

confluir

ecosistemas acuáticos y futuros especulativos

Del 9 de febrero al 9 de marzo de 2022
Sala de Exposiciones del Salón de Actos
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

An abstract artwork featuring a prominent, thick, bright pink diagonal line that cuts across the frame from the bottom left towards the top right. The background is a textured, light-colored surface with faint, sketchy pencil-like lines suggesting a landscape or architectural elements. In the bottom right corner, there is a large, smooth, pink curved shape that resembles a stylized object or a piece of furniture. The overall composition is minimalist and modern.

Del 9 de febrero al 9 de marzo de 2022.

Sala de Exposiciones – Salón de Actos. Facultad de Bellas Artes UCM

Comisario: José Carlos Espinel

Diseño y maquetación: Rita García Llanes. Alejandro Porqueras Arabolaza.

Imagen de portada: Daniel Cepas “Inventario de lo extraño”

ISBN: 978-84-09-26182-5

Confluir

Ecosistemas acuáticos y futuros especulativos

Del 9 de febrero al 9 de marzo de 2022.
Sala de Exposiciones. Facultad de Bellas Artes UCM

Con la colaboración del CAM Museum (Wilmington, Carolina del Norte)

La mirada artística sobre el futuro de los ecosistemas acuáticos

José Carlos Espinel

La acción humana tiene un impacto significativo en todos los ecosistemas naturales y especialmente en los acuáticos, que son uno de los sistemas más vulnerables a la actividad humana debido a su fragilidad y a la interconexión de los diferentes elementos que los componen.

La descarga de desechos industriales, agrícolas y domésticos en ríos, lagos y océanos introduce una variedad de contaminantes en el agua, incluyendo productos químicos tóxicos, nutrientes en exceso (eutrofización), plásticos y microplásticos, entre otros. Esta contaminación afecta la calidad del agua y la salud de los organismos acuáticos, causando la muerte de peces, la degradación de los hábitats y la pérdida de biodiversidad.

El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas está provocando el calentamiento global y el cambio climático. Esto tiene numerosos impactos en los ecosistemas acuáticos, incluyendo el aumento de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos, el deshielo de los glaciares y la elevación del nivel del mar, entre otros. Estos cambios pueden tener consecuencias devastadoras para los organismos acuáticos y los ecosistemas costeros.

La pesca excesiva y no sostenible ha llevado a la disminución de las poblaciones de peces en muchos ecosistemas acuáticos. La sobrepesca puede desequilibrar los ecosistemas marinos, alterando las cadenas tróficas y afectando a otras especies que dependen de los peces como fuente de alimento. Además, la pesca destructiva, como la pesca con redes de arrastre, puede dañar los hábitats marinos, como los arrecifes de coral y los lechos de algas.

La construcción de infraestructuras costeras, como puertos, muelles y urbanizaciones, así como la extracción de recursos naturales, como la extracción de arena y grava, pueden alterar los hábitats acuáticos y destruir los ecosistemas costeros. Esto puede tener consecuencias graves para la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas, así como para los servicios ecosistémicos que proporcionan, como la protección contra inundaciones y la captura de carbono.

Como comisario de la exposición "Confluir: ecosistemas acuáticos y futuros especulativos", así como co-director del Colectivo The Algae Society, me complace compartir la visión detrás de esta muestra con cierto carácter internacional.

"Confluir: ecosistemas acuáticos y futuros especulativos" es una muestra relacionada con la exposición "Confluence" en el Cameron Art Museum de Wilmington (Carolina del Norte). Muchas de las obras de arte digital aquí presentadas se muestran simultáneamente en ambas exposiciones enriqueciendo así la experiencia para el público.

Nuestro objetivo es que esta exposición sirva como una herramienta de concienciación para dar a conocer la problemática de la degradación que causamos en los ecosistemas marinos, fluviales y lacustres.

La exposición gira en torno a la problemática de las aguas más allá de los océanos, llevándola a otros ecosistemas acuáticos que también están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Esto ha permitido que los artistas imaginen cómo puede afectar la acción humana en esos ecosistemas, fundamentales para la vida en la Tierra, permitiendo alinear sus intereses personales y artísticos con lo que se pide en la convocatoria.

Una de las principales fortalezas del arte como vehículo de concienciación es su capacidad para provocar emociones y generar una conexión emocional con el tema tratado. Las obras de arte pueden despertar empatía, compasión, asombro, indignación o preocupación en el espectador, lo que puede llevar a una reflexión más profunda sobre el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente.

Además, el arte tiene la capacidad de ofrecer una representación simbólica y metafórica de los problemas ambientales, permitiendo a los espectadores ver la realidad desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, una escultura que representa una ballena atrapada en redes de pesca puede simbolizar la vulnerabilidad de las especies marinas frente a la actividad humana, mientras que una instalación que utiliza materiales reciclados puede transmitir un mensaje sobre la importancia de la sostenibilidad y el consumo responsable.

El arte tiene una capacidad enorme para llegar a un público diverso y amplio. Las exposiciones de arte pueden atraer a personas de diferentes edades, orígenes y niveles educativos, lo que permite llegar a una audiencia más amplia y diversa. Además, el arte puede trascender las barreras lingüísticas y culturales, llegando a personas de todo el mundo con un mensaje universal.

En la exposición podemos encontrar obras de diferentes tipos, como dibujos, ilustraciones, cianotipias, esculturas e instalaciones, cada una con su propia reflexión sobre la temática. Desde piezas digitales como "Inventario de lo extraño" de Daniel Cepas hasta obras como "Eutrofós" de Claudia Gallart, que simula gráficamente el proceso de eutrofización.

También se presentan obras que abordan el tema de los corales, como "Inhabitable" de Nerea Cordeiro, que conjuga impresiones 3D con una vídeo-proyección y contamos con una performance titulada "Posidonia" de Virginia Jordá, que invita a reflexionar sobre la importancia de las plantas acuáticas para la preservación de las costas.

Las ballenas, como uno de los animales más emblemáticos del mar y siempre en peligro de extinción por lapintura "Wail of Whale" de Cristina Parrillas, la animación "Occasum" de Entropía Martiana y "Presión antrópica" de Jan Matthews Bernárdez.

En el contexto del impacto humano en los ecosistemas acuáticos, las reflexiones del teórico T.J. Demos son especialmente relevantes.

Demos es conocido por su trabajo en el campo del arte y el medio ambiente, explorando cómo los artistas contemporáneos abordan las cuestiones ecológicas y sociales en sus obras. Su enfoque interdisciplinario examina cómo el arte puede ser un vehículo para la concienciación ambiental y la acción política. Aboga así por un enfoque crítico y reflexivo sobre la relación entre el arte, el medio ambiente y la política, y sostiene que el arte puede desempeñar un papel crucial en la promoción del cambio social y la sensibilización sobre cuestiones urgentes como el cambio climático y la degradación ambiental. En el contexto de los ecosistemas acuáticos, Demos podría destacar cómo los artistas contemporáneos exploran la relación entre el agua y la cultura, la crisis del agua en diversas regiones del mundo, y la urgencia de proteger y preservar los recursos hídricos para las generaciones futuras. En última instancia, las reflexiones de Demos subrayan la importancia de integrar el arte y la ecología en el discurso contemporáneo para fomentar una mayor conciencia y acción en la protección de los ecosistemas acuáticos y el medio ambiente en general.

El arte se transforma así en una forma de activismo ambiental, los artistas colaboran con científicos, activistas y comunidades locales para abordar los desafíos ambientales de manera creativa y efectiva. La exposición "Confluir: ecosistemas acuáticos y futuros especulativos" ofrece una amplia gama de obras que invitan a reflexionar sobre nuestra relación con los ecosistemas acuáticos y el impacto de nuestras acciones en ellos.

José Carlos Espinel
Comisario

The artistic perspective on the future of aquatic ecosystems

José Carlos Espinel

Human action has a significant impact on all natural ecosystems, especially on aquatic ones, which are among the most vulnerable systems to human activity due to their fragility and the interconnection of the different elements that compose them.

