

JIAS 2020

I^a JORNADA INTERNACIONAL EN ARTE SOSTENIBLE
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE IN SUSTAINABLE ART

Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
15-16 de Diciembre 2020

Dirige: Elena Blanch y José Carlos Espinel
Edita: Elena Blanch y José Carlos Espinel
Publica: Grupo de Investigación UCM Arte, Tecnología y Compromiso Social (ARTECO)
Diseño y maquetación: Iria Groba Martín

Organiza:
Grupo de Investigación UCM 970903 Arte, Tecnología y Compromiso Social (ARTECO)
<https://www.ucm.es/ar-te-co>
arteco@ucm.es

ISBN: 978-84-09-26182-6

Financia: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Universidad Complutense de Madrid.
Acción especial Complutense 2020

I^a Jornada Internacional en Arte Sostenible
Ist International Conference in Sustainable Art

JIAS

15 y 16 de diciembre 2020
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

jiartesostenible@ucm.es
www.jias2020.com

Dirección del congreso: Elena Blanch González / José Carlos Espinel

Comité organizador

Elena Blanch González - Universidad Complutense de Madrid
José Carlos Espinel Velasco- Universidad Complutense de Madrid
Pedro Terrón Manrique - Universidad Complutense de Madrid
Mónica Cerrada Macías - Universidad Complutense de Madrid
Marta de Cambra Antón - Universidad Complutense de Madrid
Rigoberto Camacho Pérez- Universidad Complutense de Madrid
Iria Groba Martín - Universidad Complutense de Madrid

Comité científico

Bindi, Gaia - Accademia di Belle Arti di Firenze
Blanch González, Elena - Universidad Complutense de Madrid
Cambra Antón, Marta de - Universidad Complutense de Madrid
Camacho Pérez, Rigoberto- Universidad Complutense de Madrid
Cerrada Macías, Mónica - Universidad Complutense de Madrid
Dupont, Sam - University of Gothenburg
Espinel Velasco, José Carlos- Universidad Complutense de Madrid
Espinel - Velasco, Nadjeida - Norwegian Polar Institute
Felice II, Gene - The University of North Carolina Wilmington
Fernández Torres, Jorge - Director del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
García Fernández, Isabel - Universidad Complutense de Madrid
Harris, David - Queensland College of Art
Harrower, Juniper - University of California, Santa Cruz
Irisarri, Trinidad - Artista
Magalhães, Claudio José - Universidad Federal de Viçosa Minas Gerais Brasil
Parker, Jennifer - University of California Santa Cruz
San Andrés Moya, Margarita - Universidad Complutense de Madrid
Terrón Manrique, Pedro - Universidad Complutense de Madrid
Youngs, Amy - Ohio State University

Índice

Presentación	7
Programa	9
Ponencias Invitadas	19
Jennifer Parker	20
Claudio José Magalhães	21
Amy Youngs.....	22
David Harris.....	23
Sam Dupont.....	24
Gaia Bindi	25
Trinidad Irisarri.....	26
Nadjeida Espinel-Velasco.....	27
Gene Felice II	28
Juniper Harrower	29
Jorge Fernández	30
Resúmenes.....	31
Arte y Sociedad	32
Presentación	33
Lucas Aguirre.....	34
María Garzo.....	35
María Gil Martínez	36
Marja Andrea Godoy.....	37
Javier Jurado García	38
Víctor Longás Vicente	39
Sergio Meijide Casas.....	40
Vicente Monleón Oliva.....	41
Álvaro Rasheed	42
Marina Sastre Mauri	43
Randoll Sosa Rocafort.....	44
Raquel Soto Izquierdo.....	45
Magdalena Szostak-Thorburn	46
Jeisson Torres Bermudez	47
Ángel Mateo Tous Pastor	48
Aicha Josefa Trinidad Gououi.....	49
Lucía García Martín.....	49
Suyi Yuan	50
Saeid Zakeri	51
Arte y Ecología	2
Presentación	53
Jorge Aldama.....	55
Álvaro Rodrigo Aroca Cordova.....	56

Karen Virginia Calderón Urbina	57
Laura Fernandez Gibellini	58
Rodrigo Flechoso Fernández	59
David García León.....	60
Francisco Gómez Jarillo	61
Marja Teresita González.....	62
Iria Groba Martin.....	63
Lidia Guasch.....	64
Ayelen Lamas.....	65
Pilar Leronés	66
Christina Liste Postigo.....	67
Irene Mahugo Amaro	68
Esmeralda Martín Trigos	69
Elena Martínez Millán	70
Juan Pablo Meneses Gutiérrez	71
Stephanie Montes.....	72
Víctor Murillo Ligorred	73
Ana María Olano Sans	74
Susana Oubiña Arriaga	75
Carlota Pereiro	76
Juan Francisco Pérez-Rosas	77
Carmen Quintáns	78
Alba Ramos Cortés	79
Cristina Rodríguez de la Torre.....	80
Susana Saavedra Estevez	81
Fran Sabariego Uceda	82
Inés Sánchez Pérez	83
Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez	84
Irene Trapote	85
Iñaki Van den Brule Roldán	86
Jesús Vázquez Rodríguez.....	87
Rosa Vázquez Vázquez	88
Maitena Vega.....	89
Hongge Wang.....	90
Antón Zaera Vázquez.....	91
Lucio Zurdo.....	92
Arte y Ciencia	93
Presentación	94
Anna Maria Addamo	96
Alizee Armet	97
Jacklyn Brickman.....	98
Laura Diaz, Fernando de Castro Soubriet.....	99

Laurisa Louise Dohm	100
Rebeca Fernández	101
Javier Gil Muñiz	102
Valentina López Osorio	103
Salim Malla	104
Miriam Martínez Guirao	105
Luisa Ordóñez	106
Ana María Pastor González-Nicolás.....	107
Shona Paterson.....	108
Ana María Poveda.....	109
Miguel Pozas Pérez	110
Matías G. Rodríguez-Mouriño	111
Índice alfabético	112

PRESENTACIÓN

Las I Jornadas Internacional de Investigación en Arte Sostenible se realizaron, durante el mes de diciembre de 2020, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Su organización corrió a cargo del grupo de Investigación Arte, Tecnología y Compromiso Social (ARTECO) de la Universidad Complutense de Madrid.

En estas primeras jornadas de dos días de duración participaron, como asistentes o ponentes, profesores, investigadores y artistas de más de 14 países procedentes de centros tan prestigiosos como la Universidad de California, la Universidad de Wellington del Norte de Carolina, la Universidad de Griffith o la Universidad de Otago.

Las jornadas giraron en torno al arte y la ciencia, el arte y la ecología y el arte y la sociedad, y contaron con más de ochenta ponentes y doscientos asistentes.

Su carácter internacional condicionó tener como idiomas oficiales el inglés y el español. Esta última característica de bilingüismo permitió facilitar el cumplimiento de uno de los objetivos prioritarios fijados: el que su contenido y las ponencias pudieran ser seguidas en directo por investigadores y estudiantes pertenecientes a las distintas universidades colaboradoras, para lo que se organizó la agenda de las jornadas en función de los diferentes usos horarios de los ponentes.

A lo largo de dos intensos días se pudo debatir sobre la importancia del arte para el desarrollo social, sobre la forma en que la sociedad está paulatinamente incrementando su preocupación por la sostenibilidad del planeta y cómo los artistas del siglo XXI trasladan esta preocupación al bioarte, sobre el uso de las nuevas tecnologías en el arte o el colaboracionismo y la cooperación con ecologistas u otros activistas de la sostenibilidad.

Numerosas e interesantes han sido las ideas puestas de manifiesto en el transcurso de la Jornada: se han recogido aportaciones, experiencias y buenas prácticas tanto individuales, como de colectivos profesionales, centros educativos o de grupos de investigadores. Todos han puesto generosamente a nuestra disposición sus aportaciones, que permitirán en el futuro continuar la tarea de formación inicial y continua del profesorado de todos los niveles educativos.

La grabación de tanto las ponencias y como los debates acontecidos durante las jornadas, nos ha permitido conservar un documento audiovisual que vamos a posibilitar para su libre acceso a investigadores y estudiosos para retroalimentar futuros estudios e investigaciones.

Se ha podido constatar que actividades como la I Jornada de Arte Sostenible, es un medio eficaz para que desde el ámbito universitario, siempre que el rigor científico prevalezca para que se fomente la investigación, se estudie y se debata sobre el papel del Arte en el siglo XXI, y se contribuya además a la difusión de la cultura.

Es momento de agradecer a todos los ponentes, comunicantes y asistentes su amplia participación en las jornadas y agradecer el esfuerzo organizativo de los coordinadores de las áreas temáticas, revisores y responsables informáticos por la buena gestión y el trabajo realizado.

Para finalizar, queremos trasladaros el más profundo agradecimiento de ARTECO a todas y todos y animaros a que participéis en las II Jornadas de Arte Sostenible que tendrán lugar en 2022.

Programa

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

PONENCIAS INVITADAS

ARTE Y SOCIEDAD

ARTE Y ECOLOGÍA

ARTE Y CIENCIA

DÍA#1 - MARTES 15 DICIEMBRE

INAUGURACIÓN

Jennifer Parker 19:00 - 20:00

SESIÓN 1: ARTE & SOCIEDAD

Claudio José Magalhães 15:00 - 15:35

Sala B 15:35-16:20

Sala A 15:45-17:00

SESIÓN 2: ARTE & ECOLOGÍA

Sala B 15:45-17:00

Sala B 17:00-18:15

Sala A 17:00-18:15

Amy Youngs 18:15- 18:50

DÍA#2 - MIÉRCOLES 16 DICIEMBRE

SESIÓN 3 : ARTE & CIENCIA

David Harris 08:30 - 09:05

Sala A 09:05 - 10:20

Sala B 09:05 - 10:20

Sam Dupont 10:20 - 10:55

SESIÓN 4 : ARTE, ECOLOGÍA & SOCIEDAD

Gaia Bindi 11:00 -11:35

Sala A 11:35-12:50

Sala B 11:35-12:50

Trinidad Isarri 12:50-13:25

SESIÓN 5: ARTE, CIENCIA & ECOLOGÍA

Nadjeja Espinel-Velasco 14:30 - 15:05

Sala A 15:05 - 16:15

Sala B 15:05 - 16:15

Gene Felice II 16:15 - 16:50

Sala A 16:50 -18:05

Juniper Harrower 18:05- 18:40

CLAUSURA

Jorge Fernández 19:00 - 20:00

Inauguración:

Ponencia inaugural:

Embracing social & environmental changes

Jennifer Parker

Universidad de California-Santa Cruz

Sesión 1: *Arte y sociedad*

Arte en una sociedad en cambio

Claudio José Magalhães.

Universidad Federal de Viçosa Minas Gerais Brasil

Sala A: martes 15 diciembre 15:45-17:00

La enseñanza de técnicas tradicionales. Hacia una propuesta de producción socialmente pertinente

Marja Andrea Godoy

Instituto de Artes y Oficios de Querétaro

La ecología como factor paralógico en la ciencia, el arte y la política

Sergio Meijide Casas

Universidade de Santiago de Compostela

Dar es regalar

Magdalena Szostak-Thorburn

Universidad Complutense de Madrid

The role of calligraphy in Iranian Society and Culture

Saeid Zakeri

Universidad Complutense de Madrid

Sala B: martes 15 diciembre 15:35-16:20

[A-MOR]A

Lucía García Martín y Aicha Josefa Trinidad Gououi

Universidad Complutense de Madrid

Imaginario de la vida en pandemia

María Garzo

Universidad Complutense de Madrid

Punto, línea, curva, espiral e infinito. La dinámica del ritmo, el lenguaje y el movimiento

Javier Jurado García

Universidad Complutense de Madrid

Gráficas desinfectantes - Afectaciones gráficas contextuales

Jeisson Torres Bermudez

Universidad Complutense de Madrid

Sesión 2: Arte y ecología

Softening boundaries - practicing humility

Amy Youngs.

Ohio State University.

Sala A: martes 15 diciembre 17:00-18:15

La producción artística contemporánea: una mirada desde la ecología cultural

Marja Teresita González

Universidad Autónoma de Querétaro

ROMA. LSR 170516 – 170304

Laura Fernandez Gibellini

Universidad Complutense

¿Cómo un museo subacuático de escultura puede mejorar el medio ambiente? EI MUSA

Francisco Gómez Jarillo

Universidad Complutense

Resiliencia

Juan Pablo Meneses Gutiérrez

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

Contra la obsolescencia

Lucio Zurdo

Universidad Complutense de Madrid

Potencial ecológico de la autorrepresentación

Rodrigo Flechoso Fernández

Universidad Complutense de Madrid

Materiales reciclados y biodegradables en la escultura figurativa contemporánea

Iría Groba Martin

Universidad Complutense de Madrid

Sala B: martes 15 diciembre 15:45-17:00

Souvenirs

Elena Martínez Millán

Universidad Complutense de Madrid

El resplandor del desastre

Stephanie Montes

Universidad Complutense de Madrid

Reconstrucción ecológica: verde en nuestras calles

Cristina Rodríguez de la Torre

Universidad Complutense de Madrid

En busca del impacto 0: el residuo y la radiactividad en Andújar

Fran Sabariego Uceda

Universidad Complutense de Madrid

El arca de Noé

Inés Sánchez Pérez

Universidad Complutense de Madrid

«Caminante no hay colillas, se tiran colillas al andar»

Randoll Sosa Rocafort

Universidad Complutense de Madrid

La escultura como huésped del bosque, educador y sensibilizador sobre el cambio climático

Ángel Mateo Tous Pastor

Universidad Complutense de Madrid

Sala B: martes 15 diciembre 17:00-18:15

Paisaje fósil

Lidia Guasch

Universidad Complutense de Madrid

El verde a través del tiempo: el Amazonas

Karen Virginia Calderón Urbina

Universidad Complutense de Madrid

Los materiales desechables. Wabi Sabi. Zen, tradición y arte contemporáneo

Javier Gil Muñiz

Universidad Complutense de Madrid

Imposible volar

Pilar Leronés

Universidad Complutense de Madrid

El séptimo continente. La isla de plástico

Esmeralda Martín Trigos

Universidad Complutense de Madrid

Disney, Studio Ghibli y medio ambiente

Vicente Monleón Oliva

Universitat de València

Relaciones entre la inteligencia humana y vegetal

Susana Oubiña Arriaga

Universidad Complutense de Madrid

Tomar tierra, echar raíces

Irene Trapote

Universidad Complutense de Madrid

Sesión 3: Arte y Ciencia

How artists and scientists collaborate

David Harris

Queensland College of Art

Sala A: miércoles 16 diciembre 9:05-10:20

STADT.XML

Alizee Armet

Artista

INTER-SER. Microbioma y cuerpo expandido

Ana Maria Pastor González-Nicolás

Artista

De los Alpes al Mar, lo cambios explicados por los ciudadanos

Anna Maria Addamo

European Commission, Joint Research Centre

Cajal, el artista desconocido

Laura Díaz

Instituto Cajal - CSIC

De imágenes a la impresión 3D de texturas a través del displacement de softwares libres multiplataforma

Miguel Pozas Pérez

Bournemouth University

Nuestro apego emocional hacia la naturaleza a través del arte

Miriam Martínez Guirao

Artista

El arte contemporáneo como herramienta de divulgación científica para la concienciación ecológica

Salim Malla

Universidad Complutense de Madrid

Catching a wave: combining Art, Science and Technology

Shona Paterson

Brunel University London

Sala B: miércoles 16 diciembre 9:05-10:20

I am the Ocean

Sam Dupont

University of Gothenburg

Frágil (para patinar)

Ana María Poveda

Universidad Complutense de Madrid

Arte contextual en el medio natural

Antón Zaera Vázquez

Universidad Complutense de Madrid

Roba este paisaje

Carmen Quintáns

Universidad Complutense de Madrid

Todo en los países equinociales lleva el sello de lo exótico

Luisa Ordóñez

Universidad Complutense de Madrid

Pies de cristal

Rebeca Fernández

Universidad Complutense de Madrid

La eternización de las cosas

Valentina López Osorio

Universidad Complutense de Madrid

Sesión 4: *Arte, Ecología y Sociedad*

Art and ecology, a historical journey in five steps

Gaia Bindi

Accademia di Belle Arti di Firenze

Sala A: miércoles 16 diciembre 11:35-12:50

Imaginarios eco artísticos fronterizos. Arte insostenible y arte del buen vivir

Álvaro Rodrigo Aroca Córdova

Universidad del País Vasco

El videojuego como herramienta educativa contra el cambio climático

David García León

Universidad Complutense de Madrid

Arte, acción social y activismo medioambiental en la Galicia de los años 70 y 80

María Gil Martínez

Universidade de Santiago de Compostela

Amor Basura. Encontrar entre el residuo una pieza sublime

Raquel Soto Izquierdo

Universidad Complutense de Madrid

Sala B: miércoles 16 diciembre 11:35-12:50

Al fin y al cabo caminar

Trinidad Irisarri

Artista

Cuaderno de tránsito

Carlota Pereiro

Universidad Complutense de Madrid

Cementerio de automóviles

Jesús Vázquez Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid

Superando la llama

Juan Francisco Pérez-Rosas

Universidad Complutense de Madrid

Sostener lo insostenible

Lucas Aguirre

Universidad Complutense de Madrid

A black and white pandemic

Marina Sastre Mauri

Universidad Complutense de Madrid

Vínculos

Suyi Yuan

Universidad Complutense de Madrid

Sesión 5: Arte, Ciencia y Ecología

Science, art and design: a marine biologist's perspective

Nadjejda Espinel-Velasco

Norwegian Polar Institute

Sala A: miércoles 16 diciembre 15:05-16:15

Historias de nuestro entorno material. transformar la relación sujeto - objeto mediante la practica artística

Alba Ramos Cortés

Artista

Voces del arte textil: prácticas más allá del hilo y la trama

Ana María Olano Sans

Universidad Complutense de Madrid

Arte y conciencia ecológica: estudio de propuestas artísticas en torno a la preocupación medioambiental

Christina Liste Postigo

Universidad Complutense de Madrid

Shrooms

Jorge Aldama

Arquitectoniversidad Complutense de Madrid

Fronteras arte-ciencia en los ODS: implementación de proyectos interdisciplinarios en la formación de maestros. Perspectiva desde el Área de Didáctica de la Expresión Plástica

Víctor Murillo Ligorred

Universidad de Zaragoza

Sala B: miércoles 16 diciembre 15:05-16:15

Art & Ecology in collaboration: museums, virtually and in real life

Gene Felice II

The University of North Carolina Wilmington

Cartografiar el inconsciente

Álvaro Rasheed. *Universidad*

Complutense de Madrid

Pulsión de muerte. Policromía desolada debajo de la superficie

Ayelen Lamas

Universidad Complutense de Madrid

Un mundo invisible

Hongge Wang

Universidad Complutense de Madrid

Climate depression

Irene Mahugo Amaro

Universidad Complutense de Madrid

Conecta con el bosque

Susana Saavedra Estevez

Universidad Complutense de Madrid

Lo orgánico en los lugares de la muerte

Víctor Longás Vicente

Universidad Complutense de Madrid

From waste to art

Iñaki Van den Brule Roldán

Artista

Sala A: miércoles 16 diciembre 16:50-18:05

Creating Art and Science programming at the University: Outcomes and Lessons learned

Juniper Harrower

University of California, Santa Cruz

Experiments in Biological Planet Formation

Jacklyn Brickman

Ohio State University

Do you want to see something funny? Why editorial cartoons could help scientists get through to the public

Laurisa Louise Dohm

Gothenburg University. Centre for Collective Action Research

BIHOTZEZ

Maitena Vega Silvano

Diseñadora

Geofonías, field recording y arte sonoro: prácticas ecosóficas y subjetividad maquina

Matías G. Rodríguez-Mouriño

Universidade de Santiago de Compostela

La sociedad pospandémica ante la encrucijada de una transición ecológica o una transición hacia la virtualidad

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Universidad Rey Juan Carlos

Aquí: el mar...

Rosa Vázquez Vázquez

Artista

Clausura:

Ponencia de clausura:

Hacia una sostenibilidad en el arte: una estrategia desde la Bienal de la Habana

Jorge Antonio Fernández Torres

Director del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba

PONENCIAS INVITADAS

ARTE Y CIENCIA

ARTE Y ECOLOGÍA

ARTE Y SOCIEDAD

PONENCIAS INVITADAS

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Embracing social & environmental changes

Jennifer Parker

University of California Santa Cruz

parker1@ucsc.edu

El Proyecto de Genoma Humano (HGP) es uno de los logros científicos más celebrados. Las inversiones públicas y privadas en HGP han sido justificadas sobre la base de que todas las personas comparten un marco genético común que, cuando es completamente descifrado, puede ayudar a encontrar modos de curar enfermedades humanas. ¿Podríamos aplicar la misma inversión global para modificar el impacto humano en el ecosistema del planeta y para minimizar la pérdida de biodiversidad a la vez que prolongamos la vida humana en el planeta? ¿Qué implicaría/produciría/investigaría un Proyecto de Genoma Humano Sostenible?

The Human Genome Project (HGP) is one of the most celebrated scientific accomplishments of the late 20th century. Public and private investments in HGP were justified on the grounds that all people share a common genetic framework, which, when fully deciphered, could point the way to cures for human diseases. Might we apply the same global investment approach to serve future generations to modify human beings' impact on the planet's ecosystem and minimize biodiversity loss as we prolong human life on the planet? What would a Sustainable Human Genome Project entail/produce/investigate?

Arte en una sociedad en cambio

Claudio José Magalhães

Universidad Federal de Viçosa Minas Gerais Brasil

claudio@ufv.br

ARTE, SOCIEDAD, COLLAGE, CREACIÓN, CONFINAMIENTO

Esta comunicación es el resultado de una actividad desarrollada con un grupo de estudiantes que habían acabado de ingresar en la universidad (en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo) en que trabajo, y que tuvo que cerrar sus puertas por la pandemia. En un primer momento no sabíamos qué hacer, así que tuve la idea de ofrecer el curso «Expresarse por los Colores», empleando el collage o recursos digitales, según las posibilidades de los participantes. El objetivo fue, sobre todo, ofrecer a este grupo de estudiantes la posibilidad de desarrollar una actividad que representara un apoyo emocional y psicológico en el primer momento del confinamiento.

Así, veinte estudiantes se subscribieron, y el resultado para mí fue una gran sorpresa, no sólo por la calidad del material producido (por estudiantes que hasta este momento no habían tenido ningún contacto con el arte y con el proceso de creación) sino también, por resultar efectivo este apoyo emocional en un momento tan delicado de sus vidas, ayudándoles también a no perder los vínculos con el curso al que acababan de acceder, y que ahora está siendo impartido a distancia.

ART, SOCIETY, COLLAGE, CREATION, CONFINEMENT

This communication is the result of an activity developed with a group of students that had just entered university (in the Department of Architecture and Urbanism) that I work in, which was forced to close its doors as a result of the pandemic. We didn't know what to do at the beginning, so I had the idea of offering the workshop «Expressing yourself through Colours», using collage or digital resources, according to the material the participants had available. The main objective was to offer this group of students the chance to develop an activity that would serve as an emotional and psychological support at the beginning of the confinement.

Twenty students enrolled the activity, and the result came to me as a big surprise, not only due to the quality of the produced material (by students whom until that moment hadn't had any contact with art nor with the creative process), but also because of its success in serving as an emotional support in such a delicate moment of their lives, helping them to maintain the link with the academic year they had just accessed, and that is now being taught remotely.

Suavizando límites - practicando la humildad *Softening boundaries - practicing humility*

Amy Youngs

Ohio State University

ARTE Y TECNOLOGÍA, ECOARTE, INDEPENDENCIA, SIMBIOSIS, DESCENTRACIÓN HUMANA

El hecho de que los humanos confíen completamente en un mundo multiespecie es un hecho clara y científicamente conocido; sin embargo es algo ignorado por las sociedades occidentales industrializadas, quienes han desarrollado maneras cada vez más destructivas de interactuar con el ecosistema. Sabemos que para que nuestra especie sobreviva se necesitan cambios mayores - pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo podemos reconocer nuestra vulnerabilidad y redirigir nuestro foco de atención hacia la restitución de actitudes respetuosas con nuestros familiares no-humanos? Una relación a largo plazo con una colonia de compostaje de gusanos es para mí un recordatorio constante de la importancia que tiene transformar los residuos y del reconocimiento de que las vidas humanas están íntimamente interconectadas con los gusanos y con sus comunidades simbióticas. Los límites entre la decadencia y la renovación, la comida y el desperdicio, el yo y la comunidad, lo local y lo global se suavizan, y se siente un sentido de aprecio y parentesco. Como artista, busco involucrar a otros humanos en este sentido alternativo del yo. Ensambo - y visibilizo - ecosistemas de gusanos, plantas y tecnologías que invitan a la participación humana. Las tecnologías se exploran como guías para el reconocimiento de nuestras vulnerabilidades humanas y como recordatorios para que practiquemos formas respetuosas - me atrevo a decir humildes - de interactuar con el mundo no-humano.

