

R i t m o s

R h y t h m s

Catalina Bauer

Este libro fue impreso en Santiago, Chile en Abril 2016 en una edición de 1500 copias.

This book was printed in Santiago, Chile in April 2016, edition of 1500.

Artista Invitada Buscando Sentido 2015 | *Invited Artist "Buscando Sentido" Project 2015*

Catalina Bauer | www.catalinabauer.com

Concepto Libro & Dirección Editorial | *Book Concept & Editorial Direction*

Justine Graham en colaboración con Catalina Bauer

Fotografía | *Photography*

Justine Graham

Diseño | *Design*

Sergio Ramírez Flores

Textos | *Texts*

Dr. Ricardo Ronco, Decano, Facultad de Medicina CAS-UDD | *Dean, Faculty of Medicine CAS-UDD*

Carla Benaglio, Vicedecana de Desarrollo y Directora, Centro de Desarrollo Educacional, Facultad de Medicina CAS-UDD | *Vice-dean of Development and Director of Centre for Educational Development, CAS-UDD Faculty of Medicine*

Susana Dörr, Centro de Humanidades, Facultad de Medicina CAS-UDD | *Centre for the Humanities, CAS-UDD Faculty of Medicine*

Teresita Serrano, Decana Facultad de Psicología, UDD | *Dean, Faculty of Psychology, UDD*

Francisco González-Vera, Doctor en Artes | *Doctor in Fine Arts*

Catalina Bauer, Artista | *Artist*

Traducción | *Translation*

Miriam Heard

Producción Libro | *Book Production*

YAPO Project | www.yapoproject.cl

Centro de Humanidades, Facultad de Medicina CAS-UDD

Impresión | *Printers*

Maval Impresores, Santiago, Chile

ISBN 978-956-7961-83-2

© **Catalina Bauer 2016**

R i t m o s R h y t h m s

Catalina Bauer

Facultad de Medicina Clínica Alemana
Universidad del Desarrollo

Índice

- 9 Una gran oportunidad: trascender lo habitual**
Ricardo Ronco, Decano, Facultad de Medicina CAS-UDD
- 10 La carpa nativa post moderna**
Carla Benaglio, Vicedecana de Desarrollo y Directora Centro de Desarrollo Educativo
Susana Dörr, Centro de Humanidades
Facultad de Medicina CAS-UDD
- 12 Resultados emergentes de Buscando Sentido “Arte y Psicología”**
Teresita Serrano, Decana
María José Alcerreca, Docente
Facultad de Psicología Santiago y Concepción, Universidad del Desarrollo
- 16 Algunas ideas sobre el proceso**
Catalina Bauer, Artista
- 19 Una Nota para Catalina Bauer**
Francisco González-Vera, Doctor en Artes Universidad de Barcelona Catalunya
- 21 A Great Opportunity: transcending the habitual**
Ricardo Ronco, Dean, CAS-UDD Faculty of Medicine
- 21 The native post-modern tent**
Carla Benaglio, Vice-dean and Director Centre for Educational Development
Susana Dörr, Centre for the Humanities
CAS-UDD Faculty of Medicine
- 23 Emerging results from Searching for Meaning “Art & Psychology”**
Teresita Serrano, Dean
María José Alcerreca, Professor
Faculty of Psychology, Santiago and Concepción, Universidad del Desarrollo
- 27 Some ideas about process**
Catalina Bauer, Artist
- 29 A Note for Catalina Bauer**
Francisco González-Vera, Doctor in Fine Arts, University of Barcelona Catalunya
- 33 Taller I**
- 103 Taller II**
- 146 Agradecimientos**

Una gran oportunidad: trascender lo habitual

Ricardo Ronco

Decano

Facultad de Medicina CAS-UDD

EN NUESTRA VIDA PERCIBIMOS, con cierta frecuencia, momentos específicos, un lugar en el tiempo, una experiencia que nos hace descubrir, darnos cuenta y entender. En realidad, todo nos hace sentido ¿Tenemos claridad y confianza en el camino que transitamos? Este es el desafío que el Centro de Humanidades nos hace: a buscar el sentido. Ese momento en que todo nos calza está cada vez más escondido, no aflora espontáneamente y necesitamos buscarlo activamente.

Por tercer año consecutivo nos preguntamos desde la reflexión y la identidad individual, cuál es y dónde está ese sentido. Durante 2015 lo hicimos a través del arte, la creatividad y la psicología, la creación espontánea de nuestros alumnos y profesores, tanto de manera individual como grupal. Fuimos estimulados a hacer una pausa, a pensar y a mirarnos a nosotros y entre nosotros.

Este libro recoge en imágenes, la respuesta plástica y lo que cada uno de nosotros quiso transmitir con su propia creación. Este libro recoge nuestras respuestas al desafío al que fuimos invitados.

¿Por qué una facultad de medicina tiene un Centro de Humanidades? Pensamos que el ser humano debe desarrollarse en forma íntegra, y por lo tanto, desplegar de manera amplia no solo lo puramente cognitivo, sino también actitudes como la sensibilidad, la creatividad o la empatía. Nuestros estudiantes y profesores representan nuestra gran oportunidad para hacerlos partícipes activos de experiencias que los transformen, y despierten en ellos estas actitudes. Sin ninguna duda, un profesor de excelencia debe conocer en profundidad el contenido que enseña. Pero ese profesor será realmente diferente cuando trascienda lo habitual, cuando inspire, comprometa y se comunique activamente con sus alumnos.

Como decano me siento orgulloso por el trabajo tan bien pensado y desarrollado por el Centro de Humanidades, que cosechará frutos en el largo plazo, frutos duraderos que nos permiten un mejor desarrollo como seres humanos.

La carpa nativa post moderna

Carla Benaglio

Vicedecana de Desarrollo y Directora Centro de Desarrollo Educacional

Susana Dörr

Centro de Humanidades

Facultad de Medicina CAS-UDD

¿QUÉ HACE UN ESTUDIANTE, un funcionario o un académico de una carrera de Salud en el campus clínico o docente, ensimismado, modelando un alambre entre sus manos, interviniéndolo con lanas de colores y escribiendo reflexiones sobre pequeñas tarjetas? ¿Por qué se junta un grupo heterogéneo de la Facultad de Medicina a tejer con sus manos una obra incierta, entregándose al ritmo y compromiso del compañero que está a su lado?

Las respuestas a estas interrogantes las vemos en este libro, que muestra el resultado de una búsqueda y un proceso. Un registro fotográfico y testimonial de la experiencia vivida por más de 250 integrantes de la Facultad de Medicina CAS-UDD, quienes aceptaron la invitación a realizar trabajos manuales en forma individual y colectiva y, de paso, detenerse a pensar sobre lo que hicieron. ¿Qué sentido tuvo esta actividad para nuestra Comunidad?

Durante el año 2015, Teresita Serrano (decana de la Facultad de Psicología UDD) junto a la artista plástica Catalina Bauer nos acompañaron en la tercera fase de este proyecto: Arte y Psicología. Pero a diferencia de las etapas anteriores, la obra concreta no solo es esta publicación, que muestra un registro del proceso realizado por la artista y fotógrafa Justine Graham, sino además un centenar de obras de arte, alambres con diversas formas, colores y palabras, así como cintas tejidas con asombro y humor, que nacieron de la reflexión sobre nuestra cotidianidad y de un encuentro fortuito grupal. Obras que seguirán habitando los espacios de nuestra facultad, los campus académicos y clínicos.

Los talleres nacieron de las conversaciones iniciales sobre la forma de abordar esta perspectiva psicológica, que fueron enriquecidas por sesiones creativas junto a Pablo Vial, ex decano de la facultad y a Ricardo Ronco, actual decano, quienes desde un principio apoyaron esta iniciativa poniendo énfasis en que tenía que ser una experiencia colectiva involucrando a todos los actores de nuestra comunidad académica. Se facilitó este espacio de conexión interior, muy íntimo y personal con la construcción de una especie de “carpa nativa post-moderna”, donde primaban materiales como la madera y telas coloridas. Al interior de esta carpa surgieron situaciones asombrosas, cada uno tenía un espacio propio para trabajar consigo mismo, trabajo individual que a veces se transformaba en uno compartido con el vecino. Así, esta comunidad empezó a pensar su rutina, plasmándola en obra tangible.

Todo eso se dio en cualquier momento del día, entre exámenes, clases, estrés diario, la vida. A veces pasó desapercibido por parte de muchos. Buscando Sen-

tido, buscándonos a nosotros mismo ¿es para todos, o es solo para pocos que de verdad quieren salir de la rutina y pensarse, mirarse a sí mismos? Un gran proyecto en busca de trascendencia, del significado último del por qué estamos acá y de lo que estamos haciendo. En silencio y en privacidad. Un lujo.

¿Cómo se gestó este proyecto? El año 2013, el Centro de Humanidades junto al Centro de Desarrollo Educacional elaboró un novedoso espacio de reflexión para la comunidad académica, que busca respuestas a interrogantes nacidas en el aula y en los pasillos de los campos académicos y clínicos, sobre motivaciones, comunicación, el sentido de estudiar o de trabajar en una carrera de la Salud. Empezamos a dirigir el foco hacia los estudiantes, con las siguientes preguntas: ¿Quiénes son ellos? ¿Qué los motiva? ¿Cómo comprenden el mundo? ¿Cómo se proyectan? Invitamos a diferentes expertos, para que, en un diálogo con el lenguaje del Arte y la Medicina, realizaran una lectura de nuestra comunidad académica desde un contexto más amplio, a través de una mirada sociológica, filosófica, psicológica y neurobiológica. Cada una de esas miradas se acompaña de una propuesta hecha por un artista escogido para la ocasión y una lectura especializada: Eduardo Valenzuela fue el sociólogo y Arturo Duclos el invitado en 2013; Cristóbal Holzapfel el filósofo y Justine Graham la artista en 2014. Ambas etapas tuvieron como resultado una publicación editada por el artista correspondiente.

La siguiente frase, de un estudiante que participó en el primer taller de Buscando Sentido 2015, resume lo que resuena en quien se dio el tiempo de aceptar esta invitación.

“Estas cosas que hay en la universidad y que no se ven muy seguido... ayudan con la tranquilidad, ayudan a conocerse a uno mismo, pero por sobre todo, ayudan a crecer. Un tiempo para uno. Le agradezco mucho a la universidad esta instancia que, aunque sea solamente un día, son un regalo pequeño también. Cualquiera de estos momentos, sirve para el crecimiento, más que profesional, de uno mismo, es integral. Así es que en verdad, felicito a la Universidad por esto”.

Resultados emergentes de Buscando Sentido “Arte y Psicología”

Teresita Serrano

Decana

María José Alcerreca

Docente

Facultad de Psicología Santiago y Concepción, Universidad del Desarrollo

EL EQUIPO DE BUSCANDO SENTIDO diseñó el año 2015 dos talleres que invitaban a estudiantes, profesores y funcionarios de la comunidad de las carreras de la salud de la UDD, a vivir una experiencia de contacto consigo mismos y con los demás.

Este diseño consideró, por un lado, la generación de espacios de reflexión individual, que tenían como eje la observación del sujeto desde la percepción de su rutina diaria; y por otro lado, la creación colectiva, que tenía como foco la visualización y posterior análisis del rol que asumen los distintos sujetos en interacción.

El propósito que inspiró este proyecto fue actualizar y ampliar la visión que se tiene de la comunidad académica, con el fin de brindar oportunidades de aprendizaje significativas, que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes.

Los participantes valoraron y agradecieron el espacio, aludiendo a que les permitió parar, conectarse, reflexionar respecto de sí mismos y del sentido de lo que hacen. Les sorprendió la posibilidad de realizar algo distinto, que les aporte desde una dimensión más integral, lo que al mismo tiempo los vincula positivamente con la Carrera y Universidad. La observación y análisis posterior de cada una de las actividades reveló aspectos de los participantes en relación a sus expectativas y motivaciones, de cómo se vinculan con los demás, muy relevantes y aplicables a la práctica docente.

Los principales hallazgos de esta experiencia se integran en una idea central: en la medida que las personas participan activamente en la creación de un objeto, del conocimiento, lo que emerge cobra un sentido único y trascendente, porque es parte del sí mismo.

Desde esta perspectiva el aprendizaje es visto como un acto creativo, de transformación, que implica a la persona en sus dimensiones corporal, afectiva, cognitiva, social y espiritual y está cargado de oportunidades y riesgos, porque el proceso y su resultado serán únicos e irrepetibles, dependiendo de múltiples factores relacionados con las personas involucradas, sus trayectorias de vida, expectativas, mirada del mundo, motivaciones, que se actualizan en el *aquí y ahora* y se ponen al servicio del proceso de creación. Y es justamente esa incertidumbre lo que le da sentido a la experiencia e impulsa a las personas a formar parte del proceso.

La evidencia recogida en estas actividades permite identificar al menos tres dimensiones que emergen de este proceso:

I. DISFRUTAR (relacionado con quebrar la rutina y generar un efecto positivo) Esta capacidad se manifiesta por ejemplo a través del humor, genera que el sujeto se implique en la actividad, haciéndola parte de él mismo, apropiándose de ella.

La capacidad de gozar quiebra la separación entre el yo/los otros, facilita un vínculo estrecho entre ambos y lo que se está realizando. A la vez, genera una emocionalidad positiva, promoviendo la cooperación y la motivación por lograr una tarea.

En relación a esta dimensión, mencionamos algunos ejemplos que surgieron de esta experiencia:

- “*Nos reímos mucho, nos desestresó...trabajar juntos ayuda*” (diversión)
- “*Nos divertimos, liberamos estrés*” (relajarse)
- “*Cada uno estaba preocupado de lo que estaba haciendo sin preocuparnos del resultado*” (centrarse en el aquí y el ahora)
- “*Cuando uno lo pasa bien es más fácil trabajar*” (motivación)

En relación a las barreras que dificultan la emergencia del goce, están la monotonía, que genera distanciamiento y desconexión entre los sujetos. Por otro lado, el exceso de actividades, que se vive como sobrexigencia y se experimenta como tensión, malestar, movilizándolo a las personas a protegerse.

Algunas preguntas que nos podemos hacer como docentes en este sentido: ¿qué es disfrutar para mí?, ¿cómo puedo fomentar la diversión en la sala de clases?, ¿alguna vez lo he intentado?, ¿Mis estudiantes lo valoran?.

II. PERTENENCIA Se entiende como parte activa y relevante de lo que está ocurriendo en la situación de aprendizaje, genera un sentimiento de apropiación y orgullo por los resultados (“esto lo hicimos nosotros”), aumentando el compromiso con la tarea. Esto fomenta un ambiente positivo, de colaboración, de co-construcción, que estimula y motiva a los estudiantes y al profesor. Un ejemplo en relación a esto:

- “*Este es un hijo, porque lo creamos juntos*”, “*nuestro trofeo, nuestro hijo, nuestra creación*” (co-construcción).

Si el resultado es un proceso de construcción conjunta donde cada uno hace un aporte relevante, un aspecto central para permitir que emerja este elemento es ver al otro, conocerse y confiar que cada uno va a poner lo mejor de sí

mismo. En este sentido los participantes dijeron:

- *“Es fundamental saber cómo funciona el resto”* (escucharse).
- *“Hay que confiar en que el otro lo va a hacer bien”* (confianza).
- *“Me llamó la atención que uno a veces se mete en su cuento y no mira al otro, entonces cuando sentía que algo tiraba más de la cuenta (de la cinta en el taller colectivo), me detenía a mirar a mi alrededor”* (mirarse, ver al otro).
- *“Es necesario que haya un líder, que cada uno tenga un rol”, “necesario el apoyo entre pares”, “dependemos unos de otros”, “todos tenemos algo que aportar”* (valoración de la diversidad y colaboración).

