ANTARA

EL LENGUAJE DEL VIENTO

ANTARA

Prolog0 3

Pájaros de barro 8

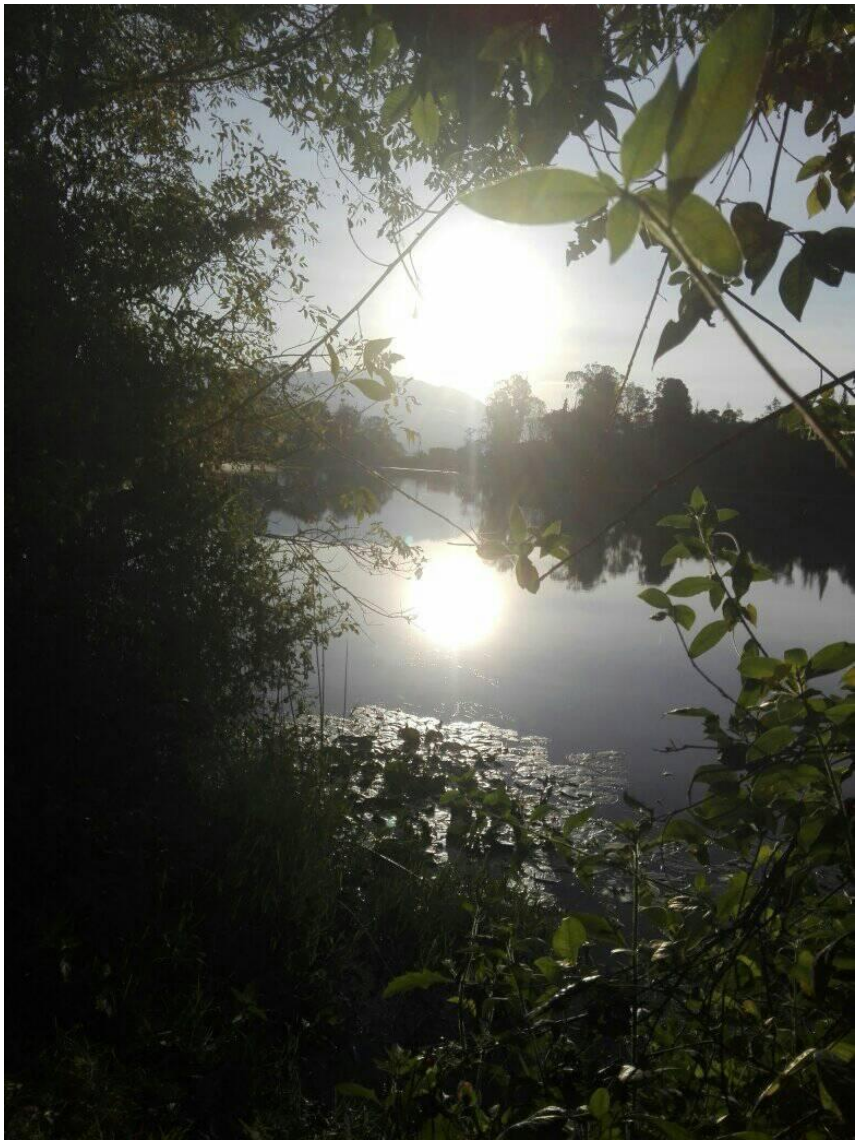
Lenguaje propio 13

Pensamiento sensualista 18

Cerámica sensualista 26

Bibliografía 36

El Sol, estrella resplandeciente que brilla y da calor. Las aves te saludan junto con el agua eres vida, las aves te saludan desde su nido surge el más bello canto para ti las aves te saludan y se saludan entre sí. desde de la resonancia te saludan desde lo alto, por el aire atraves de ondas vibrátiles hasta llegar al oído. Es capaz de viajar largas distancias flotando en el viento, los sonidos que producen los seres vivos se han codificado y organizado al punto de generar lenguajes complejos y avanzados. Las palabras son sonidos, sonidos en silencio, sonidos escritos sonidos con formas raras, sonidos que podrían confundir a quienes no conocen todos los lenguajes de todas las comunidades y especies que coexisten en el planeta tierra, resulta incomprensible como el principio que nos comunica a la vez nos invita a

dialogar en diferentes lenguajes. imperceptibles a un simple sonido los lenguajes sonoros se transmiten de generación en generación haciéndolo una voz del pasado y un legado cultural de cada comunidad que de manera muy creativa ha replicado sonidos a través de la elaboración de objetos sonoros, la humanidad ha elaborado objetos resonantes desde sus inicios, la antara es uno de ellos. Resultando de suma importancia para las comunidades prehispánicas las cuales la usaron con fines sociales. Antara es la manera como se le nombra a los objetos usados para la comunicación en los pueblos de los andes, es un pequeño cuenco cerrado con un canal de insuflación y una boquilla la cual fue creada específicamente para la producción de sonido imitativos, la ocarina o mejor denominada Antara nace entre los pueblos que desarrollaron cerámica.

Gracias a un exhaustivo estudio desde el campo de las Artes Plásticas y Visuales se puede concluir que este objeto presenta una relación evidente con el lenguaje comunicativo y los sonidos de la naturaleza, la creación de este objeto sonoro no es una casualidad, la forma imitativa y morfológica del sonido de las aves, el origen y el uso de este simple y compleja creación orfebre diseminada en diversas comunidades de las culturas que se desarrollaron en torno a la cordillera Andina y centro América.

El sonido o como es definido como la sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que se propagan por un medio elástico, el aire es hoy por hoy un elemento de vital importancia para la vida misma y contiene la manera especial y propia de sonar que tienen todas las cosas y no cambia a través del tiempo por ende es un registro tangible del pasado y la memoria viva de las culturas extintas a manos de los conquistadores y colonizadores que tomaron posesión de estos territorios ahora denominados América, en honor al cartógrafo que realizo los mapas de las tierras de los Mayas, Aztecas,Taironas ,Quimbaya, Incas ,Mapuches y demás civilizaciones que aquí ya coexistían con la naturaleza de manera armoniosa como es bien sabido y recalcado en la historia de nuestros pueblos colonizados.

La Antara (ocarina de barro) viajo a europa en las manos de los piratas y conquistadores, se le considero un juguete durante tres siglos y medio ya que lo tenían los niños de las comunidades sometidas. Por otra parte, en los Andes aparece este instrumento casi de manera inherente en todas las culturas endémicas del continente de los siete colores como es llamado también por sus pobladores originarios. En la mayoría de casos se trata de un pequeño pito orfebre que buscan la representación morfológica y sonora de algún animal especialmente representa el sonido de animales, además analizando el uso de otros instrumentos como el siku de los Incas que tiene una función comunicativa principalmente, un lenguaje sonoro propio, empleado por los Sikuris(intérpretes del siku) para la preservación de la memoria colectiva de la cultura ,además la forma de la Antara tiene gran similitud con el mecanismo empleado por las aves

*SEQ Ilustración * ARABIC 1 fotografía amanecer laguna de ubaque ,lugar estudio del sonido de las aves en el nacimiento del Sol.*

para generar sonidos llamado “siringe”, este órgano produce sonidos vocales generando un lenguaje propio, en los pájaros esta habilidad les sirve para comunicarse como especie, surgen miles de inquietudes sobre la elaboración de la ocarina desde la orfebrería y sobre su función original dado la poca información del tema lo cual genera un amplio espectro de posibilidades sobre para que elaboraban estos objetos evidentemente no son juguetes como pensó la ilustración europea, ¿acaso podríamos tener en nuestras manos un dispositivo de comunicación con las aves? ¿o talvez la clave para la comunicación con seres supremos y sagrados que pueden volar?, ¿por qué hay creencias de que las aves son mensajeras en todo el territorio? ¿Cómo se hace este objeto sonoro?, para que hacer Antaras en forma de animal? ¿Cómo identificar los sonidos que den cuenta de una cultura que aún está viva? En silencio, pero viva.

Las comunidades cuentan para su preservación cultural con lo que hicieron ,hacen y harán al paso del tiempo, aquello que aprendió de sus Ancestros, crear cosas para evidenciar somos parte del patrimonio intangible de la humanidad atraves de nuestros sonido y tradiciones, nuestra propia cosmogonía como referente de creación e interpretación de la Antara, dé allí se desprende la iniciativa y la pertinencia de llevar a cabo esta investigación en torno a las aves y su canto encapsulado en pájaros de barros.

