

Escultura, procesos e intervenciones en el paisaje

I Introducción

II Cartografía subjetiva

III Diario del proceso de investigación técnica y material

IV Documentación del resultado

V Conceptualización

VI Conclusiones

VII Fuentes consultadas

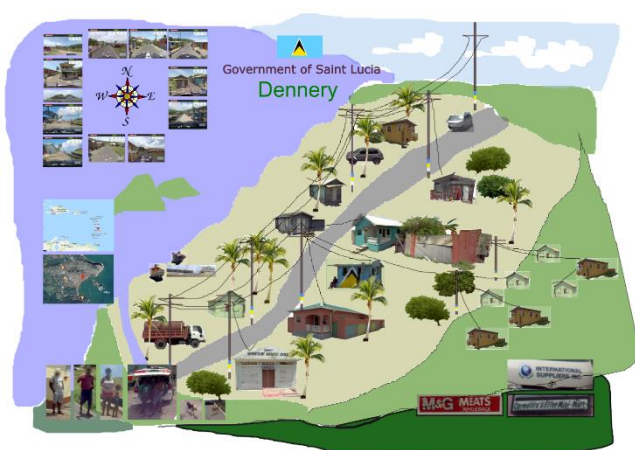
I Introducción

Durante el COVID-19, se realizaron tres acciones desde casa relacionadas a observar el paisaje. ...Las tres acciones que elegí tenían que ver con poseer: plantas, imágenes, elementos, objetos, etc. Pensé que como human@s en la posición más alta de la escala de seres, nos toca elegir cómo actuar con el territorio.

En la escultura *Tu casa es tu paisaje* se materializan dos estrategias: Tu casa es un observatorio y Tu casa es un paisaje, junto con las acciones: conecta, el paisaje de nuestras plantas y recolecta. Mi casa es un observatorio si me tomo el tiempo y la calma para disfrutar mis sentidos. Y es un paisaje, el paisaje que yo misma voy diseñando con mis elecciones.

A través de una abertura-ventana, la obra podría conectar hacia un paisaje (vista, sonidos, olores, etc.). Pero la ventana puede estar obstruida. Una ventana-espejo nos comunica con nuestro paisaje interior, para que reflexionemos sobre el paisaje exterior. Recolectar es instintivo y cubre necesidades, pero sólo los humanos recolectamos mucho más de lo que necesitamos. Este exceso se simboliza mediante objetos acumulados. La obra-contenedor acoge una pequeña planta, es su casa dentro de la casa. ¿Cobijamos bien a nuestras plantas? Y a través de una taza transparente sin ornamento, se invita a la calma, a la sencillez.

II Cartografía subjetiva

Dennery

Cartografía subjetiva 2: se documentó la experiencia de recorrer un lugar extraño. A través de la web Geoguessr llegué a un pueblo junto al mar (<https://www.geoguessr.com/game/57ltdYGwmv0fAKL2>), un lugar que a priori me gustó mucho porque me conectó con recuerdos y la felicidad de vivir con mucha frecuencia en un pueblo junto al mar, en Ecuador, desde la niñez hasta que vine a España.

Estrategia 1: Tu casa es un observatorio. Acción 3: Conecta

Esta acción trata de la capacidad de adaptación, porque con el COVID-19 I@s artistas encuentran vías de conexión.

Replicando la idea #AvesDesdeCasa, pensé que podría crear en Instagram el hashtag ArtistaDesdeCasa. Invitaría a I@s artistas a que publiquen fotos y haría una selección, que podría integrarse en una escultura-casa realizada con restos de cartones de los empaques de los alimentos, de los rollos de papel higiénico, etc.

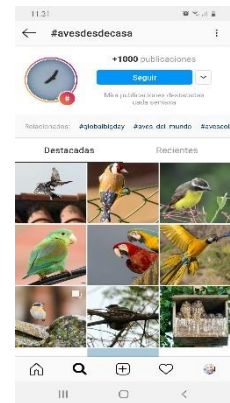
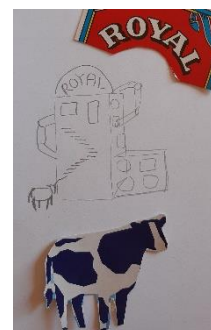

Figura 2: #avesdesdecasa. Instagram. Consultado: 12/05/2020.

