

DIANA RICO

LOS ALTARES HÍBRIDOS A LA COCA

Una investigación sensible y experimental sobre algunos aspectos de la cultura de la coca y su representación en la obra audiovisual del colectivo 4Direcciones.

SOBRE 4DIRECCIONES AUDIOVISUAL

4direcciones Audiovisual (www.4direcciones.tv) fue creado en el 2007 como un colectivo artístico multidisciplinario en el que se diseñan sistemas colaborativos y herramientas desde el arte, para empoderar a comunidades, crear plataformas de co-creación y celebrar la bio-diversidad cultural. Junto con mi socio Richard Decaillet exploramos la relación entre arte, espiritualidad, tecnología y territorio a través de experiencias de realidad mixta que involucran la realización de documentales, largometrajes, series de animación, instalaciones inmersivas, sonido, exposiciones y eventos performáticos en vivo.

4direcciones ha evolucionado para convertirse en un colectivo artístico multidisciplinario que en cada proyecto invita a diversos actores a participar pensándose como un espacio de diálogo entre las prácticas ancestrales de los pueblos originarios de América y las del mundo urbano. En la última década se enfocó en usar herramientas tecnológicas de nuestro tiempo para hablar de tecnologías ancestrales a través del lenguaje del arte. Nos vemos como un puente entre mundos y caminamos al filo de la navaja: transitamos las dudas y discusiones sobre apropiación cultural y herencia, sobre si esto es arte o no es arte, ciencia, postciencia o brujería. Obedecemos los mandatos de las autoridades indígenas con quienes trabajamos e incluimos a las plantas en nuestras conversaciones y diseñamos rituales que cuestionan dogmas. Exploramos los diversos entendimientos del trabajo colectivo, revaluando conceptos de autoría y pensando en experiencias contributivas, donde celebramos los oficios de nuestros aliados.

A través del proyecto continuado *Los Archivos de la Coca* proponemos abordar el tema de la Coca abriendo un espacio para el diálogo creativo. Inicialmente ubicamos y reunimos una gran riqueza documental: texto, imagen, película, registro sonoro, objetos materiales y eventos en vivo utilizando como hilo conductor los saberes y valores culturales asociados a la coca.

Consideramos que la ignorancia mayoritaria sobre el tema de la cultura de la coca en Colombia, hace imposible ver alternativas a la catastrófica lucha contra las drogas y todo lo que ese pensamiento impacta las esferas de nuestra sociedad. La educación sensible sobre la hoja de coca es inaplazable y es la ruta para imaginar un mundo posible donde los usos tradicionales de la coca sean compartidos por todos.

En este documento están reseñados algunos proyectos que son obras audiovisuales y que a la vez son puntos donde existe alojada documentación sonora visual y escrita sobre la cultura de la coca en Colombia y que se agrupan en el proyecto Los Archivos de La Coca e incluyen El origen de la Noche, KajiVR, Jakata o El espíritu de la Abundancia entre otros.

El punto de partida es el análisis del altar a la coca que se dispuso en el ritual de bienvenida y armonización en Lerma Cauca el 1 de Julio de 2022 durante el evento Reto Coca 2022 de la Alianza Coca para La Paz.

DEFINICION DE ALTAR

Un altar es entendido aquí como una marca en el territorio, un centro, un ombligo, un punto de gravedad, donde un bulto se abre y se activa. Un bulto es el conjunto de herramientas y objetos que sirven para hacer un altar y que es precisamente eso a lo que en América se le llama también guaca (cuando se desentierra). Un bulto de una mesa andina, por ejemplo, puede consistir en una tela tejida y bordada, una taza de cerámica antigua, un bastón de mando tallado, un tabaco y como mínimo un kintu de hojas de coca. Si nos referimos al bulto de la ceremonia de Peyote de la NAC consiste en por ejemplo un tambor de agua con su cuero de venado, el cetro y la sonaja bordado en chaquiras y una bolsa con cedro. El bulto de la coca de la sierra nevada podría contener un Poporo, su palito y una mochila con hojas de Coca; y el del amazonas tendría un pilón, un ñuhiru , una paila en barro negro, y en la actualidad, un tarro reutilizado de chocolisto lleno de Mambe. Estos ejemplos los doy para ilustrar esta definición de bulto como conjunto de herramientas para efectuar algún tipo de ceremonia.

El Altar, utiliza el bulto para alterar y transformar un espacio al añadirle la dimensión temporal ya que sucede en un tiempo específico: desde que se siembra hasta que se levanta. La disposición de los elementos del bulto en un determinado espacio crea un altar. Y en ese espacio-tiempo que se abre, mientras el altar está activo, aparece el elemento de lectura del altar. Leer un altar es un ejercicio de contemplación, y la contemplación es un ejercicio ancestral de legibilidad en donde arte, salud, ciencia, política y espiritualidad fueron parte de un mismo centro. Esta contemplación íntima nos conduce a descifrar lo secreto y en ese intento contemplamos no ya el espacio, sino el tiempo. Es ahí donde aparece lo que llamamos rito: el ejercicio coreográfico de contemplación, lectura y relación con esa extemporaneidad que se abrió en el altar. En ese rito, nace una narrativa y en ella se cultiva un mito.

Podemos fácilmente entender los altares ancestrales y tradicionales de la coca a partir de las comunidades indígenas ancestrales que aun existen tanto en Colombia como en los países andinos Perú y Bolivia donde se venera a la hoja de coca como sagrada.

¿Pero como son los altares contemporáneos donde conviven herramientas de tecnologías análogas y digitales? Mi investigación como artista audiovisual y estudiante del arte de los altares andinos, me ha llevado a explorar las uniones de elementos “naturales” con electrónicos o “no naturales”. Me interesa la intersección de las células con los pixeles cuando sostenemos nuestro celular y exploro la analogía como forma de conocimiento.

