De lunes 4 a sábado 9 de 8:50 a 17:30 : "Paisajes del Cuerpo" con Gabriele Reuter
Auditorio Arquitectura.

CONVERSATORIO:
Martes 5, 14:30 : "Artes, Paisaje y Comunidad" con Claudia Vásquez, Carolina Ihle,
Francisca Sazié y Comunidad Humedales Río Cruces // Auditorio Arquitectura.

FUNCIÓN ESCÉNICA:
Martes 5, 19 :00 : "Lilith" de la Compañía Lokas Juanas // Laboratorio LIS

MUESTRA WORKSHOP: Sábado 9 (lugar y hora por confirmar).

Inscripciones:
contacto@tallercuerposuruach.cl

Valdivia, Chile

PROYECTO FINANCIADO
POR EL FONDART REGIONAL
CONVOCATORIA 2019

65 UACH

Facultad de
ARQUITECTURA Y ARTES
Universidad Austral de Chile

Paisajes del cuerpo

Body Landscapes

Katherine Barriga Placencia

¿Cómo volver sobre el pasado desde el hoy?

Esta es una relación de los acontecimientos sucedidos en la 5a versión de *Taller Cuerpo Sur* (TCS) desde la perspectiva subjetiva que se configura entre la relación de un cuerpo, que narra el espacio, que contiene la acción y el tiempo que la ubica. TCS 2019 ocurrió en las circunstancias más inesperadas que, hasta la fecha, había enfrentado, no tan solo por los mismos acontecimientos, sino también por las expectativas que frente a esa versión se habían generado.

How to Go Back to the Past from the Present?

This is an account of the events that took place in the 5th *Cuerpo Sur* Workshop (CSW), from the subjective perspective formed between the relationship of a body, which describes the space that contains the action, and the time that locates it. CSW 2019 took place in the most unexpected circumstances it had faced thus far, not only because of the events themselves, but also because of the expectations that had been generated for that year's workshop.

Reflexionar y recordar la versión 2019 de TCS significa reconstruir parte de la memoria colectiva que reunió por 3 días, a su equipo y personas invitadas, en el Laboratorio de Imagen y Sonido (LIS) de la Universidad Austral de Chile (UACH) y, un cuarto, en la sala de reuniones de la *Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística (VIDCA)* de la misma universidad, desplazando por primera vez la experiencia formativa del Taller hacia integrantes del propio equipo.

TCS se ha caracterizado por adelantarse a la lectura de ciertos aspectos de las urgencias sociales, quizás por azar o como resultado de una de sus principales máximas: el aprendizaje desde el cuerpo y la experimentación, visibilizando problemáticas de manera interna que luego se han evidenciado en el espacio público-social. En 2016, el trabajo en torno a las nociones de intimidad y violencia desde el género anticiparía el despliegue de acciones feministas en la UACH en abril de 2018 (Aguilera, 2018) y posteriormente la articulación de diferentes movimientos a nivel nacional, que tendrían uno de sus momentos cumbres en la movilización del 8M en 2019, convocada bajo la consigna de “Huelga General

Reflecting on and remembering the 2019 workshop requires reconstructing part of the collective memory of those who came together for three days - the workshop team and guests - in the Image and Sound Laboratory of the *Universidad Austral de Chile (UACH)*, and for a fourth day in the meeting room of the Vice-Rectorate for Research, Development and Artistic Creation (VIDCA) of the same university, for the first time shifting the formative experience of the workshop to the members of the team itself.

The CSW has been noted for being ahead in the reading of certain aspects of social issues, perhaps by chance or as a result of one of its main maxims: learning from the body and experimentation, making problems visible internally which have then been seen in the public-social space. In 2016, work based on the notions of intimacy and violence from the perspective of gender would foreshadow feminist demonstrations at UACH in April 2018 (Aguilera, 2018) and subsequently the coordination of different movements nationwide, culminating in the mobilization of 8M in 2019 under the slogan “Feminist General Strike”, bringing

Feminista”, y que reunió a más de 800 mil asistentes a nivel nacional¹.

Así mismo, y desde la perspectiva del tiempo, sucedería con la versión 2019 Paisajes del Cuerpo cuya formulación inicial planteaba la lectura del paisaje a través del recorrido y la significación de puntos de memoria específicos dentro de la ciudad, tomando a los humedales y al espacio urbano como centro de sus problemáticas. Hoy, en el año 2021, no solo se cuenta con una Ley de Humedales Urbanos² a nivel nacional, sino que Valdivia tiene dos nuevos Santuarios de la Naturaleza bajo protección del Ministerio del Medio Ambiente³, y la demanda ciudadana por el derecho al agua cobra cada vez más fuerza como principio para la Nueva Constitución.

Adjudicación y primeros pasos

La aventura de TCS 2019, cómo saben quienes se ven en la necesidad, año a año, de competir por el apoyo de los fondos públicos destinados a las culturas, las artes, y el patrimonio, comienza con la formulación de un proyecto y su postulación. La postulación al Fondart Regional en 2018 hizo soñar a su equipo con la posibilidad de consolidarse dentro de Valdivia como un “espacio descentralizado de expresión de las artes,

together more than 800,000 people nationwide¹. It would happen again, from the perspective of time, with the 2019 workshop Body Landscapes, which initially proposed reading the landscape through a journey and the significance of specific memory points within the city, taking the wetlands and the urban space as the center of problems. Today, in 2021, not only is there a national Urban Wetlands Law² but Valdivia has two new Nature Sanctuaries under the protection of the Ministry of the Environment³, and the citizens’ demand for the right to water is gaining momentum as a principle for the new constitution.

Funding and First Steps

CSW’s 2019 adventure began with putting together a plan and making an application, a scenario all those who are forced, year after year, to compete for the support of public funds allocated to culture, art and heritage will be familiar with. The application to Fondart Regional in 2018 sparked a dream in the team of the possibility of establishing Valdivia as a “decentralized space for the expression of the arts, where the body is considered from an interdisciplinary

dónde se problematice en torno al cuerpo desde lo interdisciplinar, con un marcado foco en la formación experimental” Proyecto Fondart Regional Folio N° 498719).

La versión 2019 de TCS tenía por objetivo “reflexionar en torno a la composición desde el cuerpo y el espacio urbano-natural, centrando su atención en los humedales que configuran Valdivia” (Proyecto Fondart Regional Folio N° 498719), lo que llevó al equipo a generar una serie de invitaciones a expertas y expertos nacionales e internacionales que, desde sus disciplinas, permitirían abordar las nociones de paisaje, cuerpo y ciudad. En enero de 2019 vieron la luz los esperados resultados de los Fondos de Cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio (MINCAP) y la adjudicación de la 5ta versión de TCS fue una realidad.

La ejecución del proyecto comenzó con la confirmación de sus invitadas e invitados nacionales, Francisca Sazié, coreógrafa y bailarina, en compañía de su equipo quienes realizarían la presentación pública de la obra *Niebla*; la compañía de danza contemporánea, Lokas Juanas, provenientes de Concepción y que presentarían la obra *Lilith*; y

perspective, with a strong focus on experimental training” (Proyecto Fondart Regional Folio No. 498719).

The 2019 CSW aimed to “reflect on composition through the body and the urban-natural space, focusing on the wetlands that make up Valdivia” (Regional Fondart Project Folio No. 498719). As such the team invited a number of national and international experts, who from the perspective of their disciplines would enable the notions of landscape, body and city to be addressed. In January 2019, the Ministry of Arts, Culture and Heritage (MINCAP) allocated funding and the 5th CSW became a reality.

Implementation of the project began with national guests accepting their invitations - Francisca Sazié, choreographer and dancer, together with her team who would perform the public presentation of the work *Niebla*; the contemporary dance company Lokas Juanas from Concepción who would present the work *Lilith*; and Claudia Vásquez, visual artist, who would present her works *High Tension Exercises* (2007) and *El Paso* (2017). The person in charge of the workshop would be Gabriele Reuter, a German

Imagine, but don't do it.
Imagine you are about to take a step
with your left foot,
with your right foot.

Left. Right. Left. Right. Left. Right.

Together.
Standing.
Easy breathing.

Imagina, pero no lo hagas.
Imagina que estás a punto de
dar un paso
con tu pie izquierdo,
con tu pie derecho.

Izquierdo. Derecho. Izquierdo.
Derecho. Izquierdo. Derecho.

Juntos.
De pie.
Respiración suave.

Fragmento texto *Small Dance* (Steve Paxton, 1977)

Fernando Ruz

Claudia Vásquez, artista visual, quien participaría presentando sus obras *Ejercicios de Alta Tensión* (2007) y *El Paso* (2017). A nivel internacional, y como responsable del *workshop*, se contaría con la participación de Gabriele Reuter, coreógrafa y urbanista alemana, quien preparó un recorrido que llevaría a los participantes a moverse por distintos puntos de la ciudad para aprehender el paisaje desde el cuerpo.

El espacio urbano es un rompecabezas en constante movimiento de las acciones, relaciones y objetos de las personas. Nuestras acciones definen y refinan los espacios por los que nos movemos. Los espacios y lugares a través de los cuales nos movemos dan forma y escriben en nuestro cuerpo todos los días. Durante esta semana pasaremos un tiempo descubriendo lo que está escrito, practicando para leer los viajes de nuestro cuerpo a través de diferentes paisajes al aire libre.⁴

El trabajo colaborativo de Gabriele con el equipo TCS, y la adjudicación de recursos públicos para esta 5ta versión, comenzó a generar nuevos cruces y la necesidad de enriquecer la ejecución del proyecto a través de conexiones con agrupaciones ambientales locales.

choreographer and urbanist, who put together a journey that would see participants moving around different parts of the city to perceive the landscape through the body.

Urban space is a constantly moving puzzle of people's actions, relationships, and objects. Our actions define and refine the spaces through which we move. The spaces and places through which we move give shape to and write on our bodies every day. That week we would spend some time discovering what is written, practicing to read the journeys of our body through different landscapes in the open air⁴.

Gabriele's collaborative work with the CSW team and the allocation of public funding for this 5th year, sparked new crossovers and a need to enrich the project through connections with local environmental groups.

The year 2019 also happened to be the year of the environment. The national and international agenda was focused on the 25th United Nations Conference on Climate Change (COP25), with Chile as one of the organizing countries

Justamente el año 2019, también fue el año del medioambiente. La agenda nacional e internacional se centraba en la 25ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) que tenía a Chile no solo dentro de sus países organizadores, sino que como su sede oficial. El viaje de Greta Thunberg, el cumplimiento de los acuerdos sobre reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y la posible presencia, o ausencia, de los líderes de Estados Unidos y China en el evento, tenían al país volcado a su rol internacional. La COP25 pondría a Chile en el centro del mundo durante noviembre y diciembre de 2019, y para ello se organizaron una serie de acciones que pretendían hacer eco de este evento en todo el territorio nacional. La UACH fue parte de esta iniciativa como una de sus instituciones colaboradoras y con ella la 5ta versión de TCS⁵.

TCS Paisajes del Cuerpo comenzó a gestar nuevas relaciones con la Asociación Comunidad Humedal (ACH) y Fundación Forecos, las que resultarían en la propuesta de un Conversatorio “Artes, Paisaje y Comunidad”, y dos charlas: “Humedal Río Cruces: para no olvidar”⁶, que presentaría la ACH, y

and also the official headquarters. Greta Thunberg’s journey, compliance with the agreements on the reduction of greenhouse gas emissions and the possible presence, or absence, of the leaders of the United States and China at the event, had the country focused on its international role.

COP25 would put Chile at the center of the world stage in November and December 2019, and a series of activities were organized, aimed at echoing the event nationwide.

UACH was one of the collaborating institutions, and with it the 5th Cuerpo Sur Workshop⁵.

CSW’s Landscape of the Body started to forge a new relationship with the Asociación Comunidad Humedal, or ACH, (Wetlands Community Association) and Fundación Forecos, which would result in the proposal of a discussion - “Arts, Landscape and Community”; and two talks - “Río Cruces Wetlands: so as not to forget”, which ACH would present, and “Redefining nature and landscape from the city” by the academic and architect Carolina Ihle⁶.

“Redefinir naturaleza y paisaje desde la ciudad” a cargo de la académica y arquitecta Carolina Ihle.

Fundación Forecos se haría presente a través de las salidas a terreno propuestas por Gabriele Reuter.

El objetivo de TCS 2019 avanzó hacia generar una reflexión en torno a los humedales urbanos de Valdivia, y la constante tensión entre paisaje y habitar cotidiano, buscando responder la pregunta: ¿cómo se integra el humedal y su paisaje a nuestra vida urbana y doméstica?

Fundación Forecos would be present through the field trips proposed by Gabriele Reuter.

The objective of CSW 2019 moved towards reflecting on the urban wetlands of Valdivia and the ever present tension between landscape and daily living, seeking to answer the question: how is the wetland and its landscape integrated into our urban and domestic life?

La incertidumbre y el cambio de rumbo

En los días que precedieron al 18 de octubre de 2019 la organización de la 5ta versión de TCS siguió de manera habitual, reuniones semanales de avance para afinar los últimos detalles del recorrido, los pasajes comprados de quienes participarían, los espacios para su alojamiento confirmados, y las últimas correcciones al material gráfico que difundiría esta nueva versión en proceso de ejecución para su posterior aprobación por parte de la

Uncertainty and Change of Course

In the days leading up to October 18, 2019, organization of the 5th CSW continued in the usual way, with weekly progress meetings to work out details on the journey, tickets for the guests, accommodation, and the final corrections to the graphic material that would be disseminated for the latest workshop in the process of implementation, for subsequent approval by the regional office for culture and arts. In the country, some unfortunate quotes from

Seremi de las Culturas y las Artes y el Patrimonio de Los Ríos, ya en su fase final. En el país, algunas frases desafortunadas de los gobernantes de turno -hablamos de Sebastián Piñera- circulaban por los medios de comunicación: “En medio de esta América Latina convulsionada, Chile es un verdadero oasis con una democracia estable” (Estallido social, 2020).

El 4 de octubre de 2019 el Ministerio de Transporte anunció el aumento de la tarifa del Metro en \$30 pesos en la capital. El 14 de octubre, estudiantes secundarios organizados comenzaron a saltar torniquetes en señal de protesta. De ahí, la revuelta. El aumento de las manifestaciones sumó jóvenes, padres, madres, personas de diversos sectores y distintas organizaciones de la sociedad civil. En paralelo, nuevas frases del gobierno de turno, como las del ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine: “Quien madrugue puede ser ayudado a través de una tarifa más baja”, o del ex presidente del Directo de Metro Clemente Pérez: “Cabros, esto no prendió. No son más choros, no se han ganado el apoyo de la población”.

El 18 de octubre el Gobierno anuncia que aplicará la Ley de Seguridad del

presidente Sebastián Piñera were circulating through the media: “In the midst of this convulsed Latin America, Chile is a true oasis with a stable democracy” (Estallido social, 2020).

On October 4, 2019, the Ministry of Transport announced a 30 peso increase in Metro fares in the capital. On October 14, organized groups of high school students began jumping turnstiles in protest. And the revolt had begun. Demonstrations brought together young people, fathers, mothers, adults and various civil society organizations.

Government ministers meanwhile stoked the flames: Minister of the Economy Juan Andrés Fontaine suggested getting up earlier to take advantage of a lower tariff. Former chairman of the Metro Clemente Pérez’ message was: “Kids, this didn’t take off. You aren’t plucky, you haven’t got the support of the people”.

On October 18, the government announced it would apply the State Security Law, the *cacerolazos* began (pot-banging protests) and the demonstrations intensified. That night, fires were reported in different

Estado, comienzan los cacerolazos y las protestas se intensifican. Esa noche se reportan incendios en distintas estaciones del Metro y se quema parte de un edificio de Enel, en el centro de Santiago (Actualidad y multimedia, 2019). El 19 de octubre las convocatorias a manifestación se extienden por todo el territorio nacional. En Valdivia la cita es a las 20:00 horas en Plaza de la República (Equipo Ríoenlinea, 2019). Marcha, consignas, un corte de luz y el estallido. Luego carreras, agua y gas. El aprendizaje sobre la utilidad del bicarbonato y el recordatorio en la piel de una lacrimógena.