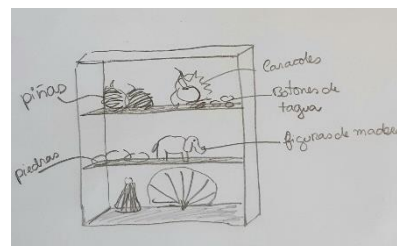

Estrategia 2: Tu casa es un paisaje. Acción 5: Recolecta

La intención del trabajo sería visibilizar que vamos comprando o recogiendo de la naturaleza muchas cosas y que vamos agotando recursos. Hay elementos que la naturaleza podría descomponer y reciclar (conchas, piñas). Tomé como referente a Mark Dion y sus colecciones, con la idea de que podría recolectar de casa objetos elaborados con elementos naturales, o del mar, de la tierra, etc. y realizar con ellos una obra.

Figura 3. Mark Dion. Medicine cabinet of mysteries, 2013. Artsy sitio web. Disponible en: <https://www.artsy.net/artwork/mark-dion-medicine-cabinet-of-mysteries>. Consultado: 01/05/2020.

Para entender mejor la intención de artistas que recolectan, busqué información. **Baraya:** Muchos de estos especímenes de plástico, tela o papel han sido robados de restaurantes,

sacados de salas de espera o embolsados en la casa de alguien, recreando así el dilema ético encarnado en el acto de "recolección" cometido por las expediciones científicas históricas (Roca, 2007). **Dion:** Dion crea obras que cuestionan las distinciones entre métodos científicos "objetivos" ("racionales") e influencias "subjetivas" ("irracionales") (Art21 sitio web).

Hirst: Defiende que «la ciencia es la nueva religión para muchas personas», pone énfasis en la fragilidad de la existencia (Blanco, 2015).

Cornell: ...Surrealismo, la poesía, el juego y un sentimiento de nostalgia por la infancia (Gamboa, 1936).

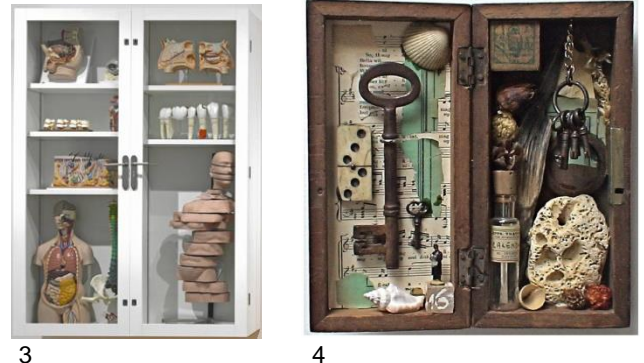
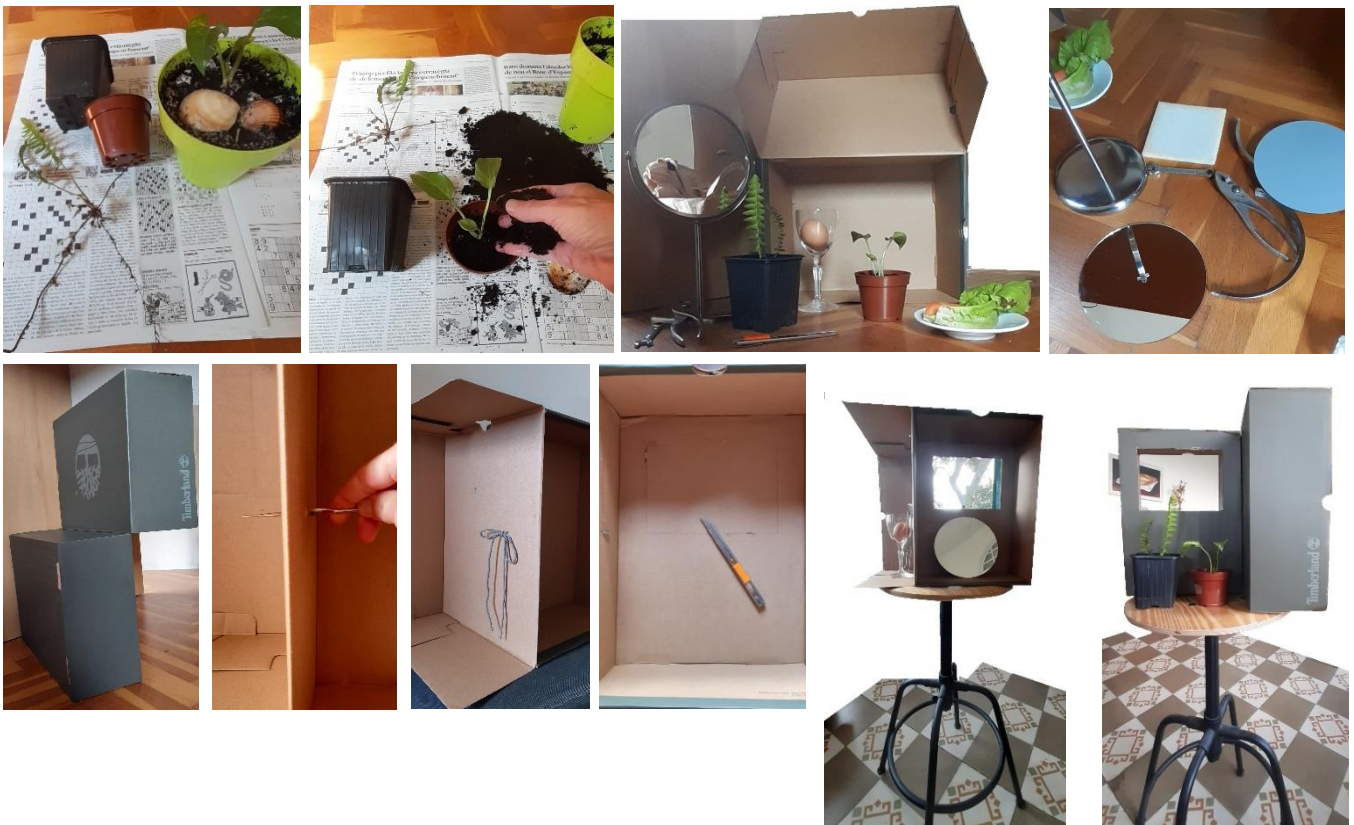