Barreras que dificultan la generación de pertenencia en la sala de clases se relacionan con el lado oscuro de la planificación: si se vuelve rígida, si se hace todo previsible, se termina “in-visualizando” el aporte y participación del sujeto. La excesiva planificación por lo tanto atenta contra la emergencia del otro. Por otro lado, las actividades que fomentan la competitividad en desmedro de la colaboración, favorecen el individualismo y dificultan valorar el aporte diferencial de cada uno en el proceso de transformación.

En relación a esta dimensión nos podemos preguntar como docentes: ¿fomento la participación y la colaboración?, ¿qué rol juegan el docente, los estudiantes y el grupo en la definición de los objetivos y en el logro de los resultados?, ¿hay espacio para la innovación y creatividad?.

III. SENTIDO Esta dimensión dice relación con entender lo que hacemos como parte de un proyecto personal, integrando las propias metas y aspiraciones.

Para promover la construcción de sentido personal y grupal, es relevante instalar un espacio de diálogo al interior de la sala, y que tanto el estudiante como el profesor se hagan preguntas respecto de su actitud frente al aprendizaje, las barreras que surgen y cómo se enfrentan o relacionan con otros aspectos de su vida; “qué tipo de persona soy y aspiro a ser” o “cómo lo que hago se relaciona conmigo, me aporta, o me desafía”.

Son múltiples las evidencias que surgen desde las actividades realizadas en torno al sentido que éstas le dieron a los participantes:

- *“Es muy necesario poder reflexionar sobre lo que pasa en el día a día”, “...lo importante de parar un poco y pensar en qué estamos haciendo”* (autoconciencia).
- *“Darse tiempo para uno”, “siempre estamos muy enfocados en lo académico y nos olvidamos de lo que somos nosotros mismos y estas son instancias para pensarse...”*

definir qué es lo importante” (espacio personal).

- *“espacios para desconectarme del día normal, para que aparezca la creatividad y captar lo que uno valora y no valora”* (emergencia del Ser). *“Expresar lo que está pasando en tu interior”, “instancias para crecer de manera integral”* (Expresión personal).

El exceso de tareas y contenidos, el énfasis en la acumulación, el hacer en desmedro del pensar y reflexionar, la falta de tiempo y espacio para procesar las experiencias y compartirlas con los demás, son barreras que atentan contra la construcción de sentido del aprendizaje.

¿Qué desafíos se derivan de estas dimensiones emergentes?

En primer lugar considerar que la diversidad es la norma, en cuanto cada uno de los estudiantes es una persona distinta. Como docentes entonces podemos preguntarnos sobre nuestros desafíos y el sentido que asignamos al aprendizaje; las metas personales y si somos capaces de valorar /apreciar esa diversidad (como una instancia que permite ampliar y enriquecer la mirada de la realidad).

En este mismo sentido se hace relevante nuestro compromiso de docente en nuestro autoconocimiento, reflexionando sobre las fortalezas y debilidades en este rol, así como nuestras motivaciones y desafíos. También los prejuicios personales acerca de quiénes son los estudiantes y cómo influyen estos en las expectativas y conductas frente a ellos.

Proponemos provocar una experiencia que genere una brecha atractiva a superar para los participantes, desafiando la curiosidad a través de preguntas y/o problemas pertinentes a resolver, que estén asociadas a sus auténticos intereses y metas. Abrir espacios para que efectivamente los estudiantes se puedan expresar. Y por último, reflexionar sobre el acto de aprender, recogiendo al final de cada actividad que lo ocurrido es una cualidad emergente de esa experiencia, que se da en un momento histórico único, con personas únicas y que entrega un resultado único para esa interacción. Es en esta singularidad donde nace lo creativo e innovador.

Para finalizar, citaremos la frase dicha por un docente a propósito de la experiencia vivida en el taller de tejido colectivo: *“Cada uno de nosotros es una cinta. Cada cinta es también un alumno y nosotros somos los que la trenzan. Lo que hicimos es un profesional y cada giro que vamos dando es un paso de ese profesional. En ese sentido es importante no soltar la cinta, eso significa que no hay que dejar a ningún alumno fuera”*.

Algunas ideas sobre el proceso

Catalina Bauer

Artista

UNO DE LOS OBJETIVOS de esta publicación es dar cuenta de lo que fueron los talleres realizados en el marco del tercer año del proyecto Buscando Sentido. Para ello, me parece necesario contarles cómo fue que se plantearon los ejercicios, además de señalar algunas impresiones acerca del proceso.

El Centro de Humanidades de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo me invitó a realizar un taller de participación a propósito de una serie de trabajos de tejido colectivo que he desarrollado a lo largo de mi trayectoria.

En mi trabajo de arte la noción de tejido ha estado presente constantemente, adoptando diversas técnicas, escalas, formas y maneras de comprender este concepto que, a mi parecer, se encuentra en todo orden de cosas, desde cómo se estructura la materia hasta nuestra manera de relacionarnos socialmente.

Para mí era importante proponer algo vinculado a lo textil, que fuera abierto a toda la comunidad, y que no se percibiera como una práctica exclusivamente femenina. De ahí la elección de materiales como el alambre, papel y lana.

El primer taller consistía en un trabajo manual, individual, y sus instrucciones eran las siguientes: “Relata tu rutina diaria modelando este alambre, puedes incluir detalles de color con las lanas y agregar algunos conceptos en las tarjetas de colores. Al finalizar escribe un comentario”.

El ejercicio no representaba una dificultad técnica, pero sí era algo complejo, ya que requería de síntesis y de imaginación para poder traducir un relato verbal en un dibujo espacial (es distinto dibujar sobre papel a dibujar con un alambre en el espacio). La verdad es que no me imaginaba muy bien los resultados que podríamos obtener, pero confiaba en que nos sorprenderíamos, ya que este ejercicio apela al desarrollo de tres capacidades que creo son muy necesarias para el trabajo de arte, pero también para la vida:

- Desarrollar la capacidad de observación.

Poner atención en los detalles, sobre todo en el ámbito de lo cotidiano donde, producto del acostumbramiento y la rutina, muchas veces dejamos de ver. Resistirse a esa falta de visión vale la pena, para no perder la posibilidad de transformar las experiencias cotidianas en algo especial, extraordinario.

- Ser flexible y estar dispuesto al cambio.

Una manera de generar esos cambios es, justamente, romper -de vez en cuan-

do- con nuestras rutinas. Dejar que nuestros sistemas de vida se desestabilicen cuesta, porque vivimos con muchos miedos, aferrados a lo conocido y lo seguro y, por lo mismo, muy faltos de libertad.

- Por último, y muy importante, desarrollar la creatividad.

En la medida que nos permitimos desarticular nuestras estructuras, abrimos un espacio de transformación de esos sistemas y generamos la posibilidad de construir algo nuevo, formular nuevas metodologías, reemplazar hábitos, buscar nuevos caminos, etc.

Durante las semanas que estuvimos realizando este primer taller, en las distintas sedes observé cómo se iba produciendo un cambio de actitud entre los alumnos. Al comienzo muchos accedían a participar sin verle demasiado sentido, más bien afligidos por el tiempo que les tomaría, pero luego entraban en un ritmo de trabajo y concentración que parecía transportarlos y perder la noción del tiempo.

Recibimos muchas palabras de agradecimiento por el espacio y el tiempo que pudieron tomarse con ellos mismos, algo que al parecer hace mucha falta hoy en día.

Varios comentarios de los alumnos me llamaron la atención, pero uno en particular me sorprendió: “Siempre he creído que las manos son una extensión del alma”. Yo concuerdo con él. Para mí el trabajo manual es casi siempre una expresión de cariño, y también un espacio de reflexión. Cuando estoy tejiendo o haciendo algo con las manos, mi mente vuela. Y es curioso, porque cuando estoy tejiendo o haciendo algo con las manos en grupo, la conversación casi siempre se libera y se da de manera muy honesta. Immanuel Kant dijo (hace dos siglos): “Las manos son la ventana de la mente”.

Para el segundo taller, la idea era tomar esa individualidad que se hizo consciente en el primer trabajo, y llevarla nuevamente a su relación con el otro a través de un trabajo grupal.

Se trataba de una ronda de tejido colectivo, que es como he llamado a una serie de ejercicios que surgieron de una investigación basada en diferentes técnicas de tejido que, al ampliar su escala, la acción dejaba las manos y las pequeñas herramientas (ya sea palillos, crochet, telar..) para recurrir al cuerpo en movimiento. En particular, la ronda que hicimos está inspirada en la técnica de la cestería, y se asemeja mucho al Baile de las Cintas, una ronda tradicional que está presente en muchas culturas y que, de hecho, simboliza la unión de los pueblos.

Una Nota para Catalina Bauer

Francisco González-Vera

Doctor en Artes Universidad de Barcelona Catalunya

Para este taller necesitábamos de la participación de al menos 6 u 8 personas, pero mientras más llegaran, mejor. El grupo recibía las instrucciones, que eran básicamente dos movimientos: dar la cinta por un lado y recibir por el otro, y luego lo mismo en el otro sentido. Siempre dando y recibiendo, todos al mismo tiempo. Al comienzo la coordinación se hacía difícil, pero luego de unas cuantas pasadas, el grupo encontró su propio ritmo y todos se sincronizaron. En el centro de la ronda comenzaba a formarse un cordón tejido que podía crecer hacia arriba o hacia abajo.

Cada grupo fue una dinámica distinta, parecidas entre si, pero con sus particularidades. Fue interesante observar las variaciones según quienes componían la ronda, si se conocían de antes o no, también los roles que asumían, los liderazgos que surgían, algunos muy claros y otros más invisibles, pero igualmente necesarios. La aparición de las risas una vez que ya estaban sincronizados, la complicidad y un poco de asombro al ver lo que estaba apareciendo.

Una de las cosas que más me interesa de este ejercicio es que se trata del proceso, del hacer colectivamente. El resultado es simplemente la evidencia de que aquello sucedió. Pienso que en ese acontecimiento está “el arte”, y esa experiencia queda atrapada en el tejido de las cintas, y también en nosotros.

I

REUNIRME NUEVAMENTE CON CATALINA BAUER para hablar de su trabajo visual, es restablecer una continuidad de diálogo fijada hace algunos años, no de forma constante, acaso a intervalos parciales. Recuerdo un texto que escribí para su trabajo desarrollado en uno de sus viajes a “tierras mexicanas”. En ese espacio geográfico, ella interviene un ventanal del Museo de Antropología de Xalapa con siluetas pintadas con chapapote (alquitrán), para posteriormente dibujar cabelleras reproduciendo la sombra que generan esos diferentes tipos de cortes de cabello devastando el alquitrán, de manera que la luz iluminaba el dibujo. Establecía con ello un gesto antropológico de clasificación.

Esta anécdota parcial es un punto de apoyo para delinear lo que es *El Dispositivo de Trabajo* de Catalina Bauer, y desde allí puedo situar lo que plantea Giorgio Agamben “Lo que trato de determinar con este término es ante todo un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, (...) proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas, (...). *El dispositivo es la red que se establece entre los elementos* (...) El dispositivo tiene entonces una función estratégica”...

II

Catalina establece su dispositivo, *su estrategia*, a partir de “actos-gestos antropológicos primarios”, es decir, de actividades que culturalmente tienen un sentido de supervivencia. Ella amasa, teje, hila, anuda, dibuja raspando y presionando. Con estos gestos enumerados ha dado cuerpo a su dispositivo de trabajo a lo largo de los años, consolidando una manera de mirar e intervenir los espacios individuales y colectivos. Amasando una palabra entre la harina y disponiéndola en el espacio arquitectónico de una sala de arte, así también convocando a mujeres de una zona geográfica de la ciudad de Santiago a tejer.

Hoy, en este trabajo específico en la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, ha emplazado una vez más a “otros de la comunidad universitaria” a ser parte de lo que ella desea establecer como un corpus de sentidos colectivos.

Su táctica es *colectivizar* un desplazamiento ritual de gestos y movimientos para elaborar una sincronía de elementos simbólicos, aparentemente comunes. Observando los registros fotográficos de lo realizado en el espacio universitario, se reconoce la toma de una lógica de danza como el método básico

para interactuar. Es decir, movimientos puntuales de un diagrama mediante la *hilación* de cintas de colores unidas en la adaptación de una danza tradicional, propuestos a partir de un círculo (ronda), donde las cintas se pasan entre las manos vecinas de la ronda. Desde allí une la lógica del dibujo (Graphos) a partir de un canon de movimientos concretos que dan forma al objeto que se construye a través de traslaciones lineales en el espacio. La línea del crayón es condensada en el tensado y en el movimiento -en el espacio real y simbólico- de una cinta de color que deviene un gesto individual y colectivo, dando forma a “algo signico” (de signo). De igual manera lo hace en el primer “ejercicio” cuando invita a esta comunidad a tomar un trozo de alambre y construir “algo”. Torcer o tensionar una línea dura y concreta de un material.

Dibujar-hilar con colores primarios es convocar a los sueños, desde el sueño. Ella llama a escena a un rito y específicamente al *Rito de Paso*. Los *Ritos de Paso* a lo largo de la historia de la humanidad nos facilitan transitar de un estadio de conocimiento a otro, generando un salto en el desarrollo del ser humano al interior del colectivo que habitan. En la actualidad, siglo XXI, están cruzados por tecnologías, absorbidos por modas pasajeras, y no son tan claramente percibidos, habitando zonas opacas del diario vivir. Sin embargo, Catalina, en el espacio del arte los integra a su dispositivo, los fuerza. Catalina sueña y lo confiesa, pero desde allí aúna las conexiones para su trabajo. Tan sólo desde esa zona define los desplazamientos formales y simbólicos de cada una de sus obras, tanto las actuales como las anteriores.

III

Homo ludens, política del juego en el patio universitario, colores y líneas, el baldío como otro lugar que condensa la memoria infantil. ¡Todo es juego! Pero en serio. Catalina hace jugar convocando a que rememoren. ¡Ellos no lo saben! Vuelta a escena de lo marcado, aquello que hace sinsentido en apariencia. Convocando a la alteridad.

Recuerdo un pequeño dibujo en un papel traslucido en el cual ella aparece tejiendo. ¿Qué se teje en cama? ¿No es allí donde se sueña y se tejen las ilusiones? Micro viaje que debe ser elucidado posteriormente en las obras por venir. Me quedo prendido de la sutileza que usa Catalina Bauer en su dispositivo y que nos deja entrever en este *acto-gesto-obra*.

Escribo: “Siempre se trae algo entre manos”.

A Great Opportunity: transcending the habitual

Ricardo Ronco

Dean

CAS-UDD Faculty of Medicine

EVERY NOW AND AGAIN IN OUR LIVES a specific experience, a place in time, or a particular moment leads us to a discovery, to a realization, to an understanding. In fact, everything makes sense to us. But are we sure and confident about the path we chose? This is the challenge that the Centre for the Humanities sets us: to search for meaning. That one moment in which everything makes sense is increasingly rare; it does not come to us spontaneously – we have to actively search for it.

For the third year in a row we are asking ourselves through reflection, and individual identity, what that meaning is and where it is. During 2015 we did so through art, creativity and psychology, the spontaneous creation of our students and faculty, working either as individuals or in groups. We were encouraged to pause, to think, to look at ourselves and at each other.

This book compiles through images an artistic response to what each of us wanted to transmit through his or her own creation. It brings together the answers to the challenge that we were invited to take part in.

Why does a Faculty of Medicine have a Centre for the Humanities? Our belief is that a human being has to develop holistically, and thus, must deploy not only cognitive skills and abilities but also attitudes like sensitivity, creativity and empathy. Our staff and students are our great opportunity, and we seek to encourage them to actively participate in experiences that transform them, awakening in them these attitudes. There is no doubt that an excellent teacher has to be an expert in every aspect of the subject they're teaching. But that same teacher will be truly different when they transcend the everyday, when they inspire, involve and actively communicate with their students.

As dean, I am proud of the well thought-out and well-executed work of the Centre for the Humanities. I am convinced the work will bear fruit, and will have a lasting impact that allows us to develop as better human beings.

