

VOCES BROTAN EN EL SUR: FORMAS DEL AGUA Y APROXIMACIÓN BIOPOÉTICA A LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE PAJARÍSTICAS¹

Gushing Voices in the South: Water Forms and Biopoetic Approach to the Literary Production of Pajarísticas

DÁMASO RABANAL
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (CHILE)
DAMASO.RABANAL@UACH.CL
ORCID: 0000-0003-2484-0867

MÓNICA MUNIZAGA
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE (CHILE)
MONICA.MUNIZAGA@UACH.CL
ORCID: 009-0005-1997-6585

DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/mitologias.994>
vol. 28 | julio 2023 | 91-104

Recibido: 11/06/2023 | Aceptado: 21/06/2023

Resumen

El presente texto tiene como objetivo analizar la obra literaria de la compañía de cuentacuentos Pajarísticas. Se propone que la compañía, a través de su producción literario cultural, construye una circulación de lenguajes que apelan a la dialogicidad con la comunidad lectora, en cuanto pone en conversación ámbitos y temáticas medioambientales centrados principalmente en las dinámicas del ecosistema y su interdependencia entre flora, fauna y recursos naturales. Consignamos que Pajarísticas construye escenificaciones narrativas que articulan conocimiento, ética, política y poética, al formar una trama de diversos planos que

¹ Algunas reflexiones de esta investigación se enmarcan en el Proyecto Anillo de Investigación Asociativa ATE220025 “Despatriarcar y descolonizar desde el sur de Chile: género e investigación en la Formación Inicial Docente”.

se alimentan para consolidar una experiencia creativa y de lectura que apela a la integralidad. De este modo, por ejemplo, el agua se posiciona como un eje desde donde explorar el ecosistema y la necesidad de su defensa, frente a las disposiciones recurrentes de extractivismo y exterminio que han signado los derroteros de la historia medioambiental reciente de Chile.

Palabras clave

literatura chilena actual, literatura infantil y juvenil, formas del agua, ecología, Pajarísticas

Abstract

The present text aims to analyse the literature work of the storytelling company Pajarísticas. It is suggested that the company builds a circulation of languages that appeal to the dialogicity with the community of readers through its cultural literary production, bringing environmental areas and themes to the conversation, focused mainly on the dynamics of the ecosystem and its interdependency between flora, fauna, and natural resources. We note that Pajarísticas creates narrative stagings that articulate knowledge, ethics, politics, and poetry, forming a weave of diverse layers that feed each other to consolidate a creative and reading experience that appeals to integrality. Thus, for example, water is positioned as an axis from which to explore the ecosystem and the need to defend it in the face of the recurrent extractivist and exterminationist dispositions that have marked the course of Chile's recent environmental history.

Keywords

Contemporary Chilean Literature, Children's and Youth Literature, Water Forms Ecology, Pajarísticas

Los camiones aljibe van / por la ruta de la alerta amarilla.
Los pájaros vienen del sur / con la alerta roja entre los dientes

Elvira Hernández, *El cielo será como un río* (2022)

Introducción

La imagen que nos entrega la poeta Elvira Hernández en su texto “Un largo y ardiente verano”, antologado por María José Barros y Rubí Carreño Bolívar en el libro *El cielo será como un río* (2022) permite abrir las discusiones y forjar un horizonte con respecto a lo que ha significado el ecocidio y el extractivismo para la agresiva transformación del ecosistema en el territorio chileno. Con el hecho de activar una memoria reciente, durante el verano del año 2023 se quemaron cientos de hectáreas de plantaciones —principalmente de monocultivo forestal— a nivel nacional; y se puso al país, nuevamente, frente a las llamas.

Como es habitual, la literatura y la cultura chilena —desde fines del siglo XX a inicios del XXI— han puesto sus ojos y su creación en la discusión permanente sobre estas situaciones que suspenden la vida de muchas y muchos, quienes ven afectada su salud en medio de discusiones políticas y empresariales que tienden a volverse eternas. De hecho, la voluntad es escasa en la toma de decisiones que se relacionan con algunas de las matrices productivas del país al imponerse, increíblemente, la lógica del mercado por sobre la de la vida.

Incluso más, en la reciente discusión inicial por la Nueva Constitución chilena, que tiene como finalidad renovar la carta fundamental que se impuso en la dictadura de Augusto Pinochet, los ámbitos relacionados con el ecosistema tuvieron amplia importancia para pensar sistémicamente el país, desde sus constructos culturales a los productivos. Sin embargo, lamentablemente, estas visiones de vanguardia fueron rechazadas en el plebiscito de septiembre de 2022, lo cual dio paso a un nuevo proceso de discusión constituyente, actualmente en curso, en el que no se avizora un interés significativo por acoger dichas problemáticas.²

En este contexto, el lugar de la literatura y la cultura ha sido fundamental, pues contribuye al debate con una mirada de conjunto y conforma una trama analítica donde las diferentes producciones culturales son posibles de articularse como observadoras de los procesos sociopolíticos nacionales. Esta perspectiva, particularmente aguda en los discursos culturales recientes, ha permitido remover y estimular la discusión por las expectativas de sociedad que poseemos, así como también las que deseamos.

En este sentido, destacamos el trabajo de la Compañía de cuentacuentos Pajarísticas, que sitúa su obra en el Sur de Chile, vinculada a las temáticas medioambientales relacionadas con las aves y sus ecosistemas. Al ser una compañía que crea sus propios cuentos e integra un trabajo artístico multidisciplinar, ponemos el foco de nuestra investigación en su producción y recepción, bajo el contexto de un estado del arte de la producción artística y literaria chilena.

