TRAMAS Y URDIMBRES ATACAMEÑAS, (LEGADO ANCESTRAL)

Bordadoras de Solor

4 - 31 de agosto 2014

GALERÍA DE ARTE PABLO NERUDA, PASEO RAMÍREZ 2022, CALAMA

CALAMA
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

PATRIMONIO
Corporación de Cultura y Turismo de Calama

Calama Primero
Ciudad Oasis

Área de Patrimonio Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Ilustre Municipalidad de Calama

www.calamacultural.cl

TRAMAS Y URDIMBRES ATACAMEÑAS,
(LEGADO ANCESTRAL)

Bordadoras de Solor

PATRIMONIO
Corporación de Cultura y Turismo de Calama

CALAMA
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO

Calama Primero
Ciudad Oasis

Área de Patrimonio Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Ilustre Municipalidad de Calama
www.calamacultural.cl

CATÁLOGO DE EXPOSICIÓN GALERÍA DE ARTE PABLO NERUDA, PASEO RAMÍREZ 2022, CALAMA 4-31 de agosto 2014

PRESENTACIÓN

La Provincia El Loa, es cuna de una de las culturas vivas más antiguas de Chile: Los Lickanantay. Etnia que se atreve a desafiar al tiempo y la vejez, en medio de los vigorosos embates que la modernidad y el desarrollo ha traído consigo en su promesa de felicidad perpetua. Con fuerza y convicción, la fortaleza de sus cuerpos, la osadía de sus espíritus y la curiosidad de sus mentes, ha impreso su huella en forma indeleble en nuestro paisaje.

Parte de sus manifestaciones surgen del rito y la creencia, conformando una expresión "multivocal" de entidades y elementos de la Madre Tierra, como las voluptuosas bondades de sus Valles, los Señores Mallkus y sus amadas, las juguetonas y, a veces, mezquinas vertientes que ofrecen refugio y aliento vital, así como los hermanos menores que dan sombra y comida. Hechos de piedra, fibras o madera, los primeros habitantes de la Provincia nos legaron misteriosos signos y particulares colores que nosotras, "Bordadoras de Solor", bordadoras tradicionales de la ancestral Atacama, intentamos puntada a puntada honrar.

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO CALAMA

Desde hace un par de años, la Ilustre Municipalidad de Calama a través de la Corporación de Cultura y Turismo, ha definido ejes estratégicos en su trabajo, cuya inspiración y sustento se basa en la importancia de la identidad de la comuna, asociada a su riqueza cultural y patrimonial. Innumerables esfuerzos se han realizado para la puesta en valor de este legado, importante desafío para cualquier pueblo que desee mantener sus raíces, tradiciones y costumbres.

La planificación de proyectos y actividades enfocados al rescate, protección, y difusión de nuestro patrimonio, constituye una labor permanente que la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, a través de su Área de Patrimonio, ha realizado. Estamos convencidos que cuidando hoy nuestra historia, mañana nuestros niños podrán conocerla, reflexionarla y contarla.

Con este espíritu, es que hemos realizado una alianza estratégica con un maravilloso grupo de mujeres que, a través de delicados y sentidos bordados, cuentan su propia historia. "Tramas y Urdimbres Atacameñas (legado ancestral)", de la agrupación Bordadoras de Solor, nos invita a ser parte de los coloridos bailes religiosos de nuestro Norte Grande y de las icónicas figuras atacameñas que nos hablan de un pasado arraigado y orgulloso, contenido por este bello y único desierto.

Si bien "Calama, te quiero más Patrimonial" es la imagen ciudad que la administración actual ha posicionado a través del arduo trabajo que se ha desarrollado en este ámbito; hoy, a través de esta exposición, traspasamos fronteras y relevamos la belleza andina de nuestra tierra. Fuerza femenina, intuición indígena y arte, engalanan hoy la Galería de Arte Pablo Neruda. Una experiencia única, de incalculable valor patrimonial.

Alejandra Zuleta Rodríguez,
Directora Ejecutiva
Corporación Cultura y Turismo Calama.

"TRAMAS Y URDIMBRES ATACAMEÑAS (LEGADO ANCESTRAL)"

El camino que hemos recorrido ha sido arduo e intenso. De aprendizaje y conexión con nuestras raíces, pero por sobre todo, de plasmar nuestra historia e identidad en el maravilloso arte de bordar. Así desplegamos nuestra creatividad y dejamos nuestra huella para los que después vienen.

Desde el 2010, con nuestra primera exposición denominada "Bordando la Tradición", hasta el 2012, con la segunda muestra "Legado Ancestral, Bordados y Diseños Tradicionales", hemos exhibido estas obras que destacan por la utilización y recuperación de técnicas ancestrales andinas, colores de tintes originales y materiales nobles con que se realizan cada uno de ellos.

Hemos estado presentes en destacados centros culturales de la Segunda Región y, en esta oportunidad, por gestiones realizadas desde el Área de Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, estamos en la más importante sala de exposición de la comuna, Galería de Arte Pablo Neruda, con la exposición "Tramas y Urdimbres Atacameñas (legado ancestral)".

Esta muestra, que reúne las dos anteriores, pretende dejar en evidencia la riqueza testimonial de nuestras mujeres, que con coraje y decisión desplegaron las más bellas obras de arte de nuestras costumbres, tradiciones y linaje atacameño.

Bordadoras de Solor

Sonnia Ramos Ramos, Bordadoras de Solor.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA EXHIBICIÓN

El equipo técnico del Área de Patrimonio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, con el montaje de esta exhibición, busca potenciar de la mejor manera el trabajo que realiza un grupo de bordadoras de la comunidad de Solor, de San Pedro de Atacama, orientado a reafirmar la puesta en valor de su identidad, expresada, a través de la representación de algunas de las tradiciones de su Cultura, figuradas en el arte del tejido y el bordado.

Su proyección ha sido planificada, a partir de un trabajo mancomunado entre las comuneras y el personal técnico del área de patrimonio, desde lo cual se fue definiendo el mapa conceptual de su guión y diseño expositivo. En ambas salas, si bien se ha considerado relevar a los bordados como centro temático, destacando la riqueza técnica y belleza estética del trabajo creativo que poseen, incorpora además, al texto, como un recurso orientado a ampliar el conocimiento de lo representado en las obras, entregando al espectador de una forma clara y concisa, mayor información sobre los temas que se abordan.