En la más reciente obra con el colectivo 4Direcciones, *Guaca Roja ALTAR XR*, exploro en profundidad el concepto de altar híbrido: A través de una práctica multidisciplinaria donde conviven el arte textil, la cerámica, la escultura monolítica, el arte rupestre y la botánica con los códigos QR, la realidad aumentada, la realidad virtual y las redes sociales proponemos coexistencias entre tecnologías ancestrales y contemporáneas, creando acciones performativas en espacios públicos de Bogotá, que a través de altares híbridos, plantean un espacio de diálogo abierto a imaginar nuevas cosmologías para el tiempo presente. (www.guacaroja.com)

Un altar híbrido a la Coca da cuenta de procesos mestizos, donde comunidades campesinas o urbanas, integran a la hoja de coca dentro de sus prácticas espirituales cotidianas. En estos altares se ve reflejada la influencia y el aprendizaje de las culturas ancestrales y se evidencian los procesos de adaptación del uso contemporáneo de la hoja.

La lectura del altar mestizo e híbrido de Lerma Cauca es el pretexto para hablar sobre un proceso de compilación adaptación y legitimación de la hoja de coca en comunidades que nos son 100% herederas de una tradición indígena y que buscan salidas para un uso alimentario y medicinal a la hoja que se destina en su mayoría al narcotráfico

LA COCA EN EL CENTRO DEL ALTAR

Primero aclaremos de qué no se trata esta investigación: no se trata de cocaína y narcos. Las primeras veces que visité las comunidades del Río Pira Paraná en el Vaupés, les preguntaba a los ancianos qué pensaban de la cocaína y siempre obtenía la misma respuesta; “Nada. No pensamos nada sobre eso.” O “No es de nuestra competencia. Nuestro trabajo es con la hoja de Coca y de eso sí vamos a hablar”.

Para muchos de los pueblos indígenas de Colombia, el consumo de hojas de coca, a la vez alimento y fuente de vitaminas, un estimulante suave a la par del café y una sustancia ritual identificada con los orígenes, los ancestros y la cosmología, se encuentra justo en el corazón de toda una forma de ser y vivir definida por un rico patrimonio cultural y valores espirituales. Esto crea un choque potencialmente muy serio con la guerra actual contra la producción ilícita de cocaína impulsada por el dinero, una industria y una guerra que juntas representan hiperformas distorsionadas de muchos de los males que acosan a las economías capitalistas avanzadas y sus valores asociados.

El contraste entre la hoja de coca y la cocaína se presenta como un símbolo condensado de dos culturas, valores y formas de vida radicalmente opuestos y que, a menos que las personas piensen con mucha claridad y cuidado sobre los temas involucrados, las culturas, los valores y las vidas mismas de los pueblos indígenas de Colombia, y los entornos en los que viven, corren el riesgo de convertirse en víctimas inocentes de la (en gran medida ineficaz) “Guerra contra las drogas”.

Son estos malentendidos, el choque de valores y las consecuencias potencialmente desastrosas que esta investigación creativa explora, proponiendo un lugar de encuentro en el lenguaje artístico. El arte como una posibilidad donde convivan la relación ancestral con la hoja de coca y sus manifestaciones culturales con las manifestaciones contemporáneas (urbanas) de dicha relación.

Los archivos de la Coca es una obra y un concepto que compila mi trabajo de los últimos 15 años; abarca varias posibilidades de encuentro estético alrededor de la cultura tradicional de la coca en Colombia y su conversación con el mundo urbano. Queremos crear conversaciones nuevas, palabras nuevas, una nueva narrativa de quienes somos, los hijos e hijas de la Coca en este tiempo. Historias que vienen de la selva, de la montaña y también de las ciudades, historias antiguas activadas para hoy, eternas historias nuevas guardadas hasta la actualidad por los pueblos tradicionales de América del Sur. Nos cuentan que esta pequeña hoja verde es a la vez la medicina y la curandera, la madre y la leche verde de América, la sustancia y la esencia de la vida, la palabra, el canto y el lenguaje para comunicarse con el mundo invisible, la consejera diaria, el Internet primario, el agente de la comunicación telepática y la guardiana del conocimiento para los humanos. Una planta que es un misterio que nunca se resolverá, sino que se vivirá. Proponemos una narrativa alternativa basada en la comprensión de lo que recomiendan los guardianes originales de la coca: permitir un espacio -tanto físico como metafísico- donde cualquiera pueda entrar en contacto sensible con este misterio de las enseñanzas de la coca.

EL ALTAR HÍBRIDO DE LA PAJARITA CAUCANA EN LERMA

“ El altar es un centro de la tierra. Donde sea se encuentre: en una mesa , una silla, un estante, una esquina. Convierte un espacio ordinario en algo extraordinario. Alinea los poderes de los distintos elementos para decirles: “ Aquí estoy. Aquí estoy haciéndome presente”. Sus objetos secretos llevan con ellos el conocimiento de nuestro rezo”

Carmen Vicente, Mujer Medicina y Portadora del Arte de los altares, Ecuador.

Llegamos los invitados a Lerma y nos esperaba en el salón polideportivo que está ubicado en la plaza central, Herney Ruiz, líder de la Escuela Agroambiental y nuestro anfitrión del Reto Coca 2022. En el piso del salón estaba dispuesto un altar a la Coca. A primera vista el altar de Lerma está emparentado con la Mesa andina en cuanto a que esta dispuesto de manera abierta con elementos que representan aquello que sostiene la vida humana en determinada cultura o territorio: Hay alimento para los humanos y para los espíritus, hay una síntesis de elementos naturales y creados por el hombre tejidos y semillas, hay fuego y hay agua. También hay un parlante en la línea del altar de igual importancia en la vida cotidiana de Lerma a como es un poncho o una hoja de coca.