The discharge of industrial, agricultural, and domestic waste into rivers, lakes, and oceans introduces a variety of pollutants into the water, including toxic chemicals, excess nutrients (eutrophication), plastics, and microplastics, among others. This pollution affects water quality and the health of aquatic organisms, causing fish deaths, habitat degradation, and loss of biodiversity.

The increase in greenhouse gas emissions resulting from the burning of fossil fuels and other human activities is causing global warming and climate change. This has numerous impacts on aquatic ecosystems, including increased water temperature, ocean acidification, glacier melting, and sea-level rise, among others. These changes can have devastating consequences for aquatic organisms and coastal ecosystems.

Excessive and unsustainable fishing has led to the decline of fish populations in many aquatic ecosystems. Overfishing can disrupt marine ecosystems, altering food chains and affecting other species that rely on fish as a food source. Additionally, destructive fishing practices, such as trawling, can damage marine habitats like coral reefs and algae beds.

The construction of coastal infrastructure, such as ports, docks, and urban developments, as well as the extraction of natural resources like sand and gravel, can alter aquatic habitats and destroy coastal ecosystems.

This can have serious consequences for biodiversity and ecosystem stability, as well as for the ecosystem services they provide, such as flood protection and carbon sequestration. As the curator of the exhibition "Confluence: Aquatic Ecosystems and Speculative Futures," as well as co-director of The Algae Society Collective, I am pleased to share the vision behind this show with an international dimension. "Confluence: Aquatic Ecosystems and Speculative Futures" is related to the "Confluence" exhibition at the Cameron Art Museum in Wilmington, North Carolina. Many of the digital artworks presented here are simultaneously showcased in both exhibitions, thus enriching the experience for the audience.

Our goal is for this exhibition to serve as an awareness-raising tool to shed light on the issue of degradation we cause in marine, river, and lake ecosystems. The exhibition revolves around the issue of waters beyond the oceans, bringing it to other aquatic ecosystems that are also suffering the consequences of climate change. This has allowed artists to imagine how human action can affect these ecosystems, which are fundamental to life on Earth, allowing them to align their personal and artistic interests with what is requested in the call.

One of the main strengths of art as a vehicle for awareness is its ability to evoke emotions and generate an emotional connection with the subject matter. Artworks can evoke empathy, compassion, awe, outrage, or concern in the viewer, leading to a deeper reflection on the impact of our actions on the environment.

Furthermore, art has the ability to offer a symbolic and metaphorical representation of environmental issues, allowing viewers to see reality from a new perspective. For example, a sculpture depicting a whale trapped in fishing nets can symbolize the vulnerability of marine species to human activity, while an installation using recycled materials can convey a message about the importance of sustainability and responsible consumption.

Art has an enormous capacity to reach a diverse and broad audience. Art exhibitions can attract people of different ages, backgrounds, and educational levels, allowing for a wider and more diverse audience. Additionally, art can transcend linguistic and cultural barriers, reaching people worldwide with a universal message.

In the exhibition, we can find artworks of different types, such as drawings, illustrations, cyanotypes, sculptures, and installations, each with its own reflection on the theme. From digital pieces like "Inventory of the Strange" by Daniel Cepas to works like "Eutrofos" by Claudia Gallart, which graphically simulates the eutrophication process. There are also works addressing the theme of corals, such as "Inhabitable" by Nerea Cordeiro, which combines 3D prints with a video projection, and we have a performance titled "Posidonia" by Virginia Jordá, which invites reflection on the importance of aquatic plants for coastal preservation. Whales, as one of the most emblematic animals of the sea and always endangered, are depicted in works like "Wail of Whale" by Cristina Parrillas, the animation "Occasum" by Entropía Martiana, and "Anthropic Pressure" by Jan Matthews Bernárdez.

In the context of human impact on aquatic ecosystems, the reflections of theorist T.J. Demos are especially relevant. Demos is known for his work in the field of art and the environment, exploring how contemporary artists address ecological and social issues in their works. His interdisciplinary approach examines how art can be a vehicle for environmental awareness and political action.

Demos advocates for a critical and reflective approach to the relationship between art, the environment, and politics, and argues that art can play a crucial role in promoting social change and raising awareness about urgent issues such as climate change and environmental degradation. In the context of aquatic ecosystems, Demos might highlight how contemporary artists explore the relationship between water and culture, the water crisis in various regions of the world, and the urgency of protecting and preserving water resources for future generations. Ultimately, Demos' reflections underscore the importance of integrating art and ecology into contemporary discourse to foster greater awareness and action in protecting aquatic ecosystems and the environment as a whole.

Art thus transforms into a form of environmental activism, as artists collaborate with scientists, activists, and local communities to creatively and effectively address environmental challenges. The exhibition "Confluence: Aquatic Ecosystems and Speculative Futures" offers a wide range of artworks that invite reflection on our relationship with aquatic ecosystems and the impact of our actions on them.

José Carlos Espinel
Curator

Artistas

Alvsmonster

Lisa Anzellini

Arteco

Gaspar Avilés

Juan Baima

Almudena Bautista

Cristian Benítez

Jan Matthews Bernárdez

Pablo Borrega

Alicia Caldera

Daniel Cepas

Agustina Chaufán

Contrarios

Nerea Cordeiro

Karla Cote

José Carlos Espinel

Nerea Ferrer

Claudia Gallart

Rita García Llanes

Esther Guardamino

María José Jiménez

Virginia Jordá

Camila Lemoine

Javier Mañero

Entropía Martiana

Camilo Mewlen

Virginia Montesinos

Jennifer Parker

Andrés Rojo

Aissa Santiso

Fernanda Pérez

Valdivia

Alejandro Porqueras

Arabolaza

Dayana Trigo Ramos

Nestor Vega

**OBRAS /
ARTWORKS**

Alvsmonster

Ecosistema aqua-turístico (un Benidorm distópico)

3 minutos

3D/Vídeo

Adaptar la vida humana a un nuevo ecosistema acuático en el que se pueda seguir monetizando el turismo masivo de playas, es algo que no está tan lejos. Es la problemática previsible que ofrece la ciencia sobre el futuro de las costas del mediterráneo, en concreto la de la ciudad de Benidorm. En el Mediterráneo el nivel del mar ha aumentado 16 cm desde que existen registros y la mitad de ellos solo en los últimos 30 años. Con tal aumento de la temperatura global no se pueden descartar valores de 1,5 m a final de siglo, de 2 m a mitad del próximo siglo y de hasta 10 m para el año 2300. Este efecto se traducirá en la desaparición de gran parte de las playas mediterráneas, especialmente las urbanas y altamente antropizadas que no cuentan con espacio suficiente para desplazar la playa tierra adentro a medida que el nivel del mar sube, con el impacto que ello supone para economías en gran medida basadas en el turismo litoral recreativo. Algunas de las consecuencias del aumento del nivel del mar son a estas alturas inevitables, ya que una parte de los futuros cambios está comprometida debido a las emisiones pasadas y actuales. Sin embargo, la magnitud total de los cambios y la velocidad a la que ocurran dependen de las acciones y emisiones desde hoy y durante de las próximas décadas. Nuestras actuaciones pueden suponer la diferencia entre la capacidad o no de adaptarse a una nueva configuración de nuestras costas y la pérdida irreversible de regiones turísticas densamente pobladas actualmente. Se propone así una serie de imágenes que han imaginado y especulado sobre el futuro turístico de esta ciudad, ya en un modo de vida bajo el mar.