Los días que siguieron al 19 de octubre fueron confusos.

Las calles se llenaron de vida, de personas buscando reunirse, de gritos, de repetición, de cantos, también de fuego, estruendos, piedras, disparos, vidrios rotos, canticos, marchas, sonrisas. El comercio, los bancos y las AFP destruidas, la institucionalidad pública y privada cerrada y blindada, los grupos de estudiantes en asamblea permanente, las y los trabajadores en asamblea, profesorado en asamblea, y los cuerpos en las calles.

En este escenario, la 5ta versión de TCS ya está lista para comenzar. Las

Metro stations and part of a building belonging to the Enel company was burned in downtown Santiago (Actualidad y Multimedia, 2019). On October 19, calls for demonstrations spread throughout the country.

In Valdivia the time was set for 8:00 p.m. in the Plaza de la República (Equipo Ríoenlinea, 2019). A march, slogans, a power cut, social explosion. Then came the running, water canons and gas. Learning about the usefulness of bicarbonate of soda and traces of tear gas on the skin.

The days that followed October 19 were confusing.

The streets were full of life, people wanting to get together, shouting, singing; and fire, crashes, stones thrown, shots fired, glass smashed, chanting, marches, smiles. Stores, banks and pension funds were destroyed, public and private institutions were closed and shuttered and student groups constantly meeting, workers meeting, teachers meeting and bodies in the streets.

Against this backdrop, the 5th CSW was ready to go. The guests were not sure, there was doubt about the

dudas de invitados, las dudas sobre la responsabilidad de seguir adelante o no, de hacer participar a los estudiantes o no y el miedo, la pena, el dolor, la confusión. Las primeras decisiones se basaron en la responsabilidad con los estudiantes, TCS 2019 no podía ser abierto al público. Gabriele ya no podía cancelar su viaje desde Berlín y, a pesar de la incertidumbre que rondaba el aire, se optó por dar la posibilidad a las y los invitados y al equipo de TCS de ser parte del *workshop* en un espacio seguro, pensando para la contención. Gabriele llegó a Santiago el 24 de octubre, en medio de los momentos más álgidos de las manifestaciones.

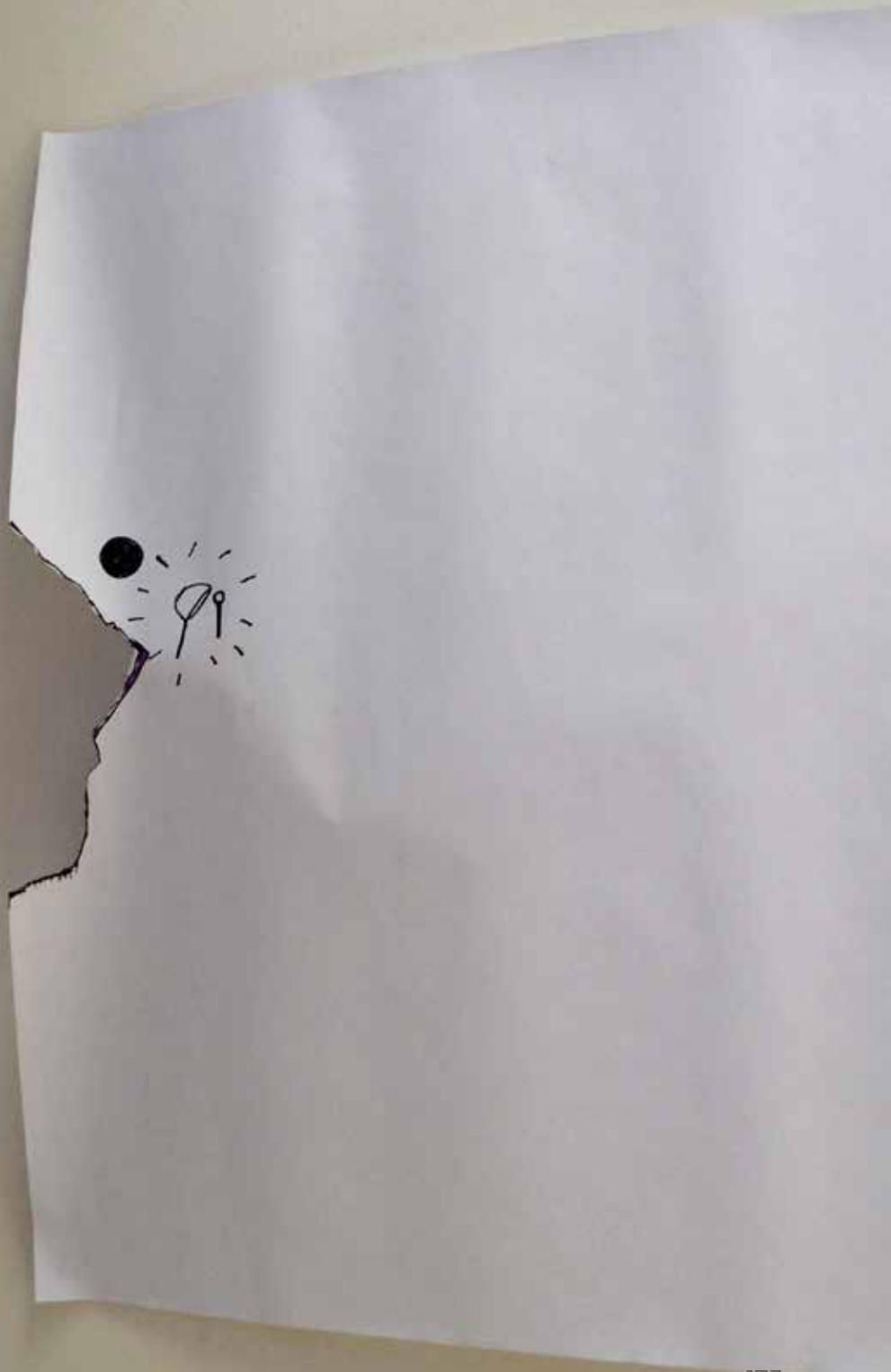
El viernes 25 de octubre tuvo lugar la manifestación con mayor convocatoria que había tenido el país, más de 2 millones de personas se volcaron a las calles en la que se llamó “La Marcha más grande de Chile”. En Valdivia, debido al pronóstico de lluvia se le dio el nombre de “Marcha de los Paraguas”, iniciando a las 17:00 horas en Plaza Simón Bolívar para avanzar marchando hasta Plaza de la República. La iniciativa reunió cerca de 8 mil personas (El navegable, 2019).

responsibility of moving forward, whether to involve the students or not; there was fear, hurt, pain and confusion. The first decisions were based on responsibility towards students. CSW 2019 could not be open to the public. Gabriele could not cancel her trip from Berlin and, despite the uncertainty in the air, it was decided to give the guests and the CSW team the chance to be part of the workshop in a safe space, designed for containment. Gabriele arrived in Santiago on October 24, in the midst of the most critical moments of the demonstrations.

On Friday, October 25, the biggest protest in the country took place, with more than 2 million people taking to the streets in what was called “The biggest march in Chile.”

In Valdivia, due to the forecast for rain, it was called the “March of the Umbrellas”, starting at 5:00 pm in Plaza Simón Bolívar and continuing to Plaza de la República. Nearly 8,000 people took part (El Navegable, 2019).

Página derecha:
Registro proceso trabajo

La quinta versión

TCS 2019 inicia el lunes 4 de noviembre a las 9:00 am en el edificio LIS al interior del Campus de los Museos de la UACH, con el principal objetivo de no perder la continuidad del espacio de encuentro que genera TCS desde 2015 y, a su vez, respetar y resguardar las medidas de seguridad tomadas por la Universidad que incluyeron la cancelación tanto de las actividades lectivas como de aquellas abiertas a la comunidad, en consideración al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que se mantenía vigente en el país desde el 19 de octubre⁷. Por tres días se desarrolló un taller que buscaba conectar con el cuerpo y la exploración individual-colectiva en un contexto de total incertidumbre.

Esta instancia permitió la apertura de un espacio-tiempo aparte, resguardado de la contingencia, que facilitó una serie de intercambios verbales y no verbales, desde la perspectiva de que la crisis, más allá de la paralización y angustia inicial, conlleva una oportunidad para reiniciar y reinventarse. Cada día las jornadas iniciaban con un ejercicio corporal, la música acompañaba los movimientos, contenidos

The Fifth Run

CSW 2019 kicked off on Monday, November 4 at 9.00 am in the LIS building within the UACH Museum Campus. The main objective was not to lose the continuity of the platform CSW had been generating since 2015 and, in turn, to respect and safeguard university security measures, which included cancelling teaching activities and also activities open to the community, due to the state of emergency that had been in force in the country since 19 October⁷. The three-day workshop was about connecting with the body, and individual-collective exploration, all in a context of total uncertainty.

This opened up a separate space-time, sheltered from the emergency, which led to a series of verbal and non-verbal exchanges from the perspective that crisis, beyond the initial paralysis and anguish, brings with it an opportunity to restart and reinvent. Each day began with a corporal exercise, with music accompanying contained and liberated movements, interacting with the space and with the other bodies at their rhythm and within their limits reinvent. Each day began with a corporal exercise, with

y liberados, interactuando con el espacio y con los otros cuerpos a su ritmo y con sus límites.

El primer día Gabriele propuso un ejercicio en parejas que invitaba a moverse desde el corazón como motivador del movimiento, y desde ahí crear frases espontáneas (movimientos) con el propósito de situar el cuerpo; el día dos, propuso un ejercicio testigo/activo dónde una integrante de la dupla cuidaba, resguardaba y contenía los movimientos de la otra. Gabriele presentó el texto *Small Dance* de Steve Paxton's (1967) para generar conexiones sin tacto y volcar los cuerpos, como un todo, a lo presencial. "¿Qué pasa cuando se inhiben mis movimientos, pregunta la Pequeña Danza?" (Bigé, 2019).

No es fácil mantener la atención en el adentro cuando en el afuera todo colisiona.

Los primeros impulsos del cuerpo se movilizan hacia el dolor. El dolor físico del cuerpo. Sentí que esos lugares que me estaban molestando conducían el movimiento. El movimiento del cuerpo como una constante, una repetición. El pensamiento se suelta en la repetición del movimiento. Cuando termina el movimiento se pone un juicio al pensamiento.

music accompanying contained and liberated movements, interacting with the space and with the other bodies at their rhythm and within their limits.

On the first day Gabriele proposed an exercise in pairs that encouraged moving from the heart, and from there creating spontaneous phrases (movements) in order to locate the body. On the second day she proposed a active/witness exercise where one of the members of the pair took care of, protected and contained the movements of the other. Gabriele presented the text *Small Dance* by Steve Paxton (1967) to generate connections without touch, and turn the bodies, as a whole, into what is present. "What happens when my movements are inhibited, asks Little Dance?" (Bigé, 2019).

It is not easy to focus your attention on the inside when on the outside everything is in collision.

The body's first impulses are mobilized in response to pain. The physical pain of the body. I felt that the places that were bothering me were driving the movement. The movement of the body as a constant, a repetition. Thought is

Cuando el cuerpo se mueve el pensamiento es más libre”⁸

A través de una grabadora de voz que estaba dispuesta para su uso en la sala de grabación del LIS, participantes del *workshop* tuvieron la opción de ir registrando sus pensamientos, emociones y sentires en formato de audio y/o en un pizarrón ubicado permanentemente en el espacio central del Laboratorio. Además, el espacio también fue siendo modificado en el transcurso del *workshop* a través del despliegue de frazadas que fueron configurando microespacios donde cada participante podía situarse para ir escribiendo, dibujando y descansando, lo que influyó en la sensación de comodidad y confianza lograda en un breve espacio de tiempo, y que inició con miedo e inseguridad.

El silencio hecho palabra a través del dolor del cuerpo, de un estiramiento, de un movimiento que se deja guiar por sus propios fines. Se percibe la cercanía de otros cuerpos, los ojos cerrados, y la confianza en que la intimidad y los afectos están resguardados. Protegidos por la seguridad que se ha construido en este espacio pensado para contener. Afuera una revolución. No es fácil centrar la atención en el cuerpo, pero

released through the repetition of the movement. When the movement ends, thought must make a judgment. When the body moves, thought is freer”⁸

Each workshop participant had the option of recording their thoughts, emotions and feelings using a voice recorder in the recording room of the LIS, and/or on a blackboard permanently located in the central space of the laboratory. The space was also modified in the course of the workshop, with the addition of blankets to create micro-spaces where each participant could go to write, draw and rest, contributing to a feeling of comfort and confidence, following close on the heels of a sense of fear and insecurity.

Silence becomes word through the pain of the body, through a stretch, through a movement that allows itself to be guided by its own ends. The closeness of other bodies, the eyes closed, can be perceived, as well as the trust that intimacy and affection are protected. Protected by the security that has been built in this space that was designed to contain. Outside, revolution. It is not easy to focus on the body, but there is a recognized need to

se reconoce la necesidad de hacerlo. *El Pequeño Baile* que pone atención al cuerpo situado y a la infinita serie de conexiones y movimientos que lo expanden.

Cada uno de los movimientos y las reflexiones que se evidenciaron durante los días del *workshop* iban conduciendo a una de las ideas fuerza con las que Gabriele quiso aportar al conocimiento de las fuertes conexiones entre los cuerpos que durante estos días se daban al interior y al exterior del LIS, según Grant Soosalu y Marvin Oka “El cuerpo humano posee redes neuronales complejas, adaptativas y completamente funcionales o ‘cerebros’ en su corazón, su intestino y su cabeza”, estas redes al ser utilizadas de manera sinérgica aportan mayor sabiduría a la toma de decisiones, a las relaciones humanas y a la vida (Soosalu & Oca, 2012).