En la tradición andina, la mesa o “misha” es el equivalente a un altar de poder chamánico, un espacio sagrado compuesto de objetos de poder que sirven a su portador como vía de contacto con las fuerzas ancestrales y espirituales.

La lectura del altar activa las relaciones de la cultura material expuesta allí, al alterar el espacio habitual y lo pone a dialogar con la temporalidad que es el ejercicio de contemplación del altar. Abre preguntas a partir de la cultura material que se dispone, establece relaciones con otros pueblos, marca propósitos y también invoca protecciones. Una lectura más detallada cuenta historias sobre Lerma y proporciona información sensible sobre este territorio.

Vamos a leer el altar de abajo a arriba, siendo el abajo el lugar donde se encuentra la bandera triangular roja y verde, del CRIC. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

La bandera indica una pertenencia a dicha organización y de alguna manera marca la legitimación de un proceso indígena en Lerma, una comunidad mayoritariamente campesina. La siguiente franja corresponde a los ponchos, ruanas, a los tejidos tradicionales de la herencia Yanacona en la comunidad de Lerma y que vienen (según indica el cartel) del Resguardo indígena de San Juan. Los ponchos de color café se ven muy antiguos, indican el linaje y la herencia de artistas y artesanos muy refinados. Están doblados y no son usados como manta o base del altar. Son un objeto precioso y valioso, así como la mochila de lana en la que se lee en una bella y delicada tipografía bordada la palabra Yanaonas. También hay unas plantas medicinales sobre el extremo derecho de uno de los ponchos, reconozco la Viravira y manzanilla. Entendemos en este sector del altar la importancia del acompañamiento

tradicional y la sabiduría indígena en cualquier proceso que tenga que ver con la hoja de coca. Este acompañamiento de los Yanacóna al proceso de Lerma es esencial, así como la pertenencia al CRIC.

Podemos leer este acompañamiento como la base y apoyo de todo el proceso cultural alrededor de la hoja de Coca, es el territorio político donde se siembra el proyecto de Lerma.

Seguimos entonces a la siguiente sección del altar: La base es un chal color rojo oscuro, con flecos que puede ser la manta de una mujer o una cobija de una cama, sobre ese abrigo esta dispuesto entonces el proceso actual de Lerma. Una montaña de frijoles multicolor. Frijoles manchados blanco con negro y blanco con rojo, frijoles que no son usuales de ver. Frijoles que son joyas visuales y joyas de biodiversidad. No es usual ver frijoles diferentes al bola roja, al negro y al blanco que es lo que se consigue en los mercados. La domesticación de estas especies de frijol es uno de los triunfos de los procesos agrícolas en las huertas de Lerma. Como cuenta Xandra Uribe, una mujer antioqueña que tiene como proyecto de vida el @Frijolatorio: *“Me enteré, por ejemplo, de que (el frijol) fue domesticado primero como adorno y como pieza central en juegos y rituales, y dos mil años después, ahí sí, para comer. En resumidas cuentas, se traduce en que la belleza ha jugado un papel importante en su conservación, porque gracias a que fueron llamativos y lindos, el hombre los fue sembrando y sembrando, una y otra vez, y gracias a eso hoy existen las 38.000 variedades “*. Paradójicamente en Colombia somos conocemos a lo sumo 4 especies de frijoles siendo el Bola Roja el mas usado en todo el país. Por su belleza y singularidad estos frijoles están siempre presentes en los altares de las mesas andinas y por su puesto embellecen el altar de Lerma y hablan de la biodiversidad de sus chagras, repletas de frijoles y habichuelas multicolores.

El centro del altar habla de quien es la protagonista, el punto en donde se concentra el poder. Ahí está la planta de la coca viva, sembrada en la tierra negra y también tostada, como se tuesta tradicionalmente en ollas de barro negras. A la hoja tostada la acompaña a su lado el Mambe o mombi,

como se le dice a la cal natural que es el activador de la hoja al mambearla. Este tipo de cal y su manera de mambear la coca emparenta a este altar con todos los altares andinos que desde la sierra nevada hasta Bolivia usan la cal mineral como activador de la hoja. En Colombia tenemos sin embargo un uso endémico en los pueblos originarios de la sierra nevada que utilizan la cal de las conchas de caracucho que se tuestan y muelen en el Poporo. También es único el uso amazónico de la coca que no usa un activador mineral, sino la ceniza de Yarumo que se mezcla con el polvo del mambe.

Ver esa cal de roca en el altar es un elemento cultural muy importante, conector andino de Lerma con el espíritu cordillerano de la hoja de coca de las alturas. Y entonces es natural encontrar la Whipala, la bandera de todos los pueblos indígenas andinos acompañando este matrimonio de hoja de coca y cal junto con la Bandera Local del otro lado. De esta manera el encuentro de banderas habla de uniones y tejidos de pensamiento entre pueblos que defienden los derechos de la hoja de Coca y que la quieren libre.

Junto a la planta de coca junto y la olla, esta también un instrumento muy antiguo, que ha pertenecido a la familia de Herney desde tiempos inmemoriales : el *coconuco* una caña tipo flauta para soplar y avivar el fueguito del sahumador. Con el tuvieron prendido los carbones donde se pusieron inciensos que armonizaron el ritual de bienvenida. La presencia del elemento aire en el altar despierta los sentidos y otorga una atmósfera diferente al espacio habitual donde se respira el aire cotidiano con los olores cotidianos.