The native post-modern tent

Carla Benaglio

Vice-dean and Director Centre for Educational Development

Susana Dörr

Centre for the Humanities

CAS-UDD Faculty of Medicine

WHAT ARE A STUDENT, a Faculty member and a teacher all from the de-

partment of health studies at a clinical or teaching campus doing engrossed in molding a strip of wire between their hands with multi-coloured wool and writing their thoughts down on little cards? Why has this diverse group of individuals from the Faculty of Medicine come together to knit a work whose outcome is unknown, giving themselves over to the rhythm and engagement of the colleague at their side?

The answers to these questions are in this book, in which the results of a search and a process are depicted. A photographic and written record testifies to the experience of more than 250 members of the Faculty of Medicine of the CAS-UDD who accepted the invitation to craft handmade works either individually or collectively while at the same time pausing to think about what they were doing. What meaning did this action have for our community?

This year Teresita Serrano (Dean of the Faculty of Psychology at the Universidad de Desarrollo) and the artist Catalina Bauer accompanied us on the third phase of the project “Art and Psychology”. But in contrast to previous phases of the “Buscando Sentido” Project, in this case the concrete work of art is not only this publication that registers the process undertaken by the artist and photographer Justine Graham, but also as the hundreds of works of art, wires of different shapes and colours, words and surprising and humorous knitted ribbons, that emerged from a reflection on our daily lives and this chance group meeting. The works will remain in the open spaces of our faculty, the academic and clinical campuses.

The workshops came out of initial conversations about the way of addressing this psychological perspective. They were enhanced by creative sessions held with Pablo Vial, former dean of the Faculty and the current dean Ricardo Ronco, who supported the project from its beginnings and emphasized the need for it to be a collective experience involving all of the members of our academic community. A type of “indigenous post-modern tent”, made mostly out of wood and colorful fabrics, was built to facilitate a space for intimate and private reflection. Wonderful experiences took place within the tent; each participant had their own space in which to work leading to individual pieces that then sometimes became shared with a neighbor. The community began to think about their routine, expressing it through their tangible work.

These creative moments took place at any given moment of the day, between exams, classes, daily stress, life. Sometimes it took place completely unnoticed by most people. Looking for a purpose, searching for ourselves; can anyone do it or is it only for those few who are willing to escape the routine, to think and see themselves? It is a splendid project that searches for transcendence, for the reason why we are here and what we are doing. In silence and in private. A luxury.

How was the project born? In 2013 the Centre for Humanities and the Centre for Educational Development devised an innovative space for reflection that investigates the unanswered questions emerging from the classrooms

and corridors of the academic and clinical fields about motivation, communication, and the meaning of studying or working in a health career. We began by focusing the questions on the students: Who are they? What motivates them? How do they see the world? How do they imagine themselves in the future? We invited several experts to initiate a dialogue, using the language of the arts and medicine, to analyze our academic community from a wider viewpoint, through a sociological, philosophical, psychological or neurobiological perspective. Each of these perspectives was accompanied by a proposal made by an artist specifically invited for the occasion, along with a text by experts from varying disciplines: Eduardo Valenzuela, sociologist was teamed with artist Arturo Duclos in 2013; philosopher Cristóbal Holzapfel was teamed with the artist Justine Graham in 2014. Both phases resulted in a publication edited by the artist.

The following quote, taken from a student who participated in the first workshop of Buscando Sentido 2015 summarizes the echoes experienced by those who took the time to accept our invitation the invitation to participate:

“It’s one of those things that only take place at the university every now and again... it helps to calm down, to get to know oneself, but above all it helps one to grow. It’s a moment for oneself. I’m grateful to the university for this opportunity, even if it was only for one day, it’s a little gift. Any of these moments help one grow, in oneself, more than in a professional sense; it’s comprehensive. So really, I’d like to congratulate the university for this”.

Emerging results from Searching for Meaning “Art & Psychology”

Teresita Serrano

Dean

María José Alcerreca

Professor

Faculty of Psychology, Santiago and Concepción, Universidad del Desarrollo

In 2015 the team of *Buscando Sentido* designed two series of workshops, inviting students, teachers and administrators of the Faculty of Medicine UDD to come and experience a moment of contact with themselves and with others.

The design of the workshops contemplated, on the one hand, the creation of moments of individual self-reflection based on the subject’s observation of his/her daily routine, and on the other hand, a collective creation focused on the visualization and consequent analysis of the roles that the different subjects assumed during the interaction.

The purpose of the project was to update and expand the perceptions of the academic community with the aim of offering significant learning opportunities that favour the holistic development of the students.

The participants valued and were grateful for the space offered them, mentioning that it allowed them to stop, connect with and reflect on themselves and the meaning of what they do. They were surprised by the possibility of doing something different and how this gave them a more comprehensive dimension, which at the same time connected them positively with their studies and with the university. The observation and later analysis of each of the activities revealed aspects of the participants concerning their expectations and motivations, and how they connect to others, which is extremely relevant and applicable to the teaching practice.

The principal discoveries of this experience are part of a central idea: as the participants actively take part in the creation of an object or of knowledge, what emerges takes on a unique and transcendent meaning because it is an integral part of the process.

From this perspective learning is seen as a creative and transformative act that implicates the person in their physical, emotional, cognitive, social and spiritual dimensions. Every creative act contains both opportunities and risks because the process and its results are unique and unrepeatable, depending on multiple factors relating to the people involved, to the paths their lives have taken, to their expectations, world-views, and motivations all of which are constantly updated in the *here and now* and placed at the service of the creative process. It is precisely this uncertainty that gives meaning to the experience and pushes the people to become part of the process.

The evidence gathered from these activities allows for at least three dimensions to be identified:

I. ENJOYMENT

(relating to the breaking of a routine and the generation of a positive effect). This dimension considers the ability to enjoy the task or situation that he/she is exposed to, which manifests itself for example through humour, while the subject is engaged in the activity, and thus making it part of themselves and appropriating it.

The capacity to enjoy ruptures the gap between the I/the others and what I am/we are doing. This generates both a positive emotion and promotes the cooperation and motivation necessary for the achievement of a task.

Numerous examples of this dimension emerged from this experience:

- *We laughed a lot, we relaxed... working together helps (fun).*
- *We had fun, we let off steam (relaxing).*
- *We were all concentrating on what we were doing without thinking about the result (focusing on the present time and place).*
- *It's easier to work when you're having fun (motivation).*

One of the barriers that hinders the emergence of enjoyment is monotony, causing the people to distance and disconnect themselves. On the other hand, an excess of activities, experienced as high demands that create tension and unease, tends to push people to protect themselves.

As teachers we can ask ourselves “what does enjoyment mean to me?”; “how can I make my classes enjoyable?”; “have I ever tried?” and “do my students value this?”.

II. BELONGING

Belonging, understood as an active and relevant part of what is occurring in the learning environment, generates a feeling of appropriation and pride for the results (“we did this”), increasing the participant’s engagement with the task in hand. This generates a positive environment of collaboration and co-construction, which stimulates and motivates both the students and the teacher. An example of this is:

- *“This is a child of ours because we made it together”; “our triumph, our child, our creation (co-construction).*

If the result is a combined process of construction in which each individual makes a significant contribution, a central element allowing for the emergence of that contribution is watching others and learning about oneself, trusting that everyone will bring the best of themselves to the process. With regards to this, the participants made the following observations:

- *It’s fundamental to know how the others work together (listening).*
- *One has to trust that the other will do their best (trust).*
- *It struck me that one sometimes gets lost in one’s own process and ignores those around, so when I felt that someone was pulling the ribbon too hard (during the collective weaving exercise) I stopped and looked around (watching, seeing the other).*
- *“There has to be a leader, and everyone has to have a role”; “it’s important to support one another”; “we depend on each other”; “we all have something to contribute” (valuing diversity and collaboration).*

Barriers to the generation of a sense of belonging within the classroom have to do with the dark side of planning: things become rigid, everything becomes predictable, and the contribution and participation of the subject ends up becoming “invisible”. Excessive planning therefore hinders the emergence of the *other*. On the other hand, activities that encourage competitiveness to the detriment of collaboration promote individualism and make it harder to value the different contributions of each of the individuals in the process of transformation.

In relation to this dimension we can, as teachers, ask ourselves: “Do I encourage participation and collaboration? What roles do the teachers, the students and the group play in the definition of the objectives and in the process of achieving the results? Is there space for innovation and creativity?”

III. MEANING

This dimension relates to understanding what we do as part of a personal project, integrating our own aims and aspirations.

In order to promote the construction of a shared personal and group understanding, it is essential to establish a space for dialogue within the classroom, so that both teachers and students can question themselves about their attitudes to learning, to the barriers that emerge and how to confront or relate to other aspects of their lives. “What sort of a person am I and who do I aspire to be?”; or “how does what I do relate to me, help me or challenge me?”; “what barriers to I see?”; “how do I confront them?”; “how do I articulate this in relation to other aspects of my life?”.

Multiple examples relating to the concept of meaning emerged during the activities:

- *“It is very important to be able to reflect on what happens on a daily basis”;*

“...how important it is to be able to stop and think about what we are doing” (self awareness).

- *“To make enough time for oneself”;* *“we’re always so focused on the academic that we forget who we are, and these are moments to reflect and define what is important”* (personal space).

- *“Space to disconnect from the day-to-day life, in order to value creativity and to think about what one values or doesn’t”;* *“moments for growing in a holistic way”* (personal expression).

The excessive amounts of tasks and content, the emphasis on accumulation and in *doing* as opposed to thinking and reflecting, the lack of time and space for processing experiences and sharing them with others, are all barriers to the construction of a sense of meaning within the learning process.

What challenges arise from these emerging dimensions?

In the first instance it is important to consider diversity as the norm, as far as that each of the students is an individual. As teachers we must therefore ask ourselves about our daily challenges and the meaning that we attach to the learning process; the personal aims and whether we are able to appreciate and value the diversity we are faced with (as an opportunity for increasing and enriching the perception of reality), and how do we talk about these subjects?

Our engagement as teachers is relevant in our self-awareness, reflecting on our strengths and weaknesses in this role, as well as our motivations and challenges. The personal prejudices concerning the students and how these prejudices can influence our expectations of them and our behaviour in front of them.

We propose generating an experience that makes an attractive gap that the participants can overcome, challenging their curiosity through relevant questions and problems to be resolved, and that are associated with their genuine interests and aims. To open a space in which the students really can express themselves. And, finally, to reflect upon the act of learning, taking from each

activity that what took place is an emerging quality of that experience.

To conclude, we quote one of the professors speaking about the experience in the collective knitting workshop: *“Each of us is a ribbon. Each ribbon is also a student and we are the ones who weave the ribbons. What we made is a professional and every twist and turn along the way is a step towards the making of that professional. In this way it is important that we don’t drop the ribbon, which means not leaving any student out”*.

Some ideas about process

Catalina Bauer

Artist

ONE OF THE AIMS OF THIS BOOK is to showcase the experience of the workshops held in the context of the third year of the *Buscando Sentido* project. It seems appropriate to me to explain how the exercises were developed, as well as to give some of the impressions I had of the process.

The Centre for the Humanities of the School of the Faculty of Medicine Clínica Alemana Universidad del Desarrollo invited me to develop workshops based on a series of works around collective knitting that I have undertaken during my career.

The idea of knitting has been a constant in my art, and I have adopted diverse techniques, scales, forms and ways of understanding this concept which, to my mind, is present in everything, from how material is structured to how we relate to each other socially.

For me it was important to propose something linked to textiles that would be open to the whole community and wouldn’t be perceived as an exclusively feminine activity. Hence the choice of materials such as wire, paper and wool.

The first workshop consisted of individual manual work, and the instructions were the following: “Describe your daily routine as you model this wire. You can include details of colour from the wool and add some written concepts onto the small cards. At the end write a commentary”.

The exercise was technically simple, but it did contain a grade of complexity in that it required the participant to have a power of synthesis and imagination in translating the verbal description into a spatial drawing (it is very different drawing on paper to drawing in space with a wire).

To be honest I hadn’t really imagined what sort of results we’d get, but I was confident that we’d be surprised, as the exercise calls for the participant to develop three skills which I believe are necessary to making art, and are also vital in life:

Developing a capacity for observation.

To be able to pay attention to the details, especially in a context of daily life in which, accustomed as we are to the routine, we often stop really seeing. To resist this lack of vision is worth it so as not to lose the possibility of transforming everyday experiences into something special and extraordinary.

To be flexible and open to change.

A way of generating these changes is precisely to break –now and again– with our everyday routines. It is hard for us to allow instability into our systems of living, because we live with so much anxiety, clutching at what we know and what makes us secure, but as result, we sacrifice our freedom.

The last, and very important capability, is to develop creativity.

To the extent in which we allow ourselves to deconstruct our structures we open a space of transformation of those systems and we generate the possibility of building something new, of forming new methodologies, of replacing habits, finding new paths etc.

During the weeks of the first workshop in the various locations they took place, I became aware of the changes in attitude of the students. At the beginning many of those participating did so without really seeing the sense of it and were annoyed at the time it took, but before long they entered into a rhythm of working and a state of concentration that seemed to transport them and make them lose all sense of time. Many of them thanked us for the space and time that it allowed them to just be with themselves, something that seems to be missing from our daily lives.

Many of the students' comments caught my attention, but one in particular surprised me: "I've always felt that our hands are an extension of the soul". I agree with him. For me manual work is almost always an expression of tenderness, and sometimes it gives the space for reflection. When I'm knitting or doing something with my hands, my mind soars. And it's strange because, when I'm knitting or making something with my hands in a group situation, the conversation is always more open and honest. Immanuel Kant said (two centuries ago), that "the hand is the window onto the mind."

For the second workshop the idea was to take this individuality that the participants had become aware of during the first exercise, and through a group exercise apply it to their relationships with others.

This workshop involved a collective knitting circle, which is how I called the series of exercises that evolved out of an investigation into different knitting techniques which, when the action was scaled up, went beyond the hands and the small implements (the knitting needles, the crochet pins and the weaving looms) to involve the whole body in its movements. The circle that we made was inspired by basket-weaving techniques and is very similar to the ribbon dance, a traditional round dance found in many cultures and,

in fact, symbolising people coming together.

We needed at least 6 to 8 people for this workshop, but the more the better. The group was given instructions, which consisted of basically doing two movements: passing the ribbon on one side and receiving it on the other, then the same in the opposite direction. Always giving and receiving, all at the same time. At first they found it hard to be coordinated but after a few rounds the group found their rhythm and tuned in to each other. In the middle of the circle a woven rope began to form that could grow upwards or downwards.

Each group developed a different dynamic, similar but with distinctive features. It was interesting to observe the differences depending on who the group was made up of, whether the participants knew each other before or not, the roles that they took on, the impetus for leadership that emerged, some very clearly and others more subtly, but all equally necessary. The laughter that arose when they were in tune with each other, the complicity and also the surprise to see what was appearing.

One of the things that most interests me in this exercise is that it has to do with process and with doing something collectively. The result is simply the evidence that this occurred. The "art" is in what happens and that experience is captured in the weave of the ribbons, as well as in ourselves.

A Note for Catalina Bauer

Francisco González-Vera

Doctor in Fine Arts

I

MEETING WITH CATALINA BAUER AGAIN to speak about her work is for me the continuation of a dialogue we began some years ago, not as a constant conversation but in a haphazard and occasional way. I remember a text that I wrote about her work on one of her trips to "Mexican lands". Within that geographical space she intervened window panes in the Museo de Antropología de Xalapa with silhouettes painted in *chapapote* (tar) in which she then etched strands of hair into the tar, reproducing the shadow of different types of haircuts as the light shone through the etched drawing. It was an anthropological gesture of classification.