Entablar diálogos multidiversos y coherentes desde planteamientos Artísticos que denoten el sonido interpretado desde una experiencia sensible como lo es la vibración sonora y su relación con la orfebrería, algo esencial ya que es la forma en que están hechas, conocer esta técnica es la principal fuente de mi creación plástica. no obstante, la pintura y los nuevos medios de construcción de imagen, por esto quiero mezclar las técnicas en la construcción de una experiencia sensible, generar el sonido con el cual mi investigación pueda cobrar nuevos matices y transmita el concepto de manera asertiva respondiendo a intereses interdisciplinares mediados e interlocutados por el campo de las Artes Plásticas y Visuales, siendo la cerámica la protagonista de la investigación

Las Artes han realizado importantes acercamientos en la elaboración de estas pequeñas aves resonantes que al igual que los pájaros emiten sonidos gracias al viento que proviene de los pulmones y el corazón, la imposibilidad de acceder directamente a la cultura donde este instrumentó tuvo origen hace difícil el hallazgo de información fidedigna por los tanto la investigación está enfocada directamente a su relación con las aves por ser Colombia un lugar con gran diversidad en cuanto a las especies de aves se refiere ,número 1 en diversidad de especies y existen algunas que no se han caracterizado en territorios inexequibles como la serranía de la macarena en los llanos de Colombia, este es el punto de partida ideal ya que no se trata de un objeto sonoro común se acerca más a un saber ancestral que adquiere función gracias a aire en los pulmones y adquiere poderes mágicos si se junta con las plumas según la tradición Embera, la Antara con forma de ave es endémica, proveniente de los hijos del barro que habitaron los Andes en equilibrio con la naturaleza al punto de quizás comunicarse a través

del viento al igual que los pájaros emplean sus cantos para comunicarse entre especies ,anunciar el peligro o saludar al sol al amanecer conducta generalizada en todas las aves ,todas cantan al amanecer recibiendo el día.

La vida es aire y agua con un poquito de tierra y ya está. si se unen de manera adecuada y se mesclan bien crean la vida. la humanidad respira aire y necesita del agua desde siempre y esto no va a cambiar desde que el homo sapiens aparece en la tierra hace 200 000 años a partir de este momento hemos transformado nuestro entorno de maneras cada vez más contundentes y trascendentales para acceder a este valioso líquido vital, el ciclo del agua prevaleció por millares de horas formando nubes, manantiales, ríos, mares, océano, lagos, cataratas, humedales, todo se formó lentamente el vapor de agua y el hielo jugaron por miles de siglos encapsulando el Co2 de la atmosfera aprovechando la luz del sol las plantas liberan el oxígeno elemento primordial para la vida de otras especies ,Los suelos se forman gracias a los árboles que hace más de 4000 millones de años empezaron a echar sus raíces y crecer sin parar hacia el sol son quienes crearon una atmosfera perfecta para que otras especies pudieran existir son los habitantes originales de este planeta y aun así los cortamos de manera irracional.

Los árboles son el hogar de la mayoría de las especies que habitan nuestro planeta y los filtros que nos dan el oxígeno ,los estamos cortando para crear cosas superficiales algo esencial para la existencia misma está desapareciendo por banalidades ,el gas carbónico se libera de manera insensata a causa de la explotación petrolera dicha combustión está afectando todas las formas de vida …el homo sapiens en su línea de progreso descubrió el carbón y el petróleo como una fuente de energía pero no vio sus consecuencias y en medio siglo ha liberado más gas carbónico que en toda la historia del planeta, nunca antes la atmosfera se había visto sometida a emanaciones de Co2 tan altas…destruimos lo que la naturaleza tardo millones de años en crear tan solo por ganar más..

El mundo se volvió un lugar inseguro para respirar, lo que es habitual y necesario cobra cierta peligrosidad dadas las nuevas condiciones del ambiente, el Co2 llena la atmosfera y de manera cada vez más agresiva rompe las cadenas de oxígeno y ozono presentes en la atmosfera. El ambiente que las plantas han creado a través de milenios el hombre lo ha desequilibrado de manera masiva y contundente sin medir las consecuencias, solo las ganancias, al humano no le bastó con el fuego y la energía suministrada por radiante Sol, extraen de manera industrializada de la tierra el carbón, gas y petróleo desde el siglo XIX para el uso como combustible jamás pensaron que no les pertenecía. además, los daños en la atmosfera apenas están siendo evidentes, así mismo se han apropiado del agua contaminándola usándola de manera desproporcionada como es el caso de la minería que gasta miles de litros de agua en la obtención de riquezas que unos pocos con sed de

avaricia la han canalizado quitando a los ríos sus corrientes y a las nubes su orden. Juegan por tanto a ser los dueños de la gran Gaia[1] sin entender y reconocer que somos hijos de la misma mama y que la necesitamos limpia para poder existir. el aire por otra parte es un elemento vital que no puede estar sometido a ningún tipo de afectación ese es un principio fundamental en la vida misma.

"Si el corazón de un ser vivo es envenenado este morirá, el veneno es el hombre que hiere el corazón de la tierra"[2] Desde la invasión de América iniciada en 1492 con la llegada de las carabelas españolas a las tierras del Arcoíris. posteriormente con el arribó a costas Incaicas por parte de la corona española ,se impuso un régimen destructivo de extracción de recursos que elimino sistemáticamente a las comunidades hasta hoy día usa como despensa alimenticia los recursos a todo nivel, obligó a las comunidades originarias, dueños legítimos de sus montañas y llanuras a refugiarse en la selva y subsistir con el abrigo de las estrellas "wara" abandonando todo lo que construyeron a través de los milenios la gran mayoría fue asesinada, sometida y esclavizada obligados a olvidar sus costumbres lentamente este nuevo mundo se volvió apostólico y romano fue el refugio perfecto para piratas e inquisidores. Comunidades enteras han sido masacradas y exterminadas, la civilización que estuvo aquí primero nunca ha sido reconocida en igualdad de derechos, el simple derecho a la vida que les corresponde, el mismo que tiene nuestra gran madre tierra en tener su sangre limpia para darnos de beber, "Que la wayra cante a los mayores que todo está bien, que los invasores ya se han ido se llevaron el metal, pero jamás tocaron el oro de nuestros corazones…" diría un mamo en la sierra con vos temblorosa por las lunas que ha visto pasar…

Los sonidos vibran y albergan la historia que se interpreta atraves de las costumbres cotidianas, cantando al sol, bailando en el altiplano o tejiendo las trenzas negras con hilos de plata de nuestra herencia cultural que aún vive, de manera dura y en silencio.

Brilla la estrella desde los Siux hasta los Mapuches, un mismo sol los vio morir, pero jamás entregar sus vidas nos tocó ver como los europeos rápidamente llenaron estas tierras con sus ciudades. Los tributos y regalos para la pacha son ahora piezas de museo y se venden como postales, mientras que en nuestros territorios sigue la extracción y el asesinato de los pueblos.

El clima ha sido alterado y como si fuera poco nuevas enfermedades surgen día a día causadas por la contaminación y hábitos insanos la sobrepoblación del planeta ya no da abasto. En medio del Fracaso surge una gran esperanza en los saberes tradicionales que otorgan igualdad de derecho a la madre tierra y a través del patrimonio cultural reúnen saberes determinantes en la restauración de los pueblos originarios en

[1] Nombre que se le da a la tierra por parte de algunas comunidades

[2] Frase. Película documental colombiana ALUNA

sus territorios y su reconocimiento como sujetos en igualdad de derechos y por ende dueños de sus territorios de manera legítima haciendo de nuestra cultura un ente palpable y vivo que canta al viento los vestigios de lo que aún nos queda y las ansias de recuperar la tierra para que florezca para que los arboles sigan creciendo enseñando de fortaleza y convicción para llegar al Sol.

PAJAROS DE BARRO

Las aves son la cúspide de la evolución de las especies, sus habilidades excepcionales y formas únicos las convierte en constructores excepcionales y seres capaces de volar ,emiten sonidos en muchas frecuencias que formas tonos de llamada y lenguajes entre especies junto con el movimiento podrías decir que desarrollaron su propio lenguaje, su cuerpo se encuentra cubierto de plumas además sus huesos son huecos y muy resistentes , no son dentados tiene pico además de contar con más de diez mil especies tienen un corazón con cuatro cavidades al igual que los humanos pero con un metabolismo muchísimo más acelerado, a pesar de su gran población algunas especies son cada día más sobre explotadas a nivel industrial y otras cada día desaparecen por la pérdida de su habitad que por más de los esfuerzos de preservación es muy difícil reponer algo que lleva millones de años formándose como la atmósfera ya que también respiran aire como la mayoría de seres vivos. cada día el alimento desaparece hay menos frutos y semillas los suelos llenos de veneno no permiten q insectos puedan vivir allí siendo estas sus principales fuente de alimento poco a poco los habitad de estos animales desaparecen ¿Es posible denunciar la extinción de aves de la sabana de Bogotá a partir de la consolidación un ambiente sonoro compuesto por ocarinas en

cerámica que suscitan el canto de estas permitiendo al espectador reconozca el dialogo de estos objetos ancestrales con estos otros seres vivos?

