

JIAS 2022

LIBRO DE ACTAS / PROCEEDINGS

**Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
Calle Pintor el Greco 2
Madrid, 28040**

24, 25 y 26 de Octubre 2022

Dirigido por: Elena Blanch González

Edita: Elena Blanch González

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: 978-84-09-44970-5

Financia: Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Universidad Complutense de Madrid. Acción especial Complutense 2022

III JORNADA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTE SOSTENIBLE
III INTERNATIONAL SUSTAINABLE ART CONFERENCE RESEARCH

JIAS 2022

24, 25 y 26 de octubre 2022
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

jiartesostenible@ucm.es

www.ucm.es/ar-te-co/jias22

Dirección: Elena Blanch González

Comité organizador

Elena Blanch González - Universidad Complutense de Madrid
Rigoberto Camacho Pérez- Universidad Complutense de Madrid
Iria Groba Martín - Universidad Complutense de Madrid
Jorge Martín de Francisco - Universidad Complutense de Madrid
Juan Francisco Pérez-Rosas Hidalgo - Universidad Complutense de Madrid
Horacio Romero Becerra - Universidad Complutense de Madrid
Pedro Terrón Manrique - Universidad Complutense de Madrid

Comité científico

Elena Blanch González - Universidad Complutense de Madrid
Rigoberto Camacho Pérez - Universidad Complutense de Madrid
Francisco Gómez Jarillo - Universidad Complutense de Madrid
Javier Mañero Rodicio- Universidad Complutense de Madrid
Jorge Martín de Francisco - Universidad Complutense de Madrid
Margarita San Andrés Moya - Universidad Complutense de Madrid
Pedro Terrón Manrique - Universidad Complutense de Madrid

ÍNDICE

Presentación	5
Programa.....	7
Ponencias Invitadas	16
Adolfo Asmat.....	17
Stano Cerny	18
Daniela Jauregui.....	19
Socorro MoraC.....	21
Hugo Wirz	23
Resúmenes	24
Arte y materiales de creación naturales	25
José Ezequiel Alonso Martín.....	26
Alessia Bayro Ciummelli	27
Braum Canizales Cárdenas	28
Silvia Díaz Álvarez	29
Raquel Domingo Rincón	30
Cristina Franco Leaño.....	31
Javiera Ivonne Freraut Rodríguez	32
Rene Gaete Mora	33
David Camilo Gutiérrez Almonacid	34
Kim Hayoung	35
Mabrouka Lichiheb.....	36
Jennys Fernanda Obando Jaramillo	37
Pei Ting Chou	38
Ángel Valades Año.....	39
Macarena Valero Amaro	40
Arte y materiales de creación reutilizados o reciclados.....	41
Jazmín Belén Bühring Silva.....	42
Marta Burriel León	43
Ana Carreras Lahoz.....	44
Álvaro Corral Cid.....	45
Maria Paz Donoso Olmos	46
Javier González Comesaña.....	47
Yiriane Kahn Tejada	48
Verónica Márquez Mora.....	49
Alina Pozo Urdiales.....	50
Amilton Simiao Bila	51
Igone Teso Bravo	52

Arte y Sostenibilidad	53
Juan Carlos Caloca Carbajal	54
Lola Calviño Puertas	55
Samuel Ferrero Ortiz	56
Juan Camilo García Souza	57
M ^a José Giraldo Zumaqué	58
Malena Goya Pucci	59
Raúl Hernández Casas	60
Celia Herrero Barrios	61
Iciar López Yllera	62
Rebeca Martínez Alcón	63
Valeria Martínez Luttra	64
Camilo Mutis Canal	65
Leidy Marcela Vargas Marín	66
Índice de ponentes	67

PRESENTACIÓN

La III Jornada Internacional de Investigación en Arte Sostenible ha tenido lugar los días 24, 25 y 26 de octubre de 2022 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. La jornada está organizada por el grupo de Investigación Arte, Tecnología y Compromiso Social de la Universidad Complutense de Madrid y ha contado con ponentes de gran prestigio internacional en creación e investigación artística en el ámbito de arte sostenible.

Los artistas no son ajenos al mundo que les rodea y las preocupaciones de las gentes. El movimiento social en defensa de la naturaleza es imparable y empuja a la sociedad en su conjunto a ser más sostenible, utilizando materiales naturales, reutilizados o reciclados. Los artistas, concienciados de la importancia de preservar el planeta, están adaptando las prácticas de su trabajo creativo a las necesidades ambientales que el mundo de hoy requiere.

Estas jornadas han profundizado en el estudio y utilización de materiales sostenibles para la creación artística. Materiales reciclados, elementos reutilizados, elementos de la naturaleza, tintes naturales, fibras naturales, entre otros, han servido de base para analizar sus posibilidades en el ámbito de la creación artística.

En este contexto, profesores, investigadores y artistas han nutrido de contenido esta jornada de marcado carácter internacional, con ponencias donde la innovación en la investigación y creación artística han sido el hilo conductor.

Las tres líneas de investigación en torno a las que ha girado la jornada han sido:

- 1) Arte y materiales de creación naturales
- 2) Arte y materiales de creación reutilizados o reciclados
- 3) Arte y sostenibilidad

La jornada se ha estructurado en 3 sesiones en horario de tarde.

ARTE Y SOSTENIBILIDAD ARTE Y MATERIALES DE CREACIÓN REUTILIZADOS O RECICLADOS ARTE Y MATERIALES DE CREACIÓN NATURALES PONENCIAS INVITADAS PROGRAMA	PRESENTACIÓN
---	--------------

PROGRAMA

DÍA#1 - LUNES 24 OCTUBRE

INAUGURACIÓN

Elena Blanch 15:00 - 15:15

SESIÓN 1

Adolfo Asmat y Socorro MoraC 15:15 - 16:15

Mesa redonda de las ponencias magistrales 16:15 - 16:30

Charlas de artista 16:30 - 18:00

DÍA#2 - MARTES 25 OCTUBRE

SESIÓN 2

Hugo Wirz 15:00 - 15:45

Mesa redonda de la ponencia magistral 15:45 - 16:00

Charlas de artista 16:00 - 18:00

DÍA#3 - MIÉRCOLES 26 OCTUBRE

SESIÓN 3

Daniela Jauregui y Stano Cerny 15:00 - 16:00

Mesa redonda de las ponencias magistrales 16:00 - 16:30

Charlas de artista 16:30 - 17:50

CLAUSURA

17:50 - 18:00

Grupo ARTECO

Inauguración:

Elena Blanch González

Directora Grupo Investigación UCM ARTECO

SESIÓN 1

Proyecto Memoria de un Puerto. MÁS[+]Educación para un futuro sostenible a través del arte

Adolfo Asmat

Artista (Perú)

Arte, ciencia, educación y sostenibilidad en el Antropoceno: Cómo desarrollar una consciencia ecológica, en niños o adultos, a partir de un Taller de Arte Integral

Socorro MoraC

Artista (Perú)

Mesa redonda de las ponencias magistrales

Modera: Pedro Terrón y Rigoberto Camacho

Universidad Complutense de Madrid

Charlas de Artista: lunes 24 octubre 16:30-18:00

Creación desde lo orgánico

José Ezequiel Alonso Martín

Universidad Complutense de Madrid

Bodegones sostenibles

Lola Calviño Puertas

Universidad Complutense de Madrid

Seguridad alimentaria y arte en Colombia

Braim Canizales Cárdenas

Universidad Complutense de Madrid

Paisajes orgánicos

Silvia Díaz Álvarez

Universidad Complutense de Madrid

Proyecto Papel Corona

Maria Paz Donoso Olmos

Universidad Complutense de Madrid

Fotosíntesis

David Camilo Gutiérrez Almonacid

Universidad Complutense de Madrid

Pintura sostenible en el espacio público

Raúl Hernández Casas

Universidad Complutense de Madrid

Paisaje, territorio y testimonio. Colectivo Ultimaesperanza

Valeria Martínez Luttra

Universidad Complutense de Madrid

Ana Lucia Tumul Gelpud. La visita a la abuelita, el barro, los animales, el paisaje y la urbe

Jennys Fernanda Obando Jaramillo

Universidad Complutense de Madrid

La inmortalidad del arte efímero

Macarena Valero Amaro

Universidad Complutense de Madrid

Un tributo a los océanos

Leidy Marcela Vargas Marín

Universidad Complutense de Madrid

Desde el dibujo hasta las estructuras blancas

Hugo Wirz

Artista (Suiza)

Mesa redonda de la ponencia magistral

Modera: Iria Groba y Javier Mañero

Universidad Complutense de Madrid

Charlas de Artista: martes 25 octubre 16:00-18:00

Lágrimas de barro

Alessia Bayro Ciummelli

Universidad Complutense de Madrid

Precarización de las artes visuales y reciclaje en Chile: la obra de León y Cociña

Jazmín Belén Bühring Silva

Universidad Complutense de Madrid

La creación sostenible mediante el souvenir ‘encontrado’

Marta Burriel León

Universidad Complutense de Madrid

Intersección entre arte y veganismo. Crítica a Farmacopea, un proyecto personal

Raquel Domingo Rincón

Universidad Complutense de Madrid

El cuerpo y su naturalidad orgánica

Cristina Franco Leaño

Universidad Complutense de Madrid

El sonido perdido-recuperado

Javiera Ivonne Freraut Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid

Ecofeminismos para una evolución sostenible. Una mirada desde la práctica artística

Malena Goya Pucci

Universidad Complutense de Madrid

Arte encontrado, el entorno como fuente artística

Celia Herrero Barrios

Universidad Complutense de Madrid

Elementos

Yiriane Kahn Tejada

Universidad Complutense de Madrid

Olafur Eliasson. Arte sostenible para sensibilizar al público

Mabrouka Lichiheb

Universidad Complutense de Madrid.

Trabajar con lo vivo: la obra y la mar

Verónica Márquez Mora

Universidad Complutense de Madrid

Respuestas e interpretaciones en el Arte Contemporáneo

Rebeca Martínez Alcón

Universidad Complutense de Madrid

Nosotros tierra

Camilo Mutis Canal

Universidad Complutense de Madrid

Bioplástico

Alina Pozo Urdiales

Universidad Complutense de Madrid

Memoria de pato

Amilton Simiao Bila

Universidad Complutense de Madrid

El dios ciego, el arte y el tiempo

Igone Teso Bravo

Universidad Complutense de Madrid

Dicotomías: naturaleza, hipernaturaleza y cultura

Ángel Valades Año

Universidad Complutense de Madrid

SESIÓN 3

Global Nomadic Art Project

Daniela Jauregui

Artista (Méjico)

Jaguar negro

Stano Cerny

Artista (Eslovaquia)

Mesa redonda de las ponencias magistrales

Modera: Elena Blanch y Francisco Gómez Jarillo

Universidad Complutense de Madrid

Charlas de Artista: miércoles 26 octubre 16:30-17:50

Debemos convertirnos en idealistas o morir

Juan Carlos Caloca Carbajal

Universidad Complutense de Madrid

¿Y si este es nuestro hogar?

Ana Carreras Lahoz

Universidad Complutense de Madrid

El crecimiento de la setas

Pei Ting Chou

Universidad Complutense de Madrid

Seriación Fotosensible: plástico y planta

Álvaro Corral Cid

Universidad Complutense de Madrid

Cristalizar memoria también es una práctica hacia la sostenibilidad

Samuel Ferrero Ortiz

Universidad Complutense de Madrid

Soledad Urzúa Edwards: Pintura sostenible

Rene Gaete Mora

Universidad Complutense de Madrid

Sostenidos

Juan Camilo García Souza

Universidad Complutense de Madrid

Mary Mattingly: Arte No-Violento como máxima expresión de sostenibilidad

Mª José Giraldo Zumaqué

Universidad Complutense de Madrid

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

PONENCIAS INVITADAS

ARTE Y MATERIALES DE
CREACIÓN NATURALES

ARTE Y MATERIALES DE
CREACIÓN REUTILIZADOS
O RECICLADOS

ARTE Y SOSTENIBILIDAD

Hipocresías, Oject trouvé y Pintura pseudo-sostenible

Javier González Comesaña

Universidad Complutense de Madrid

Hoja volante

Hayoung Kim

Universidad Complutense de Madrid

Miradas cruzadas: el papel del arte ante la crisis socioambiental

Iciar López Yllera

Universidad Complutense de Madrid

Clausura: miércoles 26 octubre 17:50-18:00

Grupo ARTECO

Universidad Complutense de Madrid

PONENCIAS INVITADAS

Proyecto Memoria de un Puerto. MÁS[+]Educación para un futuro sostenible a través del arte

Memory of a Port Project MORE[+]Education for a sustainable future through art

Adolfo Asmat Chirinos-Zavala

Artista visual y gestor cultural. Perú

“No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama.”

Leonardo Da Vinci

Sin educación no hay desarrollo sostenible. Pero, con una educación holística podemos tener una visión más amplia que nos permita mostrar lo mejor de cada ser humano. Podemos construir cambios positivos en una sociedad y través del arte en sus distintas manifestaciones y ayudar a esa transformación. En un mundo cada vez más globalizado, la educación y el arte nos ayudan a garantizar un futuro sostenible. Son tan importantes e indispensables para el desarrollo de una comunidad, de un país, porque nos dan las herramientas que nos permitirán preservar conocimientos ancestrales, potenciar la creatividad, reafirmar la identidad y la formación de las generaciones venideras para que perdurare la memoria colectiva de un pueblo y conservación del valor patrimonial y natural.