This anecdote serves to outline Catalina Bauer's work methodology, leading me to a text of Giorgio Agamben: "What I am attempting to define with this term is above all an absolutely heterogeneous conjunction that implies discourse, (...) philosophical, moral and philanthropic proposals, (...) The mechanism is the network that establishes itself between the elements (...). The mechanism therefore has a strategic function"...

II

Catalina establishes her mechanism, her strategy, through “primary anthropological actions-gestures”, that is, from activities that culturally contain a sense of survival. She kneads, knits, spins, ties and sketches by scratching and pressing. With these gestures she has over the years given a form to her work methodology, consolidating a way of looking at and intervening in individual and collective spaces. Kneading a word into flour and exhibiting it in the architectural space of an art gallery, or bringing together women from the Santiago region to knit.

Now, with this work for the Faculty of Medicine Clínica Alemana Universidad del Desarrollo she has once again placed “other people from the academic community” *into what she wants to establish as a body of collective meanings.*

Her method is to collectivize a ritualistic displacement of gestures and actions in order to elaborate a synchrony of symbolic and apparently communal elements. Looking at the photographs of the events that took place within the university one can see the use of a logic belonging to the discipline of dance as a basic method of interaction. That is, specific schematic movements as the participants weave coloured ribbons together in an adaptation of a traditional circular dance in which the ribbons are passed from hand to hand by participants standing next to each other in a circle. This joins a logic of drawing (*Graphos*) from a canon of concrete movements that give shape to the object being constructed through the lineal movement in the space. The line drawn by a pencil is captured in the tension and the movement –both in the real and the symbolic space– of a coloured ribbon that becomes an individual or collective movement, giving shape to “something that is a sign”. Twisting or tensing the hard and concrete line of a material.

Drawing-weaving with primary colours uses a dream to conjure up our dreams. The artist stages a ritual, specifically a rite of passage. Throughout human history rites of passage have helped us transition from one state of consciousness to another generating surges in human development within the group that the individual inhabits. Currently, in the twenty-first century, these rites of passage are crossed with technologies, taken up by passing fads; they are hard to perceive, inhabiting as they do the opaque zones of daily life. Yet Catalina makes them part of her methodology in the space of her artistic practice, giving them strength. Catalina dreams and admits to it, and from here she brings together the connections for her work. Only from this zone does she define the formal and symbolic movements of each of her works, of both earlier and contemporary pieces.

III

Homo ludens, the politics of play in the courtyard of a university, colours and lines, the unused space as a place to gather childhood memories.

Everything’s a game! But it’s serious. Catalina makes the participants play by bringing them together to reminisce. Not that they know it! Something noticeable returns to the stage, something that seems to be meaningless. Summoning up otherness.

I remember a small drawing on translucent paper in which she is depicted knitting. What does she knit in bed? Isn’t that where we dream and weave our illusions? A short journey that needs to be developed later on in future works. The subtlety in Catalina Bauer’s method surprises me and lets us catch a glimpse of this *action-gesture-work*.

I write: “One is never left empty-handed with her”.

Instrucciones para el taller

Has recibido un alambre y sobre la mesa encontrarás las herramientas y materiales que vas a necesitar.

- 1 Toma el alambre y representa linealmente un día cualquiera de tu vida. Puedes modelarlo libremente, de acuerdo a como quieras representarlo. Luego, con lanas de colores, indica uno o más episodios que hayan generado o podrían generar un quiebre importante en tu día. Puedes colgar una o más tarjetas donde quieras agregar una palabra, reflexión o concepto, y las amarras con las mismas lanas al alambre.
- 2 Observa el resultado al que has llegado y en el tarjetón adjunto escribe una breve impresión de lo que esto te revela de tí mismo.
- 3 Ponle un nombre a tu trabajo.

Instructions for the workshop

You've received a wire on the table and find the tools and materials you need.

- 1 *Take the wire and with it draw one day in your life. You can shape it freely according to how you want to represent that day. Then with colored wools, intervene the wire to depict one or more episodes of a major break in your day. You can hang one or more cards where you want to add a word, thought or concept. Attach these to the wire with the wool strings.*
- 2 *Observe the result which has come in the attached flyer and write a brief impression of what it reveals you to yourself.*
- 3 *Put a name to your work.*