Aqua tourism ecosystem

Adapting human life to a new aquatic ecosystem in which mass beach tourism can continue to be monetized is something that is not that far off. It is the foreseeable problem that science offers about the future of the Mediterranean coasts, specifically that of the city of Benidorm. In the Mediterranean sea level has risen 16 cm since there are records and half of them only in the last 30 years. With such an increase in global temperature, values of 1.5 m at the end of the century, 2 m in the middle of the next century and up to 10 m by the year 2300 cannot be ruled out. This effect will result in the disappearance of a large part of the beaches Mediterranean, especially urban and highly anthropized that do not have enough space to move the beach inland as sea level rises, with the impact that this has on economies largely based on recreational coastal tourism. Some of the consequences of sea level rise are at this point unavoidable, as a part of future changes is compromised due to past and current emissions. However, the full magnitude of the changes and the speed at which they occur depends on actions and emissions from today and for decades to come. Our actions can mean the difference between the ability or not to adapt to a new configuration of our coasts and the irreversible loss of currently densely populated tourist regions. Thus, a series of images is proposed that they have imagined and speculated about the tourist future of this city, already in a way of life under the sea.

Lisa Anzellini

From earth to seaway: eco-archival practices for a plastic future

Las cianotipias son tamaño a4, y hay 10 negativos y 10 impresiones
Impresión 3D/cianotipia

From earth to seaway reflexiona sobre el deshecho mutado, plantea una con-fusión de la tierra y el mar, en la que el plástico se propone como nuevo habitante de los ecosistemas marinos. Se realizó una práctica de archivo cercana a la ciencia y a la ilustración científica que tiene un fin ecológico, pero que en este caso responde a un futuro que se caracterizará por ser plástico. Haciendo una clara alusión a la obra de Anna Atkins, se crearon imágenes que operan como registro científico, que no sólo son taxonómicas sino también bellas. Sin embargo, las impresiones fueron hechas con desechos plásticos en vez de algas, revelando esa otra cara que nos habla de la crisis ecológica actual. La obra rescata la capacidad del arte de establecer conexiones donde se cree que no las hay, y potencia ese efecto sorpresa que se genera cuando el espectador vincula los conceptos.

From earth to seaway: eco-archival practices for a plastic future

From earth to seaway establishes the question on mutated waste, poses a con-fusion of land and sea, in which plastic is conceived as a new inhabitant of marine ecosystems. An archival practice close to science and scientific illustration -and with an apparent ecological purpose- was carried out, but in this case, it responds on a future that will be characterized of being plastic. Having Anna Atkins' work as a clear reference, the images created operate as a scientific record, being not only taxonomic but also beautiful. However, the prints were made using plastic waste instead of algae, revealing the other side of the situation that speaks about the current ecological crisis. The work rescues the ability art has to establish apparently nonexistent connections and enhances the surprise effect generated on the public when concepts are linked.

ARTECO

(Blanch E., Camacho R., Cambra M., Cerrada M., Espinel J., Terrón P.)

KONKHO I, KONKHO II

Escayola / resina de poliéster pigmentada

150x 120 cm x 7cm

"KONKHO I" y "KONKHO II" son dos obras que exploran la belleza y la fragilidad de los ecosistemas acuáticos, específicamente los fondos marinos, a través de la representación escultórica de conchas marinas. Estas obras ofrecen una mirada artística única a la vida submarina y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar estos entornos vitales. El relieve escultórico de las conchas marinas nos transporta a los misteriosos y diversos paisajes submarinos, donde la vida marina prospera en un delicado equilibrio. Las texturas y detalles cuidadosamente esculpidos capturan la esencia de las conchas y evocan la serenidad y la belleza de los océanos.

Al representar conchas marinas en sus obras, los artistas nos recuerdan la vitalidad y la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, así como la necesidad de protegerlos de las amenazas humanas. La elección de materiales como la escayola y la resina de poliéster pigmentada resalta la conexión entre el arte y la naturaleza, ya que estos materiales están estrechamente relacionados con los elementos que se encuentran en los fondos marinos. En última instancia, "KONKHO I" y "KONKHO II" nos invitan a sumergirnos en la belleza y la importancia de los ecosistemas acuáticos, y nos recuerdan nuestra responsabilidad de preservar estos preciosos entornos para las generaciones futuras.

KONKHO I, KONKHO II

Plaster / pigmented polyester resin

150x 120 cm x 7cm

"KONKHO I" and "KONKHO II" are two works that explore the beauty and fragility of aquatic ecosystems, specifically the seabeds, through the sculptural representation of seashells. These works offer a unique artistic perspective on underwater life and invite us to reflect on the importance of preserving these vital environments.

The sculptural relief of the seashells transports us to the mysterious and diverse underwater landscapes, where marine life thrives in a delicate balance. The carefully sculpted textures and details capture the essence of the shells and evoke the serenity and beauty of the oceans.

By depicting seashells in their works, the artists remind us of the vitality and biodiversity of aquatic ecosystems, as well as the need to protect them from human threats. The choice of materials such as plaster and pigmented polyester resin highlights the connection between art and nature, as these materials are closely related to elements found in seabeds. Ultimately, "KONKHO I" and "KONKHO II" invite us to immerse ourselves in the beauty and significance of aquatic ecosystems and remind us of our responsibility to preserve these precious environments for future generations.

Gaspar Avilés

O

35x35x25 cm

Escultura

La sal es un material que, disuelto en agua, puede ser conductor de electricidad, es decir, comunica, y por tanto, al dotar con la forma de una tubería (elemento también comunicante) al material aglutinado con cera, empezamos a entrar en el objeto construido por capas de significado. Me sitúo pues en una futuridad que se relaciona con la potencialidad y no con la posibilidad, es decir, mucho más improbable, puesto que resulta un objeto inservible que aun conservando la forma de tubería y el material (sal), anula su capacidad comunicativa.

O

Salt is a material that, dissolved in water, can be a conductor of electricity, that is, it communicates, and therefore, by giving it the shape of a pipe (element also communicating) to the wax-bonded material, we begin to enter the object constructed by layers of meaning. I therefore situate myself in a futurity that is related to potentiality and not to possibility, that is, much more unlikely, since it is an unusable object that even conserving the shape of the pipe and the material (salt), annuls its communicative capacity..