ART & TECHNOLOGY, ECO ART, INTERDEPENDENCE, SYMBIOSIS, HUMAN DECENTERING

The fact that humans are totally reliant upon a multispecies world is clear and scientifically known; yet it is ignored by Western industrialized societies, who have developed increasingly destructive ways of interacting with the ecosystem. We know that a major adjustment is required for the survival of our species – but where to start? How do we recognize our vulnerability and shift our focus towards restoring respectful relationships with our non-human kin? A long-term relationship with a colony of composting worms provides me with a regular reminder of the importance of waste transformation and the recognition that human lives are intimately interconnected with worms and their symbiotic communities. The boundaries between decay and renewal, food and waste, self and community, local and global are softened, and a sense of appreciation and kinship is felt. As an artist, I seek to engage other humans in this alternative sense of self. I assemble—and make visible—ecosystems of worms, plants, and technologies that invite human participation. Technologies are explored as assistive guides for the recognition of our human vulnerabilities and as reminders for us to practice respectful – dare I say humble – ways of interacting with the non-human world

How artists and scientists collaborate

David Harris

Queensland College of Art

david@sciartica.net

ARTSCIENCE, COLLABORATION, SCIENCE ART, TRANSDISCIPLINARY

Hay más formas de colaborar entre científicos y artistas que científicos y artistas colaborando. Sin embargo, vemos patrones recurrentes de colaboración que reflejan no solo los objetivos sino también los valores de los participantes. Esta presentación describe una taxonomía de las dimensiones que se observan e influyen en la colaboración entre artistas y científicos e identifica un conjunto de arquetipos de formas comunes de colaboración. Al comprender las características de la colaboración, se pueden diseñar nuevas colaboraciones para reflejar los objetivos y valores deseados. Una forma particular de colaboración, denominada “ciencia del arte”, tiene como objetivo generar conocimientos y resultados que no son fácilmente clasificables. Una serie de ejemplos de candidatos para la ciencia del arte se muestran como estudio de caso.

ARTSCIENCE, COLLABORATION, SCIENCE ART, TRANSDISCIPLINARY

There are more ways for scientists and artists to collaborate than there are scientists and artists collaborating. However, we do see recurring patterns of collaboration and they reflect not only the goals but the values of participants. This presentation outlines a taxonomy of the dimensions that are observed and influence collaboration between artists and scientists and identifies a set of archetypes of common forms of collaboration. By understanding the features of collaboration, new collaborations can be designed to reflect desired goals and values. One particular form of collaboration, labelled “artscience”, aims to generate knowledge and outcomes that are not easily classifiable. A series of candidate examples for artscience are shown as case studies.

I am the Ocean

Sam Dupont

University of Gothenburg

sam.dupont@bioenv.gu.se

Varios eventos recientes, como los cambios en la política mundial, la respuesta a la pandemia del covid-19 y el aumento de las redes sociales como fuente de información, han contribuido en la debilitación de la confianza entre una parte de la sociedad y sus instituciones. La importancia de los hechos y de las pruebas en la toma de decisiones de los ciudadanos se ve debilitada por las opiniones, la manipulación y los sistemas de creencias. Esta era de post-hechos o hechos alternativos es un nuevo desafío en el campo de la comunicación científica, ya que necesitamos abordar con urgencia los desafíos ambientales globales. Los científicos no solo necesitan priorizar y comunicar mejor su trabajo, también necesitan explorar formas alternativas de transferir conocimiento para ayudar a los ciudadanos a reconectarse con la naturaleza y tomar decisiones responsables para protegerla. Esta presentación representará a través de varios ejemplos de cómo el arte y las metáforas pueden agregar una dimensión emocional y física a la comunicación científica, permitiendo una mejor comprensión de amenazas invisibles, trasladándolas del mundo conocimiento al de la pasión. Esto incluirá la actividad «Yo soy el Océano» que ha sido desarrollada por un artista y un científico con el objetivo de ayudar a los estudiantes a comprender, a conectarse y a estar equipados para poder actuar contra los cambios marinos globales. La actividad fue una combinación de excursiones, debates abiertos e inmersión sensorial.

Several recent events such as changes in world politics, the response to the covid-19 pandemic and the rise in social medias as a source of information contributed to a weakening of the trust between a part of society and their institutions. The importance of facts and evidence in citizens' decision making is weakened by opinions, manipulation and belief systems. This post-fact or alternate facts era is a new challenge in the field of science communication as we urgently need to tackle global environmental challenges. Not only do scientists need to better prioritize and communicate their work, they also need to explore alternative ways of transferring knowledge to help citizens reconnect with nature and actively take responsible decisions to protect it. This presentation will illustrate through several examples how art and metaphors can add an emotional and physical dimension to science communication, allowing a better understanding of otherwise invisible threats, and move from knowledge to passion. This will include the activity 'I am the Ocean' that has been developed by an artist and a scientist with the goal to help students understand, connect and be equipped to take actions on marine global changes. The activity was a mix of field trips, open discussions and sensory immersion.

Art and ecology, a historical journey in five steps

Gaia Bindi

Accademia di Belle Arti di Firenze

g.bindi@accademia.firenze.it

ARTE, ECOLOGÍA, HISTORIA, MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD

Esta comunicación oral trata sobre el encuentro entre el arte y la ecología en clave histórica. Seguirá el avance de las teorías ambientales en su fructífero diálogo con las artes visuales y el activismo, con muchos intérpretes y enfoques diferentes. De hecho, este entrelazado no es algo novedoso: tiene una larga historia que se remonta a finales de los años sesenta, cuando el tema de la protección del medio ambiente surgió con fuerza y con una nueva conciencia durante las manifestaciones estudiantiles de 1968. En 1972, tanto el antropólogo Gregory Bateson como el teórico del arte Gyorgy Kepes especulan con la creación de organismos complejos que integran medio ambiente y civilización. Posteriormente, el debate científico y crítico sobre la nueva ecología de los sistemas integrados abre nuevos horizontes para la realización de prácticas artísticas que ya no se basan en la idea anterior de restauración natural, sino en la de relaciones, donde incluso el valor estético resulta de una cadena de procesos biológicos, y de componentes tecnológicos, sociales y políticos. En 1987, el primer ministro noruego Gro Brundtland definió el concepto de “desarrollo sostenible”. Desde entonces hasta la Agenda 2030 de la Unesco para el Desarrollo Sostenible, no es casualidad que los principios de sostenibilidad y el desarrollo de fuentes de energía renovables se hayan convertido en temas centrales de la obra de muchos artistas. La nueva frontera de las artes ecológicas radica aquí: que todos y cada uno de los ciudadanos sean responsables individualmente de los principios de responsabilidad y sostenibilidad medioambiental.

ART, ECOLOGY, HISTORY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY

The oral communication deals with the crossing between art and ecology in historical key. It will follow the progress of environmental theories in their fruitful dialogue with visual arts and activism, with many interpreters and different approaches. In fact, this interweaving isn't just something that's new today. Instead it has a long history beginning back in the late Sixties, when the topic of safeguarding the environment emerged with force and a new awareness during the student protest demonstrations, in 1968. In 1972 both the anthropologist Gregory Bateson and the art theorist Gyorgy Kepes speculate the creation of complex organisms integrating environment and civilization. Afterwards, the scientific and critical debate about the new ecology of integrated systems opens new horizons for carrying out artistic practices that are no more based on the former idea of natural restoration, but that of relationships, where even aesthetic value results from a chain of biological, technological, social and political components. In 1987 the Norwegian Prime Minister Gro Brundtland defined the concept of “sustainable development”. From then to the Unesco 2030 Agenda for Sustainable Development, it's not by chance that the sustainability principles and the development of renewable sources of energy have become central topics in the work of many artists. The new frontier of ecological arts lies herein: for each and every citizen to be held individually accountable to the principles of environmental responsibility and sustainability.

Al fin y al cabo caminar

Trinidad Irisarri

Artista

trisarri@yahoo.es

ARTE, NATURALEZA, SENTIMIENTO, EXPERIENCIA, VIDA

Me gusta trabajar en la frontera del arte, a medio camino entre la designación artística y aquello que pasa desapercibido. Aunque comienzo de manera intuitiva, la obra se convierte en un lugar de reflexión y de análisis.

Mi relación con la naturaleza se establece desde el respeto y la humildad. La considero, entre otras cosas, un campo de investigación y aprendizaje. En el 2007 realicé la pieza *Bordeando Villanueva*, en la que me apoyaba en el territorio para desbrozar los límites del arte, creando un paralelismo entre los límites físicos con los límites mentales. Para mí es fundamental vivir y sentir la experiencia del trabajo.

Midiendo el otoño, es otra experiencia en la que se pretendía cuantificar el otoño del 2010. Todos sabemos el tiempo en el que transcurre la estación otoñal pero desconocemos el espacio que ocupa. Mediante un seguimiento diario de la caída de la hoja en los jardines del Museo Reina Sofía y del Parque del Retiro, se consiguió realizar la medición. El otoño actuó como contenedor de la actividad, el tiempo como su soporte y la información como la obra.

En mayo del 2018, en El Simposio Internacional de La Lana, coincidiendo con el esquila de las ovejas, tres días de trabajo intenso (cardando, hilando y tejiendo), dieron como resultado una larga línea blanca de 90m.: Línea. Esta larga línea recta se situó durante dos días y de arriba abajo en el cerro de la Peña Blanca. Una línea contenedora de todo el proceso vivido y a la vez portadora de lo esencial.

En mi trabajo más reciente: *Déjame llorar (2020)*, desde el sentimiento, establezco un diálogo entre la naturaleza y el hombre, entre el agua y el dolor. Es una expresión profunda de desolación, que nos recuerda lo frágiles y efímeros que somos, es la experiencia del dolor convertida en sonidos para dar forma a una emoción.

ART, SCIENCE, NATURE, FEELING, EXPERIENCE, LIFE

I like to work on the frontiers of art, halfway between the artistic designation and what goes unnoticed. Although I begin intuitively, the work becomes a place for reflection and analysis.

My relationship with nature is established through respect and humility. I consider it, among other things, a field of research and learning. In 2007 I created the piece *Bordeando Villanueva*, in which I relied on the territory to clear the limits of art, creating a parallelism between the physical and mental limits. For me, it is essential to live and feel the experience of work.

Measuring autumn is another experience, in which the intention was to quantify the autumn of 2010. We all know the duration of the autumn season, but we ignore the space it occupies. Through a daily monitoring of the fall of the leaf in the gardens of the Reina Sofía Museum and the Retiro Park, the measurement was finally made. Autumn acted as a container for activity, having time as the support and information as the piece.

In May 2018, at the International Wool Symposium, that was at the same time that the shearing of the sheep, three days of intense work (carding, spinning and weaving) gave a 90m long white line as a result: Line. This long straight line was located for two days from top to bottom on the hill of Peña Blanca. A line both containing the experienced process and carrying the essentials.

In my most recent work: *Let me cry (2020)*, I take feelings as a starting point from which to establish a dialogue between nature and man, between water and pain. It is a deep expression of desolation, that reminds us how fragile and ephemeral we are, it is the experience of pain converted into sounds to shape an emotion.

Science, art and design: a marine biologist's perspective

Nadjejda Espinel-Velasco

Norwegian Polar Institute

nadjejda.espinel@npolar.no

CIENCIA, COMUNICACIÓN, ARTE, DISEÑO

El océano es un ecosistema clave para la vida en la tierra, aunque no siempre nos demos cuenta de ello. Desde el ocio hasta la generación del aire que respiramos, lo cierto es que dependemos del ámbito marino para nuestra subsistencia. Nadjejda es una bióloga marina que estudia los efectos de los factores estresantes de origen antropogénico en los ecosistemas marinos. Al igual que ella, muchos científicos de todo el mundo estudian los procesos naturales que ocurren en los ecosistemas de la tierra y, entre ellos, muchos investigadores intentan comprender cómo los ecosistemas marinos se ven influenciados por las actividades antropogénicas. Todo el conocimiento recopilado debe llegar tanto al público como a los políticos. Ya se han realizado algunos esfuerzos para hacer llegar a la ciencia al público. Sin embargo, debemos mejorar en la comunicación de la ciencia. Aquí es donde entran en juego las colaboraciones interdisciplinarias entre la ciencia, el arte y el diseño. Estos últimos años, Nadjejda ha desarrollado interés por la divulgación y la comunicación científica. En esta ponencia analiza algunos ejemplos de su participación en este tipo de colaboraciones.

SCIENCE COMMUNICATION, ART, DESIGN

The ocean is a key ecosystem for life on earth, even if we don't always realize it. From the leisure activities to generating the air we breathe, the truth is that we depend on the marine realm for our subsistence. Nadjejda is a marine biologist studying the effects of stressors of anthropogenic origin on the marine ecosystems. Like her, many scientists around the world study the natural processes occurring in the earth's ecosystems and among them, many researchers try to understand how marine ecosystems are influenced by anthropogenic activities. All the knowledge gathered needs to reach the general public as well as policy makers and politicians. In terms of communicating science to the public, some efforts have already been made. However, we need to get better at communicating the science. This is where interdisciplinary collaborations between science and art and design come into place. These past years, Nadjejda has developed an interest in science communication and outreach, and here she discusses some examples of her involvement in such collaborations.

Art & Ecology in collaboration: museums, virtually and in real life

Gene Felice II

The University of North Carolina Wilmington

ARTE, ECOLOGÍA, COLABORACIÓN

El artista y educador Gene A. Felice II cuenta su experiencia en la colaboración entre artes y ciencias a través de tres nuevos proyectos en curso que extienden los límites de nuestros museos: realidad virtual, exhibiciones online e inmersos en nuestras comunidades y ecología.

ART, ECOLOGY, COLLABORATION

Artist & educator, Gene A. Felice II tells his story of collaborating across the arts & sciences through three new and ongoing projects that push the boundaries of our museums: virtual reality, online exhibitions and immersed within our communities and ecologies.

Creating arts and science programming at the university: outcomes and lessons learned

Juniper Harrower

University of California, Santa Cruz

ARTE, CIENCIA, RESIDENCIA

Juntos, el arte y la ciencia pueden ayudarnos a encaminarnos hacia un futuro más sostenible y equitativo, especialmente cuando se priorizan como estrategia educativa. Como directora de la iniciativa arte+ciencia para lograr un museo de historia natural y un centro educacional en UC Santa Cruz, la Dra. Juniper Harrower comparte algunos de los modos en los que han construido programas en el centro, destacando un programa de residencias arte-ciencia que lleva más de cuatro años activo. En esta charla la Dra. Harrower destacará los resultados y lo aprendido con la esperanza de inspirar a los asistentes en la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de programas interdisciplinarios en sus instituciones.

ART, SCIENCE, RESIDENCY

Together art and science can help us to embrace a more sustainable and equitable future, particularly when prioritized as an educational strategy. As the director of the arts+science initiative for a natural history museum and educational center at UC Santa Cruz, Dr. Juniper Harrower shares some of the ways that they have built arts programming and projects at the center, notably a 4 years and running art-science residency program. In this talk Dr. Harrower will highlight the outcomes and lessons learned with the hopes of inspiring attendees to look for opportunities for cross disciplinary program building through their institutions.

Hacia una sostenibilidad en el arte: una estrategia desde la Bienal de La Habana

Jorge Antonio Fernández Torres

Director del Museo de Bellas Artes de La Habana

El interés esencial de esta conferencia es exponer estrategias planteadas por la Bienal de La Habana en su Duodécima Edición. Trabajamos las microcomunidades en proyecciones de desarrollo local. El arte intervino en la activación de determinadas comunidades a partir de efectos de transformación territorial. Presentamos a varios colectivos de sociólogos, arquitectos y artistas en función de crear nuevas urbanías, y relaciones más actuales en la apropiación de las identidades que distinguen a los barrios de la Habana. Un ejemplo a destacar fueron los procesos creativos ocurridos en enclaves urbanos como Casablanca, Colón o Cayo Hueso.

Estimulamos la interdisciplinariedad que abarcó experiencias creativas en espacios vinculados a las ciencias, la religión, comunidades LGBTI y de hipoacúsicos. La Bienal cuestionó el sentido de la megaexposición, apostó por los afectos y creó un clima singular de participación ciudadana.

Resúmenes

ARTE Y CIENCIA

ARTE Y ECOLOGÍA

ARTE Y SOCIEDAD

PONENCIAS INVITADAS

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Arte y Sociedad

ARTE Y CIENCIA

ARTE Y ECOLOGÍA

ARTE Y SOCIEDAD

PONENCIAS INVITADAS

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Arte y Sociedad

Art and Society

Rigoberto Camacho

Pedro Terrón

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

r.camacho@ucm.es

paterron@ucm.es

«Nuestros hábitos de consumo dicen que así la vida no resistirá», es un acuerdo unánime con el que coinciden todos los ponentes de la I Jornada Internacional en Arte Sostenible. En las sesiones de Arte y Sociedad, el arte se plantea como un desafío que dialoga y sirve como herramienta para plantear preguntas. Preguntas que se han dirigido hacia postulados que ponen de manifiesto el avance a favor de escenarios más democráticos, honestos e indudablemente sostenibles.

Por primera vez en el libro *La primavera silenciosa* (1962), de Rachel Carson, se advierte de los peligros del efecto que tiene la aplicación de insecticidas en los seres vivos y en el medio ambiente, constituyendo el punto de partida del pensamiento ecológico contemporáneo. La gran mayoría de las propuestas presentadas en las sesiones de Arte y Sociedad derivan a entornos de la ecología política, en estas manifestaciones se palpa la necesidad de crear un arte que demuestre ser una herramienta eficaz con capacidad de comunicación y una actitud activadora en los cambios de comportamiento porque no solo basta con comprender los datos científicos para afrontar la crisis ecológica.

El agua, el bosque y lo orgánico luchan contra el desastre, residuos o muerte, es que lo se ha defendido en la I Jornada Internacional en Arte Sostenible que coincide con el desenmascaramiento de las enormes contradicciones que compartimos en los espacios de convivencia, y es que el arte demuestra ser una vía eficaz para la reflexión colectiva. En estas circunstancias se necesita de la creación, de nuevos futuros posibles, para recuperar nuevas narrativas de construcción y desechar lo que no sirven así comenzaremos a formar un nuevo paradigma ecológico.

“Our consumption habits tell us that life will not last this way”, is a unanimous agreement with which all the speakers at the 1st International Conference on Sustainable Art agree. In the sessions of Art and Society, art is posed as a challenge that dialogues and serves as a tool to raise questions. Questions that have been directed towards postulates that show the progress in favor of more democratic, honest and undoubtedly sustainable scenarios.

For the first time in the book *The Silent Spring* (1962), by Rachel Carson, the dangers of the effect that the application of insecticides has on living beings and the environment are warned, constituting the starting point of contemporary ecological thought. The great majority of the proposals presented in the sessions of Art and Society derive to environments of political ecology, in these manifestations is palpable the need to create an art that proves to be an effective tool with capacity of communication and an activating attitude in the changes of behavior because it is not only enough to understand the scientific data to confront the ecological crisis.

The water, the forest and the organic fight against disaster, waste or death, is what has been defended in the First International Conference on Sustainable Art that coincides with the unmasking of the enormous contradictions that we share in the spaces of coexistence, and is that art proves to be an effective way for collective reflection. In these circumstances we need the creation of new possible futures, to recover new narratives of construction and discard what is not useful so we can begin to form a new ecological paradigm.

Sostener lo insostenible

Sustaining the unsustainable

Lucas Aguirre

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

lucaguir@ucm.es

PRODUCCIÓN, CAPITALISTA, ARTISTA, MILITANTE, ACTIVISTA

La cuestión del arte y la sostenibilidad es un tema recurrente y más con la visión de un horizonte en el que los efectos del cambio climático son inevitables. Pero, ¿Cómo debe abordar este tema la producción artística? En primer lugar el productor o productora debe tener claro que la responsabilidad de estos acontecimientos no recae sobre el individuo sino que son el conjunto de empresas, industrias e intereses que se desarrollan en el seno de la producción capitalista aquellos factores que por su propia naturaleza han causado este panorama. De este modo el y la artista debe tener claro que por mucho que este y sus compañeros y compañeras de profesión usen materiales reciclados, eco o tengan un mensaje de denuncia implícito en la obra no va a ser una herramienta de cambio si su mensaje no cala en las masas y estas no están organizadas. Por otro lado, el objetivo de la denuncia siempre debe ser aquello que es causante del problema, el medio de producción del capital y no aquella persona que no recicla o aquel artista o aquella artista que trabaja con materiales contaminantes. Se propone una estética que apunta directamente a los y las culpables. Una estética que incite a la movilización y sea tanto artista como activista y militante. No debemos intentar sostener lo insostenible.

PRODUCTION, CAPITALISTIC, ACTIVIST, MILITANT, ARTIST

The question of art and sustainability is a recurring theme, not because of random interests but because of the vision of an horizon in which the effects of climate change are inevitable. But how should artistic production approach this issue? First of all, the producer must understand that the responsibility for these events doesn't fall on the individual, instead it falls over the set of companies, industries and interests that are born within the capitalist production, those factors that by their very nature have caused this scenario. In this way, the artist must be clear that no matter how much he and his colleagues use recycled materials, eco-friendly products or their work has an implicit message, it won't be a tool for change if the message doesn't penetrate in to the masses and if they aren't organized. On the other hand the objective must always be what is causing the problem, which are the capitalistic means of production and not the person who does not recycle or that artist who works with polluting materials. The proposed aesthetic points directly to the guilty ones. An aesthetic that encourages mobilization and is both the work of an artist, an activist and a militant. We must not try to sustain the unsustainable.

Imaginario de la vida en pandemia

Imaginary of life in pandemic

María Garzo

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

magarzo@ucm.es

IMAGINARIO, COMUNIDAD, SALUD MENTAL, PANDEMIA, MÁSCARA

En esta investigación se va a partir de la idea de que las imágenes son un dispositivo de la sociabilidad, llegando a producir unificación entre las personas en base a un sistema de creencias y experiencias que construyen comunidad. Con esa idea de la imagen como factor de unión, y valorando la situación actual en la que toda la sociedad está viviendo una experiencia conjunta como la que es una pandemia global, en la cual se está produciendo un aumento y agravio de los problemas de salud mental. Se va a plantear un proyecto a desarrollo en el que se cree una representación de la muestra del imaginario colectivo actual, acerca de la experiencia de estar viviendo una pandemia y los efectos que las personas consideran que se producen y les están afectando.

De modo que se va a tratar de representar ese imaginario dándole una forma corpórea. En la que a través de la recopilación de testimonios de diversas personas sobre sus sentimientos, pensamientos y experiencias, respecto a su situación actual en la sociedad, se plantee que los compartan permitiéndoles que lo expresen mínimamente con una palabra, pudiendo llegar incluso a construir un relato.

Dichos testimonios se registrarán sobre tela reciclada para construir una máscara, como una metáfora de esas mascarillas que nos acompañan desde el inicio de este acontecimiento, y seguirán haciéndolo sin tener aún fecha de expiración. No obstante, esta máscara no sólo cubrirá la mitad del rostro, sino todo él, permitiendo la construcción de un velo que cualquiera pudiera llevar. Una máscara que al portarla, convirtiera a la persona que la llevara en imagen simbólica de ese imaginario que le dará la vida.

IMAGINARY, COMMUNITY, MENTAL HEALTH, PANDEMIC, MASK

This research starts from the idea that images are a device of sociability, coming to produce unification between people based on a system of beliefs and experiences that build community. With that idea of the image as a unifying factor, and assessing the current situation in which the entire society is living a joint experience such as a global pandemic, in which there is an increase and aggravation of health problems mental. I propose a project in which to create a representation of the sample of the current collective imagination, about the experience of living a pandemic and the effects that people consider to be occurring and affect them.

So I'm going to represent that imaginary by giving it a corporeal form. In which, through the collection of testimonies from different people about their feelings, thoughts and experiences, regarding their current situation in society, I propose people to share them, allowing them to express themselves minimally with a word, and may even build a story.

Said testimonies will be recorded on recycled fabric to build a mask, as a metaphor for those masks that have been with us since the beginning of this event, and will continue to do so without yet having an expiration date. However, this mask will not only cover half of the face, but all of it, allowing the construction of a veil that anyone could wear. A mask that when wearing it, would turn the person who wore it into a symbolic image of that imaginary that will give it life.

Arte, acción social y activismo medioambiental en la Galicia de los años 70 y 80

Art, social action and environmental activism in the Galicia of the 70's and 80's

María Gil Martínez

Universidade de Santiago de Compostela
maria.gil.martinez@rai.usc.es

GALICIA, TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA, ACTIVISMO, ARTE, EDICIÓN GRÁFICA

Las décadas de la Transición democrática en Galicia supusieron una época de arduo movimiento político por diversos frentes. Siguiendo lo que sucedía en el resto de España, en el territorio gallego se sumaba el enorme peso del nacionalismo, las reivindicaciones medioambientales, la fuerza del sector agrario y las movilizaciones estudiantiles.

El movimiento nacionalista gallego, que fue variando con el tiempo, tomó una posición destacada en la lucha antifascista. La concepción del Estado central como explotador de recursos explica la incursión del nacionalismo en las luchas medioambientales, que va sumando importancia desde la oposición campesina a la construcción del embalse de Castrelo de Miño, en 1965. A partir de entonces, las movilizaciones contra las industrias contaminantes fueron cada vez mayores: manifestaciones antinucleares, protección marítima, montes mancomunales, etc.

Estas uniones civiles, surgidas por diversas causas, dieron lugar a una serie de redes y grupos de creadores que fueron conformando un archivo disperso de imágenes relacionadas con la edición gráfica: carteles, revistas, fanzines, folletos, cómic... Fue así como el activismo se hizo eco en el arte.