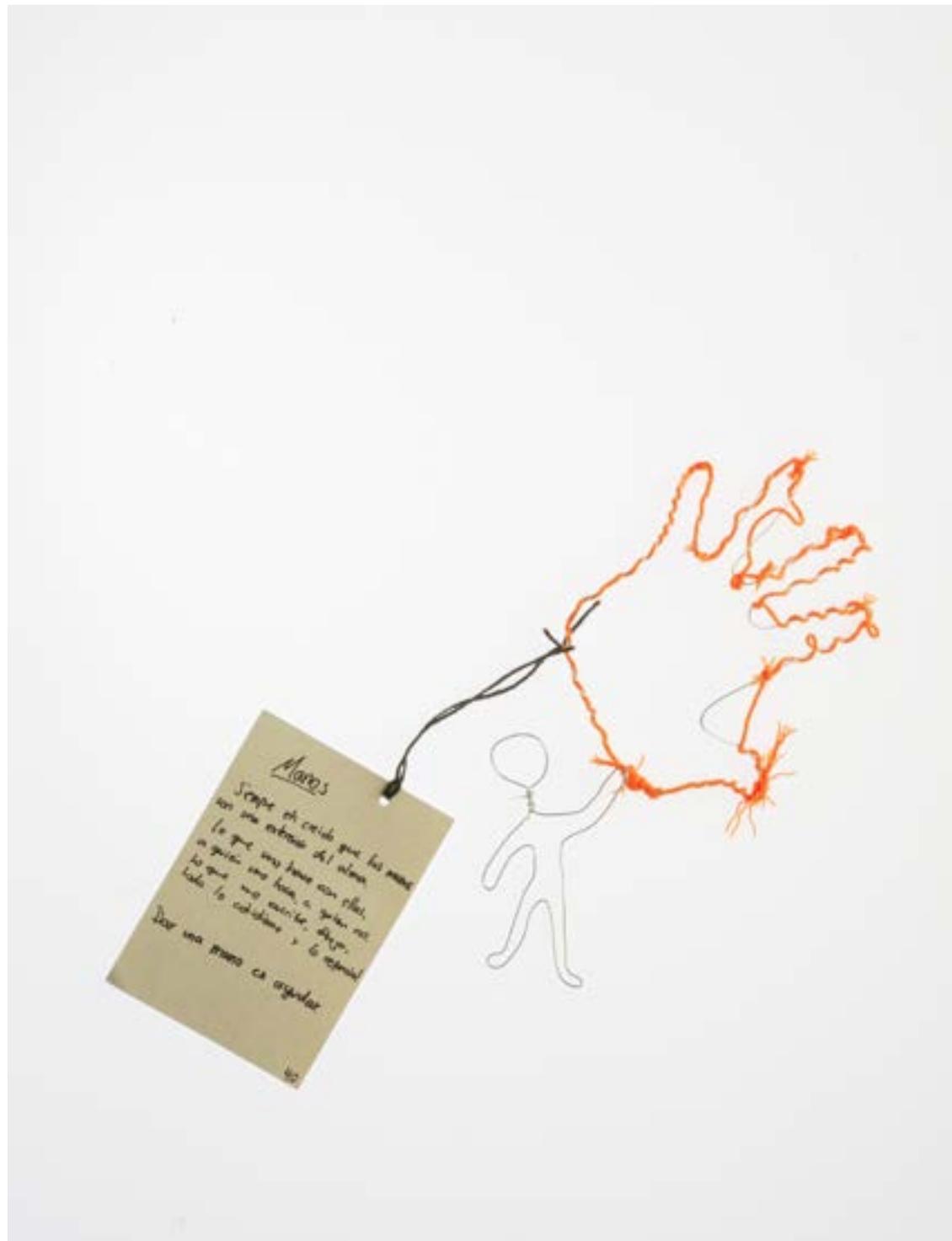
taller

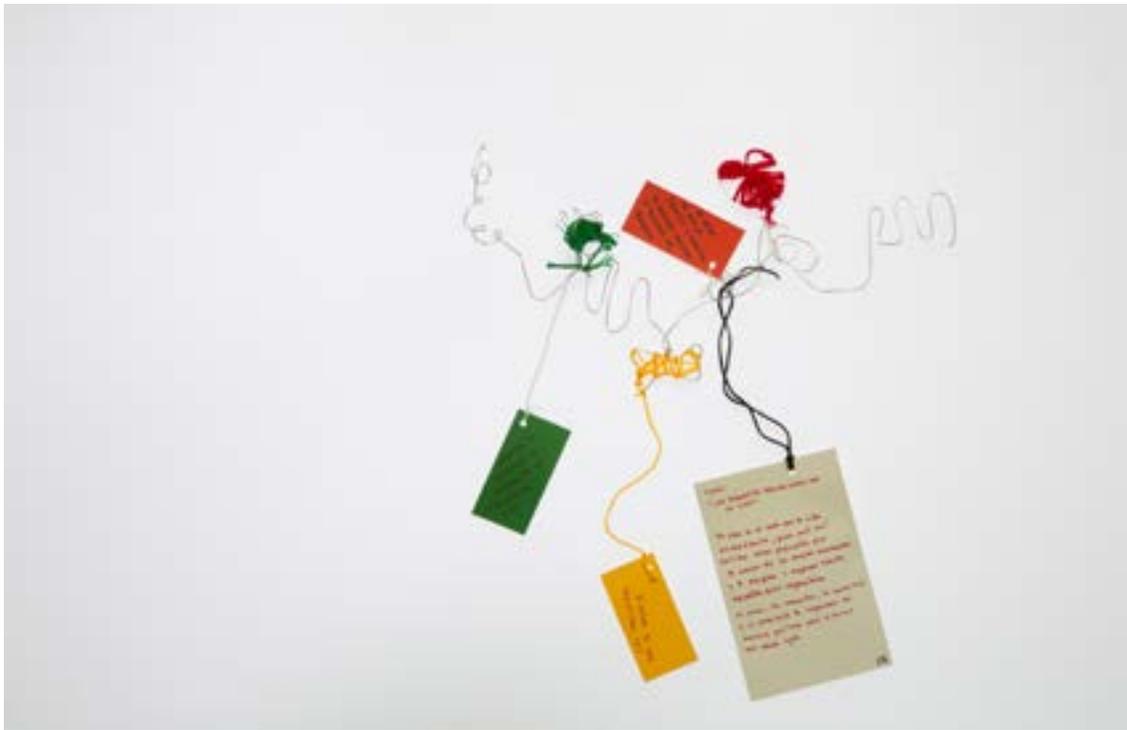

Camila, Enfermería

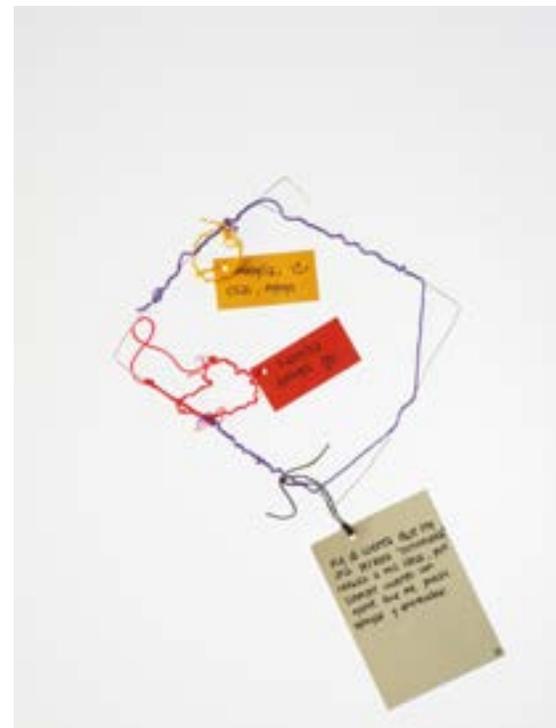
Sofía, Medicina
Paula, Medicina

Katherine, Enfermería

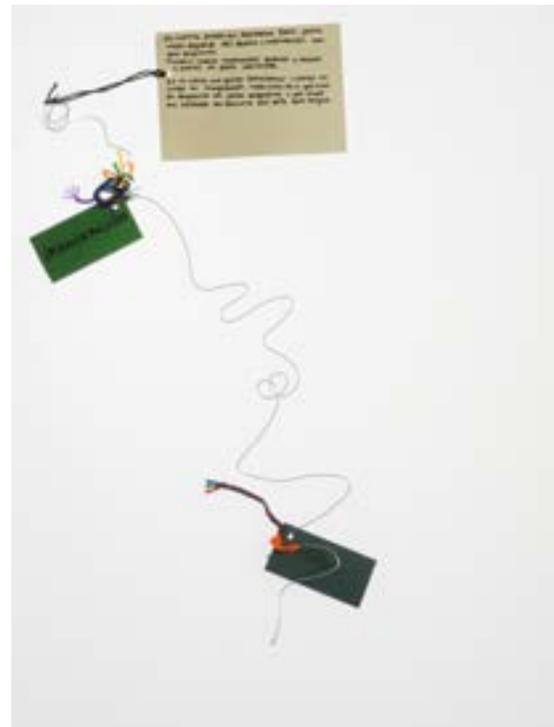

Daniela, Enfermería
Rosa, Aseo

Josefina, Enfermería
Leonora, Enfermería

Carlos, Medicina
Florencia, Nutrición

Christopher, Kinesiología
Daniela, Nutrición

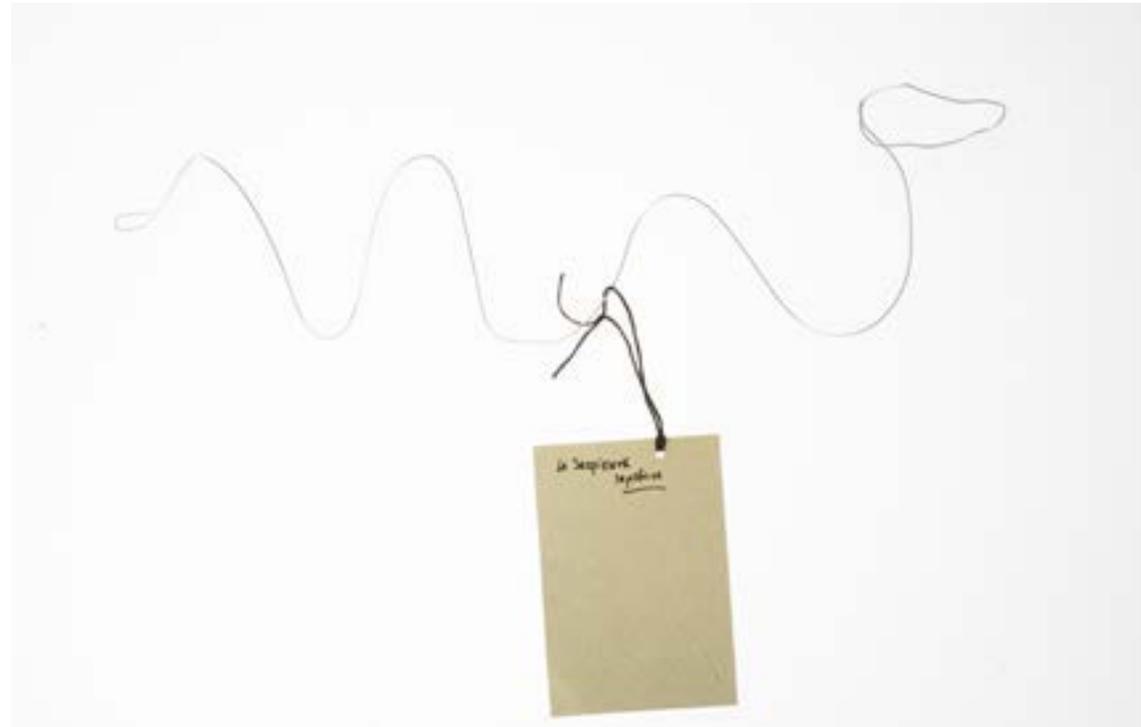
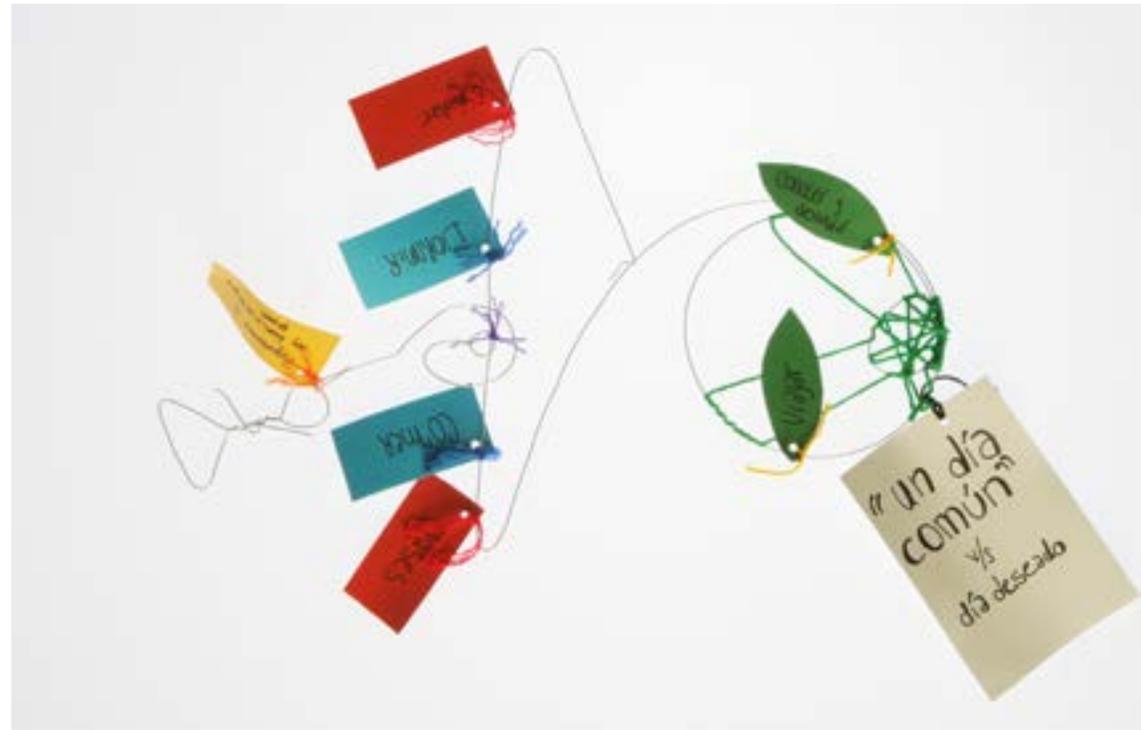

Carolina, Odontología
Canila, Odontología

Magdalena, Odontología
María Paz, Odontología

Tahía, Enfermería
Nicole, Nutrición

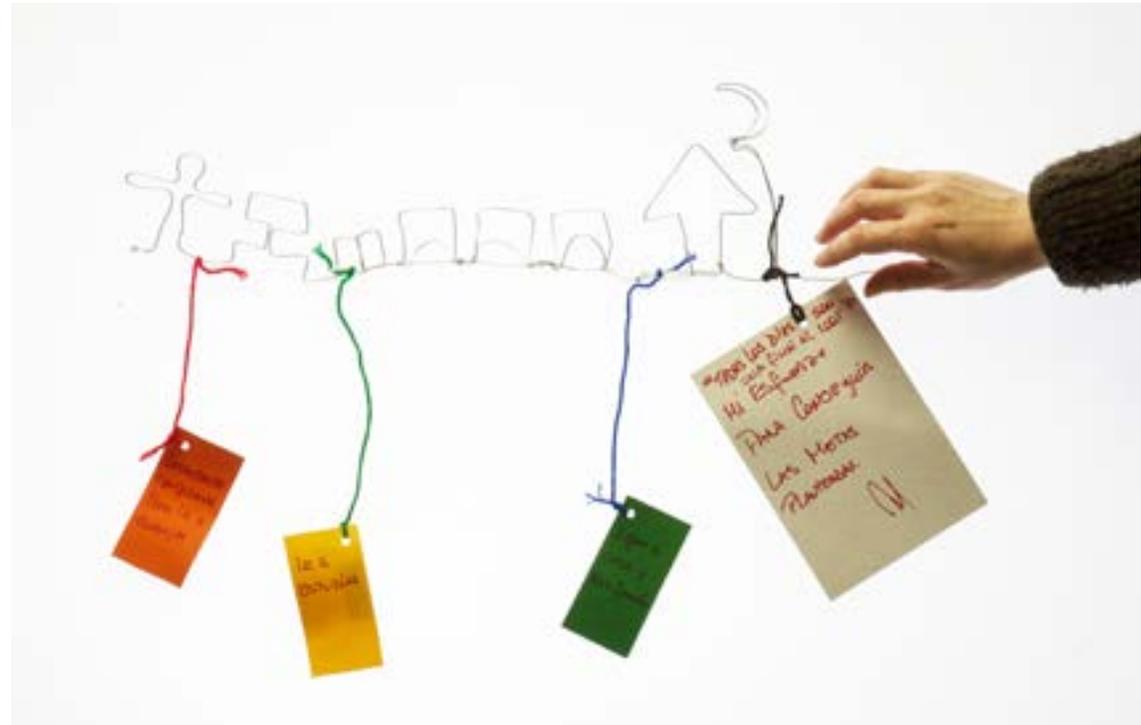
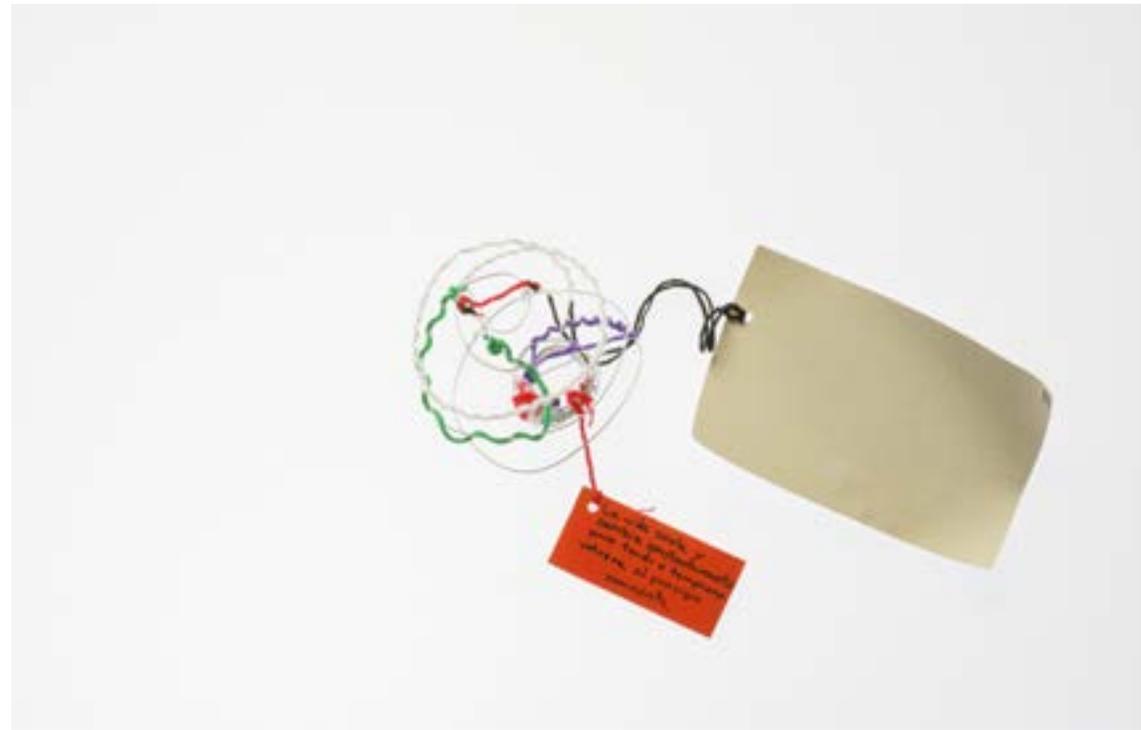
Herleyn, Enfermería
María Ignacia, Medicina

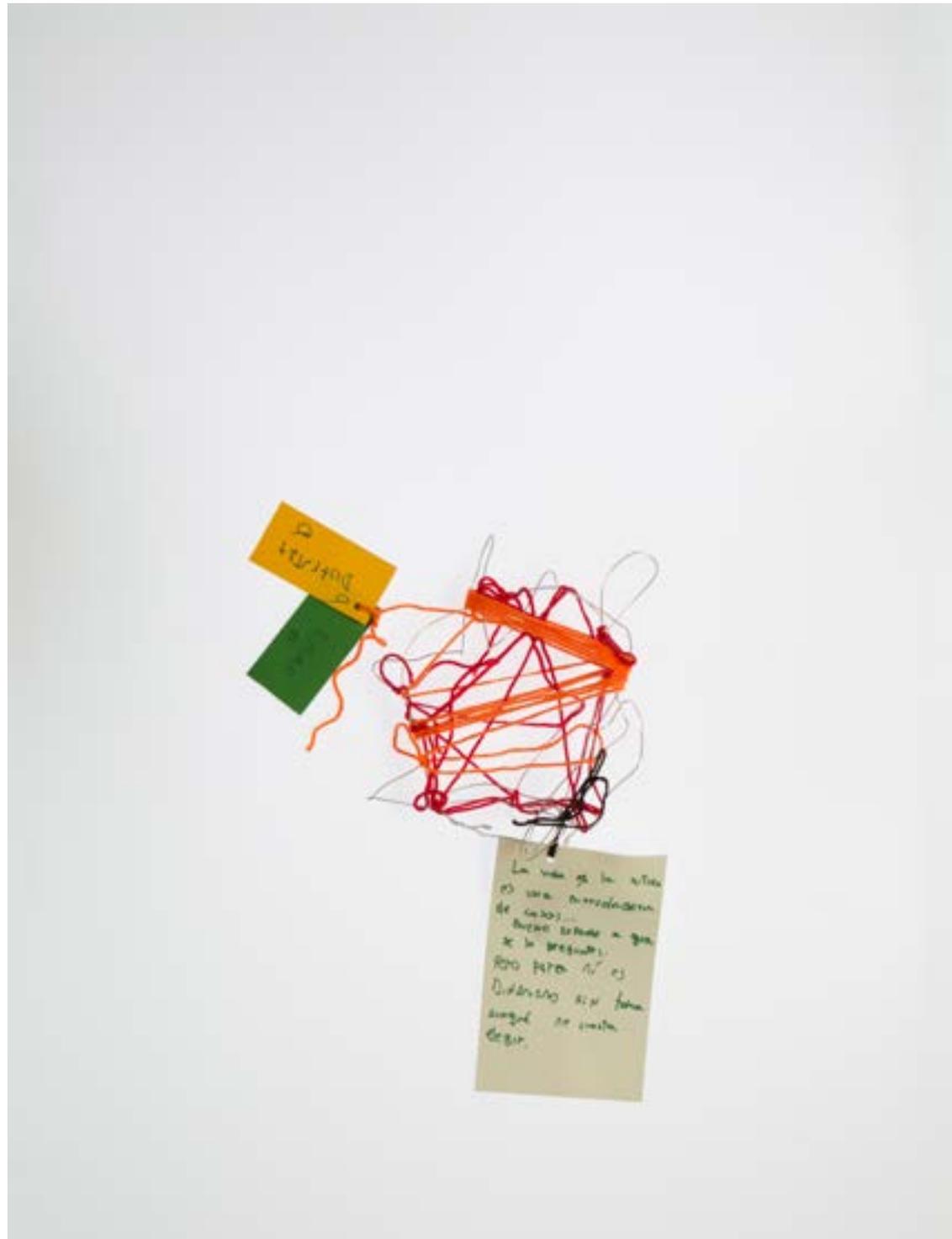
Daniela, Odontología
Karla, Nutrición

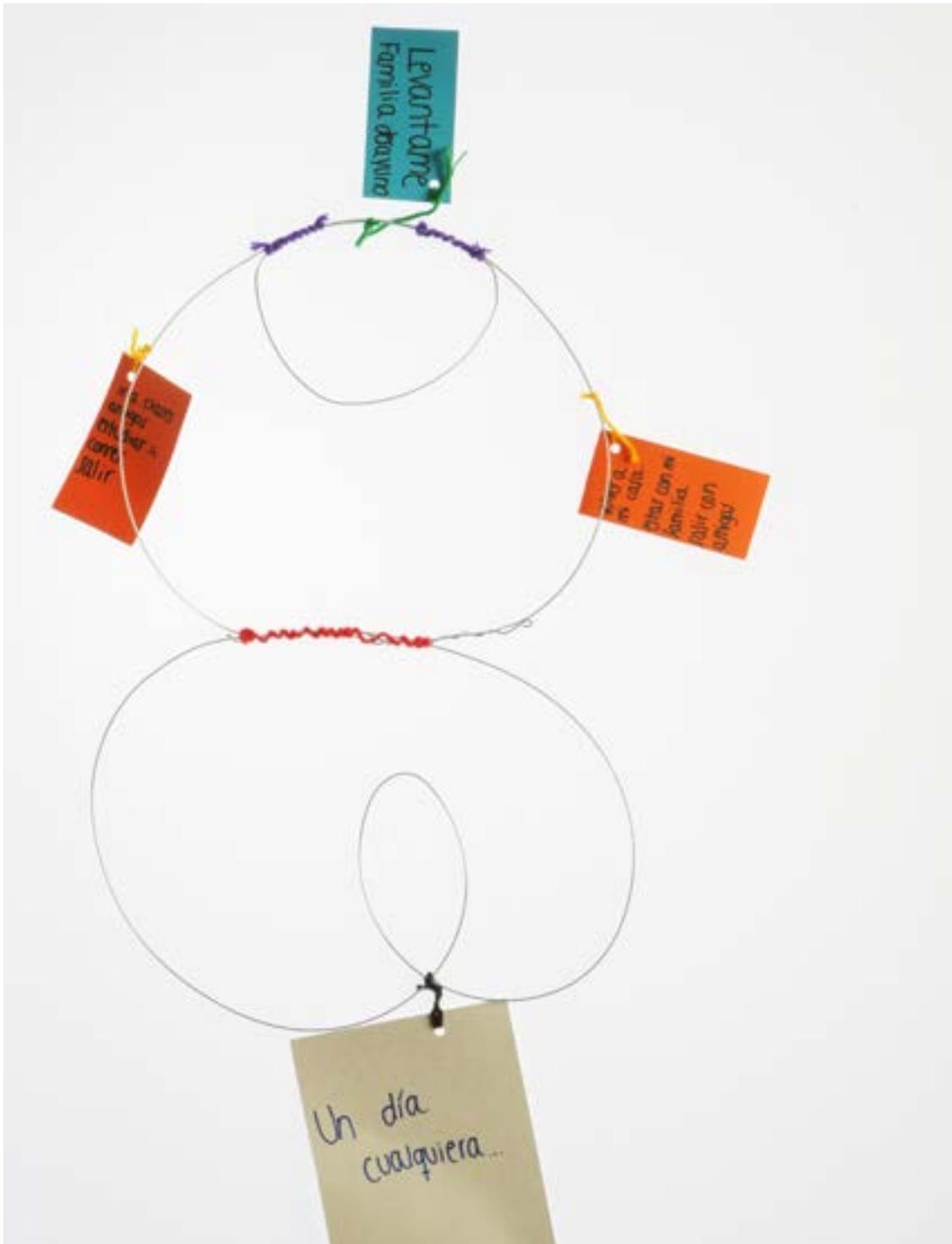
Andrea, Enfermería
Ignacio, Tecnología Médica