Hagamos de la educación la columna principal de las políticas de desarrollo y de esta manera construir un mundo mejor de seres humanos más sensibles, empáticos y creativos. Con el arte poder construir lazos creativos y reflexivos para promover la sostenibilidad en su entorno ambiental y social.

“You cannot love what you do not know, nor defend what you do not love.”

Leonardo da Vinci

Without education there is no sustainable development. However, with a holistic education we can have a broader vision that allows us to show the best of each human being. Through art and its different manifestations, we can build positive changes in society. In an increasingly globalized world, education and art can help us guarantee a sustainable future. They are both so important and essential for the development of a community, of a country, because they provide us with the tools needed to preserve ancestral knowledge, to enhance creativity, to reaffirm identity and the formation of future generations to preserve the town's collective memory, and to preserve nature's and heritage's value.

Let us make education the main column of development policies; this will allow us to build a better world with more sensitive, empathetic and creative human beings. With art, you can build creative and thoughtful ties to promote sustainability in your environmental and social environment.

Jaguar negro

Black jaguar

Stano Cerny

Artista, Eslovaquia

Jaguar negro, es un espacio de creación, difusión y promoción artística y cultural, que recibe estudiantes y artistas con proyectos para realizar en el área maya del estado de Quintana Roo, como parte de su investigación o línea de trabajo e involucrando a la comunidad con talleres de diversas ramas de las artes, principalmente visuales.

El diseño arquitectónico realizado por el artista Stano Cerny, es considerado una escultura habitable dentro de la especialidad NATUR ART y la relación de la escultura como espacio arquitectónico habitable, remarcada en la Nature Art Biennale de Corea 2018. La idea se basa en la creación de un edificio “santuario” que involucra características estéticas que aborden problemas actuales como el reciclaje o la sobreexplotación de los recursos naturales.

Playa del Carmen, como destino turístico, se puede encontrar en la actualidad como un paraíso sobrevalorado, debido a problemas de identidad local, ecológica y social dentro de uno de los principales destinos turísticos comerciales a nivel internacional.

Uno de los problemas a resolver con este proyecto es la generación de visitantes culturales, que aporten a la comunidad y se integren con ella para dar a conocer el espacio y la tierra en que vivimos y la relación del hombre con la naturaleza para conservar el paraíso.

El valor radica en la exclusividad de una experiencia dentro de la selva, en un espacio creativo que motiva e inspira a sus visitantes, desde el inicio, llenándolos de formas, colores y texturas que alimentan los sentidos. Además de ser parte de una comunidad autosostenible que promueve la conservación de la ecología y el medio ambiente.

Jaguar Negro, is a space for artistic and cultural creation, dissemination and promotion, which receives students and artists with projects to carry out in the Mayan area of the state of Quintana Roo, as part of their research or line of work. It involves the community with workshops of various branches of the arts, mainly visual.

The architectural design made by the artist Stano Cerny is considered to be an inhabitable sculpture within the NATUR ART specialty and the relationship of sculpture as an inhabitable architectural space, highlighted in the Korea Nature Art Biennale 2018. The idea is based on the creation of a “sanctuary” building with aesthetic features that addresses current problems such as recycling or overexploitation of natural resources.

Playa del Carmen, as a tourist destination, can currently be found to be an overrated paradise, due to problems of local, ecological and social identity caused by being one of the main international commercial tourist destinations.

One of the problems to be solved within this project is the generation of cultural visitors, who contribute with the community and integrate with it to make the space and the land in which known, and to relate man and nature in order to preserve paradise.

The value lies in the exclusivity of an experience inside the jungle, in a creative space that motivates and inspires its visitors from the beginning, filling them with shapes, colors and textures that feed the senses. In addition to being part of a self-sustaining community that promotes the conservation of ecology and the environment.

Proyecto de Arte Nómada

Global Nomadic Art Project

Daniela Jáuregui
Artista. Mejico

En el contexto de la Bienal Geumgang de Arte Natural 2018 organizada por la Asociación Coreana YATOO establecida en 1981, donde el tema principal fue la frontera “Entre el Arte y la Ciencia, el Arte y la Arquitectura” se resaltó la necesidad del ser humano de redescubrir su relación con el la naturaleza desde el punto de vista arquitectónico y extenderla a sus espacios de vida. Arquitectura orgánica que a su vez conserva las características estéticas de una escultura.

En este sentido, el proyecto de Global Nomadic México, se enfocó en mostrar a los artistas invitados como fuente de inspiración, la influencia arquitectónica que los antiguos templos mayas han dado a la construcción de nuevos templos-vivienda en la selva, construcciones modernas basadas en conceptos de arquitectura orgánica y nuevas formas de construcción adaptables al entorno.

La residencia de arte Jaguar Negro dentro de Pueblo Sacbe en Playa del Carmen, fue el principal referente de estas construcciones y los habitantes de la comunidad que hospedaron a los artistas.

Sacbe (a veces escrito como zac be y pluralizado como sacbeob o zac beob) en lengua maya se usa para describir las características arquitectónicas lineales que conectan a las comunidades en todo el mundo maya. Estos caminos blancos funcionaron como corredores, caminos de entrada, límites de propiedad y diques. La palabra “sacbe” se traduce como “camino de piedra” o “camino blanco”, pero claramente tenía capas adicionales de significado para la civilización maya, como rutas mitológicas, rutas de peregrinación y marcadores concretos de conexiones políticas o simbólicas entre los centros de las ciudades. Unas son rutas mitológicas, subterráneas y otras celestiales; La evidencia de estos caminos se reporta en mitos mayas y registros coloniales.

El tema de realización de GMAP México 2019, fue la frontera que existe entre la arquitectura como escultura y espacios naturales como templos habitables y SACBE como referencia para caminos de peregrinación de la cultura maya para establecer conexiones entre diferentes culturas, exactamente lo que propuso este encuentro.

In the context of the Geumgang Biennial of Natural Art 2018 organized by the Korean Association YATOO established in 1981, where the main theme was the border “Between Art and Science, Art and Architecture”, the need for human beings to rediscover their relationship with nature from an architectural point of view and extend it to their living spaces. Organic architecture that also preserves the aesthetic characteristics of a sculpture.

In this sense, the Global Nomadic Mexico project focused on showing the invited artists as a source of inspiration, the architectural influence that the ancient Mayan temples have lead to the construction of new temple-houses in the jungle, modern constructions based on organic architecture concepts and new forms of construction adaptable to the environment.

The Jaguar Negro art residence within Pueblo Sacbe in Playa del Carmen was the main reference for these constructions. The inhabitants of the community were the ones who hosted the artists.

Sacbe (sometimes written as zac be and pluralized as sacbeob or zac beob) is used in the Mayan language to describe the linear architectural features that connect communities throughout the Mayan world. These white paths functioned as corridors, driveways, property lines, and levees. The word “sacbe” translates to “stone road” or “white road,” but it clearly had additional layers of meaning for the Mayan civilization, such as mythological routes, pilgrimage routes, and concrete markers of political or symbolic connections between centers of the cities. Some are mythological routes, underground and others heavenly; Evidence of these roads is reported in Mayan myths and colonial records.

The theme of GNAP Mexico 2019 was the border that exists between architecture as sculpture and natural spaces such as habitable temples, and SACBE as a reference for pilgrimage routes of the Mayan culture used to establish connections between different cultures, which is exactly what this meeting proposed .

Arte, ciencia, educación y sostenibilidad en el Antropoceno: Cómo desarrollar una consciencia ecológica, en niños o adultos, a partir de un Taller de Arte Integral

Art, science, education and sustainability in the Anthropocene: How to develop an ecological awareness, in children or adults, from an Integral Art Workshop

M^a del Socorro MoraC

Artista Visual y Crítica de Arte. Perú

La educación es un proceso, en tanto considera al individuo como sujeto de transformación cualitativa, es decir, provoca en él un tránsito de un punto a otro dentro de su desarrollo o maduración. Es preciso señalar que la educación es, a la vez, un proceso individual y social. Sin duda, la función individual y social que asume la educación no debe ser visualizada como dos facetas separadas; son dos aspectos que se relacionan de manera estrecha y constante. El educador ciertamente centra su atención en el alumno debido a que su práctica pedagógica está dirigida a sus pupilos, pero no debe olvidar las raíces y alcances sociales de su desempeño. Como dice el filósofo y educador José Antonio Marina en su libro *La educación del talento*: “No educamos para tener buenos resultados escolares, sino buenos resultados vitales fuera de la escuela”.

Y, uno de esos “buenos resultados vitales” que deberían buscar tanto la educación reglada como la coeducación o los talleres integrales de arte (que, según los objetivos que se planteen, pueden unir arte, ciencia, literatura, tecnología o música) es la consciencia ecológica para fomentar la sostenibilidad a través no sólo de las “erres” por todos ya conocidas: “rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar”, sino fomentando aprendizajes como la solidaridad, la resiliencia, la tolerancia a la diversidad y otros valores de interacción psicosocial como el optimismo o el locus de control, tan necesarios como importantes para hacer frente a lo que algunos científicos denominan el Antropoceno, cuyos últimos tiempos están plagados de pandemias, guerras, crisis, cambios acelerados y nuestro cerebro ya está acusando estos hechos con los altos índices de depresión o suicidio.

Nadine Gordimer dice que “El derecho a la educación es un derecho tan esencial como el derecho al aire y al agua.” Así como muchas personas, en este tiempo de desplazamientos y refugiados, no tienen un techo o viven de modo insalubre; así muchos seres humanos no desarrollan su creatividad, flexibilidad y amplitud de consciencia. Arte y ciencia se dan la mano por medio de la Psicobiología y la Neuroestética para diseñar programas y medir resultados que demuestren la importancia de no separar campos ni aptitudes sino crear nuevas actitudes para que, a corto o a largo plazo, seamos incapaces de dañar un bosque o una playa. Y, en cualquier campo en el que nos toque desempeñar nuestra labor, podamos ser creativos para hacer frente a los desafíos por venir, en un mundo en el que, si no paramos nuestro exacerbado consumismo, puede llegar a ser insostenible.

Education is a process, as it considers the individual as a subject of qualitative transformation, that is, it provokes him to develop or mature in order to get from one point to another. It should be noted that education is both an individual and a social process. Undoubtedly, the individual and social roles that education assumes should not be viewed as separate facets; both aspects are closely and constantly related. The educator certainly focuses his attention on the student because his pedagogical practice is aimed at his pupils, but he must not forget the roots and social scope of his performance. As the philosopher and educator José Antonio

Marina says in his book *The education of talent*: “We do not educate to have good school results, but good vital results outside of school.”

What one of those “good vital results” that regulated education, coeducation or comprehensive art workshops (which, depending on the objectives set, can combine art, science, literature, technology or music) should seek is ecological awareness to promote sustainability through not only the “r’s” already known to all: “redesign, reduce, reuse, repair, renew, recover and recycle”, but also by means of promoting learning lessons such as solidarity, resilience, tolerance to diversity, and other values of psychosocial interaction such as optimism or locus of control, as necessary as important to face what some scientists call the Anthropocene, whose recent times are plagued by pandemics, wars, crises, accelerated changes. Our brain already is accusing these facts with high rates of depression or suicide.

Nadine Gordimer says that “The right to education is as essential a right as that to air and water.” Just as many people, in this time of displacement and refugees, do not have a roof over their heads or live in an unhealthy way; thus many human beings do not develop their creativity, flexibility and breadth of consciousness. Art and science go hand in hand through Psychobiology and Neuroaesthetics to design programs and to measure results that demonstrate the importance of not separating fields or aptitudes, but creating new attitudes so that, in the short or long term, we are incapable of damaging a forest or a beach. And, in any field in which we have to carry out our work, we can be creative enough to face the challenges to come in a world that, if we do not stop our exacerbated consumerism, may become unsustainable.

Desde el dibujo hasta las estructuras blancas

From drawing to white structures

Hugo Wirz

Artista. Suiza

Un recorrido de la obra desarrollada a lo largo de los años desde una constante búsqueda de temas y materiales naturales. La idea de los dibujos unilineales iniciales, en el año 2000, ha servido para hacer cuadros con papel, cuerdas, tierras y pigmentos naturales y, rápidamente, surgieron temas como los soles y las lunas para trabajar. Desde la infancia, especialmente en los sueños le han acompañado las espirales y todo lo relacionado con lo “cósmico” que fue tomando poco a poco más importancia en su vida. De esta manera, las obras se fueron transformando de dibujos a pinturas, a trenzados y a relieves, y desde allí hasta la escultura. Pero siempre han sido los dibujos los que tienen una importancia especial, porque es en ellos donde se manifiestan sus sentimientos más profundos.

Lo mismo que en los dibujos y en los cuadros, en las obras tridimensionales se fue imponiendo el flujo y el movimiento tomó cada vez más peso. Muchas veces se cruzaron en sus obras el microcosmo y el macrocosmo. Lo infinitamente grande tiene muchos paralelismos con lo más pequeño.

Todo nace, se desarrolla, se transforma y muere para dar la posibilidad de renacer. Solo somos capaces de ver una minúscula parte de todo esto, porque son las energías cósmicas las que nos dirigen y nos mueven.

A tour of the work developed over the years from a constant search for natural themes and materials. The idea of the initial unilinear drawings, in the year 2000, has been used to make paintings with paper, strings, earth and natural pigments and, quickly, themes such as the suns and moons came up to work with. Since childhood, especially in his dreams, he has been accompanied by spirals and everything related to the “cosmic”, which gradually became more and more important in his life. In this way, the works were transformed from drawings to paintings, braiding and reliefs, and from there to sculpture. But it was always the drawings that were of special importance, because it was in them that his deepest feelings were expressed.