El uso del blanco y negro ha sido utilizado como recurso cromático, para generar un mayor contraste visual, entre el colorido de los bordados, textos y los muros ocupados. La primera sala expone bordados con representaciones del quehacer cotidiano donde cohabitan elementos de la cristiandad y costumbres ancestrales, aún en uso por las comunidades locales. En la segunda, encontramos bordados inspirados en las diversas iconografías, colores y signos representativos de la Cultura Ancestral Atacameña, siendo proyectado su montaje en una lógica conceptual diferente, al ser colgados los bordados y tejidos desde el techo, como símbolo de lo elevado, de lo trascendental, lugar donde inmortalizamos a nuestros abuelos, responsables de la creación y representación de los tejidos que han sido fuentes de inspiración de este grupo de bordadoras.

BORDADORAS DE SOLOR

Somos un grupo de mujeres que se dedica con seriedad y alegría a representar nuestra cultura y nuestras tradiciones en tejidos y bordados. Hacemos parte de la vida en la tierra y en nuestros ayllus, lugares que nos han visto crecer abrazando con orgullo y cariño los dictados de la costumbre, heredada de nuestros abuelos a través de la palabra y la demostración. Viendo que muchas de las grandes maestras de tejido y crianza de animales han vivido bajo el sueño de los gentiles y el embrujo de las historias de sus pueblos, decidimos perpetuar sus conocimientos textiles aprendiendo, ahora, de su sabiduría y su práctica; aprendida a su vez, del trabajo con la tierra, que es fundamento de nuestra religiosidad.

Convertirnos nosotras mismas, quizás, en las Abuelas del futuro e inspirar a las generaciones del mañana es un gran sueño que construimos todos los días bordando nuestras lindas tradiciones y misteriosa naturaleza.

Sean entonces ¡Bienvenidos!

¡¡ACKIU ACKIU, BENDITA SANTA TIERRA!!

Altar de la capilla de Solor, dedicado a la Virgen del Carmen.

LO CRISTIANO & LO ANDINO

En medio de uno de los desiertos más absolutos del mundo, el desierto de Atacama, se celebran innumerables tradiciones religiosas.

Según el padre Carlos González Riffo (2007), desde lo concreto a lo abstracto, desde lo simbólico y material a lo mundano y espiritual, entre otros, los Bailes Religiosos son instituciones católicas descritas como organizaciones de fieles que rinden culto a la Santísima Virgen María, al Niño Dios y a los Santos Patronos, a través de una forma particular: el baile.

Este es el aporte andino a las Fiestas Religiosas tan arraigadas en la Provincia El Loa, dándoles un carácter único a cada celebración que expresa la sensibilidad del pueblo devoto, su acervo cultural y por qué no decirlo, su visión del Paraíso como una fiesta para la celebración y la alabanza.

Niños Tinku esperando turno para su baile.

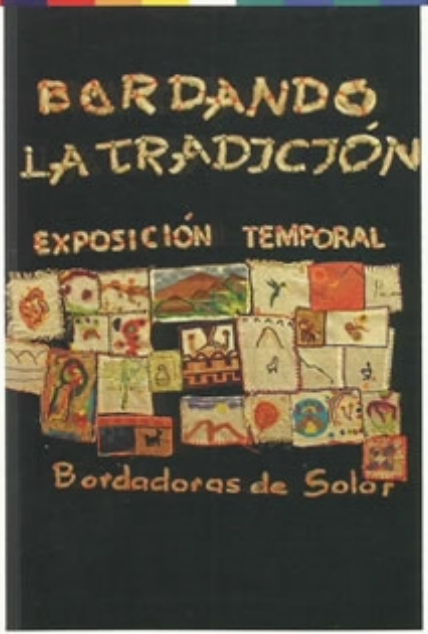
Según Victoria Castro (1998):

> *"La cosmovisión andina estructura un quehacer cotidiano impregnado de sacralidad, en el que cohabitan elementos de la cristiandad y costumbres ancestrales. En la actualidad, bailes y cantos son elementos imprescindibles para cumplir con los ceremoniales de limpia de canales, carnaval y la celebración de la Virgen y los Santos Patronos, a quienes se les agradece y celebra en su tarea de proteger a los pueblos y la comunidad ancestral, compuesta incluso, por las almas de los difuntos".*

Por esta razón, representar tradiciones religiosas es una tarea compleja y profunda, debido a que los atacameños reafirman su identidad por medio de su sistema de creencias. En este sentido, la colección de bordados desplegados en este montaje, configuran los elementos materiales que cobran vida en los rostros y espíritus de hombres y mujeres retratados entre lo cotidiano y lo mítico. En este abandono, se observa y experimenta la puesta en escena de fuerzas cósmicas que se encarnan en la danza, el trabajo con la tierra y la presencia de los Santos Patronos.

El desafío entonces, es recorrer un mundo lleno de significados y paradojas. Con el mismo amor y respeto con el que los Bailes Religiosos honran a sus Santos Patronos, esperamos compartir conocimiento que fomente y fortalezca la identificación de las personas con su territorio desde estas expresiones y, de paso, devolverle un lugar preponderante como expresión cultural, desde la religiosidad y ritualidad popular, que con disciplina y devoción se atreve a mediar entre lo divino y lo profano.

Bailes religiosos y procesión en honor a la Virgen del Carmen.



EL BORDADO SOCIAL

En las Fiestas Religiosas se revela la transformación del espacio y el tiempo en un momento de imponente sensibilidad e intensidad, con tal fuerza y compromiso absoluto, que logra disipar fronteras entre el mundo material y espiritual; o más bien, de vivos y muertos.

Los personajes que se interpretan durante la Fiesta integran mitología religiosa andina y cristiana, y proveen una rica veta de leyendas, ritos y tradiciones.

Las manifestaciones religiosas habitan la capilla del pueblo, el seno del hogar, la chacra, el corral y el campo. Sobre tales manifestaciones, trata nuestro arte.