GALICIA, DEMOCRATIC TRANSITION, ACTIVISM, ART, GRAPHIC EDITION

The democratic Transition decades in Galicia were a time of arduous political movement on several fronts. Following what was happening in the rest of Spain, in the Galician territory the enormous weight of nationalism, the environmental demands, the strength of the agricultural sector and the student mobilizations were added.

The Galician nationalist movement, changing over time, took a prominent position in the anti-fascist struggle. The conception of the central state as a resources' exploitative explains the incursion of nationalism in environmental fights, which had been increasing its importance since the peasant opposition to the construction of the Castrelo de Miño reservoir in 1965. From then on, mobilizations against the polluting industries were increased: antinuclear demonstrations, sea protection, commonwealth mounts, etc.

These civil unions that were emerging from various causes resulted in a series of networks and groups of creators, which gradually formed a scattered archive of images related to graphic edition: posters, magazines, fanzines, brochures, comics... Just like that, activism echoed in art.

La enseñanza de técnicas tradicionales. Hacia una propuesta de producción socialmente pertinente

Marja Andrea Godoy

Instituto de Artes y Oficios de Querétaro

marjacachasa@hotmail.com

OFICIO, TÉCNICAS TRADICIONALES, PERTINENCIA SOCIAL

Las técnicas tradicionales como reflejo de la relación dialéctica entre los bienes físicos y simbólicos, surgen como un proceso natural y armónico que satisface las necesidades particulares de un grupo social específico. Dicho esto, es preponderante adaptar los saberes tradicionales a una enseñanza socializada y alineada a los valores y necesidades contemporáneos, tanto naturales como culturales, ya que de lo contrario, los saberes y técnicas pierden su relevancia al verse alienadas de los procesos que les dieron origen.

La presente propuesta surge de la experiencia vivencial en la enseñanza del oficio de la alfarería en el Instituto de Artes y Oficios de Querétaro, México; y la reflexión en torno a las estrategias de enseñanza, a partir del aprendizaje significativo, con una carga social y cultural más allá de una mera replicación de saberes técnicos de relevancia histórica. Se propone una estrategia didáctica que parta de la dialéctica entre naturaleza y cultura, sustentada en el análisis del origen de los procesos técnicos y su relación con los elementos ecológicos, económicos, políticos y sociales del contexto del aprendiz.

Punto, línea, curva, espiral e infinito. La dinámica del ritmo, el lenguaje y el movimiento

Point, line, curve, spiral and infinity. The dynamic of the rhythm, the language and the movement

Javier Jurado García

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

jajurado@ucm.es

LÍNEA, MOVIMIENTO, NATURALEZA, HUMANO, FLUIDEZ

Punto, línea, curva, espiral e infinito. La dinámica del ritmo, el lenguaje y el movimiento incide en el entendimiento de estos elementos básicos y su papel dentro de las artes visuales como elemento procesual y reciclable a lo largo de la historia del arte.

La ponencia presenta las conclusiones y planteamientos obtenidos en el desarrollo del proyecto académico de final de grado. Se expondrá un análisis de los elementos presentados, revisando uno por uno los papeles y connotaciones que adquieren cada uno de estos términos desde un análisis creativo y experimental. Dicho análisis irá acompañado de un repaso histórico y visual, con obras de diferente índole y contextos, abarcando desde la antigüedad hasta la contemporaneidad. Esta galería visual irá acompañada con un discurso enfocado a métodos y prácticas de creación en las que intervienen estos elementos.

La exposición pretende expandir los mundos narrativos e interpretativos del oyente y convertirlo en un receptor sensible al espacio tanto natural como humano.

LINE, MOVEMENT, NATURE, HUMAN, FLUIDITY

Point, line, curve, spiral and infinity. The dynamic of the rhythm, the language and the movement incise in the understanding of these basic elements and his paper on the visual arts as procedural element and recycle along the history of art.

The presentation present the conclusions and approaches obtained in the developing of the academic project to the final degree .It will be exposed a analysis to the element presents, checking one by one the paper and connotations that acquires each one of these terms since a analysis creative and experimental. Saying analysis will be accompanied of a review historical and visual, with work of different natures and contexts, included from the antiquity to the contemporaneity. This visual gallery will be accompanied with a speech in focus at method and practices to creation in the that intervenes these elements.

The exposition pretend expand the narrative worlds and interpretive to the listener and turn in a sensible receptor at the space such natural as human.

Lo orgánico en los lugares de la muerte

The organic in the death places

Víctor Longás Vicente

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

victorlv.cn@gmail.com

MUERTE, ORGÁNICO, RECICLAJE, BASURA, SOCIEDAD

Este proyecto de investigación comenzó en el año 2018 cuando andaba buscando nuevos materiales orgánicos que introducir en mis trabajos. Encontré en los trabajos florales funerarios un rico lugar donde adentrarme, no sólo nuevos materiales, también un amplio campo sobre el que investigar. Los ritos asociados a la muerte, al fin de la vida, la estética del rito de la despedida, son un pilar básico de cualquier sociedad. Este proyecto abarca varias de sus vertientes: la relación con lo orgánico, el trabajo artesanal, el simbolismo asociado a los trabajos florales, su relación con la sociedad, el final de su vida útil y su posible reutilización en una segunda vida dentro de las prácticas artísticas contemporáneas y su repercusión en la sociedad. Por otro lado, es interesante hablar de la relación con la muerte y los ritos asociados a esta dependiendo del contexto geográfico y cultural, así como de una estética común y a la vez cambiante de todos ellos. Desde el punto de vista ecológico investigo sobre las implicaciones de la relación de lo orgánico con otros materiales, en su mayoría plásticos, la problemática de su uso y el camino que emprenden tras su vida útil. La sustitución de lo orgánico por imitaciones en plástico y el uso que se le da a estas.

ORGANIC, DEATH, SOCIETY, ECOLOGY, TRASH

This project began in 2018 when I was looking for new organic materials to introduce research into my work. I found in funeral floral works a rich place to get into, not just new materials, but also a wide field to investigate. The rites associated with death, the end of life, the aesthetics of the farewell rite, are a basic pillar of any society. This project covers several of its aspects: the relationship with the organic, the artisan work, the symbolism associated with floral works, its relationship with society, the end of its useful life and its possible reuse in a second life within the practices contemporary art. On the other hand, it is interesting to talk about the relationship with death and the rites associated with it according to the geographical and cultural context, as well as a common and at the same time changing aesthetic of all of them. From an ecological point of view, I investigate the implications of the relationship between organic and other materials, mostly plastics, the problems of their use and the path they take after their useful life. The replacement of organic by plastic imitations and the use that is given to them.

La ecología como factor paralógico en la ciencia, el arte y la política

Ecology as a paralogistic factor in science, art and politics

Sergio Meijide Casas

Universidade de Santiago de Compostela

sergio.meijide.casas@usc.es

PARALOGÍA, JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, ANTROPOCENO, ECOLOGÍA, ARTE

En 1979, el filósofo francés Jean-François Lyotard resignificó la tradicional noción de «paralogía» para otorgarle un sentido positivo. Su propuesta es que el desarrollo científico no funciona de forma progresiva y lineal, sino que se ve constantemente favorecido por los errores y las contradicciones que impiden a cada investigación continuar su camino normal. El heliocentrismo, la inexistencia del éter o el descubrimiento de los números irracionales son algunas de las problemáticas que obligaron a las diferentes disciplinas científicas a alterar sus continuidades esperables. No obstante, estos elementos paralógicos no solo han tenido su origen en el desarrollo de determinadas investigaciones que llevaran a una contradicción, sino también en el campo de lo social y lo ambiental. Así, la irrupción del cambio climático y la conciencia sobre el medioambiente podrían entenderse como una quiebra en el devenir científico que ha ocasionado la aparición de nuevas disciplinas, estudios e investigaciones.

Lejos de frenar el desarrollo tecnológico e industrial, el interés por las energías renovables ha favorecido la creatividad en muchos sectores empresariales; pero esto no solo ha ocurrido en el dominio de lo científico-técnico, pues el campo de lo artístico y de lo socio-político también cuenta con sus propias paralogías. En este caso, la cuestión medioambiental abarca los tres ámbitos, como demuestran las manifestaciones contra la emergencia climática, el activismo social en favor de comportamientos más sostenibles o la evolución de las prácticas de land art desde los años setenta hasta nuestros días, cada vez menos invasivas y más comprometidas. Siendo la cuestión medioambiental uno de los grandes desafíos del Antropoceno, debemos preguntarnos: ¿Es posible abordar la historia de la investigación científica, de las prácticas artísticas y de los movimientos sociales sin tomar la conciencia ecológica como paralogía?

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, PARALOGY, ART, SCIENCE, ECOLOGY

In 1979, French philosopher Jean-François Lyotard assigned a new meaning to the traditional notion of paralogy in order to give it a positive one. His proposal is based on the idea that scientific development does not work in a lineal and progressive way, but it is constantly facilitated by the errors and contradictions that hamper the normal path of each investigator. Heliocentrism, the non-existence of ether and the discovery of irrational numbers are some of the issues that forced different scientific subjects to change their expected continuum. However, these paralogical elements not only had their origin in the development of specific investigations that lead to a contradiction, but also in social and environmental fields. Therefore, climate change irruption and environmental awareness could be understood as gaps in scientific development, causing the emergence of new fields, studies and investigations.

Far from stopping technological and industrial development, interest in renewable energies has promoted creativity in many business sectors. But this has not only happened in scientific and technical territory, since artistic and socio-political field also has its own paralogies. In this case, environmental issue covers all three areas, as shown in demonstrations for climate emergency, social activism encouraging more sustainable behaviors and the evolution of land art practices since the 70's, less and less invasive and more compromised to this day. Given the environmental issue as one of the great challenges of Anthropocene, we must ask ourselves: is it possible to approach the history of scientific research, artistic practices and social movements without taking ecological awareness as a paralogy?

Disney, Studio Ghibli y medio ambiente

Disney, Studio Ghibli and natural environment

Vicente Monleón Oliva

Universitat de València

vicente.monleon.94@gmail.com

CULTURAVISUAL, CINE DE ANIMACIÓN, DISNEY, STUDIO GHIBLI, MEDIO AMBIENTE

El arte debe ser entendido, entre sus diversas acepciones, como un medio de conocimiento, reconocimiento y aproximación a la realidad de las personas que lo consumen. Por ello, resulta significativo para el tratamiento del ecologismo. Entre sus manifestaciones, se detiene la atención en el cine de animación mayoritariamente destinado y consumido por el público infantil. Una gran parte de menores se educa a través de los largometrajes que tiende a consumir de manera pasiva desde las aulas o desde su propio contexto familiar debido a la generalizada falta de alfabetización audiovisual de la que la sociedad adolece. Por ello, se considera necesario analizar críticamente desde un posicionamiento ecológico los filmes de Disney. Así se ofrece al colectivo de plantillas docentes un listado de recursos fílmicos de esta productora occidental para ser introducidos en sus aulas por el posicionamiento naturalista que adopta versus otros que precisan de unas dinámicas paralelas al visionado para contrarrestar la visión superior y sesgada que Disney destina a la humanidad con respecto al medio ambiente. En contraposición, se rescata la productora oriental, Studio Ghibli, como ejemplo de compañía de animación que introduce la problemática ambientalista en todas sus creaciones.

VISUAL CULTURE, ANIMATION CINEMA, DISNEY, STUDIO GHIBLI, NATURAL ENVIRONMENT

Art must be understood, among its various meanings, as a means of knowledge, recognition and approach to the reality of the people who consume it. Therefore, it is significant for the treatment of environmentalism. Among its manifestations, attention is drawn to animation films, mainly intended for and consumed by children. A large part of minors is educated through feature films that they tend to consume passively from the classroom or from their own family context due to the general lack of audiovisual literacy that society suffers from. Therefore, it is considered necessary to critically analyze Disney films from an ecological position. Thus, the group of teaching staff is offered a list of film resources of this western production company to be introduced into their classrooms due to the naturalistic position it adopts versus others that require dynamics parallel to viewing to counteract the superior and biased vision that Disney intends to humanity with respect to the environment. In contrast, the oriental production company, Studio Ghibli, is rescued as an example of an animation company that introduces environmental issues in all its creations.

Cartografiar el inconsciente

Álvaro Rasheed

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

alvarorasheed@gmail.com

EXPLORACIÓN, ENTORNO, DISCURSO, HUELLA, CONTEXTO

En mi trabajo, me propongo explorar arbitrariamente mi entorno, partiendo de la idea de que todo está atravesado discursivamente formando entramados y redes descentralizadas. Tomo como objeto los elementos banales y desapercibidos para problematizarlos a través de la imagen fotográfica, con el objetivo de desautomatizar la percepción, capturada por el lenguaje y la costumbre; y estimular así relaciones más conscientes y reflexivas con la realidad; a través de composiciones permeables —que van desde la serie fotográfica a la instalación o el collage— y vínculos conceptuales que se mueven en diferentes planos de significado.

A black and white pandemic

Marina Sastre Mauri

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
marinasastremauri@gmail.com

PANDEMIA, RESIDUOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO, SANIDAD

Breve videoarte documental del retrato de sociedad en pandemia, la ambigüedad entre el discurso de los gobiernos y la sociedad. La producción/uso masivo de mascarillas y cómo afectan a nuestras vidas y nuestro entorno.

«Caminante no hay colillas, se tiran colillas al andar»

«Walker there are no butts, butts are thrown while walking»

Randoll Sosa Rocafort

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
randollrocafort@gmail.com

PERFORMANCE, INSTALACIÓN, VIDEO-PERFORMANCE, MADRID

«Caminante no hay colillas, se tiran colillas al andar» es una pieza de instalación y de video-performance, diseñada y desarrollada en la ciudad de Madrid que busca generar una reflexión crítica sobre las consecuencias ambientales de nuestras acciones cotidianas. Así, la obra responde a la necesidad de dar visibilidad a la repercusión ecológica de la acción individual en el espacio público. Por consiguiente, la obra consiste en recoger y trasladar una gran cantidad de colillas de cigarrillos, arrojadas (in)conscientemente por personas en las distintas carreteras del centro urbano. De esta forma, los desechos encontrados por el artista se reubican de forma creativa construyendo un puente que yuxtapone la realidad y la representación, no para imitar o rechazar uno u otro, sino para revelar un mensaje. En la documentación se exploran alternativas de comunicación, confrontando y exponiendo las preocupaciones al público con perspectivas crudas y alteradas de lo que vivimos. Libertad significa construir una autonomía, personal y colectiva, que tenga en cuenta el mundo concreto, social y natural, dentro del cual vivimos.

PERFORMANCE, INSTALLATION, PROCESS, VIDEO-PERFORMANCE, MADRID

“Walker there are no butts, butts are thrown while walking” is an installation and video-performance art piece, designed and developed in the city of Madrid by the visual artist Randoll Sosa Rocafort that seeks to generate a critical reflection on the environmental consequences of our daily actions. Thus, the work responds to the need to give visibility to the ecological impact of individual action in the public space. Consequently, the work consists of collecting and moving a large quantity of cigarette butts, thrown (un)consciously by people on the different roads of the urban center. In this way, the waste found by the artist is creatively relocated, building a bridge that juxtaposes reality and representation, not to imitate or reject one or the other, but to reveal a message. In the documentation, alternatives of communication are explored, confronting and exposing the concerns to the public eye with crude and altered perspectives of what we live. Freedom means developing autonomy, personal and collective, that takes into account the concrete, social and natural world in which we live.

Amor Basura. Encontrar entre el residuo una pieza sublime

Trash Love. Finding a sublime piece among the residue

Raquel Soto Izquierdo

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
 raquelsotoizquierdo@gmail.com

DISEÑO DE MODA, RECICLAJE TEXTIL CREATIVO, ACTIVISMO

Pensar en lo descartado, el desecho, lo inservible, lo abandonado nos da la posibilidad de RE-crear, RE-hacer y RE-pensar. Este proceso no sólo permite dar un nuevo ciclo de vida a las cosas, sino situar al producto como una transgresión de la cultura dominante. El objetivo es resistir frente a un diseño concebido como mera mercancía, e implementar un espacio horizontal de reflexión crítica y creación transdisciplinaria que tenga como eje central una sociedad más sustentable.

A través de reciclaje textil creativo, los desperdicios se convierten en nuevos objetos estéticos. De esa forma no sólo demuestran que la creatividad y el ingenio pueden alimentarse incluso de los residuos, sino que además se componen piezas con un alto valor de denuncia social. Valor muchas veces asociado a la violencia que caracteriza la vida en sociedad, incluso a la violencia misma que supone el consumismo desenfrenado en un mundo lleno de contrastes. La moda está en la calle y por lo tanto es parte de lo público.

Por medio de la RE-creación, la RE-significación y la RE-utilización mi obra crea una nueva estética del desecho, y un nexo entre arte, diseño, moda y activismo.

FASHION DESIGN, CREATIVE TEXTILE RECYCLING, ACTIVISM

Thinking about the ruled out, the put aside, undone, useless and abandoned things, give us the possibility of RE-create, RE- make and RE-think. This process allows us not only to give a new life cycle to things, but also to place the product as a dominant culture transgression. The objective is to resist a design conceived as mere merchandise, and to implement a horizontal space for critical reflection and transdisciplinary creation that has a more sustainable society.

Through creative textile recycling, the wastes are transformed into new artistic things. It is a way to show that creativity and talent can use not only the residues, but even they can composed pieces with a high level of social complaint. Most of the times associated to violence in a society with an uncontrolled and frenzied consumerism in a world full of contrast. Fashion is in the street, so it belongs to the people.

Using RE- creation, RE- expression and RE- utilization, I create a new waste outlook and a connection between art, fashion, design and activism.

Dar es regalar

Magdalena Szostak-Thorburn

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

mszostak@ucm.es

COMMUNITY, ECONOMY, LOCAL, COOPERATION, TRANSITION

I would like to propose an art work that would promote the development of a gift society initiative. In current economic situation we need to find more efficient ways of exchanging services and making a living all the while ensuring we don't overspend and pollute. We also need to prevent further polarization, and plan ahead so that if money gets more and more difficult to earn we do not turn against each other. I would like to create a series of posters that would promote the idea while at the same time would redirect to an online platform (perhaps just a simple Instagram account to start with) where people could share ideas and offer their products and services on a basis of exchange. I live in La Latina district and I think I would start with a local initiative with the support of local eco-conscious organizations. Ideally the posters would be also a result of cooperation with either fellow students or the local residents.

Graficas desinfectantes. Afectaciones gráficas contextuales

Jeisson Torres Bermudez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

jeissont@ucm.es

CONTEXTO, COMUNIDAD, CONEXIÓN, IDEACIÓN, GRÁFICA

Gráficas desinfectantes es un proyecto colectivo-colaborativo de creación e intervención gráfica, que busca la transformación de espacios en conexión con la comunidad.

Dentro de los procesos de creación urbana se desarrollan diversos lenguajes para abordar la gráfica callejera, se encuentran manifestaciones desde el graffiti, muralismo, Street art, ofreciendo diversas posibilidades comunicativas, que dan base a múltiples discursos e ideas que se exponen en este contexto común a la mirada y juicio de todos.

El poder del arte urbano permite que desde estas técnicas se manifieste una idea, una postura frente al estado o el mundo, o un innumerable número de relatos visuales que activan el pensar de quienes habitan la ciudad, en la inmensidad de sus límites y trayectos. Estos procesos de creación gráfica se dan en torno a las diferentes prácticas artísticas contemporáneas de creación colaborativa a partir del dibujo, la «mancha», «la forma», la línea y el color, que se conjugan para re-significar personajes, lugares, espacios cotidianos, sobre diferentes soportes como lo puede ser una hoja de papel o un muro en algún lugar de la calle.

Este espacio de creación se convierte en el pretexto de afectación y transformación de los lugares, generando apropiación de quienes viven en estos lugares, de esta manera por medio de espacios prácticos de creación invitamos a las comunidades en su margen amplio de edades, desde los niños hasta sus padres y familiares a comprender el uso de esta herramienta de comunicación visual y a proyectar su uso en el contexto urbano a contextualizar la gráfica como un relato vivo que habla de un momento detenido en el tiempo, todo esto para viralizar la práctica activa de la manifestación y cultura visual a mano de quien quiera compartir cualquier relato.

La escultura como huésped del bosque, educador y sensibilizador sobre el cambio climático

The sculpture like forest's guest, teaching and sensitizing about climate change

Ángel Mateo Tous Pastor

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
anllelo63@gmail.com

ESCULTURA, EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta investigación pretende mostrar como el arte es capaz de educar dialogando de manera subjetiva con la ciencia. El objetivo principal es visualizar como la escultura puede contribuir a divulgar y sensibilizar en los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente en el objetivo Acción por el Clima. Se creará una serie de esculturas en la Reserva de la Biosfera Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama, para interactuar con la población de los pueblos cercanos y la ciudad. Se incidirá en los puntos de motivación de la población para reconciliar con la naturaleza a través de las esculturas, la visita y el recorrido que lleva a las mismas. Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación y la fotografía para divulgar los contenidos educativos.

SCULPTURE, POPULARIZATION, SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

The aim of this research is to show how the art is able to educate in sustainable development goals by holding a subjective dialogue with science. The main objective is to visualize how the sculpture can contribute to popularize and raise awareness of sustainable development goals,, specifically in goal 13 climate action. A number of sculptures will be established in natural reserve of biosphere Cuencas altas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. The aim of the sculptures is to interact with people from the surrounding towns and from the city. The population key points will be developed in order to reconcile people with nature through the visit to the sculptures and the way to them. The project will be divulged through the information and communication technologies and photographic material.

[A-MOR]A

[A-MOR]A

Aicha Josefa Trinidad Gououi, Lucía García Martín

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

aichajtr@gmail.com

MUJER, OTREDAD, COLONIALISMO, «MAGREB-QUEER», IDENTIDAD

El proyecto que proponemos tiene como objetivo dotar de corporalidad una condición determinada de identidad. Abarca las políticas identitarias de manera que trata de visibilizar la condición mujer-mora/árabe-bisexual/lesbiana. Trabajamos desde un pensamiento situado en el mundo moderno colonial. Para ello proponemos una formalización gráfica/visual en formato póster.

La vía de inspiración para estas imágenes serán poemas. Resultado de una primera investigación de narrativas literarias pre y postcoloniales, y la presencia de mujeres homosexuales en ellas. Se trata de una propuesta artística abierta a seguir nutriéndose de más voces que apoyen el movimiento Muslim Queer + Mahgreb Queer, acogiendo ambos a todas las identidades desprovistas de posicionamiento religioso.

WOMAN, HOMOSEXUALITY, MAHGREB QUEER, OTHERNESS

The project that we propose aims to endow a certain condition of identity with corporeality. It covers identity politics in a way that tries to make visible the Moorish-woman / Arab-bisexual / lesbian condition. We work from a thought situated in the modern colonial world. For this we propose a graphic / visual formalization in poster format. The source of inspiration for these images will be poems.

Result of a first investigation of pre and post colonial literary narratives, and the presence of homosexual women in them. It is an artistic proposal open to continue to be nurtured by more voices that support the Muslim Queer + Mahgreb Queer movement, both welcoming all identities devoid of religious positioning.

Silvestre

Suyi Yuan

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

suyiyuan@ucm.es

NATURALEZA, SILVESTRE, «YO» ORIGINAL, PERFORMANCES

Con la asignatura Desarrollo de Competencias II, realicé una residencia artística en el Parque de Esculturas LaNaveVa, en Berrocalejo (Cáceres), coordinada por la artista Lucía Loren. LaNaveVa es un espacio dedicado a la exhibición de esculturas e intervenciones, propuestas de landart, arte ambiental y site specific de artistas reconocidos y nuevos talentos, que busca potenciar la obra de los artistas en un entorno propicio para el gran formato y las intervenciones en la naturaleza, además de apostar por la reivindicación artística del medio natural. La Residencia Artística Surco, tiene como objetivo realizar una serie de acciones artísticas vinculadas al entorno específico del Parque de Esculturas, experimentando con otros formatos, contextos y discursos críticos, que aporten nuevas posibilidades formales y conceptuales dentro del proceso de creación de los participantes. Con los proyectos personales de creación y llevando a cabo una práctica colaborativa daremos forma a una intervención artística que reunifique, en una acción conjunta, nuestra mirada al paisaje» (Web de Nebrija, Residencia Artística Surco, webgrafía).

Un nuevo experimento nacido durante la residencia, una vídeo performance Land Art. Nunca pensé que iba a realizar una performance, a partir del dibujo experimental, consistió en relacionarme con el paisaje, elementos con el que reflexioné.

Cuando se unifica el paisaje con el ser humano, a veces se nos olvida que somos una parte de la naturaleza, entonces nos paramos a pensar, a ver y a sentir el entorno en el que estamos, seamos capaces de amar el lugar donde vivimos.

Regresar a la libertad original. Volver a la esencia. Ser naturaleza.

Caminar por las lindes. Sentir la tierra. Ser avena silvestre.

The role of calligraphy in Iranian society and culture

Saeid Zakeri

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
saeidzakeri83@gmail.com

ISLAMIC CALLIGRAPHY, IRANIAN CALLIGRAPHY, NATIONAL ART

Calligraphy can be considered the most prominent art in Islamic areas and is a common art language for all Muslims. Calligraphy has a special value for Muslims. Understanding how Islamic calligraphy evolved to its current forms is an important step to secure its future. The study of Arabic and Persian calligraphy is vital to understanding the visual world of Islamic art and how it differs from other traditions. Islamic calligraphy is an art of Islamic civilization based on the Islamic faith. Iranian calligraphy in particular is a very extended practice and possesses the widest scope of techniques and styles in the Middle East. In the Persian culture, the written word has been carried beyond its function of documentation and communication and has been transformed into a form of art. Iranian calligraphers have employed their talents to produce styles and patterns of writing that have been applied, beyond the written pages, in different forms of art such as architecture, pottery and spiritual exercises. Calligraphy, the art of writing beautifully, became one of the main methods of artistic expression. It was, moreover, the only one of visual arts produced in the Islamic lands that was widely appreciated within its own culture.