Las aves se comunican con su comportamiento el movimiento de las plumas coloridas y de su cuerpo hace que los sonidos cambien generando aún más posibilidades sonoras, la vibración presente en sus cuerpos afina los sonidos que el aire produce al pasar por sus pulmones al igual q en los objetos sonoros, en casi todas las aves vamos a encontrar cantos vocales, sonidos producidos para la comunicación son generados en lo que sería la garganta de las aves una pequeña cavidad que se une a cartílagos y varios músculos externos, los cuales tienen la función de dilatar

o reducir la luz del tubo de la siringe [3] con el objeto de regular el aire. Por la parte interna de los bronquios se encuentran uno o dos pares de membranas vibrátiles, llamadas membranas timpánicas, las cuales, dependiendo de su grosor y apertura, vibran de modo diferencial para producir los distintos sonidos. Este aparentemente sencillo sistema es el responsable de la producción de los sonidos más bellos que se dan en el mundo animal. Los cantos y llamadas de las aves son tan variados en una especie que se puede decir que forman un vocabulario.

Las aves están presentes en este planeta mucho antes que los humanos tanto así que aprendieron a volar. y especialmente a convivir en armonía con otras especies en equilibrio sin embargo las ciudades han desplazado a todas las demás especies dado de sus emplazamientos en concreto y la tala masiva de la capa de flora para edificar ha roto los ecosistemas de manera permanente ,esta idea de progreso ni siquiera se acerca a el mayor problema para las aves que radica en la calidad del aire el cual al contaminarse afecta el ecosistema de insectos y de flora ,en las ciudades no crecen los frutos estos son ahora de la industria ,al no tener alimento disponible la población disminuye radicalmente las cadenas migratorias deciden cambiar la ruta y alejarse de los puntos focales de gases de efecto invernadero o carbonados las emanaciones propios del transporte y la industria son los responsables evidentes de este daño que está afectando el aire de manera progresiva muchas aves no migratorias encuentran refugio en humedales y algunas zonas arbóreas aun presentes en las periferias,

¿Por qué la mayoría de especies se aleja de este aire cargado de gas carbónico? las respuesta es tan simple es veneno que mata toda forma de vida progresivamente o rápidamente dependiendo de la capacidad pulmonar y de la densidad de partículas disueltas en el aire ,acuerdos tan importantes como los realizados en Kioto sobre cambio climático no se están cumpliendo, los países industrializados no han parado de generar gases de efecto invernadero a este grave problema se le suman dos componentes catastróficos a nivel global por un lado la pandemia creada con el virus sintético (SARS-Co V -2) más conocido como covid 19 así fue rebautizado comercialmente e instaurando una nueva moda de tapabocas algunos muy semejantes a los picos de las aves especie aparentemente inmune a este virus afortunadamente. desde que apareció en el 2019 el aire es nocivo para la salud al fin es rentable la comercialización de oxígeno ,es una realidad que ha creado el hombre la democratización del Co2 y el CoV2 resultan siendo lo mismo ,asesinos silenciosos de la raza humana ,el otro problema mayor aun es la carencia de fuentes hídricas limpias y saludables que atraves de la evaporización o como lo conocemos ciclo del agua puedan limpiar el aire por tanto el gas se concentra de manera progresiva .y el agua al recibir los desechos de los mismos procesos industrializados es incapaz de limpiarse

[3] Siringe, órgano especializado de las aves, produce sonido atraves de la vibración del aire.

desdoblando las partículas de H2O convirtiendo este líquido vital en un ácido que sin duda alguna afecta la salud de lo que sea que este cerca. Estás problemáticas lleva muchísimo tiempo, pero ahora se ha agudizado y está pasando cada vez más rápido el hombre altero la atmosfera del planeta. es una realidad que compete a todos como especie dominante. A pesar que el ambiente de mis palabras suena desalentador siempre habrá esperanza siempre que los pájaros canten habrá motivos, las aves siguen siendo la señal de que algo mejor vendrá, el aviso de tierra firme o la señal q necesitamos para saber que podemos respirar tranquilos de un contagio o algo más…sin embargo el CO2 y la destrucción de micro habitad de flores he insectos ,la tala de árboles está causando estragos en las poblaciones de muchas especies de aves en busca de alimento y agua lo cual es cada vez más escaso ya está envenenado con plaguicidas o contaminado.

En Colombia viven la mayoría de especies del planeta por sus pisos térmicos y las cadenas montañosas, la variedad de especies es innumerable cantan y emiten sonido, son estos los llamados de los dioses su lenguaje según varias creencias ancestrales como podría serlo el caso particular del colibrí que está presente a lo largo de los andes viéndose retratado desde las líneas de nazca hasta las pirámides teotihuacanas su aparición en diversas leyendas en fundamental en el desarrollo esta investigación dada la pertinencia de búsqueda en los mitos e instauración de nuevos imaginarios, una de las herramientas del arte relacional es la creación de mitos elemento característico en las civilizaciones …

En Teotihuacán surge un mito que ha perdurado que narra cómo los dioses modelaron en arcilla y maíz cada cosa que existe y le dieron vida y función atraves de un soplo, al terminar se dieron cuenta que habían hecho demasiadas cosas entonces necesitaban ver y llevar sus pensamientos a todas partes pero no tenían más material ,entonces cogieron una piedra construyeron una punta de flecha, al soplarlo voló tan delicadamente que no movía ni siquiera los pétalos de las flores donde se alimenta lo hicieron con una piedra de jade y por eso sus plumas brillan y reflejan todos los demás colores , era tan bello y perfecto que los humanos quisieron adornarse con sus plumas así que quisieron atraparlo, los dioses al ver esto se enojaron y dijeron que si alguien lo capturaba seria castigado y el huitzilin moriría a si no podrían apropiarse de sus plumas por eso nunca se ha visto uno en una jaula o en la mano de alguien ,se le atribuye buena suerte el verlo las personas suelen pedir deseos al verlos ya que su función es ser el mensajero de los dioses y llevar su pensamiento a todas partes.

Esta misma ave aparece en diversas leyendas atraves de la tradición de muchas culturas a lo largo de la cordillera andina como lo es otra leyenda quechua que narra la historia de la flor Cantú planta empleada en la pigmentación de algunas prendas, narra sobre una gran sequía que azotó estas tierras en tiempos milenarios ,esa gran sequía estaba matando a todos incluso a la única planta que florece en el desierto, el Cantú que a pesar del fuerte sol resistía pero el sol ya era muy fuerte así que está flor en un esfuerzo desesperado concentro toda la energía en su último botón haciéndolo crecer y en la noche lo desprendió pero este no callo al cielo sino que emergió un colibrí el cual con prisa voló

hasta la cumbre de los montes hasta caer muerta en las manos de wuaitapayana Dios quechua al ver como el ave había subido tan lejos para morir lloro al hacerlo libero de sus ojos dos grandes lágrimas de cristal que cayeron al lago Titicaca despertando la gran serpiente Amaru la cual al sacudirse hizo temblar al mundo y por las grieta[illegible] después de tan estrepitoso movimiento broto agua ,calmando la sequía , así es narrada la historia por la tradición quechua.

LENGUAJE propio

La okarina o Antara es un elemento muy importante en la comprensión de las civilizaciones prehispánicas ya que es un transmisor de lenguajes muy profundos y arraigados en la cultura de los pobladores originarios del continente americano, como establecían sus relaciones con la naturaleza es un referente vital en la concepción de las nuevas sociedades que se espera emerja después de una pandemia que los ha tenido sometidos a la, junto con diversas prácticas como la cerámica y el tejido. Su producción artística va más allá del dominio de los procesos de cera perdida, su arquitectura jugaba con el entorno sin transgredirlo, su principal actividad era la preparación de caciques la recolección de sal y elaboración de ofrendas en oro.

La cultura Muisca era una población que se extendía en el territorio de los Andes orientales. los Muiscas habrían sido el último de los grandes imperios prehispánicos en caer bajo el dominio español y seguir el destino de los Aztecas en Centro América y los Incas en lo que hoy es Bolivia y Perú. Esta es la impresión que tendría cualquier persona al leer las crónicas de la conquista en efecto, cuando llegaron los españoles aquí había un imperio que ponía en riesgo la legitimidad de sus creencias por lo cual decidieron erradicarlos de manera masiva, cualquiera de las crónicas españolas concluye que los Muiscas eran gobernados por monarquías.