Cada bordado representa la Fiesta, la devoción y la tradición que convoca al grupo familiar y otorga sentido a la comunidad.

SAN PEDRO DE ATACAMA

Piezas de carácter religioso

Una particularidad de estos bordados, es su carácter íntimo y local, que sorprende por su sencillez y señorial belleza.

> *"El baile es una sola familia, los que salen para la víspera, los que salen para el día, la Patrona, o el resto que vamos a los ensayos somos todos una familia. Están los que acompañan el baile, pero no son parte de la familia, la familia del baile..."*
>
> Santiago Ramos.

Se concuerda en que cada tradición religiosa ha sufrido importantes cambios en cuanto a la forma, pero no el contenido. Algunos han evolucionado en cuanto a sus estéticas, incorporando elementos de mayor colorido y lujo. Así como grupos de edad o género que antes estaban vetados.

En cuanto a los requisitos para incorporar la fila de cualquiera de estos bailes, tiene relación con el respeto a las tradiciones y costumbres ancestrales, así como la filiación al catolicismo. En forma específica se exige bailar con entrega y devoción, cumplir con los compromisos de ensayo y presentación durante la Fiesta, y respetar el traje que se viste en la representación del personaje. No se exige tiempo mínimo de promesa.

A pesar de que su práctica está vigente, y cuenta con simpatizantes y promesantes dispuestos, el significado de la mayoría de los personajes parece perderse en el tiempo. En este sentido, la memoria es práctica y no argumentativa.

Uno de los personajes más destacados y fascinantes es el Achache, personaje alado que representa una entidad extraterrenal, con grandes y pesadas alas de plumas de Suri que integran su indumentaria. Los Achaches son los "Abuelos", que se encargan de guiar a los bailarines. El Negro, Pedro y Pablo, El Turko y el Catimbano cuentan con Achaches entre sus filas.

Otro personaje común a todos los bailes es el Mozo, o los Servidores, encargados de apoyar a los bailarines durante los ensayos, la víspera y la Fiesta. En los bordados son el público presente que, entre otros, se encargan de llevar las máscaras, arreglar la ropa en caso de romperse o descocerse, servir agua, arropar a los bailarines para que no se enfríen durante los descansos, etc.

LOS BAILES Y PERSONAJES

Baile Negro

¡VIVA FRANCISCANO Y MARGARITA! ¡VIVA SANTA ROSA DE LIMA! ¡VIVA SAN PEDRO!...

Esta tradición religiosa tiene tres expresiones en San Pedro de Atacama; dos del ayllu de Séquitor, en el que existen dos bailes. Negro: de la familia Moro-Maizares y la familia Medalla. En el centro del pueblo: la familia Ramos. Con algunas variaciones en términos estéticos y normas internas, las coreografías o "beñas", trajes y representación de los personajes son similares.

En cuanto a los **pasos de baile,** el zapateo es su principal característica. Entre saludos, toques y zapateo surge la "beña" o coreografía.

Franciscano: Personaje afro, asociado a los morenos esclavos de las minas de Potosí, según su máscara. Viste un terno oscuro, pañuelo multicolor grande en la cabeza, careta y un gorro tricolor, el cual se compone de dos colores adornados con lentejuelas y cuatro espejos en forma de estrellas, además de plumas de Suri en la parte superior. La vestimenta incluye botines con espuelas de 10 puntas y polainas de color azul que caen desde las rodillas. En su mano izquierda lleva un bastón adornado en la parte superior con plumas de Suri, el cuál comparte con su pareja la Margarita y, en su mano derecha, un pañuelo para bailar. En el cuello usa un pañuelo grande multicolor que se denomina "babero". El Franciscano es el que decide qué coreografía o "beña" se va a bailar. Si una "beña" completa o media, las figuras y pasos, para finalmente informar al Achache Mayor (Dieciocho) de su decisión.

Margarita: Usa un vestido tipo español (flamenco) de color rojo con negro y una carpeta o puntilla en la espalda. Pañuelo multicolor en la cabeza con un cintillo adornado con lentejuelas y otros, zapatos de tacón color negro y algunos adornos como aros, collar, pulseras y anillos. Lleva un pañuelo para bailar en su mano izquierda. Tanto el Franciscano como la Margarita representan una pareja de elite, los cuáles son apoyados y custodiados por sus Achaches. Una característica de la Margarita es que representa a una niña inocente.

Achaches Dieciocho y **Agosto:** Usan botas largas, pantalón tipo bombacha, camisa y cuero de Suri en la espalda, faja a la cintura y sables fijados con un cinturón mauser. En sus rostros usan caretas con barbas. En el caso del Negro, el Dieciocho es el Achache Mayor y él manda el baile, decide qué hace o no en el baile durante la ceremonia de presentación. Es quien señala los tiempos y cambios de los pasos y figuras durante las coreografías o "beñas".

Niño mayor: Músico de guitarra que marca los tiempos y acompaña con melodías las coreografías o "beñas" del baile.

Baile Torito

¡VIVA SAN JUAN! ¡VIVA JUANCITO! ¡JUÉGALE TORITO! ¡JUÉGALE!...

En San Pedro existen dos expresiones de este baile. **El Torito Amarillo** de Séquitor, de la familia Moro-Maizares y **el Torito Negro** de Solor, de la familia Álvarez. Ambas tradiciones son similares, presentando diferencias interpretativas y estéticas.

Juancito: Es el caporal del baile en la noche de la víspera, el 28 de junio, para la celebración de San Pedro y San Pablo. Viste pantalón bombachos, zapatos con polainas, chaleco, pañuelo en la cabeza y lazo en la mano. En la entrada del pueblo llega con máscara, invitando a la gente a la misa y gritando ¡Viva San Pedro y San Pablo "heepojojo"! Para el día 29 de junio, sale vestido como torero con capa. Juancito tiene voz de mando en cuanto a decidir si se baila la "beña" completa o media "beña".