Arte y Ecología

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

PONENCIAS INVITADAS

ARTE Y SOCIEDAD

ARTE Y ECOLOGÍA

ARTE Y CIENCIA

Arte y Ecología

Art and Ecology

Marta de Cambra

Mónica Cerrada

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

monicacerrada@art.ucm.es

madecamb@ucm.es

Arte ecológico, Arte ambiental o Ecoarte son términos que se utilizan para agrupar aquellas acciones artísticas relacionadas con los temas ecológicos o sobre el medio ambiente. Cada vez es más activa y numerosa la respuesta artística ante la crisis global actual y el deterioro del medio ambiente, manifestándose e interviniendo como medio de denuncia, reflexión o concienciación para la mejora de los ecosistemas y el respeto de la naturaleza.

«Arte y ecología» se manifiesta por una parte, como una respuesta ante la gravedad de la crisis ecológica por las alteraciones, la destrucción y la degradación del medioambiente por procesos de origen antropogénico, intentando transformar y sensibilizar con ello la conciencia social y cultural global. Por otra parte, se evidencia artísticamente a través del desarrollo del proceso o la acción misma de la creación como parte de la obra, así como de la obra final.

En los años sesenta Arte y naturaleza comienza a formar parte del discurso artístico contemporáneo, la muestra Ecological Art junto con Earthwork o Land Art inician una corriente artística donde el paisaje y la obra se integran.

Instalaciones, performance, fotografía, escultura, pintura, teatro, arte efímero y Urban Gardens entre otras disciplinas, van ampliando una diversidad de lenguajes que buscan respuestas al cambio del «yo individual y egoísta» a un «yo compartido y colectivo», donde la evolución, según Arne Naess, nos lleva al «yo ecológico».

Construcciones como las de Robert Smithson con su Spiral Jetty (1969), o Walter de Maria, The Lightning Field (1977), las intervenciones de Christo y Jean Claude, como Over the river (1992-2017) aportan una controvertida visión del Land Art, donde la modificación del entorno implica un daño permanente de la naturaleza y costes elevados.

Otros artistas como Richard Long, A line made by walking (1967) o las intervenciones de Andy Goldsworthy, muestran la naturaleza en su condición efímera, íntima y directa, viviendo la experiencia individual en el proceso físico como concepto artístico de Land Art. Lucía Loren desde la metáfora ecológica Coser la cima (2009), remienda la tierra agrietada como solución simbólica a los problemas de la erosión y la esterilidad del suelo.

A partir de esos años se abordan otras acciones en espacios contaminados, entornos industriales abandonados, o no sometidos a la acción controladora del sistema urbano, como 7000 Robles de Joseph Beuys en Bassel o Campo de trigo, una confrontación (1982), una acción en Manhathan de la artista Agnes Denes que muestra como el proceso de sembrar, recoger y alimentar pone en cuestión la mala gestión o administración de los bienes universales.

Por otro lado, las propuestas de Denis Oppenheim o Daniel Canogar evalúan los excesos de residuos, vertidos tóxicos, o el calentamiento global desde la Performance, la videoinstalación o el arte conceptual. El camino iniciado por Marcel Duchamp con el Ready-made elevando a la categoría de arte al objeto encontrado está presente actualmente en la obra de arte realizada con desechos. Una acción directa de reducir, reutilizar y reciclar.

Nuestra conciencia y actitud es la única herramienta para frenar y equilibrar el deterioro del ecosistema. El Arte ecológico sensibiliza y promueve la reflexión: «piensa como una montaña» dice Arne Naess... Tal vez así nos acerquemos de nuevo a nuestra esencia hombre y naturaleza.

Ecological Art, Environmental Art or Eco Art are terms used to group those artistic actions related to ecological or environmental issues. The artistic response to the current global crisis and the deterioration of the environment is increasingly active and numerous, manifesting and intervening as a means of denunciation, reflection or awareness for the improvement of ecosystems and respect for nature.

“Art and ecology” is manifested on the one hand, as a response to the seriousness of the ecological crisis due to the alterations, destruction and degradation of the environment by processes of anthropogenic origin, trying to transform and sensitize with it the global social and cultural conscience. On the other hand, it is artistically evidenced through the development of the process or the very action of creation as part of the work, as well as the final work.

In the sixties, Art and Nature began to form part of the contemporary artistic discourse, the Ecological Art exhibition together with Earthwork or Land Art initiated an artistic current where landscape and work are integrated.

Installations, performance, photography, sculpture, painting, theater, ephemeral art and Urban Gardens among other disciplines, are expanding a diversity of languages that seek answers to the change from the “individual and selfish self” to a “shared and collective self”, where evolution, according to Arne Naess, leads us to the “ecological self”.

Constructions such as those of Robert Smithson with his Spiral Jetty (1969), or Walter de Maria, The Lightning Field (1977), Christo and Jean Claude’s interventions, such as Over the river (1992-2017) bring a controversial vision of Land Art, where the modification of the environment implies permanent damage to nature and high costs.

Other artists such as Richard Long, A line made by walking (1967) or Andy Goldsworthy’s interventions, show nature in its ephemeral, intimate and direct condition, living the individual experience in the physical process as an artistic concept of Land Art. Lucía Loren from the ecological metaphor Sew the top (2009), patches the cracked earth as a symbolic solution to the problems of erosion and soil sterility.

From those years on, other actions in polluted spaces, abandoned industrial environments, or not subjected to the controlling action of the urban system, such as 7000 Oaks by Joseph Beuys in Bassel or Wheat Field-A Confrontation (1982), an action in Manhathan by the artist Agnes Denes that shows how the process of sowing, harvesting and feeding questions the mismanagement or administration of universal goods.

On the other hand, the proposals of Denis Oppenheim or Daniel Canogar evaluate the excesses of waste, toxic waste, or global warming through performance, video installation or conceptual art. The path initiated by Marcel Duchamp with the Ready-made, elevating the found object to the category of art, is currently present in the work of art made with waste. A direct action of reducing, reusing and recycling.

Our conscience and attitude is the only tool to stop and balance the deterioration of the ecosystem. Ecological art raises awareness and promotes reflection: “think like a mountain” says Arne Naess... Maybe this way we will get closer to our essence, man and nature.

Shrooms

Shrooms

Jorge Aldama, Óscar Guillen, Nicolás Ovejero

Arquitecto

kokealdama@gmail.com

CASA ÁRBOL, AUTOSUFICIENTE, SETAS, NATURALEZA

Diseño realizado de una casa árbol en el que sus huéspedes puedan sentirse rodeados de la naturaleza entre las copas de los árboles y a la vez encerrarse y tener un espacio de reflexión y descanso apartado del ruido de las ciudades. La casa árbol está proyectada para ser construida con materiales sostenibles y con baja huella ecológica además de buscar que sean autosuficientes a nivel energético.

A nivel formal se inspira en el crecimiento orgánico de los hongos alrededor de los árboles y su sistema de crecimiento por agrupaciones. Permitiendo de esta manera que puedan crecer de forma modular y tener una variedad de tamaños.

El sistema constructivo al estar modulado, se fabrica en taller y se monta por operarios. Además es de obra en seco, pensado para ser trasladado fácilmente si es necesario al emplazamiento definitivo.

TREE HOUSE, SELF-SUFFICIENT, MUSHROOMS, NATURE

We have designed a tree house in which guests can feel at the same time surrounded by nature, among the treetops, while having a place for self-reflection. The construction is thought to be done with sustainable and low ecological footprint materials such as glued laminated wood or cork insulation. All the energy consumed at the tree house would be self-sufficient using climatic strategies such as reusing rainwater for consumption or with the use of solar panels.

The design is inspired by the organic growth of fungi around trees and their growth system by groups. Allowing in this way that they can grow in a modular way and have a variety of sizes. The building skin has different layers allowing the user to have a control of the relation they have with the environment.

Since the construction system is modulated, it is manufactured in the workshop and assembled by operators. It is also dry construction, designed to be easily transferred if necessary to the final location.

Imaginarios eco artísticos fronterizos. Arte insostenible y Arte del Buen Vivir

Imaginary eco artistics on the border. Unsustainable Art and Art of Good Living

Álvaro Rodrigo Aroca Cordova

Universidad del País Vasco

alvaro.aroca@gmail.com

INSOSTENIBLE, FRONTERA, NATURALEZA, ARTE, BUEN VIVIR

Re-creo desde el sur y en el porvenir, un Arte insostenible como la negación hegemónica del desarrollo sostenible, basados en su mitificación, el crecimiento económico infinito y los límites biofísicos del planeta. A su vez, como un espacio vital de reflexión, expongo desde el sentir y el ser, el Buen Vivir, como alternativa al desarrollo, en el ámbito de una reforma sociopolítica que otorga derechos a la Naturaleza como proceso que estimula su reconstrucción ideológica. ¿No es la hora de dejar de lado las subvaloraciones hegemónicas modernas y su planteamiento con la naturaleza? Desde esta visión futura y en la TRANSMODERNIDAD, planteo la fusión entre una práctica artística y la Naturaleza, como la otredad de la experiencia artística, una práctica llamada el Arte del Buen Vivir que reestructura los imaginarios, desde la cosmovisión del Buen Vivir en un cambio de relato al llamado Arte sostenible. De esta manera, le otorga el valor simbólico a esta simbiosis entre artista, Naturaleza y obra. Vislumbramos su principal característica; conceder a la Naturaleza cualidades del ser y del sentir en tiempos de transición hacia otros modelos de coexistencia del planeta y los humanos, a la vez que surge como relato en las fronteras de lo artístico, etnoecológico y sobre natural.

SUSTAINABILITY, GOOD LIVING, ART, NATURE, ENVIRONMENT, EUROCENTRISM

I re-create from the south, an Unsustainable Art such as the hegemonic denial of sustainable development, based on its mythification, infinite economic growth and the biophysical limits of the planet. In turn, as a vital space for reflection, I expose from the feeling and being, the Good Living, as an alternative to development, in the field of a socio political reform that grants rights to Nature as a process that stimulates its ideological reconstruction. Isn't it time to put aside modern hegemonic undervaluations and their approach to nature? From this vision, I propose the fusion between an artistic practice and Nature, such as the otherness of artistic experience, a practice called the Art of Good Living that restructures the imaginaries, from the worldview of the Good Living in a change of history to the called Sustainable Art. In this way, it gives the symbolic value to this symbiosis between artist, nature and work. We see its main characteristic; to give Nature qualities of being and feeling in times of transition to other models of coexistence of the planet and humans, while emerging as an account on the frontiers of the artistic, ethnoecological and supernatural.

El verde a través del tiempo: el Amazonas

The green through time: the Amazon

Karen Virginia Calderón Urbina

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

kcalde01@ucm.es

COLOR, VERDE, AMAZONAS

El color siempre ha sido un elemento importante para los seres humanos, y es inevitable que ellos nos afecten positiva o negativamente. Así mismo a través del tiempo, los colores en la naturaleza también han ido variando significativamente en los últimos años, debido a cambios que ya sabemos no han sido positivos, como la devastación de nuestro medio ambiente, el desequilibrio ecológico que se viene dando, entre otras calamidades, ejerciendo importantes cambios también en nuestra perspectiva de vida.

Para observar este cambio a través del tiempo y su efecto trascendental en nuestro planeta he elegido al Amazonas, el pulmón del mundo, para intentar explicar cómo en este caso el color verde, color que por ser uno de los colores más representativos de la naturaleza y símbolo de salud, vida y la propia naturaleza. El color ha ido variando a través del tiempo encarnado en la misma Amazonía, advirtiéndonos mediante sus variables cromáticas, específicamente del color verde, cómo ha ido mutando conforme han pasado los años. Además, la implicación de los diferentes y lamentables desastres que se han venido dando como los incendios forestales, deforestación sistemática, entre otros, donde también podemos ver cromáticamente reflejados esos cambios y variables.

En este trabajo trato de mostrar que las implicaciones de esta degeneración del pulmón de nuestro planeta y por tanto estos cambios eco-cromáticos tienen impacto en la forma en que vemos nuestro hábitat, ya que al depredar nuestro Amazonas y ver cómo se está transformando, nos afecta más de lo que creemos. Finalmente, estos también cambios de color que se están produciendo teniendo impacto psicológico y emocional en nosotros afectando el proyecto de vida en nuestra Madre Tierra.

COLOR, GREEN, AMAZON

Colors has always been an important element for human beings, and it is inevitable that they affect us positively or negatively. Likewise, over time, nature colors have also been changing significantly in recent years, due to changes that we already know have not been positive, such as the devastation of our environment, the ecological imbalance that has been occurring, and among other calamities, exerting important changes also in our perspective of life.

To observe this change over time and its transcendental effect on our planet, I have chosen the Amazon, the lung of the world, to try to explain how in this case the color green, a color that is one of the most representative colors of nature and symbol of health, life and nature itself. The color has been changing through time embodied in the Amazon itself, warning us through its chromatic variables, specifically the color green, how it has been mutating as the years have passed. Furthermore, the implication of the different and unfortunate disasters that have been occurring such as forest fires, systematic deforestation, among others, where we can also see these changes chromatically and variables reflected.

In this work I try to show that the implications of this degeneration of our planet's lung and therefore these eco-chromatic changes have an impact on the way we see our habitat, since by predated our Amazon and seeing how it is transforming, it affects us more than we believe in. Finally, these color changes that are taking place have a psychological and emotional impact on us affecting the project of life on our Mother Earth.

ROMA. LSR 170516 – 170304**ROMA LSR 170516 – 170304****Laura Fernández Gibellini**

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

lfgibellini@art.ucm.es

LUZ, AIRE, VISUALIZACIÓN, ATMOSFÉRICO

Mi presentación partiría del visionado del vídeo de seis minutos ROMA LSR 170516 – 170304, que forma parte de un cuerpo de trabajo desarrollado en la Real Academia de España en Roma que explora la visualización del aire a través de la luz. El objeto de estudio de mi trabajo reciente y de un modo amplio es justamente el aire y los elementos atmosféricos. En este caso vemos cómo la luz se filtra por el óculo del Panteón romano, tamizada por una masa de vegetación. La cámara se va acercando hasta que dicha naturaleza inunda completamente el interior del edificio, transformando su interior construido en un exterior natural. La pieza vincula diversos elementos de mi proyecto romano—la luz que se filtra a través de los árboles de la ciudad y cómo el Panteón se ve afectado y activado por la presencia de la luz (recordemos que este edificio fue concebido como reloj solar)—y plantea además la «intrusión» del mundo natural en lo construido.

AIR, LIGHT, ATMOSPHERIC PHENOMENA, VIDEO, REPRESENTATION

My intervention focuses on the video work ROMA LSR 170516 – 170304 in which I explore how air is rendered visible through light. Developed while at residency at the Spanish Academy in Rome the video is part of my latest body of work, which grapples with light, air, weather and atmospheric phenomena. I am interested in exploring the limits of that which is visible in the natural realm, of that which remains in the limits of the representable, and thus in the limits of what can be considered and thought. I am interested in rendering visible that which affects us almost without our noticing --air, in that sense, is particularly relevant as it is an element that has become explicit, as Peter Sloterdijk would say, something we have recently become aware of as opposed to taking it for granted. In the case of the video, light enters the Pantheon's oculus after being filtered by a mass of trees, transforming the constructed interior of the building into "natural" scenery. The rays of light flood the Pantheon as air embodies an ethereal consistency that brings about the interruption of the natural realm into an anthropomorphic building (that was also conceived as a solar clock). My interventions grapples with the possibilities of imagining that which remains in the margins of what can be perceived and thus in the limits of what can be conceived of.

Potencial ecológico de la autorrepresentación

Ecological potential of self-representation

Rodrigo Flechoso Fernández

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

rodflech@ucm.es

AUTORREPRESENTACIÓN, ECOLOGÍA, SUBJETIVIDAD, INDIVIDUO

Mi intención es tratar de relacionar la autorrepresentación en la práctica artística con el campo de la ecología. Para ello es preciso abandonar la concepción tradicional que la entiende únicamente desde el punto de vista de la naturaleza, en pos de la de Guattari, quien analiza la situación crítica medioambiental como síntoma de algo más profundo: las estructuras mentales subyacentes de la población y las relaciones entre los individuos. Es importante recalcar la idea de que la ecología comienza desde el individuo. Teniendo en cuenta el papel del arte como creador de subjetividad, podríamos entender la autorrepresentación como una manera de llevar a cabo una revolución ético-estética replanteando la relación que existe entre el individuo y su imagen. Sin embargo, ¿debe coincidir necesariamente la imagen del artista con su identidad? El que ésta sea una interpretación recurrente nos alerta de la existencia de una sociedad cuya subjetividad colectiva se encuentra enferma de patrones culturales reduccionistas que el quehacer artístico podrá cuestionar y subvertir.

SELF-REPRESENTATION, ECOLOGY, SUBJECTIVITY, IDENTITY

My intention is to try to relate self-representation in artistic practice with the field of ecology. For this, it is necessary to abandon the traditional conception that understands it only from the point of view of nature, in pursuit of that of Guattari, who analyzes the critical environmental situation as a symptom of something deeper: the underlying mental structures of the population and the relationships between individuals. It is important to emphasize the idea that ecology begins with the individual. Considering the role of art as a creator of subjectivity, we could understand self-representation as a way of carrying out an ethical-aesthetic revolution by rethinking the relationship that exists between the individual and his image. However, must the image of the artist necessarily coincide with his identity? The fact that this is a recurring interpretation alerts us to the existence of a society whose collective subjectivity is sick of reductionist cultural patterns that art may question and subvert.

El videojuego como herramienta educativa contra el cambio climático

David García León

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

daviga20@ucm.es

VIDEOJUEGOS, ECOLOGÍA, CAMBIO CLIMÁTICO, EDUCACIÓN

Los científicos llevan décadas hablándonos del cambio climático, sin que el conjunto de la población sepa muy bien cómo afectará esto a nuestra vida o qué podemos hacer como individuos para frenarlo y enfrentarnos a ello. La ecología lleva luchando por transmitir la urgencia de la protección del medioambiente desde mediados del siglo pasado, y parece que ahora, por fin, los ciudadanos despertamos ante la emergencia climática.

El mundo de los videojuegos no es ajeno a todos los cambios que están teniendo lugar y se ha convertido en un actor imprescindible en el desarrollo social. Desde hace décadas se vienen desarrollando juegos que transmiten el respeto por el medioambiente, pero es en los últimos años cuando se están desarrollando juegos con un enfoque más directo y sincero. Con esta conferencia se presenta una visión de cómo los videojuegos se aproximan a esta temática de ecología y cambio climático.

¿Cómo un museo subacuático de escultura puede mejorar el Medio Ambiente? El MUSA

How can an underwater sculpture museum improve the environment? The MUSA

Francisco Gómez Jarillo

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
fragom06@ucm.es

ESCULTURA SUBACUÁTICA, ESCULTURA, MUSA

Hasta el año 2009 el turismo de buceo que se realizaba en las costas de Cancún México estaba ejerciendo una presión muy fuerte y deterioraba gravemente los corales de la zona, cuando el Dr Jaime González Cano funda el MUSA (Museo Subacuático de Arte) con la colaboración del artista de origen británico Jason deCaries Taylor esa presión deja de ejercerse pues el destino primordial del turismo de buceo toma como objetivo visitar las esculturas subacuáticas del escultor Jason deCaries Taylor.

Una presión de casi un millón de visitantes que deja de erosionar los corales y toma como nuevo destino la visita de conjuntos escultóricos sumergidos en arenales antes prácticamente estériles. No solo eso, las esculturas al estar realizadas con un conglomerante hidráulico especial que tiene la propiedad de poder albergar vida en su piel, lo que hace que las piezas hayan sido colonizadas por corales, líquenes, peces, crustáceos... haciendo así un museo vivo, cambiante a lo largo de los años pues cada posterior visita siempre será diferente.

UNDERWATER, SCULPTURE, MUSEUM

Until 2009, the diving tourism that was carried out on the coasts of Cancun Mexico was exerting a very strong pressure and seriously deteriorating the corals in the area, when Dr Jaime González Cano founded the MUSA (Underwater Museum of Art) with the collaboration by the British-born artist Jason deCaries Taylor, this pressure is no longer exerted as the primary destination of diving tourism takes as an objective to visit the underwater sculptures of the sculptor Jason deCaries Taylor.

A pressure of almost a million visitors that stops eroding the corals and takes as a new destination the visit of sculptural complexes submerged in previously practically sterile sand. Not only that, the sculptures being made with a special hydraulic binder that has the property of being able to harbor life in its skin, which makes the pieces have been colonized by corals, lichens, fish, crustaceans... thus making a museum alive, changing over the years as each subsequent visit will always be different.

La producción artística contemporánea: una mirada desde la ecología cultural

Marja Teresita González, José de Jesús Fernández Malvárez

Universidad Autónoma de Querétaro

marjaglez@gmail.com

ANTROPOLOGÍA, ECOLOGÍA CULTURAL, ARTES, MEDIO AMBIENTE

La restauración nomotética derivada de los planteamientos de la ecología cultural inaugurada y extendida por Julian Steward (1902-1972), ofreció en su momento cierto énfasis a las determinaciones ecológicas en la relación cultura-naturaleza. A través de esta ruta, planteó la existencia de una contradicción entre las aproximaciones históricas, con la constante búsqueda de generalizaciones, mostrando la necesidad de enfatizar las determinaciones ecológicas en el binomio sociedad-cultura en la producción artística. La presente propuesta tiene por objetivo mostrar una serie de reflexiones en torno a la producción artística contemporánea y su vínculo con la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad. Partimos, pues, de la premisa de que, en tanto práctica determinada por el consumo, podemos observar en el arte una indisoluble relación con el uso de materiales desechables y tóxicos, por un lado; y orgánicos y reutilizables, por el otro. Es en este sentido que la ecología cultural cobra pertinencia, pues permite trazar un puente para el análisis antropológico de la producción artística contemporánea y la capacidad del arte para facilitar o no una identificación afectiva entre el artista y su entorno.

Materiales reciclados y biodegradables en la escultura figurativa contemporánea

Recycled and biodegradable materials used in contemporary figurative sculpture

Iria Groba Martín

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
iriama01@ucm.es

ESCULTURA, CUERPO, RECICLAJE, EFÍMERO, ECOLOGÍA

Durante el siglo XX, los materiales susceptibles de ser empleados por la escultura aumentaron exponencialmente y comenzaron a tener un papel activo en la obra, aportando significado en la misma. Tanto los materiales de deshecho inorgánicos como aquellos biodegradables han sido utilizados por movimientos artísticos con un enfoque ecologista, generalmente de manera crítica. Este trabajo describe cómo estos movimientos surgieron a partir de los ensamblajes, e indaga en el uso específico de los materiales para hablar sobre cuestiones ecológicas. Se pone especial énfasis en su uso para representar al cuerpo humano, ligando a los materiales biodegradables con el cuerpo efímero, y a las construcciones figurativas realizadas con desechos inorgánicos con el ser humano consumista de la sociedad contemporánea. Se abordarán conceptos como el anti-monumento o el *vanitas*. Esta investigación se apoyará en la obra de diversos artistas, entre los que se encuentran Dario Tironi, Khalil Chishtee, Dieter Roth o Nele Azavedo.

SCULPTURE, BODY, RECYCLING, EPHEMERAL, ECOLOGY

During the 20th century, there was an exponential increase in the materials used to create sculptures. These began to play an active role in the artwork, contributing to build up its speech. Since then, both inorganic and biodegradable waste materials have been used by artistic movements to create pieces which focus on ecology. This paper describes how these movements arose from the assemblages, and investigates the specific use of materials to talk about ecological issues. Special emphasis is placed on its use to represent the human body, linking biodegradable materials with the ephemeral body, and figurative constructions made with inorganic waste with the consumerist human being of contemporary society. Concepts such as the anti-monument or the *vanitas* will be addressed. This research will be supported by the work of various artists, including Dario Tironi, Khalil Chishtee, Dieter Roth and Nele Azavedo.

Paisaje fósil

Fossil landscape

Lidia Guasch

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

lidia.guaschr@gmail.com

PAISAJE CONTEMPORÁNEO, RESIDUOS INORGÁNICOS, DETERIORO MEDIOAMBIENTAL, ECOSISTEMA, DESCOMPOSICIÓN

Con esta propuesta pretendo reflexionar sobre la vida de los residuos inorgánicos desechados por la sociedad y la «inmortalidad» biológica de una serie de seres vivos que han formado parte de nuestro ecosistema a lo largo de la historia. A pesar de la invasión masiva de los residuos humanos, estos organismos vivos siguen permaneciendo en los paisajes del mundo contemporáneo, pero con pocas probabilidades de sobrevivir muchos años más. A partir de la clasificación y la yuxtaposición de estos elementos naturales y artificiales, representados en una serie de láminas digitales a modo de «registro arqueológico», insistiré en las evoluciones y regeneraciones biológicas de dichos seres y a la vez las compararé con los tiempos de degradación de los desechos inorgánicos. Ambas composiciones permitirán evidenciar la crisis medioambiental que estamos sufriendo y abrir nuevos diálogos sobre las confrontaciones entre el medio natural y los sistemas de producción industrial. De esta forma también entenderé el residuo con fecha de caducidad longeva como aquel que no solo refleja la sociedad de consumo, sino que da pie a una información simbólica muy valiosa de ella.

