

Estimados docentes:

Es un honor invitarles a conocer el trabajo de nuestra ilustre fotógrafa Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017. Mediante este material pedagógico queremos que puedan compartir y dialogar estas obras con sus estudiantes. Las fotografías de esta gran artista se refieren a lo más profundo del ser humano y su multiplicidad, en los más diversos rincones del país. Su lente siempre ha tenido el acierto y la delicadeza de retratar a las personas en toda su dignidad, dentro de sus respectivos contextos y alejándose de los estereotipos. Así lo demuestran varias de las imágenes que encontrarán en estas postales, donde podemos apreciar su interés por las personas marginadas de la sociedad, por las mujeres y también por los pueblos originarios. No es casualidad, entonces, que el poeta Enrique Lihn, en 1982, se refiriera a los protagonistas retratados por Paz Errázuriz diciendo que, "la exploración de esta cámara se efectúa en lugares minados, documentándolos con imágenes que no puedo dejar de llamar bellas".

Estas fichas profundizan la obra de Paz Errázuriz, su importancia para la fotografía y las artes visuales, y su cruce con la poesía. También presenta una reflexión respecto a temáticas que propone la autora, principalmente relativas al género y la diversidad.

El contenido que acompaña a las imágenes estuvo a cargo de Rita Ferrer, periodista, editora, traductora, ensayista y docente universitaria, experta en fotografía. Por otra parte, las actividades propuestas para desarrollar en aula estuvieron a cargo de la Unidad de Educación y Formación en Artes y Cultura de la Seremía de la Región Metropolitana.

Confiamos en que este material ayude a que niños, niñas y adolescentes puedan conocer más de la historia de Chile, a través de estas imágenes, pero también que los invite a pensar en la importancia de la fotografía y sus consecuencias, su permanencia en el tiempo, su capacidad para conservar la memoria y acercarnos a lo que ha sucedido en el país desde la década de los setenta hasta hoy. Paz Errázuriz fue la primera fotógrafa en recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas, y en este Mes de la Fotografía 2018, es la protagonista de esta celebración. Este material pedagógico viene a confirmar, con tremenda admiración, el talento de esta gran artista chilena, cuya obra queremos sea conocida por todos los estudiantes.

Quiero agradecer también la colaboración del Área de Fotografía y el Programa Fomento del Arte en la Educación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que nos han apoyado en la confección de estas fichas.

Alejandra Pérez Lecaros
Ministra de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio

Retrato de Paz Errázuniz / fotografía de Carla Mackay, 2015

PAZ ERRÁZURIZ

Fotografías Chile 2018

MATERIAL PEDAGÓGICO

M MUSEO NACIONAL BELLAS ARTES

Biografía

Nació en Santiago de Chile e inició su actividad profesional y artística en la década de los ochenta. Fue cofundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI) y colaboradora de la revista *Apsi* y de diversas agencias de prensa. Sus fotografías y videos han abordado principalmente el género del documento social; entre sus videos, cabe mencionar “El Sacrificio” (2001). Su trabajo ha sido expuesto en Chile e internacionalmente destacando su exposición “Réplicas y Sombras” en la sala de Fundación Telefónica en Santiago 2004; “Poéticas de la disidencia” en la Bienal de Venecia 2015 y la retrospectiva “Adentro–Afuera” en la Fundación Mapfre de Madrid 2015-2016.

Entre sus libros destacan: *El Infarto del Alma* junto a Diamela Eltit, (1994 / 1999 / 2010); *La Manzana de Adán* con Claudia Donoso (1990 / 2014); *Kawésqar: Hijos de la Mujer Sol* (2005) *Amalia* (1975 / 2013) – libro para niños con imágenes y texto de Errázuriz – y una antología de su obra *Paz Errázuriz, fotografía 1982-2002*.