La parte de arriba del altar habla de la cosecha, del resultado del trabajo de cuidar las semillas, ser guardianes de tradiciones, el apoyarse en los movimientos de pensamiento de la cordillera de los andes y buscar salidas posibles a nuevos usos de la hoja de Coca. Es en concreto el proyecto de Lerma materializado en los abonos maravillosos que convierte la tierra árida y pedregosa en tierra negra y fértil

que hace renacer la abundancia en cualquier lugar. En ese punto tenemos lechugas, cilantro y frijoles que comeremos al almuerzo. Ahí esta cada una de las huertas y chagras que son el proyecto esencial de Lerma. La propuesta de una biodiversificación en los cultivos de coca como alternativa a la erradicación o sustitución de cultivos. En este segmento del altar esta el resultado tangible de todos los sueños, la propuesta concreta para Colombia. La prueba está en esa tierra negra y profunda: el milagro.

Y para cerrar el altar esta dispuesto al final de el, la cabina de sonido, el parlante, el amplificador de la voz , de los cantos y del pensamiento de lo que se hablaría ese día. El altar a la palabra endulzada de Herney Ruiz y de los Taitas Yanacona que oficiaron la armonización. Ese trípode con cabeza es también el resultado de un arduo trabajo de llevar electricidad a ese lugar, de tener recursos para poder adquirir herramientas contemporáneas electrónicas que ayudan y acompañan a la gente de este tiempo.

Sobre este altar en particular, observo algo vibrante y clave para desenredar el asunto de la coca sagrada para los no-indígenas. Es decir, altares como el de Lerma son espejo y reflejo de procesos culturales sociales y políticos profundos y evidencian preguntas pertinentes para Colombia, no solo para la gente de Lerma.

LOS ALTARES DEL RETO COCA

Mientras que mas de 40 cocineros cocinaban mezclaban y hacían todo tipo de alquimias con la hoja de coca en las cocinas del Sena, mi reto coca 2022 consistió en crear unos altares que acompañaran el proceso. De alguna manera alimentar a los invisibles y también acompañar con imágenes las fotos que se estaban tomando para el Libro de gastronomía de la hoja de Coca. Los ingredientes de estos altares empezaron con la cosecha de unas telas, tejidos, ponchos o rebozos de la cultura Misak de Popayán.

Así como los tejidos nos abrigan, las plantas siempre han acogido nuestra vida y nuestra soledad: Un árbol a donde vamos a marcar las iniciales del primer amor, las flores en la tumba del ser querido, las frutas que alegran el cuerpo, el te de coca para el dolor de estomago. Las plantas, lo sabemos nos alimentas y dependemos de ellas para vivir. No viceversa. Esto deja claro quienes son las maestras y mayores. Lo que se manifestó en las mesas de el Sena fueron unos altares híbridos a la coca mestiza, una conversación con el altar de Lerma donde la coca estaba presente en forma de Kintus, y de manta .La intención con estos altares era revelar la estrecha relacion entre le tejido social y el tejido espiritual de la hoja de coca y llamar la atención sobre la relacion entre la mesa andina la mesa de curación y la mesa de cenar . Utilizar y reforzar la idea del KINTU que vi usar a Herney en la ceremonia de apertura. Incluir el tabaco como planta compañera en la chagra, el algodón con semillas y el ají. Tambien las piedras de moler , las monedas de 200 pesos que traen el diseño muisca de las 4 direcciones y los cigarrillos pielroja que fuman en Lerma. Muchas manos hicieron que este arte de los altares se canalizara en estos diseños. Manos de Abigaily energía de Violeta, las niñas que estuvieron presentes en este altar, donde convive la dulzura de la coca con la esperanza de la niñez y la juventud. Y debajo de todo,la cruz del sur, la chakana que ordena el tiempo y el espacio.

LOS ALTARES A LA COCA EN 4DIRECCIONES

Durante 25 años he trabajado en una investigación continua sobre la cultura de la Coca en Colombia. Yo conocí el Mambe en Leticia en el año 1997 cuando fui representando a la Dirección de cinematografía del recién creado Ministerio de Cultura cuando emprendimos una investigación sobre el estado de El audiovisual en Colombia , realizando un inventario audiovisual y creando el programa Imaginando Nuestra Imagen de Educación Audiovisual no formal en Colombia. Escogí ir al Amazonas un territorio que siempre había querido conocer punto y llegué a Leticia para hablar con quiénes tenían cámaras. En ese encuentro en Leticia por primera vez se habló de hacer cine indígena , de crear historias propias y de producir videos auto gestionados . Fué el primer encuentro de mi cámara y mis aparatos con el primer círculo de Mambe al que asistí. Ahí en el centro de la mesa, puedo decir que el espíritu de la coca hizo un pacto secreto con mis herramientas audiovisuales. Y nació lo que serían Los Archivos de la Coca de 4Direcciones : una ceremonia híbrida donde las tecnologías ancestrales y contemporáneas se unen para celebrar el espíritu de la Coca. El 2019 fue un año de socializar el proyecto con diversas comunidades indígenas y autoridades tradicionales y con la población urbana sobre el uso cultural de la coca y crear un mapa de protocolos para abordar el tema. La fase de investigación consistió en utilizar el "círculo de la palabra" o mambeado donde los asistentes participarán en un mambeadero, ingiriendo la hoja de coca con la orientación de las autoridades indígenas. Las actividades de socialización consistieron en Círculos de Palabra, Recolección de un catálogo de experiencias inmersivas y Talleres en Leticia, Amazonas, Colombia.

Consideramos nuestras piezas artísticas como altares electrónicos , visuales performativos a la MamaCoca en todas sus formas. Nuestras piezas están hechas para ser piezas de conversación donde lo mas importante es revelar preguntas acerca de la coca y educar sobre sus infinitos beneficios.