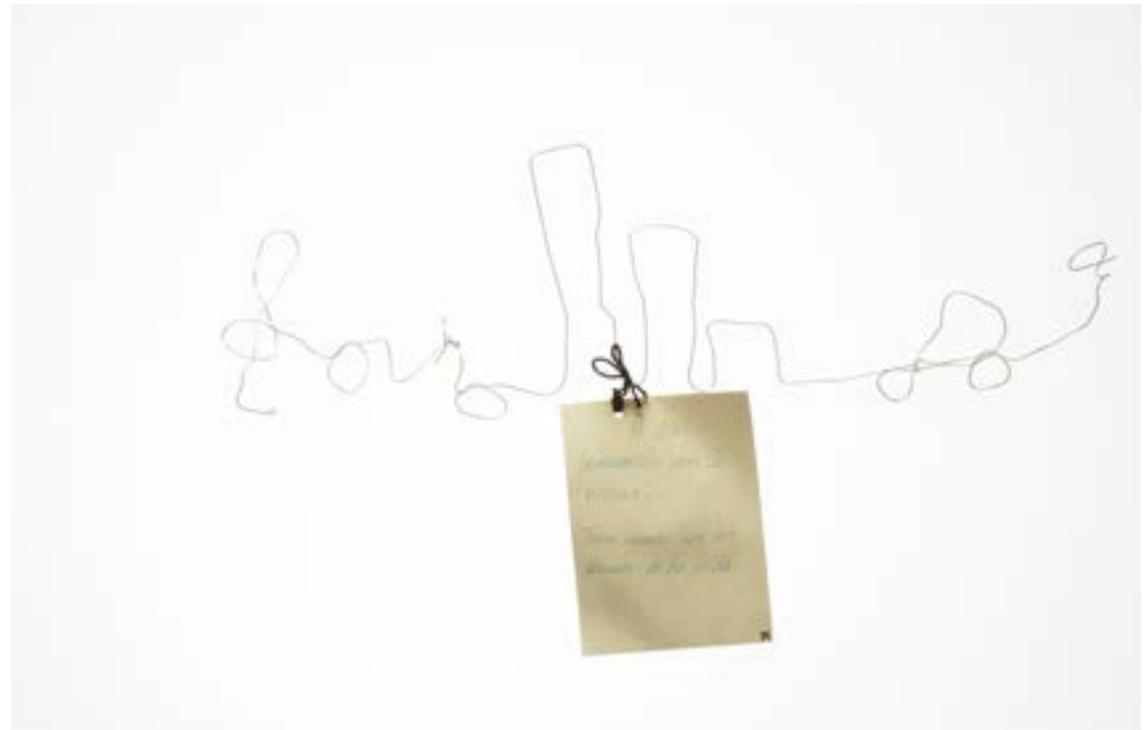
Valentina, Medicina
Hugo, Audiovisual

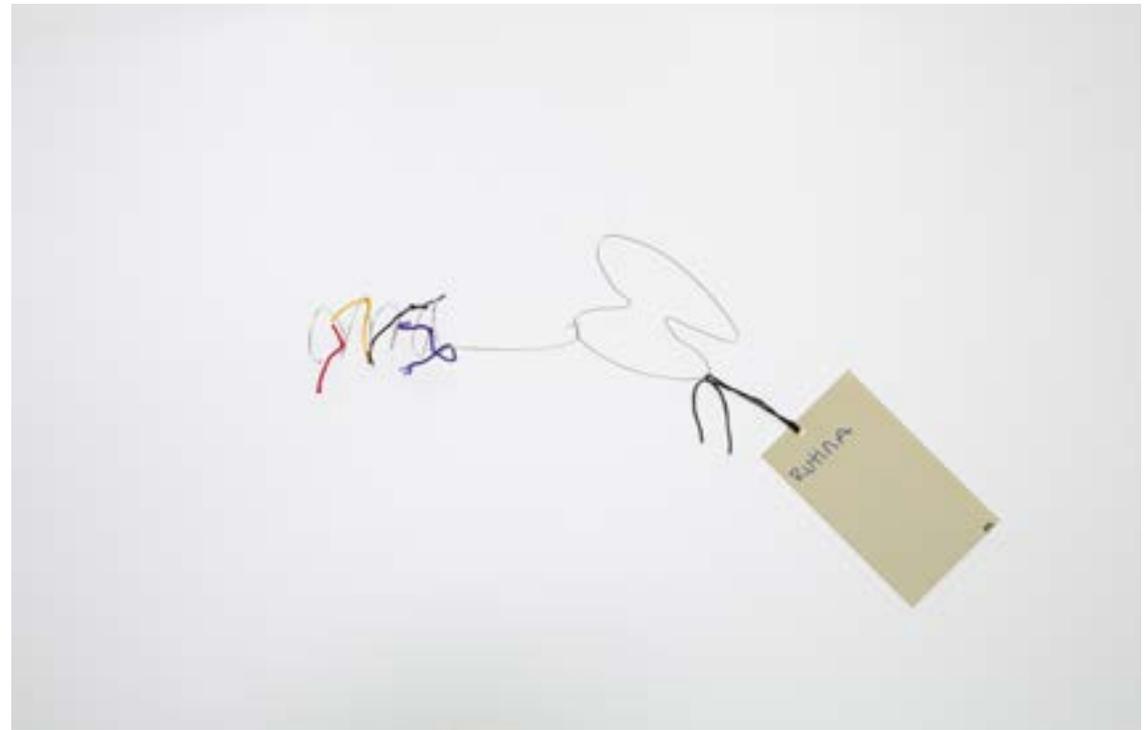

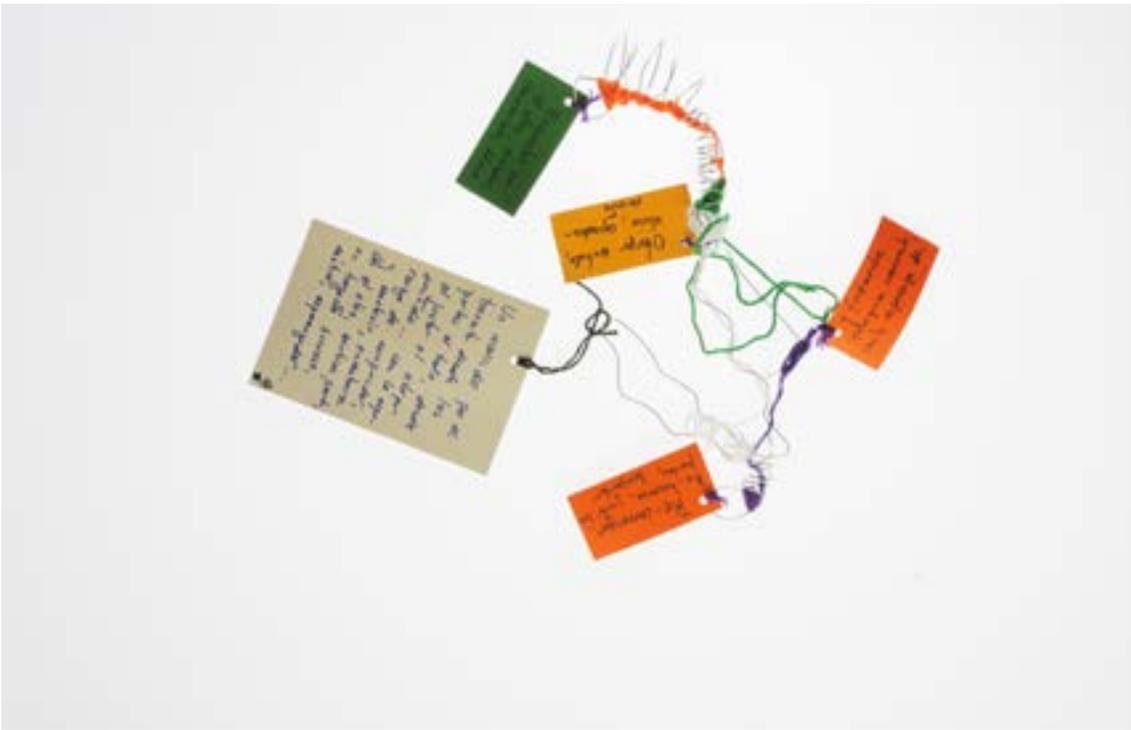

Julio, Tecnología Médica
Valentina, Odontología

María José, Psicología
Catalina, Odontología

Nicolás, Medicina
Bettina, Medicina

Nicolás, Medicina
Mariana, Odontología

Ximena, Medicina
Stephanie, Odontología

Teresita, Psicología
María Jesús, Medicina

Trinidad, Medicina
 María Francisca, Enfermería

Catalina, Medicina
 Alisson, Enfermería

José, Aseo
 Marcela, Enfermería

Constanza, Enfermería
 Daniela, Enfermería

Macarena, Enfermería

Paulo, Medicina
Ignacio, Odontología

Nicolás, Medicina
Agustín, Kinesiología

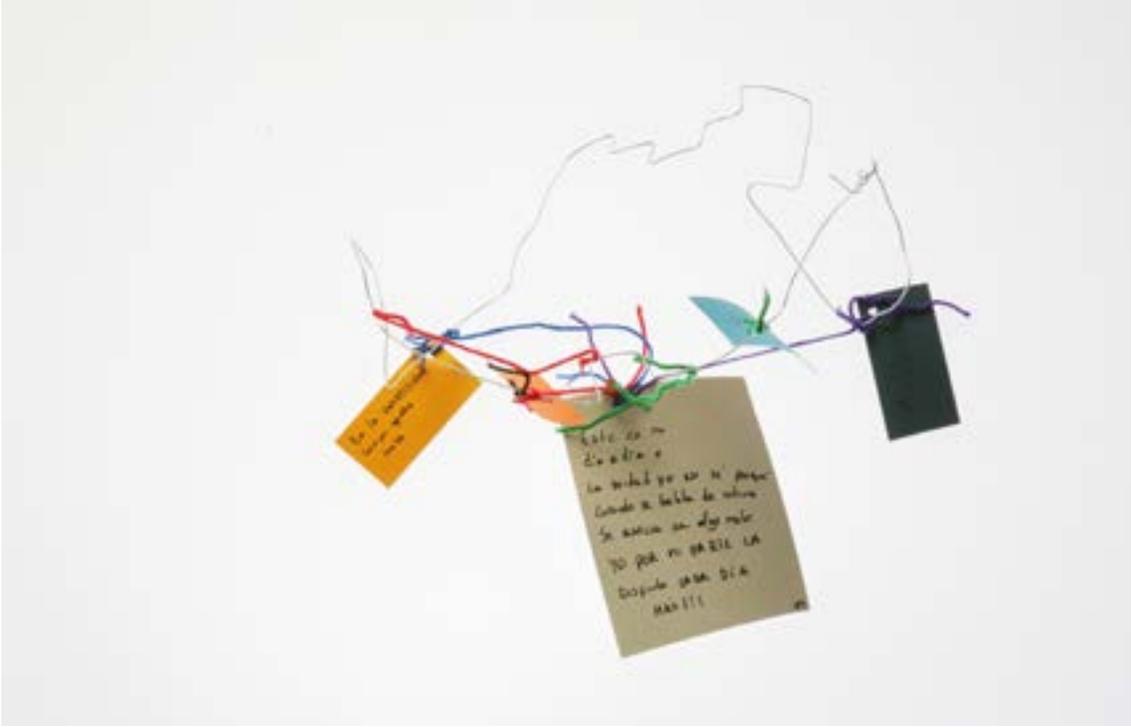
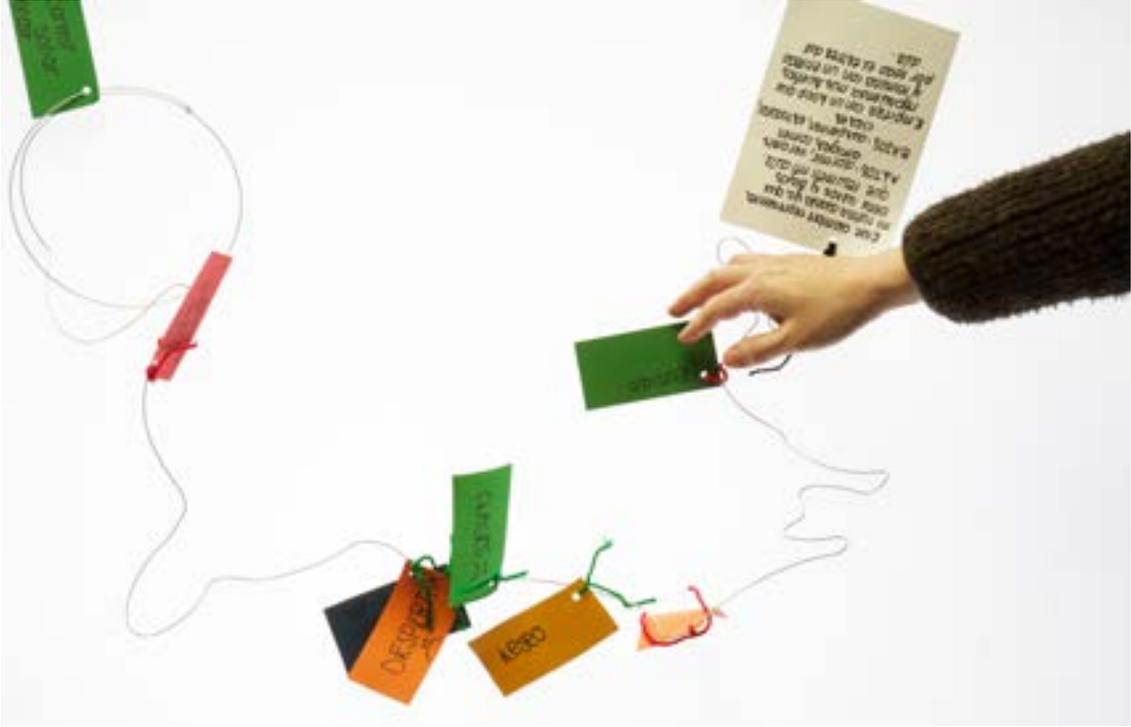
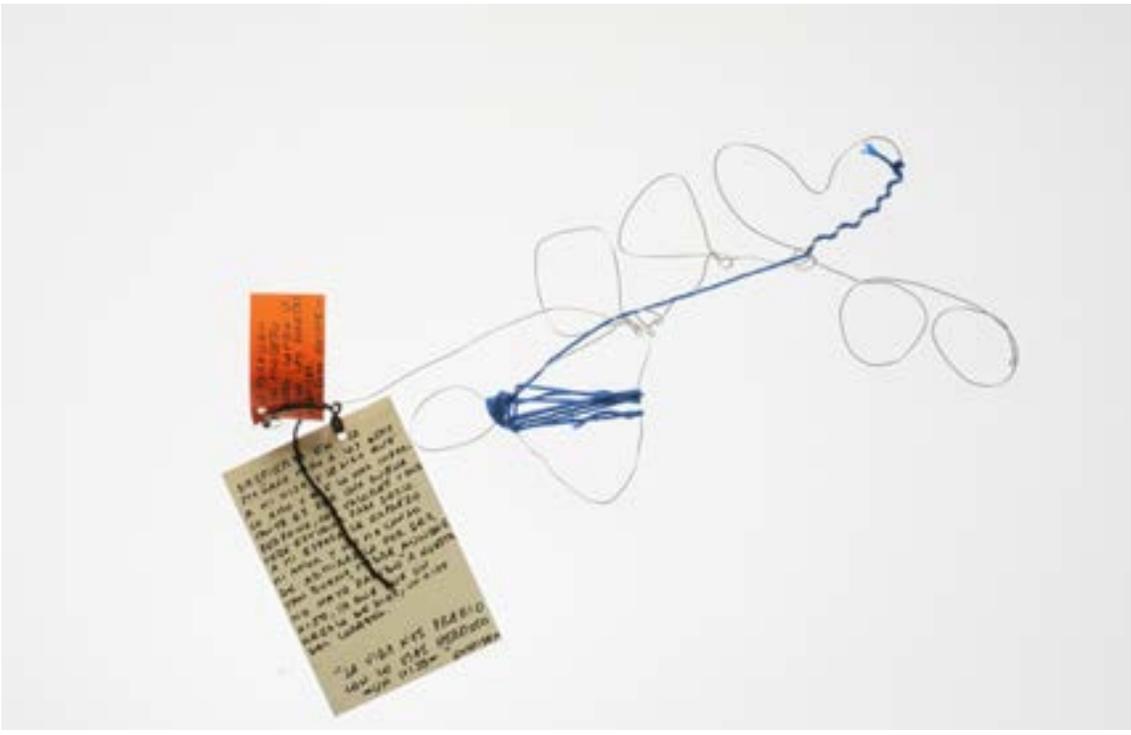
Catalina, Nutrición
Javier, Enfermería