Paz Errázuriz se ha adjudicado las becas Guggenheim (1986), Fundación Andes (1990), Fulbright (1992), Fondart (1994 y 2009); y ha recibido el premio Ansel Adams, otorgado por el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura en 1995, Premio a la Trayectoria Artística del Círculo de Críticos de Arte de Chile

en 2005 y el premio Altazor en 2005. En 2014 recibió el galardón Orden al Mérito Pablo Neruda y el Premio PhotoEspaña en 2015.

Su obra se encuentra en colecciones particulares y en los museos: Guggenheim y MoMA de Nueva York, Tate Modern Gallery de Londres y Museo Nacional de Bellas Artes, Chile.

En 2017 recibe el Premio Nacional de Artes Plásticas, siendo la primera fotógrafa en obtener este reconocimiento.

Actualmente vive y trabaja en Chile.

Coral, La Carlina. (La manzana de Adán), 1984

Género e identidad

“Paz Errázuriz abre la posibilidad de recuperar mundos locales, marginales y estigmatizados. En ese camino, sus estrategias apuntan no solo a develar la imposibilidad totalizadora de representación de sus fotografiadas¹, que no forman parte del logos universal masculino. Más bien se articulan como vidas fragmentadas y abyectas donde la masculinidad ya es una renuncia, una piel vieja que se intenta dejar atrás a contrapelo del poder; modelo de masculinidad que intenta revelar su poder; “naturalizante” y determinista día a día (y que son parte del acoso social que viven a diario, se les nota el error o la fractura visual con el cuerpo en un “entredicho” social donde la sospecha es un aura constante)².”

Las subjetividades homosexuales no han constituido el eje central de ningún “metarrelato” histórico³, sino que, gracias a la jerarquía valórica que sostiene nuestro concepto de historia, han sido relegadas al conventillo, la cárcel, el campesinado, la historia de mujeres, a la crónica roja, a la historia oral, ajenas a la cronología de sucesos “notables” que han conformado sucesivamente nuestra identidad nacional.

La manzana de Adán constituye un lugar relevante en la obra fotográfica de Paz Errázuriz... Cuerpos, biografías, subjetividades y poses configuran metáforas posibles para pensar una

comunidad acosada por la violencia de género en tiempos de una feroz dictadura en Chile”.

Juan Pablo Sutherland, escritor, crítico e investigador. En Errázuriz, Paz; Donoso Claudia. (2014). *La manzana de Adán* (Segunda edición). Santiago de Chile: Fundación AMA.

Preguntas orientadoras:

¿Crees que el travestismo está asociado a la pobreza y/o marginalidad? ¿por qué?

Actividad sugerida:

Luego de debatir sobre los conceptos de masculino y femenino. Busca imágenes en revistas que representen estereotipos para ambos conceptos, luego en un gran mapa lineal intenta posicionar las imágenes desde lo más masculino de forma gradual, hasta lo más femenino. En conjunto, revisa y observa el mapa de los estereotipos, generando una discusión referente a esos modelos en la actualidad.

¹ Las imágenes visuales, fotográficas, son polisémicas, es decir, nunca agotan su sentido. Más allá del sentido “tautológico”: esto es lo que veo, existen elementos de contexto y temporales que permiten reactualizar la mirada e interpretación de los sujetos y seres representados. En eso consiste su riqueza: nunca se agotan en una sola interpretación. Hay un vínculo entre lo representado en la imagen y quien la mira.

² El autor se refiere al prejuicio que sufren las minorías, puesto que las representaciones de éstas no calzan con lo que la sociedad y su época consideran “normal”; sin embargo esta situación es posible revertirla a través de una educación inclusiva.

³ Se refiere a los relatos de la Historia oficial que construyen personajes idealizados.