Caballitos: Son dos personas que visten armazón de madera y capas que le cubren desde el cuello hasta la rodilla, representando el cuerpo del caballo, mientras que la cabeza es una estructura de madera con riendas que la persona sujeta con una de sus manos, con la otra lleva una campanita, con la que se guían los cambios de pasos durante las coreografías o "beñas". Ambos caballitos llevan sombreros. El Caballo Mayor es el que marca el baile y regula los tiempos entre pasos y figuras a través de señas, o con cambios en el repicar de su campanilla.

Toro: Armazón de madera que recrea la figura de un Toro, dentro del cual se introduce el bailarín.

Niño Mayor: Es el músico y toca una flauta al mismo tiempo que una caja "chayera".

Baile Catimbano

¡BULLA BULLA NIÑOS! ¡¡¡¡¡UUUUUUUUU!!!!!!

En San Pedro existen dos tradiciones del baile Catimbano. **El Catimbano de Yaye** y el **Catimbano del Carmen (Quitor)**. Salvo pequeñas diferencias en términos estéticos, son tradiciones rituales similares. Existen dos versiones para el Catimbano como tradición. Una que dice que los Catimbanos eran los cargadores del Rey Inca, quienes usaban la carona que representa las cuatro estaciones (o los cuatro reinos o suyos de la cosmovisión Inca). La otra, que es la de una familia de Suri, liderada por el Suri Principal o Achache (Araucano) y que detrás van sus hijos o perdices. Antiguamente bailaba un solo Achache, ahora bailan dos.

Achaches Araucano y Araucanito: Usan una carona o cuero de Suri sobre la espalda, también conocido como "pluma", un pantalón azul o rojo, botas o polaina con "piernera" negra, gorro del mismo color del pantalón y lleva un lazo en la mano. El Araucano es el Achache Mayor y es quien manda el baile. Generalmente se ubican atrás en la fila.

Pollos o perdices: Son los niños del Catimbano, y serían los hijos de los Achaches, donde estos se encargan de guiarlos. Todos visten de manera uniforme. Un pantalón celeste o rojo con franjas amarillas, con una camisa blanca y pañuelos de diversos colores en la cabeza. También usan gorros del mismo color del pantalón. Una capa o carona en la espalda con cuatro espejos en las esquinas que representan las cuatro estaciones, y un espejo al centro que representa el Sol. La carona es cruzada por cintas de colores, predominantemente el rojo.

Pichulo: Es el pollo más chico de la fila. Viste igual que el resto.

Niños Mayores: Son dos músicos, uno con guitarra y otro con la "cajita", que van a la cabeza de la fila de pollos, de la que forman parte. A diferencia de los Achaches que siempre se mueven y dirigen la fila desde diversos ángulos, los niños mayores siempre van adelante en el baile.

Una de las características de los personajes de este baile es que todos son masculinos, *es una familia de puros hombres*. Hasta hace pocos años, era tradición que sólo bailaran hombres o niños. En la actualidad se aceptan niñas dentro de la fila. Se le considera una evolución a la tradición. Debido a las características del traje que da vida a los pollos, no es relevante el sexo de la persona.

BORDANDO LA TRADICIÓN

TÍTULO:
Las Candelarias

AUTOR/A:
María Isidora & Esmeralda Ramos.

ORIGEN:
La Fiesta de la Candelaria en Tulor, San Pedro de Atacama (SPA).

FECHA:
02 febrero 2010.

RESEÑA:
Son 4 vírgenes engalanadas para la Fiesta de la Candelaria. Les ofrecen misa en el pueblo de SPA y realizan procesión. El esclavo es Sergio Aguirre Aban, de Tulor.

TESTIMONIO:

Este cuadro es el resultado de nuestro deseo de capturar imágenes de fiestas tradicionales y de nuestro compromiso con la Fiesta de la Candelaria, que se celebra el 02 de febrero en el ayllu de Tulor, en San Pedro de Atacama.

> *"La primera vez que fuimos a la Fiesta de la Candelaria, en su día, lo primero que me llamó la atención fue la tonada La Palomita. Según cuentan, antes los abuelos tocaban acompañados de guitarra y violín esta tonada, que se bailaba para estas fechas". Una señora de Atacama, doña Feliza Mamani, nos dijo que La Palomita es una tonada local que Víctor Jara popularizó.*
>
> Esmeralda Ramos.

Técnica:
Crewell.
Medidas: 37 x 27 cm.
Material base/soporte:
Lino e hilo con seda.

TÍTULO:
Día de la Oración por Chile

AUTOR/A:
María Isidora & Esmeralda Ramos.

ORIGEN:
Día de Oración por Chile,
en capilla del ayllu de Solor.

FECHA:
Septiembre de 2009.

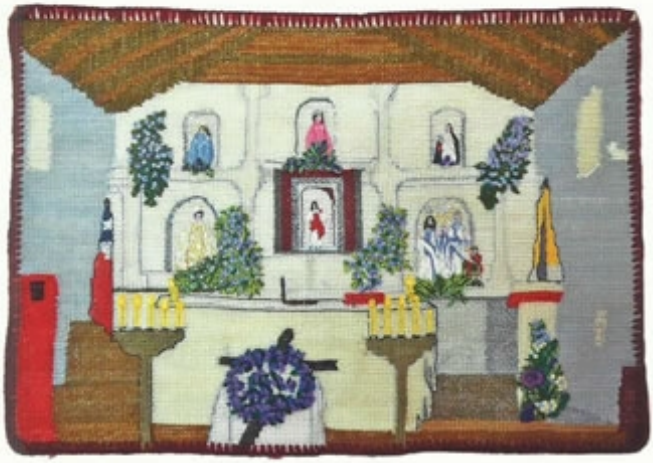
RESEÑA:
Altar de la capilla de Solor, dedicada a la Virgen del Carmen. Conformado por 3 nichos y adornado con la bandera chilena, la que se hace parte del altar para ese día, y sólo ese día.

TESTIMONIO:

El Día de la Oración por Chile, es una celebración que sucede el último domingo de septiembre de cada año. En esta oportunidad, la capilla de Solor se viste de chilenidad.

Antonia Ramos, es la encargada y dueña de la capilla de Solor y sus bienes.

Técnica:
Crewell y medio punto cruz.
Medidas: 43 x 30 cm.
Material base/soporte:
Lino e hilo con seda y lana industrial.