Mi propósito es compartir estas obras que son un trabajo de compilación de archivo y conocimiento que puede contribuir a los proyectos que lleve a cabo la Fundación Alianza Coca Para La paz, y sus asociados.

LOS ARCHIVOS DE LA COCA

Memoria, medicina y alimento

Los Archivos de la Coca es un proyecto investigativo continuado que compila un archivo interactivo audiovisual colaborativo sobre algunos aspectos de la cultura tanto indígena como mestiza de la hoja de coca en Colombia. Un acercamiento experimental y artístico a un diálogo entre el mundo contemporáneo y el universo tradicional de los guardianes de la coca.

Dentro del marco de los archivos de la coca presentamos una serie de experiencias inmersivas que hemos desarrollado expandiendo el lenguaje audiovisual en un diálogo entre tecnología del mundo occidental y la tecnología indígena.

Las piezas hacen parte del proyecto Los archivos de la Coca, cuyo objetivo es construir y activar un archivo audiovisual, de lenguas, ecosistemas y cantos nativos de este territorio alrededor del uso tradicional de la hoja de coca. Un proyecto para tejer nuestro origen indígena con el presente, dándole contexto y forma para las generaciones que vienen

Aquí el catalogo de experiencias inmersivas que conforman el proyecto ganador del Prince Claus Fund en 2018

<https://drive.google.com/file/d/1MG0PbzDJ68HIF6RrTLApRwzxqGXLgHST/view?usp=sharing>

De estas piezas destaco las siguientes que son pertinentes para el tema de altares híbridos de la coca

1. EL ORIGEN DE LA NOCHE : Sonido , tiempo y territorio

El Origen de la Noche es un trabajo colaborativo inter- disciplinario dirigido por 4direcciones (Diana Rico y Richard Décaillet) que nace de una investigación en diferentes fuentes de archivo sonoro de algunas naciones indígenas de Colombia: Andoque, Murui (Witoto), Tatuyo y Barasano, Wayuu, Kogi y Tubú. La recopilación de archivos encontrados en colecciones públicas y privadas se activó en un estudio de sonido con autoridades indígenas tradicionales a partir de sesiones de escucha y grabación de piezas nuevas y se materializó en una instalación sonora inmersita que se montó por primera vez en la sala principal del Museo de Arte de la Universidad Nacional, como pieza central de la exposición que tomó el nombre la pieza El Origen de la Noche (septiembre 13 de 2016- abril 30 2017). La pieza ha sido exhibida en el centro cultural le 104 en París-Francia, La Casa del Lago de la UNAM en CDMX-México, actualmente está instalada en La Bienal del Paz, en La Paz-Bolivia. La comisión del proyecto, a cargo de María Belén Sáez de Ibarra, Curadora del Museo de Arte y directora de la Dirección de Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, fue dirigida y realizada por el colectivo 4direcciones (Diana Rico y Richard Decaillet) y se inició con la constitución de un equipo de asesores permanentes que apoyaron y custodiaron todo el proceso de trabajo. Ellos son Reynel Ortega, Payé y Curador del Mundo de la comunidad de Puerto Ortega en el Río Pira Paraná, Vaupés Colombia, Reinaldo Giagrekudo Autoridad tradicional Murui del Predio Putumayo Amazonas, Hernado Fisiao Andoque Cantor y Autoridad

Tardicional Andoque de Araracuara, Carmen Vicente, Mujer de Medicina de Ecuador, Stephen Hugh Jones Antropólogo del Reino Unido autor de “La Palma y las Pléyades” y Jon Landaburu Lingüista Vasco radicado en Colombia. El equipo de realización incluye además al músico y compositor Miguel Navas, con quien se grabó, editó y produjo la totalidad de la pieza en estudio durante 12 meses. El montaje y especialización en sala contó con el apoyo de Juan Forero. El Origen de la noche es una alusión a un mito común a algunas naciones amazónicas, construido a partir de episodios sonoros encontrados en archivos y grabados en estudio usando estructuras narrativas propias de los círculos de Mambe (ceremonia de círculo de palabra, alrededor del uso tradicional del polvo de hoja de coca mezclado con cenizas de Yarumo) dónde se escuchan las historias del origen y su relación con el presente, de danzas rituales de tránsito de épocas y del trabajo de “Curación de Mundo” en el que se renombra el territorio a partir de recitativos constantes en una estructura de llamado y respuesta.

El desafío común fue crear una gran Maloca (casa ceremonial amazónica) sonora, invisible pero real donde se dieran cita diversos territorios indígenas y sus custodios; el propósito común fue “curar” el espacio de manera que quien asista y la escuche pueda tener una experiencia transformativa a partir del sonido. Curar significa a la vez y entre otras cosas: limpiar, renovar, recorrer con el pensamiento un territorio, recordar, traer a la memoria un lugar sagrado, pedir permiso a los dueños espirituales de un lugar para relacionarse con él y activar con un canto la relación original con un lugar. Cada cabina de sonido corresponde a lugares particulares y específicos dentro de esta gran casa representados en cada uno de los estantillos que sostienen la estructura de la Maloca. Los Payés, Kumus o autoridades tradicionales transitan mundos luminosos y oscuros a la vez y así “limpian” la época que pasó y preparan el camino para la que sigue.