Bajo esta línea, es posible observar un panorama de intereses y temas con los cuales se interpela lo que acontece en Chile actualmente. Ello, sobre todo, deja en claro que son discusiones creativas que es posible vincular con las huellas que han quedado cifradas en el tejido social sin ser actualizadas. Representaciones anquilosadas que construyen imaginarios enquistados y que son necesarios de permear para forjar un espacio, un interregno en el cual sea posible la transformación y la creación, pues la urgencia

---

² El proceso constituyente en Chile se está llevando a cabo en la actualidad y en ese contexto existe una lucha por reivindicar los derechos humanos y medioambientales, sobre todos los vinculados con recursos hídricos.

está en abandonar la imaginaria monoglósica que ha imperado en el país como clave de sustentación de un proyecto nacional.

La mirada social con que las producciones culturales observan lo nacional, durante los noventa y los dos mil, está estrechamente relacionada con las experiencias vividas previamente por sujetos y comunidades. Ello hace ineludible volver a pasar por el dolor dictatorial, pero también ingresa el descontento por las consecuencias de una vuelta a la democracia, permeada por los acuerdos. En este sentido, la historia reciente, como clave y territorio analítico, toma especial relevancia, pues lo acontecido permea la creación. La dictadura no es estrictamente un momento donde todo vuelva a ser problematizado por la cultura, sino que también la democracia pactada y algunos hechos relevantes más actuales han significado un movimiento y respuesta social de alta participación y militancia.

Desde las literaturas chilenas más actuales, por ejemplo, la propuesta de escritura que realiza Daniel Villalobos en su libro *El Sur* (2014) nos permite pensar este diálogo presente-pasado reciente como una relación fructiva que distingue la mirada crítica del autor para dar cuenta de la ruralidad, la infancia, la experiencia educativa y la música popular, entre otros ejes. Del mismo modo, la escritura de Nicolás Meneses en *Panaderos* (2018) abre una zona de lectura para ingresar en la periferia capitalina y las políticas y prácticas del trabajo y sus sujetos; o un libro como *Piñén* (2018) de Daniela Catrileo nos permite acceder a algunas zonas estigmatizadas de la capital, donde reside una cantidad importante de la población atravesada por la heterogeneidad cultural. Así, da voz *warriache* a sus personajes, a la vez que hace posible problematizar la política, el hacinamiento, la crianza en contexto de violencia, y los mecanismos y tecnologías para sobrevivir.

También, consideramos significativa y necesaria la variable regional, pues tuerce la visión convencional de que todo sucede y/o pasa por la capital. Del mismo modo, es importante considerar que, por ejemplo, en el caso de la Región de Los Ríos, territorio sobre el que se centra el trabajo de Pajarísticas —quien nos convoca en este artículo—, es uno de los territorios nacionales con mayor influencia y trabajo editorial independiente. Se construye en sí mismo un circuito, un ecosistema —esta vez del libro— donde autores y sus creaciones se escapan del centro y abrevan en sus producciones saberes territoriales, ancestrales, indígenas y experiencias locales. En este sentido, apelando a lo regional de la zona sur del país, es posible destacar la escritura de Ivonne Coñuecar en *Coyhaiqueer* (2018), o la de Kutral Vargas Huaquimilla en *Factory* (2017) o Martina Pedreros con *Elemancia* (2018) o la voz de Marian Lutzky en *Las niñas traviesas* (2020) o Daniela Senn con su novela *Isla Queja* (2022). Todas ellas ponen en tensión la infancia, las relaciones humanas, la relación con la naturaleza, las disidencias sexuales e identidades, entre otros énfasis.

En consecuencia, pretendemos establecer que las distancias entre los hechos históricos y la publicación de nuevos libros es mucho más estrecha y, como fenómeno singular, ha permitido que las/os autores/creadores inviten a reflexionar sobre acontecimientos que están sucediendo desde la palabra literaria. La política, las comunidades, los géneros y disidencias, los pueblos indígenas, la violencia institucional, el neoliberalismo, la educación, el medioambiente, la inmigración, entre otros, son lugares sobre los cuales las/os escritores posicionan sus creaciones (Amaro, 2014-2015; Areco, 2015; Carreño, 2009-2013a-2017; Daza, 2010-2014-2019; Rabanal, 2017-2020). Ahora bien, es importante mencionar que la producción literaria no se circunscribe a uno de estos temas, si no que los pone en diálogo, incluso, interseccionalmente. De este modo, además, se borronan las fronteras disciplinares o genéricas, que pueden encapsular las escrituras; y se fraterniza la creación, lo cual permite transitar la voz entre los autores-creadores. Pensemos, por ejemplo, en las formas con que la literatura reciente permite habitar diferentes géneros en una misma producción y la vuelve todavía más polifónica al desafiar las prácticas de lectura convencionales.

A partir de estos entramados de cruces críticos, donde las voces académicas han construido y dispuesto la producción literaria y cultural como un frente analítico de los contextos nacionales, emerge como sendero crítico el foco en lo sociopolítico-medioambiental y los recursos naturales. Bajo esta perspectiva, por ejemplo, es posible establecer, en primera instancia, tres vías para el análisis desde nuestros territorios: los estudios ecocríticos (Araya, 2006-2012; Casals y Chiuminatto, 2019; Donoso, 2015-2019; Ostria, 2010a-2010b), la articulación literatura/cultura-activismo (Barros-Cruz, 2020-2021; Carreño, 2013b-2019a; Barros-Cruz y Carreño, 2022; Rabanal, 2021b) y los estudios sobre saberes ancestrales y cultura/naturaleza en perspectiva interdisciplinaria (Carreño, 2019b; Carreño, Rodríguez e Ímigo, 2023).