TÍTULO:
"Acabo de Año", misa de Ana Cruz.

AUTOR/A:
Gilda y Esmeralda Ramos.

ORIGEN:
Homenaje recordatorio a Ana Cruz, al cumplir un año de su fallecimiento (2008).

FECHA:
Septiembre 2009.

RESEÑA:
Altar principal de la Iglesia de Toconao, con la mesa de 'Acabo de Año' para Ana Cruz.

TESTIMONIO:

Este bordado es en honor a la ceremonia de "Acabo de Año" de mi prima: Ana Cruz Ramos.

Esta ceremonia se realizó en la localidad de Toconao, donde ella residía junto a su familia. Para la ceremonia, la cruz en el centro del cuadro fue trasladada desde el cementerio, específicamente de la tumba de Ana, para ser velada durante la misa en su memoria.

Técnica:
Crewell y medio punto cruz (petit point).
Medidas: 40 x 30 cm.
Material base/soporte:
Lino, hilo con seda y lana industrial.

TÍTULO:
El Tatio.

AUTOR/A:
Elena Henríquez.

ORIGEN:
Un paseo familiar por el Tatio.

FECHA:
Año 2005.

RESEÑA:
Fotografía de paseo familiar en los Geysers del Tatio.

TESTIMONIO:

Esta imagen es la primera impresión de mi visita a este impresionante lugar, donde me sentí muy cerca de Dios en su maravillosa creación.

Técnica:
Multipunto.
Medidas: 50 x 33 cm.
Material base/soporte:
Lino, lana industrial, hilo.

TÍTULO:
Baile el Negro de Séquitor.

AUTOR/A:
Margarita y María Isidora Ramos.

ORIGEN:
Fiesta del Patrono
San Pedro de Atacama.

FECHA:
Año 2006.

RESEÑA:
Imagen del baile religioso tradicional "El Negro", en procesión por calle Caracoles en San Pedro de Atacama.

TESTIMONIO:

Bordamos este cuadro porque nos gusta la coquetería de la Margarita y compartimos el nombre.

Técnica:
Crewell, medio punto cruz (petit point).
Medidas: 41 x 28 cm.
Material base/soporte:
Arpillera, medio punto cruz (petit point), realzado por punto atrás.

TÍTULO:
Fiesta de San Lucas.

AUTOR/A:
María Isidora & Esmeralda Ramos.

ORIGEN:
Fiesta Patronal de Toconao.

FECHA:
Octubre 2009.

RESEÑA:
El Santo Patrono en Misa de Campaña, en el frontis de la Iglesia de la localidad de Toconao.

TESTIMONIO:

Fuimos a Toconao, junto con la comitiva del baile "El Torito Negro de Solor", especialmente invitado para San Lucas. Participamos desde la mañana en un desayuno, para posteriormente dar paso a la misa.

Técnica:
Crewell.
Medidas: 37 x 25 cm.
Material base/soporte:
Lino y lana industrial, hilo con seda.

TÍTULO:
"To Santos".

AUTOR/A:
Esmeralda Ramos.

ORIGEN:
Conmemoración "Día de Muertos" y "To Santos", en San Pedro de Atacama".

FECHA:
Noviembre 2008.

RESEÑA:
Imagen tomada durante la minga comunitaria de hermoseamiento y conmemoración de nuestros muertos en San Pedro de Atacama.

TESTIMONIO:

Es una tradición donde participamos una vez al año, ayudando a limpiar, ordenar, pintar las cruces, etc., como una manera de recordar a nuestros antepasados. Es muy impactante la belleza y colorido que se logra, reflejo de la solidaridad y compañerismo entre nuestra gente.

Técnica:
Crewell y medio punto cruz.
Medidas: 37 x 27 cm.
Material base/soporte:
Lino, hilo industrial, hilo de seda.

TÍTULO:
Burro y su amo frente a la Iglesia.

AUTOR/A:
Iris Romero.

ORIGEN:
Solor, San Pedro de Atacama.

FECHA:
Año 2010.

RESEÑA:
Imagen replicada en bordado de una revista de turismo.

TESTIMONIO:

Nunca había bordado antes. Este cuadro representa mi aprendizaje de adulta.

Técnica:
Multipunto.
Medidas: 22 x 31 cm.
Material base/soporte:
Osnaburgo y lana industrial.

TÍTULO:
Nuestra Iglesia.

AUTOR/A:
Elvira Ramos.

ORIGEN:
Solor, San Pedro de Atacama.

FECHA:
Año 2009.

RESEÑA:
Imagen fotográfica y retrospectiva e la autora.

TESTIMONIO:

Quise representar mi vivencia del cielo cuando pastoreo mis animales. Fue la parte más difícil de bordar.

Técnica:
Multipunto y Crewell.
Medidas: 37 x 24 cm.
Material base/soporte:
Lino, lana industrial.

TÍTULO:
El Torito Amarillo.

AUTOR/A:
Gilda Ramos.

ORIGEN:
Ayllu de Séquitor.

FECHA:
Junio 2009.

RESEÑA:
Pasa Calle de baile tradicional promesante del Santo Patronio San Juan, en el ayllu de Séquitor, 24 de junio, procesión.

TESTIMONIO:

¡Juégale Torito, juégale! ¡Viva San Juan! ¡Viva el Torito de Séquitor!

Técnica: Multipunto.
Medidas: 38 x 26 cm.
Material base/soporte:
Osnaburgo, lana industrial.

TÍTULO:
San Isidro.

AUTOR/A:
Esmeralda & María Isidora Ramos.

ORIGEN:
Ayllu de Catarpe.

FECHA:
Mayo 2009.

RESEÑA:
Fiesta local en honor al Santo Patrono de la Lluvia, ayllu de Catarpe.

TESTIMONIO:

Primera vez que bordo un pan sagrado, el que cuelga del cuello del Santo Patrono. Me costó al principio…

Técnica:
Crewell.
Medidas: 35 x 26 cm.
Material base/soporte:
Osnaburgo, lana industrial e hilo seda.

TÍTULO:
Iglesia de San Pedro de Atacama.

AUTOR/A:
Sonnia Ramos.