CONTEMPORARY LANDSCAPE, INORGANIC WASTE, ENVIRONMENTAL DETERIORATION, ECOSYSTEM, DECOMPOSITION

With this proposal I intend to reflect on the life of inorganic waste discarded by society and the biological “immortality” of a series of living beings that have been part of our ecosystem throughout history. Despite the massive invasion of human waste, these living organisms continue to remain in the landscapes of the contemporary world, but with little chance of surviving many more years. Starting from the classification and juxtaposition of these natural and artificial elements, represented in a series of digital composition as an “archaeological record”, I will insist on the evolutions and biological regenerations of these organisms and at the same time I'll compare them with the degradation times of inorganic waste. Both compositions will make it possible to show the environmental crisis that we are suffering and open new dialogues about the confrontations between the natural environment and industrial production systems. In this way, I'll also understand the waste with a long expiration date as that which not only reflects the consumer society, but also gives rise to very valuable symbolic information about it.

Pulsión de muerte. Policromía desolada debajo de la superficie

Ayelen Lamas

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
ayelamas@ucm.es

CALENTAMIENTO GLOBAL, ARRECIFES DE CORAL, POLICROMÍA.

Los arrecifes de coral son los ecosistemas sumergidos más importantes que existen en todo el planeta. Estos ecosistemas proveen el hábitat para más del 25% de todas las especies marinas de plantas y animales.

El proceso de blanqueamiento y muerte de corales en los años 2016 y 2017 ha producido en 2018 una caída del 89% en el nacimiento de larvas. Esta gran pérdida de efectivos en uno de los puntos más importantes del planeta en las poblaciones de corales, como es el caso de la Gran Barrera de Coral en Australia, está vinculada con el aumento de la temperatura del agua del mar y el incremento de la acidez del agua, dos efectos resultado del cambio climático global inducido por la humanidad. Esta situación estresante provoca la pérdida del color.

La propuesta supone una serie de imágenes continuas en modo GIF con extensas superficies de corales inicialmente de colores que van despojándose de su mayor característica visual. Se propone una experiencia de inmersión en este fenómeno de imágenes que den cuenta del pasaje de la vida a la muerte. Desde una policromía al blanco que provoque la sensación de pulsión de muerte, estas imágenes pretenden ofrecer una invitación a reflexionar sobre la tendencia a la destrucción, característica inherente de las personas.

Imposible volar

Pilar Lerones

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

mлерones@ucm.es

CONTAMINACIÓN, FAUNA, FLORA, INDUSTRIA

¿Cómo afecta la industria del ser humano a la vida natural de nuestro planeta? Una reflexión sobre las grandes fábricas y su impacto en los pequeños seres vivos, que al estar indefensos se ven obligados a adaptarse a un ecosistema cada vez más decadente y contaminado.

Arte y conciencia ecológica: estudio de propuestas artísticas en torno a la preocupación medioambiental

Art and ecological conscience: artistic proposals around the environmental concern

Christina Liste Postigo

Universidad del País Vasco

christinaliste@outlook.com

ARTE Y ECOLOGÍA, MEDIOAMBIENTE, RECICLAJE, ACTIVISMO, CONCIENCIA AMBIENTAL

Presentación de las conclusiones obtenidas durante la realización del Trabajo Final de Máster del curso 2019/20 (UPV/EHU) en el cual se realiza un estudio sobre el arte como herramienta de concienciación social en temas relacionados con el medioambiente. Se analiza cómo se ha llegado a la situación actual teniendo en cuenta factores diversos como la economía, la cultura y la sociedad. Asimismo, se muestra un recorrido por una selección de artistas que trabajan desde la preocupación medioambiental, tanto en el panorama internacional como en el nacional desde 1970 hasta la actualidad, lo que da lugar a una mayor comprensión de las inquietudes artísticas mostradas y de los procedimientos más empleados en esta línea temática.

ORGANIC, DEATH, SOCIETY, ECOLOGY, TRASH

Presentation of the conclusions obtained during the realization of my End-of-Master's degree Project (2019/20 – UPV/EHU). We have done a study about art like a social conscience tool in issues related with environment. First of all, we have done an analysis about how we have reached the current situation, keeping in mind factors like the economy, the culture and the society. Then, we have shown a selection of artists who work from the environmental concern, as international panorama as national since 1970 until present, as a result of it, we can understand better the artistic concerns shown and the procedures more used in this thematic line.

Climate depression

Climate depression

Irene Mahugo Amaro

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

irene.mah1213@gmail.com

VIDEOARTE, COLLAGE, CAMBIO CLIMÁTICO, NATURALEZA

Trato de realizar una reflexión sobre nuestras formas actuales de relacionarnos con el entorno.

Me enfoco en el cambio climático y el impacto ocasionados por diferentes actitudes propias del ser humano actualmente, implicándome en la lucha contra la (auto)destrucción medioambiental del planeta. Se ve como resultado en videoarte y diferentes collages en los que trato de resaltar la fragilidad de nuestro hábitat, y cuestiono alteraciones del medio surgidas del desarrollo del sistema capitalista neoliberal. Todo esto bajo un aspecto un tanto kitsch, en el que intento plasmar una carga poética con trasfondo crítico, en ocasiones irónico.

VIDEOART, COLLAGE, CLIMATE CHANGE, NATURE

I focus on climate change and the impact caused by different attitudes typical of human beings today, getting involved in the fight against the environmental (self) destruction of the planet. I try to focus on the fragility of our habitat and questioning the environmental alterations resulting from the development of the neoliberal capitalist system. My collages and videoart works have a pleasant outward appearance, under a kitsch aspect, treated critically and sometimes ironically.

El séptimo continente. La isla de plástico

The seventh continent. The plastic island

Esmeralda Martín Trigos

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. FACULTAD DE BELLAS ARTES

esmemart@ucm.es

CONSUMO, RESIDUO, ACCIÓN, REACCIÓN

Rechazar los materiales contaminantes y fomentar los naturales, debería de ser una prioridad en cada persona, sin esperar que este gesto sea reconocido por los demás, si no que salga de manera natural de cada uno de nosotros, como un gesto de respeto por el planeta. Por tanto, la sostenibilidad del planeta debe de ser o debería de ser una de las mayores preocupaciones de la sociedad.

Aumentar el volumen de los materiales que se reciclan en la actualidad, reducir la contaminación, eliminar el plástico no biodegradable como materia prima en nuestros productos de consumo, deberían de marcar un cambio en la sociedad y el camino hacia un planeta sostenible.

En esta ponencia, quiero presentar una obra como crítica del abuso que hace la industria en todos los sectores y que hacemos los humanos en general del mal uso del plástico y sus consecuencias en el medio ambiente.

RESPONSIBILITY, RESPECT, CHANGE

The dismissal of polluting materials and the consequential encouragement to use natural ones, should be a priority in everyone's daily life. Not expecting anything in return, but as an ordinary action, out of respect for our planet. Sustainability ought to be among society's main concerns.

Habits such as increasing the volume of recycled materials, cutting down pollution levels, or eliminating non-degradable plastic as the main component of most of our consumption goods, should lead humanity's way forward and pave the path towards a greener future.

This presentation intends to decry society and industries' environmental wrongdoings and excessive use of plastic and its future consequences.

Souvenirs

Souvenirs

Elena Martínez Millán

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

22elena98@gmail.com

CAPITALISMO, LUGAR, CAMBIO

«Souvenirs» es una pieza que gira en torno al problema del sistema capitalista y la gentrificación, por lo tanto el tema que más encajaba con mis preocupaciones es arte y ecología porque trabaja directamente con la relación de los seres con el entorno que habitan. En esta pieza trabajo la tarjeta postal porque es un elemento que se encuentra en la mayoría de ciudades sobre todo turísticas, en las tarjetas postales se reflejan los sitios emblemáticos de la ciudad, los sitios destacables del lugar. Es un objeto que actualmente no tiene el uso que tenía antes, antes se compraba cuando te acordabas de alguien para enseñarle como es el sitio en el que has estado, es un recuerdo que quieres compartir y por ello permanece. «Souvenirs» se compone por varias postales colocadas en un expositor metálico de postales (cómo si se ubicara en la propia tienda), en estas le he dado protagonismo a los comercios que realmente forman la ciudad de Teruel, comercios que no se repiten en otras ciudades sino que solo se pueden encontrar en Teruel y la distinguen de otros lugares. Escogí este tipo de espacios por qué pese a su importancia local, es muy alta la probabilidad de desaparecer en un periodo relativamente corto de tiempo, debido la manera en la que actualmente estamos acostumbrados a consumir. Del mismo modo que las postales quedan obsoletos por la automatización y la rapidez que exige el sistema actual.

CAPITALISM, PLACE, CHANGE

“Souvenirs” is a piece that revolves around the problem of the capitalist system and gentrification, therefore the theme that most fits with my concerns is art and ecology because it works directly with the relationship of beings with the environment they inhabit.

In this piece I work on the postcard because it is an element that can be found in most cities, especially tourist ones. The postcards reflect the city’s emblematic sites, the outstanding places of the place. It’s an object that currently doesn’t have the use it had before, before it was bought when you remembered someone to show them what the place where you’ve been is like, it’s a memory that you want to share and therefore it remains.

“Souvenirs” is composed of several postcards placed in a metal postcard display (as if it were located in the store itself), in these I have given prominence to the stores that really make up the city of Teruel, stores that are not repeated in other cities but can only be found in Teruel and distinguish it from other places. I chose this type of space because despite its local importance, the probability of disappearing in a relatively short period of time is very high, due to the way we are currently used to consume. In the same way that postcards become obsolete due to the automation and speed that the current system demands.

Resiliencia

Resilience

Juan Pablo Meneses Gutiérrez

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

pablo.meneses@uaslp.mx

ARTE CONTEMPORÁNEO, ECOLOGÍA, CIENCIA, HUELLA ECOLÓGICA, AGUA, AIRE

Resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las adversidades, el planeta tierra esta por llegar al no retorno, aun queda la oportunidad de revertir el daño. La idea es representar la huella ecológica que estamos dejando. Con este proyecto se plantea una construcción simbólica de elementos, a partir de cruces disciplinarios. Resiliencia es un proyecto de investigación artística que busca generar intercambios disciplinares entre arte y ciencia. La inquietud sobre mi huella ecológica y las implicaciones sobre el calentamiento global son la parte medular de mi proyecto Resiliencia.

El proyecto consta de dos partes curatoriales sobre la contaminación del aire y del agua, con distintas estrategias como: microscopía de barrido de electrones, apropiación de archivos, intervención del paisaje, instalación, videoarte.

RESILIENCE, JUAN PABLO MENESES, PHOTOGRAPHY, CONTEMPORARY ART, ART AND SCIENCE, ECOLOGY

Resilience is the ability to overcome adversity, the idea is to represent the ecological footprint that we are leaving on the planet from a symbolic construction of elements, from disciplinary crossings and working directly with science. Resilience is an artistic research project that seeks to generate disciplinary exchanges between art and science, based on the idea of generating pieces from science and research society, building a discourse in the artistic field.

El resplandor del desastre

The radiance of disaster

Stephanie Montes

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

stmontes7@gmail.com

NATURALEZA. MEMORIA. CICLOS

El resplandor del desastre es el proyecto que resultó de una beca de residencia de tres meses en Suiza que coincidió con el inicio de la pandemia por Covid-19 con SMArt (sustainable mountain art), un programa orientado al medio ambiente que tiene como objetivo reflexionar sobre los desafíos de las regiones de montaña. El proyecto es un juego narrativo entre imágenes de archivo de inicios del siglo XX, con imágenes actuales del paisajes alpino y el universo íntimo del encierro, indagando sobre la relación humano-naturaleza y su capacidad destructiva y al mismo tiempo creadora, la memoria de los ciclos y el tiempo geológico.

CLIMATE CHANGE. ARCHIVE. LANDSCAPES. CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY

The Radiance of Disaster is the result of a three-month residency scholarship project in Switzerland with the SMArt (Sustainable Mountain Art) program, an institution that seeks to raise awareness of the challenges faced by mountain regions and climate change through Photography. The residency, which took place coincided with the beginning of the Covid-19 pandemic. It is a narrative game between archive images from the early 20th century, with current images of alpine landscapes and the intimate universe of the confinement, reflecting about the human-nature relationship and its destructive and creative capacity, the memory of cycles and geologic time.

Fronteras arte-ciencia en los ODS: implementación de proyectos interdisciplinares en la formación de maestros. Perspectiva desde el Área de Didáctica de la Expresión Plástica

Víctor Murillo Ligorred, Nora ramos Vallecillo; Izaskun Echevarría Madinabeitia; María Enfedaque Sancho; Teresa Blanco Bascuas.

Universidad de Zaragoza

vml@unizar.es

ARTE, CIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y DIDÁCTICA ARTÍSTICA, STEAM

Desde el curso 2015/2016, el área de didáctica de la expresión plástica trabaja junto al área de didáctica de medio físico y químico de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza en un proyecto interdisciplinar que comprende dos líneas fundamentales. De un lado, los distintos fenómenos asociados a las interacciones entre luz y el color y, de otro, la sostenibilidad en su relación arte-ciencia. Ambas son comprendidas a través del arte contemporáneo y sus discursos, que focalizamos en proyectos artísticos de artistas actuales. Así, presentamos la línea de trabajo de sostenibilidad, fundamentada en el estudio de corrientes artísticas en los futuros egresados en educación primaria, como el arte povera, la estética del reciclaje y el land art. El objetivo principal del trabajo estriba en que el alumnado pueda crear un objeto-producto-acción integradora que aúne a partes iguales, arte-ciencia-didáctica en un contexto determinado. Es el objeto quien genera el conocimiento y el que da cuenta de las funciones que asume, enseñando arte, ciencia desde la didáctica de las artes en la educación primaria, en la necesidad que nos empuja a seguir trabajando en materia de sostenibilidad en la complejidad del momento presente y en el horizonte de los ODS. Los resultados son las obras de los alumnos, realizadas en equipos de trabajo que desempeñan una función docente en el estudio interdisciplinar de las fronteras del arte y la ciencia, en la tangencialidad e hibridación que comprenden ambas disciplinas desde los recientemente denominados enfoques STEAM.

Voces del arte textil: prácticas más allá del hilo y la trama

Textile art voices: practices far beyond the thread and the weft

Ana María Olano Sans

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

amolano@ucm.es

ARTE TEXTIL, PROCESOS, RESULTADOS, RESIGNIFICACIÓN, RECONFIGURACIÓN

Hoy en día hay un renovado interés por las formas tejidas, una intención de regresar a ciertos valores arquetípicos y de vivenciar experiencias arraigadas en nuestra herencia cultural. En este escenario, la conexión entre la idea y la mano nos vincula con lo tangible, con lo material y con la multitud de significados que podemos atribuir a los textiles.

La incorporación del arte textil a la práctica artística contemporánea es muy atractiva, pues aporta una nueva visión sobre conceptos de nuestro tiempo, procesos y resultados que sólo se pueden articular en la materialidad de estas obras.

Veremos algunos trabajos y proyectos artísticos que están contribuyendo a que el arte textil recupere su voz, resignificando esta materia prima y su uso, valorando que el propósito siempre está en el hacer: en lo que se hace, en cómo se hace y con quién se hace, ya que es el único modo de que el intercambio de experiencias y conocimientos cobre sentido.

Analizaremos diferentes formas de ver y de hacer: artistas que trabajan con textiles readaptados y reciclados recuperando materiales para reconfigurar lo que otros han descartado, explorando nuevos métodos y significados en la creación de objetos. Otros, exploran temas de la naturaleza, del medioambiente o desarrollan proyectos científicos que pretenden promover la conciencia social, todos desde el respeto y la pluralidad recuperando la voz del arte en textil.

TEXTILE ART, PROCESSES, RESULTS, RESIGNIFYING, RESHAPING

The incorporation of the textile art into the contemporary artistic practice is quite attractive, as it provides a new vision over concepts of our time, processes and results that can only be articulated in the material nature of these artworks.

We will review some artworks and projects that are contributing to the recovery of the textile art voice, resignifying this raw material and its use, valuing its purpose in the making: what is made, how it is made, and who it is made with, as it is the only way in which the knowledge and experience exchange acquires meaning.

We will analyze different ways of seeing and doing: artists that work with readapted and recycled textiles, recovering materials to reshape what others have discarded, exploring new methods and meanings in the creation of objects. Others, explore topics on nature, on environment, or develop scientific projects that aspire to promote social awareness, all of them on the basis of respect and plurality, recovering the textile art's voice.

Relaciones entre la inteligencia humana y vegetal

Susana Oubiña Arriaga

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

soubina@ucm.es

INTELIGENCIA, NATURALEZA, VEGETACIÓN, SENTIDOS

Esta propuesta pretende exponer las relaciones que existen entre el ser humano y el mundo vegetal, tratando de evidenciar los mecanismos inteligentes los cuales relacionamos con impulsos involuntarios, a partir de un recorrido por los sentidos que nos unen y como estos se manifiestan en las plantas con la intención de comparar las capacidades humanas y vegetales, acabando, posicionándonos al mismo nivel. Esta propuesta, la cual sigo interesada en avanzar su investigación busca una valoración de la naturaleza y tratar de evidenciar nuestro desconocimiento sobre la naturaleza y como el antropocentrismo humano ha generado nuestro desinterés y despreocupación por todo lo que nos rodea, olvidando los problemas que cada vez son más evidentes hasta que el impacto del cambio climático y la pérdida no nos perjudique en nuestro estilo de vida actual. Como pieza artística, todavía no queda planteado el formato, pero en los próximos días informaré de cuales son los medios artísticos que usaré.

Cuaderno de tránsito

Transit notebook

Carlota Pereiro

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

cpereiro@ucm.es

ARTE Y ECOLOGÍA, FANZINE, COMPROMISO SOCIAL

Vivimos en una era materialista marcada por la globalización, en la que nos encontramos inmersos en una serie de contradicciones. Por un lado estamos obsesionados con la salud, el fitness, la conexión con la naturaleza... por otro nos encontramos rodeados de plásticos, microplásticos y restos nocivos producidos por nosotros mismos que terminan incorporándose incluso a la cadena alimentaria y formando parte de nuestro organismo. Sedimentos que cobran notoriedad como vehículo de expresión de esta contradicción circular, donde todo empieza y acaba en nosotros y refleja el ritmo frenético e insostenible en el que vivimos. El ciclo circular, visto como un lugar donde sucede algo, un símbolo contenedor de vacío y desconexión con el entorno. Y el cambio de percepción de estas formas singulares, llevadas al campo de lo estético, recordando que hay un agente externo y contenedor que las ha creado y modificado. Nosotros mismos que formamos parte de la naturaleza y la destruimos y modificamos a nuestro antojo. Propongo plantear una serie de piezas donde plasmar este conflicto, dando conciencia social a esta contradicción. Uno de los recursos serán las cianotipias, que surgen en su inicio como medio para documentar la naturaleza. Propongo realizar el mismo ejercicio, documentando el entorno natural de hoy en día, plagado de restos y sedimentos, haciendo eco este hecho contradictorio y frenético, proyectando estas y otras piezas en un fanzine como documento con ideología crítica y vocación transformadora.

ART AND ECOLOGY, FANZINE, SOCIAL COMMITMENT

We live in a materialistic era marked by globalization, in which we find ourselves immersed in several contradictions. On the one hand we are crazy about health, fitness, connection with nature.. and on the other hand we find ourselves surrounded by plastics, micro plastics and harmful remains produced by ourselves that end up even joining the food chain and forming part of our body . Sediments that gain notoriety as a vehicle for the expression of this circular contradiction, where everything begins and ends with us and reflects the frenetic and unsustainable pace in which we live. The circular cycle, seen as a place where something happens, a container symbol of emptiness and disconnection with the environment. And the change of perception of these singular forms, taken to the aesthetic field, remembering that there is an external agent and container that has created and modified them. We are part of nature and we destroy and modify it as we want. I will try to propose some pieces to show this conflict, giving social awareness to this contradiction. One of the resources will be the cyanotypes, which appear at the beginning as a way to document nature. I propose to carry out the same exercise, documenting the natural environment of today, full of remains and sediments, echoing this contradictory and frenetic fact, projecting these and other pieces in a fanzine as a document with a critical ideology and a transforming vocation.

Superando la llama

Overcoming the flame

Juan Francisco Pérez-Rosas

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

juanfper@ucm.es

REUTILIZACIÓN, DURABILIDAD, BELLEZA

Investigación ecológica-social y artística de la madera resultante de un incendio forestal. Donde se lleva, quien y que se hace con ella, ¿hay una reutilización? Desde el punto artístico investigar la utilización de esta como material nuevo dándole un nuevo uso para la realización de una obra de arte, experimentar como se comporta, investigar sus propiedades, texturas, aprovechamiento de toda la riqueza visual y significado que ha dejado la combustión en este material vivo, estudio analítico de los productos que se pueden aplicar para ayudar a su consistencia y durabilidad (barnices, lacas, pigmentos, etc.). búsqueda de artistas que tengan obra plástica con este material, referencias históricas de su utilización por el ser humano tanto en arte como en la sociedad, nuevos usos y futuras aplicaciones.

ECOLOGICAL ,WOOD, TEXTURES, FUTURE

Ecological-Social and artistic research on wood resulting from a forest fire. Where is it taken, whom and what is done with, is there reuse?. From the artistic point of view, investigate its use as a new material, giving it a use for the realization of a work of art, experimenting how it behaves, analyzing its properties, textures and taking advantage of all the visual richness that combustion leaves in this living material, study of products that are applied to help their consistence and durability .(varnishes, lacquers, pigment, etc.). Search for artists who work with this material historical references of its use in society and future applications.

Roba este paisaje

Steal this Landscape

Carmen Quintáns

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

cqvarela@gmail.com

PAISAJE, ABBIE HOFFMAN, LIBRO, TERRITORIO, MOVILIDAD

‘Roba este paisaje’ nace de un interés por recuperar los paisajes que nos han sido expropiados con las limitaciones de movilidad este 2020. La obra se apropia del pensamiento de Abbie Hoffman y de las instrucciones expuestas en el libro ‘Roba este libro’ queriendo trasladar algunas sus propuestas al presente y a la problemática comentada. El proyecto es, además de apropiacionista, una obra procesual, que construye las imágenes a través del recuerdo de paseos, caminos o trayectos que antes eran rutinarios y han dejado de serlo por decisión ajena. Anotando las localizaciones exactas de los paisajes se incita al espectador a utilizar la obra como una guía de territorios de los que apropiarse o desapropie. Asimismo, también se recuerda la figura del activista y el símbolo y espíritu de rebelión juvenil de la década de los sesenta.

ABBIE HOFFMAN, LANDSCAPE, MOBILITY,

‘Steal this landscape’ was born from an interest in recovering the landscapes that have been expropriated from us with mobility limitations this 2020. The thoughts of Abbie Hoffman and the instructions set out in the book ‘Steal this book’ wanting to move some of their proposals to the present and the commented problem have been appropriated in the work. The project is, in addition to appropriationist, a processual piece, which builds images through the memory of walks, paths or paths that were previously routine and have ceased to be by someone else’s decision. By noting down the exact locations of the landscapes, the viewer is encouraged to use the work as a guide to territories to be appropriated or disowned. Likewise, the figure of the activist and the symbol and spirit of youth rebellion of the sixties are also remembered.

Historias de nuestro entorno material. Transformar la relación sujeto - objeto mediante la práctica artística

Stories of our material environment. Transforming the subject-object relationship through artistic practice

Alba Ramos Cortés

Artista

alba.ramco@gmail.com

VALOR, OBJETOS, CUIDADOS, ECOLOGÍA, ENTORNO

El trato que le damos a los objetos y elementos que nos rodean se nutre de la educación hacia el valor y varía entre las diferentes culturas.

El entorno capitalista, en el que la mayoría de sociedades habitan, alberga normativas de consumo donde la oferta y demanda dicta el valor (monetario) de nuestros objetos. Encontramos numerosas facilidades para obtener productos alimenticios y materiales de todo tipo, tanto fuera de temporada como procedentes de lugares lejanos a nuestra localización e incluso la posibilidad de desplazarlos hasta la puerta de nuestros hogares en plazos muy cortos de tiempo.

Se trabaja mucho en la mejora de la calidad de estos servicios y en garantizar comodidad, pero ¿cómo podemos incluir en estos factores la empatía hacia los objetos? Aquellos que son de valor personal, de uso cotidiano o incluso los que ocupan las calles.

Los objetos contienen cargas emocionales, asociados a experiencias. Esto resulta clave para equilibrar la balanza del valor y por tanto, del consumo.

Aquellos elementos que acompañan nuestros días, su historia, el cómo hemos llegado hasta ellos y lo que implican para nosotros influye en nuestra psicología. Por ello, sumar el valor emocional al material es ecología y llegar a esa suma es el proceso del que hablamos en esta exposición. Cómo la cultura influye en la transformación del valor y de qué forma los proyectos artísticos, a través de experiencias personales, trabajan en visibilizar historias de los objetos que nos rodean.

VALUE, OBJECTS, CONSUMPTION, CULTURE, ECOLOGY

The way we treat the objects and elements around us is nourished by education towards value and varies between different cultures.