Entre los cronistas que más popularizaron la idea de poderosos monarcas muiscas en especial la del importante linaje de los Zipas de Bacata, se encuentra Lucas Fernández de Piedrahita. En su crónica Historia general de las conquistas del Nuevo Reino de Granada de Lucas Fernández Piedrahita, impreso por Juan Baptista Verdussen en Amberes en 1688.este fue ilustrado atraves de Grabados realizados por Joseph Mulder. , Piedrahita admite que la historia más antigua de Bacata permanecía en el misterio, pero que los ancianos recordaban historias desde la aparición de Saguanmachica, el primer Zipa en comenzar guerras de expansión que lo enfrentaron con varias comunidades de la Sabana de Bacata y con el cacique de Tunja. Las crónicas relatan que después de pelear contra Tunja le sucedió Nemequene, cacique que prosiguió la guerra de conquista, sometiendo a caciques vecinos tan afamados como Guatavita. A Nemequene, también muerto en combate contra Tunja, le siguió Tisquesuza, quien por supuesto continuó el proceso de expansión iniciado por sus predecesores hasta ser sorprendido por la conquista española.

Pero el hecho que mucha gente crea en una cosa y la repita como lo haría un loro caresucio, e incluso la mentira sea reiterativa por cientos de años, no la hace cierta. En buena medida, las ideas sobre los muiscas y las diversas comunidades del este nuevo continente a los ojos de invasores que jamás vieron los mundos antiguos que aquí habitaban, por avaricia destruyeron y se apropiaron de algo que no les pertenece en un claro ejemplo de genocidio cultural. El imperio jamás cayo solo adopto creencia y emprendió nuevos horizontes …empleando la religión como instrumento para perpetrar invasiones y masacres masiva se han construido sobre las afirmaciones de los cronistas de la colonia lo cual las hace poco fiables crearon historias cargadas de mentiras y conveniencias dado su procedencia turbia y sediciosa de avaricia, y se han repetido una y otra vez como si se tratara de información confiable. Las crónicas de la conquista fueron escritas en el contexto de la gesta caballeresca con fines acomodados muy específicos de la épica y de la vanagloria del oficial español enamorado de su propia imagen. A los conquistadores les gustaba representarse a sí mismos como vencedores de poderosos reinos gobernados por crueles y tiranos caciques. La propia Corona se vanagloriaba por eso y engrandecía cuando era posible a las sociedades indígenas que habían caído bajo su dominio. Es cierto que, al leer algunas crónicas, sobre todo las explorador, militar, cronista y sacerdote Juan de Castellanos en su publicación” Elegías de varones

ilustres en indias o del mencionado Lucas Fernández de Piedrahita, es fácil encontrar un interés muy explícito en describir a los caciques Muiscas como pequeños reyes europeos, con sus cortes, tributarios, ejércitos y consejeros. Y al hablar de los caciques indígenas casi siempre los cronistas más imaginativos, como el mencionado Fernández de Piedrahita, y varios más, profesaron un inusual interés por las genealogías, con lo cual se impuso no solo la idea de poderosos caciques, sino de verdaderos linajes de familias que dominaban al resto de la población, familias de reyes y príncipes.

Vicente Restrepo cronista español relata con detalle la ceremonia de iniciación del nuevo cacique y como las okarinas juegan un papel importante en la relación entre lo fantástico y el rito de nombramiento del nuevo cacique y como este es sometido a un ayuno por seis años y se le es privado de la luz del sol durante este tiempo, son exigencias importantes en la preparación del roll del nuevo cacique. El cronista, además ejemplifica los usos de objetos sonoros en cerámica, conchas de mar, atuendos en oro, máscaras. Así mismo menciona como sus diversas simbologías tenían mucha importancia en actividades ceremoniales como el nacimiento de un bebe, en la que se entregaba como regalo una okarina en barro a la madre y al recién nacido.

La representación colectiva se ve construida gracias a la oralidad y a la elaboración de objetos utilitarios y rituales entre los que se destacan las okarinas hechas en barro junto con diversos elementos en cerámica como vasijas, máscaras elaboradas en tejido y en láminas de oro. Tomo estos elementos para generar un enlace entre lo que he venido desarrollando en el campo del arte, bien en la cerámica como en pintura, en los dos casos les otorgo un mismo fin, la construcción de representaciones que den muestra de los saberes colectivos que aborden lo pertinente de nuestro contexto.

Para entender la ancestralidad como un elemento tangente a nuestro presente se hace necesario también entender la importancia de entablar un dialogo coherente y simultaneo con otros campos investigativos como lo son la sociología, antropología y las ciencias naturales dado que la cosmogonía originaria de América está dada por supuestos basados en los vestigios y similitudes entre las culturas próximas que mezclan estas disciplinas de manera indiscriminada ¨somos parte de un gran todo, nada nos pertenece somos un grano seco y nada más¨ como dicen los mamos en la sierra nevada

Como parte del proceso de colonización estuvo la sustracción sistemática de saberes ,fauna ,flora , la dominación de las especies iba acompañada del clero y el orden militar quienes dictaminaban con la vida de las comunidades muchos objetos y descubrimientos de la colonia son más bn la apropiación sistemática de lo que elaboraron los orfebres del nuevo mundo o talvez nuevo para ellos que ven la historia más

corta omitiendo a las grandes civilizaciones q perecieron a manos de los conquistadores europeos fundando sus ciudades en el nuevo continente y tapando la realidad de manera colonial

Muchos objetos fueron hurtados y apropiados algunos fundidos, pero sin duda la mayor pérdida está en el olvido y el desarraigo que hizo que los pobladores originarios hullera hacia las selvas quebrantando para siempre su pensamiento y forma de vida más nunca perdió su conexión con la tierra.

La tierra ha dado tantos frutos sigue protegiendo a sus hijos le enseño a respirar y a comunicarse se cuenta de manera oral que aquellos a los que se les prohibió hablar o no podían hacerlo, con el polvo que quedo, y las lágrimas de sus ojos aprendieron a hacer del barro un ave y así nació la primera antara que sonó como un “allqamari”. Aquellos que no hablan aprendieron a volar y a comunicarse con los más altos, son los sueños perdidos de toda una legión de almas que hoy se llama Misak que significa mama, se quién soy y de donde he venido, soy porque tú eres, existo porque tu existes, soy feliz en tu alegría y las lágrimas en tu tristeza y eso es Misakmizak

La ocarina Andina es precolombina y llegó a Europa de la mano de los saqueadores españoles. en la corte de Carlos V, pasó a la provincia de Flandes donde sería admirada hasta por el curioso y talentoso artista Alberto Durero. Durante más de tres siglos y medio se la consideró un juguete hasta que en 1853 Giuseppe Donati, un joven músico italiano se atribuiría su invención como pasaría pasó con miles de objetos extraídos del nuevo continente. Donati la inventa según su propia imaginación para impresionar a sus amigos, cuando en realidad lo único que hizo fue darle nombre. Etimológicamente la palabra ocarina procede de “ucarina”, diminutivo de “oca”, en dialecto boloñés es decir “pequeña oca o diminuta ave”. Sería más apropiado llamarla “Antara” dada su procedencia y su relación con la flauta de madera.

La ocarina fue usurpada también en Londres por el Sr. John Taylor, quien que en 1963 comenzó a fabricar instrumentos después de ver la colección de objetos antiguos de cerámica sustraídos y robados de los cuales se están en el Museo Británico. Taylor fabricó una burda copia de la ocarina, este robo cultural fue conocido como el "estilo inglés", con cuatro agujeros proporcionalmente ajustados y de pasada atribuyéndose como propio algo que tiene su origen en los pueblos ancestrales como los es el Niwawu chino o el oro de los incas en Perú. Sin embargo, los pájaros de barro elaborados por los Tairona cuentan otra historia que suena real a las nuevas miradas que se convierten en suplemento para la memoria guardada en estos objetos sonoros, es innegable que la invención de la ocarina está estrechamente ligada a un dominio cerámico, habilidad no propia de los pueblos invasores. En suma, las comunidades sobrevivientes del nuevo mundo se destacan por la conservación de

saberes sonoros albergados en sus objetos ancestrales transmitidos atraves de generaciones de manera pragmática y en contra de los regímenes impuestos por los colonizadores.