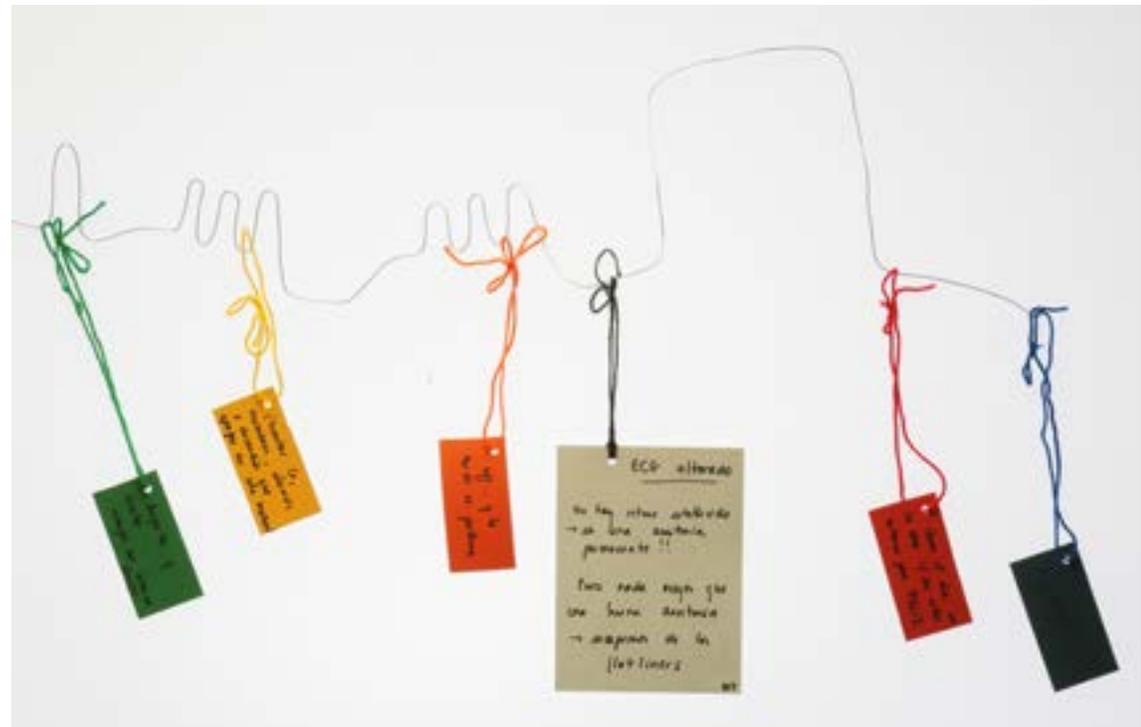

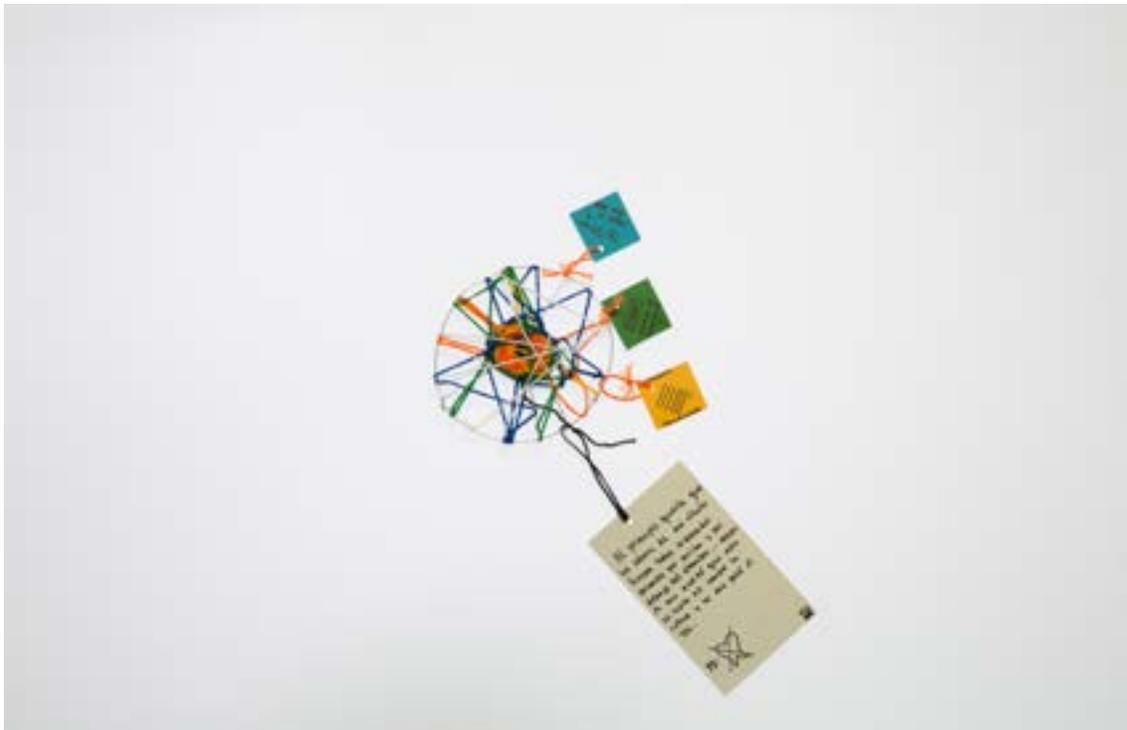
Annie, Cordinadora Docente
Simón, Medicina

Ricardo, Medicina
Borislava, Medicina

Valentina, Odontología
Valentina, Odontología

Franco, Medicina
Ruben, Informática

Andrea, Medicina

Matias, Medicina
Katia, Medicina

Verónica, Odontología
Camila, Odontología

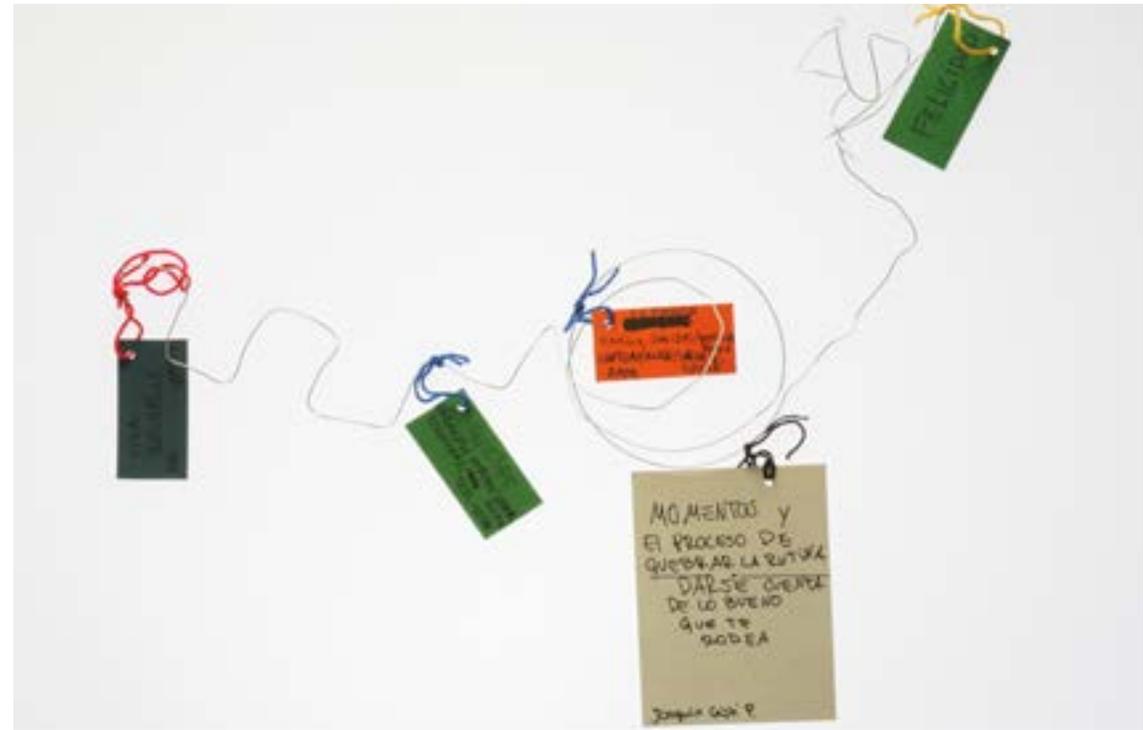

Paz, Medicina
Paulina, Comunicaciones y Extensión

Eduardo, Medicina
Ignacio, Medicina

Valeria, Medicina

Gabriela, Comunicación
José Manuel, Medicina

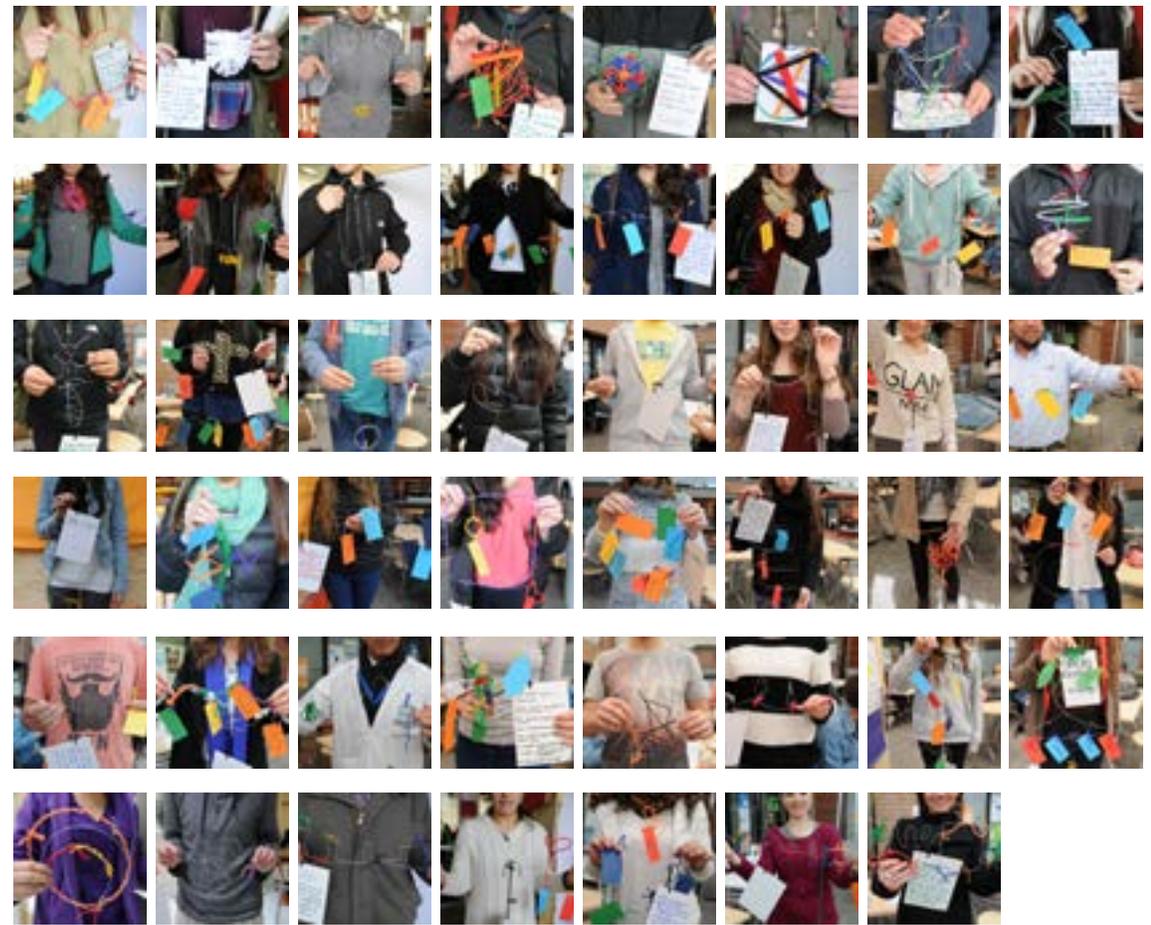
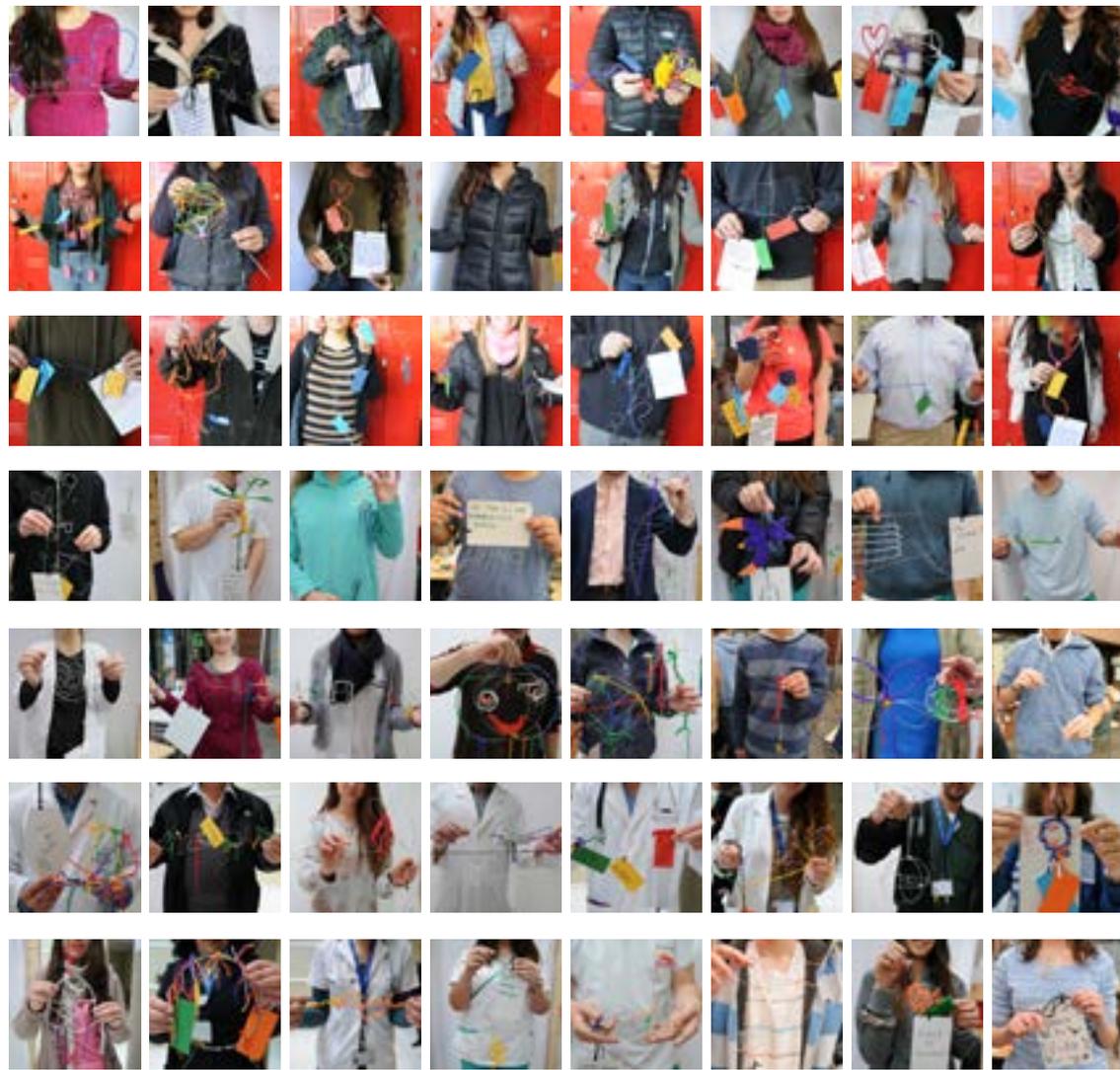

Daniela, Kinesiología
Agustín, Odontología

Ruben, Kinesiología
Sofía, Nutrición

Marcel, Medicina

Geraldine, Medicina
Daniel, Medicina

Me pareció algo innovador, entretenido y uno realmente puede reflexionar sobre lo que pasa en el día a día, porque con el ajeteo de la universidad, uno no se da cuenta y ahora pude hacer consciente varias cosas.
I found this rather innovative, entertaining and one can really reflect about what happens in one's day to day, because with the bustle of university life you do not really take stock, and now I became conscious of several things.