Just as in the drawings and paintings, in the three-dimensional works the flow became more and more dominant and the movement took on more and more importance. Microcosm and macrocosm often intersected in his works. The infinitely large has many parallels with the smallest.

Everything is born, develops, transforms and dies in order to give the possibility of rebirth. We are only able to see a tiny part of all this, because it is the cosmic energies that direct and move us.

RESÚMENES

ARTE Y MATERIALES DE CREACIÓN NATURALES

Raíz cúbica. Creación desde lo orgánico

Cube root. Creation from the organic

José Ezequiel Alonso Martín

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

La necesidad de trabajar con objetos que no dañen ni produzcan restos contaminantes me lleva a la búsqueda de un elemento natural orgánico. Gracias a mi ubicación en la sierra me centro en encontrar algo con lo que trabajar, no solo sin dañar el medio si no también dándole la posibilidad a esta materia de transformarse para pertenecer y dar forma a una propuesta artística. Durante el trabajo de exploración tropiezo con restos de jaras. La jara es una planta común en la vegetación de la Sierra de Guadarrama. En estos restos vegetales encuentro una serie de formas que se retuercen muy características de la planta, también eliminado la corteza quemada de las ramas y raíces descubro una gama de colores únicos. Tras seleccionar y preparar el material entrelazo los componentes. Con esta facilidad para entrelazar y enganchar las ramas construyo una masa. Finalmente decido que se transformará en un cubo, que es una figura geométrica simple. Con ayuda de diferentes cortes y una guía de un cubo consigo dar forma al conjunto. Aunque existen muchas posibilidades a la hora de crear con estos elementos me sirve para establecer una relación entre las formas orgánicas de la naturaleza con las formas artificiales construidas por los humanos. A través de esta propuesta hago una reflexión sobre los materiales que podemos utilizar y cómo podemos modificarlos o presentarlos para nuestras creaciones.

The necessity to work with objects that don't harm or produce pollutant leftovers brings me to the search of a natural organic element. Thanks to my location in "La Sierra de Guadarrama" I mainly focus on finding something to work with, not only without harming the environment but also giving it the possibility to transform itself to form part of an artistic approach. During the exploration work I come across some rockroses leftovers. Rockrose is a common plant in "La Sierra de Guadarrama" and its vegetation. In these leftovers I find a series of distinctive squirming forms of the plant, also getting rid of the crust from the branches and roots I found an unique color scheme. After selecting and preparing the material I interconnect the components. With how easy it is to weave and hook the branches I create a mass. Finally I decide that it will transform into a cube, which is a simple geometric figure. With the help of different cuts and a guide of a cube I shape the whole. Although a lot of possibilities exist when creating with these elements, it helps me establish a relation between the organic forms nature gives us and the ones built by humans. Through this proposal I make a reflection about the materials we can use and how we can modify or present them for our creations.

Lágrimas de barro

Mud tears

Alessia Bayro Ciummelli

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

“Lágrimas de barro” es una pieza fotográfica que habla de la situación de represión del pueblo Mapuche, pueblo indígena originario de la Patagonia chilena (y parte de la Patagonia argentina). Una comunidad que defiende la salvaguarda de la naturaleza y reclama el derecho de recuperar las tierras robadas por multinacionales y empresas de la industria forestal aliadas con el gobierno. Empresas como la Forestal Minico (que se dedica a la producción industrial de madera) sobreexplotan y agotan los recursos naturales, quemando los bosques para la renovación de la producción y abusando del agua de los ríos. El destrozo de la flora y de la fauna del territorio, se une a la extrema violencia física y psicológica que ejerce la policía diariamente por mano del gobierno chileno y argentino, que quiere silenciar la lucha Mapuche y su reivindicación ambiental.

La pieza está inspirada en el trabajo del fotógrafo chileno Cristóbal Olivares, “La eternidad del mañana”, un vídeo de 4 minutos que ilustra la violencia policial enfocándose sobre todo en la que se ejerce contra los niños. La pieza audiovisual empieza con el encuadre de un niño que dibujando afirma “Los mapuches son gente que defiende la naturaleza”, y sigue con una recopilación de grabaciones, ilustraciones infantiles y fotografías capturadas entre 2019 y 2020 en la región chilena de la Araucanía. El corto ganó el segundo lugar de World Press Photo 2021 en la categoría Short y estuvo nominado Video Online of the Year.

This photography talks about the situation of repression of the Mapuche, the original indigenous people of the Chilean Patagonia (and part of the Argentinean Patagonia). A community that defends the safeguard of nature and claims the right to recover the lands stolen by multinationals and forestry companies allied with the government. Companies such as Forestal Minico (dedicated to the industrial production of wood) overexploit and deplete natural resources. They burn the forests for the renewal of production and abuse the water of the rivers. The destruction of the flora and fauna of the territory increases every day with the extreme physical and psychological violence exercised by the police and by Chilean and Argentinean government, who want to silence the Mapuche struggle and their environmental demands.

The piece is inspired by the work of Chilean photographer Cristóbal Olivares, “The eternity of tomorrow”, a 4-minute video that illustrates police violence with a special focus on violence against children. The video begins with the framing of a child who drawing states “The Mapuches are people who defend nature”, and goes on with a compilation of recordings, children’s illustrations and photographs captured between 2019 and 2020 in the Chilean region of Araucanía. The short film won the second place in World Press Photo 2021 in the Short category and was nominated Video Online of the Year.

Seguridad alimentaria y arte en Colombia

Braim Canizales Cardenas

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
bcaniz01@ucm.es

En Colombia existe una vocación agropecuaria que hace que gran parte de las tierras sean usadas con fines de producción de alimentos, esto es resultado de una mezcla entre una tradición procedente de pueblos originarios, quienes en gran medida han sido los transmisores de los conocimientos de la siembra en cada territorio y por otra parte de una creciente industria, que cada vez se inclina más hacia los monocultivos y pone en riesgo la diversidad alimentaria del país. Dentro del campo del arte en Colombia varios agentes reflexionan en torno a estos temas, es el caso de artistas como María Buenaventura, Ernesto Restrepo, o Diana Buitrón, entre otros, sobre los que se expondrán sus prácticas artísticas y se hablara de las reflexiones que proponen, acentuando en las obras que contienen una mirada crítica alrededor del uso de alimentos como el maíz, la papa o el cacao y en donde se rescatan prácticas y saberes de comunidades que son precisamente los más afectados por la agroindustria.

Paisajes orgánicos

Organic landscapes

Silvia Diaz Alvarez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
sildia02@ucm.es

En una sociedad en la que lo que nos rodea se basa en la repetición, se busca paradójicamente la originalidad, lo auténtico, y lo nuevo, a menudo basándose en la copia. En campos como la música, la moda, etc. hay una tendencia a la repetición. Incluso la manera de innovar está marcada por el método “habitual” de innovar. Los materiales tradicionales a menudo ofrecen un resultado limitado por las características intrínsecas del propio material. La reflexión surge al reutilizar y mezclar restos de materiales, con una finalidad distinta a la que fueron creados. Colorantes naturales, posos de café, tierras, resinas, además de ofrecer cualidades singulares, evocan sensaciones y olores, ampliando el abanico de percepción y manteniendo el vínculo con lo natural.

In a society in which what surrounds us is based on repetition, originality, the authentic, and the new are paradoxically sought, often based on the copy. In fields such as music, fashion, etc. there is a tendency to repetition. Even the way to innovate is marked by the “usual” method of innovating. Traditional materials often offer a result limited by the intrinsic characteristics of the material itself. It is about reusing and mixing remains of materials, with a purpose other than the one for which they were created. Natural colorants, coffee grounds, earth, resins, in addition to offering unique qualities, evoke sensations and smells, expanding the range of perception and maintaining the link with nature.

Intersección entre arte y veganismo. Crítica a Farmacopea, un proyecto personal

Intersection between art and veganism. Critique of Pharmacopoeia, a personal project

Raquel Domingo Rincón

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes.

raqdom04@ucm.es

La concienciación ecológica está demostrando ser, cada vez con más fuerza, un valor de los tiempos que corren. Sin embargo, soluciones permanentes requerirían replantearse de forma radical el papel de la humanidad en el mundo desde cada campo del conocimiento. La integración con la naturaleza -no de la naturaleza- empieza a ser una preocupación colectiva, si bien, de forma aun marginal. Existe una sensación de urgencia, teniendo en cuenta el nivel de daño ya hecho no podemos conformarnos con buenas intenciones. La crítica a mi proyecto ilustra esta idea.

Desde su concepción se priorizaron los materiales naturales, la idea era utilizar objetos rápidamente biodegradables o reutilizables: se empleó materia orgánica vegetal que se compostó o comió. Órganos que fueron cocidos, troceados y dados de comer a animales en libertad. Objetos de vidrio, barro y metal que a día de hoy siguen en uso. El propio tema de la obra exploraba lo monstruoso que hay en consumir la vida ajena por motivos egoístas y, en última instancia, sin los beneficios que se buscaban obtener.

Esta ponencia es una reflexión acerca de los materiales empleados y de mi posición como artista quien, por aquellos entonces, ya intentó incluir el concepto de sostenibilidad en su obra. Sirve como ejemplo para ilustrar ciertos problemas a la hora de conciliar arte y ecologismo que son bastante representativos de la actualidad y como la nueva información con la que contamos nos puede hacer variar nuestra posición de forma radical.

Ecological awareness is proving to be, with increasing force, a value of our time. However, permanent solutions would require a radical rethinking of humanity's role in the world from every field of knowledge. Integration with nature – not of nature- is becoming a collective concern, albeit still marginal. There is a sense of urgency, considering the level of damage already done we cannot settle for good intentions. The critique of my own project illustrates this idea.

From its conception, natural materials were prioritized, the idea was to use rapidly biodegradable or reusable objects: vegetable organic matter that was composted or eaten afterwards. Organs that were boiled, chopped and fed to wild animals. Glass, clay and metal objects which are still in use today. The very theme of the work explored the monstrosity of consuming the lives of others for selfish reasons and, ultimately, without achieving the benefits sought.

This presentation is a reflection on the materials used and my position as an artist who, at that time, already tried to include the concept of sustainability in her work. It serves as an example to illustrate certain problems when reconciling art and environmentalism -which are quite representative of today- and how the new information we have can make us change our position radically.

El cuerpo y su naturalidad orgánica

Duck memory

Cristina Franco Leño

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
crfran01@ucm.es

Mi interés principal como artista se centra en gran medida en la atención a los procesos, los ritmos y las acciones de creación. Siendo en cada etapa completamente consciente del cuerpo, sus movimientos y su relación con el material. Este entendimiento del cuerpo durante el proceso creativo, me ha llevado a resultados visuales, que igualmente, pretenden enseñar la presencia o ausencia de un cuerpo y no su representación. Exhibo el cuerpo desde lenguajes expandidos y abstractos sin tener, por el momento, referencias figurativas. Busco comunicar corporeidad, volumen, temperatura, su superficie: la piel o su interior, entre otros; a través del estudio del material y la construcción de pliegues. El pliegue en mi obra se ha convertido en la principal herramienta y exponente, que considero, me permite establecer una relación y conversación en torno al cuerpo. A medida que esta exploración e investigación avanza, la valoración y uso del material ha tomado mayor relevancia. La dinámica del proceso me ha guiado, cada vez más, a comprender su relación con la naturaleza e intensificar la búsqueda de materiales que tengan coherencia con el cuerpo y su naturalidad orgánica. De la misma forma el espacio expositivo ha migrado y encuentra mayor congruencia en espacios exteriores, conviviendo en la naturaleza y relacionándose con cuerpos naturales. Recientemente el proceso creativo involucra un híbrido entre materiales y prácticas sostenibles y sintéticas, como tintes naturales, papel y tela reciclada y pintura en óleos o acrílicos, etc. A pesar de que esta transformación hacia el uso único o principal de materiales sostenibles es ahora un punto de partida, mi interés y estudio acentúa e indica que esta es la respuesta, y que el gesto creativo debe ser amable, encontrarse en sintonía y proteger la naturaleza.

My main interest as an artist is largely focused on the attention given to the processes, rhythms and actions of creation. Being at each stage, fully aware and conscious of the body, its movements and its relationship with the material. This understanding of the body, during the creative process, has led me to visual results that also aim to show the presence or absence of the body and not its representation. I exhibit the body from expanded and abstract languages without, for the moment, figurative references. I seek to communicate corporeality, volume, temperature, its surface: the skin or its interior, among others; through the study of the material and the construction of foldings. The folding or pliage in my work has become the main tool and exponent, which I consider, allows me to establish a relationship and conversation around the body. As this exploration and research evolves, the valuation and use of the material has become more relevant. The dynamics of the process has guided me to understand its relationship with nature and intensify the search for materials that are more consistent with the body and its organic nature. In the same way, the exhibition space has migrated and finds greater consistency in outdoor spaces, coexisting with nature and relating with other natural bodies. Recently the creative process involves a hybrid between sustainable and synthetic materials and practices, such as natural dyes, recycled paper and fabric, and oil or acrylic paint, etc. Although this transformation towards the sole or main use of sustainable materials is now the starting point, my interest and study emphasizes and indicates that this is the answer to attain, and that the creative gesture must be kind, be in tune and protect nature.