The capitalist environment, in which most societies live, harbors consumer regulations where supply and demand dictate the (monetary) value of our objects. We find many facilities to obtain food products and materials of all kinds, both out of season and from places far away from our location, and even the possibility to move them to our doorstep in a very short time.

A lot of work is being done to improve the quality of these services and to guarantee comfort, but how can we include in these factors the empathy towards the objects? Those that are of personal value, of daily use or even those that occupy the streets.

Objects contain emotional charges, associated with experiences. This is key to equilibrate the balance of value and therefore of consumption.

Those elements that accompany our days, their history, how we arrived at them and what they imply for us influence our psychology. For this reason, adding emotional value to material value is ecology, and reaching that sum is the process we are talking about in this exhibition. How culture influences the transformation of value and how artistic projects, through personal experiences, work on making the stories of the objects around us visible.

Reconstrucción ecológica: verde en nuestras calles

Ecological reconstruction: green in our streets

Cristina Rodríguez de la Torre

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

crisro16@ucm.es

ÁRBOLES, DESTRUCCIÓN, ACTUACIÓN, CONCIENCIACIÓN, VIDA

La idea principal se basa en darle una segunda vida a los árboles de alineación (los de la calle) y algunos de zonas verdes que al estar enfermos o muriendo van a ser eliminados o talados, y utilizarlos como memoria tanto histórica como biológica.

Para ello, en una primera fase o actuación, el esqueleto de los árboles (el tronco) sin las hojas, que representan la parte viva, serán petrificados (realizando moldes con el material pertinente para ello) o secados. Estos quedarán expuestos en la zona donde fueron plantados durante un tiempo con el fin de concienciar en parte sobre el paso de la vida además de la destrucción de ella por efectos de la contaminación.

En una segunda actuación, dicho árbol será utilizado como un objeto de soporte, parecido a las macetas, con el fin de cumplir una función ornamental siendo decorado con plantas y flores que convendría que favoreciesen la captación de los contaminantes de la atmósfera o con los árboles autóctonos que a su vez facilitarían dicha captación, ya que la plantación de nuevos árboles será mucho más efectiva por su tamaño que la de ciertas plantas o flores más pequeñas (tendríamos que utilizar muchas para una eficacia mayor).

TREES, DESTRUCTION, ACTION, AWARENESS, LIFE

The main idea is based on giving a second life to the trees in the alignment (those on the street) and some of the green areas of our city. This second life would consist on taking those sick or dying trees and use them as a historical and biological memory of our green areas.

In a first phase or action, the trunk of the trees without the leaves (which represent the living part), would be petrified, making molds with the relevant material for it, or dried. These would be exposed in the area where they were planted in order to raise awareness about the passage of life and the destruction caused by the effects of pollution.

In a second action, this tree would be used as a support object, similar to pots, with the purpose of fulfilling an ornamental function. This structure would be decorated with plants and flowers that can help to favor the capture of the contaminants of the atmosphere. Since planting new trees can be much more effective (in terms of absorbing pollutant gases) due to their size than that certain smaller plants or flowers, we would have to use many for greater effectiveness.

Conecta con el bosque

Connect with the forest

Susana Saavedra Estevez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

ssaave01@ucm.es

ARTE CONTEMPORÁNEO. INSTALACIÓN PARTICIPATIVA, ECOLOGÍA

El entorno donde se contextualiza el proyecto «Conecta con el bosque» es una zona natural que recorre el perímetro de la boca del asno y los asientos cerca de la localidad de Valsaín en el municipio del real sitio de San Ildefonso en la provincia de Segovia. Es una instalación interactiva con unos dispositivos QR donde el espectador puede realizar un itinerario y recorrido audiovisual, escaneando los códigos en los puntos localizados y conectando mediante la página web a los relatos y narraciones con los que se pretende crear un vínculo con la naturaleza y con este entorno a través de estrategias documentales y narrativas, construyendo relatos narrados por personas autóctonas de la zona. El marco referencial de este proyecto se compone de dos libros escritos por el autor Peter Wohlleben en «La vida secreta de los árboles» y el biólogo David George Haskell en «Las canciones de los árboles» los cuales hacen referencia a una investigación científica y biológica sobre la naturaleza aportando nuevos datos. Una investigación psicoambiental en la que adentrarse en un mundo y en las vivencias del propio entorno narradas por la gente local que construirán relatos acerca de su vínculo con el entorno de los bosques de Valsaín, estableciendo conexiones emocionales entre este lugar y el espectador. Existen tres conceptos en torno a esta pieza donde el espectador es partícipe de la misma, percepción, participación y transformación. Recorrer un itinerario dentro del espacio natural en el que sumergirse a través de relatos documentados por personas autóctonas del lugar que tienen un fuerte vínculo con el entorno. Así de este modo el observador puede percibir el espacio donde se despliega la instalación interactiva, a la vez que participa de la misma, generando con ello una posible transformación en su visión y percepción sobre este entorno natural.

ECOLOGY, TECHNOLOGY, FOREST

“Connect with the forest” takes place in a natural area near the town of Valsaín in Segovia, Spain. It is an interactive installation with QR devices where the viewer can make an audiovisual itinerary and tour, scanning these codes at the points located and connecting through the web page to the stories and narratives, creating a link with nature and with this environment through of documentary and narrative strategies, building stories told by indigenous people of the area. This project was born from the reading of two books, written by the author Peter Wohlleben in “The Secret Life of Trees” and the biologist David George Haskell in “The Songs of Trees”. A psycho-environmental investigation in which to delve into a world and the experiences of the environment itself narrated by local people who will build stories about their link with the environment of the Valsaín forests, establishing emotional connections between this place and the viewer. Making scientific information audible enables new worlds of perception and knowledge. Narratives with which we can identify and that make us participate in the experience and understanding of this natural environment. There are three concepts that revolve around this piece where the viewer is a participant in it. Perception, participation and transformation. Travel an itinerary within the natural space in which to immerse oneself through documented stories, in this way the observer can perceive the space where the interactive installation is displayed, while participating in it, thereby generating a possible transformation in his vision and perception of this natural environment.

En busca del impacto 0: el residuo y la radioactividad en Andújar

The rural drift: waste and radioactivity in Andújar

Fran Sabariego Uceda

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
fransabariegoart@gmail.com

ARTE, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, RESIDUO, RADIOACTIVIDAD

Ante un escenario iliturgitano de graves problemáticas residuales, así como la amenaza de radioactividad a causa de la fábrica uranio, sierra morena se nos presenta como punto de partida para, bajo una perspectiva artística, analizar la emergencia medioambiental.

DRIFT, WASTE, RADIOACTIVITY, ETNOGRAPHER

Faced with an Liturgical scenario, Andújar, a city with serious residual problems, as well as the threat of radioactivity from the old uranium factory, is presented to me as a starting point for analyzing the emergence of drift from an artistic and ethnographic perspective.

El arca de Noé

Noah's ark

Inés Sánchez Pérez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
marsan62@ucm.es

ESPECIES, EXTINCIÓN, TATUAJE, ARTE MÓVIL

Nos encontramos habitando un mundo que está sufriendo de forma silenciosa la sexta extinción masiva de flora y fauna de la historia, pero en esta ocasión no es ningún cataclismo natural el causante de la desaparición. Somos los humanos los detonantes del siniestro. La huella creciente de la actividad humana en los ecosistemas está provocando una pérdida de biodiversidad irremplazable, y es un impacto del que nos sentimos ajenos, como extraños a nuestra propia naturaleza invasiva, y al que podemos intentar acercarnos utilizando narrativas contemporáneas.

Emplear el arte y su discurso como herramienta para concienciarnos sobre los daños es el motor de este proyecto. Utilizando la técnica del tatuaje, una práctica construida desde la tradición más primitiva hasta la actualidad, podemos escribir un mensaje de tinta permanente con un significado de redención y liberación.

La propuesta es la de visibilizar de forma radical las especies ya extintas a las espaldas del humano, e hincarlas en nuestra piel para asegurarnos de que, si bien ya desaparecieron, su recuerdo no va a diluirse. Es una práctica común la de adherir un significado de peso a lo que nos tatuamos, y llevarlo como bandera para que otros lo vean y lo sientan. Es pues, un medio de comunicación intenso, dinámico y de actualidad con el que se puede jugar a hablar de lo que no podemos reparar y lo que sí debemos cambiar, ya que estamos arrasando el planeta a un ritmo con el que, se aproxima, habremos reducido número actual de especies a la mitad para el año 2050.

Una serie de ilustraciones científicas de especies desaparecidas planteadas para ser tatuadas en cuerpos humanos, ejerciendo de reclamos móviles, nos convierten en arte que respira, habla y mantiene con vida fauna y flora que ya solo puede encontrarse en los dibujos de nuestra piel. El mensaje es que jamás haya más seres vivos extintos por nuestra mano que personas tatuadas con su imagen.

SPECIES, EXTINCTION, TATTOO, MOBILE ART

We find ourselves inhabiting a world that is silently suffering the sixth mass extinction of flora and fauna in history, but this time it's not a natural cataclysm that is causing the disappearance. We humans are the blamable of the incident. The growing footprint of human activity on ecosystems is causing an irreplaceable loss of biodiversity, and it is an impact that we feel alien to, as strangers to our own invasive nature, and that we can try to approach using contemporary narratives.

Using art and its discourse as a tool to raise awareness about the damage is the engine of this project. Using the tattoo technique, a practice built from the most primitive tradition to the present day, we can write a permanent ink message with a meaning of redemption and liberation.

The proposal is to make radically visible the extinct species behind the back of humans, and stick them in our skin to ensure that, although they have already disappeared, their memory will not fade over time. It is a common practice to attach a weighty meaning to what we tattoo ourselves and carry it as a flag, for others to see and feel. It is therefore an intense, dynamic and current mean of communication with which you can play to talk about what we cannot repair and what we must change, since we are devastating the planet at a rate that we will have reduced the current number of species in half by 2050, roughly.

A series of scientific illustrations of disappeared species are posed to be tattooed on human bodies, acting as mobile claims, and becoming us art that breathes, speaks and keeps fauna and flora alive; it only remains in the drawings of our skin. The message is wishing that there are never more living beings extinct by our hand than people tattooed with their image.

La sociedad pospandémica ante la encrucijada de una transición ecológica o una transición hacia la virtualidad

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Universidad Rey Juan Carlos

miguel.sanchezmonita@urjc.es

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS SOSTENIBLES, CONSUMO, SOCIEDAD DIGITAL, TRANSICIÓN ECOLÓGICA

En las últimas décadas hemos visto cómo el modelo capitalista de consumo ha devorado la representación simbólica de la sostenibilidad y se ha apropiado de la imagen utópica de un futuro basado en el equilibrio ecológico. Todos los sectores empresariales han aprovechado la transición ecológica para culminar la transición hacia un modelo digital total. Este camino también les ha servido para renovar su imagen de marca y hacerla más amable social y ecológicamente hablando. Pero, el análisis de las diversas prácticas artísticas contemporáneas revela que el sistema sigue caminando en dirección opuesta a la sostenibilidad.

La sociedad pospandémica que emane de la actual crisis puede tomar dos caminos: la senda que recupere los nexos perdidos con los ritmos de la naturaleza y que tome como base los cuidados de las personas y del entorno como modelo de futuro o la vertiginosa autopista de una sociedad digitalizada que se aleje aún más de la naturaleza y acelere la transición hacia una virtualización total de la vida.

Esta comunicación pretende poner de relieve los proyectos artísticos más relevantes que han investigado en estas dos vertientes y establecer una base de reflexión para plantear posibles modelos de representación simbólica de un futuro verdaderamente sostenible.

Tomar tierra, echar raíces

To take land, to enroot

Irene Trapote

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

itrapote@ucm.es

BOSQUE, COMUNIDAD, AUTONOMÍA

En el contexto de mi propia práctica artística, enfocada en la relación del ser humano con su entorno, la concepción de Naturaleza y sus usos, y un cambio social real; presento en esta «charla de artista» el proyecto «Tomar tierra, echar raíces», que pretende servir como un dispositivo de formación de comunidad en el ahora frente a la problemática de la gran metrópoli. Se presenta para cuestionar los valores de productividad dados por el sistema y la «metrópoli global integrada», proponiendo otras formas de relación con el entorno y con las personas, y funcionando de una manera más próxima a la comunitaria.

Se plantea la organización de una acción colectiva, donde diferentes personas voluntarias de la zona de Palmera (Valencia) decidan involucrarse en la formación de un bosque comestible. Este bosque comestible deberá contar con diferentes especies de árboles y arbustos, que permitan en un futuro que las mismas personas que lo cuiden puedan alimentarse de él en todas las estaciones de año.

La acción colectiva, donde cada persona plantará uno o más árboles (o semilla) irá acompañada de la asignación de un nombre para cada árbol, nombre dado por la persona que lo plante. También se recogerán las coordenadas exactas de cada árbol nombrado para así introducir posteriormente estos datos en un mapa virtual, donde podrá hacerse un seguimiento de estos individuos-árbol hasta formar un bosque completo, o una comunidad.

FOREST, COMMUNITY, AUTONOMY

In the context of my own artistic practice, which is focused on the relationship of the human being with its environment, the conception of Nature and its uses, and a real social change; I present in this "artist talk" the project "To take land, to enroot", which aims to serve as a community formation device in the present day facing the problems of the great metropolis. It is presented to question the productivity values given by the system and the "integrated global metropolis", proposing other forms of relationship with the environment and with people, and operating in a way that is closer to the communitarian.

The organization of a collective action is proposed, where different volunteers from the Palmera area (Valencia) decide to get involved in the formation of a forest garden. This edible forest must have different species of trees and shrubs, which in the future could let those volunteers who took care of the forest to eat from it at any season.

The collective action, where each person will plant one or more trees (or seed) will be accompanied by the assignment of a name for each tree, a name given by the person who plants it. The exact coordinates of each named tree will also be collected in order to later introduce these data in a virtual map, where these individuals-trees can be tracked until they form a complete forest - or a community.

De basura a cultura

From waste to art

Iñaki Van den Brule Roldán

Artista

oficialinaki@gmail.com

PLÁSTICO, BASURALEZA, DESCONTAMINACIÓN, ECONOMÍA CIRCULAR Y SOSTENIBLE, COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES

El proyecto «De basura a cultura» surge tras una investigación de más de dos años, cuyo objetivo era la búsqueda de una técnica que permitiese transformar los residuos plásticos, (recuperando y manteniendo sus propiedades plásticas) en material para la creación y expresión artística.

Siendo consciente de la conexión de su investigación y la problemática mundial de los desechos plásticos. Iñaki Van den Brule Roldán decidió volcar sus conocimientos adquiridos en crear obra con estos residuos, colaborando con asociaciones preocupadas por resolver esta problemática denominada basuraleza y que contamina entornos naturales.

Según el artista su trabajo tiene como principal objetivo «Colaborar con comunidades, asociaciones, particulares... para transformar la basura en cultura»; preservando de esta manera ecosistemas, y pudiendo crear pequeñas economías sostenibles y circulares en los municipios afectados, con las creaciones artísticas que surjan de estas actividades tan ligadas a las situaciones actuales de emergencia ecológica. Toma como referencia los proyectos de la conservacionista Jeanne Church, el diseñador Dave Hakkens, el ingeniero Boyan Slatan o el artista Michael Rakowitz.

Además colabora habitualmente con asociaciones que limpian ecosistemas de residuos, aportándoles una solución para transformar esta basuraleza recolectada en creaciones artísticas que muestren su labor, los entornos naturales y biodiversidad de la zona que estaba siendo afectada y ha sido descontaminada.

PLASTIC, WASTE, COLLABORATION, SUSTAINABLE AND CIRCULAR ECONOMIES

The project “From waste to art” arises after an investigation of more than two years, the objective was to search for a technique that would allow transforming plastic waste, (recovering and maintaining its plastic properties) into material for artistic creation and expression.

Being aware of the connection of this research and the global problem of plastic waste, Iñaki Van den Brule Roldán decided to use his acquired knowledge to create work with this waste, collaborating with associations concerned with solving this problem called garbage, which contaminates natural environments.

According to the artist, the main objective of his work is “To collaborate with communities, associations, individuals ... to transform waste into art”; preserving in this way ecosystems, and being able to create small, sustainable and circular economies in the affected municipalities, with the artistic creations that arise from these activities so linked to current situations of ecological emergency. Taking as a reference the projects of the conservationist Jeanne Church, the designer Dave Hakkens, the engineer Boyan Slatan or the artist Michael Rakowitz.

He also regularly collaborates with associations that clean waste ecosystems, providing them with a solution to transform this collected garbage into artistic creations that show their work. This artwork also shows the natural environments and biodiversity of the area that was being affected and has been decontaminated.

Cementerio de automóviles

Car graveyard

Jesús Vázquez Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

jesvaz01@ucm.es

EXISTENCIAL, INDUSTRIAL, MUERTE, RECICLAJE, MATERIAL ARTÍSTICO

Me interesan los elementos industriales como analogía y metáfora, productos que el ser humano crea y de los cuales está rodeado. Objetos de diseño, funcionales, que al mismo tiempo pueden ser fórmulas de expresión y que están íntimamente ligados al creador, ya sea el propio autor o la sociedad en su conjunto. Soy artista plástico y técnico industrial, busco establecer un diálogo entre esos objetos, productos concretos, y la propia existencia del ser vivo, entre lo material y lo inmaterial, así como una reflexión sobre el medio-ambiente, el reciclaje, y la sostenibilidad de los recursos. Temas como la trascendencia, la decadencia, la muerte, o el lirismo que puede haber en lo mundano se funden en una forma de poesía visual.

INDUSTRIAL, EXISTENCIAL, RECYCLING, DECLINE, ARTISTIC MATERIAL

I am interested in industrial elements as analogy and metaphor, products that the human being creates and is surrounded by. Design objects, functional, that at the same time can be formulas of expression and that are intimately linked to the creator, either the author himself or society as a whole. I am a plastic artist and industrial technician, I seek to establish a dialogue between those objects, concrete products, and the existence of the living being, between the material and the immaterial, as well as a reflection on the environment, recycling, and the sustainability of the resources. Topics such as transcendence, decadence, death, or the lyricism that may exist in the mundane are fused in a form of visual poetry.

Aquí: el mar...**Here: the sea...****Rosa Vázquez Vázquez**

Artista

vazquezvazquezrosa@gmail.com

ARTE, MAR, NATURALEZA, TACTO, MOVIMIENTO

El mar dibuja la horizontal, se desplaza.
 Siento el cambio: HUELE. El mar como una película en movimiento,
 Una Infinidad que muta, continuidad.
 El movimiento es táctil. RUÍDO. Veo la marea.
 Un pájaro vuela, se desliza y respira. Tiene masa, cae. Es un fragmento: PESA.
 La luz cambia... verde, se mueve, agua. La Luz gris, agua. Es AZUL, siento el movimiento.
 Miro la mirada: son ya dos pájaros. Uno pesa, cae, se mueve lentamente... ¿Sin GRAVEDAD? Se burla.
 El horizonte parecía constante, sin tiempo, vive así siempre...
 Pero no, no es cierto. Ya ha adquirido la forma del RECUERDO.
 Mira, son ya siete pájaros, todos giran.... El espacio perfecto. CUADRADO, o quizás no.
 Es deseo: el movimiento continúa, surge, es forma, es tierra.
 El mar, se DESLIZA....
 Busco las PALABRAS pero no las encuentro.
 Siento el olor, EL TACTO.
 Sientes el movimiento: HUELE.
 Cuídalo, retén el instante, la vida.
 Los pájaros no sufren, extienden las alas y levantan el vuelo.
 Cuídalos.
 La luz cambia, o quizás no... Quiero el mar. AZUL

PAINT, SEA, MEMORY, BIRDS, BLUE

The sea draws the horizontal, it moves.
 I feel the change: it SMELL. The sea is likes a movie in motion,
 It's an Infinity that mutates, it's a continuity.
 The movement is tactile. NOISE. I see the tide.
 A bird flies, glides and breathes. It has mass, it falls. It is a fragment: it weighs.
 The light changes... it's green, it moves, it's water. The gray Light, it's water. It's BLUE, I feel the movement.
 I look at the gaze: they are already two birds. One weighs, falls, it's moves slowly ... Without GRAVITY? It's mocks.
 The horizon seemed constant, timeless, always lives like this ...
 But no, it's not true. It has already acquired the form of MEMORY.
 Look at it, there are already seven birds, they all turn.... It's the perfect space. The SQUARE, Or maybe not.
 It is desire: the movement continues, it arises, it is form, it is earth.
 The sea, SLIDES....
 I look for the WORDS but I can't find them.
 I smell the smell, I can TOUCH it.
 You feel the movement: it SMELLS.
 Take care of it, hold the moment, it's the life.
 The birds do not suffer, they spread their wings and take flight.
 Take care of them.
 The light changes, or maybe not ... I want the sea. It's BLUE

Bihotzez

Bihotzez

Maitena Vega

Diseñadora

maivega159@gmail.com

MODA ÉTICA, MODA SOSTENIBLE, DISEÑO ÉTICO, BIOMATERIALES, RECICLAJE, UPCYCLING, ECONOMÍA CIRCULAR

Bihotzez significa «de corazón» en euskera y es un homenaje a como vivió mi padre. Él murió cuando yo tenía 10 años. Fue un golpe muy duro, pero reaccionamos y de manera natural e instintiva tomamos un camino que nos hizo avanzar, evolucionar y crecer. Es por esto que mi colección habla de transición; de cómo superar la muerte de un padre, del cambio político en tu país o de la transición de la artesanía a la tecnología. Toda la colección tiene como hilo conductor la sostenibilidad, pero cada transición ha evolucionado desde un punto de vista diferente.

La transición social se expresa a través de los patrones y de los tejidos. Utilizando tejidos clásicos y lo que para mí son tejidos modernos; tejidos reutilizados, reciclados o bioplásticos. Un paracaídas que ya no podía volar más, tejidos estampados reciclados a partir de plásticos recogidos del mar y en colaboración con el proyecto B-searcular y un bioplástico hecho por mí para realizar complementos de la colección. La transición personal la expresé a través de las imágenes de los estampados y los bordados de las prendas. Las imágenes son aumentadas hasta conseguir un efecto pixelado que quiere emular la distorsión de nuestra memoria. Y por último, la transición de la artesanía a la tecnología, la trabajé con las estructuras de mimbre que abrazan y protegen o sobreprotegen al que las lleva. El mensaje que quiero transmitir es que el pasado nos acompaña siempre y nos hace ser lo que somos.

Con Bihotzez quiero transmitir pasión y respeto por mis orígenes, demostrando cómo las experiencias personales y la creatividad pueden estar ligadas a la experimentación de materiales, aunando influencias ligadas a la tradición del País Vasco y a los oficios de los pueblos marítimos del norte del país.

ETHICAL FASHION, SUSTAINABLE FASHION, ETHICAL DESIGN, BIOMATERIALS, RECYCLING, UPCYCLING, CIRCULAR ECONOMY

Bihotzez means “from the heart” in Basque and is a tribute to how my father lived. He died when I was 10 years old. It was a very hard blow, but we reacted and naturally and instinctively took a path that made us advance, evolve and grow. This is why my collection talks about transition; about how to overcome the death of a father, about political change in your country or about the transition from craftsmanship to technology.

The whole collection has sustainability as its thread, but each transition has evolved from a different point of view. The social transition is expressed through patterns and fabrics. Using classic fabrics and what for me are modern fabrics; reused, recycled or bio plastic fabrics. A parachute that could no longer fly, printed fabrics recycled from plastics collected from the sea and in collaboration with the B-searcular project and a bio plastic to make accessories for the collection. I expressed my personal transition through the images of the prints and the embroidery on the garments. The images are enlarged until they achieve a pixelated effect that wants to emulate the distortion of our memory and finally, the transition from craftsmanship to technology, I worked with wicker structures that embrace and protect or overprotect the wearer. The message I want to convey is that the past always accompanies us and makes us what we are.

With Bihotzez I want to transmit passion and respect for my origins, showing how personal experiences and creativity can be linked to experimentation with materials, combining influences linked to the tradition of the Basque Country and the trades of the maritime peoples of the north of the country.

Un mundo invisible

An invisible world

Hongge Wang

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

honggewa@ucm.es

NATURALEZA, BASURA, EQUILIBRIO ECOLÓGICO, CIUDAD INDUSTRIAL

¿Te imaginas cómo sería el mundo si algún día no hubiera verde en la tierra? ¿Te imaginas un día en el que nuestro mundo está lleno de basura? ¿Qué pasará con los seres humanos? Aunque ahora vivimos en un mundo precioso, ¿alguna vez pensaste que este mundo está construido sobre la basura? Muchas veces el mundo que ves no es lo que imaginas, si te pasas a la otra parte, descubrirás que el mundo está lleno de heridas. Como seres humanos, ¿cómo equilibramos la ecología y la ciudad industrial con contaminación? ¿Cómo a través del arte podemos despertar a los demás para proteger nuestro mundo?

GARBAGE, CONTAMINATION, ANOTHER WORLD

Can you imagine what the world would be like if one day there was no green on earth? Can you imagine one day, our world is full of garbage, what will happen to human beings? Even though we live in a beautiful world now, did you ever think that this world is built on garbage? Many times the world you see is not what you imagine. If you go to the other side, you will discover that the world is full of wounds. As human beings, how do we balance nature and the industrial city with pollution? How do we use art to awaken others to protect our world?