Cada una de estas perspectivas ha instalado ópticas con las cuales observar la cultura y sus discursos, al relevar los énfasis con que autoras/es tensionan y critican artísticamente la situación peligrosa en que se encuentra el ecosistema y cómo los lenguajes posibilitan caminos reflexivos para transformar contextos e imaginar utopías hacia donde poder observar nuevos futuros. De esta manera, a su vez, la crítica toma posición —más o menos militante y comprometida— y comparte su voz para remover y actualizar el campo, instalar urgencias temáticas e, incluso, participar en la acción colectiva que motiva las reflexiones desde el arte. Así, por ejemplo, desde una crítica activista (Carreño, 2017), leer y escribir pasan a ser una militancia que se inscribe en la producción científica y también en la calle, junto a otras/os.

Estas militancias medioambientales también han tenido especial relevancia al atender las urgencias y emergencias asociadas al agua. La depredación extractivista que se ha instalado sistemáticamente en Chile, junto a la invisibilización de las culturas y saberes indígenas asociadas a este elemento —en un evidente guiño racista y monocultural colonial—, han tenido consecuencias nefastas para la mantención y cuidado de las diferentes formas del agua (ríos, humedales, lagos, mares). Artistas y activistas han utilizado diversas tramas creativas para socializar la alerta en que nos encontramos por la escasez de agua. De este modo, desde el gesto colectivo denunciador de la marcha (o manifestación) hasta distintas creaciones individuales y colectivas, los lenguajes de las artes audio-visuales, literarias, escénicas y performáticas han insistido en enunciar el daño y las potenciales consecuencias que se generarán si no se realizan transformaciones socio-culturales inmediatas.

Junto a lo anterior, toma especial significancia la variable territorial, pues el agua, así como las comunidades, también es diversa en distintas zonas del país y moviliza el medioambiente con diversa influencia, sin perder su influencia y relevancia sobre los modos de vida de la población. De la misma manera en que las formas del agua están más o menos presentes en distintas localidades, también las prácticas con que sujetos y colectividades se relacionan con el agua son distintas. Al posicionarnos sobre Chile, específicamente en el sur del país, el vínculo con el agua y sus distintas formas es más estrecho, pues la presencia del elemento es evidente y permanente, releva rasgos territoriales y identitarios. Sin embargo, esa habitual presencia no es garante de conciencia colectiva por cuidado de los afluentes.

En este contexto de heterogeneidad creativa interviene Pajarísticas, e irrumpe en el campo cultural de la Región de los Ríos con una propuesta creativa diferente, una interferencia creativa que se orienta hacia relevar lo medioambiental desde lo literario. Así, se construye una escenificación narrativa, donde los lenguajes pueblan la propuesta de creación y la experiencia de lectura de quienes participan de las presentaciones.

La compañía de cuentacuentos Pajarísticas surge el año 2018, al Sur de Chile, en la ciudad de Valdivia. Esta zona es conocida por su abundante biodiversidad, la cual se genera gracias a las diversas

---

³ Barros-Cruz realizó, entre los años 2018-2021, la investigación “Artistas y activistas del siglo XXI: Retóricas de la resistencia y genealogías descolonizadoras en Cecilia Vicuña, Ana Tijoux y Camila Huenchumil”, en el marco de Fondecyt Posdoctoral 3180228. Al alero de este proyecto, desarrolló diversas investigaciones bajo esta temática.

formas del agua que cohabitan la ciudad: ríos, humedales, lluvia, neblina y su cercanía con el mar. Son características que distinguen a este territorio, y que Pajarísticas incorpora en sus creaciones.

Del mismo modo, también es una zona que, debido a su riqueza natural, está constantemente amenazada por mecanismos de poder que pretenden sustraer sus recursos, situación que se reitera en todo Chile. Un ejemplo de estas empresas contaminantes es la Celulosa Arauco que, al arrojar sus residuos químicos al humedal, matan al luchecillo con el que se alimentan los cisnes de cuello negro (aves muy características de Valdivia y sus alrededores). Situaciones como estas son las que Pajarísticas recupera y transforma en mensajes de concientización en sus obras.

Si se toma en cuenta el contexto natural de la zona y los peligros medioambientales asociados a este entorno, Pajarísticas crea libros únicos, en formatos diversos, con historias propias de la compañía. Todos estos libros tienen como hilo conductor las características, hábitat y costumbres de las aves que habitan el territorio, a partir de datos científicos, a fin de hacer una fusión entre escritura creativa, divulgación científica, artes plásticas y espectáculo teatral (o cuentacuentos).

A la fecha, tienen siete libros y, para efectos de este artículo, nos centraremos en analizar dos: *Un cuento transparente* (2019) que tiene como temática central el calentamiento global y cómo éste afecta al mar de las zonas australes, específicamente, en la Antártica. Y *Entre cielo y agua: un cuento de humedales* (2021), que enfatiza su temática en los peligros medioambientales que afectan a los humedales urbanos y a las aves que habitan en ellos.⁴

En este sentido, entonces, Pajarísticas irrumpe en el campo cultural regional de Los Ríos (Chile), y hace de Valdivia —Ainilebu, para los pueblos indígenas— y alrededores un espacio donde relevar la creación literaria y su socialización desde una necesaria mirada descentrada, que permite observar el entorno, aprender sus lenguajes y crear acciones biopoéticas. A través de estas últimas no solo se dinamiza la circulación de lo literario en el territorio, sino que también se extiende la necesidad de defender al ecosistema de las prácticas extractivistas (Shiva, 2004) y del ecocidio que conlleva la instalación de la hegemonía empresarial por sobre el buen vivir.

Es por esta razón, y otras, que relevamos la creación literaria de Pajarísticas como una producción cultural significativa, así como también necesaria de conocer, analizar y socializar a través de la crítica. En su voz habitan distintos lenguajes y perspectivas que evocan diversos énfasis con los cuales construir literatura fuera de la capital, en diálogo con las particularidades territoriales, del mismo modo que también compartir experiencias literarias únicas que abran los caminos de interpretación de los lectores, quienes están convocadas/os a participar reflexivamente de esta construcción literaria (Jauss, 2015) en clave de compromiso con el ecosistema.