Figura 3. Damien Hirst: Biografía, Obras y Exposiciones. Alejandra de Argos sitio web. Disponible en: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/455-damien-hirst-biografia-obras-y-exposiciones>. Consultado: 01/05/2020.

Figura 4. Mixed — Media Art — Joseph Cornell. Medium sitio web. Disponible en: <https://medium.com/@milenaolesinska77/mixed-media-art-joseph-cornell-fd2fa1f062e>. Consultado: 05/05/2020.

Me atrae seleccionar y unir elementos para expresar la idea de tener/consumir lo necesario, dar valor a lo natural y a tener pocas cosas. Con esta idea, escogí como contenedor una caja de zapatos de cartón, poner dos plantas pequeñas, un espejo, un huevo en una copa, un trozo de lechuga y de zanahoria. Uní la caja con un cordel. Abrí una "ventana" a la caja.

Mejoras: El primer resultado no me convenció. Descarté la lechuga para evitar que se asocie a comer sano. Me preocupaba si se entendía el huevo en la copa (valor a lo natural y no huevos a la copa). También me di cuenta de que no había recolección como en los referentes. Cambié la distribución con una zona donde se acumularon objetos inútiles y una despejada, con una planta y el ser humano representado por una taza.

Creo que adicionalmente, hay varias mejoras que se necesitan: 1) Una selección más estudiada de los objetos. 2) Mejorar su exposición en base a la clasificación. 3) Una peona alta para mejorar el efecto de mirarse en el espejo. 4) Tal vez el área de la planta y la taza también podrían reemplazarse con otros elementos, necesitaría analizarlo más. 5) Un contenedor más estético y sólido, quizá de madera.

IV Documentación del resultado

Tu casa es tu paisaje

V Conceptualización

La naturaleza ha sido objeto de un estudio religioso y científico a través de enunciados, teorías y clasificaciones; transmitiéndose este conocimiento mediante enciclopedias, libros de texto, láminas, etc. separando asépticamente “el objeto de estudio (la naturaleza) del sujeto que lo estudia (nosotros)” (Lozano, 2019, Pág. 34). En Europa, la teoría de la evolución de las especies y de la selección natural sentó las bases para legitimar a través del tiempo y con los recursos que se iban desarrollando, el dominio de unas personas sobre otras y sobre la naturaleza. La naturaleza a la que llamamos “la tierra” cuando se la hace producir cosechas, energía, ganado ...o paisaje, cuando sirve de inspiración, reflexión y deleite. Más tarde surgieron términos a nivel global cuando se entendió la interrelación de ecosistemas y se habla desde entonces de medioambiente y ecología. La palabra territorio supera a tierra o paisaje, porque su amplitud lo engloba todo incluyendo a sus habitantes; como vemos en los trabajos Territorio Archivo de Chus Domínguez o Entre dos de Sara Lambranhó.

A partir de la casa como unidad ambiental (Izaguirre, 2010, Pág. 4), la recorrí con un propósito artístico, fue “el espacio cotidiano, que siendo habitado de otra forma también se percibía diferente” (Lozano, 2019, Pág. 26). El paisaje-casa “como tema, como recurso, como objeto” (Izaguirre, 2010, Pág. 3).