Juan Baima

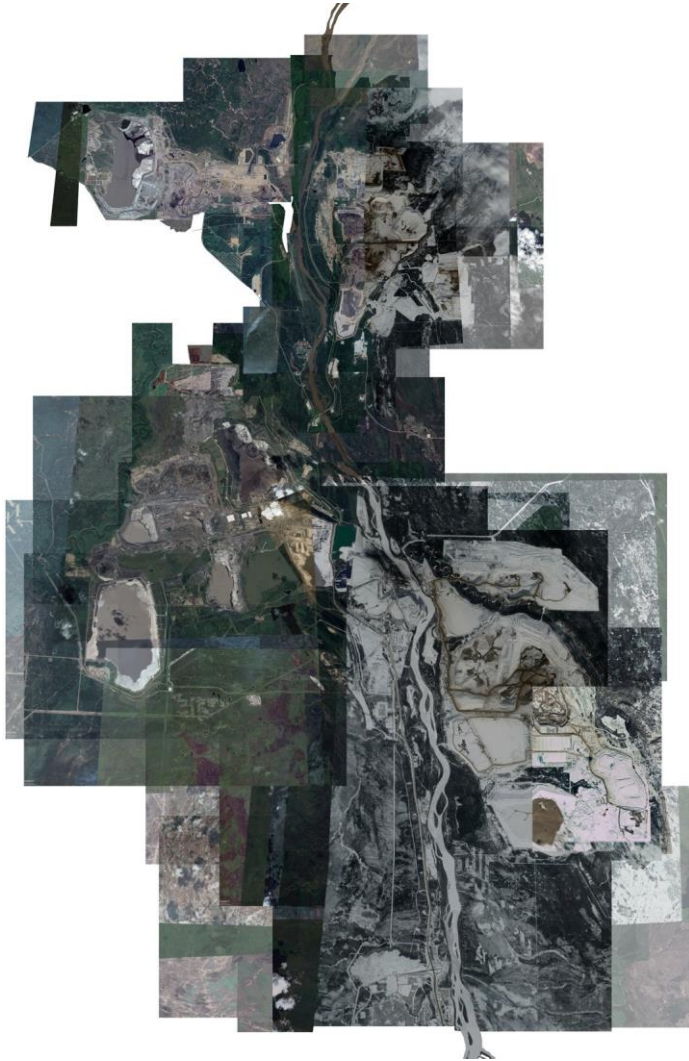
Made in Canadá

Pieza (110x75cm sobre pedestal), Vídeo (4,10min. reproducido en bucle)
Digital

Este trabajo foto-compositivo propone manipular información recogida por las distintas imágenes satelitales de Google Earth sobre una extendida zona de Alberta en Canadá, alterando la condiciones perceptivas del lugar ya modificado escalaramente, y superponiendo al reconocimiento topográfico, múltiples cartografías y distintas capas de recortes temporales en transparencia para poner en manifiesto condiciones territoriales producto de la explotación humanas aplicadas a manifestaciones propias del ARTIFICIO COLECTIVO en un crecimiento acelerado de su exponencial conglomerante. Este modo de arqueología digital nos permite el hallazgo de lo activo y sensible producido por la imagen en el espacio manifiesto por el hombre, vinculando el arte con los medios de registro tecnológicos contemporáneos para dar cuenta de resultantes ecosistémicas del medio de mega-explotación natural, ficcionando nuevas experiencias a los imaginarios creativos que puedan hacer visible estos procesos presentes en nuestros degradados territorios y su impacto ambiental. Las arenas bituminosas de Alberta, junto al río Athabasca en Canadá, son la mayor explotación de petróleo no convencional en el mundo. Grandes cantidades de agua se requieren para extraer y procesar el bitumen en comparación con el petróleo convencional, por tal motivo este proceso es altamente contaminante, comprometiendo las reservas hídricas de la región y encadenando repercusiones de impacto global hacia todo el planeta.

Made in Canada

This photo-compositional work proposes to manipulate information collected by the different satellite images of Google Earth on an extended area of Alberta in Canada, altering the perceptual conditions of the place already scalarly modified, and superimposing the topographic recognition, multiple cartographies and different layers of temporal clippings in transparency to reveal territorial conditions product of human exploitation applied to manifestations of the ARTIFICIO COLECTIVO in an accelerated growth of its exponential conglomerate. This mode of digital archeology allows us to find the active and sensitive produced by the image in the space manifested by man, linking art with contemporary technological recording media to account for the resulting ecosystems of the natural mega-exploitation environment, fictionalizing new experiences to creative imaginations that can make visible these processes present in our degraded territories and their environmental impact. The Alberta oil sands, along the Athabasca River in Canada, are the largest unconventional oil exploitation in the world. Large amounts of water are required to extract and process bitumen compared to conventional oil, for this reason this process is highly polluting, compromising the region's water reserves and causing global impact repercussions on the entire planet.

Almudena Bautista

Humedales en extinción

5:29 minutos

Pieza audiovisual

La belleza y vital importancia ecológica de los humedales está desapareciendo. Son los ecosistemas acuáticos que se están degradando a mayor ritmo. Esta pieza pretende mostrar y llamar la atención sobre su existencia. Los 6 humedales más importantes del mundo aparecen aquí plasmados mediante teledetección. Las diversas morfologías y características acuáticas se pueden ver reflejadas en los diferentes tipos de herramientas visuales que ofrecen los satélites a los que se puede tener acceso gratuitamente desde nuestros ordenadores. En cinco minutos y medio podemos imbuirnos en un pequeño viaje por el planeta y reflexionar sobre como la sinrazón de la conducta humana puede hacer desaparecer tanta belleza que nos rodea.

Wetlands are extinct

The beauty and vital ecological importance of wetlands is disappearing. These are the aquatic ecosystems that are degrading at the highest rate. This piece aims to show and draw attention to its existence. The 6 most important wetlands in the world are shown here through remote sensing. The various morphologies and aquatic characteristics can be seen reflected in the different types of visual tools offered by satellites that can be accessed free of charge from our computers. In five and a half minutes we can immerse ourselves in a small trip around the planet and reflect on how the unreasonableness of human behavior can make so much beauty that surrounds us disappear.

Cristian Benítez

Love is finishing each other's sentences

5:06 minutos de duración. Animación 3D

"Love is finishing each other's sentences es un simulacro, pero también una profecía de un cada vez más cercano colapso ecológico fácilmente perceptible desde las mediciones del cambio climático que se realizan a través de los sistemas acuáticos planetarios con los aumentos de temperatura de los océanos, la contaminación de estos mismos por los microplásticos, la acidificación de sus aguas y como todo esto afecta a la vida marítima, haciéndose una extinción masiva, ya no solo posible, sino, casi con toda certeza, inescapable, derivando en nuestra propia extinción a un medio o corto plazo. Love is finishing each other's sentences, es, entonces, una invocación, una aparición futura de lo que nos espera si no tomamos acción frente a los colapsos ecológicos, Así el propio título juega con la ironía de pensar que las extinciones y la contaminación solo afecta a la especie y ecosistema concreto, pues, si bien "sentences" suele ser traducido como "frases" también puede ser traducido como "sentencias" o "condenas" en referencia a como condenar a las especies acuáticas a la extinción es condenarnos a nosotros mismos al mismo fin. Así la generación de un simulacro del fin del mundo y de nuestra propia extinción mediante la exploración de un entorno virtual con elementos visuales de videojuegos para generar una mayor inmersión en un entorno acuático habitado solamente por vegetaciones y loops infinitos de memes, referencia a los sistemas físicos que transportan la información a través de los fondos marinos y conectan los servidores red de forma intercontinental, elementos transformadores de los ecosistemas marinos, hasta el punto de ser atacados por la propia vida de los fondos marinos, acompañado de una narración poética sobre este fin ya acontecido en una ficción que quizá no lo sea tanto, nos guía en esta exploración por un fondo marino donde la vida ha dejado de existir hace demasiado.

Love is finishing each other's sentences

Love is finishing each other's sentences works not only as simulacra but as a prophecy too. A prophecy of an ecological collapse that seems closer every day, an ecological collapse that is easier to measure in the aquatic ecosystems, from the rising of the ocean temperatures to the massive pollution created by microplastics to the ocean acidification and how these problems affect the marine life, making the possibilities of a massive extinction, not only possible, but unavoidable, preceding our own not so far extinction. Love is finishing each other's sentences works as an invocation, a sight of what awaits us if we don't act in the face of ecological collapse. Thereby, the title of the work plays with the irony of thinking that the extinctions and pollution only impact particular species and ecosystems. "Sentences", normally understood as a set of words, here works as "punishment", a reference to how a massive extinction sentence us to our own end. The creation of a simulacra of the end of the world and our own extinction through the exploration of a virtual environment with videogame visual elements to generate a better immersion in an aquatic environment inhabited only by mutant vegetations and infinite loops of memes, reference to the physical systems that carry the digital information through the ocean floor and connect web servers intercontinentally, transforming elements of marine ecosystems to the point of being attacked by ocean floor life, along with a poetic narration about this already happened end in a fiction that may not be such, and guide us through this exploration of a ocean floor where life has been extinguished long ago.

Jan Matthews Bernárdez

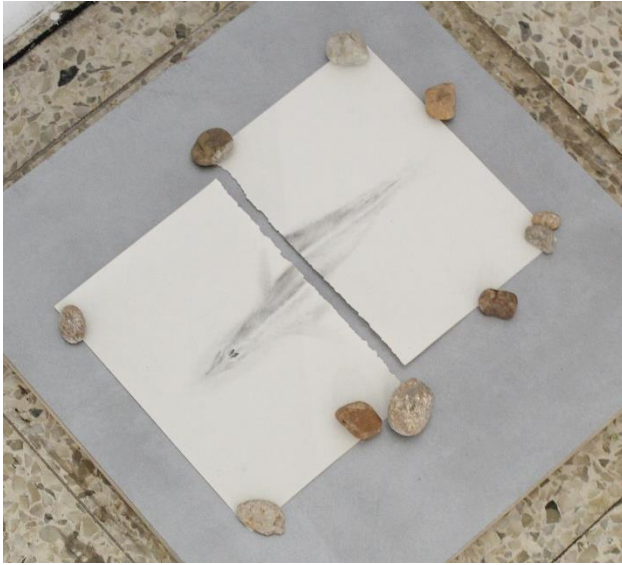
Presión antrópica

Dimensiones variables, no más de 200x200x200 cm
Dibujo y animación proyectada

“Presión antrópica” es un proyecto que aprovecha las cualidades del papel y del pequeño formato para trabajar con cómo afecta el impacto humano a la forma de vida de los cetáceos. Características como la delicadeza, la ligereza o la facilidad de manejo y deterioro me permiten establecer una lectura de la ballena alrededor de una fragilidad que habitualmente no se vincula a animales de semejante tamaño, pero que nuestra huella en el ecosistema marino está propiciando.

