Reencontrarnos a través de los ojos de Violeta

Laboratorio de interpretación y creación colectiva, reconstrucción del vínculo territorial de la obra visual de Violeta Parra desde el museo

Prof. Carola Vesely A.
Est. Roccio Lee A.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión
Unidad de Educación y Mediación Artística

“Reencontrarnos a través de los ojos de Violeta: Laboratorio de interpretación y creación colectiva, reconstrucción del vínculo territorial de la obra visual de Violeta Parra desde el museo”

PROYECTO: “MEDIACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL DE LA UMCE PARA LA ESCUELA"
CÓDIGO: "UMC2493"

RECTORA: Solange Tenorio Eitel
DIRECTOR DE VCM Y EXTENSIÓN: Macarena Barahona

COORDINACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: María Victoria Polanco.

CONTENIDO, DISEÑO Y EDICIÓN: Roccio Lee Arriagada.
Fecha: Agosto 2025

Índice

4. Presentación y Fundamentación
8. Objetivos
9. Dispositivo de Mediación: metodología, planificación, etapas de acciones y requerimientos.
27.Reflexión
29. Bibliografía

Presentación

¿Cómo promover la participación activa de las comunidades en la cultura por medio de la figura de Violeta Parra?

En el año 2024, se reapertura parcialmente la sede original del Museo Violeta Parra, una zona que experimentó transformaciones urbanas por el estallido social y la pandemia, que generaron un sentimiento de desarraigo entre los residentes, afectando su identidad social. En este contexto, el museo juega un rol clave al ser un espacio donde se construye y resguarda la identidad local, porque refuerza las redes comunitarias y el uso de los espacios públicos.

La práctica de Violeta como recopiladora, eleva los saberes y expresiones del pueblo y los transforma en patrimonio cultural. Bajo esta premisa, se reconoce que la obra de Violeta no se entiende de manera aislada, sino en relación con las comunidades y territorios que la nutrieron.

Este cuadernillo pedagógico busca ser una herramienta que fomente la participación cultural, la reflexión comunitaria y la relevancia de la artista en la cultura popular por medio de la interpretación colectiva de obras visuales de la colección del Museo Violeta Parra, que carecen de título o relato oficial.

Enfoque

En este sentido el enfoque del proyecto es de derechos humanos, específicamente el derecho a la cultura, entendiendo que todas las personas son sujetos activos capaces de ejercer, crear y transformar su patrimonio. Por otro lado, se ve presente el enfoque de género, ya que, se destaca la contribución de una mujer que preservó saberes de mujeres campesinas y cómo confluyen esto con las mujeres que habitan el entorno del museo.

En este contexto, se piensa la mediación artística como herramienta para la construcción colectiva a través del arte, que ayuda a que las personas puedan desarrollar sus capacidades (Moreno González, 2016). Esta facilita el encuentro entre los participantes y las obras, permitiendo que surjan nuevos diálogos y reflexiones sobre el patrimonio cultural desde el espacio y tiempo del sujeto (Tomas Peters, 2019).

- González, A. M. (2016). La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el trabajo comunitario. Ediciones Octaedro.

- Peters, T., & Hernández, M. (2025). Mediación artística y cultural: ¿Un espacio de resonancia para la democracia?. Revista Actos, 7(13), 3-20.

Comunidad

La caracterización del público habitual del museo, son personas que frecuentan el espacio por actividades y/o forman parte de alguna comunidad de la institución, en ellas son más preponderantes las mujeres sobre los 50 años. Según los estudios sociodemográficos realizados por el Observatorio de Santiago, el cuadrante de agrupación vecinal siete, que corresponde al sector del museo, es el segundo con mayor población sobre los 60 años, razón por la cual este cuadernillo está enfocado a ese grupo específico: Mujeres mayores a los 60 años.

Objetivos Proyecto

General:

Valorar el legado artístico visual de Violeta Parra para fomentar la reflexión y creación artística, por medio de actividades que permitan reconocer a las personas como sujetos activos en la construcción de la cultura.