Pajarísticas y las tramas de discusión política por el exterminio del ecosistema

El trabajo de la compañía Pajarísticas se divide en cuatro etapas: en primer lugar, investigan sobre las aves y los peligros medioambientales de su entorno, para luego dar paso al proceso de escritura, el cual se va haciendo en conjunto con la planificación del formato. Una vez que está lista la historia, se elabora el libro, que generalmente es en formato gigante, por ende, se construye un

---

⁴ Los cuentos que mencionamos están en formatos físicos únicos, ya que son construcciones artesanales y no tienen reproducción de ejemplares. La forma de difundirlos es a través de presentaciones de cuentacuentos.

solo ejemplar que cumple la función de ser mostrado en la representación de la obra, la cual pasa a ser la última etapa del trabajo.

Los diversos formatos que manejan apuntan a desarrollar la experiencia de lectura desde lo multisensorial. En primer lugar, las imágenes tridimensionales, que sobrepasan las dimensiones tradicionales de un libro, hacen que el espectador se sienta inserto en la obra, ya que la totalidad de su campo visual estará abordada por la escenografía propuesta en formato de libro gigante, como es el caso de *Un cuento transparente*, donde el soporte es un “Libro pecera” a través del cual van pasando personajes marinos elaborados con técnicas artesanales de fieltro y papeloflexia. A diferencia de *Entre cielo y agua, un cuento de humedales*, donde se trabajó con el formato de *kamichibai*, que no presenta grandes dimensiones, la delimitación en los márgenes del “teatro de papel” hace que la mirada se enfoque en ese punto. Además, tanto los elementos que acompañan la narración como el soporte de los libros son elaborados con materiales cuyas dimensiones tridimensionales sobresalen de la página. Como una propuesta política/ecológica, la compañía trabaja con materiales reciclados, reutilizados y/o fibras naturales para, de esta manera, mantener una línea editorial consecuente tanto en forma como contenido.

En ambos cuentos, además de estar entregando datos científicos, bajo una historia para niños, se busca generar conciencia medioambiental desde un compromiso político ecológico con el entorno. Para esto, la compañía procura trabajar con los nombres científicos de las especies que aparecen en cada relato, así como mantener las características, ya sea de comportamiento animal/vegetal, como en su fisonomía y la representación artística que se hace. Si bien se mantienen estos lineamientos informativos, como una forma de transmitir veracidad y coherencia en el discurso, no se deja de lado el carácter artístico, tanto literario como visual, de la propuesta de cada libro, pues por sobre todas las cosas, se busca generar una experiencia política/estética en torno a la lectura. Al decir de Michèle Petit, “[n]o leemos solamente para dominar la información, y el lenguaje no puede reducirse a un instrumento a una herramienta de comunicación” (Petit, 2018: 146).

En esta misma línea, se busca generar una experiencia artística de lectura multisensorial y, para esto, la puesta en escena se presenta de manera tal que las mediadoras desaparecen y dan paso a los personajes, quienes son solamente manipulados por ellas. Incluso las voces de la narración se presentan a través de una grabación, a fin de que haya la menor intervención posible por parte de ellas. En este sentido, es la voz de las aves la que arma y desarrolla el discurso, sin que esto interfiera en su condición esencial, en tanto no se las humaniza, pero sí se transmite su discurso como si fueran ellas quienes lo emiten directamente. De esta manera, la trama transcurre en primera persona por parte de los protagonistas que van interactuando con su entorno medioambiental y, de tal modo, enfrentan los peligros que los rodean producto de la intervención humana en su mundo.

El procedimiento para plantear y representar sus cuentos apunta a generar una experiencia de lectura significativa en los espectadores, la cual procura generar mayor impacto del mensaje medioambiental que se está entregando. La narración se vive desde lo multisensorial, con el cuerpo, al cubrir todo el campo visual con el formato de grandes dimensiones, pero también al presentar las voces grabadas y, así, cubrir el campo auditivo por medio de efectos sonoros que acercan al escenario natural. En la puesta en escena, el escenario se prepara con hojas, ramas, flores y elementos naturales que no solo aportan a lo visual sino que también generan aromas que evocan el ambiente donde se desarrolla la historia y, al trabajar con materiales como fieltro, fibras vegetales, diversas formas de papel, entre otras, se genera un acercamiento a lo táctil y las sensaciones que se permiten generar a través de las distintas texturas. Por medio de estos elementos, no solo se busca generar un impacto estético, sino que también hacer que el espectador se haga parte y evidencie lo que se está enunciando, a fin de generar mayor impacto en la historia. Y es justamente con la reacción que tienen los niños y niñas al ver el despliegue escénico, cuando se adquiere conciencia de los daños ambientales que sufren las aves en sus diversos ecosistemas.

Por ejemplo, en *Un cuento transparente* (2019), el personaje Limacita Antártica le señala al Petrel de las nieves: “Digo que muchos de los nuestros están sufriendo porque el agua ya no es tan fría como antes y algunos estamos a punto de desaparecer si el agua sigue calentándose” (s/p). Así, el diálogo abre paso a las interrogantes sobre el calentamiento global y los cambios y peligros medioambientales que están sufriendo los seres acuáticos de la Antártica. Todo esto es acompañado de música, luces, marionetas y los otros elementos ya mencionados. Al terminar la historia, el Petrel de las nieves llega a la siguiente conclusión: “Mira, aquí hay un grupo de humanos escuchándonos. Quizás ellos puedan transmitir esto con otros humanos que se los cuenten a otros y a otros y a otros hasta que todos sepan las maravillas y curiosidades de nuestro mar Antártico” (Pajarísticas, 2019: s/p). De esta manera, se finaliza el relato con un mensaje explícito de no solo concientizar al público infantil que está observando, sino que transmitir lo vivenciado para expandir ese conocimiento.