Arte contextual en el medio natural

Antón Zaera Vázquez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

antonzaera@gmail.com

AMBIENTE BIOLÓGICO, ARTE CONTEXTUAL, ANTRÓPICO

Partiendo de la premisa: «Podemos considerar el menhir como la primera escultura inorgánica (...). Sin embargo, el menhir es también la primera construcción simbólica de la corteza terrestre que implica la transformación del paisaje de un estado natural a un estado artificial. Así pues, el menhir contiene en sí mismo la arquitectura, la escultura y el paisaje. (Careri, F.,2002, p. 138)», pretendo mostrar y valorar las diferencias entre aquellos artistas que trabajan con el medio siguiendo el modelo «co tranatura» y aquellos otros que inciden en la realidad desde una identidad más natural, siendo conscientes de ser un factor biótico más. ¿Por qué intentamos someter el ambiente biológico a placer de nuestros impulsos culturales y, por lo tanto, artísticos en vez de trabajar a la par? ¿Cuales son esos artistas que junto a sus metodologías se alejan de ese comportamiento antrópico y pasan a habitar o ser uno con la naturaleza?

Contra la obsolescencia

Against obsolescence

Lucio Zurdo

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

luciozurdo@gmail.com

OBSOLESCENCIA, AUTOMÓVIL, ARTE

Mi propuesta está basada en el automóvil y su insostenibilidad. Vivimos en un sistema económico que nos empuja a un consumo de productos, desmesurado y controlado por medio de la obsolescencia programada, dentro de este ámbito, mi propuesta consiste en una continua lucha contra este tipo de dinámicas mediante la reparación y mantenimiento lo más posible en el tiempo de automóviles. Por otro lado creo que nuestra relación con los objetos, determina nuestra relación con la personas, objetos de usar y tirar, cuando amplias una relación en el tiempo con un objeto, aprendes a conocerlo y si tienes interés, en mantenerlo. Pienso que contamina mucho más fabricar un automóvil nuevo; extracción de materiales, manufactura, transporte, etc, que mantener uno ya fabricado y que son mandados a los desguaces, muchas veces en óptimas condiciones de funcionamiento o con averías fácilmente reparables. También me gustaría presentar una serie de artistas que trabajan con el concepto del automóvil y que suelen ser críticos en mayor medida.

OBSOLESCENCE, ART, BUILD

My proposal is based on the automobile and its unsustainability. We live in an economic system that pushes us to a consumption of products, disproportionate and controlled through programmed obsolescence, within this area, my proposal consists of a continuous fight against this type of dynamics by repairing it and maintaining it over time of automobiles. On the other way, I believe that our relationship with objects determines our relationship with people, disposable objects, when you expand a relationship in time with an object, you learn to know it and, if you are interested, to keep it. I think it pollutes a lot more to make a new car; Manufacturing, transport, etc., that keep one already manufactured and that are sent to scrap yards, often in optimal extraction conditions or with easily repairable breakdowns. I would also like to present a series of artists who work with the concept of the car and who are often critical to a greater extent.

Arte y Ciencia

Arte y Ciencia

Art and Science

Elena Blanch

José Carlos Espinel

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

eblanch@ucm.es

jcespinel@ucm.es

Tanto el arte como la ciencia suponen una actividad humana que, partiendo de la percepción sensorial o intelectual, plasman su reflexión intelectual en la creación de formas, diseño imágenes o composición de sonidos en el caso del arte, y en el establecimiento de causas, formulación de leyes o verificación de hipótesis en el caso de la ciencia.

Ambas parten de recoger percepciones para diferenciarse después en el resultado: formular leyes racionales generales en la ciencia o provocar sentimientos compartidos en el arte.

Arte y ciencia se diferenciarán también a priori, en las metodologías del trabajo. Basado en la aplicación de reglas férreas para la ciencia o en la anarquía creativa para el arte. Sin embargo, siempre me ha asaltado la duda de que esas aparentes diferencias de procedimiento son achacables a la separación gremial de los colectivos de artistas y científicos más que a la esencia real de sus diferencias.

Del estudio de esta impostada separación surgió el estereotipo de las dos culturas, las ciencias y las humanidades. Hoy esa brecha de conocimiento se vuelve a acortar. Se comienza a recuperar la integración que el mundo antiguo hacía de los dos campos, tendencia a la fusión de mundos demandada, aunque tibiamente, por la ciudadanía.

Los artistas tienden a reflejar en sus obras la realidad que le rodea y su problemática, poniendo el foco en los problemas de la sociedad, como hoy es: el cambio climático, la acidificación de los océanos, la sostenibilidad... y a estos temas sin duda los científicos tratan de dar una solución viable.

Nos contamos entre los muchos que pensamos que ciencia y arte son formas complementarias de explorar el mundo. La ciencia por sí sola no alcanza a explicar toda la complejidad del mundo vivo y el arte tampoco. Esas dos expresiones centrales de la creatividad humana dialogando juntas podrán explorar y resolver complejas incógnitas sobre el futuro de un planeta viable.

En ese contexto, destacados profesionales artistas, diseñadores, filósofos y científicos han puesto el foco en ese difuso trazo que une y separa la ciencia y el arte. El vínculo de ambos arte-ciencia es una herramienta y pieza fundamental capaz de acelerar cambios sociales que nos ayuden a asegurar un futuro sostenible y armónico.

Sin duda, la ciencia está enfrascada hoy en la lucha contra el cambio climático, pero podrá el arte hacer visible el problema del cambio climático. Creemos que sí. La complejidad del reto de nuestra sociedad requiere de imaginación capaz de concebir mundos, y de producción transdisciplinar de conocimiento. Se ha de aspirar a tener una ciudadanía activa que participe en la recepción, aplicación y uso de los saberes compartidos

Científicos y artistas estamos naturalmente destinados a colaborar en nuestra obra a explorar nuevos enfoques, a construir un nuevo relato, establecer nuevas formas de entender y expresar, es decir a cambiar para mejor el mundo que nos rodea.

Establezcamos nuestra alianza como artistas y como científicos para la exploración de lo desconocido y para defensa de un medio ambiente sano. Sellemos el compromiso de servicio al ser humano de ambos, buscando una representación y solución al mundo: el arte a través del objeto como expresión representativa y la ciencia a través de modelos y teorías como expresión de la causa y la solución.

Art and science involve a human activity that, starting from sensory or intellectual perception, expresses its intellectual reflection in the creation of forms, design of images or composition of sounds in the case of art, and in the establishment of causes, formulation of laws or verification of hypotheses in the case of science.

Both start from collecting perceptions and then differ in the result: formulating general rational laws in science or provoking shared feelings in art.

Art and science will also differ a priori, in the methodologies of the work. Based on the application of iron rules for science or on creative anarchy for art. However, I have always doubted that these apparent procedural differences are attributable to the guild separation of the groups of artists and scientists rather than to the real essence of their differences.

The stereotype of the two cultures, the sciences and the humanities, emerged from the study of this false separation. Today, this knowledge gap is narrowing again. We are beginning to recover the integration that the ancient world made of the two fields, a trend towards the fusion of worlds demanded, albeit tepidly, by the public.

Artists tend to reflect in their works the reality that surrounds them and their problems, focusing on the problems of society, as it is today: climate change, acidification of the oceans, sustainability ... and these issues undoubtedly scientists try to give a viable solution.

We are among the many who think that science and art are complementary ways of exploring the world. Science alone cannot explain all the complexity of the living world and neither can art. These two central expressions of human creativity, in dialogue with each other, can explore and solve complex questions about the future of a viable planet.

In this context, leading professional artists, designers, philosophers and scientists have focused on the blurred line that unites and separates science and art. The link between both art and science is a tool and a fundamental piece capable of accelerating societal changes that will help us to ensure a sustainable and harmonious future.

Undoubtedly, science is today engaged in the fight against climate change, but can art make the problem of climate change visible? We believe it can. The complexity of the challenge of our society requires imagination capable of conceiving worlds, and transdisciplinary production of knowledge. We must aspire to have an active citizenry that participates in the reception, application and use of shared knowledge.

Scientists and artists are naturally destined to collaborate in our work to explore new approaches, to build a new narrative, to establish new ways of understanding and expressing, that is, to change the world around us for the better.

Let us establish our alliance as artists and as scientists for the exploration of the unknown and for the defense of a healthy environment. Let us seal the commitment of service to the human being of both, looking for a representation and solution to the world: art through the object as a representative expression and science through models and theories as an expression of the cause and the solution.

De los Alpes al Mar, lo cambios explicados por los ciudadanos

Alps-to-Sea changes explained by citizens

Anna Maria Addamo, Rosario di Leo, Chiara Speroni, Chiara Magliozzi, Marco Palma, Cinzia Badalotti

European Commission, Joint Research Centre

anna.addamo@ec.europa.eu

ARTES, LA CULTURA OCEÁNICA, CIENCIA ACCESIBLE, PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dondequiera que vivamos, nuestras vidas dependen de los océanos. Los océanos nos brindan innumerables beneficios. Nos afectan a todos por lo que la salud del océano está íntimamente ligada a nuestra salud. Este vínculo a menudo se ve obstaculizado por dificultades de comunicación entre la investigación y la sociedad, lo que sugiere la necesidad de estrategias que rompan esta barrera, generando un entendimiento y confianza mutuos. La cultura oceánica en sus diversas formas es la clave. Presentamos un proyecto piloto peer-to-peer que involucra a artistas, filósofos, profesores y estudiantes, aficionados y científicos locales en actividades sobre los océanos saludables, fomentando puntos de vista, estimulando la creatividad y la innovación entre una gama más amplia de personas.

ARTS, OCEAN LITERACY, ACCESSIBLE SCIENCE, CITIZEN

Wherever we live, our lives depend on the oceans. Oceans provide countless benefits to us. They affect us all so that the health of the ocean is intimately tied to our health. This linkage is often hindered by communications difficulties between research and society, suggesting the need for strategies that break down this barrier, building mutual understanding and trust. Ocean literacy in its various forms is the key. We present a peer-to-peer pilot project that involves local artists, philosophers, teachers and students, amateurs, and scientists to activities on healthy oceans, encouraging viewpoints, stimulating creativity and innovation between a wider range of individuals.

STADT.xml***STADT.xml*****Alizee Armet**

Artista

alizee.armet@hotmail.fr

NEUROSCIENCIA, ARTE DE COMPUTACIÓN, PERCEPCIÓN, PARTICIPACIÓN ACTIVA

«Stadt.xml» es un proyecto realizado en el entorno de una residencia internacional (IEPA #3) entre Basis e.V (Frankfurt-Am-Main, Al), NekatoEnea (Hendaia, Fr), de la ayuda de dos doctorandas del INRIA de Burdeos en Ciencias Computacionales y empresas de impresión en 3D. Doctoranda de la UPV/EHU en el departamento de «Arte y Tecnología», el proyecto fue validado por el CEISH bajo el nombre de «interfaz cerebro-ordenador: un dispositivo interactivo y virtual en el campo de las artes contemporáneas». A través de mi presentación, me propongo explicar un enfoque artístico que involucra el campo de las neurociencias y el arte a través de la aplicación de cascos sensoriales y técnicas neurocientíficas. El dispositivo está en busca de una nueva estética del «Arte neurológico». Las obras de arte tienen un poder cognitivo en la percepción humana. «Stadt.xml» revela abiertamente nuestro conocimiento sobre esto, que las máquinas inteligentes pueden ayudarnos bastante. Observar un cerebro no es un análisis neutral. Cuando observamos el cerebro del otro, los efectos causan cambios en el mundo real. Además de explicar el enfoque neuro-artístico, me gustaría explicar la importancia de la «participación activa». Los trabajos de neurociencia no son interactivos. Son demostraciones de la participación de los visitantes.

El último punto que me gustaría tratar es la paradoja de los «lectores de cerebros». Estamos en una sociedad que valora la innovación y la comunicación en la conversación del cerebro a la máquina. Ahora, a través de este proyecto, me gustaría explicar que esto es un paradigma semántico. ¿Puede la traducción de una actividad cerebral describir el pensamiento?

NEUROLOGICAL ART, ACTIVE PARTICIPATION, PERCEPTION, VISUALISATION

“Stadt.xml” is an artistic research project resulting from the international residency IEPA #3 between the structure Basis e.v (Germany) and NekatoEnea (France). This project has received the CEISH validation from UPV/EHU university. of Leioa under the denomination: “interfaz cerebro-ordenador: un dispositivo interactivo y virtual en el campo de las artes contemporáneas”. This project under installation form offers participation in the field of neuroscience and art through the application of sensory helmets and neuro-scientific techniques. To do this, two doctoral students from Inria in Bordeaux helped to carry out these techniques. “Stadt.xml” is a project that highlights the experience of “active participation” . The device is in search of a new aesthetics of “neurological art”. Works of art have a cognitive power on human perception. “Stadt.xml” openly unveils our knowledge on this subject, namely that intelligent machines can quite us help. The meeting of art and the brain is an analysis of contemplation, creation and visual perception. “Stadt.xml” participates in these works from “neurological art”. This practice makes it possible to question if these devices can really capture human thought?

Experiments in Biological Planet Formation

Jacklyn Brickman

Ohio State University

brickman.jacklyn@gmail.com

LABORATORY, FUTURE, PLANET, SPACE, ONION

ACSE (Allium Cepa Stella Erratica, or onion planet) was a speculative laboratory constructed and operated in an art gallery to enable experiments for new planet development through onion propagation. ACSE incorporated bio-art, durational performance, installation, and social engagement. Experiments in Biological Planet Formation will outline the objectives, functions, and public experience of the ACSE laboratory, while also revealing the speculative nature of the laboratory and its purpose from the perspective of an artist statement. Experiments in Biological Planet Formation will weave storytelling, historical references, and future projections about the possibility of nurturing an onion planet for human colonization into a predictive reality to generate dialogue about the collective social and environmental experience of the now. ACSE utilized labor as both a performance and a process for understanding and creation. Through the enaction of care and tenderness in a laboratory/art gallery setting, a productive interspecies collaboration was yielded to the benefit of both technician and specimen. The durational performances of experiments conflated common perceptions of laboratory, kitchen, and art studio. Thus, the experimental methods employed blur lines between cooking, dissection, and object making, not to challenge the value or efficacy of science, art, or domesticity, only to broaden their perceived possibilities. Experiments in Biological Planet Formation will demonstrate how speculative fiction in real time and space works to engage audiences in difficult political realities.

Cajal, el artista desconocido

Cajal, the unknown artist

Laura Díaz, Fernando de Castro Soubriet

Instituto Cajal - CSIC

laurdi06@ucm.es

BOCETOS, NEURONAS, PATRIMONIO CIENTÍFICO, CAJAL

Si escuchamos el nombre de Santiago Ramón y Cajal, lo primero en que pensamos es en sus estudios sobre el sistema nervioso, que sentaron las bases de la Neurociencia y le granjearon el Premio Nobel en Medicina 1906, compartido con Camilo Golgi. Pero, su gran pasión desde niño fue el Arte y, en particular, la Pintura. Cajal niño pintaba paisajes, personas, animales, edificios, todo aquello que consideraba bello para retratar. Y, sin duda, su capacidad como dibujante y su propia concepción del Arte resultaron fundamentales para reflejar lo que le ofrecían las preparaciones histológicas bajo el microscopio: sus dibujos fueron fundamentales para difundir cómo se organizaban las neuronas y todo el nuevo conocimiento que generaba ese alma creativa y curiosa que era. Él no inventaba lo que pintaba, pero tampoco pintaba sólo lo que veía: Cajal es un ejemplo increíble de cómo interpretar la Naturaleza observada pero, a la vez, interpretando de forma dinámica sus observaciones y volcando en sus dibujos todo el conocimiento y las deducciones. Si los métodos histológicos de impregnación argéntica con los que revolucionó el mundo entero convirtieron Madrid durante más de treinta años en La Meca para quien quisiese aprender las técnicas para explorar el cerebro, el conocimiento de la técnica y revelado fotográficos fue imprescindible para que Cajal desarrollase su propio método histológico con el que teñir las neuronas: el del nitrato de plata reducida, conocido también como el «método fotográfico». Es por todo ello que uno de sus discípulos directos más jóvenes y brillantes, Fernando de Castro escribiese que en los dibujos de Cajal «la Ciencia se convierte en Arte». En los últimos años, el mundo del Arte está rindiéndose a los dibujos de Cajal, codeándolos con los de Leonardo Da Vinci (como predijo el citado de Castro) o Michelangelo, y en 2017 fueron incluidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

RAMÓN Y CAJAL, DRAWINGS, NEURONS, HERITAGE

If we hear the name of Santiago Ramón y Cajal, the first what we think of is in his studies of the nervous system: they established the foundations of Neuroscience and won him the Nobel Prize in Medicine in 1906, shared with Camilo Golgi. But, Cajal's great passion since he was a child was Art, in particular, Painting. In his childhood, Cajal painted landscapes, people, animals, buildings, everything he considered beautiful to portray. And, without any kind of doubts, Cajal's skills as craftsman and his own conception of Art were fundamental to reflect what the histological preparations offered him under the microscope: his drawings were a key to spread how the neurons were organized and all the new knowledge generated by that creative and curious soul that he was. He did not invented what he painted, but he did not just painted what he saw: Cajal is an outstanding example of how to interpret the observed Nature but, at the same time, how to interpret the inherent dynamics of these observations, pouring all knowledge plus deductions into his drawings. If the histological methods of silver impregnation with which he revolutionized the scientific world converted Madrid (for more tan thirty years...!) in La Meca for anyone who wanted to learn the techniques for exploring the brain, Cajal's knowledge of photographic technique was essential for him to develop his own histological method with which to stain the neurons: that of reduced silver nitrate, also known as the "photographic method". For all these reasons, one of his youngest and most brilliant direct disciples, Fernando de Castro, wrote that in Cajal's drawings, "Science becomes Art". In recently years, the world of Art is surrendering to Cajal's scientific drawings, rubbing elbows with those of Leonardo Da Vinci (as predicted by the mentioned Castro) or Michelangelo, and in 2017 were included by UNESCO as World Heritage.

Do you want to see something funny? Why editorial cartoons could help scientists get through to the public

Laurisa Louise Dohm

Gothenburg University. Centre for Collective Action Research
gusdohla@student.gu.se

SCIENCE COMMUNICATION, CARTOONS, PUBLIC PERCEPTION OF SCIENCE

After nearly a whole year of bad news and setbacks, people are tired of hearing how bad the pandemic is and how much worse climate change will be – the public is sick of listening to scientists. And it's because scientists don't communicate very effectively with a public audience. In broad terms, a scientist's approach to communicating with the public is roughly the same as their approach to communicating within their field: appeal to their rationality, give them the accurate and relevant information, and be sure to maintain objectivity. Unfortunately, the scientific style of communication does not work very well outside of academic circles. And as a consequence of poor science communication, public indifference and anti-science sentiment are flourishing. But if we are going to tackle collective action problems democratically, then scientists need to find a way to get the public on board with science; all the solutions scientists offer to humanity's problems will be ignored if they cannot be communicated effectively to the public. Since the scientific approach to communicating with the public isn't working very well, why not try communicating science in an un-scientific way instead: through art. Using art as the liaison between scientists and the public addresses many aspects of the current problems with science communication; it doesn't target people's rationality, it's doesn't need to be objective, and people can relate to it on a much deeper level than pure distilled information. Editorial cartoons are one medium that have the power to make people stop and pay attention. They also appeal to a broad audience, and they're adaptable to a variety of contexts. Most importantly, they have the potential to make people have emotional response to science - and maybe an emotional response is what scientists need to target if we want the public to start listening.

Pies de cristal

Feet of glass

Rebeca Fernández

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

rebecafz8@gmail.com

PIES, CRISTAL, FRAGILIDAD, FUERZA DE VOLUNTAD, RESINA

El vídeo trata de la obra *Pies de cristal* que hice durante los estudios de Grado en Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid para la asignatura *Construcción y representación escultórica* de segundo curso. En él explicaré lo que representa para mí el cristal, que es una llamada de atención o advertencia a la vez que fragilidad. La fragilidad es vista con un doble sentido, por un lado, la facilidad que tiene para romperse, por otro lo sencillo que es que dañe o corte cuando nos acercamos una vez que está en ese estado. Además, usé la resina de poliéster que escogí por su funcionalidad porque une los cristales entre sí. El hecho de que sea transparente pone de manifiesto que en realidad no se trata de una figura única sino de muchos trozos que tan solo cortan en la superficie que no tiene la misma cantidad de resina que la base. Podría equipararse al equilibrio y a la fuerza de voluntad. En el vídeo también explico que he tratado de hacer presente en la obra la idea de la fragilidad de nuestros pasos, que tanto si elegimos un camino como otro debemos tomar precaución porque siempre hay consecuencias y podemos hacernos y hacer más daño del que imaginamos. El vídeo contiene escenas como una en la que aparezco caminando de espaldas por la calle Gran Vía de Madrid hasta llegar a la tienda de Manuel Riesgo, donde se compran las resinas, el alginato y otros materiales para moldes u otra en la que aparezca mucha gente caminando en la misma calle de Gran Vía. De fondo hablo sobre mi trabajo y cómo lo hice. En otra escena aparecen botellas vaciando su contenido en vasos y después las botellas vacías todas juntas.

RESIN, GLASS, WILL, FRAGILITY, BALANCE

The video is going to be an image about mi work Feet of glass that I made during the grade of Fine Art in the Faculty of Fine Arts of the University Complutense of Madrid for the subject Construction and representation of sculpture of second course. The glass is for me an attention call or warning at the same time that fragility. Fragility is seen with a double sense, on the one hand, how easy it is for glass to break, on the other hand how simple is that the glass hurts or breaks something when we approach once that the glass is in that condition. In addition I use resin that i chose for its functionality because it joins the glasses each. The fact that the work is transparent reveals that in reality the figure is not one if not many pieces that only cut in the surface that doesn't have the same amount of resin than the base. It can be equate to balance and will. In the work of the video I make present the idea of fragility of our steps, that if we choose one road or another we should be careful because always there is consequences and we can make us and make others more harm than the one that we imagine.

Los materiales desechables. Wabi Sabi. Zen, tradición y arte contemporáneo

Disposable materials. Wabi Sabi. Zen, tradition and contemporary art.

Javier Gil Muñiz

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

javiestigil@ucm.es

MATERIALES DESECHABLES, WABI SABI, ARTE CONTEMPORÁNEO

El Zen, no es una religión, es una práctica ancestral que conduce a encontrar experimentalmente la verdadera naturaleza de la realidad. El Wabi Sabi es la expresión artística de esa experiencia que se inició, sobre todo en El Japón de la época Momoyama del 1568 al 1603, y continúa hasta nuestros días y que impregnó todas las artes tradicionales de la época y se convirtió en una suerte de canon artístico y de comportamiento moral.

«La belleza del wabi sabi es un acontecimiento de la percepción, no es una propiedad adjunta a las cosas. El wabi sabi se crea cuando miramos con ojos nuevos a las cosas, cuando estas se desfamiliarizan. La belleza por consiguiente consiste en percibir algo extraordinario en algo que generalmente sería ordinario o casi inexistente.» Leonard Koren

Estas diapositivas, son la exposición de mi trabajo desde que hace cuatro años, retomé la práctica artística. Intento mostrar la relación tanto con la tradición del Zen y el Wabi Sabi, por un lado, como con ciertas corrientes y artistas contemporáneos, para documentar en imágenes mi propia búsqueda, que desde la práctica de estas disciplinas tradicionales, buscan traducirse a un lenguaje propio y dialogar tanto con el pasado como con nuestro presente.

¿Es posible acercarse a través del ejercicio artístico al origen de las formas? ¿Es posible dejar que los materiales dicten a través de su naturaleza la necesidad de la existencia de la obra de arte? ¿Es posible apartar nuestra intención para dar paso a la intención del arte y así experimentar su respuesta?

AIR, LIGHT, ATMOSPHERIC PHENOMENA, VIDEO, REPRESENTATION

Zen is not a religion, it is an ancient practice that leads to experimentally finding the true nature of reality. The Wabi Sabi is the artistic expression of that experience that began, especially in Japan from the Momoyama period from 1568 to 1603, and continues to this day and that permeated all the traditional arts of the time and became a kind of artistic canon and moral behavior.

“The beauty of the wabi sabi is an event of perception, it is not a property attached to things. Wabi sabi is created when we look at things with new eyes, when they become unfamiliar. Beauty therefore consists in perceiving something extraordinary in something that would generally be ordinary or almost non-existent.” Leonard Koren

These slides are the exhibition of my work since four years ago, I resumed my artistic practice. I try to show the relationship both with the tradition of Zen and Wabi Sabi, on the one hand, and with certain currents and contemporary artists, to document in images my own search, which from the practice of these traditional disciplines, seek to translate into their own language and dialogue with both the past and our present.

Is it possible to approach the origin of forms through artistic exercise? Is it possible to let the materials, through their nature, dictate the necessity for the existence of the work of art? Is it possible to divert our intention to give way to the intention of art and thus experience its response?