En el caso de El Origen de la Noche, los sonidos dan cuenta del diálogo sonoro entre la selva y lo urbano y buscan curar la comunicación entre nuestros mundos. Más información sobre la Instalación Sonora, imágenes y prensa la pueden encontrar en este sitio:

<https://elorigendelanoche.unal.edu.co>

2.KAJI COCA SAGRADA

COCA es un viaje visual y sonoro hacia el Territorio de los Jaguares del Yurupari donde sus habitantes mantienen viva una tradición de catorce mil años a partir de la relación íntima con esta planta maestra. Este documental inmersivo en realidad virtual es una exploración tanto etnográfica como espiritual sobre la vida cotidiana y ritual de Los Barasano, Tatuyo y Makuna, naciones que

viven en el río Pira Paraná, Vaupés, al noroeste de la Amazonia. En COCA, los hombres recolectan las hojas en su chagra y preparan el “Mambe” dentro de las enormes Malocas, donde mas tarde lo comparten en un circulo de palabra y pensamiento; el universo femenino es el del alimento, donde las mujeres diariamente cosechan la yuca brava con la que preparan el casabe y lo preparan en la Casa Grande al tiempo con el Mambe. Estas actividades cotidianas están atravesadas por los cantos sagrados de Reynel Ortega que recorren los ríos de aguas negras, llaman a las mariposas, despiden el día y saludan la noche.

Kaji, Coca Sagrada, es un documental inmersivo de 7 minutos sobre el universo de la Coca Sagrada en el Vaupés Colombiano. Es una coproducción de 4Direcciones Audiovisual y DEEP Canadá ganadora del NEW MEDIA FUND. KAJI fue ganadora de Mejor pieza de realidad virtual en el BAM (Mercado Audiovisual de Bogotá) y seleccionado para el VGM Venecia en octubre de 2018. Seleccionado para la primera muestra de Realidad Virtual en el FICCI (Festival de Cine de Cartagena) 2019. Se presentó en la inauguración del HUMBOLDT FORUM de BERLÍN en SEPTIEMBRE de 2019, donde tuvo más de 2000 vistas en dos días de exhibición. En Diciembre de 2019 se presentó como una instalación en un bosque, en el encuentro nacional de patrimonio en la Estación Cultural de los Oficios en Bogotá. Además de las muestras especiales donde se exhibió, la circulación de la pieza en el 2019 estuvo asociada al proyecto titulado “ Los Archivos de la Coca”, Beca de PRINCE CLAUS FUND 2019, en el que hicimos unas muestras performáticas de la pieza Kaji y otras obras artísticas para generar círculos de conversación sobre el uso sagrado de la hoja de Coca en Colombia. Se presento en la cinemateca distrital gracia a la Beca de Circulación IDRTES 2021.

INSTAGRAM @KAJIVR

3.JAKATA

Cuenta el Mamo (hombre de medicina) Kogi Santiago Senchina y su Java (mujer) Maria Luisa Nakogui, que existe un incumplimiento por parte de los humanos en la ley de origen que dicta cantar a todo lo que nos da la vida, al agua y a el alimento que consumimos, a quienes nos cuidan e inspiran incluyendo todas las naciones de seres que cohabitan este planeta. Esta pieza es un episodio sonoro sobre las prácticas del poporeo (uso tradicional de la hoja de coca) y el pago- mento. Para los pueblos indígenas de la Sierra nevada de Santa Marta, una ofrenda, intercambio, devolución, retribución a la madre tierra por todo lo que nos da. El pago puede ser de pensamiento, de hecho y también en canto. Este acto activa la relación existente de nuestra vida con todo lo viviente, es un acto a la vez de memoria y de consciencia del presente. De entendernos como alimento para los seres vivos que nos rodean Tradicionalmente en los pueblos originarios existe la práctica del encierro o “búsqueda de visión”, un momento en que la gente decide retirarse a alguna cueva y desde ausencia de luz y el ayuno prolongado se recibe información única y privilegiada –el pensamiento to- de como conducirse en la vida.

Enfoque de los Círculos de Palabra sobre la Hoja de Coca con KAJI VR

Las conversaciones que hacen parte del proyecto KAJÍ tienen como objetivo construir y activar un archivo vivo , de lenguas, ecosistemas y cantos nativos de este territorio alrededor del uso tradicional de la hoja de coca y su relación con la gente de la ciudad. Un proyecto para tejer nuestro origen indígena con el presente, dándole contexto y forma para las generaciones que vienen.

En los mambaderos o círculos de palabras, reuniones sobre el uso sagrado de la hoja de coca en Colombia, invitamos a figuras clave a este diálogo abierto, como autoridades indígenas, activistas, usuarios de "mambe" (coca en polvo tradicional), artistas y músicos comprometidos con los procesos culturales en diferentes comunidades indígenas. La pieza en Realidad virtual es un dispositivo para activar este diálogo al ver el episodio de realidad virtual de Coca . El reto es ahora usar las plataformas como zoom para generar una ceremonia en casa, donde el grupo de invitados prepara un espacio en su casa donde se dispone a abrir sus gafas de cartón y activar la experiencia, para luego tener un espacio para compartirla online con el líder del círculo de Mambe.

La educación sobre la hoja de coca es una necesidad en Colombia, a fin de crear un mundo posible donde todos podamos compartir los usos tradicionales de esta planta. Debemos entender y aclarar la diferencia entre la hoja de coca y la cocaína. Desafortunadamente en Colombia, la coca no es usada culturalmente por la mayoría de la población como en Bolivia o Perú. Nuestra historia ha olvidado el uso diario de la coca y sus beneficios; Pero los usos de la coca en Colombia son únicos y se han mantenido durante miles de años por muchos pueblos indígenas. La cocaína y la guerra contra las drogas nos han cegado y nuestra ignorancia es gigantesca. Necesitamos crear espacios donde el diálogo pueda ocurrir libremente, sin la presión de espacios políticos y sociales. Creemos en la fuerza transformadora del arte para abordar preguntas que son difíciles de responder. Queremos abrir un espacio donde la visión sagrada del uso de la coca y el pensamiento ancestral puedan aportar soluciones y la co-creación de ideas para la regulación del uso de la hoja sagrada de coca.