Mi cuerpo no puede ser distinto a mi mente, no puede ser distinto a lo que siento. Cuando se disocian, cuando se separan, nunca llego a buen lugar ... todas nuestras células están conectadas, ¿por qué dividir? Si me duele la cabeza inevitablemente me duele el pecho, si me duele la cabeza siento distinto, mi corazón no funciona o funciona de manera diferente”⁹

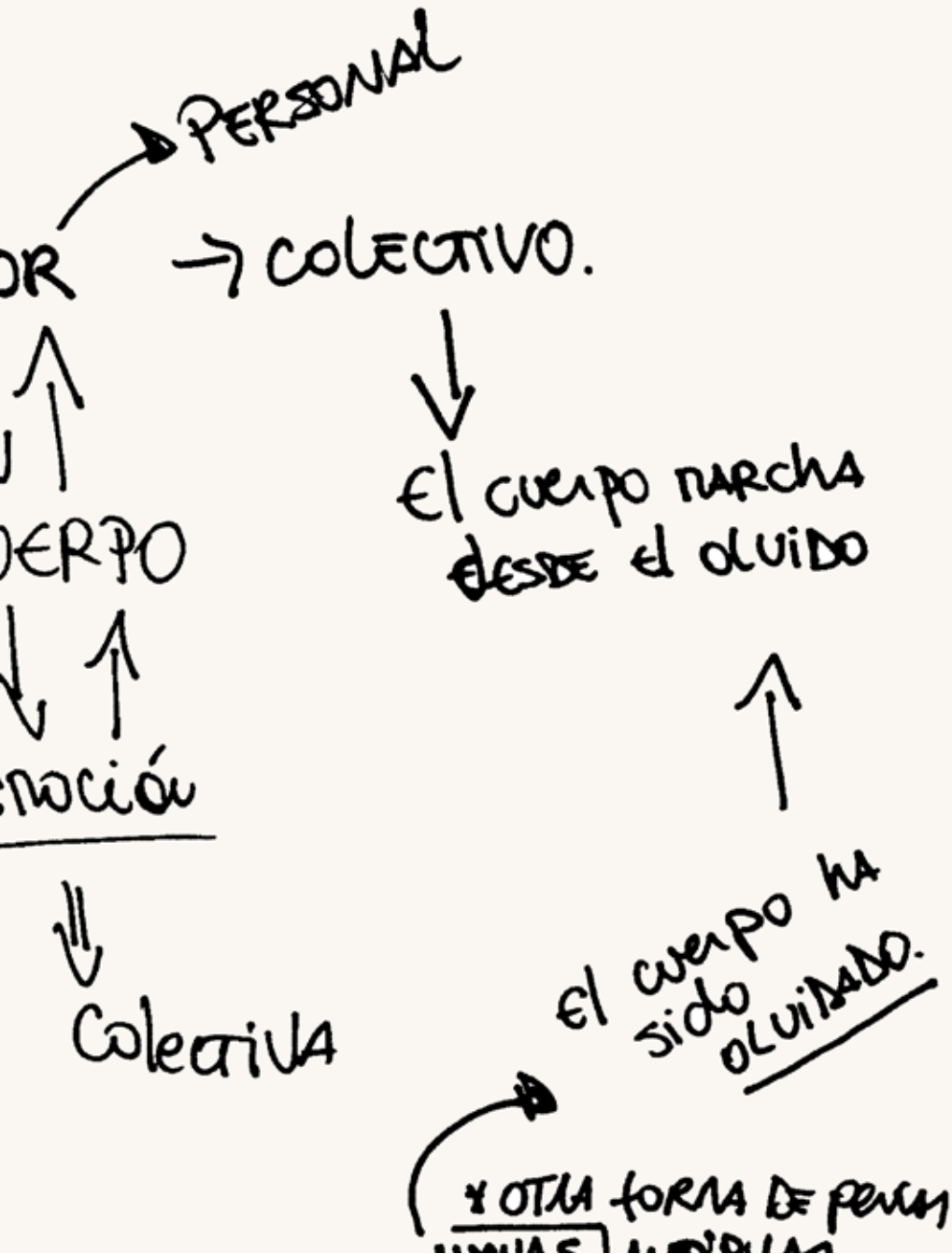
do so. The Little Dance that focuses on the situated body and the infinite series of connections and movements that expand it.

Each one of the movements and reflections that were revealed over the course of the workshop would lead to one of the main ideas through which Gabriele wanted to contribute to understanding the strong connections between the bodies taking place inside and outside the LIS. According to Grant Soosalu and Marvin Oka, “The human body possesses complex, adaptive and fully functional neural networks or ‘brains’ in its heart, gut and head. These networks, when used synergistically, bring greater wisdom to decision making, human relationships and life (Soosalu & Oca, 2012).

My body cannot be different from my mind, it cannot be different from what I feel. When they dissociate, when they separate, I never get to the right place... all our cells are connected, why divide? If my head hurts, my chest inevitably hurts, if my head hurts I feel different, my heart doesn’t work, or works differently.”⁹

* El dolor te tiene

Ejercicio colectivo

Los audios recopilados durante los dos primeros días del taller fueron procesados y trabajados por Gabriele en colaboración con Joaquín Lagos¹⁰, y en el último día fueron proyectados en los monitores de audio del espacio central del LIS a la par que los participantes del taller tenían la libertad para generar una reflexión final expresada a través de su propio cuerpo, dibujos, escritura o voz. Para ello, se dispusieron distintas estaciones que invitaban a recorrer el espacio y utilizar los diferentes recursos (papelógrafos, pizarra, grabadora de audio, espacio) en tiempos desiguales.

Para concluir el *workshop*, Gabriele invitó a las y los participantes a verbalizar y plasmar en una serie de Post-it, a disponer sobre una pared, cuáles serían las redes de trabajo y/o recursos personales (habilidades, características o conocimientos) que podrían entregar al resto, pensando generar nuevas líneas de acción, caminos de cooperación, y nuevos escenarios de trabajo colectivo. TCS 2019 logró entregar herramientas de navegación prácticas para utilizar frente a situaciones coercitivas, con base en el campo de la improvisación y las prácticas corporales conscientes. Su propósito y resultado

The audio recorded over the first two days of the workshop was processed and worked on by Gabriele in collaboration with Joaquín Lagos¹⁰, and on the last day they were played over the audio monitors in the central space of the LIS, while workshop participants were free to generate a final reflection expressed through their own body, drawings, writing or voice.

For this purpose, different stations were set up allowing participants to move around the space and use different resources (flip charts, blackboard, audio recorder, space) at different times.

To conclude the workshop, Gabriele invited participants to verbalize and write down on post-its, to be stuck on a wall, which networks and/or personal resources (skills, features or knowledge) they could give to others, thinking in terms of generating new courses of action, paths of cooperation, and new settings for collective work. CSW 2019 managed to deliver practical navigation tools to use in coercive situations, based on the field of improvisation and conscious body practices. Its purpose and result was

fue aportar en el cómo dar un paso concreto hacia la acción transformadora en lo cotidiano.

...pareciera que las cosas se han hecho siempre de una manera y pareciera imposible hacerla de otra. Esta es una nueva forma de hacer las cosas y de vincularse, y de entender como estar, porque hemos vivido en una sociedad muy racional donde se evita todo contacto con el cuerpo, por lo tanto, con lo fundamental en el ser humano que es la emoción, eso primero somos.¹¹

El día final del *workshop* se llevó a cabo en la VIDCA y estuvo dirigido por la académica Claudia Nuñez, quien, a través de una actividad de introspección individual, invitó a asistentes del *workshop*, de manera voluntaria, a generar una reflexión profunda sobre sus emociones y recuerdos. Esa sesión funcionó como un cierre para el proceso 2019 de TCS y abrió la puerta a la necesidad de generar una reflexión retrospectiva de la historia de TCS, que hoy se traduce en estas memorias.

to inform on how to take a concrete step towards transformative action in everyday life.

... it seems things have always been done one way and it's impossible to do them another. This is a new way of doing things and linking, and of understanding how to be, because we live in a very formal society where all contact with the body is avoided, with what is fundamental in the human being, which is emotion, that is what we are first¹¹.

The final day of the workshop was held at VIDCA and was guided by the academic Claudia Nuñez. Through an individual introspection activity she encouraged workshop participants, on a voluntary basis, to reflect deeply on their emotions and memories. This session both closed the 2019 CSW and opened the door to the need to reflect retrospectively on the history of CSW, hence this report.

El “apenas gesto” del caminar.

Pensar en la vinculación entre memoria, cuerpo y paisaje, es pensar en los nexos del tiempo y el espacio, del pasado, presente y futuro, visto y experimentado desde el cuerpo. La memoria como presente del pasado (Ricoeur en Jelin, 2002, p.19).

Según Elizabeth Jelin “el pasado cobra sentido en su enlace con el presente”, respondiendo a un deseo o intención de comunicar un determinado acontecimiento significativo que es dotado de una carga afectiva en el proceso de recordar (2002, p.27).

Recordar la versión 2019 de TCS, es pensar en los cuerpos que se tomaron las calles con gritos, consignas, bailes, largas caminatas, saltos, una y otra vez, a veces solo situados, quietos, repitieron el silencio.

¿Cómo opera el olvido?

El olvido opera en contraposición a la memoria, cada vez que el olvido gana terreno parte de la memoria desaparece (Mendoza, 2005). El olvido opera a través del silencio, de la omisión, en la cotidianidad de la vida. Las familias callan por miedo y la elección del silencio priva de la memoria (Gómez de Silva en Mendoza, 2005). Los años

The “Barely a Gesture” That is Walking.

To think about the link between memory, body and landscape is to consider the connections between time and space, past, present and future, seen and experienced through the body. Memory as the present of the past (Ricoeur in Jelin, 2002, p.19).

According to Elizabeth Jelin, “the past becomes meaningful through its link with the present”, responding to a desire or intention to communicate a certain significant event that is endowed with an emotional charge in the process of remembering (2002, p.27).

Remembering the 2019 CSW is to remember the bodies that took to the streets with shouts, slogans, dances, long walks, leaps, again and again, sometimes just stationary, still, repeating the silence.

How does forgetting work?

Forgetting operates in opposition to memory; every time forgetting gains ground, part of the memory disappears (Mendoza, 2005). Forgetting operates through silence, through omission, in the routine of life. Families remain

que siguieron a la dictadura cívico-militar en Chile fueron inciertos, los 90 traían consigo la democracia y la alegría, pero todo se vivía muy similar a la década anterior. El olvido que operó en los ochenta bajo la censura y una realidad impuesta, en las décadas posteriores comenzó a operar a través de la información.

Pero la memoria colectiva es difícil de borrar, como dice Galeano “cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea.

Porque todos, toditos, tenemos algo que decir a los demás, alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada” (en Mendoza 2005).

Después de más de 40 años de omisión, los cuerpos movilizados desde el 18 de octubre de 2019 no estaban dispuestos a volver a callar. El cuerpo que marcha en las calles, el cuerpo que descansa en el piso del taller LIS, el cuerpo que dialoga con otros cuerpos escribiendo sobre el espacio vacío y tratando de alcanzarse.

silent out of fear and the choice of silence deprives them of memory (Gómez de Silva in Mendoza, 2005). The years that followed the civil-military dictatorship in Chile were uncertain, the 90s brought democracy and joy, but everything was very much the same as the previous decade. The oblivion that operated in the 80's under censorship and an imposed reality, in the decades that followed began to operate through information.

But collective memory is difficult to erase, as Galeano says, “when it is born from the need to say, there is no stopping the human voice. If her mouth is denied her, she speaks through her hands, or her eyes, or her pores, or wherever. Because everyone, all of us, have something to say to others, something that deserves to be celebrated or forgiven by others” (in Mendoza 2005).

After more than 40 years of omission, the bodies mobilized since October 18, 2019, were not willing to be silent again. The body that marches in the streets, the body resting on the floor of the LIS workshop, the body that engages in dialogue with other bodies, writing on empty space and trying to reach each other.

Según comenta la filósofa y bailarina Marie Bardet en una entrevista sobre su libro *Pensar con mover* (2012).

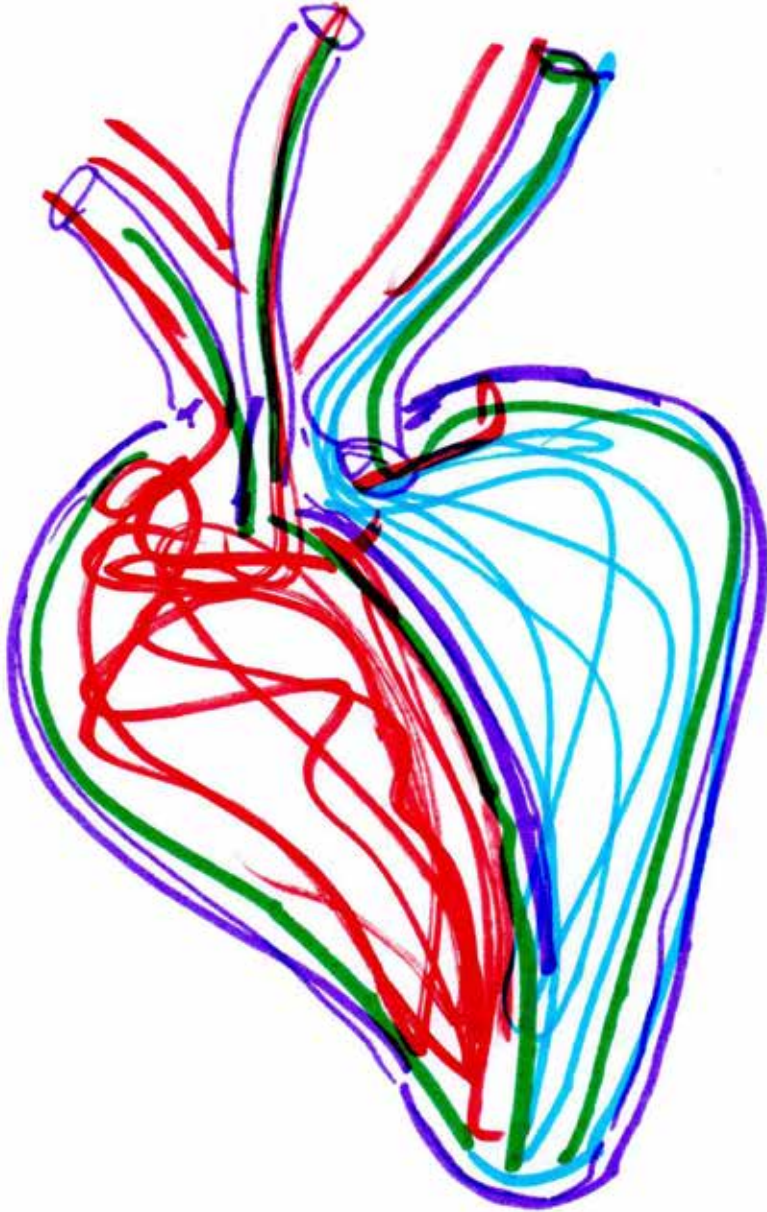
...en una marcha se puede desplegar un caminar que ensaya un “pensar con”, que no quiere decir que haya una gran reflexión, sino ciertas atenciones, cierta capacidad de hilar de otra manera los problemas vitales y anudar de otra manera algunos gestos para volver la vida más respirable ...cuando decimos “marcha” y “caminar”, también hay un rumiar que puede ser una base para pensar las artesanías de la escritura o de tomar la palabra (Benitez, s.f.)

Actualmente, en 2021, Chile inicia el proceso de escritura de una nueva Constitución con una Convención Constitucional democráticamente elegida, la primera en el mundo con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, y con mayoría absoluta de independientes. Comienza un proceso de reflexión colectiva que llevará al papel la palabra (idea, emoción, pensamiento) surgida desde las movilizaciones del 18 de octubre ... las marchas y el caminar.

According to the philosopher and dancer Marie Bardet in an interview about her book *Thinking with Moving* (2012).

...in a march it is possible to display a walk that suggests “thinking with”, which does not mean that there is great reflection, rather certain attentions, a certain capacity to weave in a different way the vital problems and to knot in another way some gestures to make life more breathable ... when we say “march” and “walk”, there is also a deliberation that may be a basis to think about the crafts of writing or of taking the word (Benitez, n.d.).

Currently, in 2021, Chile has begun the process of writing a new constitution with a democratically elected constitutional commission, the first in the world with gender parity and seats reserved for indigenous peoples, and with an absolute majority of independents. A process of collective reflection has started that will put the word (idea, emotion, thought) that emerged out of the demonstrations of October 18th onto paper ... the marches and the walk.

Ejercicio colectivo

Páginas siguientes:
Fragmento de ejercicio colectivo

FAMILIA

Y AMIGOS

- COMPANEROS / AS
- DE TRABAJO
- JEFINOS / AS

A VECES ARRREGLO

COAS,

- (CALIFONT, LÁMPARAS,
ÁREAS ESCOMBRES, OTROS
TEXTOS ETC)

SE HACER
Y RENDIR
PROYECTOS
FONDART

SCIENTISTS

DOCTORS

POLITICIANS

BA
ENTREPRENEURS

Se hacen

cosas

Lindas

(según otros)

- ALGUNOS BAILES
DE SALÓN

- FOTOGRAFÍA

- PESCAR Y CATCH

Amigos

Amigos

Amigos

Amigos

Amigos

Amigos

Honestidad

- PUNCIÓN

- ARATIAS

- peso, posibilidad
otras ligam del
cuerpo....