Antropic pressure

“Antropic pressure” is a project that takes advantage of qualities usually related with paper, to work around how the cetacean’s form of life is affected by human impact. Delicacy, manageable usage and easy deterioration, are characteristics that present a fragility uncommonly related to whales or other animals similar in size, but that is becoming more fitting over time as a result of the effects our activity in marine ecosystems are producing.

Pablo Borrega

Cuerpo en postproducción

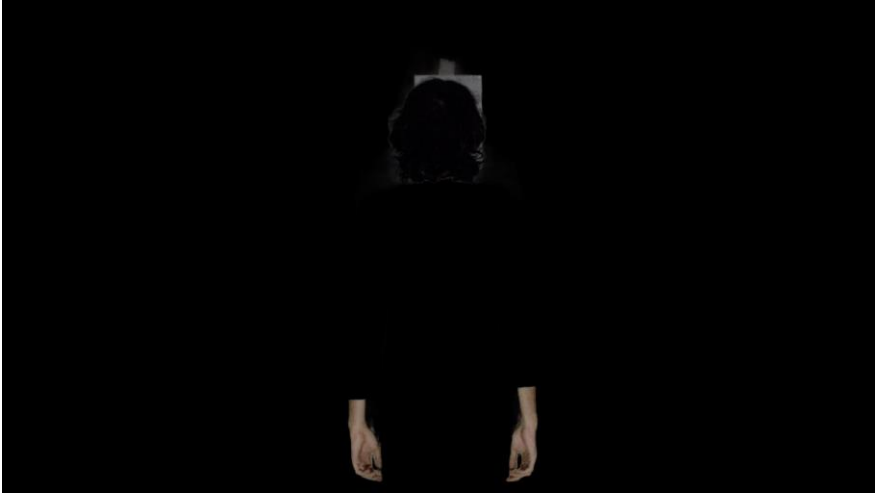
3 minutos 32 segundos

Audiovisual

Una performance audiovisual en la que sacrifico virtualmente mi cuerpo, que identifico simbólicamente con el del mundo, para situar mi cuerpo, mi pensamiento y el espacio en un estado liminal, representado por el verde croma que inunda la escena, que para mí tiene que ver con el espacio de posibilidad del cine por antonomasia, con el fin de desplegar un río de imaginarios y descubrir un nuevo mapa donde acojan los cuerpos de los perdedores.

Body in post production

An audiovisual performance in which I virtually sacrifice my body, which I symbolically identify with that of the world, to place my body, my thought and space in a liminal state, represented by the green chroma that floods the scene, which for me has to do with with the space of possibility of cinema par excellence, in order to unfold a river of imaginaries and discover a new map where the bodies of the losers are housed.

Alicia Caldera

Lago

210 cm x 197 cm

Cianotipia, impresión en acetato

La Tierra contiene 1.386 millones de km³ de agua de los cuales 97,5% es agua salada y solo el 2,5% es agua dulce. Yo quiero hablar de ese último porcentaje de agua porque allí está ubicada una parte de mi propia historia y origen. Me refiero al Lago de Maracaibo, el mas grande de América del Sur, ubicado al norte de esa parte del continente. Es una región con una importancia, económica, histórica y social poderosa. Desde principios del siglo XX ha sido clave en la perforación de pozos petrolíferos, más de 15.000 desde entonces. En la actualidad la falta de mantenimiento de esos pozos y las constantes fugas de este líquido negro ocasiona la polución de sus playas y la mortandad de su flora y fauna. Al sur de su cuenca se producen anualmente más de un millón de relámpagos, un fenómeno natural que se llama Relámpago de Catatumbo, lo que hace que sea un polo de atracción turística constante junto a pueblos de agua cercanos como el Congo Mirador que en una época solían recibir y subsistir de ese turismo y que ahora prácticamente han desaparecido por la contaminación de sus aguas y la sedimentación de los suelos. Las imágenes de Lago representan la explotación económica, pero también pueblos, relatos y particularidades de este espacio junto a sus implicaciones alegóricas y mágicas. La idea es perderse como una especie de sueño poético suspendido entre la realidad y lo imaginario. Lago es un atlas subjetivo, inacabado y abierto creado para denunciar la contaminación de este reservorio, pero sobre todo es una forma de resistencia a desaparecer en medio de los discursos dominantes generados en los centros de poder.

Lake

The Earth contains 1,386 million km³ of water of which 97.5% is salt water and only 2.5% is fresh water. I want to talk about that last percentage of water because a part of my own history and origin is located there. I am referring to The Lake of Maracaibo, the largest in South America, located at the north of that part of the continent. It is a region with a powerful economic, historical and social importance. Since the beginning of the 20th century, it has been key in the drilling of oil wells, more than 15,000 since then. Currently, the lack of maintenance of these wells and their constant leaks cause the pollution of its beaches and the death of its flora and fauna. To the south of its basin more than a million lightning bolts are produced annually, a natural phenomenon called Catatumbo Lightning, which makes it a constant tourist attraction pole along with nearby water towns such as the Congo Mirador that at one time used to receive and subsist on that tourism. Now this town has practically disappeared due to the contamination of its waters and the sedimentation of the soils. The images of Lago represent economic exploitation, but also communities, stories and particularities of this space along with their allegorical and magical implications. The idea is to lose oneself as a kind of poetic dream suspended between reality and imaginary. Lago is a subjective, unfinished and open atlas created to denounce the contamination of this reservoir, but above all it is a form of resistance to disappear amid the dominant discourses generated in the centers of power.

Daniel Cepas

Inventario de lo extraño

170X60 CM

Escultura 3D y pintura digital

“Inventario de lo extraño” nace a partir de una investigación acerca de la ruina, tomando de ella el material necesario para la construcción desde lo escenográfico, de lugares especulativos que nos presentan escenarios distópicos, que transitan entre lo familiar y lo desconocido, entre lo apocalíptico, la metáfora y lo melancólico.

Una reflexión acerca de lo extraño en lo cotidiano, donde la naturaleza y los propios ecosistemas naturales se verán invadidos e intervenidos por objetos, teniendo por ellos que ceder a nuevas formas de habitar o convivir con los restos de un capitalismo sin freno, que rebosa y nos hace reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos con lo material, el planeta y los seres vivos.

Inventario de lo extraño

The Idea for Inventario de lo extraño was born while investigating ruin, extracting the necessary material from the ruin for scenographic construction, from speculative places that present us dystopian scenes that transit between that which is familiar and the unknown, between the apocalyptic, metaphor and melancholic.

A reflection on oddities amongst the ordinary, where nature and her natural ecosystems are invaded by objects that demand her acceptance of the occupation of her space by the ruins of an unstoppable capitalist system. One that overflows and makes us reflect upon the ways in which we relate to the material, the planet and living beings.

Agustina Chaufan

Templanza #2

70x89 cm
Serigrafía

La obra aborda la interrelación de los elementos de la naturaleza, a partir de un diálogo entre agua y montaña según la concepción taoísta: ambos elementos se complementan en equilibrio, formando un todo indivisible. Serigrafía - edición de 16 ejemplares.

Temperance #2

A dialogue between water and mountain based on taoist concepts. This artwork reflects on the interrelation of the elements of nature, which complement each other in balance as a whole. Silksprint - Edition of 16.