Un gran aporte para la humanidad del imperio Inca es un instrumento que, prevalecido a la conquista como un transmisor de lenguajes sonoros, Sikuris es el nombre que se le da al tradicional grupo de músicos que tocan el siku, instrumento de viento andino. El siku está hecho de un conjunto de cañas amarradas que funciona atraves de la respiración, su nombre proviene de la voz aymara siktasiña que quiere decir 'preguntarse' o 'comunicarse', este instrumento en el idioma quechua se le denomina Antara. Los siku provienen de los instrumentos tubulares usados por antiguas culturas precolombinas, similares a las flautas de pan. Las más antiguas que han sido halladas datan de los 4000 años a.c. en la Civilización Caral-Supe en la costa peruana. El siku es un instrumento eminentemente colectivo, interpretados por los Sikuris, que formando grupos humanos intercalando trenzan en la melodía entre pares de "tocadores", dado que unos tocan los "ira" que son de 6 cañas y les contestan los "arka" los de 7 cañas. estos instrumentos de viento usan el sonido de la misma manera que lo hacen las aves las cuales entablan diálogos sonoros a través de notas de llamada y cantos con los cuales componen complejos lenguajes que viajan por el viento inundando de jolgorio el rezumbar del viento.

PENSAMIENTO SENSUALISTA

Néstor García Canclini Antropólogo y escritor nos da una mirada sobre sus teorías relacionadas con la globalización e interculturalidad en América latina el papel preponderante del ciudadano común y como sus relaciones de poder han impuesto un interés de América latina por replicar los modelos europeos o primermundistas, por una parte, buscan copiar grandes metrópolis mientras que la mayoría de los pueblos pretenden vivir bajo sus tradiciones inmersos en la modernidad.

Las posturas artísticas surgen a raíz de miradas eurocéntricas entremezcladas con la artesanía y las creaciones propias del arte latinoamericano desvirtuando las técnicas tradicionales y saberes ancestrales los símbolos originarios pierden su significado para someterse a los estamentos como coleccionistas y museos. Surgen como resultado de dicha hibridación nuevas propuestas visuales que denotan otro tipo de planteamientos, cargadas de un lenguaje universal en concordancia con la expansión del conocimiento y el interés en la globalización social y cultural.

El surgimiento de nuevos medios posibilita nuevos mecanismos de expresión lo cual deriva en los Artistas la inquietud de llevar sus creaciones a públicos cada vez más masivos, La sociedad da uso de los nuevos mecanismo de comunicación llevándolos a el campo de la entretención, se convirtieron en los consumidores de la inmediatez mediática determinando a su vez los contenidos modelándolos ,haciéndolos más afines a otro tipo de necesidades , generan además de manera colectiva e inconsciente una gran brecha entre los países mal nombrados tercermundistas por carecer de acceso a nuevas tecnologías.

¡forman parte de la comunidad global…!

La imposibilidad de acceder a la virtualidad es el mayor problema y desafío si a esto se le suman los diversos contextos de los países que subyacen de los procesos de expansión europea en los cuales se ha implantado de manera sistemática comportamientos y mañeras propias de su contexto y no obedecen a las realidades universales especialmente en América latina donde la alienación ha sido permanente desde la época renacentista.

Para la construcción de un Marco teórico y artístico coherente empleo referentes que vendría haciendo parte del desarrollo de la investigación creación

Empleo el libro ¨fragmentos de memoria de Ivonne Pini ¨donde realiza un análisis minucioso de la producción artística en Latinoamérica y como diversos autores adoptan una postura propia frente al estudio del arte donde los orígenes y la ancestralidad cobran gran importancia, Un

claro ejemplo de esto sería la obra del mexicano Rufino Tamayo, quien presenta un muralismo alejado de la narrativa tradicional e incorpora todo el color y mitología propia de su región. Otra mirada se da en Brasil con la obra de Tarcila do Amaral que recrea en sus pinturas el colorido y las figuras antropomorfas que evocan un cubismo primario en América. De igual manera, al analizar la obra y los postulados del brasilero Helio Oiticica y desde su postura Neoconcreta[4] surge como una necesidad propia en mi producción Artística dando un soporte teórico a mis postulados adoptando posturas tales como las expuestas por teóricos como Juan Acha. El cual asume una mirada en lo propio abandonando referentes predispuestos por la hegemonía impuesta, crea su propia visión del mundo a partir de su propio lugar de enunciación … Ivonne Pini es Historiadora de Arte del Instituto Artigas en Montevideo, Uruguay, Magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesora del programa de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. Es profesora titular y emérita de la Universidad Nacional de Colombia.

Editora de la revista ArtNexus. Estos son algunos de sus textos más importantes; En busca de lo propio. Inicios de la modernidad en el arte de México, Cuba, Colombia y Uruguay; Fragmentos de memoria. Los artistas latinoamericanos piensan el pasado; Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo XX; Antología de textos críticos, en coautoría con Sylvia Suárez. Traducir la imagen El arte colombiano en la esfera transcultural, en coautoría con María Clara Bernal; y Modernidades, Vanguardias, Nacionalismos. Análisis de escritos polémicos vinculados al contexto cultural latinoamericano.1920-1930, en coautoría con Jorge Ramírez.

Sin duda la obra de Ivonne Pini va más allá de la escritura plantea nuevos postulados que permiten el estudio estructurado de la cultura latino Americana, su vinculación con el instituto de investigaciones Estéticas de la universidad nacional de Colombia en 1979 habré la mirada entorno al Arte propio lo cual amplio su estudio generando publicaciones sobre arte arquitectura y música, plantea un sin fin de inquietudes al punto de crear maestrías y doctorados exhortando a el estudio de América Latina desde su propia estética.

Ivonne Pini habla en su ensayo fragmentos de memoria sobre la condición cultural impuesta en los pueblos de América latina y como estos a su vez emplean valores locales generando propuestas visuales propias en cada cultura , la producción de preceptos Europeos y de EE.UU. dejan a un lado las periferias culturales ya sea por estar inmersos en la globalización lo cual solo incluye los postulados occidentales, emplea referentes teóricos como Walter Benjamín o los postulados utópicos de Luis Camnitzer… cita lo siguiente haciendo alusión a las metáforas del filósofo

[4] Movimiento artístico que surge en Brasil en los años 70 incorporando la experiencia sensible como objeto de estudio en el campo de las Artes Plásticas asume también una mirada propia donde lo autóctono es lo preponderante.

Alemán: ¨Se ve en él un ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta, las alas tendidas, Él ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado en lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies el ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas, esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso … dice Walter Benjamín refiriéndose al grabado de Klee Ángelus Novus en su libro fragmentos de tesis, donde además nos da una mirada sobre una actitud burguesa en los postulados del Arte.

La Maestra Ivonne entabla diálogos covalentes que relacionan diversos textos provenientes de posturas alejada y diversas al ser puestos en dialogo directo entabla las coherencias teóricas necesarias para sustentar la pertinencia del estudio del arte desde lo propio y alejarse de antecedentes predispuestos históricamente

Surgen como resultado aun interés colectivo de los artistas en asumir una postura propia propuestas q configuran un lenguaje visual cargado de percepciones del contexto de la década de los ochentas donde priman las particularidades de cada región en ocasiones dichas creaciones logran replantear el pasado entablando diálogos coherentes con la actualidad en que son elaborada muchas de estas cargadas de los diversos factores sociales y aconteceres en América latina

Esta idea de lo propio es reiterativa encontrando sus primeras manifestaciones en los años 20 y 30: "Hacer un arte propio", "arte raizal", "recuperar lo propio", fueron premisas que empujaban la modernidad no obstante la guerra y los contextos locales latinoamericanos el arte sirvió como documento de cada manifestación regional.

¿Qué debe ser el arte americano?, ¿Cree usted que la obra del artista americano debe revelar una preocupación americana? Eran algunas de las preguntas lanzadas desde Cuba.

la Revista de Avance publicó en 1928 preguntas sobre la identidad latinoamericana las cuales eran contestadas por diversos artistas en América, El pintor cubano Eduardo Abela respondió de la siguiente forma: Creo sinceramente que en la América está el caudal que ha de fertilizar el Arte del siglo XX. Las fuerzas espirituales de Europa están poco menos que agotadas y su civilización ha de salvarse por la savia que le inyecte el cruce con razas vírgenes, pletóricas de esencias humanas. Si la presente renovación del Arte ha demostrado que el interés de toda

obra reside sólo en su potencia anímica, demás está decir que el verdadero artista americano tiene que sentir la preocupación, diré mejor la necesidad, de expresar visiones de su ambiente y de su espíritu ...

Ildefonso Pereda Valdés, uno de los pilares del nativismo uruguayo, dijo algo así: Creo que el artista americano debe revelar una preocupación esencialmente americana. Esta preocupación empieza a germinar en algunos países, que por su originalidad racial y por su tradición aborigen, están más capacitados para esa deseada americanización.

Víctor Mario Rafael Andrés Belaúnde Diez-Canseco, jurista y pensador desde Perú enunciaría al respecto: El arte nuestro debe ser instintivo e intuitivamente americano: la preocupación americanista nos daría un arte falso de mera postura intelectual. Odio todos los "pre": pre-juicio, preconcepto, pre-ocupación.