Bordo y

tejo crochet

MUCHA

gente diversa

con muchos y

muy pocos

RECURSOS

ACOMPANÑO

~~SEGUI~~

SI GO

INDICACIONES

Estudiantes

DEL AÑO A VISUALIZAR
(200150 MENOS)

Los parados
X estética
cuspide

CONTENIENTE
- Privilegio de
estar vivo
Es como estar
en 1 película

Poner el ajuer
en una caja.
- Privilegio tomar
tiempo para ir
- Espalda

Mi propia
película
todo o inventado
Me gustó
Sentirse viva

NET WORK

MUCHOS
- BAILARINES entre los
20 y 50 o + años
- ACTORES DE teatro
CINE y TV
- MÚSICAS.
- ARTISTAS VISUALES

- Partner
! Lo Espero
→ Compañero
- Amigos

• AMIGOS en
distintas
ciudades del
país cercanos
al arte y la
arquitectura

RES SOURCES

MADRES Y PADRES
DE NIÑOS Y
ADOLESCENTES

Bailarines
actores en
General (jóvenes)

• NIÑOS
(hijos, sobrinos,
amigos de ellos)

Notas:

1. Según cifras entregadas por la Coordinadora Feminista 8M (El Desconcierto, 2019)
2. Ley N°21.202 y su reglamento promulgado en 2020.
3. Humedales Angachilla y Llancache (Oporto, 2021)
4. Extracto de descriptor proporcionado por Gabriele Reuter para TCS 2019
5. TCS se ejecuta al alero de la UACH, ya que nace y se mantiene hasta la fecha como una iniciativa de un grupo de académicxs de la Facultad de Arquitectura y Artes (FAA) de la misma Universidad.
6. En el año 2004 se produjo la muerte de cientos de cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter de Valdivia a manos de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) que había instalado una de sus plantas 20 km arriba del Santuario arrojando sus desechos tóxicos al medio ambiente, invadiendo el hábitat de los animales y afectando significativamente su alimentación y desarrollo vital. EL año 2013, y luego de 8 años de juicio, el Primer Juzgado Civil de Valdivia emitió el fallo de primera instancia, ordenó a la empresa a desarrollar un diagnóstico ambiental en el humedal, realizar un programa de monitoreo ambiental constante y por cinco años, crear un centro de investigación de humedales, pagar una indemnización reparatoria de \$2.600 millones, y financiar programas de desarrollo comunitario por otros \$2.600 millones (Aguilera).

Notes:

1. According to figures provided by the 8M Feminist Coordinator (El Desconcierto, 2019)
2. Law No. 21,202 and its regulations enacted in 2020.
3. Angachilla and Llancache Wetlands (Oporto, 2021)
4. Descriptor excerpt provided by Gabriele Reuter for CSW 2019
5. CSW is run under the umbrella of UACH, as it was conceived by, and continues to be the initiative of, a group of academics from the Faculty of Architecture and Arts (FAA) of the Universidad Austral.
6. In 2004, hundreds of black-necked swans died in the Carlos Anwandter Nature Sanctuary in Valdivia, due to the activities of the Celulosa Arauco y Constitución company (CELCO), which was dumping toxic waste from a plant 20 km upstream from the sanctuary, invading the habitat of animals and significantly affecting their feeding and development. In 2013, after eight years of trials, the First Civil Court of Valdivia issued a ruling ordering the company to carry out an environmental audit in the wetland, set up an ongoing program for environmental monitoring, and for five years create a wetlands research center. They were also ordered to pay reparations of CLP2.6 billion and finance community development programs for another \$2.6 billion (Aguilera).

7. En Valdivia el Estado de Excepción y el toque de queda comienzan a regir el 20 de octubre (Ley 18415 y Decreto 477, 2019).
 8. Extracto de audio grabado en TCS 2019 por Francisca Sazié
 9. Extracto de audio grabado en TCS 2019 por Claudia Vásquez
 10. Técnico en sonido, Escuela de Artes Musicales & Sonoras de la FAA, quien acompañó técnicamente el desarrollo del *workshop*.
 11. Extracto de audio grabado en TCS 2019 por María Jesús Román.
7. In Valdivia the state of emergency and curfew were in effect from October 20 (Law 18415 and Decree 477, 2019).
 8. From audio recorded at CSW 2019 by Francisca Sazié
 9. From audio recorded at CSW 2019 by Claudia Vásquez
 10. Sound technician, School of Musical & Sound Arts of the FAA, who provided technical support for the development of the workshop.
 11. From audio recorded at CSW 2019 by María Jesús Román

¿QUÉ NOS MUEVE?

¿QUÉ NOS UNE?

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?

Por qué

Para qué

Trabajo?

¿QUÉ BUSCAMOS?

 TCS

BIENVENID@S a VI TALLER CUERPO SUR

MEMORIAS DEL CUERPO

PRESENTACIÓN DE OBRAS & CONVERSATORIO

19/12
19:30 hrs.

CLAUDIA VÁSQUEZ Artista visual
FRANCISCA SAZIÉ Coreógrafa y bailarina

Presenta: KAREN VERA - Modera: ALEXANDRA AUBERT - Participan: MARÍA JESUS ROMAN, FLORANGEL MESKO, y KATHERINE BARRIGA

Memorias del cuerpo

Body Memories

Alexandra Aubert y Florángel Mesko

El año 2020 inicia con la pandemia del coronavirus, la imposibilidad de realizar actividades grupales, el confinamiento y el distanciamiento social.

El *Taller Cuerpo Sur* (TCS) se encontró ante un escenario inédito y desafiante, pues ¿cómo desarrollar un trabajo basado en la relación, la expresión y la comunicación de la experiencia corporal si cada participante debiera permanecer en un espacio individual? y ¿Existiría la posibilidad de relacionarse de este modo a través de la virtualidad?

The year 2020 began with the coronavirus pandemic, the impossibility of group activities, confinement and social distancing. The *Cuerpo Sur Workshop* (CSW) was faced with an unprecedented and challenging scenario - how to develop a piece of work based on relationship, expression and communication of the corporal experience, when each participant had to stay in an individual space. Would it be possible to relate to each other in this way, virtually?

Así, *Memorias del cuerpo* instala un espacio de reflexión, autoobservación y expresión del cuerpo, adaptado al sistema de videoconferencia.

Estas preguntas dieron paso a la idea de generar una retrospectiva del Taller; una recopilación de testimonios en diversos formatos que dio paso a la elaboración de un cuadernillo digital. A su vez, se realizó un video de presentación de *Taller Cuerpo Sur* desde el año 2015 hasta el 2019. De ello surgió el título *Memorias del cuerpo* para la edición de ese año en que “extrañamos la presencialidad, pero tenemos una memoria de la presencia” (Rabanal, 2020, p. 157).

La segunda propuesta fue un taller que permitiera reflexionar a partir de la auto-observación y la expresión del cuerpo. El taller fue conducido por la terapeuta corporal y psicóloga Larisa Michell.

Otras actividades complementarias fueron dos conversatorios con las artistas chilenas Francisca Sazié (bailarina, coreógrafa y paisajista) y Claudia Vásquez (artista visual). La totalidad de las actividades se realizaron en línea.

As such, *Body Memories* would need to create a space for reflection, self-observation and expression of the body, adapted to the videoconference system.

These questions gave way to the idea of generating a retrospective of the workshop; a collection of testimonies in different formats that would become a digital booklet.

In addition, a video presentation of the *Cuerpo Sur* Workshop from 2015 to 2019 was made. This gave rise to the title *Body Memories* for that year’s workshop, in which “we missed the presence, but we have a memory of presence” (Rabanal, 2020, p. 157).

The second proposal was a workshop that allowed reflection based on self-observation and expression of the body. The workshop was led by body therapist and psychologist Larisa Michell.

Other complementary activities included two conversations with Chilean artists Francisca Sazié (dancer, choreographer and landscape artist) and Claudia Vásquez (visual artist). All the activities were carried out online.

Primera parte: taller Memorias del cuerpo

El taller Memorias del cuerpo contó con dos sesiones los días 16 y 19 de diciembre a cargo de Larisa Michell y cinco miembros del equipo taller. La psicóloga propone trabajar desde la idea de cognición corporal y gestión de las emociones enfatizando el aporte a esta área dado por Claudio Naranjo y Humberto Maturana].

La emoción y su manifestación corporal es el enfoque del trabajo. Como punto de partida, se propone que cada uno de los participantes se sitúe en su actual estado emocional, pues “una emoción es información ... ‘íntima’ ..., un aviso respecto a qué me está pasando en este momento; un toque de atención que sitúa a cada uno en el presente” (Antoni y Zentner, 2014, p. 19).

Posteriormente, se invita a pasar a la práctica, sin usar palabras sino experimentar a través de la respiración, el gesto, el movimiento, la auto observación y el silencio. Larisa solicita a los participantes que escriban unas líneas con el fin de describir brevemente su vivencia corporal en los últimos tiempos, precisamente desde el inicio de la pandemia.

Part One: Body Memories Workshop

The Body Memories workshop was held over two sessions on December 16 and 19 under Larisa Michell and five members of the workshop team. Larisa proposed working on the idea of body cognition and emotion management, emphasizing the contributions to this field made by Claudio Naranjo and Humberto Maturana].

The focus of the work is emotion and its manifestation in the body. As a point of departure, it was proposed that each of the participants locate themselves in their current emotional state, since “an emotion is information ... ‘intimate’ ..., a warning regarding what is happening to me at this moment; a wake-up call that situates each one in the present” (Antoni and Zentner, 2014, p. 19).

Afterwards comes the practical work, without using words, but rather experimenting through breathing, gesture, movement, self-observation and silence. Larisa asked the participants to write a few lines briefly describing their bodily experience since the beginning of the pandemic.

En la segunda sesión, se trabaja sobre las cuatro emociones básicas: la tristeza, el miedo, la rabia y la alegría, “vivencias internas ... que desempeñan un papel protagónico en el desarrollo psíquico de todo individuo y de la especie humana en general” (Antoni y Zentner, 2014, p. 19).

La terapeuta menciona que cada emoción básica conlleva otras secundarias y, aún más importante para ese trabajo, diferentes tipos de respuestas corporales.

Los participantes provienen de diferentes lugares de Chile y del extranjero; algunos vienen con recuerdos y experiencias del *Taller Cuerpo Sur* en sus versiones anteriores, mientras que otros participan por primera vez.

En nuestra calidad de miembros del equipo TCS, tenemos la posibilidad de ser observadoras y, a la vez, participantes del taller. En consecuencia, podemos apreciar la metodología desarrollada por Larisa Michell, adaptada al contexto virtual.

En efecto, después de introducir brevemente cada actividad, la relatora procede a la alternancia entre ejercicio práctico corporal y verbalización. Según su planteamiento, poner en palabras lo experimentado

In the second session, the four basic emotions are worked on: sadness, fear, anger and joy, “internal experiences ... that play a leading role in the psychic development of every individual and of the human species in general” (Antoni and Zentner, 2014, p. 19).

Larisa mentions that each basic emotion brings with it secondary emotions and, even more importantly for this work, different types of bodily responses.

The participants came from different parts of Chile and from abroad. Some came with memories and experiences of the *Cuerpo Sur* Workshop from earlier years, while others were participating for the first time.

As members of the CSW team we had the opportunity to be observers and at the same time participants in the workshop.

As such we were able to appreciate the methodology developed by Larisa Michell, adapted to the virtual context.

After briefly introducing each activity, Larisa alternated between practical body exercises and verbalization. Using this approach, putting experiences

Fenomenología corporal	P	Fisicalidad de la voz
Percepción y conciencia corporal	A	Interpretación musical y su correlato corporal
Transformaciones en los movimientos y usos del cuerpo determinadas por las condiciones de encierro y por ende, de nuevas maneras de habitar.	D	Resonancia corporal
La imposibilidad de contacto impide la relación humana y ésta es mediada por aparatos extra corpóreos.	E M	La voz como manifestación La voz como vibración La voz como interpretación
cuerpo - memoria - biografía	I A	soplo - respiración - voz - cuerpo -
vida - conciencia - experiencia - memoria - respiración		hálito de vida, primera respiración ... último soplo
		-vida

Material trabajo

primeramente en forma escrita, ayuda a tomar conciencia de los estados emocionales y las repercusiones de éstos en el cuerpo.

Posteriormente, esa verbalización –que viene a concretar e inscribir la vivencia en la memoria de cada uno–, es compartida entre todos los participantes, quienes encienden sus micrófonos -uno tras otro- a fin de leer sus escritos. Esa socialización de la experiencia es significativa y permite trascender los límites del espacio individual y la pantalla del computador, tal como lo destaca Larisa.

Por otra parte, nos pareció particularmente interesante el énfasis que puso la terapeuta en las cuatro emociones básicas y sus respectivas respuestas corporales. Así, aclara que la tristeza va asociada al recogimiento y a un estado de agotamiento e hipotonicidad muscular, mientras que el miedo conlleva un cuerpo alerta, rígido y tenso. La rabia lleva consigo la acción, la concreción, mientras que la alegría permite establecer la relación con el entorno y con los demás.

into words, primarily in written form, fosters awareness of emotional states and their repercussions on the body.

Subsequently, this verbalization - which makes the experience concrete and inscribes it in the memory - is shared among all participants, who take it in turn to read what they have written over their microphones.

Larisa explains that socializing the experience is important and transcends the limits of individual space and the computer screen.

We found her emphasis on the four basic emotions and their respective bodily responses particularly interesting. She explains that sadness is associated with withdrawal and a state of exhaustion and muscular hypotonicity, while fear leads to an alert, rigid and tense body. Anger brings with it action and concretion, while joy makes it possible to establish a relationship with the environment and with others.

Otro método utilizado por Michell es la repetición de expresiones tales como “presencia de mí”, “presencia en mi cuerpo”, “el cuerpo más presente en mí”, teniendo como objetivo llevar la conciencia corporal a lo largo de las diferentes fases de experiencias corporales.

En este largo período de confinamiento e incertidumbre, “parecen estar incrementados significativamente los principales estados emocionales negativos” (Sandín et al., 2020, p. 15).

Así, observamos a través de la propia experiencia y los testimonios de los participantes que el cuerpo revela las emociones guardadas y rechazadas. Una vez aceptadas y reconocidas, aquellas emociones consideradas negativas, se tiene la posibilidad de liberarlas del cuerpo.

Finalmente, para conectar el grupo con la emoción de la alegría, Larisa Michell invita a los participantes a bailar libremente al son de una música percusiva y energética. Se experimenta un incremento de energía en todo el cuerpo, según los testimonios.

Another method used by Larisa Michell is the repetition of expressions such as “presence of myself”, “presence in my body”, “the body more present in me”, aiming to convey bodily awareness throughout the different phases of bodily experiences.

Over this long period of confinement and uncertainty, “the main negative emotional states appear to be significantly increased” (Sandín et al., 2020, p. 15).

We observed through our own experiences and the accounts of the participants, that the body reveals stored and rejected emotions. Once those emotions considered negative have been accepted and recognized, it is possible to release them from the body.

Finally, to connect the group with the emotion of joy, Larisa Michell invited participants to dance freely to the sound of percussive, energetic music. Participants reported an increase in energy throughout the body.

Asimismo, este último ejercicio viene a recordar la relevancia de las experiencias positivas en tiempos de pandemia del COVID-19. En palabras de Sandín et al. (2020): “La situación de adversidades generada por la pandemia puede hacer que algunas personas vivan experiencias positivas o enriquecedoras, y que sean más conscientes o valoren aspectos de la vida que anteriormente le resultaban inadvertidas” (p. 17).

En relación con la experiencia de las jornadas se destaca el nexo entre las emociones y las manifestaciones corporales de las mismas. En efecto, la relación entre los estados emocionales afectados positiva o negativamente y la expresión somática de estas es significativa según los talleristas y nuestra propia experiencia.

La pandemia y el contexto de confinamiento tensionan la necesidad humana de socialización. Michell hace hincapié en la importancia de estar presentes en nuestro cuerpo, ese “organismo que se gobierna a sí mismo”, atentos a lo que sucede con nosotros en todo momento, pues de esto depende sobrellevar de mejor manera tiempos complejos.