El sonido perdido-recuperado

Javiera Ivonne Fréaut Rodríguez

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

jfreraut@ucm.es

La congestión de sonidos y paisajes sonoros del mundo se ven afectados con los problemas de contaminación proveniente de las ciudades, hasta hacerlos desaparecer, al igual que las especies de animales o vegetales que se encuentran en peligro, también es el caso de los paisajes sonoros naturales de nuestros entornos.

Artistas que reflexionan entorno al arte sonoro, prestan atención e interés por el medio ambiente acústico y la ecología. Crean una construcción de una sensacional colección bibliotecaria de sonidos del mundo, creando grabaciones conseguidas, con aportaciones de personas, que se encuentran conectadas con sus localizaciones geográficas en un mapa interactivo que se pueden explorar y representar un paseo sonoro.

Entre aquellos artistas que engloban estas áreas, podemos encontrarnos con Rainer Krause, Juanjo Palacios, Edu Comelles, BBC, entre otros.

Soledad Urzúa Edwards: Pintura sostenible

Soledad Urzúa Edwards: Sustainable painting

Rene Gaete Mora

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

La sostenibilidad es uno de los principales temas del arte en la actualidad, existe un gran número de artistas que ya está trabajando en dicha problemática: realizando obras con materiales reciclados, ejecutando acciones que llaman a tomar conciencia sobre el impacto medioambiental, interviniendo entornos, etc.

Como pintor, me pregunto: ¿Qué rol podría jugar una actividad tan autorreferente como la pintura en el contexto actual del Arte Sostenible? ¿De qué manera podría la pintura insertarse en estas nuevas dinámicas? ¿Es posible hacer pintura sostenible?

A través de su trabajo, la artista chilena Soledad Urzúa Edwards responde a muchas de mis interrogantes. Explorando el uso de materiales naturales y reciclados, investigando desde sus raíces hispanoamericanas conceptos como naturaleza y maternidad, o replanteando el espacio expositivo donde estas obras de arte sostenibles podrían alcanzar su mayor coherencia y transmitir de mejor manera su mensaje.

Papeles hechos a mano, hojas de maíz, pigmentos naturales, o hilos son algunos de los materiales que la artista utiliza para crear sus piezas, bajo procedimientos íntimamente conectados con la naturaleza de aquellos materiales.

“En la naturaleza está todo, dejé de lado los referentes europeos, empecé solamente a introducirme en la naturaleza, sobre todo en el jardín mismo”.

Sustainability is one of the main issues in art today, there is a large number of artists who are already working on this problem: making works with recycled materials, executing actions that call for awareness about the environmental impact, intervening environments, etc.

As a painter, I ask myself: What role could such a self-referential activity as painting play in the current context of Sustainable Art? How could painting fit into these new dynamics? Is it possible to make sustainable paint?

Through her work, the Chilean artist Soledad Urzúa Edwards answers many of my questions. Exploring the use of natural and recycled materials, researching from her Hispanic-American heritage concepts such as nature and motherhood, or rethinking the exhibition space where these sustainable works of art could achieve their greatest coherence and better convey their message.

Handmade papers, corn husks, natural pigments, or threads are some of the materials that the artist uses to create her pieces, under procedures intimately connected with the nature of those materials.

“Everything is in nature, I put aside European references, I only began to introduce myself to nature, especially in the garden itself.”

Fotosíntesis. Fotografía, Ecología y Pedagogía

Photosynthesis. Photography, Ecology and Pedagogy

David Camilo Gutiérrez Almonacid

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

davidc04@ucm.es

La intervención busca abordar la línea de investigación relacionada con el Arte y materiales de creación enfocada en el medio fotográfico poniendo como estudio de caso mi obra persona y la experiencia pedagógica con comunidades indígenas en el departamento de la Guajira, Colombia. Muchos de los desechos de los insumos que se utilizan en los procesos de revelado analógico como también en los procesos de impresión en caso de archivos digitales son considerados como peligrosos para el medio ambiente y por ende deben ser gestionados y tratados como tal, sin embargo es habitual no encontrar lugares especializados de tratamiento de estos desechos por lo que muchos de nosotros los arrojamamos estos materiales al desagüe que inevitablemente terminan en las fuentes hídricas del planeta. De esta manera, situado desde el contexto de la pedagogía de la fotografía y en la búsqueda de metodologías aplicadas a comunidades indígenas, el uso de las propiedades fotosensibilidad de materiales orgánicos a partir de plantas, frutas y verduras extraídas del mismo territorio, resultan ser una alternativa que permite entender la fotografía desde sus principios básicos, reducir el impacto que tienen los procesos fotográficos en el medio ambiente y respetar las relaciones culturales con la conservación del territorio propias de las comunidades indígenas.

La intervención busca abordar la línea de investigación relacionada con el Arte y materiales de creación enfocada en el medio fotográfico poniendo como estudio de caso mi obra persona y la experiencia pedagógica con comunidades indígenas en el departamento de la Guajira, Colombia. Muchos de los desechos de los insumos que se utilizan en los procesos de revelado analógico como también en los procesos de impresión en caso de archivos digitales son considerados como peligrosos para el medio ambiente y por ende deben ser gestionados y tratados como tal, sin embargo es habitual no encontrar lugares especializados de tratamiento de estos desechos por lo que muchos de nosotros los arrojamamos estos materiales al desagüe que inevitablemente terminan en las fuentes hídricas del planeta. De esta manera, situado desde el contexto de la pedagogía de la fotografía y en la búsqueda de metodologías aplicadas a comunidades indígenas, el uso de las propiedades fotosensibilidad de materiales orgánicos a partir de plantas, frutas y verduras extraídas del mismo territorio, resultan ser una alternativa que permite entender la fotografía desde sus principios básicos, reducir el impacto que tienen los procesos fotográficos en el medio ambiente y respetar las relaciones culturales con la conservación del territorio propias de las comunidades indígenas

<hoja volante> 2022

<flying sheet> 2022

Kim Hayoung

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

haykim@ucm.es

Antes de comenzar este trabajo, quería idear un tipo de trabajo que pudiera ejecutar de manera continua y ambiental. Porque he visto muchas obras que se consumen y se tiran, sobre todo tratándose de este tema, no quería gastar ni tirar nada por trabajo. Al final, lo que se me ocurrió fue recoger las hojas caídas y pegarlas a los árboles, farolas y carteles con cinta de papel.

Los árboles seguirán siendo talados y morirán. Por eso es necesario reflexionar y recordar su valor. Así que puse las huellas de ellos en la posición más visible. Creo que esta acción puede ser un medio para despertar la atención de la gente y crear conciencia mientras se realizan cambios muy pequeños en el medio ambiente. De hecho, algunas personas mostraron interés y tomaron fotografías mientras colocaba las hojas.

En 'Last Leaf' de O.henry, el niño pintó la última hoja para proteger la esperanza de la niña. También quería proteger la esperanza de que podamos restaurar el medio ambiente arruinado por los humanos mediante el acto de pegar hojas. Quizás este acto sea la manifestación más silenciosa por el medio ambiente. Si alguien puede mirar las hojas caídas y recordarles su valor, aunque sea por un momento, esta protesta tendrá éxito.

Before starting this job, I wanted to come up with a type of job that I could run continuously and ambiently. Because I have seen many works that are consumed and thrown away, especially when it comes to this subject, I did not want to spend or throw away anything for work. In the end, what I came up with was to collect the fallen leaves and tape them to the trees, lampposts and signs.

Trees will continue to be cut down and will die. That is why it is necessary to reflect and remember its value. So I put their prints in the most visible position. I believe that this action can be a means of raising people's attention and raising awareness while making very small changes to the environment. In fact, some people showed interest and took pictures as he placed the sheets.

In O.henry's 'Last Leaf', the boy painted the last leaf to protect the girl's hope. He also wanted to protect the hope that we can restore the environment blighted by humans through the act of pasting leaves. Perhaps this act is the most silent demonstration for the environment. If someone can look at the fallen leaves and remind them of their value, even for a moment, this protest will be successful.

Arte sostenible para sensibilizar al público

Mabrouka Lichiheb

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

mablichi@ucm.es

Olafur Eliasson también se distinguió con su obra *Ice Watch from 26 to 29 October 2014* se instala en París y Londres. En este trabajo, Eliasson importó un enorme bloque de hielo, que esculpió en pedazos, colocados en la Place du Panthéon. Buscó así ilustrar los efectos del calentamiento global sobre el retroceso de los glaciares. Como artista, ha hecho que su trabajo toque a la gente, lo que a su vez puede hacer algo que antes parecía abstracto a la realidad. La instalación de Eliasson y Rosing pretende ser una experiencia física e inmersiva y Eliasson anima a las personas a interactuar con los bloques de hielo tocándolos y escuchándolos. Por un lado, estas masas de hielo lucen imponentes e indestructibles. Provocan una sensación de asombro. Por otro lado, cuando colocas la oreja contra uno de los bloques, puedes escuchar el hielo crujendo y deritiéndose en su interior. El arte tiene el poder de cambiar nuestras percepciones y puntos de vista del mundo, y Ice Watch hace que nuestros desafíos climáticos sean tangibles, e inspirar un compromiso compartido con la acción climática. Los bloques de hielo se obtuvieron de las aguas del fiordo de Nuup Kangerlua en Groenlandia, donde se estaban derritiendo en el océano después de su transformación y separación de la capa de hielo original. A medida que el hielo se derrite gradualmente con el tiempo, las personas tendrán la oportunidad de enfrentar los impactos tangibles y visibles del cambio climático al ver y sentir el hielo y el deshielo, lo que hace una gran diferencia, no tanto como ver imágenes fugaces. Dependiendo de las condiciones climáticas. En 2014 Olafur Eliasson extrajo 30 bloques de hielo glacial de las aguas que rodean Groenlandia la primera presentación se realizó el artista danés-islandés y los colocó en espacios públicos de Londres donde se dejarán derretir.

Ana Lucia Tumul Gelpud – La visita a la abuelita, el barro, los animales, el paisaje y la urbe

Jennys Fernanda Obando Jaramillo

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

jeobando@ucm.es

Ana Lucia Tumul Gelpud es una artista de la ciudad de Pasto, Colombia, graduada del programa de Artes visuales de la Universidad de Nariño. Su obra se genera por el encuentro real y simbólico entre el campo y la urbe, teniendo como materia prima el barro y la forma en que su familia lo ha trabajado por generaciones, influenciadas por el trabajo campesino. Ana aborda el barro modelándolo, creando esculturas de personajes y animales, algunos domésticos y otros relacionados con el paisaje que los rodea. Las esculturas son quemadas en el fuego y luego montadas dentro de instalaciones oníricas, donde la naturaleza de sus piezas pareciera encontrarse capturada en una ambientación trabajada cuidadosamente. Su interés, marcado por el campo andino de Nariño y la urbe gris del cemento, dan paso a ensoñaciones aparentemente dulces, pero que provocan en quien las experimenta una profunda nostalgia generada por el encuentro de dos realidades que parecen irreconciliables. Construye así Ana una relación entre la materia-tierra y su entorno personal. Para ello, recorre un camino que siempre la prepara emocionalmente para su labor: la visita constante a su abuela, una mujer mayor que vive en las afueras de Pasto. Para visitarla se requiere pasar por senderos que están en medio del campo y que la invitan a un continuo descubrir de materiales orgánicos, como arcillas y barros que en algunos casos son consultados directamente con su abuela para conocerlos y trabajarlos adecuadamente.

De esta manera, Ana toma como base de su trabajo el campo-naturaleza y la sabiduría de su familia para construir su obra de manera sostenible, sin perder de vista la difícil convivencia de lo campesino con lo urbano y la viabilidad de esta convivencia expresada simbólicamente en su obra artística.

El crecimiento de las setas.

Pei Ting Chou

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

Voy a la montaña para buscar setas y hacer una obra sobre ellas

¿Por qué tengo esta idea? Porque me gusta comer setas. Entonces quiero empezar a pensar en este tipo de alimento natural

¿Qué puedo hacer con las setas? Quiero conocer los diferentes tipos de setas que hay, saber reconocerlas por los colores que tienen y por su tamaño. Porque las setas tienen diferentes maneras del crecimiento, y eso es muy divertido. También ellas son muy bonitas. Luego me gustaría encontrar una nueva forma de mostrar las setas.

¿Y si en la montaña no hay las setas? Bueno, la última solución sería comprar las por internet. Son como las de las fotos, cada bolsa tiene una variedad diferente.

Voy a la montaña para hacer investigación de las rocas.

¿Por qué tengo esta idea? Tengo curiosidad por conocer las rocas de Madrid. Antes iba a la montaña con mis amigos, yo vi muchas rocas que eran muy grandes y estaban en diferentes sitios.

¿Qué puedo hacer con las rocas? Todavía lo estoy pensando, la forma de la obra sería hacer fotos y obtener una parte de la roca y de la tierra. También podemos saber la relación de las rocas con la naturaleza.

La fuente de mi inspiración viene del artista Andy Goldsworthy. Dice que “Muchas veces olvidamos que Somos Naturaleza. La naturaleza no es algo separado de nosotros. Entonces, cuando decimos que hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza, hemos perdido nuestra conexión con nosotros mismos.”

Así que si voy a hacer algo relacionado con la naturaleza, tengo que entrar en la naturaleza para experimentar la energía de la montaña.