De esta misma manera, en *Entre cielo y agua, un cuento de humedales* (2021), una de las láminas del *kamichibai* dice lo siguiente:

Al día siguiente, volvieron con otros vecinos y científicos y pusieron un gran cartel que decía: “NO TIRAR BASURA”. La garza se posó junto a ellos y con su mejor voz de humana (esa que usa solo para ocasiones muy especiales) les preguntó qué estaban haciendo. Entonces, el padre le contó de una ley que protege a todos los humedales para que los humanos que viven cerca, como también para quienes los visitan, los cuiden haciéndose responsables de sus mascotas no tirando basura y ayudando a limpiar. Si todos colaboramos con estas pequeñas acciones, tendremos humedales para muchos años, décadas y siglos. (Pajarísticas, 2021: s/p)

Con este enunciado, Pajarísticas está explicitando las medidas que pueden adoptar para contribuir de manera individual a mejorar el ecosistema de los humedales. Es en este punto, al enunciar y construir el discurso de esta manera, a través de lo cual Pajarísticas logra enfatizar en la crítica y conciencia sobre el medio ambiente. Se apunta a la educación ambiental para toda la familia junto con ello, también se proponen soluciones para frenar los diversos factores de riesgo en el ecosistema.

Pajarísticas y las formas del agua: mares, ríos y humedades

Las aves habitan un ecosistema que está inevitablemente entrecruzado con distintas formas del agua. La compañía Pajarísticas toma el entorno de ellas y sus peligros medioambientales para generar la trama narrativa que conducirá los cuentos. Algunas se involucran directamente con el mar, mientras que otras son características de los humedales o transitan en los ríos, o bien, buscan refugio en la humedad del sotobosque, cascadas y diversos afluentes. El agua como fuente de vida para todas las especies determina también la vida de las aves en sus distintos contextos y diversidades.

En *Un cuento transparente*, el eje de la narración está centrado en los mares de la Antártica y el inminente peligro que están sufriendo por causa del calentamiento global. Para realizarlo, se basaron en datos científicos del Centro de Estudios de Altas Latitudes (IDEAL) y en el libro *Sabías qué: curiosidades de Magallanes a la Antártica* (2019), publicados por el mismo Centro. De acuerdo a la información entregada en el libro y ampliada por los científicos que trabajan en el Centro IDEAL, las integrantes de la compañía escribieron un guion y elaboraron un libro pecera gigante, por donde transitan, nadan y vuelan los diversos personajes. Si bien la investigación científica apuntaba a los seres marinos, Pajarísticas incorporó al Petrel de las nieves, ave endémica del continente Antártico, quien como personajes es el hilo conductor que vincula el mundo de los humanos con el mundo marino. En la puesta en escena, el Petrel de las nieves está representado por una marioneta confeccionada con cartón y fieltro. El libro pecera gigante se presenta como “un súper visor acuático” a través del cual Limacita Antártica (otra especie endémica) le muestra a Petrel la vida de los peces y seres que habitan esas latitudes. Por medio de la narración que le

da voz a los personajes, se van entregando datos científicos que, a su vez, van generando conciencia medioambiental en el público infantil a quien están dirigidas las obras de Pajarísticas.

A través de este cuento, mar y cielo se unen por una misma causa (el calentamiento global), la cual es planteada como un llamado de conciencia frente a cómo está cambiando la forma del mar Antártico, en la medida que al subir la temperatura del mar se alteran las condiciones de peces que están acostumbrados al frío. Por ejemplo, uno de los personajes del relato es el pez hielo: una de las especies que vive en las profundidades más gélidas del mundo y, producto de la desalinización que se produce por el derretimiento de los glaciares, está en peligro de extinción:

Pez hielo: Disculpen. ¿Qué hacen ustedes aquí? Este no es un lugar apto para nadie más que para mí. ¿No ven lo congelado que está?

Limacita: No se preocupe, señor pez hielo. Le estoy haciendo un recorrido a mi amigo Petrel de las nieves que no me creía que todos los que habitamos el mar de la Antártica corremos un grave peligro.

Pez hielo: No solo los que habitamos los mares, mi querida mariposita, también los animales que están en la superficie, las aves y mamíferos, las algas e, incluso, el agua misma. ¿Han escuchado hablar de la desalinización?

Limacita. No...pero no suena muy alentador.

Pez hielo: ¡Ah! En la soledad de acá abajo es poco lo que sabemos del mundo de arriba, pero ya estamos empezando a sentir que el agua del océano se está poniendo cada vez más dulce y eso también nos afecta.

Limacita: ¿Pero cómo se va a poner dulce si el agua del mar, de por sí, es salada?

Pez hielo: Como hace más calor en la superficie, los hielos se empiezan a derretir, y ¿A dónde creen que caen las grandes masas que se desprenden en los témpanos para luego derretirse?

Limacita: Oh. ¡Claro! Al océano.

Pez hielo: Exacto: el hielo que se va derritiendo. Es agua dulce que cae al mar y lo va desalinizando, es decir, volviéndolo dulce y eso está afectando lentamente a muchos organismos. Algunos nos tendremos que adaptar, otros lograrán migrar y otros, simplemente, nos moriremos. (Pajarísticas, 2019: s/p)

Así, a lo largo de todo el cuento se va dando cuenta del cambio de las formas en que los ecosistemas marinos están enfrentando su subsistencia bajo una amenaza medioambiental, a través del diálogo de los personajes en movimiento, mientras quienes los manipulan “desaparecen” de escena para darle voz solo a ellos.