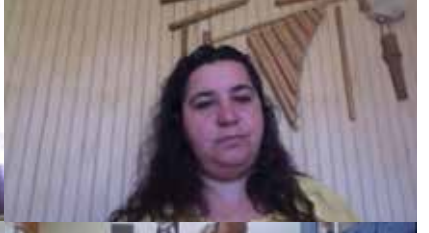
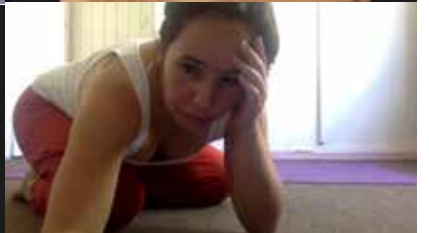
This last exercise also reminded us of the importance of positive experiences in times of the COVID-19 pandemic. In the words of Sandín et al. (2020): “The adversity generated by the pandemic may cause some people to have positive experiences, and to become more aware of or value aspects of life that were previously unnoticed” (p. 17).

Regarding the experience of the conference, the link between emotions and their bodily manifestations was highlighted. Indeed participants noted - as did we - the importance of the relationship between the positively or negatively affected emotional states and their somatic expression.

The pandemic and confinement put the human need for socialization under strain. Larisa emphasizes the importance of being present in our body, that “organism that governs itself”, aware of what is happening to us at all times, because this will help us to better cope in complex times.

A su vez, si bien los estados emocionales negativos han sido incrementados durante ese año 2020, cabe señalar la relevancia de “experimentar los aspectos positivos que puede brindarnos una situación grave de adversidad” (Sandín et al., 2020, p. 15).

In turn, although negative emotional states increased in 2020, it is worth noting the importance of “experiencing the positive aspects that a serious situation of adversity can bring us” (Sandín et al., 2020, p. 15).

Segunda parte: Presentación de obras y conversatorio

La segunda actividad de la sexta versión del *Taller Cuerpo Sur 2020 Memorias del cuerpo* se tradujo en un conversatorio con el equipo *Taller Cuerpo Sur 2020* y presentación de obra de Claudia Vásquez, artista visual y Francisca Sazié, coreógrafa y bailarina, el cual fue transmitido por las emisoras de la radio de la Universidad Austral de Chile.

Francisca Sazié del Río, coreógrafa y bailarina chilena, en esta VI versión del *Taller Cuerpo Sur Memorias del Cuerpo*, nos habla de su vínculo con esta instancia, donde ha tenido experiencias muy enriquecedoras, placenteras, gratificantes y valiosas de años anteriores, en talleres abiertos y transdisciplinarios. Por otro lado, en la segunda oportunidad que Francisca se vincula con *Taller Cuerpo Sur*, el año 2019, expresa que siente que se crea una instancia liberadora en relación al cuerpo y a los conflictos sociales que se estaban viviendo, donde los cuerpos se sentían resentidos, apretados, dolidos, sin saber reaccionar ni como expresar lo vivido y absorbido en ese momento; sin embargo, esta instancia fue una invitación a liberarse para reconectar, reencontrar y revivir al cuerpo.

Second Part: Presentation of Works and Discussion

The second activity of the sixth *Cuerpo Sur Workshop 2020, Body Memories*, took the form of a conversation with the CSW team and a presentation of works by Claudia Vásquez, visual artist, and Francisca Sazié, choreographer and dancer, broadcast on the *Universidad Austral* radio stations.

Francisca Sazié del Río, Chilean choreographer and dancer, told us about her connection to the event, where she had had enriching, pleasant, gratifying and valuable experiences in previous years, in open and transdisciplinary workshops.

The second time Francisca was linked to CSW, in 2019, she said she felt that a liberating moment was created in relation to the body and the social conflicts that were being experienced, where the bodies felt resentful, tight, hurt, without knowing how to react or how to express what was being lived and absorbed at that time. But the workshop was an invitation to free oneself in order to reconnect, rediscover and revive the body.

El concepto de memoria es muy fuerte e intenso, considerando lo que nos ha tocado vivir como sociedad y como habitantes de un espacio que ha negado la posibilidad de expresar el sentir del diario vivir, atendiendo que el cuerpo es el reflejo de las emociones, por lo que se considera que al estar inmersos en una sociedad como seres humanos se vive de una manera orgánica llegando a exteriorizar y corporalizar el sentir.

El cuerpo, como entidad emocional que está ligada a su dimensión física, atrae y absorbe cada uno de los momentos que se respiran, viven y sienten, aún más en condiciones de conflicto.

La pandemia ha creado un olvido del cuerpo, lo que ha llevado solo a mentalizar desde la razón, reprimiendo las emociones, las que se bloquean haciendo que el cuerpo se olvide.

El trabajo de Francisca es diverso, desarrollándose desde diversas metodologías, contextos y territorios, lo cual es fundamental al momento de realizar esos trabajos, ya sean en sala o al aire libre, teniendo como eje principal la relación existente con el cuerpo. Cabe tener en cuenta que, si bien, el cuerpo, y la relación

The concept of memory is powerful and intense, bearing in mind what we have had to experience as a society and as inhabitants of a space that has denied us the possibility of expressing the feelings of daily living, given that the body is the reflection of emotions, which is why being immersed in a society as human beings, we live in an organic way, externalizing and embodying our feelings.

The body, as an emotional entity linked to its physical dimension, attracts and absorbs every moment that is breathed, lived and felt, even more so in times of conflict.

The pandemic has caused the body to be forgotten, which has led to mentalizing only through reason, repressing emotions, which are blocked, causing the body to forget.

Francisca's work is diverse, arising from different methodologies, contexts and territories, which is crucial when performing these works, whether indoors or outdoors, with the main focus on the relationship with the body.

que se produce con este, es el eje fundamental de sus obras, también se elabora un estudio teórico en paralelo.

En lo que atañe a su trabajo *Anatomía del paisaje*, más que una obra es un proceso investigativo con avance y evolución en sí mismo, donde la artista junto a su equipo caminaron, viajaron y recorrieron lugares evocadores, fértiles, históricos y remotos, llevando y guiando a un primer caminar, con la convicción clara del diálogo y la reflexión.

Claudia Vásquez, paisajista y gestora de proyectos del Espacio Checoslovaquia, participa como invitada en el Taller cuerpo Sur el año 2019 en el contexto del estallido social donde genera el vínculo inicial.

El estilo de trabajo utilizado consiste en una metodología que propone dos áreas fundamentales, con tendencia, inclinación e interés, para que, en la construcción de la obra, el trabajo se junte y se enlace para construir la unión y la manera de relacionarse.

En sus trabajos, Claudia se relaciona con el cuerpo de diversas formas a través de la caminata: El sentir, percibir y experimentar la forma de caminar, el imaginar, idear, visualizar

It should be noted that although the body, and the relationship that is produced with it, is the central element of her work, a parallel theoretical study is also going on.

Regarding her project *Anatomy of the Landscape*, more than a work it is an investigative process, evolving and advancing within itself, where the artist and her team walked, traveled and toured evocative, fertile, historical and remote places, leading and guiding a first walk, with a clear commitment to discussion and reflection.

Claudia Vasquez, landscape designer and project manager of *Espacio Checoslovaquia*, was as a guest at CSW 2019, in the context of the social uprising where she established the initial link.

Her work style consists of a methodology that combines two basic areas, with an orientation, inclination and interest, so that in the construction of the piece, the work comes together and is linked to build connection and a way of relating to each other.

y el fantasear en donde está, cómo se mueven, desplazan, agitan y expresan sus brazos, llevándolos a ser parte del paisaje que se está habitando.

En esta versión de *Taller Cuerpo Sur*, Claudia presenta un trabajo curatorial de cuatro procesos y acciones creativas.

La primera de ellas es *To move* donde la artista trabaja y desarrolla de diferentes maneras, formas e idiomas la palabra movimiento.

El segundo trabajo llamado *El paso*, es una obra realizada en Chiricahua Mountains, Arizona y el lugar llamado El paso, que se ubica en la frontera de Estados Unidos y México, donde relata la realidad de esa zona geográfica.

El tercer trabajo, llamado *Aeropuerto*, está contextualizado en Nuevo México cerca de White Sands Missile Range, que es un área de prueba militar de los Estados Unidos de América, donde la artista desarrolla, ejecuta e interpreta el caminar y las piedras que va encontrando a su paso, las cuales tienen sus propios discursos que con su silencio comunican y entregan mensajes en relación al remoto, silencioso, soleado, tranquilo, desértico y quieto del lugar.

In her work Claudia relates to the body in different ways through the walk: Feeling, perceiving and experiencing the way they walk, imagining, ideating, visualizing and fantasizing where they are, how they move, wave and express things with their arms, making them part of the landscape they inhabit.

For this run of the *Cuerpo Sur Workshop*, Claudia presented a curatorial work of four creative processes and actions.

The first one is *To Move*, where the artist works with and develops the word movement in different ways, forms and languages.

The second work, *El Paso*, is set in the United States-Mexico border town, in the Chiricahua Mountains, Arizona, and portrays the reality of that area.

The third work, *Airport*, is set in New Mexico near the White Sands Missile Range, a military test area in the United States. Here the artist develops, executes and interprets walking and the stones she finds along the way, which have their own speeches that communicate

Por último, el trabajo de *El plan* es una intervención sonora realizada en el contexto de pandemia COVID-19, que toma como hilo conductor el exacerbado actuar de carabineros, asociado a la represión descontrolada de la institución en las manifestaciones del estallido social, producidos en octubre del año 2019; donde se utiliza, como telón de fondo, el material sonoro del comunicado de prensa que lee el entonces General de Carabineros Mario Rosas con respecto al actuar de la institución en el desarrollo de la situación vivida en Chile.

Los presentes trabajos se constituyen en el marco del *Taller Cuerpo Sur Memorias del Cuerpo*, según un formato audiovisual, muy amplio, que sostiene la construcción de la materialización de la crisis que viven los cuerpos en pandemia, donde se han visto paralizados, ultrajados, seccionados, tensionados, agotados y olvidados.

La consideración de la importancia del cuerpo y sus registros, llevan a reflexionar en torno a él y sus memorias, a través de trabajos realizados por destacadas artistas chilenas, como Francisca Sazié del Río y Claudia Vásquez, con relación a diferentes conceptos en que el

and deliver silent messages relating to the remote, silent, sunny, calm, desert stillness of the place.

Finally, *The Plan* is a sound intervention developed in the context of the COVID-19 pandemic, whose guiding thread is the violent actions of the Chilean police in the uncontrolled repression during the demonstrations of the social uprising in October 2019. The work uses a recording of the press release read by the then chief of police Mario Rosas, regarding the action of the police.

In the context of the *Body Memories Cuerpo Sur Workshop*, the works were presented in a very broad way in audiovisual format, which supported the development of the expression of the crisis experienced by bodies in pandemic, where they have been paralyzed, violated, hacked, stressed, exhausted and forgotten.

By considering the importance of the body and its registers, we reflect on it and its memories through works produced by outstanding Chilean artists such as Francisca Sazié del Río and Claudia Vásquez, in relation to different concepts

cuerpo es el protagonista, tomando en cuenta las diferentes disciplinas que se pueden traslapar y articular para llevar a cabo los registros.

De esta manera, los trabajos presentados otorgan una visión clara de la resiliencia existente del cuerpo y esta nueva manera de relacionarse, en la cual los ordenadores han contribuido en la fragmentación de los cuerpos, el sentir, la comunicación y su relación con el entorno.

where the body is protagonist, taking into account the different disciplines that can overlap and link up to make these registers.

In this way the works presented provide a clear vision of the existing resilience of the body and this new way of interacting, in which computers have contributed to the fragmentation of bodies, feeling, communication and their relationship with the environment.

Notas:

1. El psiquiatra, psicoterapeuta, investigador y filósofo chileno Claudio Naranjo (1932–2019) es uno de los pioneros y principales referentes de la psicología transpersonal. Por otro lado, Humberto Maturana (1928 - 2021), biólogo y filósofo chileno, trabajó desde la interrelación entre educación, comunicación y ecología, desarrolló el concepto de autopoiesis, o “crearse a sí mismo”, aplicado a todo organismo; es autor del libro *Del ser al hacer. Los orígenes de la biología del conocer* (2005).

Notes:

1. The Chilean psychiatrist, psychotherapist, researcher and philosopher Claudio Naranjo (1932 - 2019) is one of the pioneers and benchmarks of transpersonal psychology. Humberto Maturana (1928 - 2021), Chilean biologist and philosopher, worked from the perspective of the interrelationship between education, communication and ecology, developed the concept of autopoiesis, or “creating itself”, applicable to all organisms. He is the author of the book *Del Ser al hacer. Los orígenes de la biología del conocer* (2005) (*From Being to Doing. The Origins of the Biology of Knowing*).

Apuntes

Gabriele Reuter

“Lo que cuenta para la orientación del espectáculo no es mi cuerpo, tal como de hecho existe, como una cosa en el espacio objetivo, sino mi cuerpo como un sistema de acciones posibles, un cuerpo virtual cuyo “lugar” fenomenológico está definido por su misión y por su situación.”

M. Merleau-Ponty , *Phenomenology of Perception*, Routledge 2012: 260

“La idea de que sólo porque sabemos lo que se siente al ocupar el espacio en virtud de nuestra propia corporeidad -el hecho de que somos seres materiales encarnados que “ocupan” el espacio en el mundo- podemos entender el mundo en sí mismo como formado por objetos materiales en el espacio”.

Jonathan Hale, *Merleau – Ponty for Architects*, Routledge, 2017 : 11

“Estar aquí anima a que el allí se presente”.

Julyen Hamilton, citada en un taller de danza en Arlequi, España, 2002

“¿Y si cada una de las células de mi cuerpo estuviera siendo atendida por su entorno, por lo que veo?”

Deborah Hay, citada en un taller de danza en Tanzfabrik Berlin, 2016.

Notes

Gabriele Reuter

„What counts for the orientation of the spectacle is not my body, such as it in fact exists, as a thing in objective space, but rather my body as a system of possible actions, a virtual body whose phenomenal ‘place’ is defined by its task and by its situation.“

M. Merleau-Ponty , Phenomenology of Perception, Routledge 2012: 260

„The idea that it is only because we know what it feels like to occupy space by virtue of our own embodiment – the fact we are incarnate material beings that ‘take up’ space in the world – that we can understand the world itself as made up of material objects in space.“

Jonathan Hale, Merleau – Ponty for Architects, Routledge, 2017 : 11

„Being here encourages the there to present itself.“

Julyen Hamilton, quoted from dance workshop in Arlequi Spain, 2002

„What if every single cell in my body was being served by its environment, by what I see.“

Deborah Hay, quoted from dance workshop at Tanzfabrik Berlin, 2016.

Como coreógrafa y urbanista, el puente entre el trabajo con el espacio de un escenario y los espacios de una ciudad o un paisaje, es mi cuerpo. A través de mi cuerpo me pongo en relación con lo que me rodea. En mi práctica artística, considero la noción de espacio como un campo de relaciones dinámicas entre personas, bienes, recuerdos y futuros proyectados, como algo continuamente renegociado a través de la acción. Para mí esto se vuelve interesante cuando se hace a través de una variedad de enfoques, diferentes perspectivas y disciplinas. En particular, por esta razón, la invitación a unirse a *Taller Cuerpo Sur* (TCS) fue tan singular.

El formato de TCS como iniciativa transdisciplinaria dentro del ámbito universitario, liderada por un equipo de artistas y académicos, que reúne tanto a estudiantes como a artistas independientes de la región de varias disciplinas, es para mí algo sin comparación en el ámbito académico. Además, es el particular entorno geográfico de la región austral el que aporta tal profundidad al tratamiento del cuerpo en relación con las dinámicas de poder entre la naturaleza y los entornos urbanos, que me parece sumamente fascinante.