Abuela y nieta, 1986

Pobreza y exclusión

La producción artística de Paz Errázuriz atraviesa la convulsionada historia de Chile desde mediados de la década de los años setenta del siglo XX hasta la actualidad. Ha sido testigo de diversas promesas de progreso y ensayos de organización política y social. Durante el transcurso de cuatro décadas ha focalizado su atención en develar poéticamente lo que en algún momento nombramos: pobreza, miseria, marginalidad, minorías, pérdida, exclusión; que hoy, con la distancia del tiempo y la perspectiva de la globalización, pareciera que más bien corresponde al destape de una precarización estructural y en caída libre, de amplios sectores de la sociedad como signo de los tiempos, hermanados con cuerpos que nunca alcanzaron a rozar las utopías de la modernidad. Errázuriz ha traído a escena –ha dado visibilidad–, a fragmentos de cuadros de vidas anónimas sumergidas en su tiempo, con una poética de lo humano que encarna la irreductibilidad de lo Particular Absoluto, propio de la condición fotográfica.

Ya en 1982, el poeta Enrique Lihn se refiere a la fotografía documental poética de Paz Errázuriz en los siguientes términos: “La exploración de esta cámara por los márgenes de la sociedad se rehúsa a la patología. Narra la picaresca de un mundo obligado a la misma donde se encuentran cesantes que parecen hidalgos, mendigos como los santos de Ribera, niños de Murillo.

Seres, en fin, a los que la fotografía les restituye una especie de aura. Apoteosis de la marginalidad. Étnica: los gitanos; de oficio: la excentricidad de los artistas circenses; socio-económica: la prostitución. La marginalidad dantesca de los huéspedes del Psiquiátrico (Sector 6, calle de la Paz). La marginalidad de los pobres viejos o viejos pobres, de los alcohólicos, los vagos y los desocupados. La exploración de esta cámara se efectúa en lugares minados, documentándolos con imágenes que no puedo dejar de llamar bellas. Reveladoras, asimismo, de lo que ningún triunfalismo ideológico, político o religioso, puede permitirse ver y aceptar que sea visto en los salones donde vende su pomada”.

Preguntas orientadoras:

Según las características que observas de las mujeres en la imagen ¿A qué grupo o minoría crees que pueden estar representando? Abuela y nieta sonríen ¿piensas que hay un vínculo amoroso entre ellas? ¿cómo es?

Actividad sugerida:

Escoge uno de los dos personajes y otorgarle un nombre, luego escribe brevemente sobre él: un recuerdo, un día cotidiano de su vida y un anhelo. Comparte algunos relatos con el resto e identifica coincidencias y diferencias, reflexionando si los relatos representan a alguna minoría o grupo excluido en Chile.

Los Chilenos I, (Calbuco), 2007

Álbum familiar de Chile

La fotografía documental de Paz Errázuriz se inscribe al interior de una tradición fotográfica inaugurada hacia 1880 por Teresa Carvallo, la primera fotógrafa chilena, con la cual comparte una vocación ética, orientada hacia la fotografía social, que ha ido incubándose en la escena local, a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX. En el devenir de esta tradición, la obra de Errázuriz es por eso heredera de la escuela de Antonio Quintana, quien junto a otros, buscaron interpretar “las marcas de lo chileno”, plasmándolo en la gran exposición de 1960 *El rostro de Chile*¹. En los años ochenta del siglo pasado, fue socia fundadora de la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI).

Paz logra, como nadie, que la fotografía suspenda las maneras de atrapar ‘lo humano’ tal como las reproduce el sentido común y su cultura mediática. Por su parte, el lazo tortuoso entre lo visible y lo invisible, le permite, gracias a su trabajo de duelo, invertir la desaparición de personas, que se representaban, a través de fotocopias de retratos de seres queridos, prendadas al pecho, desaparecidos en aquellos años de “régimen de excepción”, que forman parte de la historia de los usos sociales de la fotografía en Chile: ícono universal de la desaparición”².

Rita Ferrer (2012) “Fotografía de la historia”. En Paz Errázuriz, *FotoNo*. Santiago de Chile: Alvimpress Impresores.

Preguntas orientadoras:

Si fueras fotógrafo/a documentalista ¿A quiénes te gustaría retratar de la realidad chilena? Y ¿qué personajes anónimos incluirías en tu selección?