Dicotomías: Naturaleza, Hipernaturaleza y cultura

Ángel Valadés Año

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
anvala01@ucm.es

El vigente paradigma social en el que se cuestiona cada vez más la visión y cognición históricamente antropocéntricas de la práctica humana, así como la división conceptual que solemos establecer entre humano y naturaleza, cuestiones como lo interespecie, el chthuluceno de Donna Haraway, el tecnoceno o la ecología oscura de Timothy Morton cobran un especial interés a la hora de enfrentar la problemática ecológica.

Si bien habitamos una realidad prácticamente devorada por la hiperrealidad expuesta por Baudrillard, en la que las tecnologías y el capitalismo son pilares fundamentales que sustentan nuestra experiencia, visión y cognición, hablando incluso de postnaturaleza; proveernos de herramientas que nos sitúen ante este tipo de sesgos alienantes se torna un reto para el arte y la sociedad. Concebir el carácter rizomático deleuziano que atraviesa los desafíos sociales y medioambientales, que fusiona cultura y naturaleza y que sostiene que nuestra existencia y lo aparentemente ajeno conforman una agrupación de redes interconectadas nos llevaría a cuestionar las ilusorias diferencias entre un arte sostenible, un arte de propuestas resolutivas frente a adversidades y una denuncia social.

Psicológicamente, concebimos la crisis medioambiental como un hiperobjeto ajeno o distante debido a su carente carácter "antropoidentificable". En su defecto, lo presentamos como un mito o profecía catastrófica cuya importancia delegamos y materializamos en sujetos de la sociedad espectacular (tratada por el situacionista Guy Debord), como la popular Greta Thunberg. Por ende, podemos concebir como uno de los principales desafíos para nuestra sociedad establecer un diálogo productivo de retroalimentación entre conceptos como medioambiente, cultura y tecnología, reconociendo su capacidad simpoiética, disipando la ficticia frontera que establecemos entre dichos campos, replanteándonos el antagonismo del que los dotamos e identificando este "neohábitat". Nuestra realidad, entorno y experiencias se reescalan hacia una dimensión virtual en la que la apariencia juega un papel cada vez más protagonista frente al ser ¿Cómo puede la noción de hipernaturaleza (incipiente e identificable en fenómenos como las IA, la realidad virtual y el próximo auge del metaverso) afrontar la situación socio-medioambiental?

La inmortalidad del arte efímero

The immortality of ephemeral art

Macarena Valero Amaro

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
macval01@ucm.es

La plasmación de lo efímero nace de una necesidad de immortalizar la obra que va a desaparecer. Captar el tiempo y el espacio, fijar una imagen. La fotografía junto al vídeo ha sido el máximo exponencial de este movimiento, no como manera artística sino como documento.

El arte efímero dura un periodo corto y es imposible su sostenibilidad en una galería. Es fragilidad, no solo en sus materiales orgánicos, también en el paso del tiempo y el lugar. La fotografía es usada como plasmación de la situación social desde los años 60, en general, los artistas que trabajaron con materiales orgánicos vieron en ella una aliada. Ayuda a mostrar momentos y elementos en un espacio-tiempo que no volverán a repetirse. También a mostrar obras que, debido a los elementos naturales, situaciones o localizaciones es imposible acceder.

A pesar de que muchos artistas de este movimiento se benefician de ello, no todos lo ven con buenos ojos. Andy Goldsworthy, sin embargo, no es uno de ellos. La fotografía forma parte directa de su obra, su intervención es capturada cuando esta es terminada, es un proceso más. Se convierte en otra forma de observar la obra, en una descripción. La fotografía pasa de ser un “mero” archivo a ser una obra en sí misma, no sustituye, ensalza. La fotografía se convierte en su vida cuando el tiempo se la arrebató

The capture of the ephemeral is born of a need to immortalize the work that is going to disappear. To capture time and space, to fix an image. Photography together with video has been the maximum exponential of this movement, not as an artistic way but as a document. Ephemeral art lasts for a short period of time and its sustainability is impossible in a gallery. It is fragility, not only in its organic materials, but also in the passage of time and place.

Photography has been used as a way of capturing the social situation since the 1960s; in general, artists who worked with organic materials saw in it an ally. It helps to show moments and elements in a space-time that will not be repeated. It also helps to show works that, due to natural elements, situations or locations, are impossible to access.

Although many artists of this movement benefit from it, not everyone sees it with good eyes. Andy Goldsworthy, however, is not one of them. Photography is a direct part of his work, his intervention is captured when it is finished, it is just another process. It becomes another way of observing the work, a description. Photography goes from being a “mere” file to being a work in itself, it does not replace, it extols. Photography becomes life when time takes it away.

ARTE Y MATERIALES DE CREACIÓN REUTILIZADOS O RECICLADOS

PRESENTACIÓN

PROGRAMA

PONENCIAS INVITADAS

ARTE Y MATERIALES DE
CREACIÓN NATURALES

ARTE Y MATERIALES DE
CREACIÓN REUTILIZADOS
O RECICLADOS

ARTE Y SOSTENIBILIDAD

Precarización de las artes visuales y reciclaje en Chile: la obra de León y Cociña

Jazmín Belén Bühring Silva

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

jbuhring@ucm.es

En un momento de constante crisis, cambio y desarrollo a nivel global, se ha vuelto necesario problematizar las prácticas del arte en torno a la sostenibilidad medioambiental, siendo un proceso complejo que se da en cada territorio de acuerdo a sus características económicas, sociales, políticas y geográficas. Por ello, en la actualidad es imprescindible considerar la dimensión ecológica en la praxis artística debido a la crisis climática y agotamiento de los recursos no renovables, generándose las políticas del “arte sostenible” como una guía y cosmogonía que va ganando espacio en el ámbito cultural. Sin embargo, y de manera paralela a lo que apela aquella filosofía, estos métodos también se expresan en las periferias del arte como una manera de sobrevivencia y de producción *low cost*, dándose prácticas sostenibles de manera accidentada y sin ser el cuidado del medio ambiente la causa principal del uso de éstas. Tal fenómeno se expresa mayormente en países en los que el financiamiento y políticas en cultura y las artes, aún no se encuentran óptimamente reguladas por organismos privados y estatales, dejando a los artistas en un entorno laboral vulnerable y de inestabilidad. Para ejemplificar lo anterior, en ésta ponencia se analizará brevemente el trabajo de los artistas visuales chilenos León y Cociña, quienes han generado obras y piezas audiovisuales de alta calidad plástica y de renombre mundial, realizadas en un territorio que presenta precarización de la cultura y ausencia de condiciones mínimas para desenvolverse en el campo artístico. Todo lo anterior, conduciéndolos inevitablemente a generar un desarrollo plástico con medios de producción ecológicos y sostenibles, produciendo un cuerpo de obra con una gran densidad y carga simbólica a partir de la reutilización, reciclaje de basura y materiales orgánicos..

Recuerdos: La creación sostenible mediante el souvenir ‘encontrado’

Memories: Sustainability creation through ‘found’ souvenir.

Marta Burriel León

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

mburriel@ucm.es

El objeto encontrado durante el último siglo ha sido de gran uso por muchos artistas para contemplar conexiones entre objeto-utilidad. Tanto es así, que muchos fueron reconocidos por obras que poseían una fuerte relación de contenido intelectual con el objeto. En muchas ocasiones con una fuerte carga simbólica referente al pasado, a la memoria o al recuerdo. Estos objetos-recuerdo pueden ser familiares cuando hablamos de la obra de Doris Salcedo, *Atrabiliarios* (1993). Sin embargo, hay algo más que nos une al recuerdo y eso es el lugar. En este punto nos desligamos de la concepción tradicional y posmoderna del souvenir como un objeto producido en masa para referirnos a todo aquel objeto recolectado en el entorno y que posea en él una narración temporal de carácter individual o colectiva y de esta forma hablar del souvenir ‘encontrado’ en piezas que posean elementos recolectados de los entornos naturales y urbanos. Entre ellos objetos desplazados o dislocados que lleven consigo un aura del espacio en donde se recolectó y que al ser descontextualizados evoquen la memoria pues consigo llevan ‘un algo’ de su lugar de origen que funciona como huella mnémica. Así mismo sucede con sustratos, arenas o materias del suelo o de nuestro alrededor como ladrillos o asfalto que dentro de una narrativa conforman nuestras biografías y que se valen del entorno para la creación artística, utilizándolos no sólo con el objetivo de ser sostenible sino también de hacerlo transmisor de historias.

Objects found during the last century have been of great use for many artists to create connections between object and utility. So much so that a lot of them were recognised by artworks which have stronger relationships with intellectual content and the object. In many times with stronger symbolic charge referred to the past, the memory or remembrance. This remember-object could sound familiar when we talk about Doris Salcedo’s artwork, *Atrabiliarios* (1993). However there is something that connects with the remembrance and that is the place. At this point we dissociate about the traditional and postmodern conception of souvenir as a mass production object to refer to everything collected in the environment and which has on it an individual or group temporal narration and in this way of talking about ‘found’ souvenir in artworks which has collected elements from natural and urban places. Objects displaced or dislocated that take with them the aura from they were collected and when they are decontextualized evoke memory as they have with them ‘something’ from their origin place that work as mnemonic trace. Likewise happens with substrates, sands or materials from the ground or our surroundings such as bricks or asphalt that make up our biography inside a narrative and use environment for the creation of art reused not only with the sustainability as an objective but also transforming themselves into storytellers.

¿Y si este es nuestro hogar?

What if this is our home?

Ana Carreras Lahoz

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
anacar09@ucm.es

En la siguiente investigación se presenta una obra artística personal que ronda entre las ideas del uso excesivo de plásticos y el papel del artista en el contexto actual de crisis climática. También se hablará sobre distintos referentes que han trabajado con elementos o productos reciclados, observando una gran suma de obras que nos permiten contemplar las diferentes posibilidades que pueden llegar a realizarse con estos materiales.

El título de este estudio alude a una maqueta formada por trozos de plástico reciclado los cuales se han extraído metafóricamente de los fondos marinos y se han sacado al exterior, a la tierra, conformando piezas de figuras abstractas a un tamaño más grande del usual. Este proyecto estaría situado en un sitio concreto, específicamente en una playa; una zona donde solemos estar despreocupados.

Con esto se busca crear un espacio donde se empatice con la biodiversidad marina y la amenaza que la gran cantidad de residuos plásticos que desechamos supone para ellos. Asimismo, esta pieza también pretende ser un lugar para reflexionar, imaginar qué pasaría si realmente esa maqueta se materializase en el espacio público. Pudiendo reflexionar sobre cómo nos sentiríamos, cómo reaccionaríamos y qué pasaría si ese espacio, en verdad, fuese nuestro hogar.

The following research presents a personal artistic work that hovers between the ideas of the excessive use of plastics and the role of the artist in the current context of climate crisis. We will also talk about different referents that have worked with recycled elements or products, observing a great number of works that allow us to contemplate the different possibilities that can be achieved with these materials.

The title of this study alludes to a model made up of pieces of recycled plastic which have been metaphorically extracted from the seabed and brought to the outside, to the land, forming pieces of abstract figures at a larger size than usual. This project would be located in a specific place, specifically on a beach; an area where we are usually unconcerned.

The aim is to create a space where people can empathize with the marine biodiversity and the threat that the large amount of plastic waste we throw away poses to them. Likewise, this piece is also intended to be a place to reflect, to imagine what would happen if this model actually materialized in the public space. Being able to reflect on how we would feel, how we would react and what would happen if that space, in truth, were our home.

Seriación Fotosensible: Plástico y planta

Álvaro Corral Cid

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

alvarc02@ucm.es

Dentro de la práctica de seriación y multiplicidad de imágenes, la reproducción visual a través de la luz es una asentada práctica dentro del mundo artístico. En el mundo del grabado, sin embargo, nos encontramos con un gran número de procesos subordinados a sustancias gravemente contaminantes o materiales no biodegradables. Por ejemplo, dentro de las prácticas fotosensibles, podemos ver como técnicas tan reconocidas y populares como el emulsionado serigráfico o el trabajo en plancha de fotopolímero, sufren de una grave dependencia del material plástico para llevar a cabo sus matrices. Se propone así un estudio sobre la posible existencia de fotolitos biodegradables y nuevas técnicas fotosensibles, capaces de introducirse dentro del discurso de generación de obra contemporánea sostenible. Siguiendo pasos recorridos por pioneras como Anna Atkins, dentro del mundo de la cianotipia, hasta las tendencias actuales dentro de los llamados *chlorophyll prints*, reflexionaremos sobre la efectividad y características de estas técnicas a partir del trabajo de artistxs de nuestra era. Se plantearán cuestiones sobre figuración, realismo fotográfico, materiales del capitalismo o mismamente sobre el propio consumo del print contemporáneo. ¿Dependerá siempre la imagen del plástico o podrán surgir nuevos mundos a partir de la propia materia natural?.

Proyecto Papel Corona

Corona Paper Project

María Paz Donoso Olmos

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
madono01@ucm.es

¿En qué lugar queda la práctica artística en la lucha contra el cambio climático? ¿Cuál es el papel de las/los/les artistas contemporáneos en este proceso?

Sabemos que en la actualidad es imprescindible cuestionar nuestra propia práctica artística, desde los materiales que utilizamos para producir, hasta los recursos que estamos malgastando, así como también los espacios que ocupamos y la basura que generamos a través del arte.

En Chile, en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, la artista y académica Carolina Larrea se hace cargo de esta problemática a través del proyecto llamado "Papel Corona", una propuesta que busca integrar saberes de la disciplina artística y la medicina, y que además pretende convocar a toda la comunidad a ser partícipe de esta obra colectiva. Para comenzar se instalaron cuatro puntos de reciclaje de mascarillas en el campus de la Facultad de Artes, las que posteriormente pasaron por un proceso de desinfección para ser tratadas libremente y luego convertirse en papel.