A lo que yo agregaría que es necesario entablar un diálogo permanente con los valores artístico implícitos de cada contexto con aquello que fue perdido y que debe ser reintegrado a la inventiva creativa de los artistas, es allí donde la creación puede encontrar dicha novedad en lo que aún es desconocido ...

Jaime Torres Bodet más conocido como Celuloide, escritor y poeta mexicano: ...Que la obra del artista americano deba revelar una preocupación americana me parece necesidad tan obvia que me admira casi hallarla formulada, como pregunta, en el inteligente cuestionario de "1928". Sin que el escritor mismo o el poeta quieran transparentar esa preocupación, algo involuntario los traiciona en el momento en que, acaso, creen haberla ocultado mejor. Un grito, una lágrima, una sonrisa, pueden tener y tienen un significado regional que el más depurado control evitaría difícilmente. Luis Felipe Rodríguez escritor y poeta nacido en manzanillo Cuba, diría: Sí, la obra del artista americano debe revelar una preocupación americana, como el espejo que revela la imagen del hombre y las cosas, que, aunque tengan un origen lejano están delante de él. Yo sé "que de viejos clavos" pende mi nuevo ideal americano, pero vuelvo a repetir lo que he dicho una vez más: si nuestro arte y nuestra literatura no tienden a ser "espejo del cielo natal", al mismo tiempo que sean el vasto espejo de la vida unánime, no nos pertenecerán tan íntegramente en el relativo circulo físico, espiritual y moral, donde se genera la conciencia social y nacional de los pueblos.

El interés por lo propio surge de manera simultánea en diversos puntos de Latinoamérica dado en parte que los artistas en formación construyen sus manifestaciones artísticas de manera empírica apoyados en su contexto y con formación técnica y conceptual local .hecho que no pasaba antes del desgaste cultural ocasionado por la guerra donde los artistas se formaban en academias europeas estableciendo cánones

que daban por sentadas algunas universalidades como verdades absolutas en Latinoamérica las cuales son permeadas por el contexto en bajo estos postulado también aparecen academias de artes

No obstante la ruptura que sufrieron los pueblos latinoamericanos hay muchas cosas q permaneces como en el caso de las tradiciones y costumbres propias de cada lugar surgen vacíos que puedes ser llenados con planteamientos cargados de nuevas ópticas que no estén focalizadas en teorías previas ya que están plantean intereses eurocéntricos en necesario implantar preguntas que den soporte a las preocupaciones de los pueblos originarios en cuanto a su perdida cultural como el lenguaje entre diversidad de costumbres rotas por el occidentalismo hay que repensar planteamientos éticos que restituyan las culturas originarias, -me llamo la atención en el texto de Ivonne Pini su preocupación por replantear las maneras de abordar los estudios culturales el repensar los mitos como parte fundamental en los imaginarios de los artistas latinoamericanos

El sub realismo implícito en las culturas latinoamericanas está lleno de una realidad mística en torno al espacio espiritual y en conexión con lo maravilloso, el colorido propio del entorno se ve reflejado además de un sinfín de imaginarios donde lo espiritual es mesclado con lo real siendo las prácticas artísticas más cercanas a un ritual que aun canon, surge el arte latinoamericano implantando nuevos postulados, cuestionamientos propios latinoamericanos que dan testimonio de su propia civilización, no pretendo hacer un análisis minucioso del texto es más un compendio de mis percepciones personales sobre el mismo. Uso algunos apartes textuales por que los considero de gran importancia en la comprensión de algunos de mis apuntes los cuales parten de mi contexto como artista latinoamericano.

Colombia está inmersa en esta respuesta cultural, como lo puede verse reflejado ser las pinturas de Francisco Antonio caro o la Bachue de Rómulo Roso donde la cosmogonía adopta elementos de pintura y escultura. Así mismo, se generan propuestas en cerámica más recientes como la obra de Nadin Ospina el cual emplea la cerámica técnica tradicional de las culturas Sinú y Quimbaya para elaborar objetos de la iconografía estadounidense tales como Mickey mouse y Bart Simpson.

El Historiador Colombiano Cristian padilla trata ampliamente el surgimiento del nacionalismo en la escultura colombiana del último siglo en su libro; “La llamada de la tierra”. En el que además realiza un recuento de las obras que han marcado un hilo conductor en los intereses del arte y de algunos grupos de artistas como los Bachues y como ellos han empleado referencias propias del territorio y como de esta forma se han recuperado los saberes perdidos en el proceso de la colonia

¿Surge las preguntas? ¿de qué manera eran empleadas las ocarinas? ¿cómo un elemento que genera identidad de manera colectiva? ¿Y cómo relacionarla con las aves siendo este el motor principal y guía de la función de la ocarina y su relación con el viento …?

Estas preguntas reúnen un interés particular en los procesos prácticos de creación artística en los que he desarrollado diversos objetos de estudio aplicando a ellas diversidad de técnicas y dibujos y pinturas desde su carácter objetual y como cobran la capacidad relacional planteamiento fundamental en el desarrollo de mis propuestas plásticas.

Como parte de la indagación de mi propuesta encuentro pertinente el análisis de la posición crítica y teórica de los artistas: helio oiticica ,Cildo meireles y Leonel Vásquez los cuales indagan sobre la pertinencia de crear un planteamiento artístico original que provenga del pensar latinoamericano dado que existen planteamientos artísticos impuestos de manera advitraria donde la cultura visual es occidentalizada, con múltiples paradigmas propios en esas otras culturas, dado que son construcciones previas en otros contextos que son implantadas como verdades absolutas sin serlo. Un ejemplo de esto es El conceptualismo sensualista plateado por Cildo Meireles el cual aporta a mi proyecto una mirada amplia hacia el objeto incluyendo la experiencia sensible atraves de los sentidos como medio de construcción plástica visto como un concepto trazado por la experiencia sensible, agrupa mis intereses conceptuales.

Otro artista que capta mi atención es Helio Oiticica que plantea su obra desde el color, la danza, el sonido. Desdé la inmersión en su propio contexto, recoge elementos propios como verdades universales. entablando diálogos neoconcreto que subvierten lo preestablecido como podemos analizar en su obra “parangole” en la cual atribuye al objeto un sinfín de posibilidades relacionales además de asumir la pintura desde su materialidad y espacialidad. Sus posturas ¿??? plásticas son determinantes en el desarrollo de los objetos que elaboro como parte de mis planteamientos artísticos y conceptuales. Realizan una amplia investigación sonora además sus instalaciones que logran mi fascinación sensorial, estas emplean la relación del espacio a través del conceptualismo sensualista[5] el estudio de sus postulados se hace pertinente en mi proyecto dados los temas que estudian y la forma como plantea las instalaciones me permite entender mejor mi propio lenguaje interpretativo el cual busco ampliar y desarrollar de forma más completa, la relación entre las aves y los orígenes delas practicas ancestrales propias de nuestro territorio.

Otro importante artista que hace referencia a estos temas de investigación es Leonel Vásquez quien crea diálogos coherentes entorno a planteamientos acústicos por ende me permite encontrar en él un referente muy importante en la construcción conceptual genera además

[5] “conceptualismo sensualista “Postulado conceptual de artista brasilero Cildo meireles que hace alusión a la utilización del sentido en la obra de arte

una gran variedad de objetos por lo cual consideró muy cercano a la ejecución y proyección de mis planteamientos sobre el sonido de la cerámica. Los cánones de belleza establecidos en el renacimiento europeo, además de muchísimas exclusiones en cuanto lo que es Arte y lo que no es, el Arte indígena por ejemplo ha sido el más afectado dados dichos palimpsestos culturales los cuales además de destruir, no son coherentes dadas las practica y procederes propios de la cultura latinoamericana.