La obra *Tu casa es tu paisaje*, del tipo “producido por los humanos” (Izaguirre, 2010, Pág. 2) me lleva a pensar ¿dónde está el verdadero arte? Me respondo que vamos comprando cosas o cogiendo elementos del paisaje natural, verdaderas obras de arte de la naturaleza y nos apropiamos de ellas en aras de acumular, decorar o realizar nuestras obras. Me inspiró la comparación de materiales en *La musa durmiendo* de Brancusi. Con qué elemento podía transmitir mejor ¿Tu casa es tu paisaje? Quién mejor que un @ mism@ para responder en qué paisaje nos estamos envolviendo. La intención es que la obra funcione como membrana entre el exterior y el interior de la persona. El efecto que se quiere lograr es que la propia mirada interpele.

Creo que los dos elementos más importantes de este trabajo son la unión del espejo y la “ventana”. La ventana manifiesta el tránsito dentro-fuera (Martínez, 2019). En un primer ejercicio a través de ella se veía un paisaje. En la obra definitiva quedó bloqueada y el mensaje se transformó en otro. Quizá las dos vías son válidas, pero elegí la segunda para hacer hincapié en el sombrío peso de la acumulación de bienes. ¿Qué hay fuera? ¿Lo necesito? ¿Y qué hay en mi interior?

El objetivo de este trabajo es recordar el valor de “la vida como un bien” (Lozano, 2019, Pág. 34), vida que está en los seres y elementos que nos rodean: aire, plantas, cielos, estrellas o paisajes. Por oposición está lo inerte como una carga, ese exceso de cosas que descontextualicé (Talens, 2019) agrupándolas en el contenedor.

VI Conclusiones

La acción de hacer una cartografía lleva a experimentar mentalmente la imagen del paisaje que vemos, de un modo muy diferente a la experiencia de recorrer o consumir imágenes sin mayor detalle ni detenimiento. La acción de recolectar objetos pensando bien qué va a

significar su puesta en escena o qué deseo que el observador entienda, lleva a un nivel de reflexión que no se tiene cuando nos apropiamos o compramos elementos para decorar, regalar o acumular inconscientemente, en el peor de los casos.

De la misma manera que cada artista tiene una intención con la exposición de objetos agrupados, el paisaje como tema o de fondo ha tenido diferentes significados a lo largo del tiempo: demostrar la posesión de tierras o la riqueza (mostrando casa, ganado, etc.), como motivo espiritual o poético, compartir la angustia interior (Munch o Van Gogh), demostrar dominio de técnicas, etc. La cultura, la clasificación, la categorización, la tipificación, etc. construyen relatos sobre la naturaleza, el paisaje o el territorio. Relatos de especies, razas, conquista, aventura, peligro, otredad, enclaves turísticos, paraísos naturales, diversidad, etc.

Podemos ver un paisaje con curiosidad e interés, con melancolía, con aburrimiento, no verlo, descubrir cada día algo nuevo, cuidarlo, criticarlo, admirarlo, bendecirlo... *esta es sobre todo una manera de mirar estéticamente. Y más que de mirar, de juzgar* (Izaguirre, 2010, Pág. 3).