As a choreographer and urbanist, the bridge between working with the space of a stage and the spaces of a city or a landscape is my body. Through my body I put myself into relationship with what is around me. In my artistic practice, I look at the notion of space as a field of dynamic relationships between people, goods, memories and projected futures, as something continuously re-negotiated through action. To me this becomes interesting when done through a variety of approaches, different perspectives and disciplines. Particularly for this reason, the invitation to join *Taller Cuerpo Sur* (TCS) was so unique.

The format of TCS as a transdisciplinary initiative within the University environment, lead by a team of artists and academics, bringing together both students and freelance artists of the region from several disciplines, is to me without comparison in the academic field. Additionally, it is the particular geographical setting in the Austral region, that brings such a profoundness to the dealing of the body in relationship to power dynamics between nature and urban environments, which I find highly fascinating.

En la preparación de mi primer taller “Cuerpos Específicos” en 2017, quería ofrecer un escenario de encuentro y aprendizaje que respondiera a la interdisciplinariedad del grupo. En particular, la perspectiva de trabajar con una mezcla de estudiantes de diseño, arquitectura y música que no tienen ninguna o poca experiencia previa en performance, pero un interés declarado en los entornos urbanos y los aspectos políticos de la producción espacial y las relaciones de poder, era algo a lo que quería dar espacio en el proceso.

Propuse una práctica en la que se alternaba el trabajo corporal basado en la improvisación y la discusión de la teoría espacial, con un fuerte enfoque en la visualización de estas conversaciones.

De esta manera, las habilidades de visualización de los estudiantes de diseño y artes visuales ayudaron a dar vida a lo que hablábamos, y el acto de dibujar fue invitado como una práctica física en el estudio de danza. Poco a poco, empezamos a llenar nuestro espacio de trabajo con dibujos y mapas colectivos, tendiendo un puente entre el enfoque físico-sensorial directo del movimiento en el espacio y el espacio imaginado de la teoría.

In preparation for my first workshop „Cuerpos Especificos“ in 2017, I wanted to offer a setting for meeting and learning that would respond to the interdisciplinarity of the group. Particularly the prospect of working with a mix of students from design, architecture and music that have none or little previous experience of performance, but a stated interest in urban environments and political aspects of spatial production and power relations, was something I wanted to give space to in the process.

I proposed a practice of alternating improvisation-based bodywork and discussing spatial theory, with a strong focus on visualising these conversations. This way the visualising skills of the design- and visual arts based students, helped to bring to life what we spoke about, and the act of drawing was invited as a physical practise into the dance studio.

Gradually we began to fill our work space with collective drawings and maps, bridging the direct physical-sensorial approach of moving in space with the imagined space of theory.

Para mí, la presencia de estos dibujos y mapas intermedios asociativos a lo largo del proceso contrarrestaba lo efímero del trabajo con la danza.

En mi memoria, entablamos conversaciones sobre textos mientras dibujábamos, pasamos con fluidez de las partituras de movimiento improvisadas a las lluvias de ideas y los mapas mentales. Algo más efímero, pero poderoso, ocurrió en el constante proceso de traducción, entre el inglés y el español, y en el vocabulario de las diferentes disciplinas y entre el movimiento, la conversación y el dibujo. Conectándonos como grupo a través de los espacios intermedios de no conocerse o no entenderse.

En cuanto al movimiento, trabajamos con el patrón muy simple de una partitura de rebaño: un movimiento colectivo de grupo, en el que cada persona copia el movimiento de la persona de delante. A medida que el cuerpo del grupo se va moviendo y girando en el espacio y diferentes personas se sitúan al frente, se crea una estructura de liderazgo rotativo para el grupo, en la que todas las confusiones y malas interpretaciones son bienvenidas como parte de la coreografía.

To me the presence of these drawings and associative mid-maps throughout the process counteracted the ephemerality of working with dance.

In my memory, we got into conversation about texts while drawing, moved fluidly from improvised movement scores to brainstormings and mind mappings. Something else kind of ephemeral, yet powerful happened in the constant translating process, between English and Spanish, and in the vocabulary of different disciplines and between moving, talking and drawing. Connecting us as a group through the in between spaces of not knowing or misunderstanding each other.

In movement, we worked with the very simple pattern of a flocking score: a collective group movement, in which each person copies the movement of the person in front. As the group body is moving around and turning in space and different people are in the front, a rotating leadership structure for the group is created, in which all confusions and misinterpretations are a welcomed part of the choreography. As this collective body, we explored our studio, began to gradually expand

Como este cuerpo colectivo, exploramos nuestro estudio, comenzamos a expandirnos gradualmente a los espacios de la facultad y luego tomamos el edificio de la facultad de ciencias para nuestra intervención final.

Durante la semana, nuestro proceso en el taller se vio interrumpido -o enriquecido- por una gran tormenta con lluvias torrenciales con caída de árboles, inundaciones y el cierre del recinto universitario. Aprendí lo que es trabajar en la Austral. A tomar el día a día. Nos reímos de los errores de traducción y de perdernos, encontramos la confianza en el otro sin saberlo.

Emil Osorio y yo también editamos un paisaje sonoro basado en entrevistas en la facultad de ciencias durante la noche, el equipo de TCS encontró estudios alternativos para ensayar y una solución de vestuario imposiblemente rápida. Creamos una hermosa pieza de intervención para la facultad de ciencias. Para algunos de los grupos participantes era la primera vez que actuaban en público. Todo ello en cinco días imposibles.

into the spaces of the faculty and then took over the building of the science faculty for our final intervention.

Our process in the studio during the week was interrupted - or enriched - by a large storm with torrential rain with falling trees, flooding and the University grounds closing. I learned what it is like to work in the Austral. To take day by day. We laughed at translation mistakes and getting lost, found trust in each other without knowing.

Emil Osorio and I also edited a soundscape based on interviews at the science faculty over night, the TCS team found alternative studios to rehearse and an impossibly fast costume solution. We created a beautiful intervention piece for the science faculty. For some of the groups participants the very first time to perform publicly. All of this in an impossible five days.

What stayed with me was a powerful week of connecting knowledge and experience. Of relating between body, urban space and spatial theory. Of challenges, improvisation, risk and

Lo que se quedó conmigo fue una poderosa semana de conexión entre el conocimiento y la experiencia. De relación entre el cuerpo, el espacio urbano y la teoría espacial. De retos, improvisación, riesgo y confianza. Y el impresionante potencial del aprendizaje colectivo entre disciplinas. De los diferentes puntos de entrada para tratar el espacio a través del cuerpo. Y un primer encuentro con estos cuerpos invernales, fuertes y políticamente conscientes a la vez que abiertos y lúdicos, de la Austral.

Pasaron dos años hasta mi siguiente visita a TCS. Durante este tiempo, junto con el equipo, ideamos un nuevo proyecto de Cuerpo Sur, partiendo de la primera experiencia y como parte de una semana completa de aprendizaje entrelazado e interdisciplinario en torno al cuerpo y el paisaje. El objetivo era conectar con el entorno urbano, con los temas del cambio medioambiental, trabajando hacia un paseo sonoro interdisciplinar al aire libre. Pero las cosas resultaron bastante diferentes de lo que habíamos planeado.

Esta vez, junto a mi familia, me propuse viajar a finales de octubre de 2019. Primero a Sao Paulo, luego desde Santiago de Chile a Valdivia. Cuando se acercaba el momento de

trust. And the impressive potential of collective learning across disciplines. The different entry points to dealing with space through the body. And a first meeting these strong and politically aware, yet open and playful winter bodies of the Austral.

Two years passed until my next visit to TCS. During this time, together with the team we dreamed up a new Cuerpo Sur project, building on the first experience and as part of a whole week of interweaved and interdisciplinary learning around body and landscape. The aim was to connect into the urban environment, to topics of environmental change, working towards an outdoor, interdisciplinary audio walk. But things turned out quite different to what we had planned for.

This time together with my family I set out to travel at the end of October 2019. First to São Paulo, then from Santiago the Chile to Valdivia. As the time to travel to Santiago came closer, Chile had arrived fully into revolution. Albeit uncertainty of the risks of travelling across rising Chile with a baby and a toddler, we decided,

viajar a Santiago, Chile había llegado de lleno a la revolución. A pesar de la incertidumbre de los riesgos de viajar a través del Chile naciente con un bebé y un niño pequeño, decidimos, junto con el equipo de TCS, confiar en este grupo, siguiendo la curiosidad de este momento en el tiempo.

Quedó claro que el taller con los estudiantes no podría realizarse de la manera que habíamos planeado, que todas las demás actuaciones y conferencias se cancelaron debido a la situación política. Y se decidió hacer un laboratorio interno con el equipo de Cuerpo Sur y los artistas involucrados en la semana, que de todos modos habían viajado a Valdivia.

Estaba dividida entre la confianza, la curiosidad y el asombro por esta situación en la que iba a entrar. Al llegar, mi propio temor de no tener nada que dar, de ser simplemente inútil en este momento tan particular, con un cuerpo demasiado alejado de la experiencia colectiva histórica, se encontró con la actitud abierta y de plena confianza del equipo de TCS. Recuerdo no saber mucho, no entender mucho hasta que llegamos a Valdivia. Pero decidí venir con todo lo que sabía y estar

together with the TCS Team, to trust into this group, following the curiosity of this moment in time.

It became clear that the workshop with the students could not happen in the way we had planned it, that all other performances and lectures were cancelled due to the political situation. And it was decided for an internal lab with the team of Cuerpo Sur and the artists involved in the week, which had still travelled to Valdivia.

I was divided between trusting, curiosity and amazement for this situation I was about to enter. Upon arrival, my very fear of having nothing to give, to be simply useless in this very particular moment in time, with a body too far away from historical collective experience, was met by the open, fully trusting attitude of the TCS team. I remember not knowing much, not understanding much until we actually arrived in Valdivia. But deciding to come with all I know and be open to support and facilitate whatever is needed.

We spent this week hidden from the world in a studio, while staying in

abierta a apoyar y facilitar lo que fuera necesario.

Pasamos esta semana escondidos del mundo en un taller, sin dejar de estar en constante relación con el exterior. Nos tomamos el tiempo de entrar profundamente en nuestros cuerpos, de escucharnos hablar, de movernos juntos y solos, de estar en silencio juntos, de darnos a veces espacio para llorar. Algunos de nuestros cuerpos recordaban traumas de dictaduras pasadas, compartían preocupaciones por el hecho de que nuestros alumnos estuvieran en la calle todos los días.

En el trabajo, nos conectamos con temas muy simples pero poderosos. Caímos en el trabajo somático alrededor del corazón, tanteamos hacia la gravedad, tomamos el peso y la presión de un/a compañero/a para permitirnos sentir y leer nuestros propios cuerpos. Nos dimos cuenta de lo profundamente desconectados que habíamos estado de nuestros cuerpos durante las semanas anteriores de caos, lucha y promesa.

Registramos y compartimos nuestros pensamientos desde estos cuerpos y mentes tan particulares de esta semana, reuniendo lo que sabemos, lo que no sabemos. Dedicamos tiempo a reunir y

constant relation to the outside. Taking time to go deeply into our bodies, to listening to each other speak, move together and alone, be silent together, sometimes give space to cry. Some of our bodies remembered traumas of past dictatorships, shared worries about our students being on the street every day. In the work, we connected to very simple but powerful topics. We fell into somatic work around the heart, we sensed into gravity, we took weight and pressure from a partner to allow ourselves to feel and read our own bodies. We learned how deeply disconnected we had become to our bodies during the previous weeks of chaos, fight and promise.

We recorded and shared our thoughts from these very particular bodies and minds of this week, gathering what we know, what we don't know. We spent time to gather and shared skills and resources that might connect us as an imagined community and we made strategies and wishes to bring us back into our lives as artists, mentors, parents, lovers at the end of this week.

compartir habilidades y recursos que pudieran conectarnos como una comunidad imaginada y formulamos estrategias y deseos para volver a nuestras vidas como artistas, mentores, padres, madres, amantes al final de esa semana.

Entonces, ¿qué hicimos realmente? Tal vez sólo nos tomamos un descanso para recargar nuestros cuerpos.

Pero creo que fue más que eso. A través de nuestro encuentro y de la capacidad del grupo para permitir un entorno de trabajo cuidado y protegido, habíamos creado un momento cargado y potente para nosotros, lleno de confianza y posibilidades. Que espero que pueda y deba desarrollarse y repetirse en otros contextos. En mi práctica, esta experiencia ya ha tenido un profundo impacto.

Como artista y como persona estoy muy agradecida por la oportunidad de haber sido parte de estos dos encuentros tan singulares en Valdivia, que sólo fueron posibles gracias al equipo rigurosamente abierto y acogedor de Cuerpo Sur. Gracias.

Gabriele Reuter

So, what did we actually do? Maybe we just took a break to recharge our bodies. But I think it was more than that. Through our meeting and the capacity of the group to allow a caring, protected working environment, we had created a charged and potent moment for ourselves, full of trust and possibility. Which I hope can and should be developed and repeated in other contexts. In my practice, this experience has already made a profound impact.

Both as an artist and individual I am very grateful for the opportunity to have been part of these two, very unique meetings in Valdivia, which were only possible through the rigorously open and welcoming team of Cuerpo Sur. Thank you.

Gabriele Reuter

Invitado/as

2015

JOSÉ LUIS VIDAL

Coreógrafo y director de José Vidal & Cía. Estudió Antropología y Sociología antes de comenzar sus estudios de Danza. En 1996 estudió en Nueva York becado por el American Dance Festival y, luego de trabajar como intérprete en diversas compañías europeas, obtuvo el grado de magíster en Coreografía en la London Contemporary Dance School. Ha obtenido numerosas residencias y premios con sus coreografías, las cuales están profundamente influenciadas por su interés en la interdependencia de la estructura y el caos. Su investigación coreográfica se basa, también, en la pregunta sobre cuáles son los procesos que conducen a la colectividad, la comunidad y la sociedad que surge de la suma de cuerpos individuales. Las obras de Vidal son interdisciplinarias, transversales y se caracterizan por ser experiencias inmersivas y sensoriales donde se invita al espectador a participar en diferentes niveles; desde ser testigos hasta co-creadores.

Guests

2015

JOSÉ LUIS VIDAL

Choreographer and director of José Vidal & Company. Studied Anthropology and Sociology before starting dance studies. In 1996 he studied in New York with a scholarship from American Dance Festival. After working as a performer in several European companies, he obtained a Master's degree in Choreography from the London Contemporary Dance School. He has won numerous residencies and awards with his choreographies, which are deeply influenced by his interest in the interdependence of structure and chaos. His choreographic research is also based on investigating which processes lead to collectivity, community and the society that emerges from the sum of individual bodies. Vidal's works are interdisciplinary, cross-cutting and characterized by being immersive and sensorial experiences where the viewer is invited to participate at different levels; from being witnesses to co-creators.

2016

CATALINA DEVIA

Diseñadora Escénica egresada de la Universidad de Chile, ex presidenta de la Asociación Nacional de Diseñadores Escénicos. Cuenta con una vasta y destacada trayectoria en la escena nacional que la ha llevado a trabajar con destacados actores y directores de nuestro país, formando parte estable de las compañías Teatro La Provincia y Teatro Niño Proletario. Destaca su formación y desarrollo en diferentes ámbitos, tales como su trabajo en el cine y su colaboración constante con el cineasta José Luis Torres Leiva, su trabajo creativo en danza para distintos coreógrafos y su labor académica que se extiende por más de dos décadas. Dentro de su trabajo de investigación, destacan la coediciones *Develando el otro habitar: oficios técnicos del Teatro Nacional Chileno* (2015), libro de carácter patrimonial, *La escena inquieta: Teatro Político metropolitano en la época del sesenta* (2018) y el próximo libro a lanzarse *Álbum de archivo, documentos teatrales de Sergio Zapata Brunet en conjunto a Pía Gutierrez*.