América latina debe plantearse una postura propia frente al Arte, otra visión del mundo, somos otra piel y nuestra historia también merece ser contada de manera verídica. Surgen preguntas propias del contexto latinoamericano (como cuál), ¿Es posible a partir de la plástica sonora consolidar un ambiente en el que se logre persuadir sensiblemente al espectador para que reflexione acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente? Y la necesidad de establecer desde el esteticismo una propuesta propia de la cultura subyacente es fundamental en la construcción de la historia universal. Este texto nace desde el análisis de la posición crítica y teórica de tres autores los cuales indagan sobre la pertinencia de crear un planteamiento artístico original que provenga del pensar latinoamericano dado que existen planteamientos Artísticos impuesto de manera advitraria donde la cultura visual es occidentalizada y llena de paradigmas propios en otras culturas, dado que son construcciones previas en otros contextos que son implantadas como verdades absolutas sin serlo como los cánones de belleza establecidos en el renacimiento europeo, además de muchísimas exclusiones en cuanto lo que es Arte y lo que no es, el Arte indígena por ejemplo está ha sido el más afectado dados dichos palimpsestos culturales los cuales además de destruir no son coherentes dadas las practica y procederes propios de la cultura latinoamericana.

piezas sonoras elaboradas en arcilla proveniente de los lugares de estudio

Atraves de la Creación de una serie de objetos empleando el conceptualismo sensualista y la plástica sonora busco relacionar la Antara o como se conoce popularmente ocarina y su lenguaje Ancestral con las aves siendo este el eje articulador de la construcción de objetos en cerámica que sean capaces de transmitir una historia común que evoque la reflexión sobre la importancia de la recuperación de objetos culturales y el sostenimiento del aire puro como elemento vital por ser estos de vital importancia en la identidad y mantenimiento de saberes propios de

cada civilización, las piezas en cerámica mostrando un gesto técnico propio y que contenga además elementos conceptuales de esta investigación que se desarrolla en torno a la creación e interpretación de objetos sonoros relacionados con el viento y el canto de las aves provenientes de nuestras raíces culturales, empleo planteamientos propios del campo de las Artes plásticas y visuales para lograr conexión entre los saberes tradicionales y mi propuesta plástica como parte de un mismo planteamiento visual. Una de mis inquietudes es analizar la articulación del objeto con el sonido,

cuestionar y entender el Arte como una disciplina sensible a través de conceptualismos simples y complejos como la cultura en si por lo que indago acerca de la Antara y su materialidad como valor cultural a partir de la cerámica ha guardado una huella sonora inmaterial de la comprensión y dialogo de las culturas indígenas con la naturaleza. De igual manera y no menos importante investigo la relación de forma y sonido de estas con el canto de las aves, así como el sonido y los tonos cromáticamente arcillosos de las aves.

¿acaso es la memoria tangible del viento al respirar…? ¿De qué manera proponer una serie de objetos que exploren el sonido de la ocarina y su relación con el canto de las aves a partir de planteamientos en torno a las Artes plásticas y visuales?

inicio por buscar información de objetos sonoros que contengan memoria empleando criterios como parte de la selección de algún como objeto de estudio:

- El objeto debe cumplir alguna función comunicativa elemento importante porque precisamente es una de las características sonoras y visuales que se busca con la propuesta plástica
- Que me sea posible replicarlo a través de la apropiación de la técnica de la cerámica como de la plástica sonora
- La relación q tenga con las culturas originaria creadores de estos objetos y que sean coherentes a nuestro contexto actual
- Que tengan una relación transversal y arraigada con las aves endémicas de nuestro territorio original

Teniendo estos puntos metodológicos como base en la concepción de un estudio coherente puedo inferir que en la cerámica y la madera a varios objetos empleados en la tradición andina para la comunicación atraves del sonido como el siku y la ocarina, *Antara* sería el nombre de los objetos sonoros de viento según la lengua quechua, mi interés se guía hacia el origen de estos objetos especialmente el de la ocarina por generar un sonido similar al de las Aves. Planteo mi investigación desde la Creación de 7 objetos en cerámica que den cuenta de mi proceso como artista platico y visual siendo además piezas transmisoras de conceptos frente al arraigo cultural y la extinción de las aves además de evidenciar la importancia de recuperar nuestro patrimonio cultural como eje fundamental y primario en la formación de nuevas ciudadanías.

El objetivo general de mi proyecto es: Proponer lenguajes visuales neo concretos que exploren lo Ancestral y la Técnica Orfebre, instando a la reinterpretación de principios culturales latinoamericanos. A su vez elaborar 7 Objetivos específicos. los cuales buscare de manera equivalente atraves de las 7 aves de estudio seleccionadas en mi proyecto como referencia directa para la construcción de conceptualismo sensualistas que denotes la importancia de las aves dentro del ecosistema de especies de nuestro territorio derivando a su vez en siete objetivos específicos:

- Crear experiencia artística que correspondan a mi conocimiento técnico dando muestra de un contenido conceptual
- Emplear técnicas ancestrales que den testimonio de la forma en que se realizaba la ocarina en la realización de objetos subjetivos
- Resolución de interrogantes artísticos a través de la construcción de objetos de pensamiento y construcción cultura tomando referencias latinoamericanas
- Transmitir saberes a través de simbología real que entable diálogos con quien los explora de manera experiencial
- Generar exploraciones sensoriales a través de los diversos lenguajes artísticos en coherencia con algún objeto de estudio
- Brindar nuevas perspectivas para la formación y el reconocimiento del patrimonio cultural
- Contar y escribir nuestra propia historia empleando referencias reales y no subjetividades propias del cronismo predominante en el estudio de los objetos culturales.

La metodología que empleare será la propuesta por Bruno Murani ya que está me permite sintetizar las diversas de variantes de mi proyecto en una matriz comprensible que dé cuenta de mi proceso como artista plástico y visual además permite una exploración técnica que amplía la interpretación de la subjetividad propia de la Creación Artística.

¿De qué manera interpretar visualmente el sonido de las ocarinas?

Indagar y re pensar por qué la ocarina como un elemento presente en todo el territorio americano es desconocido y su uso se limita a un ornamento, el paso del tiempo no cambia sonido, este objeto es atemporal por lo cual se puede usar de forma diacrónica como memoria inmaterial de un tiempo pasado, por otra parte, busca representar animales especialmente las aves las cuales interpreta de manera subjetiva.

Al investigar información verídica que evidencie saberes ancestrales encuentro que la gran mayoría proviene de cronistas los cuales tienen un punto de vista eurocéntrico lo que ocasiona bifurcaciones y desconocimiento, proponer espacios de dialogo provenientes de otro lugar de enunciación la ocarina como exploración artística en cuando a su elaboración y el mundo onírico a través de su sonido

Los datos recopilados sobre La ocarina provienen del estudio de objetos en cerámica que han estado presente en la cultura latinoamericana desde hace mucho tiempo entidades como el museo arqueológico casa marqués de san Jorge, museo del oro, museo de historia natural de la universidad nacional. estos instrumentos aparecen en varios lugares del mundo como la ocarina” niwawu”, instrumento musical tradicional de la etnia Hui de Ningxia, región autónoma de la República Popular China. En 2005, esta ocarina fue incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad, Representación de aves y jaguares presentes en la cultura maya,

Ocarina precolombinos de Santa Marta, Colombia, Pueblo Tairona; estilo de Gayraca,

La Ocarina muisca muestra en su diseño la intención de la representación de aves además usa el agua como elemento sonoro.

El análisis de los datos se centrará en las técnicas en las que se desarrolla este objeto además dela exploración sensorial que implica su sonido y su significado abordando su elaboración técnica y contenido teórico el cual se extraerá de la documentación albergada en las instituciones especializadas en tema, los aportes dados por algunas publicaciones también son fuente importante para el debido análisis e interpretación de la ocarina

¿De qué manera Crear una experiencia sensorial que interprete y relacione el sonido de la Ocarina con elementos visuales generando una experiencia sensible? que además sea un receptor de memoria.

La materia a emplear seria el sonido de las ocarinas, la Cerámica y Pintura, el espacio y la luz son determinantes en la construcción de una propuesta visual la Escultura inmaterial puesta en relación de los sonidos del objeto sonoro, la ocarina misma y su elaboración serian materiales pertinentes de ser empleados video entrevistas y filmaciones provenientes de la cultura popular la exploración de las técnicas las experiencias de quien ha tenido contacto con la Ocarina

Repensar símbolos de la cultura latinoamericana, atribuyendo simbolismos culturales casi extintos, pero q prevalecen gracias a las manos de quienes conservan y transmiten sus saberes. Generar campos visuales de luz los cuales jueguen de manera coherente con el sonido, crear pinturas y objetos que complementen la idea del misticismo presente en la ocarina instar a la interacción con el objeto de estudio

Espacio instalativo que interprete el sonido de la ocarina de manera visual e interactivo creando un ambiente que evoque a la ocarina a nivel conceptual y morfológico, Ocarinas elaboradas de manera tradicional, objetos alusivos a la construcción de este instrumento que den testimonio de su origen y función en el tiempo como albergue de memoria.

Verificar componentes experienciales que permitan relacionar diversos puntos de percepción a través de la ocarina misma como objeto receptor de memoria.

La propuesta consiste en la reinterpretación conceptual del estudio de un objeto sonoro, poniendo en relación su elaboración, función, forma y procedencia con la experiencia Visual, el mecanismo que empleo es el Arte para crear un espacio adecuados que haga una alusión a elementos

tradicionales como lo es la ocarina Antara, siendo este el objeto de estudio y pretexto para desglosar información pertinente y ser acerca de la memoria colectiva. La pertinencia de usar cerámica y pintura radica en la construcción y proveniencia del instrumento sonoro y desde allí generar una instalación que muestre diversos elementos visuales emplea el neo concretismo para realizar un enlace conceptual entre la cultura originaria y un lugar donde la experiencia completa la idea inicial.