Específicos:

- Divulgar la vida y obra de Violeta Parra, relevando su trabajo de recopilación en el territorio chileno, por medio de la reflexión y creación personal.
- Propiciar la construcción de relatos y títulos en las obras visuales de Violeta Parra sin títulos y/o con escasa información de su significado.
- Impulsar actividades que promuevan y difundan la creación colectiva, a partir de técnicas artísticas realizadas por Violeta Parra.

Dispositivo de Mediación

Bailarina de las aguas transparentes…

A continuación, te contaremos una historia…

Violeta Parra fue una artista interdisciplinaria chilena, nacida el 4 de octubre de 1917 en la región de Ñuble, en una familia conocida como el "Gran Clan Parra" donde sus integrantes abarcaron diversos campos de la creación de las artes. Desde joven, Violeta se sintió atraída por la expresión artística, y a los 15 años se trasladó a Santiago, donde comenzó a forjar su camino en el mundo cultural. Impulsada por su hermano mayor, el antipoeta Nicanor Parra, Violeta inició una de sus grandes pasiones: la recopilación del folclor chileno, iniciando un recorrido por el valle central de Chile, buscando preservar las canciones, saberes y tradiciones populares. Luego su trabajo se expandió al resto del territorio quedando posteriormente plasmado en trabajos como “Cantos folklóricos Chilenos” (1979).

Pero Violeta Parra no sólo fue una recopiladora de cultura popular; también fue una creadora que a través de su obra visual y musical, estableció un vínculo profundo con el pueblo chileno. Una de las muestras más emblemáticas de su carrera fue su exposición en el Museo de Artes Decorativas del Palacio del Louvre, en París, lo que la posicionó como la primera artista Latinoamericana en tener una exposición individual en este lugar. Su legado, sin embargo, no se limitó a su obra sino también a las relaciones que cultivó con las personas a lo largo de su vida. Es ella quien en su propia declaración, cuando le preguntan en su estudio en Ginebra en 1964 *“¿con qué técnica te quedas?",* respondió: *“Yo me quedo con las personas, porque son ellas las que me motivan a hacer estas cosas”.*

Una colección…

A lo largo de su trayectoria, Violeta estableció vínculos cercanos con distintas personas que, por diversas razones, llegaron a recibir y atesorar alguna de sus obras. Muchas de estas piezas fueron regaladas por Violeta, ya sea como expresión de su cariño o como gesto de intercambio. En muchos casos, estas obras fueron exhibidas en hogares particulares o quedaron en colecciones privadas, pasando de generación en generación hasta llegar a la colección del Museo Violeta Parra, donde hoy forman parte del legado de la artista, pero que nos encontramos con una baja información del contenido de la obra producto de su traspaso hereditario antes de llegar al museo.

Es por esto, que la colección resalta un aspecto esencial de la obra de Violeta: la cultura como un espacio para el encuentro, el intercambio de saberes y la memoria. En este caso, no se trata solo de un conjunto de objetos que deben ser preservados, más bien, el museo tiene la posibilidad de establecerse como un espacio que releva la figura de una mujer y sus prácticas de participación activa, donde las obras de la artista se abren a nuevas lecturas y significados producto del vacío.

Una invitación al laboratorio…

Las obras de Violeta Parra que conforman la colección del museo son testigos de un proceso cultural profundamente social, donde quedaron reflejadas las experiencias de las personas a través de los ojos de la artista, aunque muchas de ellas se encuentren curatorialmente incompletas, en el sentido de que muchas de ellas carecen de un relato fijo o un título que las consigne de manera definitiva. Es por esto que proponemos un espacio de mediación donde los participantes, a través de una reflexión activa, puedan reinterpretar estas obras desde su propia experiencia y vivencias, para verse reflejados en este patrimonio.

Este laboratorio busca que la voz de las comunidades se sumen al legado de Violeta Parra, recreando, reinterpretando y reafirmando la importancia de la cultura como un espacio de encuentro, diálogo y memoria. Como lo hizo Violeta, que preservó los cantos y saberes populares de Chile, hoy proponemos un proceso inverso: que las comunidades tengan la oportunidad de ofrecer su voz para completar lo que quedó abierto en las obras de la artista.