El proceso de elaboración de papel reciclado implica un uso excesivo de agua, por lo que para este proyecto la artista decidió trabajar con una forma de producción con conciencia hídrica. Este proyecto no sólo une el reciclaje con la expresión artística, sino que integra las nociones de arte colectivo y de consciencia con las comunidades, actitudes que posiblemente nos ayuden a construir un mundo más amable con la naturaleza y con nosotr@s mism@s.

Where does artistic practice fit in the fight against climate change? What is the role of contemporary artists in this process?

We know that today it is essential to question our own artistic practice, beginning from the materials we use to produce art, to the resources we are wasting, as well as the spaces we occupy and the garbage we generate through art.

In Chile, at the School of Art of the Catholic University, the artist and academic Carolina Larrea takes a deeper look into this problem through the project called "Papel Corona", a proposal that seeks to integrate knowledge within the artistic discipline and medicine, and which also intends to summon the entire community to participate in this collective work. To begin with, four mask recycling points were installed on the campus of the Faculty of Arts, which later went through a disinfection process to be treated safely and then turned into paper.

The process of making recycled paper involves excessive use of water, so for this project the artist decided to work with a water-conscious production method. This project not only unites recycling with artistic expression, but also integrates the notions of collective art and awareness with communities, attitudes that possibly help us build a world that is kinder to nature and to ourselves.

Hipocresías, Oject trouvé y Pintura pseudo-sostenible

Hypocrisies, Objet trouvé and Pseudo-sustainable painting

Javier González Comesaña

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
jgonza25@ucm.es

El arte puede ser un poderoso catalizador de cambio social, trayendo a la consciencia colectiva problemáticas relevantes. Además de esto, la creación ha de ser una solución para dichas problemáticas, ha de articular una respuesta. El cambio climático y sus inminentes consecuencias son un trastorno demasiado significativo como para ser ignorado. Es por ello lógico que como artistas y pensadores, nuestros proyectos se vean influenciados por la crisis medio-ambiental y nos veamos abocados a generar una respuesta. Desde el ámbito pictórico, que es el ámbito en el que trabajo, se pueden originar propuestas que ilustren las ansiedades de cara a un futuro distópico, el sufrimiento animal, la extinción de la fauna, los incipientes incendios o la descomposición de los polos. Se pueden representar estas circunstancias desde diversas perspectivas con la esperanza de provocar acción en el espectador. Mas, a la hora de la producción, el hecho de volverse completamente sostenibles resulta, cuanto menos, complejo. La pintura tradicional al óleo, genera emisiones de metales pesados como el plomo, cadmio o mercurio que resultan letales para el medio ambiente. Disolventes como el aguarrás resultan muy tóxico para los organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Dicho esto, un cambio hacia pinturas y disolventes más ecológicas es posible, pero no más económico. La economía de artistas emergentes no puede asumir estos ligeros cambios de presupuestos (quizás esta responsabilidad debiese caer en artistas más consagrados?). Por ello, mi respuesta como artista a esta problemática está no en un cambio de pigmentos, sino de soporte. A través de la práctica del object trouvé, puedo reutilizar elementos de deshecho (tablas, cartones, plásticos, destinados a ocupar un vertedero). Pintando sobre ellos mensajes de reivindicación y esperanza, ejerciendo mi responsabilidad en este activismo (un activismo hipócrita y fallido) podemos, al menos, aportar algo con respecto a este discurso..

Art can be a powerful catalyst for social change, bringing relevant issues to the collective consciousness. In addition to this, creation must be a solution to these problems, it must articulate a response. Climate change and its impending consequences are too significant a disruption to be ignored. It is therefore logical that as artists and thinkers, our projects are influenced by the environmental crisis and we are forced to generate a response. From the pictorial field, which is the field in which I work, proposals can be originated that illustrate the anxieties in the face of a dystopian future, animal suffering, the extinction of fauna, the incipient fires or the decomposition of the poles. These circumstances can be represented from various perspectives in the hope of provoking action in the viewer. But, when it comes to production, the fact of becoming completely sustainable is, to say the least, complex. Traditional oil painting generates emissions of heavy metals such as lead, cadmium or mercury that are lethal to the environment. Solvents such as turpentine are very toxic to aquatic organisms, and can cause long-term negative effects on the aquatic environment. That said, a switch to greener paints and solvents is possible, but not cheaper. The economy of emerging artists cannot assume these slight changes in budgets (perhaps this responsibility should fall on more established artists?). Therefore, my response as an artist to this problem is not in a change of pigments, but of support. Through the practice of object trouvé, I can reuse waste elements (boards, cardboard, plastic, destined to occupy a landfill). By painting messages of vindication and hope on them, exercising my responsibility in this activism (a hypocritical and failed activism) we can, at least, contribute something with respect to this discourse.

Elementos

Elements

Yiriane Kahn Tejada

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

ykahn@ucm.es

“Elementos,” exposición individual que hice el pasado Junio 2022, en Lima Perú en LA GALERÍA de San Isidro. La exposición reúne obra escultórica, como pintura y collage. Esta de alguna manera es una continuación de la exposición hecha en el 2021 bajo el título de “Godai”. Godai en japonés significa literalmente “cinco grandes”:

Agua - Aire – Fuego – Tierra – El Vacío

El agua: representa la fluidez, somos agua y fluimos con ella. Refleja una tendencia de adaptación y cambio asociado con la emoción. El aire: la expansión y la libertad de movimiento. Respiración. El fuego: la pasión, la luz, y el crecimiento. El metabolismo. La tierra: la solidez y nuestras raíces. En lo emocional significa gravedad y estabilidad. Nuestro cuerpo. El vacío o el espacio: simboliza la energía pura y nuestra atmósfera, pensamiento. El espíritu. Esta muestra rinde homenaje a los cinco grandes, que han sido la fuente de inspiración y la temática que planteo. Algunas de las piezas están hechas con material reciclado. Las composiciones aluden, reflejan, conectan con los elementos naturales mencionados y la vida misma.

“Elements,” individual exposition made at June, 2022 in Lima Perú. It was presented at La Galería de San Isidro. The exhibition reunites sculpture, painting and collage. This expo is the continuation of the 2021 exposition called “Godai.” GODAI Japanese meaning for “the big five”. My source of inspiration and the theme I have pursued for this exhibition.

Water - Air - Fire - Soil – Void.

This exhibition is a tribute to the five vital elements that are present in us materially, emotionally and physical: Water: represents fluidity, we are water and we flow with it. It reflects movement, adaptation and constant change associated with our emotions. Air: expansion, freedom of movement. Breathing. Fire: passion, light, and growth. Metabolism. Soil: solidity and our creation. Emotionally it means gravity and stability to our body. Void or space: The spirit. My works of art allude, reflect, connect everything that GODAI means; to create, feel and be. There is a connection between the natural elements mentioned and life itself. “The big five,” are present in our external and internal nature.

Trabajar con lo vivo: la obra y la mar

Working with a living thing: The artwork & the sea

Verónica Márquez Mora

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

Hablaremos sobre la obra de Diego Ruíz-Acosta Catalán (Sevilla, 1997), uno de los participantes de la exposición sobre arte y medioambiente Ars Natura, organizada por la Valdelarte. En su trabajo los límites entre la obra y la vida se desdibujan, siendo indispensable entender su relación con la naturaleza en general y, en concreto, con la mar, para comprender su obra artística. Ésta se compone mayoritariamente de esculturas móviles, en las que dialogan elementos contruidos por el artista y objetos encontrados en la naturaleza que recolecta durante sus viajes, con la filosofía de recuperar y dar una segunda vida a los mal llamados desechos.

We will discuss the work of Diego Ruíz-Acosta Catalán (Seville, 1997), one of the artists participating in the current exhibit about art and environment Ars Natura, organized by Valdelarte. Learning about his relationship with nature in general and the sea in particular is essential to understand Ruíz-Acosta's work. In his case, the line that separates life and art is blurred, if not not existent. He mainly creates mobile sculptures, constructed by both elements made by the artist and objects found in nature. During his trips, the artist gathers these objects with the objective of reusing and giving a second life to the, in his opinion, not so correctly named waste.

Bioplástico

Bioplastic

Alina Pozo Urdiales

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

alinapoz@ucm.es

Como dentro de mi desarrollo como artista (hasta la fecha), no he incluido ninguna práctica sostenible en mis obras; pero sí me interesan los nuevos materiales, como pueden ser los reciclados o biodegradables. Ejemplos como el algodón reciclado o fibras obtenidas mediante el plástico reciclado y residuos marítimos. Todo ello principalmente vinculado al mundo de la Moda, ya que es el campo en el que estoy graduada y es de mi interés. Quiero dedicar la ponencia a hablar a cerca del BIOPLÁSTICO, un material nuevo que podría revolucionar la industria a todos niveles desde cubiertos hasta tejidos. En principio se hará una breve introducción del material, qué es y cómo se obtiene. Hablaremos de su composición y aplicaciones, tanto funcionales como artísticas. Proporcionando ejemplos de proyectos actuales que se han llevado o que se están llevando a cabo. Pero no toda la exposición será una charla utópica, debido a que también trataremos los pros y contras que puede presentar este material. Para concluir se intentarán resolver las dudas o cuestiones que planteen los oyentes..

In my work as an artist, I haven't included any sustainable practices; but I am interested in new materials, such as recycled or biodegradable ones. Examples such as recycled cotton or fibers obtained from recycled plastic and maritime waste. All this mainly linked to the world of Fashion, since it is the field in which I am graduated so it's of interest to me. I want to dedicate the presentation to talk about BIOPLASTIC, a new material that could revolutionize the industry at all levels from cutlery to fabrics. At first, a brief introduction to the material, what it is and how it is obtained. We will talk about its composition and applications, both functional and artistic. Providing examples of current projects that have been carried out or are being carried out. But not all the exhibition will be a utopian talk, because we will also deal with the pros and cons that this material can present. To conclude, an attempt will be made to resolve the doubts or questions raised by the listeners.

Memoria de Pato

Amilton Simião Bila

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

abila@ucm.es

Apoyándome en el dicho mozambiqueño “Memoria de Pato” intento plantear una discusión sobre la relación que tiene la sociedad con el consumo. Asumiendo que nuestros hábitos de consumo son el resultado del aprendizaje, tanto desde nuestro círculo familiar y comunitario, así como por la influencia de los medios de comunicación y las instituciones.

Sin embargo, la “memoria de pato” como metáfora popular para identificar el acto de olvido rápido de las cosas, es importante como propuesta de esta Jornada, cuando convido a un des-aprendizaje de patrones del consumidor hedonista.

En mi propuesta visual traigo diferentes útiles domésticos hechos reutilizando materiales descartables, aunque en el mismo acto no ha habido una tendencia o conciencia medioambiental, sino un estilo de vida que se da en países en vías de desarrollo, donde no está aun totalmente instalado el modo de vida consumista occidental.

Por otro lado, traigo mis trabajos artísticos de la exposición “Estructur”, donde utilizo bolsas de plástico reutilizadas. En este trabajo se entiende que la relación que tenemos con los objetos de uso cotidiano va repercutiendo en nuestras relaciones interpersonales. La temporalización y el objetivismo de nuestras relaciones, es también reflejo de los objetos que usamos diariamente. Y de este modo el plástico, como un material de uso cotidiano y de corta vida en manos de las personas, pero de larga vida útil porque tiene un largo período de degradación, con un proceso de descomposición muy lento, es visto como herramienta formal para construir un nuevo lenguaje que describa este estructuralismo en el que estamos sumergidos. Pero también es cierto que la obra tiene su auto-discurso, cuando refleja, a través del material, la preocupación por el medio ambiente. La problemática de las materias primas no renovables o fósiles y sus consecuencias en los manejos de residuos y su aprovechamiento.

El dios ciego, el arte y el tiempo

Igone Teso Bravo

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

iteso@ucm.es

Hasta el momento Arte ha sometido a Tiempo, esto se debe a la autoafirmación en el mundo del primero. Su fuerza reside en el impacto que ha generado en el entorno convirtiéndose en eje y la resistencia mostrada a través del uso de materiales no perecederos, además de en muchos casos grandes contaminantes.

Hace décadas conocemos artistas que se han ido sumando al arte de lo efímero que se expone a lo arrasador de los fenómenos ambientales destructores. Sin embargo, no han renunciado al Yo, Dios Ciego o Samael: la documentación gráfica como instrumento. Debido a la alta polución industrial en todos los ámbitos, los grandes deshechos que genera el Yo bípedo ha puesto en pie todo un movimiento donde la naturaleza ha impuesto su fuerza estableciéndose en igualdad de condiciones con él. Es así tanto que Tiempo empieza a ganar el terreno perdido y Arte empieza a perder individualismo convirtiéndose en colectivismo: su concepto se encuentra mudando a la supervivencia; la unión hace la fuerza.

Nuevos materiales en desarrollo fácilmente desechables adaptándose a los nuevos tiempos, aceptación de lo efímero renunciando al individualismo o materiales que buscan recuperar y/o mantener la autonomía.

En todo caso, este Dios Ciego busca protección tanto como individuo o como colectivo..