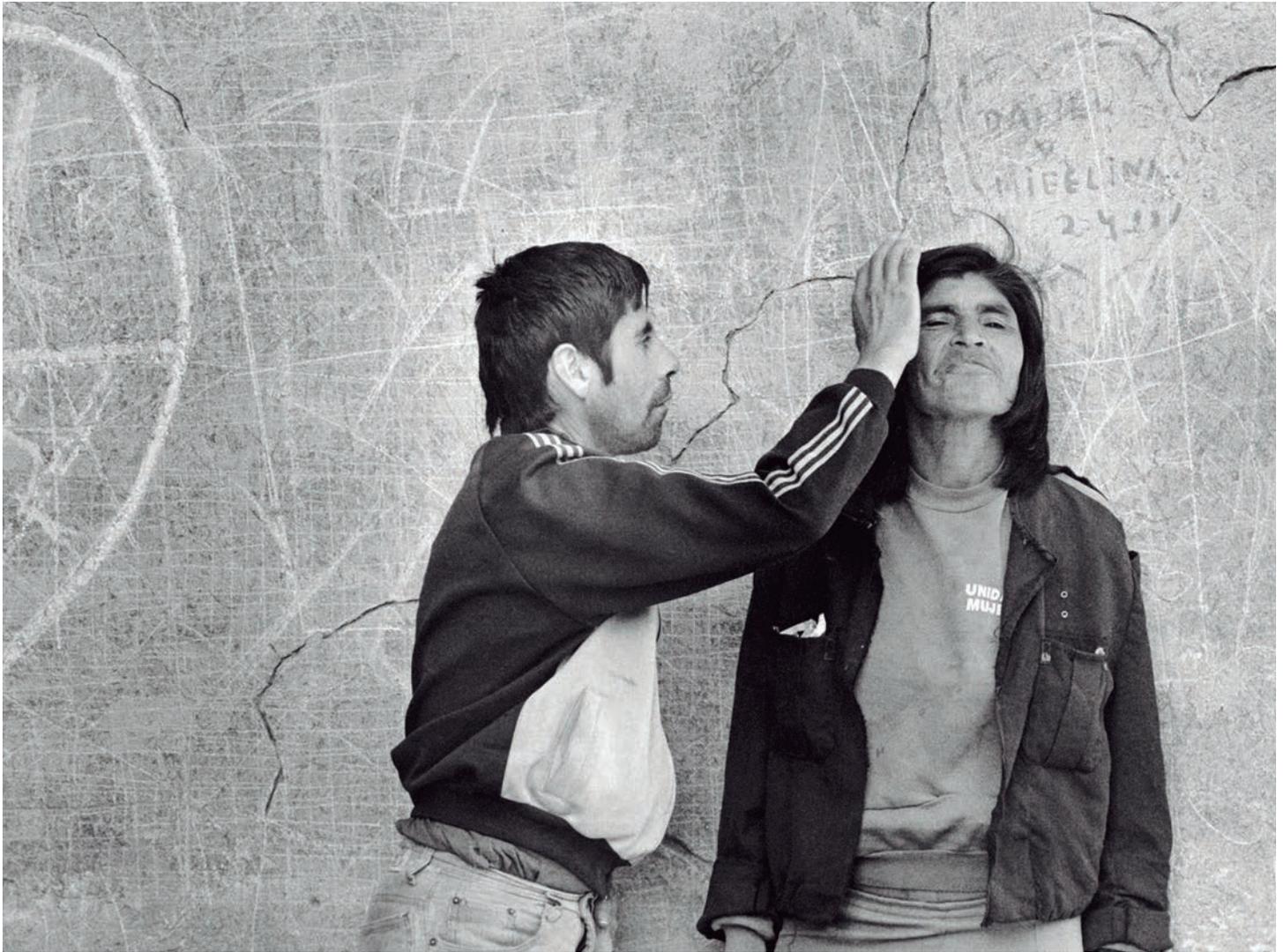
Actividad sugerida:

Después de un diálogo sobre los personajes anónimos del Chile de hoy, realiza una selección de imágenes y preséntalas en el diario mural, luego en un ejercicio de escritura creativa: escoge uno de los personajes y escribe un relato breve, imaginando cómo se siente ese personaje o qué le diría a Chile.