El dispositivo de mediación propuesto se basa en una metodología participativa, donde el papel del mediador es el de acompañante y facilitador del proceso de reflexión y creación. Las participantes no son simples receptoras de información, sino que se convierten en protagonistas activas en la construcción del conocimiento, a través de la interpretación personal y colectiva de las obras de Violeta Parra.

La experiencia se articula en tres fases:

- Laboratorios de interpretación: Espacio de análisis y reflexión sobre las obras visuales de Parra, fomentando una mirada subjetiva y emocional.

- Talleres de creación: Espacio donde las participantes reinterpretan las obras a través de diferentes técnicas artísticas que fueron utilizadas por Violeta Parra.

- Exposición colectiva: Presentación de las obras creadas en conjunto, favoreciendo la creación de un relato común entre los participantes y las obras del museo.

Objetivo General:

Fomentar procesos de creación, interpretación y exposición colectiva en torno a la obra visual de Violeta Parra, como una forma de reconstruir el vínculo entre el museo y las comunidades que lo rodean, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento del patrimonio como experiencia viva y compartida

Objetivos específicos:

- Promover espacios de mediación artística donde las participantes puedan reflexionar sobre los posibles significados de las obras visuales de Violeta Parra, a partir de sus propios relatos, experiencias y saberes cotidianos.
- Realizar un programa de talleres que integren técnicas artísticas accesibles utilizadas por Violeta Parra, orientados a reinterpretar obras de la artista desde miradas personales según el contexto social y personal actual.
- Diseñar e instalar una exposición colectiva en el museo, construida con las creaciones de las participantes, que funcione como un puente entre la colección de Violeta y las voces del territorio.

Planificación del dispositivo:

El dispositivo será impartido por el equipo de educación del Museo Violeta Parra a quince mujeres mayores de 60 años. Este tendrá una duración total de 12 sesiones de 3 horas cada una, realizadas semanalmente, lo que permite tiempo suficiente para profundizar en cada fase.

Etapa	Sesión	Tema	Descripción
Se avecina una nubecita	1	¿Quién es Violeta Parra?	Introducción a la vida y obra de Violeta Parra.
	2	¿Cuáles son sus obras?	Exploración visual de la obra de Violeta Parra. Se realiza una revisión de su trabajo, enfocándose en su metodología y las características de sus obras.
	3	¿Cómo esto se relaciona con tu vida?	Análisis de una obra sin título de Violeta Parra, utilizando el método iconográfico de Panofsky para entender los significados detrás de la imagen.
Desenterrando Cántaros de Greda	4	Talleres Prácticos (6 sesiones)	Talleres de creación artística: pintura, bordado, escultura. Los participantes reinterpretan sus reflexiones sobre las obras de Parra.
Liberando pájaros cautivos	10	¿Cuál es nuestro punto en común? Montaje	Reflexión colectiva sobre las obras creadas. Toma de decisiones sobre cómo organizar y presentar la exposición colectiva.
	11	¿Cómo expresamos este punto? Montaje	Continuación del montaje de la exposición, trabajando de manera colaborativa en la disposición de las obras.

	12	Inauguración de la Exposición	Presentación final de la exposición colectiva, donde los participantes comparten el significado de sus creaciones y cómo se conectan con la obra de Parra.

Etapa 1:
Se avecina una Nubecita
Laboratorio de interpretación

En esta fase las participantes reflexionarán sobre las obras de Violeta Parra, por medio de actividades de observación, asociación personal y análisis desde sus propias experiencias.

SESIÓN 1: ¿Quién es Violeta Parra?

Comenzamos comentando la vida y obra de Violeta Parra por medio de una visita mediada al espacio museográfico del Museo, saltando aquellas obras sin título que serán trabajadas en la segunda sesión.

Durante esta sesión, se profundiza en aspectos de su biografía como: su vida en la región de Ñuble, su formación artística autodidacta, su trabajo de recopilación del folclore chileno, y su impacto como la gran artista de la cultura popular chilena.
Se invita a los participantes a reflexionar sobre cómo su vida y su obra reflejan la historia del pueblo chileno a través de la pregunta:

¿Por qué fue tan importante el proceso de recopilación de Violeta Parra?