Contrarios

Imaginarios mediados

Tres videos de 2m32s, 1m00s y 1m30s reproducidos en bucle
Video_H.264 (mp4)

La obra indaga sobre cómo las tecnologías de la comunicación y la información (TICs) condicionan nuestra mirada. Sobre como lo digital influye en la producción de nuestra subjetividad. Para ello, tomo los primeros resultados de la búsqueda: "ecosistemas acuáticos" (en Google imágenes) como caso concreto desde el que articular la propuesta. Partiendo de estas imágenes reflexiono acerca de cómo se construye nuestro imaginario actual en torno a los ecosistemas acuáticos: ¿Por qué Google nos enseña estas imágenes y no otras? ¿Qué realidades se han quedado fuera? ¿Qué relato podemos deducir de estas imágenes? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué agentes sociales, culturales y económicos han intervenido en la formulación de este relato? Desde dicho análisis crítico se especulará en torno a la evolución y la construcción de nuestros futuros imaginario de los ecosistemas acuáticos a través de las Inteligencias artificiales GANs que, desde su desarrollo en 2015, están empezando implementarse en nuestras redes de uso diario y a ser un agente de producción de subjetividades que vincula de un modo más complejo la realidad con la ficción.

Mediated imaginaries

This artwork investigates how communication and information technologies (ICTs) condition our gaze; on how the digital influences the production of our subjectivity. To do this, I take the first Google images results: "aquatic ecosystems" as a specific case from which to articulate the proposal. Starting from these images, I reflect on how our current aquatic ecosystems imaginaries are built: Why does Google show us these images and not others? What realities have been left out? What story can we deduce from these images? How does it affect us? What social, cultural and economic agents have intervened in the formulation of this story? From then on, I will speculate about the evolution of our future aquatic ecosystems imaginaries through GANs.

Nerea Cordeiro

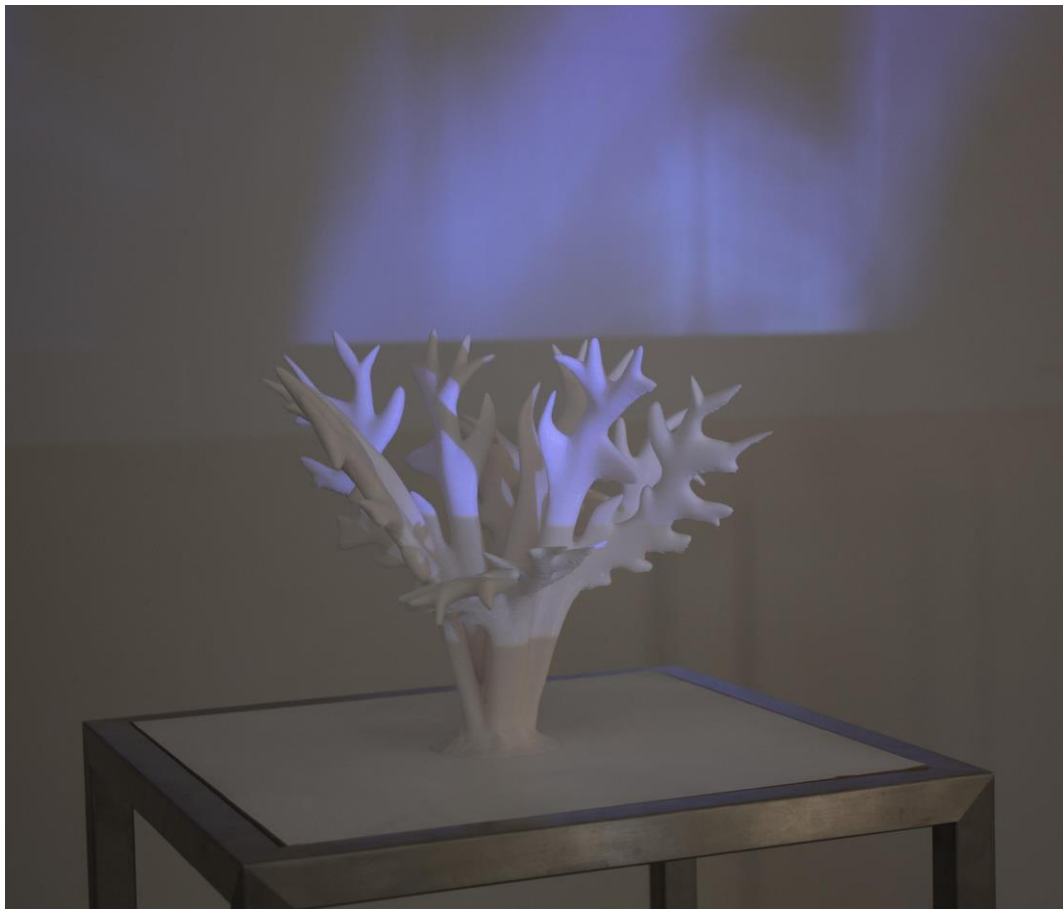
Inhabitable

Impresión 3D sobre peana y vídeo-proyección

Uno de los mayores y más extendidos problemas con respecto a lo que ocurre en el océano, es que no se ve a simple vista; por lo que no se piensa lo suficiente en él. Con este punto de partida, el objetivo principal del proyecto consiste en visibilizar alguno de los conflictos relacionados con este territorio. Y es que, cuando se habla de ecosistemas marinos se está haciendo referencia, de manera general, a la idea de naturaleza. Ese concepto que es, por un lado, uno de los cimientos más sólidos del arte occidental, y por otro, tan problemático como “verdad”, “belleza” o “normalidad.” Lo cierto es que a día de hoy, no se puede establecer un diálogo entre arte y naturaleza sin tener en cuenta, aunque sea a cierta distancia, la urgencia ecológica a la que nos enfrentamos. Para esta ocasión, se ha elegido una deriva muy concreta del cambio climático: el blanqueamiento de los arrecifes de coral. El proyecto se formula y estructura alrededor de la siguiente cifra: en los últimos 30 años, se han perdido el 50% de los corales existentes del mundo. En cuanto su formalización, no busca ser una respuesta única y cerrada, sino plantearse como una posibilidad. Se compone de dos partes, que forman un único conjunto en el montaje expositivo. Por un lado, una impresión 3D de dos estructuras de coral realizadas con filamento de color blanco; y por otro, una vídeo-proyección de la que, al mismo tiempo, forman parte. Tanto la filmación como el montaje han sido intuitivos, prevaleciendo la búsqueda de una estética inestable, de tranquilidad y calma efímeras. Para ello, es de gran relevancia el audio, para el que se ha colaborado con Úrsula Antunez, una artista externa al proyecto, que ha realizado una interpretación íntima y personal de la canción Memoria da noite de Luar na Lumbre. Se aspira a construir una instalación envolvente. Es decir, crear una obra y un espacio al mismo tiempo: por el que transitar y con el que dialogar.

Inhabitable

One of the biggest and more extended problems regarding what happens in the ocean, is that it is not possible to see it with a naked eye; therefore it is not thought about enough. From this point, the project's main goal consists on making more visible some of the conflicts regarding this territory. The fact is, that when we talk about marine ecosystems, we are referring, on a general basis, to the idea of nature. That concept is, on one hand, one of the strongest foundations in occidental art, and on the other hand, as problematic as “truth”, “beauty” or “normality”. The truth is that, as of today, a dialogue between art and nature cannot be established without having in mind, even if vaguely, the ecological emergency that we are facing. For this occasion, a very specific matter regarding climate change has been chosen: coral bleaching. For the past 30 years, 50% of the existing world's coral has been lost. Regarding its formal structure, the project does not seek to be a closed and singular response, but more as a possibility. It is made out of two parts, that set up an ensemble in the exhibiting assembly. On one side, a 3D print of two coral structures made out of white fiber; and on the other side a video projection; which simultaneously, work as one. The filming as well as the assembly have been intuitive, thriving the seeking of an unstable aesthetic, of ephemeral calm an serenity. For that matter, the audio is of a strong relevance, for which took place a collaboration with the artist Úrsula Antunez, external to the project, who has made an intimate and personal interpretation of the Luar na Lubre's song Memoria da noite. The installation is meant to be enveloping, which means, creating a piece and a space at the same time: where people can walk through and interact with.