Empleo componentes como detonantes de mi investigación, la Antara y las aves, a la vez tomo dos conceptos la noción de sonido y memoria, entablando diálogos artísticos entre estos por tener relación entre sí y con lo sensible técnica crear e interpretar a través del campo de las Artes Plásticas y Visuales el objeto sonoro como un receptor y emisor de memoria en una experiencia plástica sonora.

la plástica sonora y la comprensión de nuevas formas experimentar con los sonidos de la ocarina y el siku, con el sonido de las aves y su memoria sonora, empleando lenguajes visuales y la función del objeto sonoro y su elaboración para la transmisión de saberes ancestrales, como un contenedor de memoria Andina. El sonido se produce por la vibración de los objetos y viaja atraves de medios elásticos en forma de ondas resonantes, los objetos son resonantes y además de usar la vibración para crear un sonido propio pueden albergar de manera conjunta memoria de saberes ancestrales dado que en la mayoría de objetos sonoros su elaboración va ligada a diversos elementos culturales como es el caso de la tambora o el siku donde su función pasa a un plano comunicativo, este mismo comportamiento esta presentes en las aves y sus cantos que les sirven para entablar diálogos usando desarrollados sonidos vocales, en ese orden de ideas .la ocarina de barro elaborada por los pobladores originales de los andes obedecería a este mismo precepto de receptor y emisor de códigos comunicativos en cuanto a su forma y material tiene una relación evidente con las aves dado que las imita tanto en su morfología como en su acústica. Partiendo de mi fascinación

por las aves y su canto, indagare desde el sonido y forma de 7 aves especificas las cuales selecciono dado su importancia y aparición es diversidad de representaciones a través del continente americano.

- Colibrí Inca ventridorado es un ave representativa del territorio Andino vive en torno a las flores, aparece en diversas leyendas de origen Azteca, Inca y mapuche además está presente en los cerros orientales de Bogotá al igual que el colibrí ventrivioleta
- Amazilia colirufa es un colibrí de tamaño mediano presente en la mayoría de países desde Canadá hasta Argentina
- Loro caresucio sin duda un ave maravillosa, tiene la habilidad sonora muy elevada puede imitar otro tipo de sonidos fue el botín de piratas por siglos y aún lo es ahora como suvenir para turistas es una especie que según la tradición indígena es sagrado el color de sus plumas es verde intenso que recuerda el destello de una esmeralda
- Copetón es de la familia de los gorriones su principal habitad es la sabana de Bogotá, a pesar de ser un ave fuerte de hábil vuelo sus nidos son punto crítico en la estabilidad de la especie
- Tangara, esta ave habita principalmente en los humedales su afectación ha sido masiva se refugia en los pocos puntos verde de las ciudades donde los humedales van desapareciendo a la par de los mismo es un ave q pertenece a este tipo de ecosistema.
- Cachaquito montañero es un ave que habita entre los 2500 mts a 3500 de altura se desplaza desde la sierra nevada hasta el cuzco se le considera escaso y desconocido, pero sin duda sus plumas recuerdan que al caminar por la cordillera Andina tienes compañía dice quien lo observa...
- Tyrannus sabana es un ave migratoria se caracteriza por su cola bifurcada y sus colores blanco y negro

Empleando estas aves mi proyecto busca enlazar de manera coherente los objetivo manera de crear objetos resonantes propios del campo de las Artes Plásticas y Visuales que denoten la técnica y procedencia de la Antara Andina como objeto de estudio precedentes sobre aquella cultura perdida que ideo la construcción de este objeto de barro. En la actualidad el canto de las aves desaparece vertiginosamente por lo cual voy a relacionar la extinción de esta especie, creando un espacio que inste a la reflexión sensorial en torno a las problemáticas de dos especies que se encuentran a través de sus sonidos a demos hacer de la Antara un proyecto de vida a largo plazo a través de la creación espacios sensitivos en conjunto con la escultura morfológica empleando tintes dibujisticas mezclados con lenguajes pictóricos y visuales propios de mis planteamientos interpretativos desde Los lenguajes propios del campo de las Artes plásticas, Gracias a los cuales me permito entablar diálogos entre complejos postulados conceptuales y simples enunciados como el canto de las aves donde la ocarina sea la protagonista desde su propio lenguaje sonoro.

imagen mural realizada en el valle de tensa, se realizó con pigmentos arcillosos del lugar empleando la imagen de un ave propia de ese habitad se le otorgo su nombre original, como suena "xhafil" según la sabiduría indígena y la tradición oral presente aun en este territorio.

la creación de nuevos imaginarios sobre lo nuestro, los conocimientos y saberes propios de la descolonización de nuestra cultura. Más allá de una búsqueda señalamiento “Antara “es resumir en un planteamiento saberes tan profundos y perdidos que sin duda conllevan una investigación extensa y que abarca varias disciplinas desde el campo de las Artes plásticas dada su función comunicativa empleando la imagen como referencia permanente, esto sirve para fortalecer las ideas y conceptos propios entorno al canto de las aves y el sonido que emiten. Apenas es la apertura de un concierto de cantos dedicados al sol desde el amanecer cuando empiezan hasta la noche cuando descansan en consecuencia con nuestra cultura podrían ser feroces rugido de arte ancestral que clama por ser liberado para mostrar la visualidad propia de mi lenguaje interpretativo indagare desde el lenguaje de 7 aves y el sonido del viento presente en los objetos resonantes de la tradición de los Andes las causas de su desaparición y los mecanismos para la conservación de las aves como guardianes de sabiduría suprema que merece ser estudiada ampliamente y de manera extensa. Es necesario tener claro que el final no existe. es lo 1° de un sin fin de novedades. De sonidos variados, muchos y nuevos comienzos, tantos como sonidos tiene la vida, serán tan vibrantes y coloridos como el viento decida pintarlo y crear con tus trazos lo que con lleva cada amanecer en su sonoro lenguaje de palabras amarillas dedicadas al sol.

BIBLIOGRAFIA

- Biblioteca Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Museo Historia Natural Universidad Nacional
- Museo Arqueológico casa marques de san Jorge
- Museo de oro
- Tendencias en el arte contemporáneo: el caso del artista Cildo meireles. Verónica Capasso, universidad nacional de la plata-revista ASRI (arte y sociedad revista investigación)-septiembre 2012ASRI - Arte y Sociedad. Revista de Investigación. Núm. 2 (2012) ISSN: 2174-7563 -https://www.macba.cat/es/exposiciones-actividades/exposiciones/cildo-meireles

- La llamada de la tierra: el nacionalismo en la escultura colombiana. Cristián Padilla Peñuela-premio ensayo histórico, teórico o crítico sobre el campo del arte Colombiano Modalidad Ensayos de Autor 2007-primera edición: octubre 2008 ISBN 978-958-8321-41-7. Subdirección Imprenta Distrital-D.D.D.I.
- Give and Receive Silence-Leonel Vásquez-Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes

  Escénicas
- / Volumen 14 - Número 1 / Enero - junio de 2019
- / ISSN 1794-6670/ Bogotá, D.C., Colombia / pp. 129-143 referencie web -Vásquez, Leonel. 2018. “Give and Receive Silence”. Cuadernos de Música, Artes Visuales
- y Artes Escénicas 14 (1): 129-143. http://doi.org/10.11144/javeriana.mavae14-1.gars
- Helio Oiticica: la experiencia estética como trascendencia de lo sensible -Alessandra Francesca Caputo jaffé universitat pompeu fabra –Revista forma volumen 1 – ISSN2013-7761 PRIMAVERA
- https://artsandculture.google.com/asset/anthropozoomorphous-ocarina-sierra-nevada-de-santa-marta-tairona-period/cQEi8nmV67XIGA?hl=es
- http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/138/htm/sec_13.htm
- https://es.wikipedia.org/wiki/Ocarina
- Günter D. Roth Meteorología. Formaciones nubosas y otros fenómenos meteorológicos. Situaciones meteorológicas generales. Pronósticos del tiempo. Barcelona: Ediciones Omega, 2003 (edición original alemana: Múnich, 2002

…Juan Acha, Adolfo Colombres, Ticio escobar ´´hacia una teoría Americana del Arte´´ Ediciones Del Sol, Buenos Aires argentina2004

Fragmentos de memoria-Ivonne Pini

Mascara precolombina –Álvaro Chávez Mendoza-ediciones zazacuabi 1977

La llamada de la tierra- Cristian Padilla peñuela-premio ensayo histórico, teórico o crítico sobre el campo del arte colombiano –modalidad ensayos de autor 2007