- Si deseas saber más sobre la vida de Violeta, puedes leer el siguiente texto donde ella misma narra su historia:

Parra, V. (1964). Décimas: autobiografía en verso. Editorial Sudamericana.

SESIÓN 2: ¿Qué ves en sus obras?

Se invita a las participantes a observar las obras sin relato oficial, directamente en la sala museográfica del Museo Violeta Parra destacando su trabajo con materiales cotidianos como el bordado con arpillera, la pintura de témpera sobre cartón y las imágenes de sobre relieve de papel maché.

Las participantes analizan la obra utilizando el método iconográfico propuesto por Erwin Panofsky. Este método se basa en tres niveles de interpretación:

- Nivel Pre-iconográfico: ¿Qué vemos? Es la descripción objetiva de la obra, identificando formas, colores, líneas, objetos, personas y acciones.

- Nivel Iconográfico: ¿Qué significa? Consiste en descifrar los significados temáticos y/o culturales asociados a los elementos de la obra.
- Nivel Iconológico: ¿Qué quiere expresar la obra? Es la interpretación del significado profundo de la obra, descubriendo su contenido esencial como una expresión de valores o la cosmovisión de una época.

❖ Se puede revisar toda la colección del Museo Violeta Parra en el siguiente enlace: https://www.museovioletaparra.cl/violeta-parra/obras/

SESIÓN 3: ¿Cómo se relaciona esto con tu vida?

En esta sesión se profundiza en la práctica las técnicas y materiales utilizados por Violeta Parra para expresarse. Su trabajo no es solo el uso de materiales para comunicar emociones y contar historias, ella le da una intención a cada técnica.

Bajo esta premisa se les pregunta a las participantes:

- ¿Qué materialidad usarías en tu obra?
- ¿Qué te transmite a ti cada materialidad?
- ¿Cómo se diferencian los procesos de estos materiales?

Violeta menciona: *"Son canciones que se pintan y se bordan... las pinturas son la parte triste de la vida y las arpilleras la parte feliz..."*

Actividad: ¡Preparemos papeles y lápices diversos!

Se le propone el siguiente paso a paso a las participantes:

1. Elige una obra.
2. Escribe un relato donde hables el porqué de tu elección y expliques la experiencia/conocimiento/pensamiento personal con el que lo vinculas.
3. Elige la materialidad que trabajarás dándole una intención.
4. Bocetea tu proyecto para que te sirva de referencia en la próxima etapa.

Fase 2:
Desenterrando cántaros de greda
Talleres de creación

Durante esta etapa las participantes reinterpretan las obras de Violeta Parra, a través de la creación de sus propias piezas artísticas, utilizando técnicas sencillas y accesibles.

SESIONES 4 A 9

Las participantes deben utilizar sus bosquejos y escritos de la etapa anterior para comenzar con la creación de su obra:

Si bien las participantes pueden usar cualquiera de las técnicas propuestas (pintura, bordado, escultura) para representar un recuerdo, una emoción o una historia vinculada a su vida, es importante que le den una intención propia a la materialidad.

Materiales sugeridos:

- Pintura: Témpera, base de cartón, pinceles de distintos grosores y agua.
- Bordado: Arpillera, lana de diversos colores y agujas plásticas grandes.
- Escultura: Periódico, cola fría y base de cartón.

Se les recuerda a las participantes lo siguiente:

Se debe recordar que el objetivo no es crear una pieza perfecta, sino enfocarse en el proceso permitiendo que cada una exprese sus memorias y conocimientos a través de su propio lenguaje artístico. *Violeta decía:" La creación es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta"*

Sugerencias a considerar:

- Se debe de incentivar la creación libre y la mezcla de materialidades. Si escogen la pintura motivar a utilizar manchas y gestos, sin un boceto previo en el lienzo.
- Si es necesario, se ofrecen adaptaciones de materiales para facilitar el proceso de creación. Suele ser menos complejo pintar que bordar en caso de problemas de motricidad fina.
- El papel maché es una técnica donde se triturara papel, se sugiere probar con distintos grosores para conseguir variedad en la escultura o imagen sobrerelieve.