2016

CATALINA DEVIA

Scenic Designer who graduated from the Universidad de Chile. Former president of the National Association of Scenic Designers. She has had a wide and distinguished career on the national scene and has worked with prominent Chilean actors and directors. She is a permanent member of the companies Teatro La Provincia and Teatro Niño Proletario. Several areas of her training and work stand out, such as her work in film and her ongoing collaboration with filmmaker José Luis Torres Leiva; her creative work in dance for different choreographers and her academic work, spanning more than two decades. Her research includes co-editing *Develando el otro habitar: oficios técnicos del Teatro Nacional Chileno* (2015), a book of a patrimonial nature; *La escena inquieta: Teatro Político metropolitano en la época del sesenta* (2018); and the forthcoming *Álbum de archivo, documentos teatrales* by Sergio Zapata Brunet, in conjunction with Pía Gutierrez.

CLAUDIA VICUÑA

Bailarina y coreógrafa. Licenciada y pedagoga en danza. Ha participado como bailarina, coreógrafa y actriz en festivales de artes escénicas alrededor del mundo, trabajando con compañías de danza y de teatro, además de realizar colaboraciones con otros directores nacionales. Su trabajo ha sido reconocido a través de becas y premios dentro y fuera del país. Obtuvo el premio a las Artes Nacionales Altazor 2006 a Mejor Bailarina por su rol en la obra P.A.F!, mientras que la obra *Lo que Puede un Cuerpo* le significó el Premio del Círculo de Críticos de Arte 2012. Los intereses de la artista se focalizan en conducta humana y la relación cuerpo-naturaleza; lo que se traduce en sus intereses de investigación y creación dentro del campo de la ecosomática. Actualmente trabaja como artista independiente y académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

CLAUDIA VICUÑA

Dancer and choreographer. Graduate and teacher of dance. She has taken part in performing arts festivals around the world, as a dancer, choreographer and actress, working with dance and theater companies as well as collaborating with other national directors. Her work has been recognized through grants and awards at home and abroad. She won the Altazor 2006 National Arts Award for Best Dancer for her role in the play P.A.F!. The play *Lo que Puede un Cuerpo* earned her the 2012 Art Critics Circle Award. Her interests focus on human behavior and the body-nature relationship, which is reflected in her research and creative interests in the field of ecosomatics. She currently works as a freelance artist and academic at the Faculty of Arts of the Universidad de Chile.

2017

GABRIELE REUTER

Coreógrafa, bailarina y urbanista especializada en espacios de innovación artística y social. Entre sus estudios cuenta con una maestría en Estudios Históricos Urbanos (TU Berlin), una licenciatura en Danza Contemporánea y Gestión del Arte (DMU Leicester, London Contemporary Dance School) y estudios de *Design Thinking* en la HPI Potsdam. Sus trabajos tienen como punto de encuentro con la coreografía, la investigación urbana y los procesos participativos, propios de la compleja formación de la artista. Por más de 20 años, ha impartido talleres, laboratorios y clases de improvisación y composición de danza en variados países de Europa, América del Sur y Oriente Medio. Además, se ha desempeñado como programadora autónoma y comisario del programa de talleres internacionales e intergeneracionales de Tanzfabrik Berlin.

2017

GABRIELE REUTER

Choreographer, dancer and urbanist, specializing in spaces of artistic and social innovation. Her studies include a Master's degree in Urban Historical Studies (TU Berlin), a Bachelor's degree in Contemporary Dance and Arts Management (DMU Leicester, London Contemporary Dance School) and Design Thinking studies with HPI Potsdam. Urban research and participatory processes, features of the artist's complex training, are where her works meet with choreography. For more than 20 years she has held workshops, laboratories and classes in improvisation and dance composition in various countries in Europe, South America and the Middle East. In addition she has worked as a freelance programmer and curator of Tanzfabrik Berlin's international and intergenerational workshop program.

HEIKE LISS

Artista multimedia. Estudió Etnología y Antropología Cultural en la Universidad de Tübingen, y obtuvo una maestría en Arte de Estudio de Mills College en Oakland, California. El trabajo premiado de Heike se ha exhibido internacionalmente en museos, galerías y festivales de cine. Ha colaborado con artistas en coreografía, música y multimedia. Crea presentaciones visuales desde la improvisación musical en vivo, junto al multiinstrumentista y compositor Fred Frith, así como con artistas que realizan improvisación musical. Su experiencia como artista, desde los inicios, ha estado vinculada a la fotografía, pasión y trabajo que no ha abandonado a lo largo del tiempo, retratando a quienes le rodean, colegas en las artes y la música.

HEIKE LISS

Multimedia artist. She studied Ethnology and Cultural Anthropology at the Universität Tübingen in Germany, and obtained a Master's degree in Studio Art from Mills College in Oakland, California. Heike's award-winning work has been exhibited internationally in museums, galleries and at film festivals. She has collaborated with artists in choreography, music, and multimedia. She creates visual presentations from live musical improvisation, together with multi-instrumentalist and composer Fred Frith, as well as with artists who perform musical improvisation. Her experience as an artist, from the beginning, has been linked to photography, a passion and job she has always pursued, capturing those around her, her colleagues in the arts and music.

ANDRÉS GRUMANN

Filósofo, académico e investigador teórico de la danza y teatro. Doctor en Estudios Teatrales y de la Danza en la Freie Universität Berlin; también es Licenciado en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realiza docencia e investigación en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Escuela de Teatro y Postgrado en Artes). También dicta clases en el Doctorado en Estética y el Magíster en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Ha publicado diversos artículos en Latinoamérica, Estados Unidos y Alemania. Autor del libro *Anfiteatro Estadio Nacional* (2013) y co-autor de los libros *Danza Independiente en Chile. Reconstrucción de una escena 1990-2000* (2009) y también XVI *Muestra Nacional de Dramaturgia* 2014. *Prácticas creativas, discusiones y registros* (2015).

ANDRÉS GRUMANN

Philosopher, academic and theoretical researcher of dance and theater. Doctor in Theater and Dance Studies from the Freie Universität Berlin, he also holds a degree in Philosophy from the Pontificia Universidad Católica de Chile. He teaches and conducts research at the Faculty of Arts of the Pontificia Universidad Católica de Chile (School of Theater and Graduate School of Arts). He is also a teacher for the Aesthetics PhD and the Master Theory and History of Art Master's Degree at the Universidad de Chile. He has had various articles published in Latin America, the United States and Germany. Author of the book *Anfiteatro Estadio Nacional* (2013) and co-author of the books *Danza Independiente en Chile. Reconstrucción de una escena 1990-2000* (2009) and also XVI *Muestra Nacional de Dramaturgia* 2014. *Prácticas creativas, discusiones y registros* (2015).

2018

FRANCISCA SAZIÉ

Coreógrafa, paisajista. Estudió en el Centro de Danza Espiral, Chile, y en *Dance Space y Movement Research*, Nueva York. Sus trabajos se han mostrado tanto en Chile como en el extranjero, el cual ha estado centrado en el enfoque del cruce disciplinar, para relacionar lo coreográfico con aspectos tecnológicos como el cine, la proyección, la creación de dispositivos escénicos, arte sonoro, entre otros. Se ha desempeñado como gestora de proyectos del Espacio Checoslovaquia, y últimamente se ha vinculado a las disciplinas de arte, ciencia y paisaje, mediante varios proyectos de investigación de Danza-Paisaje como *Anatomía del Paisaje* Fondart 2018 y de creación escénica *La Danza del Paisaje* Fondart 2019 -2020, con el Colectivo Andes Workshop.

2018

FRANCISCA SAZIÉ

Choreographer, landscaper. Studied at the Centro de Danza Espiral, Chile, and at Dance Space and Movement Research, New York. Her work has been shown both in Chile and abroad and has focused on the approach of crossing disciplines to link choreography with technological elements such as film, projection, the creation of scenic devices, sound art. She has worked as a project manager for Espacio Checoslovaquia and has recently been linked to the disciplines of art, science and landscape, through several Dance-Landscape research projects such as *Anatomía del Paisaje* - Fondart 2018 - and scenic creation *La Danza del Paisaje* - Fondart 2019-2020 - with the Colectivo Andes Workshop.

CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN ESCÉNICA DE VALDIVIA

Se origina el año 2009 con el objetivo central de profesionalizar la danza contemporánea y la promoción de las artes escénicas, tanto en la ciudad de Valdivia, la Región de los Ríos y la zona sur austral de nuestro país. Cuenta con un directorio de 7 personas que reúne a profesionales de las más diversas áreas. Actualmente, sus líneas de acción abarcan gestión de proyectos, formación, investigación, creación, circulación y mediación artística. El centro es un agente activo y responsable en: Red Nacional DanzaSur A.G. / Corredor Sur Danza Contemporánea / Red de Espacios Culturales de Ainilebu (RECIA) / Coordinadora Nacional de Danza / Butaca Los Ríos (.cl).

CENTER FOR SCENIC EXPERIMENTATION VALDIVIA

This was set up in 2009 with the principal objective of professionalizing contemporary dance and promoting the performing arts in the city of Valdivia, the Los Rios Region and the southern area of Chile. It has a board of seven directors chosen from professionals from diverse fields. Its current areas of activity include project management, training, research, creation, circulation and artistic mediation. The center plays an active and accountable role in: Red Nacional DanzaSur A.G. / Corredor Sur Danza Contemporánea / Red de Espacios Culturales de Ainilebu (RECIA) / Coordinadora Nacional de Danza / Butaca Los Ríos (.cl).

IGNACIO DÍAZ

Docente, gestor cultural, coreógrafo y bailarín. Tiene una formación académica como Ingeniero en Recursos Naturales de la U. de Chile y Magíster en Desarrollo Rural de la U. Austral de Chile. Director del Centro de Experimentación Escénica en Valdivia (CEE), creando y desarrollando el proyecto de formación Pulso Danza, LAB y Residencias, es parte del elenco estable de CEE. Su trabajo creativo se desarrolla junto a su dupla creativa Valentina Kappes, contando con varios estrenos, además de la práctica de danza COREOMANÍA. Hoy centra su trabajo de gestión cultural como agente activo de la Red Nacional DanzaSur, en la red Corredor Sur Danza Contemporánea y en RECIA, es programador artístico en el Centro Cultural Bailarines de Los Ríos y en la plataforma de difusión de artes vivas Butaca Los Ríos.

IGNACIO DÍAZ

Teacher, cultural manager, choreographer and dancer. Studied Natural Resources Engineering at the Universidad de Chile and has a Master's Degree in Rural Development from the Universidad Austral de Chile. He is the director of the Centro de Experimentación Escénica in Valdivia and created and implemented the training projects Pulso Danza, LAB and Residencias. He is part of the permanent staff at CEE. He works with creative partner Valentina Kappes and they have several productions under their belt, in addition to the dance practice COREOMANÍA. Today his work focuses on cultural management, working actively for the Red Nacional Danza Sur, the Corredor Sur Danza Contemporánea network and RECIA. He is an artistic programmer at the Centro Cultural Bailarines de Los Ríos and at the Butaca Los Ríos platform for the dissemination of live arts.

SEBASTIÁN GATICA

Realizador Visual. Hallevadoacabo una carrera temprana como técnico en refuerzo sonoro, iluminación y realización audiovisual. Desde el año 2010 es parte del Centro de Experimentación Escénica, como realizador audiovisual y creador, siendo parte de proyectos como Pulso Danza, Pulso Circo, Pulso Lab y Pulso Residencias; además, es director de la obra *PEWMA, danza 360*, primera obra de danza inmersiva del país que se ha presentado en Chile y el extranjero. Hoy crea y asesora proyectos audiovisuales, tecnológicos y comunicacionales ligados al arte y la cultura.

LARISA MICHELL

Psicóloga, terapeuta corporal, facilitadora y relatora internacional en cognición corporal y gestión de las emociones. Se ha especializado en procesos de autoconocimiento centrados en la relación entre el cuerpo, las emociones, la mente y el desarrollo de presencial corporal y plasticidad emocional. Ha impartido talleres en Chile, Brasil, Uruguay, España y Perú.

SEBASTIÁN GATICA

Visual artist. His early career was as a sound reinforcement, lighting and audiovisual production technician. Since 2010 he has been part of the Centro de Experimentación Escénica, working as an audiovisual producer and creator, participating in projects such as Pulso Danza, Pulso Circo, Pulso Lab and Pulso Residencias. He is also the director of the work *PEWMA, danza 360*, the first immersive dance work in the country to be presented in Chile and abroad. Today he creates and advises on audiovisual, technological and communications projects related to art and culture.

LARISA MICHELL

Psychologist, body therapist, facilitator and international speaker on body cognition and emotional management. She has specialized in self-awareness processes focusing on the relationship between the body, emotions, mind and the development of corporal presence and emotional plasticity. She has held workshops in Chile, Brazil, Uruguay, Spain and Peru.

ALLUITZ RIEZU

Bailarina y docente. Graduada en Danza Contemporánea por La Escuela Profesional de Danza de Castilla Y León, España, cuenta con un Magisterio de Educación Física en la Universidad del País Vasco, además de su Licenciatura en Pedagogía Escolar en la Universidad de Burgos. Es parte del Directorio del Centro de Experimentación Escénica, gestionando proyectos de creación, formación y mediación en danza contemporánea y circo. En su último proyecto de creación adjudicado, Fondart 2020, ha planteado como objetivo romper las barreras de acceso y comprensión de la Danza Contemporánea. Como intérprete ha participado principalmente del Ballet Cámara de Valdivia y de la compañía Experimentación Escénica. Su desempeño como docente lo realiza en la Universidad Austral de Chile, donde también es coordinadora del área de Expresión de la carrera Pedagogía en Educación Física, Deportes y Recreación.