Otro cuento en que las formas del agua con las aves se unen es *Entre cielo y agua: un cuento de humedales*. Esta es una creación elaborada en formato de *kamichibai*, cuyas láminas fueron ilustradas con la técnica de xilografía en blanco y negro. Para realizar la historia, se trabajó en conjunto con científicas y científicos del Centro de Humedales Río Cruces (CEHUM), de la ciudad de Valdivia (Chile), y se tomaron como referencia tres especies de aves propias de los humedales: Cisne de cuello negro, Garza blanca y Huairavo. El peligro medioambiental que mueve la historia es la contaminación que los humanos dejan al no llevarse la basura, producto de lo cual un pequeño cisne queda con el cuello atrapado en una bolsa plástica. Es ahí cuando las garzas y todas las otras especies del humedal lo ayudan y van donde un niño para que le saque la bolsa y, con esto, ayude a generar conciencia sobre la ley que protege a los humedales en Chile. También se toman, de manera periférica, los peligros de soltar animales domésticos en el espacio del humedal y la contaminación de residuos de la empresa celulosa ubicada cerca de la ciudad de Valdivia, la cual ha tenido un fuerte impacto ambiental y un rechazo político de la ciudadanía.

Además, el relato incorpora características del humedal y su importancia no solo para ese ecosistema, sino también para las ciudades aledañas. Tal como se señala en la segunda lámina/página del cuento:

Los humedales son refugio de muchísimos insectos, peces, anfibios, aves y otros animales. A los humanos nos entregan fibras, especies medicinales, son fuente de agua dulce, limpia y en abundancia, moderan el clima, la temperatura del aire y retienen el exceso de agua que cae con la lluvia, evitando así que se inunden las calles cercanas. Además, nos dan un paisaje maravilloso que podemos disfrutar. (Pajarísticas, 2021: 2)

Lenguajes y biopoética por las aguas en cantos de pájaros

En sus presentaciones, Pajarísticas propone la simultaneidad de tres lenguajes que convergen para acompañar la experiencia de lectura. Por una parte, está el mensaje textual verbal, que especifica las características de las aves, los peligros medioambientales que mueven la trama y entrelazan los acontecimientos a través del diálogo de los personajes. Aquí se mantiene la información científica —previamente investigada— de manera fidedigna respetando incluso los nombres científicos de la mayoría de los personajes, en sinergia con un lenguaje literario que transforma la información en narración.

Simultáneamente, el lenguaje icónico complementa el discurso verbal y aporta nuevos datos de la morfología, colores y dimensiones de las aves y otros elementos presentes en el ecosistema en el que se desarrollan los libros. En el caso de *Entre cielo y agua: un cuento de humedales*, la gráfica se presenta en blanco y negro. Esta decisión estilística fue pensada en función de dar más profundidad a las imágenes, y con el afán de seguir los colores de las aves que se representan: Garza blanca, Cisne blanco de cuello negro y Huairavo negro. Mientras, en *Un cuento transparente*, los personajes fueron realizados a escala real, a partir de las imágenes captadas por los científicos del centro IDEAL. Incluso, algunos se iluminan para dar cuenta de la bioluminiscencia del océano.

Un tercer lenguaje se produce en la presentación de los cuentos, ya que la propuesta de la compañía es generar una fusión entre espectáculo de cuentacuentos y elementos teatrales; se va mostrando el libro en vivo, mientras que de fondo están las voces y música grabada. El rol de quienes manipulan la estructura es ir coordinando la aparición de elementos dentro del libro, pero su protagonismo como sujetos desaparece. Se trata así también de una propuesta que se puede entender como un espacio híbrido de representación, y que apunta al rol del mediador de lectura como un puente invisible capaz de propiciar una experiencia de lectura, más allá de su presencia física, pues es el libro y su contenido lo que prima en el diálogo interno y externo generado con los espectadores.

Establecemos, entonces, que la trama de lenguajes que construyen la enunciación —texto, visualidad y escena— conforman asimismo lo que llamamos una escenificación narrativa, pues los relatos se dinamizan y construyen sentido en tanto experiencia vivida e interpelada en la dialogicidad con la historia propuesta por las autoras-lectoras. Así, las historias circulan creativamente en la lectura construyendo un espacio donde todo se suspende por la atención a la continuidad y participación en el relato. Voces, imágenes y movimientos construyen una escena participativa donde la oralidad, la materialidad y los cuerpos, atravesados por la tensión narrativa, forman un momento único e irrepetible de aproximación y construcción de la experiencia literaria. Si bien existe un relato que orienta la historia narrada, ninguna presentación es igual a la anterior, pues tanto espacio como sujetos participantes son diversos y sus encuentros con la historia narrada van variando. Es posible convenir, en suma, que la escenificación narrativa creada por *Pajarísticas* es permanente en su propuesta y efímera en el goce estético de la experiencia de lectura, lo que conlleva un permanente desafío para la compañía en tanto creadoras y mediadoras del ejercicio literario.

Bajo estos tres lenguajes, podemos establecer que Pajarísticas evidencia un compromiso irrestricto con la creación como clave enunciativa, lo que, a su vez, corresponde a un giro biopoético en términos de Rubí Carreño (2013a). Si la biopolítica opera como una hipervigilancia de cuerpos y

subjetividades circunscritas a ciertos modos de ser, vivir y sentir, la biopoética tuerce el biopoder, lo desmonta, y desestructura sus tecnologías de sujeción para convocar a la experiencia de autonomía, movimiento e interpretación. Entendemos, entonces, que la compañía Pajarísticas y sus historias son posibles de ser comprendidas desde una mirada biopoética, en el sentido de que abre la experiencia de lectura para que la interpretación y los encuentros de las/os participantes con la literatura resignifiquen la herencia instalada de reproducción extractivista (Shiva, 2002) que se ha instalado de forma naturalizada en el inconsciente colectivo de la ciudadanía.