Fase 3:
Liberando pájaros cautivos entre las ramas
Exposición colectiva

En esta fase se debe culminar el proceso creativo con una exposición colectiva, fomentando en el proceso la curaduría participativa, donde cada participante tiene voz en el montaje y la organización de la exposición. Finalmente, las participantes presentarán sus obras y compartan su significado al resto de la comunidad museal.

SESIÓN 10: Texto Curatorial

Durante esta sesión, se invita a las participantes a reflexionar sobre el conjunto de las obras creadas. Se identifican elementos comunes y se conversa sobre la mejor organización para crear un relato visual colectivo democrático.

Incentivamos la conversación con las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es nuestro punto en común?
- ¿Qué colores, formas o símbolos se repiten entre las obras?
- ¿Qué sienten al ver todas las obras juntas?
- ¿Encuentran emociones o recuerdos en común reflejados en lo que hicieron?
- ¿Qué diferencias notan y cómo se enriquecen en conjunto?
- ¿Cómo se llama tu obra?

SESIÓN 11: ¿Cómo expresamos este punto? Montaje.

Aquí las participantes continuarán trabajando en el montaje de la exposición. Se discute sobre cómo debe ser la estética del lugar de exposición, los elementos museográficos que acompañaran la muestra y se reunirá la información curatorial de las obras.

1. Inicialmente se pregunta sobre cuáles son los elementos museográficos que potenciarán el espacio de exposición.

2. Se propone una conversación sobre cómo montar las obras en el espacio considerando la forma del espacio y pensando en cómo será el recorrido espacial de los/as visitantes.

3. Las mediadoras deberán juntar la información curatorial por cada participante, esto incluye los escritos que las personas realizaron para formar su creación.

El equipo educativo será el encargado de gestionar todo lo respectivo al montaje de la sala de exposición, acompañada de algunas otras áreas del museo.

SESIÓN 12: Inauguración de la Exposición

Liberando pájaros cautivos entre las ramas:
Una exposición territorial comunitaria inspirada en Violeta Parra

El dispositivo culmina con la inauguración de la exposición colectiva. Cada participante presentará su obra y compartirá palabras sobre su proceso creativo con los/las asistentes.

Evaluaciones a considerar:

- Se debe considerar ubicar un libro en la muestra para que los/as asistentes puedan dejar sus comentarios.

- Se debe de contabilizar el público que ingresa a la muestra.

- Realizar una evaluación retrospectiva sobre el proceso del dispositivo de mediación, considerando asistencia, continuidad y la evaluación de participación que responderán las participantes.

Evaluación de Participación

Al finalizar todas las sesiones se le entrega la siguiente evaluación a todas las participantes para evaluar el proceso ejecutivo del laboratorio:

Nombre:	
Edad:	
Barrio o comunidad:	

Nº	Pregunta	Respuesta
1	¿Cómo describirías tu experiencia general en el laboratorio?	
2	¿Te sentiste escuchada y valorada en el grupo? ¿Por qué?	
3	¿Qué aprendiste o descubriste durante los talleres (sobre ti misma, sobre el arte, sobre Violeta Parra, etc.)?	
4	¿Sentiste que lograste reinterpretar alguna obra o mensaje de Violeta Parra desde tu mirada personal?	
5	¿Crees que este tipo de actividades fortalecen el sentido de pertenencia con el territorio y la comunidad?, ¿Por qué?	
6	¿Qué aspectos mejorarías para una próxima versión del laboratorio?	

Reflexión

La importancia que radica en proponer dispositivos como el cuadernillo que acabas de leer, es la habilitación de un diálogo real y constante entre los objetos patrimoniales, que en este caso es el legado artístico de Violeta Parra y las voces de las comunidades contemporáneas en el contexto actual de la participación cultural en Chile, y en este caso, las mujeres mayores.