Contacto

www.4direcciones.tv

BIOGRAFIA DIANA RICO

DIANA RICO MUÑOZ

Bogotá, Abril 4, 1970

BIO EXPERIENCIA AUDIOVISUAL

Realizadora Audiovisual y Artista Plástica egresada de la Universidad de los Andes. Diana Rico tiene una larga trayectoria en el campo de las artes plásticas, la gestión cultural, el periodismo y crítica de cine para varios medios escritos y radiales del país. Creadora y directora de varios programas de TV incluyendo *Cine Arte* al aire de 1999-2012 en el Canal Caracol de TV.

En 2003 creó el Colectivo El Vicio Producciones con Richard Decaillet, Simon Mejia, Simon Hernandez y Santiago Caicedo. El Vicio creó varias exposiciones colectivas en su galería GANGA y produjo la serie *Plástica Arte Contemporáneo en Colombia*. En el 2007 fundó con Richard Decaillet *4Direcciones Audiovisual* un colectivo artístico y una compañía de producción audiovisual, premiada internacionalmente por sus contenidos ambientales, indígenas, culturales e infantiles .La experiencia de *4Direcciones* incluye cortos, largometrajes, series y animaciones, instalaciones sonoras inmersivas, Vr y XR, que llegan a espectadores de Latam, Canadá , Estados Unidos, Asia y Europa. En los últimos años, Richard y Diana se han consolidado como un sólido dúo creativo que a través de diversos medios explora la relación entre arte, espiritualidad y territorio .

Desde 2007 *4Direcciones* es aliado en los procesos audiovisuales de la fundación GAIA Amazonas y participó en el proceso legal de conformación del Parque Natural Nacional Yaigojé Apaporis. Junto con Peter Webber (Nominado al Oscar por *Girl with a Pearl Earring*) dirigió “*The Sand and The Rain*” para Qatar y en 2012 ganó el Cannes MipJunior por su serie animada *Omm Moo Yoga para niños*, al aire en más de 15 territorios incluyendo India, USA y Portugal. Realizó producciones para series como *Light at the Edge of the World* de Wade Davis- Natgeo (2010) *Narcos* de Netflix,(2014-2106) *The Long Way* de Animal Planet (2015) y el largometraje *Tawaii* (2015-2018) de Bruce Parry BBC. Es productora ejecutiva y directora asociada con Peter Webber y Richard Decaillet de *PICKPOCKETS* una película original de NETFLIX disponible desde abril del 2018.

En los últimos años Diana y Richard han realizado una serie de piezas sonoras inmersivas como “*Cuca- Jakata*” para la exposición “Los Multinaturalistas” en el Museo de Arte Moderno de Medellín en 2017 y “*El Origen de la Noche*” (comisionada por María Belén Sáez , Curadora de la Universidad Nacional de Colombia) una instalación de sonido

de gran formato presentada en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia desde septiembre de 2016 a mayo de 2017, en Le CentQuatre en París en diciembre de 2017, en la Casa del Lago UNAM CDMX y El Claustro de San Agustín en Bogotá en 2018 como parte de la exposición “Selva Cosmopolítica Reunida”. La Bienal SIART 2018 en La Paz, Bolivia, se titula “ Los Orígenes de la Noche” como un homenaje a la pieza sonora central que está instalada en el Museo de Arte de la Plaza Murillo hasta marzo de 2019.

<https://on.4direcciones.tv/el-origen-de-la-noche-intro/>

4Direcciones gana el NEW MEDIA FUND del Canadian Media Fund y Proimagenes/MINTIC Colombia para desarrollar la serie de realidad virtual “*Jardín de Visión*”, sobre etnobotánica de plantas enteógenas. Su primer capítulo *KAJI VR (COCA SAGRADA)* fue ganador del BAM (Bogotá Audiovisual Market en Julio 2018) como la mejor pieza de Realidad Virtual; fue invitado al EFM de la Berlinale y como parte de la selección especial del Venice Production Bridge, durante el Festival de Cine de Venecia 2018. *KAJI, COCA Sagrada* tuvo su premier oficial en Colombia durante el Festival de Cine de Cartagena en Marzo 6-11 de 2019 y ha circulado por diversos festivales de VR y Xr. Se estrenó en Bogotá en la Cinemateca Distrital en mayo de 2021, junto con una instalación sonora inmersiva en la Sala E.

Su proyecto de largo aliento “*Coca Files, Los Archivos de la Coca*” fue ganador del Prince Claus Fund (2019) y se inauguró en la Exposición online *Take me to the river* en Berlín en diciembre de 2020 y en 2021 presencial.

<https://takemetotheriver.net/>

En junio de 2019 recibió junto con su colectivo 4Direcciones el premio en la Hackathon Humboldt D250 y expuso la experiencia inmersiva “*Juyeko Humboldt*” en el Humboldt Forum de Berlín, para conmemorar los 250 años de nacimiento de Alexander von Humboldt. Diana, fue comisionada para diseñar un ritual inaugural del edificio y abrirlo al público. En septiembre de 2019 recibió el apoyo del programa Coincidencia de Pro Helvetia, para desarrollar la instalación sonora interactiva “*Yadiko*” junto con el Museo de las Culturas de Basilea. En Noviembre de 2019 creó la instalación de video y performance “*Sinestesia Amazónica*” para la chef Leo Espinosa en el marco del festival gastronómico Madrid Fusión 2019. Dirigió la coproducción de la serie “*Secreto Ancestral*” sobre medicina indígena en varios países de América, una coproducción con Señal Colombia y CNTV Chile. Se estrenó en diciembre de 2021.