La biopolítica que opera sobre la dominación de la naturaleza y sus recursos es desestabilizada por la acción creativa de *Pajarísticas*, quienes, desde las micropolíticas de sus presentaciones, visibilizan las problemáticas en torno a las formas en que el agua permite la vida en el planeta, desde diversos ecosistemas acuáticos y sus peligros ambientales. Se genera de tal modo una trama entre literatura, artes visuales y puesta en escena, bajo un prisma artístico, pero también resguardando el contenido científico y concientizando sobre los mecanismos de poder que tienen subyugado al medio ambiente.

Así, la creación es, por tanto, un gesto de libertad, un momento en que todo se suspende para permitirse sentir la lectura en una experiencia de escenificación narrativa donde se convoca a la indagación y la sorpresa por entrar y salir del medioambiente, como si los humedales se construyeran en medio de la escena, en la imaginación del relato, en el suspiro de niñas/os exploradores y constructores de sentido por medio de la literatura.

Conclusión

Hemos podido observar cómo, en los cuentos de la compañía Pajarísticas, las formas del agua se poetizan creando una propuesta estética/política que da cuenta de un escenario biodiverso donde las aves son las protagonistas que habitan el espacio y viven los más variados peligros como consecuencia de acciones humanas que desestabilizan el ecosistema. Acciones que sabemos que, en la mayoría de los casos, son políticas y responden a intereses económicos globalizados del mercado neoliberal chileno.

La forma de plantear estas problemáticas apunta a generar un escenario de lecturas simultáneas visuales, auditivas, táctiles e incluso olfativas, las cuales se conjugan para dar forma a presentaciones de cuenta cuento que mantienen un carácter artístico, literario, sin desatender la información científica y, junto con ella, la conciencia medioambiental, cuyo fin es apuntar principalmente a un público infantil.

Asimismo, la compañía Pajarísticas permite ingresar a la situación medioambiental nacional desde una mirada territorial, donde los pájaros, desde su saber-naturaleza, enuncian, por ejemplo, la importancia del agua en sus diferentes formas y cómo es necesario un diálogo y consideración permanente con el ecosistema. Ríos, humedales y mares son zonas en las cuales el extractivismo y las políticas de consumo han operado sistemáticamente, hasta afectar su constitución original y, por lo tanto, alterar los modos de vida de un sistema en el que cada uno es influencia del otro. En este contexto, entonces, la compañía, a través de la escenificación narrativa de sus lenguajes en diálogo, propicia un giro biopoético con el cual visibilizar la urgencia por transformar la actual situación de ecicidio. Su fin es apelar a la interpretación de los participantes que vivencian cada relato y, junto con ello, posicionar la creación como clave para construir horizontes y mundos más amables con el ecosistema, conscientes de la importancia de su equilibrio y cuidado.

Bibliografía

- AMARO, Lorena (2014), “Formas de salir de casa, o cómo escapar del Ogro: relatos de filiación en la literatura chilena reciente”, en *Literatura y Lingüística*, n.º 29, pp. 109–129. DOI: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0716-58112014000100007>>.
- AMARO, Lorena (2015), “Lecturas huachas: bibliotecas de infancia en la narrativa chilena actual”. *Revista de Humanidades*, n.º 31, pp. 77–102.
- ARAYA GRANDÓN, Juan Gabriel (2006), “Ética, política y poética: Hacia una lectura ecocrítica de Pablo Neruda”, en *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, n.º 63-64, pp. 253-264. DOI: <<https://doi.org/10.2307/25070334>>.
- ARAYA GRANDÓN, Juan Gabriel (2012), “Otra ética para un nuevo mundo: El ‘principio de responsabilidad’ de Hans Jonas en *Mundo del fin del mundo* (1994) de Luis Sepúlveda. Notas para una investigación ecocrítica”, en *Acta Literaria*, n.º 44, pp. 153-165. DOI: <<http://dx.doi.org/10.4067/S0717-68482012000100010>>.
- ARECO, Macarena (2015), *Cartografía de la novela chilena reciente*. Santiago de Chile, Ceibo.
- BARROS-CRUZ, María José (2020), “Por una defensa de las aguas de Wallmapu en la poesía de mujeres: Kvyeh, Figueroa y Paredes Pinda*”, en *Literatura y lingüística*, n.º 42, pp. 197- 221. DOI: <<https://dx.doi.org/10.29344/0717621x.42.2593>>.
- BARROS-CRUZ, María José (2021), “Recados descolonizadores desde la Mapurbe: Daniela Catrileo, Camila Huenchumil y Daniela Millaleo”, en *Estudios filológicos*, n.º 67, pp. 43-62. DOI: <<https://dx.doi.org/10.4067/S0071-17132021000100043>>.
- BARROS-CRUZ, María José y CARREÑO, Rubí (2022), *El cielo será como un río. Poemas y cantos de sanadoras, guerreras y guardianas de la naturaleza de Chile plurinacional*. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.
- CASALS, Andrea; CHIUMINATTO, Pablo (2019), *Futuro esplendor: ecocrítica desde Chile*. Santiago de Chile, Orjikh.
- CARREÑO, Rubí (2009), *Memorias del nuevo siglo: jóvenes, trabajadores y artísticas en la novela chilena reciente*. Santiago de Chile, Cuarto Propio.
- CARREÑO, Rubí (2013a), *Av. Independencia. Literatura, música e ideas de Chile disidente*. Santiago de Chile, Cuarto Propio.
- CARREÑO, Rubí (2013b), “Chile en marcha: literatura, música y movimiento estudiantil”, en *E-Misférica*, vol. 10, n.º 2. Consultado en <<https://hemisphericinstitute.org/es/emisferica-102/10-2-dossier/e102-dossier-chile-en-marcha-literatura-musica-y-movimiento-estudiantil.html>> (27/06/2023).
- CARREÑO, Rubí (eds.) (2017), *La rueda mágica: ensayos de literatura y música (Manual para indisciplinados)*. Santiago de Chile, Editorial Alberto Hurtado.
- CARREÑO BOLÍVAR, Rubí (2019a), “Escrituras canoeras: fueguinos y academia”. *Cuadernos de Literatura*, vol. 23, n.º 46, pp. 156-176. DOI: <<https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl23-46.ecfa>>.
- CARREÑO, Rubí (2019b), “Making the Sunflower Sing: Medicinal Plants in Women’s Songs, Tonadas, and Poems: Chile-Wallmapu XX-XXI”. *Journal of Latin American Cultural Studies*, vol. 28, pp. 215-234. DOI: <<https://doi.org/10.1080/13569325.2019.1619541>>.
- CARREÑO, Rubí; RODRÍGUEZ, Claudia; IMIGO, Estela (2023), *Hacer cantar la maravilla. plantas medicinales en poemas de mujeres Chile- Wallpamu XX – XXI*. Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.
- CATRILEO, Daniela (2018), *Piñén*. Santiago de Chile, Emecé.
- COÑUECAR, Ivonne (2018), *Coyhaiqueer*. Coyhaique, Ediciones Ñire Negro.