La eternización de las cosas

Encapsulated time

Valentina López Osorio

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

v.alentina.lopez7b@hotmail.com

OXIDACIÓN, TIEMPO, NATURAL, ETERNIZACIÓN

En mi trabajo de investigación hablo del tiempo, como afecta el tiempo en las cosas, conociendo de antemano que todo lo que nos rodea y hasta nosotros mismos tenemos una finitud. La ciencia demuestra que la finitud de las cosas y de los seres vivos se da gracias a la oxidación. Con base en esta información creo un proyecto en el que utilizo la resina para encapsular varios objetos naturales como una hoja de un árbol, una mora, una fresa, una semilla y una flor, restringiéndoles así la entrada de oxígeno y creando una oxidación casi nula y luego poner en confrontación el mismo objeto sin encapsular. Para así lograr visualizar el paso del tiempo en diferentes objetos, mientras el objeto que esta encapsulado se quedara intacto, el objeto que no estará encapsulado se oxidara hasta llegar a su descomposición. Demostrar de una manera visual lo irónico que es el hecho de que el oxígeno, el elemento fundamental para la vida, sea el mismo que ayude a su fin.

TIME, FINITUD, NATURAL, OXIDATION

In my research work I talk about time, how time affects things, knowing that everything that surrounds us and we ourselves have an ending. Science shows that the finiteness of things and living beings occurs thanks to oxidation. Based on this information, I created a project in which I use the resin to encapsulate various natural objects such as a leaf of a tree, a blackberry, a strawberry, a seed and a flower, thus restricting the entry of oxygen and creating almost zero oxidation and then confront the same unencapsulated object. In order to visualize the passage of time in different objects, while the object that is encapsulated will remain intact, the object that will not be encapsulated will be oxidized until it decomposes. Demonstrate in a visual way how ironic it is that oxygen, the fundamental element for life, is the same one that helps its end.

El arte contemporáneo como herramienta de divulgación científica para la concienciación ecológica

Contemporary art, a tool for dissemination of scientific knowledge for a better ecological awareness

Salim Malla

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
salimmallag@gmail.com

ARTE CONTEMPORÁNEO, SISTEMAS DE MEDIDA, ECOLOGÍA, DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

La labor de comunicación de cuestiones científico-técnicas complejas mediante un lenguaje accesible para el ciudadano medio ha sido desde hace siglos el campo de trabajo de la divulgación científica. Bajo el paraguas de esta disciplina cuyo objetivo es incidir positivamente en el desenvolvimiento cultural de una determinada civilización, surgieron hace cincuenta años las primeras iniciativas artísticas que recogían los ideales de las teorías ecologistas y trataban de darlas a conocer. Desde entonces son variadas las aportaciones que el arte contemporáneo ha realizado a favor de la concienciación ecológica de la población, centrándose principalmente en educar en torno a la importancia de mantener el equilibrio de todos los mecanismos que dan lugar a los ecosistemas del planeta Tierra. Siguiendo esta línea de trabajo, mi práctica artística se enmarca en el análisis de los sistemas de medida que el ser humano emplea para dimensionar el mundo y sus fenómenos, y en la evaluación de los modelos científicos que se construyen tras la obtención de esos datos. Este ejercicio lo realizo desde una perspectiva artística cargada de crítica e ironía, que se traduce en la creación de obras mediante disciplinas y soportes variados, y también en experiencias participativas y acciones efímeras. Es decir, en mis creaciones se subraya la importancia de conocer además de las teorías y leyes que rigen las acciones estratégicas de nuestra especie, las técnicas y procesos que se utilizan para obtener la información que las fundamenta. Porque estos sistemas funcionan como un primer filtro que mal dimensionado puede dejar fuera datos relevantes, ocasionando una merma en la calidad de los programas y proyectos científicos y por lo tanto en las decisiones que a partir de ellos se toman. Mi presentación será un recorrido por algunos de estos sistemas y modelos teórico-prácticos valiéndome de algunas imágenes de mis creaciones.

RESPONSIBILITY, RESPECT, CHANGE

The field of scientific knowledge dissemination has been working for centuries doing accessible to the average citizen many complex scientific-technical issues related to ecological awareness. Accordingly, the efforts of the mentioned discipline whose objective is to positively influence the cultural development of a certain civilization, some artistic initiatives emerged fifty years ago collecting the main environmental theories and trying to let them know. Since then, the contemporary art contributions to the population's ecological awareness improvement has been made in many different ways, but mainly focused on educating about the importance of maintaining the balance between the different pieces that take part in each ecosystem on the Earth. Following the commented line of work, my artistic practice focuses on the measurement system analysis, evaluating the scientific models created by the human being to size the world and its phenomena. In addition, this exercise carried out from an artistic perspective charged with criticism and irony leads to a wide range of artistic creations among we can find from sculptures to participatory experiences and ephemeral actions. In other words, my work underlines the importance of knowledge besides the theories and laws that govern the strategic actions of human beings, also the techniques and processes held to obtain the information that supports them. Certainly, these systems act as a filter that improperly dimensioned can leave out relevant data, causing a decrease in the quality of scientific programs and projects and therefore in the decisions based on them. Through the presentation, some of the theoretical-practical models commented on before are explained by using some images of my creations.

Nuestro apego emocional hacia la naturaleza a través del arte

Our emotional attachment to nature through art

Miriam Martínez Guirao

Artista

miriam.m.guirao@gmail.com

ARTE, NATURALEZA, CIENCIA CIUDADANA, BOTÁNICA, PSICOLOGÍA AMBIENTAL, CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL, HUELLA ECOLÓGICA

«Quisiera hablar a favor de la Naturaleza, de la libertad absoluta y lo agreste, en contraposición a la libertad y la cultura meramente civiles, considerar el ser humano como un habitante, o una parte integral de la Naturaleza, más que como un miembro de la sociedad». (Thoreau, 1999, pág. 6) Abordo mi práctica artística desde la naturaleza y la etnobotánica, en un intento como dice Thoreau de unir sociedad y naturaleza, a través de la vegetación hostil, marginada, ignorada, que nace en nuestras ciudades de manera silvestre, Gilles Clément la llama tercer paisaje. Desde el proyecto Autóctonos e Indígenas, se creó una base de datos de la vegetación silvestre de los alrededores y de las calles del pueblo de Artés. Buscando coincidencias para crear un discurso entre biólogos, pastores y dietistas. Proyectos como Jardines Típicos de Bilbao dan visibilidad a esa vegetación silvestre marcando rutas turísticas y hablando de sus historias, los beneficios o los usos de estas plantas que vemos como malas hierbas. Otros proyectos invitan al público a pararse y fotografiar esas plantas silvestres y mandarlas a una web creando un gran jardín efímero mundial www.jardines-efimeros.com. A través de un formulario¹ que rellenan los participantes del proyecto, veremos variables como: las emociones sublimes hacia la naturaleza, influencia de la naturaleza en nosotros, sentimientos hacia esta... dándonos datos de como la capacidad restauradora de un proyecto así genera cambio.

Finalizo con @dejemoshuellaenelarte evaluando el impacto de huella de carbono de mi intervención en este evento, teniendo en cuenta: los mails, horas de ordenador, video, y red, ha generado 3,00 Kg de CO₂ que equivale a 143,30 árboles absorbiendo CO₂ o 0,49 coches sin circular en un día.

[1]Formulario realizado con el Departamento de psicología ambiental de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela por la Doctora Lisbeth Bethelmy.

ART, NATURE, CITIZEN SCIENCE, BOTANY, ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY, ENVIRONMENTAL AWARENESS, ECOLOGICAL FOOTPRINT

"I wish to speak a word for Nature, for absolute freedom and wildness, as contrasted with a freedom and culture merely civil--to regard man as an inhabitant, or a part and parcel of Nature, rather than a member of society" (Thoreau, 1999, p. 6). I approach my artistic practice from nature and ethnobotany, in an attempt, as Thoreau says, to unite society and nature, through the hostile, marginalized, ignored vegetation that grows wild in our cities. Gilles Clément calls it the third landscape. In the Autóctonos e Indígenas project, I created a database of the wild vegetation of the surroundings and the streets of the town of Artés in order to search for coincidences to create a discussion between biologists, pastors and dietitians. Projects such as Typical Gardens of Bilbao give visibility to this wild vegetation marking tourist routes and talking about their stories, the benefits or the uses of these plants that we see as weeds. Other projects invite the public to stop and photograph these wild plants and send them to a website creating a great world ephemeral garden called www.jardines-efimeros.com. Through a form¹ that the project participants fill in, we will see variables such as: sublime emotions towards nature, influence of nature on us, feelings towards it... giving us data on how the restorative capacity of such a project generates a change.

I end up evaluating the carbon footprint impact of my intervention in this event with @dejemoshuellaenelarte. Taking into account the emails, computer, video, and network hours, it has generated 3.00 Kg of CO₂, which is equivalent to 143.30 trees absorbing CO₂ or 0.49 cars not circulating in a day.

[1] Form made with the Department of Environmental Psychology of the Simón Bolívar University, Caracas, Venezuela by Dr. Lisbeth Bethelmy.

Todo en los países equinociales lleva el sello de lo exótico

Everything in equinoctial lands bears the stamp of the exotic

Luisa Ordóñez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

luisaordonez22@hotmail.com

CIENCIA, ROMANTICISMO ALEMÁN, PAISAJE TROPICAL, MIRADA ROMÁNTICA, PARAÍSO, EXOTIZACIÓN, REGIONES EQUINOCCIALES

«Del Orinoco al Amazonas: viaje a las regiones equinociales del nuevo continente» es la obra de Alejandro de Humboldt en la que el científico y explorador alemán deja registro de su travesía por las regiones tropicales de América. Sorpresivamente para quien conoce a Humboldt solo como un hombre de ciencia, la obra está narrada en primera persona y entrelaza intrincadamente observación científica y vivencia personal. La descripción poética del paisaje, así como la constante reflexión del vínculo del hombre y el territorio, trasladan la mirada romántica de la Alemania de fines del siglo XVIII y principios del XIX a los territorios tropicales. «Todo en los países equinociales lleva el sello de lo exótico» es una pieza de vídeo en la que, recurriendo a pasajes de la obra de Humboldt, propongo una reflexión sobre la relación entre la llegada de las epistemologías occidentales a las regiones equinociales y la imposición de una mirada sobre los territorios tropicales que deriva en la romantización y exotización de aquellas tierras desde entonces concebidas como exuberantes y paradisíacas.

SCIENCE, GERMAN ROMANTICISM, TROPICAL LANDSCAPE, ROMANTIC GAZE, PARADISE, EXOTICIZATION, EQUINOCTIAL REGIONS

“Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of the New Continent” is Alexander von Humboldt’s work in which the German explorer and scientist registered his travels to the tropical regions of America. Surprisingly for those who know Humboldt only as a man of science, this work is written in the first person and connects Scientific research with personal experience. The poetical description of landscape and the constant reflections on the relationship between human beings and territory, bring the romantic look from late XVIII and early XIX Century Germany to the tropical regions. “Everything in equinoctial Lands bears the stamp of the exotic” is a video work in which I reflect on the relationship between the arrival of western epistemology to the equinoctial regions and the imposition of a gaze on the tropical territories which drives to the romanticizing and exotizing of those Lands considered exuberant and paradisaical.

INTER-SER. Microbioma y cuerpo expandido

INTER-BEING

Ana María Pastor González-Nicolás

Artista

pastorosma@gmail.com

MICROBIOMA, IDENTIDAD, INTERDEPENDENCIA, ARTE, INSTALACIÓN

Más de la mitad de nuestro organismo no es humano. Sólo el 43% de las células que forman nuestro cuerpo son de nuestra especie. El resto son organismos microscópicos que viven en lugares como nuestra flora intestinal, nuestra boca o nuestra piel. Es el microbioma, una comunidad de seres que pueden llegar a influir en nuestras vidas en aspectos que van desde nuestra salud hasta nuestro comportamiento, cuestionando la descripción tradicional de identidad como una unidad independiente y descubriendo al ser humano como una comunidad dinámica e interactiva de células humanas y microbianas.

Teniendo en cuenta que, a través del contacto humano se produce un intercambio constante de microorganismos, adoptaríamos la noción de una comunidad posthumana como malla entrelazada de seres interdependientes donde cuerpos compuestos como constelaciones de organismos actúan unos sobre los otros, desplazando la predominancia de la agencia del sujeto humano para el encuentro entre distintos cuerpos. Llegaríamos a una nueva noción del cuerpo expandido.

Este concepto enlaza también con la filosofía budista que asevera que todos los seres y fenómenos son interdependientes y que más que ser, «inter-somos».

La instalación de la obra consta de un video circular en looping de 04'21" de duración y de una serie de 61 placas de Petri donde se muestra el alcance de nuestros contactos diarios a través de distintas interacciones (dar la mano, besar, etc) mostrando la huella microbiana de los individuos antes y después del intercambio. La obra tiene un carácter divulgativo y educativo, por lo que se completa con una hoja de sala donde se identifican las placas con un número y se pueden reconocer las diferentes acciones y relaciones expuestas. (Obra realizada con la colaboración del Dpto. de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante).

MICROBIOME, ART, INTERBEING, INSTALLATION, IDENTITY

More than half of our body is not human. Only 43% of the cells that make up our body come from our species. The rest are microscopic organisms, which live in places like our intestinal flora, our mouth or our skin. It is the microbiome, a community of beings that can influence our lives in aspects ranging from our health to our behavior. This poses a question about the traditional description of identity as an independent unit and reveals the human being as a dynamic and interactive community of human and microbial cells.

If we assume that through human contact, there is a constant exchange of microorganisms, we would adopt the notion of a post-human community as an interwoven mesh of interdependent beings where bodies made of constellations of organisms act on each other. This would displace the predominance of the human subject as an agent for the encounter between different bodies. We would arrive at a new notion of the expanded body.

This concept also links with the Buddhist philosophy that asserts that all beings and phenomena are interdependent and that more than beings, we are "inter-beings"

This project consists of a circle shape looping video of 04'21" and a series of 61 Petri dishes showing the scope of our daily contacts through different interactions (shaking hands, kissing, etc) showing the microbial footprint before and after the exchange. There is also a leaflet where the plates are identified with a number so the different actions and relationships displayed can be found, which makes the project suitable for educational purposes.

Catching a wave: combining Art, Science and Technology

Shona Paterson, Hester Whyte, Martin Le Tissier, Lisa Beth Robinson, Kristin Thielking, Mrill Ingram

Brunel University London

shonakoren.paterson@brunel.ac.uk

SDG14, SUSTAINABILITY, CHANGE, CATALYST

Generating social behavioral change in the face of increasing variability in our planet's climate remains one of the biggest challenges of our time. In a world of constantly shifting biophysical and social realities, we face an ever-evolving need for new ideas around sustainable development.

Catching a Wave represents a collective of transdisciplinary researchers from six universities based in the USA, UK and Ireland, combining expertise in environmental, social sciences and the arts. The philosophy and nature of the Catching A Wave project has the liberty and potential to generate shifts in social perceptions in ways that science and data alone currently do not.

Catching a Wave acts as a catalyst to shift individual and collective mind-sets towards climate action and consideration for the people who live, work and interact within at-risk coastal spaces. Using a transdisciplinary approach to overcome barriers in language, discipline specific jargon and siloed thinking, the project team are exploring ways of integrating voices of coastal and island peoples and communities who are often marginalized into a multi-media sea-level rise installation. In addition, we have initiated The Planetary Wave project. Small hand-held 'wavelets' distributed through workshops are being brought together in this virtual installation to show the connection we all have in different ways with the ocean.

The Catch A Wave project is a movement to reinvigorate linkages between the arts and sciences in order to address urgent issues of our time under the auspices of the Sustainable Development Goals with an emphasis on SDG 14 Life Below Water.

Frágil (para patinar)

Fragile (to skate)

Ana María Poveda

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

am.poveda1758@uniandes.edu.co

VIRTUALIDAD, INSTALACIÓN, CIELO, MÁRMOL, HABITAR

Mi obra se titula Frágil (para patinar) entre el cielo y el mármol. Para comenzar podría decirse que esta obra son relaciones ambiguas que cuestionan la realidad con la RePresentación. En esta obra quería generar un espacio que hablará sobre la fragilidad. Jugando con dos elementos opuestos el cielo y el mármol. ¿Cómo se convierte el cielo en un espacio habitable? ¿Cómo se patinaría sobre el mármol? Así decidí que para esto irónicamente se seguirían tres pasos.

- 1) Generando un contenedor artificial.
- 2) Será un lugar estático que se desarrollará en la memoria.
- 3) Será un camino que conducirá a ningún lugar.

Al principio pensaba que este proyecto debía ser un espacio físicamente habitable. Luego de empezar a esculpir un modelo en 3D max, comprendí que desde este medio mi proyecto cobraba más sentido. Una construcción visual a través de medios virtuales lograba generar realidades y representaciones opuestas que se unían y buscaban, desde lo artificial, proponer una narrativa en donde se cuestionaba y poetizaba la fragilidad de un espacio físicamente inexistente. Después de varios bocetos, la escenografía virtual quedo totalmente montada en sketch up y 3Dmax. La idea es continuar este espacio y mantenerlo siempre habitado por medio de avatares. Estos generaran diferentes acciones, principalmente de patinaje con el entorno. De esta forma las posibilidades de acción son completamente infinitas (es un espacio sin leyes físicas ni normas), así se ira generando un registro fotográfico de cada acción, cada salto será registrado. ¿Cómo espectador de qué forma habitaría en estas esculturas y este espacio virtual?

FRAGILE, MARBLE , SKY, VIRTUAL RENDERING, RECYCLING

My work is titled Fragile (to skate) between the sky and the marble. To begin, it could be said that this work is ambiguous relationships that question reality with the Representation. In this work, I wanted to create a space that could talk about fragility, playing with two opposite elements, the sky, and marble. How does the sky become a living space? How would you skate on marble? Hence, ironically I decided that three steps should be followed.

- 1) Generating an artificial container.
- 2) It will be a static place that will develop in memory.
- 3) It will be a road that will lead to nowhere.

At first, I thought that this project should be physically habitable space. However, after starting to sculpt a model in 3D max, I understood that through it my project made more sense. A visual construction employing virtual media managed to generate opposing realities and representations that came together and sought, from the artificial, to propose a narrative where the fragility of a physically non-existent space is questioned and poeticized. After several sketches, the virtual scenery was completely assembled in sketch up and 3Dmax. The idea is to continue this space and keep it always inhabited through avatars. These will generate different actions, mainly skating with the environment. Thus, the possibilities of actions are infinite (it is a space without physical laws or norms), so a photographic record of each action will be generated; each jump will be recorded. As a spectator, how would you live in these sculptures and this virtual space?

De imágenes a la impresión 3D de texturas a través del displacement de softwares libres multiplataforma

From images to textures 3D printing using displacements in open source and free 3D software

Miguel Pozas Pérez

Bournemouth University

miguelpozas97@gmail.com

IMAGENES, TEXTURAS, DISPLACEMENTS, GEOMETRÍA, SOFTWARE LIBRE

Lo que este póster plantea es un proceso que traslada la información en píxeles de una imagen a geometría para imprimir en tres dimensiones y acabar con un objeto físico. Partiendo de cualquier tipo de imagen cuyo contenido sea perpendicular al dispositivo que realice la fotografía, se puede transformar en geometría a través de displacements de softwares multiplataforma para entonces imprimirlo en tres dimensiones para su uso en la práctica escultórica. Este proceso además se lleva a cabo utilizando únicamente softwares libres o gratuitos, haciendo de este una herramienta perfecta para que tanto profesionales como docentes y estudiantes la incorporen a sus procesos de trabajo. Los softwares necesarios son: Blender, Gimp y Cura.

IMAGES, TEXTURES, DISPLACEMENTS, GEOMETRY, FREE SOFTWARE

What this poster lays out is a process that translates pixel information from an image to a 3D printable geometry. Having any type of image that was taken perpendicularly to the camera, it is possible to transform it into geometry using displacement from 3D software to be finally printed in three dimensions and used for sculptural creation. This procedure only needs from open source or free software, therefore becoming a very suitable and reliant tool for professionals, teachers and students. Required software: Blender, Gimp and Cura.

Geofonías, field recording y arte sonoro: prácticas ecosóficas y subjetividad maquínica

Matías G. Rodríguez-Mouriño

Universidade de Santiago de Compostela

m.rodriguezmourinho@gmail.com

ECOACÚSTICA, FIELD RECORDING, ARTE SONORO, ECOSOFÍA

La intervención artística sobre el medio natural nos permite descentrar al sujeto mismo respecto de la cuestión de la subjetividad y su producción. Concebido tradicionalmente como esencia última de la individuación en cuanto que aprehensión pre-reflexiva del mundo, en nuestro tiempo esta centralidad de la enunciación individual se ha visto frecuentemente cuestionada gracias a la incorporación de una polivocidad natural en el seno mismo de la lógica artística. Frente al Yo y su «intencionalidad», la primacía de la sustancia enunciativa no-humana nos permite: a) en términos estéticos, pluralizar la noción de «sustancia» más allá de lo semiótico-objetual; b) en términos ecológicos y ecosóficos, enriquecer nuestra propia subjetividad humana, demasiado humana, abriéndola al contacto real (más allá del lenguaje) con nuestro entorno.

Esta «subjetividad maquínica» (Guattari), instaurada con anterioridad a cualquier lógica sujeto-objeto y en cuanto que vector de subjetivación, es a su vez una suerte de repositorio para toda nueva producción de subjetividad. En su singularización autopoietica, en su cuestionamiento de todo fetiche categorial, posibilita a la o el artista sonoro una práctica ecosófica sin referencias extrínsecas, en contacto directo con enunciaciones maquínicas parciales de una subjetividad otra, en el ser-ahí de sus territorios existenciales. Al disponer su grabadora allá donde el mundo se abre, se abre a su vez a la inmanencia de una virtualidad infinita, expresión caótica del mundo.

Tal y como evidencian las obras de artistas e investigadoras como Budhaditya Chattopadhyay o Anja Kanngieser, el arte sonoro con base en el field recording, en su «elección ética en favor de la riqueza de lo posible» (Guattari), en su humilde toma de partido por la procesualidad, ensambla dispositivos metamodélicos (los cuales se distinguen de una «modelización» en cuanto que acondicionan aberturas a lo virtual en su misma heterogénesis), resingularizándose (y resingularizándonos) sin solución de continuidad.

Índice alfabético

A

Addamo, Anna Maria.....	96
Aguirre, Lucas	34
Aldama, Jorge	55
Armet, Alizee	97
Aroca Cordova, Álvaro Rodrigo	56

B

Bindi, Gaia	25
Blanch, Elena	94
Brickman, Jacklyn	98

C

Calderón Urbina, Karen Virginia	57
Camacho, Rigoberto	33
Cambra, Marta de	53
Cerrada, Mónica	53

D

Díaz, Laura	99
Dohm, Laurisa Louise	100
Dupont, Sam	24

E

Espinel, José Carlos	94
Espinel-Velasco, Nadjeida 2.....	27

F

Felice, Gene	28
Fernández Gibellini, Laura	58
Fernández, Jorge	30
Fernández, Rebeca	101
Flechoso Fernández, Rodrigo	59

G

García León, David	60
García Martín, Lucía	49
Garzo, María	35
Gil Martínez, María	36
Gil Muñiz, Javier	102
Godoy, Marja Andrea	37
Gómez Jarillo, Francisco	61
González, Marja Teresita	62
Groba Martín, Iria	63
Guasch, Lidia	64

H

Harris, David	23
Harrower, Juniper	29

I

Irisarri, Trinidad	26
--------------------------	----

J

Jurado García, Javier	38
-----------------------------	----

L

Lamas, Ayelen	65
Lerones, Pilar	66
Liste Postigo, Christina	67
Longás Vicente, Víctor	39
López Osorio, Valentina	103

M

Magalhães, Claudio José	21
Mahugo Amaro, Irene	68
Malla, Salim	104
Martínez Guirao, Miriam	105
Martínez Millán, Elena	70
Martín Trigos, Esmeralda	69
Mejjide Casas, Segio	40
Meneses Gutiérrez Pablo	71
Monleón Oliva, Vicente	41
Montes, Stephanie	72
Murillo Ligorred, Víctor	73

O

Olano Sans, Ana María	74r
Ordóñez, Luisa	106
Oubiña Arriaga, Susana	75

P

Parker, Jennifer	20
Pastor González-Nicolás, Ana María	48
Paterson, Shona	108
Pereiro, Carlota	76
Pérez-Rosas, Juan Francisco	77
Poveda, Ana María	109
Pozas Pérez, Miguel	110

Q

Quintáns, Carmen	78
------------------------	----

R

Ramos Cortés, Alba	79
Rasheed, Álvaro	42
Rodríguez de la Torre, Cristina	80
Rodríguez-Mouriño, Matías G.	111

S

Saavedra Estevez, Susana	81
Sabariego Uceda, Fran	82
Sánchez-Moñita Rodríguez, Miguel	84
Sánchez Pérez, Inés	83
Sastre Mauri, Marina	43
Sosa Rocafort, Randoll	44
Soto Izquierdo, Raquel	45
Szostak-Thorburn, Magdalena	46

T

Terrón, Pedro	33
Torres Bermudez, Jeisson	47
Tous Pastor, Ángel Mateo	48
Trapote, Irene	85
Trinidad Gououi, Aicha Josefa	26

V

Van den Brule Roldán, Iñaki	68
Vázquez Rodríguez, Jesús	87
Vázquez Vázquez, Rosa	88
Vega, Maitena	89

W

Wang, Hongge	90
--------------------	----

Y

Youngs, Amy	22
Yuan, Suyi	50

Z

Zaera Vázquez, Antón	91
Zakeri, Saeid	51
Zurdo, Lucio	92

ART
ECO

GRUPO DE
INVESTIGACIÓI
FACULTAD DE BELLAS ARTE
UCM