¹ Es importante señalar que las obras y sus autores están insertos en un tiempo, contexto y tradición que se va construyendo a lo largo del tiempo, aunque sus respectivas obras sean únicas e innovadoras: esta doble condición es el aporte que hacen a la cultura y que permite interpretarlos.

² Las imágenes visuales tienen una doble condición: la primera de ellas es su condición “tautológica”, aquello que es evidentemente percibido: “esto es lo que veo”. En el caso de la obra de Errázuriz es la de incorporar imágenes de personas que por su condición de exclusión social, no habían sido consideradas “dignas” de ser sujetos de nuestra “identidad chilena”. La otra característica de las imágenes es su condición “aurática”, que es la de remitimos a la melancolía del duelo de los cuerpos y seres que ya no están.

El infarto del alma¹, 1992

Diferencias y diversidad

“Una primera aproximación al trabajo de Paz Errázuriz, permitiría asegurar que la obsesión, la pasión de su trabajo, está depositada en la búsqueda de cuerpos alternos. Cuerpos que ante la oferta² del lente que los apunta, los encuadra, los captura, dejan fluir la violencia de una fama sorpresiva, la ansiedad de sus poses más soñadas, la gloria del instante único en la que se burla la fugacidad, toda la fragilidad de sus destinos... Cuerpos a los que la fotografía les devuelve una jerarquía³ que la hegemonía les niega, porque son siluetas culpables de sus miserias orgánicas (la vejez en el asilo), de sus crisis simbólicas (los travestis), de su nomadismo operático⁴ (el circo), de su opaca violencia barriobajera (los luchadores, los boxeadores).

Paz Errázuriz nos ofrece la imagen de un cierto lugar chileno, ese lugar en que los cuerpos latinos, que tan bien conocemos, con la conmovedora e inestable armonía que tienen nuestras ciudades y nuestros sueños de gloria urbanos⁵.

Diamela Eltit/ escritora. En *Paz Errázuriz*. (2015). Santiago de Chile: D21 Ediciones.

Preguntas orientadoras:

¿Crees que las personas con discapacidad mental son un grupo invisibilizado de nuestra sociedad? ¿existe una relación entre pobreza y la realidad que viven los pacientes psiquiátricos en Chile?

Actividad sugerida:

Observa la imagen con detención, reconoce el estado emocional que expresan las personas y escoge el que más te llame la atención. Utilizando diversos materiales (papeles de colores, imágenes de revista, de prensa escrita, palabras, tijeras, pegamento, etc.) realiza un collage para representar plásticamente esa emoción y/o mundo interno.

¹Publicación en coautoría de Paz Errázuriz y Diamela Eltit, en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, construido en los años cuarenta para asistir a enfermos de tuberculosis y que, luego de la masificación de la vacuna preventiva, es convertido en manicomio recibiendo pacientes de los distintos centros psiquiátricos del país. Enfermos en su mayoría indigentes, algunos de ellos sin identificación civil, catalogados como NN.

²Eltit emplea la palabra oferta como una metáfora al desplazar el término desde su uso corriente del campo económico al del intercambio simbólico y de las representaciones.

³De *hierarchy*. Gradación de personas, valores o dignidades. Diamela Eltit se refiere a que la poética de las imágenes que Paz Errázuriz construye, tiene el don de invertir el orden que la sociedad le ha atribuido a las minorías: Al darles visibilidad y dignidad puedan ser consideradas.

⁴Nomadismo operático es una metáfora para referirse al carácter de espectáculo itinerante propio del circo.

⁵Si bien la obra de Paz Errázuriz se desarrolla en Chile, lo que en ella se refleja, tiene un contexto común más amplio, latinoamericano.