ORIGEN:
Ayllu de Solor.

FECHA:
Año 2009.

RESEÑA:
Recreación de imagen de Iglesia de San Pedro de Atacama.

TESTIMONIO:

Escogí bordar la Iglesia porque es un gran recuerdo de mi niñez, cuando mi padre, desde Chuquicamata, nos traía a San Pedro de Atacama…

Técnica:
Multipunto, Crewell.
Medidas: 38 x 50 cm.
Material base/soporte:
Lino, lana industrial, hilo de seda.

LEGADO ANCESTRAL, BORDADOS Y DISEÑOS TRADICIONALES

BORDADOS TRADICIONALES

Inspiraciones

Estos bordados se inspiran en diversas iconografías que, por siglos, han enriquecido el acervo cultural de nuestro territorio y cobijado múltiples formas de pensar y hacer las cosas. Es así que, en todas estas telas, se representan influencias desde la cultura Aguada, seguida por la Tiwanaku e Inka, danzando entre tramas, colores y signos con representaciones de nosotros, los atacameños. En la actualidad se puede apreciar este arte, vigente entre nuestras sabias y sabios tejedores.

El estilo de tradición atacameña se caracteriza en el Período Medio principalmente por túnicas tejidas en faz de urdimbre, lisa o listada, con bordados en puntada de relleno o satín en las orillas. Las listas pueden estar decoradas por urdimbres flotantes y transpuestas, en prendas tejidas en faz de urdimbre con el uso invariable de tramas múltiples, generalmente cinco tramas alternadas, y en tramas y urdimbres discontinuas.

Es importante destacar que todos los tejidos de Atacama, no sólo los de San Pedro, sino también los del Noroeste Argentino y de la cuenca del Loa, comparten este particular atributo.

También hay bolsas con listas en damero, bolsas afelpadas para contener implementos para preparar y consumir alucinógenos y gorros "tipo corona" (o "de piel") que consisten en un trenzado de fibra vegetal recubierto con tiras de piel de camélido.

Los efectos de textura afelpado y "peludo" son bastante frecuentes también en túnicas y se producen utilizando en la urdimbre hilados bouttonné, o bien, hilados a los cuales se les ha insertado mechones de pelo de camélido sólo por el derecho de la prenda.

En momentos más tardíos (900 DC, hasta la llegada de los Incas) se popularizan túnicas y bolsas que continúan utilizando la técnica de urdimbres transpuestas, además de empezar a usar la tapicería enlazada (dovetailed) en colores rojo, azul y blanco o amarillo.

Los motivos creados por urdimbres transpuestas consisten en una red de rombos; y aquellos logrados por tapicería enlazada, en pequeños triángulos, rectángulos o cuadrados que acompañan a una figura zoomorfa de tres dedos que semeja una lagartija.

En suma, los textiles de San Pedro de Atacama y de otros espacios del territorio atacameño, tales como los cursos inferiores y medio del Río Loa, han permitido construir una secuencia de su desarrollo hasta la llegada de los Incas, y asegurar la existencia de una textilería con un estilo distintivo para esta región cultural del norte de Chile

Los Bordados

Esta muestra nace en la visita que hace el grupo de bordadoras a las piezas arqueológicas que se encuentran guardadas en recintos especiales del Museo de San Pedro de Atacama.

- Para los materiales postulamos a un fondo concursable de una minera que nos permitió financiar una profesora de tintes y comprar la lana de alpaca que fue finamente hilada para los bordados.
- Los talleres de tintes se hicieron visitando lugares como Río Grande y alrededores de San Pedro de Atacama, donde pedíamos permiso a la comunidad y hacíamos pago a la "Pachamama" antes de recoger las plantas.
- El proceso de teñir lo hicimos rotando en casa de las diferentes integrantes y fuimos aprendiendo y probando con diferentes aguas, de red y de riego; diferentes mordientes, vinagre, limón, sal, y diferente cocción (fuego de gas, versus fuego a leña). Fueron meses muy entretenidos y fecundos en cuanto a aprendizaje de las técnicas como de nosotras mismas.
- Las expresiones del habla y arte antiguo conforman un mundo lleno de significados y paradojas. En términos simples, se observa la puesta en escena de fuerzas cósmicas que se hacen tangibles en la tela.

TÍTULO:
Mis Muchachos.

AUTOR/A:
Jimena Cruz.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
Inspirado en piezas arqueológicas del Museo de San Pedro.

TESTIMONIO:

Este humilde trabajo va dedicado a mi madre, mujer humilde de brazos fuertes y corazón grande, que día a día lucha por su familia y la mantención de nuestras costumbres. Gracias mamá por tu amor e incondicional entrega a tus hijos: tus muchachos.

Sigo siendo atacameña, hija de pastores y tejedores que bajaron de las altas quebradas cordilleranas de Alí y Quemada para instalarse en San Pedro de Atacama, forjando una familia orgullosa de nuestro Pueblo, en la que tengo la fortuna de ser una de sus hijas.

Técnica: Crewell.
Medidas: 1.00 x 1.00 mt.
Material base/soporte: Osnaburgo y lana de alpaca finamente hilada para los bordados, colores naturales y algunos teñidos con tintes vegetales por las mismas bordadoras.

TÍTULO:
Colibrí.

AUTOR/A:
Verónica Ramos.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
La autora respeta los bordes de las piezas arqueológicas que están en el Museo y plasma una de aves preferidas, el colibrí, aumentado su audacia al usar el fieltro para bordarlo.

TESTIMONIO:

El textil mío es de media lazada, como los tejidos antiguos. Me identifiqué con este Colibrí porque dicen que representa la resurrección… según cuentan: el pájaro de noche pasaba mucho frío y ellos –los antiguos–, creían que moría en la noche y renacía al salir el Sol, cuando, tocados por los primeros rayos, se ponían a aletear. En la noche morían, y en la mañana volvían a nacer con el Sol.

Técnica: Puntada rellena y fieltro.
Medidas: 1.00 × 1.00 mt.
Material base/soporte:
Arpillera , vellon de fieltro teñido por la autora,
y lana finamente hilada.

TÍTULO:
Mi familia.