El 29 de marzo de 2020 lanzó el videoclip en VR y 360 *Soñemos un bosque* para la banda Aterciopelados. Ganadora de la residencia Artística 2020 por *HEZY, un audiolibro gráfico de Realidad Aumentada y exagerada* en la Galería Relámpago de Bogotá.

Ganadora de la beca de Programación en Artes Plásticas de la Galería Santafé 2021 para exponer la obra de Realidad Mixta *GUACA ROJA XR* con el Colectivo 4Direcciones (marzo 5- abril 5 de 2022) . Guaca Roja se expone en la actualidad en el Museo Arqueológico de Soacha hasta Agosto de 2022.

www.guacaroja.com

Desde 1999 Diana comenzó a estudiar en profundidad las tradiciones nativas americanas y estableció un compromiso vital con el cuidado y guardianía de los altares y cantos del origen del arte en América del Sur. Es portadora de Çanupa, del altar del Temazcal y es cantante oficial de Danza del Sol y Danza los Espíritus.

www.4direcciones.tv

FORMACIÓN

2000-2022	Estudiante permanente de “La Escuela de Secretos “ de Carmen Vicente
2002	Curso Intensivo de Actuación(Spring Workshop), The school of the Science of Acting, London,UK.
1997	Taller de video con David Larcher, Universidad de los Andes
1994	Título Maestra en Artes Plásticas
1988-1993	Artes Plásticas, Opción en Música, Universidad de Los Andes

EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

2022	<i>GUACAROJA</i> . Experiencia en Realidad Mixta (XR/VR/AR). Museo Arqueologico de Soacha (Abril 6- agosto 6 de 2022)
	<i>GUACAROJA</i> . Experiencia en Realidad Mixta (XR/VR/AR). Galería SantaFÉ de Bogotá (Marzo 5- Abril 5 2022).
2021	<i>KAJI VR</i> . Experiencia de sonido inmersivo y Realidad Virtual. Cinemateca Distrital de Bogotá. IDARTES Beca de Circulación Artística en Nuevos Medios 2021
2021	<i>COCA FILES</i> . Exhibición online de <i>Take me to The river</i> . Prince Claus Fund

2020	<i>HEZY, Un audiolibro Gráfico de Realidad Aumentada y Exagerada.</i>	Ganador
	de Residencia Artística Idartes 2020. Galería Relámpago Bogotá	
2019	<i>JUYEKO HUMBOLDT</i> proyecto de XR ganador de la Hackathon Humboldt	Instituto
	Goethe. Inauguración Sept 7, Humboldt Forum ,Berlin. Alemania.	
2016-2019	<i>EL ORIGEN DE LA NOCHE.</i> Instalación Sonora Museo de Arte de la	Universidad
	Nacional, Casa del Lago UNAM México, Le CenQuatre Paris, SIART Museo de Arte LA PAZ	
	BOLIVIA, Claustro de San Agustín.	
2018	<i>KAJI VR. Coca Sagrada.</i> Experiencia de Realidad Virtual en La Biennale	
	Venezia , Festival de Cine de Venecia, ganador del VGM.	
2018	<i>JAKATA,</i> Instalación Sonora. Los Multinaturalistas, MAMM.	
1994	<i>CIENTO CINCUENTA LATAS.</i> Instalación.	
	IV Bienal de Arte Museo de Arte Moderno de Bogotá	
1993	<i>TRESCIENTAS LATAS.</i> Instalación	
	Galería Valenzuela y Klenner, Bogotá.	

EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁREA CULTURAL

2006-2022	Creadora y directora de la empresa 4Direcciones SAS y la Fundación
	7Flechas.
2019-2022	Conductora de Cine Club, Franja de Cine (10pm),.
	Señal Colombia
2020-2022	Jurado, Tutora y Asesora de 10 Proyectos de Pertenencia Étnica
y	Nuevos Medios . CREA DIGITAL.

-
- 1998-2012 Creadora, Directora y Conductora de *Cine Arte* con Bernardo Hoyos.
Caracol TV.
- 2003-2006 Creación ,Curaduría y Dirección
Ganga International Gallery, El Vicio Producciones. Carrera 9 #58-47
- 2002 Jurado Nacional de Documental
Convocatoria Nacional, Dirección De Cinematografía Ministerio de Cultura
- 2001 Jurado Internacional
Curadora de la Muestra Colombiana de Cortometraje
Festival Internacional Interfilm Berlin Noviembre 6-12
- 1998-2000 Periodista Cultural y Productora
Noticiero Caracol y Programa de entrevistas *Pregunta Yamid*.
- 1997-1998 Grupo de Formación Audiovisual
Coordinadora de *Imaginando Nuestra Imagen* , Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura.
- 1996-1998 Directora General
Programa de Becas Nacionales,Colcultura.
- 1994-1997 Editora Cultural y presentadora
Noticiero QAP
- 1994-1995 Coordinadora Editorial
Revista arte Internacional, Museo de Arte Moderno de Bogotá.
- 1992-1996 Asistente de Dirección
Departamento de Cine , Museo de Arte Moderno de Bogotá.

DISTRIBUCIÓN DE CINE

2000-2006 Adquisición de Derechos y Distribución en Colombia de títulos
Cinematográficos: Asistencia a festivales de Cine como Cannes, Rotterdam, Berlín y Venecia.
Coordinación general de Ruedas de Prensa Premieres y Eventos especiales relacionados
con los estrenos en Colombia. DANCER IN THE DARK de Lars Von Trier, TUVALU de Veit
Helmer, EL HOMBRE SIN PASADO de Aki Kaurismaki y DOGVILLE de Lars Von Trier.