ARTE Y SOSTENIBILIDAD

Gustav Metzger. Debemos convertirnos en idealistas o morir

Gustav Metzger. We must become idealists or die

Juan Carlos Caloca Carbajal

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

La ponencia gira en torno a la figura del artista alemán Gustav Metzger (1926-2017). Para esta presentación se abordarán dos piezas emblemáticas en el arte político y medioambiental. “RAF” (Refuge Art Flights) el cual fue propuesto para el Skulptur Projekte Münster en el 2007. Y la escultura “Mobbile” presentada por primera vez en 1970.

Gustav Metzger fue un artista visionario y pensador radical. Nacido en Nuremberg, Alemania, de padres judíos polacos, Metzger llegó al Reino Unido en 1939 como refugiado. Dedicó toda su práctica creativa al activismo social y desafió nuestra percepción del arte público como un vehículo para el cambio.

Su legado está profundamente arraigado en el activismo tanto en el ámbito político como artístico. Metzger concibió el arte como un medio para comunicar la inutilidad y los horrores del conflicto y la guerra. Para 1958, Metzger se había involucrado fuertemente en los movimientos anticapitalistas y anticonsumistas y en la Campaña por el Desarme Nuclear. En 1960, fue miembro fundador del Comité de los 100 y esto lo llevó a un breve encarcelamiento en 1961 con Bertrand Russell y otros miembros del Comité por fomentar la desobediencia civil masiva no violenta.

The presentation revolves around the figure of the German artist Gustav Metzger (1926-2017). For this presentation, two emblematic pieces in political and environmental art will be addressed. “RAF” (Refuge Art Flights) which was proposed for the Skulptur Projekte Münster in 2007. And the sculpture “Mobbile” presented for the first time in 1970.

Gustav Metzger was a visionary artist and radical thinker. Born in Nuremberg, Germany, to Polish-Jewish parents, Metzger came to the UK in 1939 as a refugee. He devoted his entire creative practice to social activism and challenged our perception of public art as a vehicle for change.

His legacy is deeply rooted in activism in both the political and artistic realms. Metzger conceived of art as a means of communicating the futility and horrors of conflict and war. By 1958, Metzger had become heavily involved in the anti-capitalist and anti-consumerist movements and the Campaign for Nuclear Disarmament. In 1960, he was a founding member of the Committee of 100 and this led to a brief imprisonment in 1961 with Bertrand Russell and other members of the Committee for promoting mass nonviolent civil disobedience.

Bodegones sostenibles

Lola Calviño Puertas

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

lcalvino@ucm.es

Bodegones sostenibles, es una propuesta que fusiona una temática y una disciplina de lo más tradicional como es el bodegón y la fotografía, con la idea de darle un segundo uso a un elemento tan dañino para el medio ambiente como es el plástico.

La producción y, sobre todo, la quema de plásticos resulta de los factores más perjudiciales para el planeta. Los residuos plásticos contaminan los mares y océanos, matan la flora y la fauna, así como también se cuelan en nuestra vida alimentaria. Con este proyecto de gran atracción cromática, se concientiza a cerca del uso innecesario que se le da al plástico en nuestra sociedad de consumo y por lo tanto la urgencia de reutilizarlo.

Esta serie fotográfica fue llevada a cabo hace 2 años con el fin de mostrar otras posibilidades estéticas vinculadas a la sostenibilidad, a un género tan veterano como es el bodegón. El plástico, elemento protagonista de estos bodegones, es tratado desde la plasticidad, donde su forma, textura y color se convierten en factores completamente artísticos. La imagen que transmite una nueva idea de bodegón tratada con el plástico para darle un nuevo uso está pensada para participar en algún tipo de campaña o imagen de cartel a favor de la sostenibilidad, ya que la serie es cuidada también con las reglas compositivas del diseño y la publicidad..

Cristalizar memoria también es una práctica hacia la sostenibilidad

Crystallizing memory is also a practice for sustainability.

Samuel Ferrero Ortiz

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

samuferr@ucm.es

La crisis ecosocial es tormento constante en los espacios de reflexión contemporáneos y especialmente en la práctica artística. La hegemonía del discurso sobre el cambio climático ha encauzado ferozmente la responsabilidad del mismo hacia la población ciudadana, haciéndola creer que toda responsabilidad es individual y que, por medio de reciclar plástico y cerrar el grifo mientras se lavan los dientes se puede construir una sociedad sostenible. Sin embargo, esta afirmación es falaz. La realidad de la influencia de la especie humana en el calentamiento global está extremadamente desgajada de su contexto genealógico y de cuáles son realmente los agentes responsables de la situación actual del medio ecológico. Oligarquías y sistemas de opresión ocultan que el cambio climático es una consecuencia directa de las garras del capitalismo y de los fantasmas coloniales que mantienen una relación insostenible con los medios materiales, los territorios y cuerpos que explotan para su gestión.

Convocar la memoria de las almas que sufren estas violencias y darle un espacio en la práctica artística es una actividad que contextualiza y da diagnósticos reales para la situación llena de complejidad que supone la era antropocénica.

Parte de la acción para detener la destrucción de ecosistemas terrestres es engendrar una conciencia global sobre motivos reales que interseccionan asuntos de clase, raza, género, poder... Y, a partir de ahí, construir nuevas formas de vida y -como diría Donna Haraway- seguir con el problema.

Desde el arte nace la posibilidad de formular propuestas que, de igual manera que se hace con el plástico, reciclan la materia histórica-narrativa-experiencial de los cuerpos subalternados, para estimular la producción de conocimiento de epistemologías que fueron y son ignoradas y exterminadas y que son parte de una lucha y un ejemplo de perspectivas críticas desde las que afrontar el problema, dejando de lado la superficialidad imperante en el discurso ecologista hegemónico.

The ecosocial crisis is a constant torment in the contemporary thinking spaces and specially in art practice. The hegemonic climate change discourse ferociously channels all the responsibility to the citizenship trying to make the individual human believe that it's possible to construct a sustain society by recycling plastic and saving water while brushing their teeth. But this claim is fallacious. The reality of the human species' influence on global warming is extremely detached from its genealogical context and from what really are the entities responsible for the current situation of the ecological environment. Oligarchies and systems of oppression hide the fact that climate change is a direct consequence of the clutches of capitalism and the colonial ghosts which maintain unsustainable relationships with the material resources, territories, and bodies that they exploit for their perpetuation. Summoning the memory of the suffering souls of this violence and giving them a space in the artistic practice is an activity that contextualizes and gives real diagnoses for an Anthropocene era situation that's full of complexity.

Part of the activism to stop the destruction of terrestrial ecosystems is to generate a global awareness about the actual reasons of the issue, which intersects troubles of class, race, gender, power... And then, build new ways of living. As Donna Haraway would say: staying with the trouble.

From the art field the possibility of formulating proposals which, in the same way that is done with plastic, recycle the historical-narrative-experiential material of subaltern bodies, aiming to stimulate the knowledge production of epistemologies that were and are ignored and exterminated. These ways of thinking are part of the ecological resistance and an example of critical perspectives from which we can start to face the problem, leaving aside the prevailing superficiality in the hegemonic ecological discourse.

Sostenidos

Juan Camilo García Souza

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
juancg17@ucm.es

El bioarte se entiende como prácticas en las que se ven involucradas el arte y la biología, generalmente bajo un marco científico. Estos lugares están ligados fuertemente al desarrollo tecnológico y a la experimentación. Cómo los artistas están a la vanguardia de lo que pasa en el mundo, buscan constantemente nuevas formas de generar imágenes, ya sea a través de los materiales o de los procesos y es por eso que existen piezas como biosfera de Joaquín Fargas donde encapsula agua estancada y genera un ecosistema de 60 cm de diámetro, donde nos muestra el funcionamiento de manera explícita del planeta en el que vivimos. Ahora bien, bajo estos mismos marcos también se encuentran Alba de Kac que nos señala no sólo el alcance que tiene el arte junto al método científico, sino que refuerza esta terrible idea de que los animales no humanos son objeto de experimentación. Estas prácticas llegan de manera reflexiva, porque Kac puede crear esta “obra” bajo unos parámetros de ciencia/tecnología y avalado por unas instituciones que se deriva de una industrialización y cosificación de los cuerpos que aquí nos encontramos. Nuestra especie es explotada a través del trabajo y las personas no humanas son sobre-explotadas a través de su comercio/intercambio/consumo.

La búsqueda de la sostenibilidad tiene que dejar de ser antropocéntrica y debería migrar a estudios animales y de sus ecosistemas. De nada sirve estar pensando en el impacto negativo que podemos generar a través de los materiales, por ejemplo, si ni siquiera sabemos la procedencia del papel donde estamos escribiendo estos textos.

Mary Mattingly: Arte no-violento como máxima expresión de sostenibilidad

Mary Mattingly: Non-violent Art as the maximum expression of sustainability

Maria José Giraldo Zumaqué

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

mariajgi@ucm.es

La vertiente del arte sostenible comprende prácticas que por un lado y desde la producción artística promueven el uso de métodos y materiales sostenibles, y por otro, trabajos que impulsan desde sus temáticas, conceptos y dinámicas, discusiones sobre sostenibilidad. La obra de la artista Mary Mattingly podría considerarse un paradigma de arte sostenible, en la medida que no sólo cumple con los aspectos mencionados anteriormente, sino que los excede, desbordándolos al proponer como eje de su práctica la idea de arte NO-VIOLENTO, visto como máxima expresión de sostenibilidad. El trabajo de Mattingly funde los campos del arte y la vida, fomentando desde su quehacer artístico y bajo una perspectiva social, económica, política y ecológica, relaciones de respeto con el entorno, esquemas incluyentes que promueven la tolerancia y la equidad; la NO-VIOLENCIA promulgada desde el arte y proyectada a la vida como manifestación de sostenibilidad.

Sustainable art includes practices that from artistic production, promotes the use of sustainable methods and materials but also works that boost discussions on sustainability from their themes, concepts and dynamics. The work of the artist Mary Mattingly could be considered a paradigm of sustainable art, seeing that it not only accomplishes with the aspects mentioned above, but exceeds them going beyond by proposing the idea of NON-VIOLENT art as the axis of its practice, this approach can be interpreted as great expression of sustainability. Mattingly's work merges the fields of art and life, fostering from her artistic work and from a social, economic, political and ecological perspective, relationships of respect with the environment, inclusive schemes that promote tolerance and equity; NON-VIOLENCE promulgated from art and projected into life as a manifestation of sustainability.

Ecofeminismos para una evolución sostenible. Una mirada desde la práctica artística

Ecofeminisms for sustainable evolution. A look from artistic practice

Malena Goya Pucci

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

El ecofeminismo ha tomado relevancia desde varias disciplinas como corriente revisionista de problemáticas sociopolíticas hacia el establecimiento de nuevos patrones sostenibles. Una cohesión entre luchas antipatriarcales para la igualdad y fórmulas ecologistas sostenibles hacia la evolución política, económica y social enfocada a un pensamiento de futuro. Revisiones que nacen desde una realidad de hiperconsumo e idolatría a la tecnología como solución mágica al desastre medioambiental ya presente en el planeta tierra, enfocadas hacia un paralelismo entre la preponderancia del hombre frente a la mujer histórica y el sentimiento de superioridad del ser humano frente a la naturaleza. Si la modernidad ha traído una -casi completa- capacidad de control y transformación del planeta y su adaptación a las necesidades humanas, este nuevo poder de transformación en gran parte posible gracias a la evolución tecnológica en todos sus aspectos- ha de sedimentarse sobre un pensamiento crítico y responsable de futuro para con la sociedad y el planeta. Por esto, desde diferentes vertientes del arte contemporáneo, se están abriendo plataformas de visibilización, reivindicación y revisión respecto a estas realidades. Es de suma importancia que aspectos de la cultura sirvan de trampolín para hacer presentes problemáticas palpables y las acerquen a la ciudadanía con las herramientas que la metodología y la práctica artística aportan con otros lenguajes y completan las revisiones teóricas. No obstante, es interesante plantear cuál es el límite de esta nueva categoría dentro de la creación artística denominada bajo la etiqueta de estos ecofeminismos. ¿Cuáles son los requisitos para que un artista se enmarque dentro de esta corriente? Al ser relativamente recientes, estas líneas aparecen todavía difusas y, en muchas ocasiones se sobre emplea erróneamente abarcando prácticas que poco tienen que ver con la verdadera raíz del pensamiento ecofeminista y es interesante analizar críticamente las categorías dentro de las que la práctica artística contemporánea se mueve.

Ecofeminism has become relevant from various disciplines as a trend in revisionism of sociopolitical problems towards the foundation of new sustainable patterns. A convergent cohesion of anti-patriarchal fights for equality with new ecologically sustainable formulations of political, economic, and social evolution focused to think a future. Assessments born from a reality of hyper-consumption, and technology's veneration as a magical solution to the environmental planetary disaster already occurring. And focused on a parallelism between the preponderance of men over historical women and the feeling of superiority of the human being against nature. Inasmuch modernity has brought an -almost complete- capacity to control and transform the planet to adapt it to the human needs, this new power of transformation - mainly due to technological progress in all aspects- has to settle on a critical thinking and responsible for the future towards both society and the planet. Therefore, from different hillsides of contemporary art, many platforms are being opened for visibility, vindication, and review regarding these realities. It is of extreme importance that a fundamental culture's approach can serve as a facilitator to reveal those hidden problems, and bring them closer to citizens with the tools provided by the artistic methodology and practice, in confluence with other languages and complete theoretical reviews. However, it is interesting to ask what is the limit of this new category within artistic creation called under the label of these ecofeminisms. What are the requirements for an artist to fit into this mainstream? Being relatively recent, these lines are still diffuse and, on many occasions, they are erroneously overused, encompassing practices that have little to do with the true roots of ecofeminist thought, and it is interesting to critically analyze the categories within which contemporary artistic practice moves..