AUTOR/A:
Teresa Barrientos.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
La autora utiliza una misma figura central y juega cambiando colores en el fondo, su orilla respeta un fragmento de la pieza arqueológica.

TESTIMONIO:

Me gustan las manualidades, pero con el bordado tengo especial dificultad, aun así lo realicé entre mi trabajo, mi familia y mi labor pastoral.

*Mientras bordaba este cuadro pasaron muchas cosas: lluvias que nos inundaron, los universitarios en paro, así mis nietos pudieron estar más tiempo en casa; los hermanos menores que crecieron y emigraron… pero lo esencial, **mi familia**, permanece y esto es lo que quiero reflejar. Para mí, el color café oscuro, representa lo duradero y natural, mi familia, acompañado de matices; los otros, integrantes lejanos de la familia.*

Técnica: Puntada relleno.
Medidas: 1.00 x 1.00 mt.
Material base/soporte:
Osnaburgo y lana de alpaca finamente hilada y teñida por ella misma.

TÍTULO:
Homenaje a mi tía.

AUTOR/A:
Sonnia Ramos.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
Inspirado en la visita a las colecciones especiales del Museo de San Pedro.

TESTIMONIO:

Mi tía criaba animales, hilaba y trasquilaba las ovejas, ella se dedicaba a hacer frazadas; tendía el telar en el suelo con estacas y con urdimbre… a veces las frazadas eran lisas y otras eran con adornos abizcochados y a veces eran de colores.

Ella usaba el pelo trenzado y las polleras negras, por lo general largas; la blusita bien entallá y su manto negro. Ella era alta y autoritaria, buena para discutir y pelear por sus derechos.

Técnica: Puntada relleno.
Dimensiones: 1.00 × 1.00 mt.
Material base/soporte:
Osnaburgo y lana de alpaca
finamente hilada y telida por las bordadoras.

TÍTULO:
La Herencia

AUTOR/A:
Ma. Eugenia Cornejo

FECHA:
2011

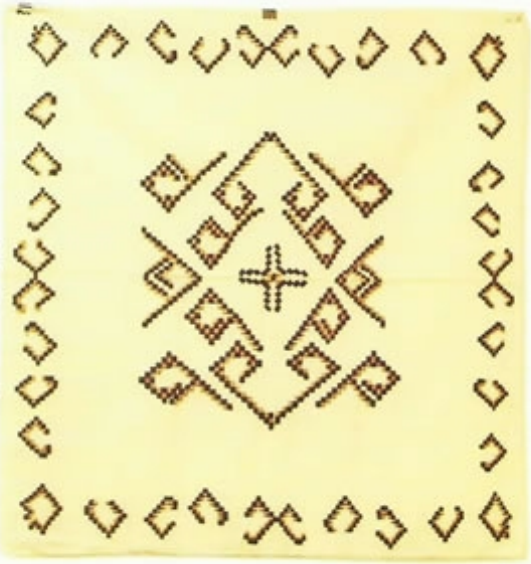
RESEÑA:
Poncho hecha a telar con bordes replicando los antiguos tejidos.

TESTIMONIO:

Mi trabajo, es un trabajo arqueológico. Estos bordados son un tributo de nostalgia, de carácter abstracto y arquetípico, asociado a un antes evocado como más tranquilo y en soledad, porque *uno se sentaba debajo de los chañares en la tarde a tejer, a jugar con los niños y esperar las ovejas. Eso era la vivencia de nosotros, muy bonito, muy tranquilo, además de recibir todo lo verde…*

María Eugenia Cornejo, Solor.

Técnica: Telar de pedal, puntada relleno.
Dimensiones: 79 x 1.00 mt.
Material base/soporte:
lana hilada y teñida por ella misma y lana de alpaca finamente hilada y teñida por ella misma.



TÍTULO:
Mis vicencias

AUTOR/A:
Ma. Isidora Ramos

FECHA:
2011

RESEÑA:
La autora juega con un mismo diseño en diferentes posturas, es minuciosa y prolija en el bordado.

TESTIMONIO:

Esto es de los Abuelos, de los gentiles. Yo de ahí saqué este modelo, de lo que bordaba la gente antes, de los trajes que hacía aquella gente, los puntos que empleaban… Mis antepasados son de aquí, de San Pedro de Atacama, de Solor.

Técnica: puntada rellena.
Dimensiones: 1.00 x 1.00 mt.
Material base/soporte:
Osnaburgo y lana de alpaca
finamente hilada de un solo color.

TÍTULO:
Comun-Unión

AUTOR/A:
Esmeralda Ramos.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
Inspirado en piezas arqueológicas.

TESTIMONIO:

Siguiendo las tradiciones de arte de mi tierra y mi cultura, abrazando a los abuelos y recordando el amor que nos heredaron cruzando tempestades y bondades de tiempo. Al principio no sabía cómo unir la cultura de mi pueblo y la cristiana; entonces, pensé en las cruces como imagen de unión y en la gente como comunión. Me gusta compartir, juntarme con personas que tengan inquietudes similares y poner en común-unión todo lo que sabemos.

Técnica: Crewell.

Dimensiones: 1.00 x 1.00 mt.

Material base/soporte:
Osnaburgo y lana de alpaca finamente hilada
especialmente para lor bordados de colores naturales.

TÍTULO:
Colores de la tierra.

AUTOR/A:
Carmen López.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
La autora utiliza los diversos colores teñidos en los talleres de tintura natural para repetir una misma figura.

TESTIMONIO:

El punto cruz lo utilizaban los antiguos atacameños. En mi tejido están incorporados todos los hilos teñidos de fibras naturales como la brea, la chilca, la cáscara de granada y la corteza de chañar..., muchos colores salen de la tierra.

Técnica:
Puntada cadeneta, punto cruz, puntada rellena.
Medidas: 1.00 × 1.00 mt.
Material base/soporte:
Osnaburgo, lana de alpaca teñida por ella misma con tintes vegetales.

TÍTULO:
Así sanaban los Viejos.

AUTOR/A:
Leonor Mamani.

FECHA: 2011.

RESEÑA:
Inspirada en nuestra visita a la colección especial de piezas arqueológicas del museo.