ALLUITZ RIEZU

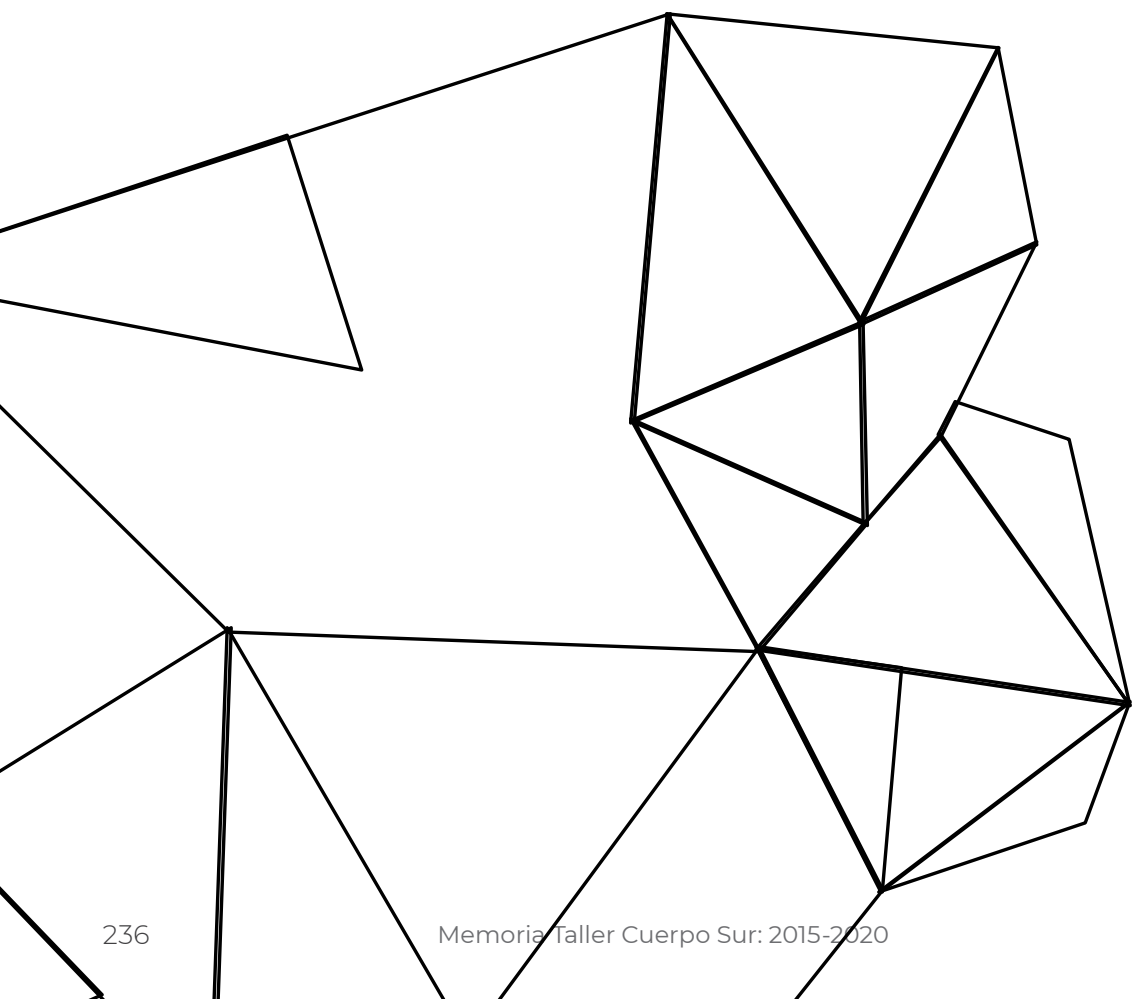
Dancer and teacher. A graduate in Contemporary Dance from the Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, Spain, she has a Master's Degree in Physical Education from the Universidad del País Vasco and a Bachelor's Degree in School Pedagogy from the Universidad de Burgos. She is on the Board of Directors at the Centro de Experimentación Escénica, managing creation, training and mediation projects in contemporary dance and circus. The aim of her latest creative project, awarded funding through Fondart 2020, was to break down barriers to accessing and understanding contemporary dance. As a performer, she has participated mainly in the Valdivia Chamber Ballet and the company Experimentación Escénica. She teaches at the Universidad Austral de Chile, where she is also coordinator of the area of Expression of the Physical Education, Sports and Recreation Pedagogy degree program.

CLAUDIA VÁSQUEZ

Artista multidisciplinar. Licenciada en Artes, con título profesional de pintora, diplomada en Biología del Conocer y la Comunicación Humana, y magíster en Estudios Internacionales, todo en la misma casa de estudios, la Universidad de Chile. Sostiene su investigación, creación y producción de intervenciones urbanas, arte en la naturaleza, performance e instalaciones, las cuales toman forma a través de: acciones y materiales cotidianos y efímeros; construidas en diferentes escalas; utilizando muchas veces la escritura. Sus obras, moduladas a partir de la noción de *sitio específico*, han sido expuestas dentro y fuera del país, y han sido parte de capítulos de libros de crítica y análisis de arte contemporáneo.

CLAUDIA VÁSQUEZ

Multidisciplinary artist. She has a degree in Arts, a professional degree as a painter, a diploma in Biology of Knowledge and Human Communication, and a Master's Degree in International Studies, all from the Universidad de Chile. She researches, creates and produces urban interventions, art in nature, performance and installations, which take shape through everyday and ephemeral activities and materials, built on different scales, often using writing. Her works, based on the notion of a specific site, have been exhibited inside and outside Chile and have been included in book chapters on contemporary art criticism and analysis.

Bibliografía / *Bibliography*

- Decreto 477. Declara estado de excepción constitucional de emergencia en la comuna de Valdivia, de la Región de los Ríos. 20 de Octubre de 2019.
- Ley 18415 de 1985. Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción. 14 de junio de 1985.
- Ley 21202 de 2020. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales urbanos. 23 de enero de 2020.
- Actualidad y multimedia. (25 de Octubre de 2019). La cronología de los hechos que detonaron la crisis social y los días de estado de emergencia en el país. Emol. <http://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/10/23/965179/Cronologia-Crisis-Social-Evasion-Protestas.html>
- Adorno, T. (2000). *Sobre la Música*. Paidós
- Aguilera, P. (17 de mayo de 2018). A un mes de la toma de la UACH: Todo lo que necesitas saber sobre las movilizaciones feministas. El desoncierto. <https://www.eldesconcierto.cl/educacion/2018/05/17/a-un-mes-de-la-toma-de-la-uach-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-las-movilizaciones-feministas.html>
- Annoni, D. (2004). *Música y Transdisciplinariedad*. [tesis de Magíster Musicología, Universidad de Chile].
- Antoni, M., Zentner, J. (2014). *Las cuatro emociones básicas*. Herder.
- Arriagada, F. (s.f). A 11 años de la matanza de cisnes provocada por CELCO Valdivia, hoy la firma enfrenta cargos gravísimos por masiva mortandad de peces. El ciudadano. <https://www.elciudadano.com/medio-ambiente/a-11-anos-de-la-matanza-de-cisnes-provocada-por-celco-valdivia-hoy-la-firma-enfrenta-cargos-gravisimos-por-masiva-mortandad-de-peces/01/12/>
- Atelier Bow-Wow. (2015). *Comunalidad Arquitectónica: Una Introducción*. Ediciones ARQ.
- Bachelard, G. (2009). *Poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica.
- Barthes, R. (1984). *El Placer del texto y Lección inaugural*. Fondo de Cultura Económica.
- Benitez, E. (S.f). *Bailar, perder la cara, pensar con el culo*. Diálogo con Marie Bardet. Almagro revista. <https://www.almagrorevista.com.ar/bailar-perder-la-cara-pensar-con-el-culo-dialogo-con-marie-bardet>
- Bigé, E. (2019). *The Small dance*. <https://cargocollective.com/sharingmovement/the-small-dance>
- Blesser, B. and Salter, L.R., 2007. *Spaces Speak, Are You Listening?* The MIT Press.
- Boulez, P., Changeux, J.P. y Manoury, P. (2016). *Las Neuronas Encantadas: El cerebro y la música*. Gedisa.

- Brant, H.(1967). "Space as an Essential Aspect of Musical Composition". En Schwarz E. and Childs, B. (Eds.), Contemporary Composers on Contemporary Music. Holt, Rinehart and Winston.
- Cage, J. (1961). Silence. Wesleyan University Press.
- Calderón, P. (2005). Psicología de la educación tecnológica. UPLACED.
- ----. (2006). Motivación para el aprendizaje en ambientes educacionales formales.
- Carreño, R. (2020). Memorias de un confinamiento. Taller De Letras, (67), 107-108. <https://doi.org/10.7764/tl67107-108>
- Cohen, E. (2021). Transdisciplina: Articulación entre Ciencia, Tecnología y Ética. Anales De La Educación Común, 3(8), 66-75. Recuperado de <https://cendie.abc.gob.ar/revistas/index.php/revistaanales/article/view/166>
- Daniell, T. (2011). Toyo Ito: Tarzans in the media forest. AA Publications.
- Díaz, F. (2015). Atelier Bow-Wow. Ediciones ARQ
- El desconcierto. (09 de marzo de 2019). «La movilización más grande de la historia»: Coordinadora 8M realiza balance de huelga feminista y cifra en 800 mil mujeres movilizadas. El desconcierto. <https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2019/03/09/la-movilizacion-mas-grande-de-la-historia-tiene-rostro-de-mujer-coordinadora-8m-realiza-balance-de-huelga-feminista-y-cifra-en-800-mil-mujeres-movilizadas-a-nivel-nacional.html>
- El navegable. (25 de Octubre de 2019). La marcha más grande de Chile fue con paraguas en Valdivia. El navegable. <https://www.elnavegable.cl/noticia/sociedad/videos-la-marcha-mas-grande-de-chile-fue-con-paraguas-en-valdivia>
- Equipo Ríoenlinea. (19 de Octubre de 2019). En Valdivia convocan a protesta general bajo el lema "Chile se cansó".
- Ríoenlinea. <https://www.rioenlinea.cl/en-valdivia-convocan-a-protesta-general-bajo-el-lema-chile-se-canso/>
- Estallido social. (18 de abril de 2020). Las frases del estallido social. Estallido social. <https://estallidosocial.com/las-frases-del-estallido-social/>
- Facultad de Arquitectura y Artes. (s.f.). Presentación. FAA. <https://arquitectura-artes.uach.cl/presentacion-de-facultad/>
- Fernández, C. (2011). Bienestancia: Breve Teoría del Proyecto de Arquitectura en la Lógica Orgánica. (s.n.).
- Fiadeiro, Joao. (2008). "Composición en tiempo real". http://www.laportabcn.com/sites/default/files/Composiçãõ%20en%20Tiempo%20Real%20por%20Joãõ%20Fiadeiro_2.pdf
- https://dl.dropboxusercontent.com/s/1w7d0226jqc69id/MOTIVACION%20PARA%20EL%20APRENDIZAJE....pdf?dl=1&token_hash=AAGsPb-Sr8-icwUOJU-iyxjUjmCi7ARquDP8LR_D5d12Xw&expiry=1399959509
- Foucault, M. (1968). Capítulo II, "La prosa del mundo". En: Las palabras y las cosas. Siglo XXI.
- -----. (2005). El orden del discurso. Tusquet Editores.

Bibliography

- Foster, H. (2011). *The Art-Architecture Complex*. Verso.
- Fuster, J. (2013). *Cerebro y Libertad*. Ariel.
- Hayes, L. (2017). "From Site-specific to Site-responsive: Sound art performances as participatory milieu," *Organised Sound* 22(1) 83–92. <https://doi.org/10.1017/S1355771816000364>
- Heidegger, M. (1971). *Poetry, Language, Thought*. Harper & Row.
- ---. (1997). *Ser y tiempo*. Traducción de Jorge Eduardo Rivera. Santiago de Chile. Editorial Universitaria.
- Holl, S. (2007). *Cuestiones de Percepción. Fenomenología de la Arquitectura*. Gustavo Gili.
- Hurtado, M. (2015) *Espacio somático. Cuando la arquitectura encuentra la ciudad*. Trespá Design Center, Santiago de Chile.
- Ito, T. (2011). *Tarzans in the Media Forest*. AA Publications.
- Jaspers, Karl. (1967). *Psicología de las concepciones de mundo*. Gredos.
- Jelin, Elizabeth. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI., Elizabeth Jelin. 2002
- LaBelle, B. (2006). *Background Noise: Perspectives on Sound Art*. Continuum.
- Lévi-Strauss, C. (1962) *El pensamiento Salvaje*, México, FCE.
- ----- (1987). *Antropología estructural*. Paidós.
- ----- (1999). *Mito y significado*. Alianza.
- Maturana, Humberto. (2020). *Emociones y lenguaje en educación y política*. Editorial Paidós. 2020.
- Mendoza García, J. (2005). Exordio a la memoria colectiva y el olvido social. *Athenea digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social*, (8), 1-26.
- Merleau-Ponty, M (1985). *Fenomenología de la percepción*. Origen/Planeta.
- Nave. "José Luis Vidal". (Consultado el 30 de junio de 2021). Nave. nave.io/artista/jose-luis-vidal/
- Norberg-Schulz, C. (1979). *Intentions in Architecture*. Cambridge: MIT Press.
- Oportus, C. (28 de mayo de 2021). *Humedales Angachilla y Llancahue fueron oficializados como nuevos santuarios de la naturaleza*. Ríoenlinea. <https://www.rioenlinea.cl/humedales-angachilla-y-llancahue-fueron-oficializados-como-nuevos-santuarios-de-la-naturaleza/>
- Oppici, F. & Walker, E. (1998). *12 Entrevistas con Arquitectos*. Santiago: Ediciones ARQ.
- Pallasma, J. *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. Editorial Gustavo Gili. 2006.
- Pallasmaa, J. (2011). *The Embodied Image. Imagination and Imagery in Architecture*. John Wiley & Sons Ltd.
- -----. (2014). *Los Ojos de la Piel. La Arquitectura y los Sentidos*. Gustavo Gili.

- Pérez, F. (2014). *El Espejo y el Manto*. Ediciones ARQ.
- Rabanal, D. (2020). Dar cara: De miradas, cuerpos y pedagogía en tiempos de confinamiento. *Taller De Letras*, (67), 156-160. <https://doi.org/10.7764/tl67156-160>
- Rasmussen, S.E. (1962). *Experiencing Architecture*. Cambridge: MIT Press.
- Registros de audio, video y testimonios de la versión 2019 de TCS.
- Sánchez, R. (1970). *Montaje cinematográfico. Arte de movimiento*. Editorial Pomaire.
- Sandín, B., Valiente, R., García-Escalera, J., Chorot, P. (2020). Impacto psicológico de la pandemia de COVID-19: Efectos negativos y positivos en población española asociados al periodo de confinamiento nacional. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 25(1), 1-22.
- Sazié, F. (2019). *Anatomía del paisaje*. [Investigación escénica]. Pichilemu, Valdivia, Lonquimay.
- Schäfer, S. y Krebs, J., 2003. "Sound – Time – Space – Movement: the Space-sound Installations of the artist-couple <sabine schäfer // joachim krebs>," *Organised Sound* 8 (2), 213–225. <https://doi.org/10.1017/S1355771803000128>
- Soosalu, G. & Oca, M. (2012). *mBraining: Using your multiple brains to do cool stuff*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Vásquez, Claudia. (2007). *Alta tensión*. [Performance]. Alto Patache, Iquique, Chile
- ----. (2016- 2017a). *Aeropuerto*. [Videoperformance]. Twin Buttes, Nuevo México, Estados Unidos. <https://claudia-vasquez.com/aeropuerto/>
- ----. (2016-2017b). *El paso*. [Videoperformance]. Montañas de Arizona, Chihuahua y El paso, Texas, Estados Unidos. <https://claudia-vasquez.com/el-paso/>
- ----. (2020). *El plan*. [Performance]. Santiago de Chile. <https://claudia-vasquez.com/2020-chile-el-plan-08-2020/>
- ----. (2021). *To move*. [Performance en paisaje]. Tinquilco, Parque Nacional Huerquehue, Chile. <https://claudia-vasquez.com/2021-chile-to-move/>
- Ventzel Riis, N., 2012. "Atmosphere and Heritage. Documenting the Architectural Heritage. Ambiances in Action". *International Congress on Ambiances Montreal 2012*: 481-486.
- Vera, K. (2014). *Ilusiones públicas*. [Performance colectiva]. Paseo Libertad, Valdivia, Chile.
- Vera, K. (Responsable). *Taller Cuerpo Sur: Paisajes del Cuerpo*. Fondart Regional / Actividades Formativas / Única. Proyecto Fondart Regional Folio N° 498719.
- Zumthor, P., 2006. *Atmospheres: Architectural Environments - Surrounding Objects*. Birkhauser.

Videos

- *Taller Cuerpo Sur* UACH (19 de diciembre 2020). TCS 2020 Presentación de Obras - Parte 1: Introducción [Video]. <https://www.youtube.com/watch?v=cwXkVwX1DX4&t=33s>
- *Taller Cuerpo Sur* UACH (19 de diciembre 2020). TCS 2020 Presentación de Obras - Parte 2: Claudia Vásquez [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=e7Ou5xC_0x8&t=94s
- *Taller Cuerpo Sur* UACH (19 de diciembre 2020). TCS 2020 Presentación de Obras - Parte 3: Francisca Sazié [Video]. https://www.youtube.com/watch?v=WQc_5Ojenak&t=73s

Proyecto financiado
por Fondart Regional,
Convocatoria 2019

Universidad Austral de Chile
Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo
y Creación Artística

FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES
Universidad Austral de Chile

Universidad Austral de Chile
Escuela de Artes Musicales y Sonoras

Universidad Austral de Chile
Instituto de Artes Visuales