- DAZA, Paulina (2010), “Realismo ciber_pop y banda sonora en la narrativa chilena actual”, en *Revista Litterae*. Concepción: Universidad de Concepción. Consultado en <<http://www2.udec.cl/~litterae>>. (01/02/2023).
- DAZA, Paulina (2019), “Pre-textos y pretextos en la narrativa chilena actual”. *Revista Laboratorio*, n.º4. DOI: <<https://doi.org/10.32995/rl42010121>>.
- DAZA, Paulina (2014), “‘Buscamos una voz que nos reciba’. Narrativa chilena reciente: Lecturas Cómplices”, en *Arbor*. vol. 190, n.º 169, a162. DOI: <<http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2014.769n5001>>.
- DONOSO ACEITUNO, Arnaldo (2015), “Estudios literarios ecocríticos, transdisciplinariedad y literatura chilena”, en *Acta literaria*, n.º 51, pp. 103-118. DOI: <<https://dx.doi.org/10.4067/S0717-68482015000200007>>.
- DONOSO ACEITUNO, Arnaldo (2019), “Imágenes del Antropoceno en la poesía chilena”, en *Anales de Literatura Chilena*, pp. 205-216. Consultado en <<https://www.pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/alch/article/view/32969>>. (01/02/2023).
- JAUSS, H.R. ([1987] 2015), “El lector como instancia de una nueva historia de la literatura”, en Mayoral, José Antonio (comp.), *Estética de la recepción*. Madrid, Arco libros/La muralla.
- LUTZKY, Marian (2020), *Las niñas traviesas*. Santiago de Chile, Cocorocoq Ediciones.
- MENESES, Nicolás (2018), *Panaderos*. Santiago de Chile, Hueders.
- OSTRIA, Mauricio (2010a), “Notas sobre ecocrítica y poesía chilena”, en *Atenea*, n.º 502, pp. 181-191. DOI: <<https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622010000200010>>.
- OSTRIA, Mauricio (2010b), “Globalización, ecología y literatura. Aproximación ecocrítica a textos literarios latinoamericanos”, en *Kipus: revista andina de letras*, n.º 27, pp. 97-109. Consultado en <<https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2282>> (01/02/2023).
- PAJARÍSTICAS (2021), *Entre cielo y agua: un cuento de humedales*. Valdivia, Compañía Pajarísticas.
- PAJARÍSTICAS (2019), *Un cuento transparente*. Valdivia, Compañía Pajarísticas.
- PEDREROS, Martina (2018), *Elemancia*. Valdivia, Tinta negra Microeditorial.
- PETTI, Michéle ([2001] 2018), *Lecturas: del espacio íntimo al espacio público*. Miguel Paleo, Malou Paleo, Diana Luz Sánchez (trads.). Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
- RABANAL, Dámaso (2017), “Cantar la consciencia y escribir la memoria: estrategias culturales para fortalecer los DD.HH. en Chile”, en Pino, Mirian y Dámaso Rabanal (eds.), *Lenguajes de la memoria II. Entre la creación y la crítica*. Córdoba, Narvaja Ediciones, pp. 57-69.
- RABANAL, Dámaso (2020), “Narrar la escuela: masculinidades y movimiento estudiantil en *Al sur de la Alameda*”, en *Taller de Letras*, Número Especial. Adiós a las armas: Despatriarcar América desde la cultura. DOI: <<https://doi.org/10.7764/tl183-194>>.
- RABANAL, Dámaso (2021), “Narrativas de la escuela escritas por mujeres: comunidades, identidades y demandas de legitimación de derechos humanos en el Chile reciente”, en *Revista [sic]*, n.º 30, pp 23–31. DOI: <<https://doi.org/10.56719/sic.2021.30.336>>.
- RABANAL, Dámaso (2021b), “Comunidades biopoéticas en la canción chilena reciente: feminismo, denuncia y resistencia”, en *Agbula Revista de Cultura*, n.º 174. Consultado en <<http://arcagulharevistadecultura.blogspot.com/2021/06/damaso-rabanal-gatica-comunidades.html>> (01/02/2023).
- SENN, Daniela (2022), *Isla Queja*. Santiago de Chile, Cocorocoq Ediciones.
- SHIVA, Vandana (2004), *Las guerras del agua*. Isabel Bermejo (trad.). Icaria, Barcelona.

VARGAS HUAQUIMILLA, Kutral (2016). *Factory*. Santiago de Chile, Pudú Ediciones.

VILLALOBOS, Daniel (2014), *El sur*. Santiago de Chile, Libros de laurel.