VII Fuentes consultadas

- Agnes Denes sitio web. Disponible en: <http://www.agnesdenesstudio.com/works.html>. Consultado: 21/04/2020.
- Alberto Baraya sitio web. Disponible en: institutodevision.com/artistas/alberto-baraya/. Consultado: 22/04/2020.
- Artist: Robert Morris. Art Gallery Yale sitio web. Disponible en: <https://artgallery.yale.edu/collections/objects/88220>. Consultado: 21/04/2020.
- Art21 sitio web. Mark Dion. Disponible en: <https://art21.org/artist/mark-dion/>. Consultado: 11/05/2020.
- Blanco, Ángeles (2015). Damien Hirst: Biografía, Obras y Exposiciones. Alejandra de Argos sitio web. Disponible en: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/455-damien-hirst-biografia-obras-y-exposiciones>. Consultado: 11/05/2020.
- Critical Art Ensemble, Printed Material. Disponible en: <http://critical-art.net/category/printed-material/>. Consultado: 22/04/2020.
- Cultura científica sitio web. Matemoción: Arte cartográfico, arte con mapas. 2015. Disponible en: <https://culturacientifica.com/2015/11/04/arte-cartografico-arte-con-mapas/>. Consultado: 21/04/2020.
- Chus Domínguez. Territorio Archivo. Disponible en: <https://www.chusdominguez.com/territorio-archivo>. Consultado: 04/04/2020.
- Damien Hirst sitio web. Disponible en: <http://damienhirst.com/>. Consultado: 01/05/2020.
- Diana Scherer sitio web. Nurture Studies (2012). Disponible en: <http://dianascherer.nl/photography/nurture-studies/>. Consultado: 21/04/2020.
- Gamboa, Jeymer (1936). Joseph Cornell. Proyecto Idis sitio web. Disponible en: <https://proyectoidis.org/joseph-cornell/>. Consultado: 11/05/2020.
- Ginestar Ferrer, María (2019). Mierle Laderman Ukeles. Tácticas públicas sitio web. Disponible en: <https://tacticaspublicas.wordpress.com/2019/03/11/mierle-laderman-ukeles/>. Consultado: 21/04/2020.
- Izaguirre, Aitor (2010). Teoría estética y ambiente natural: una aproximación. Revista Zehar: Paisajes ciegos (67) pp. 16-23. Consultado: 27/04/2020.
- Jenny Odell sitio web. Disponible en: <http://jennyodell.com/satellite.html>. Consultado: 21/04/2020.
- Karen Lamonte sitio web. Cumulus-Cloud Sculpture in Marble. Disponible en: <https://www.karenlamonte.com/Contemporary-Sculptures-Prints/Cumulus/>. Consultado: 22/04/2020.
- Lynda Benglis. Quartered Meteor. Tate sitio web. Disponible en: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/benglis-quartered-meteor-t13353>. Consultado: 21/04/2020.
- Lozano, Lorena (2019). Land art, ecología, paisaje y lo orgánico. Editora Oberta UOC Publishing, SL. Consultado: abril-mayo 2020.
- Martínez, Juan (2019). Dentro-fuera. UOC Art Toolkit. Disponible en: <http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/dentro-fuera/>. Consultado: 05/05/2020.
- Mark Dion. Medicine cabinet of mysteries, 2013. Artsy. net sitio web. Disponible en: <https://www.artsy.net/artwork/mark-dion-medicine-cabinet-of-mysteries>. Consultado: 22/04/2020

- Prieto, Gonzalo (2016). La historia de la cartografía mundial a través de los mapas. Geografía infinita sitio web. Disponible en: <https://www.geografiainfinita.com/2016/09/la-evolucion-de-la-cartografia-a-traves-de-15-mapas/>. Consultado: 21/04/2020.
- Robert Smithson. WikiArt web. Disponible en: <https://www.wikiart.org/es/robert-smithson>. Consultado: 21/04/2020.
- Roca, José (2007). Alberto Baraya. Frieze sitio web. Disponible en: <https://frieze.com/article/alberto-baraya>. Consultado: 11/05/2020.
- Rodríguez, Laura (2020). Ver aves desde casa: el juego que está recorriendo el país en el encierro por el coronavirus. El Diario.es sitio web. Disponible en: https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/Ver-juego-recorriendo-encierro-coronavirus_0_1006849570.html. Consultado: 22/04/2020.
- Talens, Anna (2019). Descontextualización. UOC Art Toolkit. Disponible en: <http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/descontextualizacion/>. Consultado: 05/05/2010.
- Talens, Anna (2019). Efímero. UOC Art Toolkit. Disponible en: <http://art-toolkit.recursos.uoc.edu/es/efimero/>. Consultado: 05/05/2020.
- Taxones Tabatinga - Herbario de Plantas Artificiales, 2014 Alberto Baraya (2016). Art Basel sitio web. Disponible en: <https://www.artbasel.com/catalog/artwork/45342/Alberto-Baraya-Taxones-Tabatinga-Herbario-de-Plantas-Artificiales>. Consultado: 04/05/2020.
- 7 calles, 7 lugares, 7 preguntas. Cartografía Russafa sitio web. Disponible en: <https://cartografiarussafa.wordpress.com/2-los-mapas-como-experiencia/>. Consultado: 21/04/2020.

Cartografía subjetiva:

- Imagen brújula. Ckcr-Free-Vector-Images / 29582 imágenes. Disponible en: <https://pixabay.com/es/vectors/br%C3%BAjula-mapa-direcci%C3%B3n-norte-sur-32477/>
- Imagen palmera. PNG ALL. Disponible en: <http://www.pngall.com/palm-tree-png/download/4276>
- Imagen bandera. Government of Saint Lucia sitio web. Disponible en: <http://www.govt.lc/search/flag>
- Google coordenadas:
<https://www.google.com/maps/place/13%C2%B054'38.2%22N+60%C2%B053'20.0%22W/@13.9106,-60.8889,3279m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.9106!4d-60.8889>