Poeta Estela Díaz Varín, 1990

Arte y Pensamiento

“Me interesa trabajar y retratar mujeres por diversos motivos, lo sexual, la relación que tenemos con el poder, que como consecuencia hace que cultivemos una horizontalidad de los vínculos entre nosotras. También, rescato el respeto y reconocimiento que tenemos con las mujeres mayores depositarias de experiencia y sabiduría que transmitimos de generación en generación, de abuelas a madres e hijas, desde la noche de los tiempos. Eso hace que existan en nuestras vidas mujeres con las que nos sentimos identificadas y que tenemos como modelos. Pienso que eso es especialmente valioso en medio de la cultura neoliberal que vivimos, que exalta el cuerpo como mercancía. Y, por lo tanto, los cuerpos viejos son despreciados como desechos y, por cierto, doblemente desechados los de mujeres.

En *Mujeres chilenas*, que inicié en 1992 cuando recorrí el país encontrando mujeres y sus profesiones u oficios, fue cómo conocí a Fresia Alessandri en los canales de Magallanes, que me torció el proyecto hacia *Los nómades del mar*. El proyecto sobre *Mujeres chilenas* ha continuado hasta ahora con mujeres mayores como Matilde Pérez, Carmen Beuchat, Margot Loyola, entre otras mujeres destacadas. He incluido mujeres de las distintas etnias: aymaras, mapuche, kawésqar; de distintas profesiones: pescadoras, buzos, monjas, políticas, escritoras,

poetas, artistas visuales, abogadas; mujeres de variadas condiciones físicas y sociales: mujeres ciegas, mujeres presas.

Junto con las fotografías, hice una grabación con cada una de ellas preguntándole ¿Quién es usted? Me interesaba, como me sigue interesando, las relaciones de las imágenes y las palabras: su mutua determinación. En mi caso, me interesa disolver la relación sujeto (fotógrafa) y objeto (referente). Es como devolverles a mis fotografiados el don de la palabra, que está restringido sólo a los que tienen tribuna”. Paz Errázuriz.

Preguntas orientadoras:

¿Cómo crees que son hoy los modelos que se difunden sobre la mujer en los medios de comunicación o publicidad? ¿qué te parecen esos modelos?

Actividad sugerida:

En grupos de seis personas, dibuja sobre un papelógrafo una silueta femenina. Después de una lluvia de conceptos sobre lo que implica ser mujer hoy, escríbelos y pégalos dentro de la silueta. Luego de un plenario entre todos los grupos, donde se intercambian las miradas sobre el ejercicio, responde: ¿Qué conceptos sobre la mujer te gustaría eliminar? y ¿por qué?

Los nómades del mar, 1994

Los nómades del mar

Si la práctica artística de Paz Errázuriz revela el discurso del “otro”, lo hace con la distancia que todo “otro” porta, y desde la cual se establece su arte... Paz Errázuriz guarda con respeto y cautela la complejidad del mundo que hace emerger. No es una toma por asalto, sino más bien una poética que se establece desde un viaje y contacto.

...la etnia alacalufe –en todo diferente a la nuestra: en lenguaje, en cultura, en historia– nos habla de desamparo, incertidumbre, pobreza. Si todo es un vestigio, una ruina, también podríamos decir que esas ruinas son los signos de una resistencia, una feroz lucha contra la domesticación que el proyecto de modernización genera sobre los cuerpos que acapara para su mausoleo¹. Mausoleo que nos acecha tras la cosmética facial de la mercancía, la seducción del mercado. Aparecer hermoso, atractivo a la mirada, al gusto: entrar en la óptica de un intercambio garantizado, de resultado consabido, de efecto leve y simple².

Es el Puerto Edén, fotografiado por Paz Errázuriz a quien debemos la insistencia, la pasión, el lirismo, la ternura. Porque estas fotos nos contactan sin violar, sin traicionar jamás el secreto, con el significante más oscuro y rebelde de América Latina: un fondo ciego, múltiple, intocable que no quiere ser

visto, que no puede ser visto, sino en una ampliación de la mirada”.

Eugenia Brito, poeta. En Errázuriz, Paz (1996). *Los nómades del mar*. Santiago de Chile: Ograma.