Al igual que Violeta Parra, quien recopiló y dio voz a los saberes populares, hoy proponemos un movimiento inverso: que las comunidades completen las historias abiertas en sus obras. Esta es una oportunidad para que las personas -especialmente aquellas que históricamente han sido marginadas de los espacios culturales- puedan reconocer y ocupar su lugar en el proceso patrimonial, aportando sus propias interpretaciones, relatos y memorias.

Las obras visuales del museo, especialmente aquellas sin título o con poca información contextual, lejos de ser piezas incompletas, se presentan como invitaciones abiertas a la interpretación. No son objetos cerrados ni definitivos, sino fragmentos de una conversación en curso. Desde esta mirada, la mediación no se reduce a transmitir conocimientos preestablecidos ni a enseñar sobre la figura de la artista, las personas no solo observan, sino que también producen y participan activamente en la construcción de la memoria cultural y resignifican estos objetos patrimoniales.

Esta propuesta cobra aún más sentido al considerar los resultados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2022 la población de personas mayores de 60 años alcanzó el 14% del total nacional, quienes comentan que además la tendencia de envejecimiento poblacional aumentará.

Si relacionamos esto con los resultados de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector (ENPCCL) 2024, la participación cultural de las personas mayores es menor frente a la población joven, es mayor en quienes no cuentan con estudios o una estabilidad socioeconómica.

Además, se menciona como barreras importantes para su participación es el poco tiempo, pero también le siguen causantes como el no sentirse cómodos en los espacios, la sensación de inseguridad y/o la falta de compañía.

Ante esto, es importante mantener una práctica de horizontalidad desde las instituciones, de presentar instancias que eleven la voz de las comunidades, ser un espacio de encuentro. Si reflexionamos sobre las dinámicas, puede que ciertas carencias que se presentan desde la oficialidad de los museos, como la falta del nombre de una obra, no representan una limitación, sino una invitación al diálogo abierto y al realizarlo, reafirmamos que el patrimonio cultural es una experiencia viva y en constante transformación, que nos pertenece a todos y todas.

Bibliografía

- Parra, V. (1964). Décimas autobiográficas. Editorial.
- Televisión Suiza. (1964). Entrevista a Violeta Parra.
- Museo Violeta Parra. (2025). Obras de Violeta Parra. Museo Violeta Parra. https://www.museovioletaparra.cl/violeta-parra/obras/
- Panofsky, E. (1955). Studies in iconology: Humanistic themes in the art of the Renaissance. Harper & Row.
- Ibermuseos. (2020). Manual de curaduría en museos colectivos. Recuperado de https://www.ibermuseos.org/wp-content/uploads/2020/04/manual-de-curaduria-en-museo-col.pdf
- Centro Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (CNCR). (2021, marzo 24). Justice du monde de Violeta Parra (1964). Recuperado de https://www.cncr.gob.cl/noticias/justice-du-monde-de-violeta-parra-1964
- Museo Violeta Parra. (2020, diciembre 10). Charla sobre obra visual atribuida a Violeta Parra sin título (1965-1966). Recuperado de https://www.museovioletaparra.cl/charla-sobre-obra-visual-atribuida-a-violeta-parra-sin-titulo-1965-1966/
- Museo Violeta Parra. (2020, octubre 16). Taller de pintura para personas mayores: Obra para Violeta. Recuperado de https://www.museovioletaparra.cl/agenda/taller-de-pintura-para-personas-mayores-obra-para-violeta/
- Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. (2024). Resultados del Encuentro Nacional de Participación Cultural en las Comunidades Locales (ENPCCL) 2024. Recuperado de https://www.cultura.gob.cl/participacioncultural/resultados-enpccl-2024/
- Instituto Nacional de Estadísticas. (2025, 27 de marzo). Primeros resultados del Censo 2024: 18.480.432 personas fueron censadas en Chile, manteniéndose la tendencia de envejecimiento de la población. Sala de prensa – Instituto Nacional de Estadísticas. https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/03/27/primeros-resultados-del-censo-2024-18.480.432-personas-fueron-censadas-en-chile-manteniéndose-la-tendencia-de-envejecimiento-de-la-población

Reconocerla para reconocernos…