Pintura sostenible en el espacio público

Sustainable painting on public space

Raúl Hernández Casas

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

raulhe02@ucm.es

Desde los comienzos de la pintura en la calle, trasladada del caballete o del taller al exterior, hemos visto gran cantidad de técnicas, materiales y herramientas para su ejecución. Desde pintura plástica, rodillos, pinceles a escaleras, arneses, andamios... Pero, ¿qué pasa con la pintura en spray y su elevada toxicidad? Es cierto que, para la ejecución de estas obras existen gran variedad de materiales como comenté anteriormente, pero los botes de pintura en spray se encuentran en la mayoría de estas acciones, y ya no mencionar a quienes lo hacen de forma ilegal. Y esto, genera en el planeta un gran impacto, contaminando altamente debido a sus gases corrosivos e inflamables. Además de su envase o recipiente metálico que contiene dicha mezcla de sustancias. Pero, ¿realmente existe otro sistema de pintura que sea de igual manejo o resultado, y que no provoque daños a la Tierra? Actualmente no. A pesar de, por ejemplo, aparecer hace ya años, la pintura en spray en base agua, conocida como WaterBased, un revolucionario spray que no tiene olor, pero siendo su composición muy parecida, por lo que contamina también. Es hipócrita hablar de este daño irremediable que esto provoca, y seguir utilizando dicho material en tu obra, pero técnicamente no existe nada igual. Por lo que, espero que en pocos años podamos disfrutar de un material que sea cuidadoso con el medio y que nos proporcione una técnica igual o mejor que el spray.

Since the beginning of street painting, moved from the easel or the workshop to outside, we have seen a large number of techniques, materials and tools for its execution. From plastic paint, rollers, brushes to ladders, harnesses, scaffolding... But what about spray paint and its high toxicity? It is true that, for the execution of these works, there is a great variety of materials as I mentioned before, but spray paint cans are found in most of these actions, and not to mention those who do it illegally. And this generates a great impact on the planet, highly polluting due to its corrosive and flammable gases. In addition to its metal container that contains said mixture of substances. But, is there another paint system with the same handling and result, which doesn't cause damage? Not actually. Despite, for example, appearing years ago, water-based spray paint, a revolutionary spray that has no smell, but its composition is very similar, so it also pollutes. It is hypocritical to speak of this irreparable damage that this causes, and to continue using said material in your work, but technically there is nothing like it. Therefore, I hope that in a few years we will be able to enjoy a material that is careful with the medium and that provides us with a technique equal to or better than spray.

Arte encontrado, el entorno como fuente artística

Found art, the environment as an artistic source

Celia Herrero Barrios

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes
celihe02@ucm.es

Desde la expansión de los límites del arte con movimientos que alejan las obras de la presentación en los formatos tradicionales como los ready-made, el Land Art, la performance, etc., se han incorporado nuevas piezas a este gran puzzle tan complejo que compone el mundo artístico. La incorporación de nuevos valores en paralelo a la evolución de la conciencia social, nos ha permitido poner el foco de atención en aquello que nos rodea. Esto ocurre en movimientos como el arte sostenible, que aboga por la creación con el menor impacto medioambiental posible. En otros casos como el arte urbano, el impacto en el medio es visto desde otra perspectiva pero estableciendo una relación con el mismo. Los artistas contemporáneos observan su alrededor desde visiones más actuales y teniendo en cuenta el bagaje artístico pasado, desarrollando lenguajes que acogen distintas teorías y creando nuevos caminos en el arte.

From the expansion of the art limits with movements that distance the works from presentation in traditional formats such as ready-made, Land Art, performance, etc., new pieces have been incorporated into this great complex puzzle that makes up the artistic world. The incorporation of new values in parallel to the evolution of social awareness has allowed us to focus on what surrounds us. This occurs in movements such as sustainable art, which advocates creation with the least possible environmental impact. In other cases, such as urban art, the impact on the environment is seen from another perspective but establishing a relationship with it. Contemporary artists observe their surroundings from more current visions and taking into account the past artistic baggage, developing languages that embrace different theories and creating new paths in art.

Miradas cruzadas: el papel del arte ante la crisis socioambiental

Icíar López Yllera

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

Los dos conceptos vertebradores de esta reflexión son el de arte y el de sostenibilidad, entendida esta no sólo en términos medioambientales, sino en su versión social y radical, es decir, interseccional. Así, se examinan las relaciones entre arte y sostenibilidad a partir de una mirada dúplice: desde una perspectiva actual y foránea a los circuitos artísticos, que busca ponerlos en tela de juicio a través de prácticas político-performáticas; y desde una perspectiva interna al mundo del arte, por medio de propuestas artísticas que asumen la crítica de su propia práctica y son autoconscientes de su privilegio, responsabilidad e impacto socioambientales. Con este cruce de miradas -a veces cómplices, otras acusadoras- se pretende confrontar los diversos roles que el arte está desempeñando en la crítica coyuntura global actual. Asimismo, del contraste entre ejemplos de artistas sensibles con su contemporaneidad y prácticas recientes del activismo medioambiental se quiere ir más allá del estado actual de cosas para poder plantear la cuestión del papel del arte: ¿hay un deber ser del arte en relación a su contexto socioambiental? ¿De qué modo la ética y la ecología han de entroncar con la esfera artística?

Sostenibilidad social. Respuestas e interpretaciones en el Arte Contemporáneo

Social sustainability. Responses and interpretations in Contemporary Art

Rebeca Martínez Alcón

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

rebema06@ucm.es

El discurso a favor de la sostenibilidad suele estar enmarcado desde el punto de vista de las metodologías ecológicas debido a la creciente preocupación de los últimos años frente al escenario de colapso medioambiental. La sostenibilidad no debe entenderse desde una visión reduccionista, sino desde una perspectiva de “multicrisis” que afecta a una diversidad de políticas económicas, medioambientales y sociales. La dimensión social del desarrollo sostenible es, probablemente, el ámbito menos desarrollado y menos valorado en relación con el resto de dimensiones que conforman este sistema, a pesar de que cuanto más marginal y excluyente se defina una población, más dificultades van a aparecer a fin de construir una sociedad sostenible. Desde el punto de vista del arte contemporáneo, existe una preocupación activa por el cuidado, el mantenimiento y la transformación social. La acción artística se esboza como una vía para exponer, reivindicar y repensar la politización del malestar y del modelo social que atraviesa los distintos estratos de una sociedad herida y disfuncional.

The discourse in favor of sustainability is usually framed from the point of view of ecological methodologies due to the growing concern in recent years in the face of the scenario of environmental collapse. Sustainability should not be understood from a reductionist viewpoint, but from a “multi-crisis” perspective that affects a diversity of economic, environmental and social policies. The social dimension of sustainable development is probably the least developed and least valued area in relation to the other dimensions that make up this system, despite the fact that the more marginal and exclusive a population is defined, the more difficulties will arise in building a sustainable society. From the point of view of contemporary art, there is an active concern for care, maintenance and social transformation. Artistic action is outlined as a way to expose, vindicate and rethink the politicization of the malaise and the social model that crosses the different strata of a wounded and dysfunctional society.

Paisaje, territorio y testimonio. Colectivo Ultimaesperanza

Valeria Martinez Luttra

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

valeri03@ucm.es

El Colectivo Ultimaesperanza es un colectivo de arte de la Patagonia Austral con base en la ciudad de Punta Arenas dirigido por Sara Ulloa y Nataniel Alvarez que nace el año 2004 en el cual hacen un reencuentro con el paisaje Chileno. Enfocados en territorio sub-antártico que se proyecta en una correspondencia con la memoria colectiva que conlleva indagar en estos lugares que no están al alcance de todos ya que se sitúan en territorios extremos y sufren el inmenso poder que ejerce la humanidad sobre la naturaleza, visibilizando el conflicto ambiental de las ruralidad magallánica explorados a través de lenguajes artísticos por medios tecnológicos.

La naturaleza habla por sí misma generando un relato en el cual los glaciares se ven vulnerados por el gran dominio que ha ejercido el ser humano y desde esta perspectiva se relaciona el entorno con el territorio por lo cual el colectivo ofrece una visión interdisciplinar para visualizar el espacio natural, que permite dar una visión no solo vista nacionalmente, sino que por medio de artistas de otros países se pueda generar diálogo a través de nuevos dispositivos tecnológicos, donde elementos de la naturaleza como los glaciares componen una memoria biográfica que intenta dilucidar las luces y penumbras del pensamiento inhóspito en las cosas del mundo que relatan los mismo habitantes de la zona; el paisaje es la observación principal donde se desconfigura su proceso natural, desintegrándose su existencia de manera alarmante..

Nosotros tierra

Us earth

Camilo Mutis Canal

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

En un primer momento, se pondrán en relación archivos visuales de botánica y de anatomía humana para hacer explícita algunas similitudes entre formas y estructuras de lo vegetal y lo corpóreo. En un segundo momento, se compartirá un proyecto de Colombia llamado “Organizmo centro de formación e investigación en regeneración y saberes interculturales” que, a mi modo de ver, se construye a partir de otras nociones frente al entorno y la sostenibilidad. Estas otras nociones incluyen el trabajo colaborativo y en diálogo con la historia y saberes de las personas en el territorio, la recuperación de técnicas y prácticas asociadas a lo natural y la mediación entre maneras muy distintas de hacer y cuidar. Todo junto invitará a cuestionar las separaciones entre humano y naturaleza que se mantienen presentes en el concepto de sostenibilidad, al tiempo que recurre a ejemplos cotidianos que reflejan otras relaciones entre cuerpo, territorio y naturaleza (lo cual es fundamental para pensar un nosotros como parte de ese entorno al que proteger).

At the beginning, some visual archives of botany and human anatomy will be related to make explicit some similarities between forms and structures of plant and corporeal world. Then, a project from Colombia called “Organizmo center of training and research in regeneration and intercultural knowledge” will be shared, because, in my opinion, is built from other notions about environment and sustainability. These other notions include collaborative work in dialogue with the history and knowledge of people in the territory, the recovery of techniques and practices associated to nature, and the mediation between different ways of doing and caring. All together seeks to question the separation between human and nature that remains present in the concept of sustainability, while appealing to daily life examples that reflect other relationships between body, territory and nature (which is essential to think of an us part of that environment to protect).

Un tributo a los océanos

Leidy Marcela Vargas Marin

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes

leidymva@ucm.es

La industria textil es una de las industrias más contaminantes del mundo. Esta produce enormes cantidades de desechos afectando a todas las superficies naturales. Pero, en especial al océano, que absorbe un gran porcentaje de la contaminación atmosférica.

Vanessa Barragao es una artista textil portuguesa que, desde su producción artística, hace una crítica a la contaminación de la industria textil. Por medio de su obra, rinde tributo a los océanos y pretende crear conciencia acerca de la conservación de los ecosistemas marinos. Los arrecifes son los protagonistas de sus piezas debido a que son el centro de un inmenso hábitat, alojan una gran cantidad de especies y son fundamentales para la existencia de la vida marina. De algún modo, con su propuesta plástica, se sugiere a las personas a actuar en pro del bienestar ambiental del planeta.

El trabajo de Vanessa esta elaborado de manera en que la técnica y los materiales dan cuenta de la coherencia de su producción y aportan gran significación a toda su obra. Ella habla de conservación y sostenibilidad desde el concepto de la propuesta hasta el último detalle de la elaboración de cada pieza, por lo que su hacer artístico es un proyecto con sentido ambiental desde el discurso hasta la materialización final.

Índice de Ponentes

Asmat, Adolfo	17
Alonso Martín, José Ezequiel	26
Bayro Ciummelli, Alessia	27
Bührling Silva, Jazmín Belén.....	42
Burriel León, Marta	43
Caloca Carbajal, Juan Carlos.....	54
Calviño Puertas, Lola	55
Canizales Cárdenas, Braim.....	28
Carreras Lahoz, Ana.....	44
Cerny, Stano	18
Corral Cid, Álvaro	45
Díaz Álvarez, Silvia.....	29
Domingo Rincón, Raquel.....	30
Donoso Olmos, Maria Paz.....	46
Ferrero Ortiz, Samuel	56
Franco Leaño, Cristina	31
Freraut Rodríguez, Javiera Ivonne	32
Gaete Mora, Rene	33
García Souza, Juan Camilo.....	57
Giraldo Zumaqué, M ^a José.....	58
González Comesaña, Javier	47
Goya Pucci, Malena	59
Gutiérrez Almonacid, David Camilo	34
Hayoung, Kim	35
Hernández Casas, Raúl	60
Herrero Barrios, Celia.....	61
Jauregui, Daniela.....	19
Kahn Tejada, Yiriane.....	48
Lichiheb, Mabrouka	36
López Yllera, Iciar.....	62
Márquez Mora, Verónica	49
Martínez Alcón, Rebeca	63
Martínez Luttra, Valeria	64
MoraC, Socorro	21
Mutis , Camilo Canal	65
Obando Jaramillo, Jennys Fernanda.....	37
Pozo Urdiales, Alina	50

Simiao Bila, Amilton.....	51
Teso Bravo, Igone.....	52
Ting Chou, Pei.....	38
Valades Año, Ángel	39
Valero Amaro, Macarena	40
Vargas Marín, Leidy Marcela.....	66
Wirz, Hugo.....	23