Preguntas orientadoras:

Si observas la composición de la fotografía para interpretar su objetivo expresivo ¿Por qué se le da relevancia al cielo? ¿Por qué está girada? y ¿Cuál crees que es la importancia de retratar personas de etnias que están extintas o al borde de la extinción?

Actividad sugerida:

Identifica imágenes sobre: onas, yaganes y alacalufes (kawésqar) y visualiza aspectos identitarios de sus culturas y costumbres. Genera un debate sobre ¿Cómo observas la relación entre las diversas culturas que habitan Chile y los modelos del mercado?

¹De las tres etnias del extremo sur de Chile: onas, yaganes y alacalufes, conocidos con la denominación general de fueguinos, sólo los alacalufes subsisten, mas llevan consigo la dramática condición étnica en extinción. El grupo de Puerto Edén que Paz Errázuriz fotografió, consta de doce personas, y en él se sigue apreciando el signo de deterioro.

²“En un comienzo la migración de jóvenes de Puerto Edén se encontraba representada por jóvenes de ambos sexos, al no encontrar ninguna instancia modélica eficiente a la cual inscribirse para llevar una vida deseable. Este grupo de jóvenes ha recibido educación y forma parte del sistema de vida blanco, reuniéndose con sus padres y parientes por cortas temporadas. Si conservan residuos de su antiguo pasado, no es sino una instancia inconsciente, que en cierta medida los desfavorece socialmente”. (Francisco Coloane).

Miss Piggy, 1980

Magia y divertimento

“Circus es círculo en su origen epistemológico. Círculo destinado a hacer sufrir y reír a la antigua Roma. Un círculo entre la loca felicidad pretendida, y la muerte. Por eso el circo es nómada: abandona, muere, en pos de otra felicidad que a su vez abandona y muere. Eso fascina, sorprende, estremece.

Mientras que en la Antigua Roma el circo se emplazaba en lugares céntricos, nuestros circos pobres transitan por la periferia. Círculos en nuestro país de pobreza, risas y llanto. Sus artistas recorren las tierras subjetivas de nadie y, sin embargo la gran tribu se sostiene y mantiene su permanencia como un clan. Este nomadismo entre la falaz felicidad y la tristeza subyacente convoca todos nuestros avatares como sujetos y en ese círculo ente la vida y la muerte nos reconocemos¹.

No sólo entonces, sino siempre el circo pobre escamotea el orden convencional subvirtiendo el sistema de jerarquías y rebelándose a la individualidad². Es un grupo autosuficiente, una burbuja subversiva que sobrevive a todas las tormentas: talentos y malabares sostienen una ininterrumpida resiliencia gracias a un código tácito atemporal. Los circos pobres denuncian la pirueta de la pretensión de la felicidad. Siglos de diversión para quienes se reconocen en la conjunción de la risa y de la muerte, aún hoy los circos me angustian y, sin

embargo, los veo necesarios para exponer nuestra ineludible contradicción”.

Paz Errázuriz. (2010). “Nuestra ineludible contradicción”. En *Exit N° 39*. El circo. The circus. P.40.

Preguntas orientadoras:

¿Qué te llama la atención del personaje de la fotografía? ¿Por qué crees que la artista titula esta fotografía como “Miss Piggy”? Respecto a las sentencias de Paz: “pirueta de la pretensión de la felicidad” y “conjunción de la risa y de la muerte” ¿qué elementos nos hablan sobre el circo?

Actividad sugerida:

Identifica otros personajes del circo chileno en imágenes. Sobre cada una de ellas, busca una pareja de palabras o conceptos antagónicos que representen lo contradictorio del Circus.

¹ Dentro de la amplia gama del arte circense, Paz Errázuriz ha decidido fotografiar escenas del circo pobre.

² La autora resalta nuevamente la forma colectiva de vida del circo, como un atributo positivo frente al individualismo: “la gran tribu se sostiene y mantiene su permanencia como un clan”.