Karla Cote

Arrecifes

Instalación

Un proyecto sobre ecosistemas marinos implica generar conciencia y acciones explícitas frente a las graves consecuencias producidas al ambiente por aspectos como el calentamiento global, el hiper consumo, la desmemoria y el facilismo del contexto contemporáneo; movilizandoo así un cambio hacia el bienestar del mundo que habitamos. “Arrecifes” se presenta como laboratorio artístico que surge de una serie de experiencias sensoriales que se han venido trabajando en Bogotá, Colombia desde el colectivo Origen art.lab. Estos laboratorios se construyen como vivencias sensoriales, que tratan temáticas cotidianas e involucran componentes de tipo ambiental y social. Propuestas como “Agua, símbolo del todo”, “Sie y el dragón blanco” y “Amarga ceniza” manifiestan gran preocupación por la situación de deterioro e insostenibilidad que atraviesa el medio ambiente en la actualidad. De esta manera, “Arrecifes” pretende exponer el tema de los ecosistemas marinos y su estado crítico, enfocándose especialmente en la situación de los corales y la importancia de su preservación. El objetivo es propiciar una mirada sensible y una concienciación de estos ecosistemas. El proyecto “Arrecifes” es una propuesta visual e interactiva que fomenta la sensibilidad de niños y niñas sobre los ecosistemas marinos, y se sustenta en la visión de Loris Malaguzzi que evoca el ambiente como tercer maestro, donde el espacio se constituye como un lugar pedagógico pero a la vez artístico, movilizandoo pensamiento crítico y accionario. El daño ambiental que se ha causado a los océanos, puede verse revertido si educamos y concienciamos a las personas sobre la importancia de su biodiversidad para la vida en el planeta.

Reefs

A project about marine ecosystems implies generating awareness and explicit actions against the serious consequences caused to the environment by global warming, hyper-consumption, forgetfulness and the ease of the contemporary context, to force a change towards the well-being of the world we inhabit. “Arrecifes” is presented as an artistic laboratory that arises from a series of sensory experiences that have been worked in Bogotá, Colombia by the Origen art.lab collective. These laboratories are built as sensory experiences, dealing with everyday issues and involving environmental and social components. Proposals such as “Water, symbol of everything”, “Sie and the white dragon” and “Bitter ash” express a big concern about the deteriorating and unsustainable situation that the environment is currently going through. In this way, “Arrecifes” aims to expose the problem of marine ecosystems and their critical state, focusing especially on corals and the importance of their preservation. The objective is to promote a sensitive gaze and a conscious attitude towards these ecosystems. The project “Arrecifes” is a visual and interactive proposal that fosters children’s awareness about marine ecosystems, and is based on Loris Malaguzzi’s vision that evokes the environment as a third teacher, where the space is constituted as a pedagogical but also as an artistic place, able to enhance critical and action thinking. The environmental damage that has been caused to the oceans, can be reversed if we educate and make people aware of the importance of its biodiversity for life on the planet.

José Carlos Espinel

Present, past, future?

Animación en bucle, 1'30"

Este tríptico digital de José Carlos Espinel explora los temas del pasado, presente y un futuro especulativo de la humanidad. En el segmento del pasado, organismos unicelulares flotan en un líquido con un fondo infinito y oscuro. Pasando al presente, un cráneo humano flota en el aire sobre el agua. Finalmente, en el segmento del futuro, un cráneo humano compuesto por caparazones transparentes de diatomeas está sumergido en un océano. El concepto de "Presente, pasado, futuro" indaga en la evolución de la vida y la interconexión de la humanidad con el mundo natural. Refleja nuestros orígenes como organismos simples en la sopa primordial del pasado, pasando a nuestro estado actual de existencia como seres complejos en el presente, y especula sobre las posibles consecuencias de nuestras acciones para el futuro.

A través del uso de la animación, Espinel invita a los espectadores a reflexionar sobre el continuum del tiempo y la naturaleza cíclica de la existencia. La yuxtaposición visual de las diferentes etapas resalta la fragilidad de la vida, el paso del tiempo y el posible impacto del comportamiento humano en el medio ambiente. En general, la obra de arte sirve como una reflexión conmovedora sobre la condición humana y nuestra relación con el mundo siempre cambiante que nos rodea.

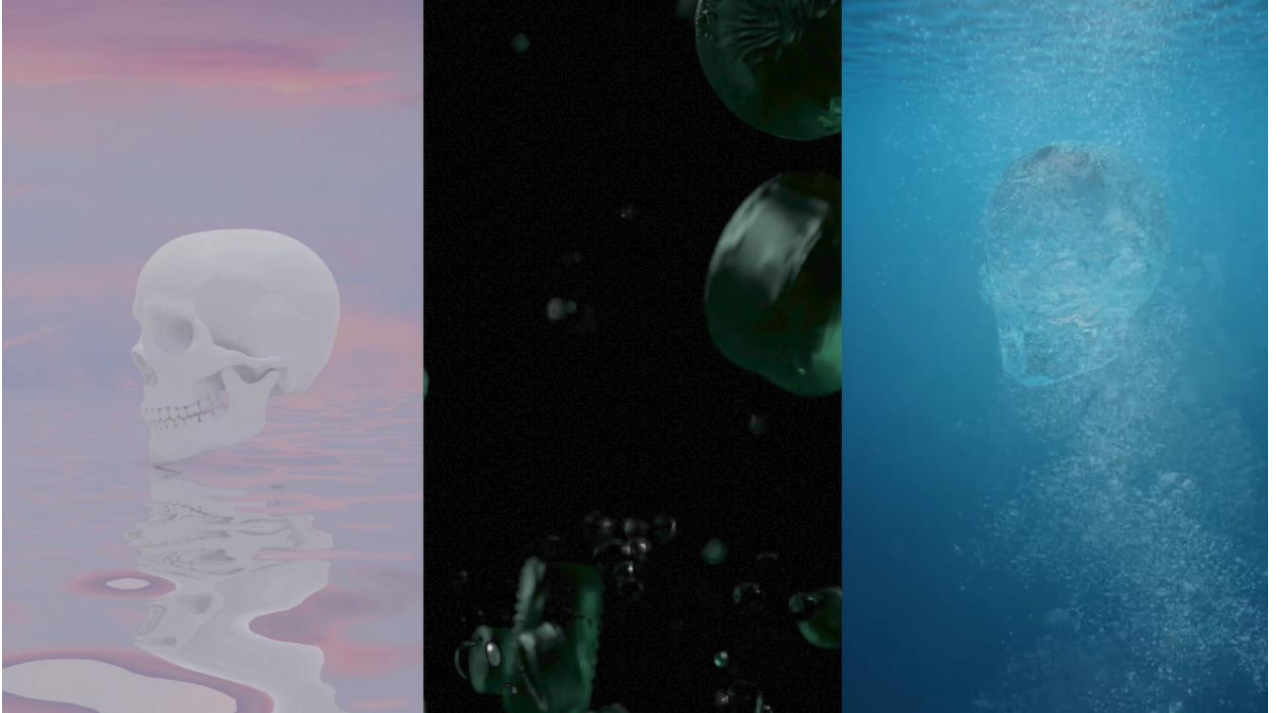
Present, past, future?

Loop animation, 1'30"

This digital triptych by José Carlos Espinel explores the themes of past, present, and a speculative future of humanity. In the past segment, unicellular organisms float in a liquid with an infinite, dark background. Transitioning to the present, a human skull floats in the air above water. Finally, in the future segment, a human skull composed of transparent diatom shells is submerged in an ocean.

The concept of "Present, past, future" delves into the evolution of life and the interconnectedness of humanity with the natural world. It reflects on our origins as simple organisms in the primordial soup of the past, transitioning to our current state of existence as complex beings in the present, and speculates on the potential consequences of our actions for the future.