Es como darse un tiempo para uno de repente y ver las cosas que han pasado y qué uno ha hecho contra eso, ya sea bueno o malo. Para eso me sirvió el trabajo.
It is like suddenly taking time for oneself and then you see things that have occurred and what one has done with that, whether good or bad. In this sense I think the work helped.

Es muy bueno tener la posibilidad de abstraerse de los estudios y de la vida cotidiana y poder sentarse y crear un poco con las manos, donde uno normalmente, tal vez ni siquiera está pensando sino que al sentarse, uno no se imagina muchas cosas que lo llevan a tener mayor creatividad, a poder crear un poco dentro de un arte íntimo.
It's great to be able to have the possibility to remove oneself from one's studies and daily life and be able to sit and create with one's hands. One doesn't realize, sitting like this, all the things that lead you to have more creativity, to be able to create within an intimate art.

De repente uno pasa el día y hace todo muy monótono, pero llega un minuto en que cuando reflexiona, uno se da cuenta de las cosas lindas que uno no lo percibe en el minuto y que te hace más feliz en el día.
Suddenly the day passes and everything is very monotonous, but then comes a minute when you do reflect on it, one realizes the beautiful things that one has not perceived in the moment and that makes you happier in the day.

Esta es una de las cosas más entretenidas que he hecho en la universidad, aunque no lo crean, porque es arte y permite expresarnos, expresar nuestro ser interior, nuestra energía. Me gustó mucho, bien purificadora la experiencia.
This is one of the most entertaining things I've done in college, though you might not believe it, because it is art and allows us to express ourselves, express our inner being, our energy. I really liked it, a very purifying experience.

No soy muy creativa en verdad, entonces, tener que escribir cosas sobre mí misma, en verdad es bueno.
I'm not very creative indeed, so, having to write things about myself was really good.

Nos saca un poco de la rutina. Deberían traer cosas más segudo como ésta, para que no nos estresemos tanto.
This removes us a little from the routine. You should bring things like this more often, so that we don't stress out so much.

Hacer algo que no tenga que ver con dientes.
Doing something that has nothing to do with teeth.

Uno tiene ventanas muy largas y no sabe qué hacer y pasa pegada al teléfono y encuentro que esta actividad sirve de recreación, compartir con los compañeros los sentimientos y poder explicar de una manera el diario vivir de cada uno. Uno habla por teléfono cosas muy básicas pero ahora pueden saber mis compañeros lo que son mis sueños, lo que yo quiero lograr, con sólo con la figura de un alambre.
One has very long gaps and you do don't always know what to do and one spends one's time glued to the phone. I find that this activity served as a recreation, to share with fellow classmates one's feelings and to be able to explain each's daily living. One speaks by phone and talks of very basic things but now my classmates can know what my dreams are, what I want to achieve, and only with the figure of a wire.

Muy gratificante, de hecho, me permitió recordar que muchas veces la única forma de sanar a un paciente es acompañándolo y eso quise representar en esto (mi trabajo).
Very rewarding, in fact, it allowed me to remember that many times the only way to cure a patient is by accompanying him/her and this is what I wanted to represent in this (my work).

Creo que es una buena experiencia, en especial para los que estamos todo el día dentro del hospital, para salir un poco del espacio intra hospitalario.
I think it's a good experience, especially for those of us who are all day in the hospital, to leave that intra-hospital space a little.

Estas cosas que hay en la universidad y que no se ven muy seguido, ayudan un poco con eso, ayudan con la tranquilidad, ayudan a conocerse a uno mismo, pero por sobre todo, ayudan a crecer. Un tiempo para uno.
These things that occur in university, which are not often, help a little, help with giving peace, help to know oneself better, but above all, they help one grow. A little time for oneself.

Fue un desafío poder explicar día, cuál de todos los días eliges para poder retratarlo y al final te ayuda para pensar y darte cuenta qué es lo que estás haciendo día a día y qué es lo importante.
It was a challenge to explain one day, which day to choose, to portray and in the end it helps you to think and realize that it is what you're doing every day that is important.

Me ayudó a tener un momento de paz y de tranquilidad en medio de unas rutinas que son muy desgastantes.
It helped me to have a moment of peace and tranquility in a routine that are very exhausting.

Instrucciones para el taller

- 1 Formar una ronda en pares de personas sosteniendo una cinta en cada mano.
- 2 Luego, todos al mismo tiempo entregar la cinta de la mano derecha a la persona que esté a su lado derecho y simultáneamente recibir con su mano izquierda la cinta que le está entregando quien está a su lado izquierdo. Una vez liberada su mano derecha tomar la cinta que recibió por la izquierda de manera que ambas manos vuelvan a sostener una cinta.
- 3 Repetir el movimiento en el sentido contrario; entregar su cinta de la mano izquierda a la persona que está a su izquierda y al mismo tiempo recibir con su mano derecha la cinta que la persona de su derecha le está entregando, luego con su mano izquierda recoger la cinta que recibió por la derecha para quedar con una cinta en cada mano.
Repetir alternadamente el mismo movimiento procurando siempre sostener un ritmo colectivo, se puede contar en voz alta para ayudar a la coordinación de las manos.
- 4 Al centro de la ronda se formará un cordón tejido. A medida que crece este cordón la distancia entre los participantes se acorta. Una vez que ya estén todos muy cerca y no puedan seguir moviendo sus brazos cada uno hace un nudo con las dos cintas que está sosteniendo, de manera que el tejido queda fijo.

Instructions for the workshop

- 1 *Form a circle of people in pairs where each participant holds a ribbon in each hand.*
- 2 *All together, begin by handing the ribbon in your right to the person to your right hand whilst simultaneously receiving a ribbon in your left hand from the person to your left. Once you have released the ribbon from your right hand, take the ribbon received from the left so that both hands are now with a ribbon again.*
- 3 *Repeat the movement in the opposite direction; give the ribbon in your left hand to the person on your left and at the same time with your right hand receive the ribbon from the person to your right. Once released the ribbon from your left hand, take the ribbon received from the right so that both hands are now with a ribbon again.*
Repeat the same movement alternating from left to right, sustaining a collective rhythm where you can count out loud to help with the hand coordination.
- 4 *At the center of the circle a woven rope will form. As this rope grows the distance between the participants shortens. Once the participants are very close and are no longer able to move their arms, each person is to tie a knot with the two ribbons they are holding. This will hold the woven rope in place.*

taller

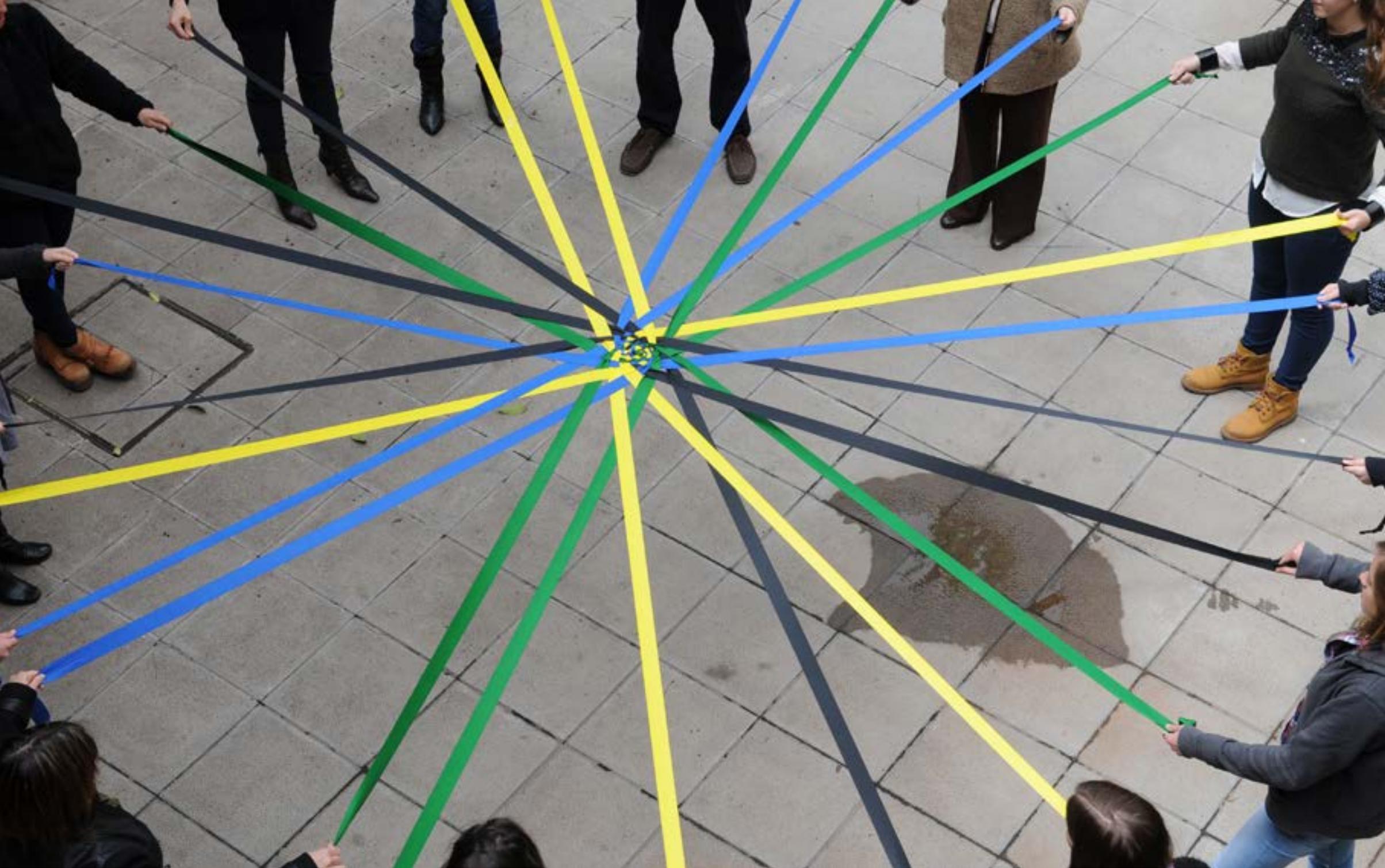

¿Dónde pondrían este objeto?**Where would you put this object?**

En el clóset.	<i>In the closet.</i>
En una exposición de arte moderno.	<i>In an exhibition of modern art.</i>
En una casa en la playa.	<i>In a house on the beach.</i>
En el mar.	<i>In the sea.</i>
Bien lejos.	<i>Far away.</i>
En el auto.	<i>In the car.</i>
En la universidad.	<i>At university.</i>
En la lámpara.	<i>On the lamp.</i>
Un adorno en el box.	<i>As an ornament in the examination room.</i>
Sirve como una herramienta para los caballos.	<i>It serves as a tool for horses .</i>
En la oficina de la Jimena (Jiménez), colgado del techo, con todas las patitas separadas, para que uno se pegue con la cabeza con el colgante.	<i>In the office of Jimena (Jimenez), hung from the ceiling, with all the ribbons separated, so that hits one's head with it.</i>
En un muelle al viento.	<i>On a dock in the wind.</i>
En la facultad.	<i>In the faculty campus.</i>
En el espejo del auto.	<i>Hanging from the rear view mirror of the car.</i>
Al lado de la bandera de la UDD.	<i>Next to the UDD flag.</i>
En el estacionamiento.	<i>In the parking lot.</i>

¿Qué es lo que hicieron?**What is it that you made?**

Un hijo.	<i>A son.</i>
Un látigo.	<i>A whip.</i>
Un bacilo.	<i>A bacillus.</i>
Un parásito.	<i>A parasite.</i>
Un espermatozoide.	<i>A sperm.</i>
Un calcetín.	<i>A sock.</i>
Algo juntos.	<i>Something together.</i>
Un adorno para el viento.	<i>A belt.</i>
ADN.	<i>An ornament for the wind.</i>
Una palmera.	<i>DNA.</i>
Naciendo un tumor.	<i>A palm tree.</i>
Un calamar.	<i>A tumor being born.</i>
Gorro para guagua.	<i>A squid.</i>
Como un trofeo.	<i>A cap for a baby.</i>
Nuestro hijo, nuestra creación.	<i>Like a trophy.</i>
Un cinturón.	<i>Our son, our creation.</i>
Nada.	<i>A belt.</i>
Un capullo.	<i>Nothing.</i>
Un apéndice.	<i>A cocoon.</i>
Algo con flagelos.	<i>An appendix.</i>
Un petate.	<i>Something with flagellum.</i>
Un plumero.	<i>A woven palm straw.</i>
Trabajo en equipo.	<i>A feather duster.</i>
Incluir.	<i>Teamwork.</i>
Trenzamos.	<i>To include.</i>
Integramos.	<i>We braided.</i>
Interactuamos.	<i>We integrated.</i>
Un proyecto.	<i>We interacted.</i>
Una obra de arte.	<i>A project.</i>
Liberamos el estrés.	<i>A work of art.</i>
Una guagua.	<i>We released stress.</i>
Un granito de arena.	<i>A baby.</i>
Una muñeca - están todos peinando la muñeca.	<i>A speck of sand.</i>
	<i>A doll - they are all going bananas.</i>

Agradecimientos de la artista Catalina Bauer

Agradezco a todos quienes se animaron a participar de las actividades del taller, por darse el tiempo para reflexionar con nosotros y compartir sus impresiones y pensamientos.

Al equipo de Buscando Sentido por la invitación y el apoyo en todas las etapas del proyecto, especialmente a Susana Dörr por su energía y motivación contagiosa, a Justine Graham por su buen ojo y entusiasmo, y a Teresita Serrano y María José Alcerreca por poner en palabras gran parte de lo que fue esta interesante experiencia.

Taller I

Campus RESB, Las Condes, Santiago	17 y 18 Agosto 2015
Campus Las Condes, Lo Barnechea, Santiago	20 y 21 Agosto 2015
Hospital Padre Hurtado, San Ramón, Santiago	24 y 25 Agosto 2015
Clínica UDD, La Florida, Santiago	27 y 28 Agosto 2015

Taller II

Campus RESB, Las Condes, Santiago	29 Septiembre 2015
Campus Las Condes, Lo Barnechea, Santiago	20 Octubre, 18 Noviembre 2015
Hospital Padre Hurtado, San Ramón, Santiago	28 Septiembre 2015
Clínica UDD, La Florida, Santiago	24 Septiembre 2015