TESTIMONIO:

Este trabajo representa al lagarto, con el que mi abuelita curaba las quebraduras con cataplasma. También, cuando alguien se enfermaba seriamente de pulmones les hacía caldito de lagarto…, este es mi homenaje y agradecimiento a mi abuelita Justina, quien me inspira todos los días desde el cielo, alumbrando mi camino y el de mi familia.

Técnica:
Crewell.
Medidas: 1.00 x 1.00 mt.
Material base/soporte:
Osnaburgo con lanas finamente hilada
y teñida con tintes vegetales preparados por las mismas bordadoras.

TÍTULO:
Desierto y Vida.

AUTOR/A:
Angela Rodríguez.

FECHA:
2011.

RESEÑA:
Grecas atacacameñas prolijamente bordadas y cuyo centro la autora pone un animal característico de la zona.

TESTIMONIO:

Me gustan las manualidades, pero con el bordado tengo especial dificultad, aun así lo realicé entre mi trabajo, mi familia y mi labor pastoral.

Mientras bordaba este cuadro pasaron muchas cosas: lluvias que nos inundaron, los universitarios en paro, así mis nietos pudieron estar más tiempo en casa; los hermanos menores que crecieron y emigraron…, pero lo esencial, MI FAMILIA, permanece y esto es lo que quiero reflejar. Para mí, el color café oscuro, representa lo duradero y natural, mi familia, acompañado de matices; los otros, integrantes lejanos de la familia.

Técnica: Puntada relleno.
Medidas: 1.00 x 1.00 mt.
Material base/soporte:
Osnaburgo y lana de alpaca finamente hilada y teñida por ella misma.

REFLEXIONES

1. Cada imagen captura un momento especial, determinado por la curiosidad y el misterio. Cada puntada y colorido se congela con el frío del desierto y la omnipresencia de su paisaje. Junto a las sonrisas, el cansancio, la emoción y la pasión de las bordadoras surge una manifestación de comunión y diálogo con lo profano y lo sagrado.

2. Contemplamos con respeto y asombro, el vínculo especial que cada bordadora comparte con su entorno, lleno de colorido y movimiento.

3. Cuando se nace y crece en las tradiciones, uno sabe que debe compartir y comulgar con los ancestros, visibles en todo lo que nuestros dedos tocan y nuestros corazones alcanzan.

4. Cada puntada va configurando un texto rico en figuras y trazos.

5. Cada bordado funda su sello personal y distintivo, acorde con las relaciones y emociones que inspiran la historia, el personaje y la tradición.

6. En sus diversas manifestaciones nuestros bordados transforman la rutina doméstica y provee infinitas posibilidades cromáticas a nuestras costumbres.

7. Cuando yo ya no esté, va a quedar un recuerdo para los hijos de mis hijos: que su abuela tejía eso.

8. Aquí la gente deja herencia: ponchos, chalecos, frazadas. Espero legar a mi hijo un recuerdo que pueda permanecer más de lo que permaneció su madre.

9. El problema es que esas cosas, cuando vas creciendo, se van olvidando. Por el paso de los años y otras prioridades. Hay que valorar más esto.

10. Nuestras vivencias y nuestros bordados son lo mismo: reflejan el estado de nuestra alma y la supervivencia de nuestras costumbres.

AGRADECIMIENTOS

Esteban Velásquez Núñez, Alcalde de la comuna de Calama.
Sandra Berna Martínez, Alcaldesa de la comuna de San Pedro de Atacama.
Alejandra Zuleta Rodríguez, Directora Ejecutiva Corporación de Cultura y Turismo de Calama (CCTC).
René Huerta Quinsacara, Director Área Patrimonio, CCTC.
Manuel Arturo Torres, Conservador Laboratorio de Conservación Arqueológica, CCTC.
Amalia Bautista, Jannice Rojas, Ivonne Zapata, Ada Ramírez y **Raquel Pérez**, Área Patrimonio CCTC.
María Cecilia Sanhueza Tohá, Directora Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo San Pedro de Atacama.
Cristina Garrido Contreras, Antropóloga.
Jorge D'orcy, Arqueólogo.
Minera Gaby.

BORDADORAS EXPOSICIÓN "BORDANDO LA TRADICIÓN"

Alejandrina Flores
Dina González
Iris Romero
Elvira Ramos Cruz
M. Isidora, Sonnia, Margarita, Paulina, Gilda y Esmeralda Ramos Ramos.

BORDADORAS EXPOSICIÓN "LEGADO ANCESTRAL, BORDADOS Y DISEÑOS TRADICIONALES"

Ángela Rodríguez
Carmen López
Jimena Cruz Mamani
Leonor Mamani
María Eugenia Cornejo
Teresa Barrientos
Verónica Ramos
Jenny Cárdenas
M. Isidora, Sonnia y Esmeralda Ramos Ramos.

TEXTOS:

Carolina Agüero, Jorge D'orcy, Cristina Garrido.

CITAS ACADÉMICAS:

Padre Carlos González Riffo, Victoria Castro, Santiago Ramos.

EDICIÓN:

Paola Mendizábal Mardones.

FOTOGRAFÍAS:

Corporación de Cultura y Turismo, Área de Patrimonio.

DISEÑO:

Eugenia Prado Bassi

IMPRESIÓN ANDROS

TRAMAS Y URDIMBRES ATACAMEÑAS, (LEGADO ANCESTRAL)

Bordadoras de Solor

Montaje:
Esmeralda Ramos, Arturo Torres
Amalia Bautista, Ivonne Zapata,
Área de Operaciones de la CCTC

Textos:
Cristina Garrido,
Carolina Aguero,
Jorge D'orcy

Edición:
Paola Mendizábal Mardones

Diseño gráfico:
Eugenia Prado Bassi

Coordinación Exposición:
René Huerta Quinsacara,
Director Área de Patrimonio
Corporación de Cultura
y Turismo de Calama.

4 - 31 de agosto 2014

GALERÍA DE ARTE PABLO NERUDA, PASEO RAMÍREZ 2022, CALAMA

Área de Patrimonio Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Ilustre Municipalidad de Calama
www.calamacultural.cl