Through the use of animation, Espinel invites viewers to contemplate the continuum of time and the cyclical nature of existence. The visual juxtaposition of the different stages highlights the fragility of life, the passage of time, and the potential impact of human behavior on the environment. Overall, the artwork serves as a poignant reflection on the human condition and our relationship with the ever-changing world around us.

Nerea Ferrer

Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I

84,1x59,4 cm

Digital

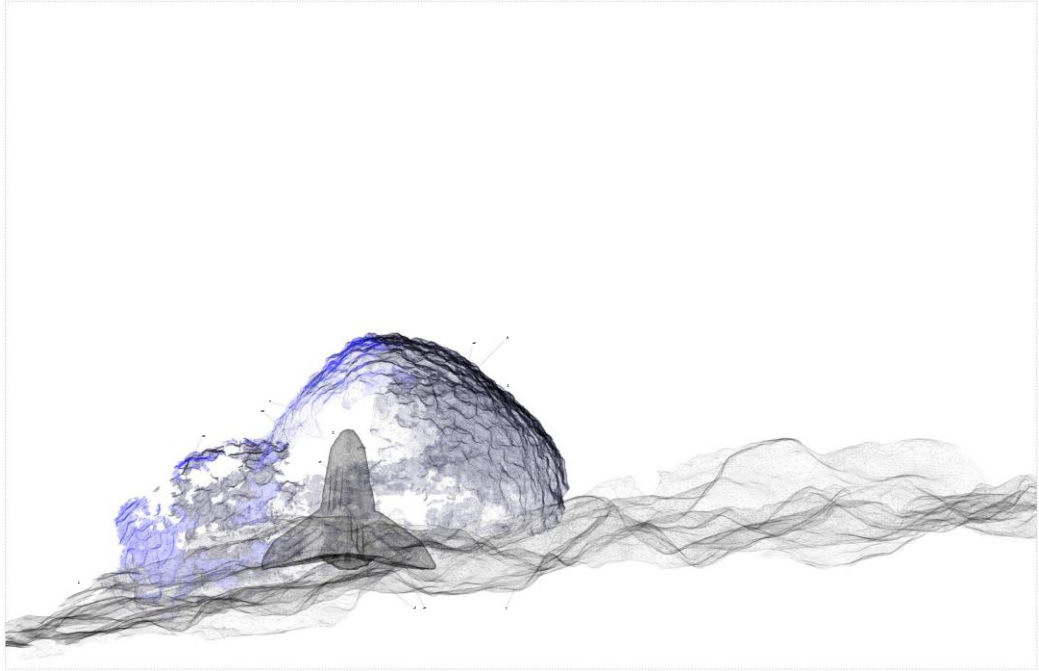
Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I propone una predicción sobre las geologías futuras a través de las prácticas actuales de restauración de los arrecifes de coral para intentar salvarlos de su extinción como consecuencia del Cambio Climático. Es el siguiente paso de la evolución de los corales, el crecimiento de un futuro coral a partir de un elemento tecno-científico introducido por el ser humano - la 'seeding unit'. Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I cuestiona el límite entre lo natural y lo creado por el ser humano. Con el trabajo evolutivo de Ernst Haeckel como referencia, es una imagen geológica triple: el territorio del fondo marino, la pieza artificial de cemento y el exoesqueleto de carbonato de calcio del coral. Esta unión presenta el contexto para la futura simbiosis de vida animal y vegetal y el potencial nacimiento de todo un ecosistema híbrido.

Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I es un futuro fósil tecnológico especulativo del Antropoceno.

Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I

Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I is a prediction on future geology through current restoration practices on coral reefs that aim to save them from extinction due to Climate Change. It's the next step on corals evolution, the growth of a future coral from a techno-scientific element inserted by humans - the 'seeding unit'. Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I reflects around the limit of natural and artificial. With Ernst Haeckel's evolutionary works as a reference, it's a triple geological image: the seabed's territory, the artificial concrete piece and the coral's calcium carbonate exoskeleton. This merge presents the context for the future symbiosis of animal and plant life and the potential birth of a whole hybrid ecosystem.

Anthropocnidaria Pl. I III I I III I I is the future technological speculative fossil from Anthropocene.

Claudia Gallart

Eutrofis

73x70 cm

Escayola sobre panel de madera

Este proyecto se centra en dar visibilidad, a través de la práctica artística, a uno de los procesos de contaminación más relevantes en los ecosistemas acuáticos, especialmente en lagos, embalses, ríos, etc. Este proceso se denomina eutrofización y, como principal objeto de estudio de esta investigación, se pretenden señalar sus causas y consecuencias para incidir en la conciencia ecológica del espectador.

Uno de los efectos de este proceso resultante de las malas prácticas de reciclaje en la actividad productiva, es la imposibilidad de que la luz solar penetre en las profundidades del ecosistema debido a la formación de una capa de nutrientes y organismos en su superficie. De esta forma, la obra alude a cómo se concibe ese proceso desde el interior del ecosistema, generando un esquema visual de las zonas de luz y sombra con el fin de hacer evidente la falta de un elemento tan necesario en el funcionamiento y desarrollo de la vida como es la luz.

Eutrophic

This project focuses on giving visibility, through artistic practice, to one of the most relevant pollution processes on aquatic ecosystems, especially in lakes, dams, rivers, etc. This process is called eutrophication and, as its primary objective, this research intends to explain the causes and consequences of this phenomenon in order to increment the ecological awareness of the audience.

One of the effects of this process resulting from the wrong recycling practices on the productive activity, is the impossibility for sunlight to penetrate on the depths of the ecosystem due to the formation of a layer of nutrients and organisms on its surface. Thus, this artwork alludes to how this process is seen from the inside of the ecosystem by creating a visual scheme of the light and shadow areas in order to reveal and highlight the lack of such a necessary element for the functioning and development of the ecosystem: the light.

Rita García Llanes

Grupo Artístico Morcillos

Disolución

230cm x 70cm

Instalación artística. Técnica mixta.

La disolución es la mezcla que resulta de diluir un cuerpo o sustancia en un líquido.

Esta obra alude a la fusión del cuerpo, del ser humano, compuesto mayoritariamente de agua. Es un retorno al origen de la naturaleza primaria. Una rebelación del cuerpo, que con el sobrecalentamiento de su entorno reacciona licuando su esencia, disolviéndose en una mezcla entre el ser y la materia.

Dissolution

Dissolution is the mixture that results from diluting a body or substance in a liquid.

This work alludes to the fusion of the body, of the human being, composed mostly of water. It is a return to the origin of primary nature. A rebellion of the body, which, with the overheating of the environment, reacts by liquefying its essence, dissolving into a mixture between being and matter.

Esther Guardamino

Algunas huellas sobre la marisma

2 cuadros de 60 x 40

Slime y elementos naturales sobre yeso

Estas obras se enmarcan dentro de un proyecto de experimentación plástica que explora las posibilidades pictóricas del slime en conjunción con elementos vegetales y materiales pétreos de construcción.

El slime es para mí un simbolismo de lo superfluo y suave; del agradable consumismo que opera bajo la dictadura del placer y succiona los recursos del planeta. Siguiendo esta concepción, en mis obras aparecen elementos naturales que quedan “desangrados” —expulsan su pigmentación— al ser sumergidos en este fluido viscoso. Con ello, se crea una tensión entre el placer de los fluidos en tonos suaves y la decadencia mortecina de los elementos naturales.

Sobre la superficie pétreo de estas dos obras descansan, a modo de pequeños hallazgos arqueológicos, los cuerpos y las huellas de algas marinas, restos de crustáceos, flores, hojas y fotografías de una fiesta vegetal decadente. Las piezas sugieren un futuro hipotético en el que los residuos de la acción humana se han fosilizado junto a los restos de seres vivos que habitaron ese lugar en algún momento. Imaginan las formas plásticas de una hibridación futura entre los mares de plástico (slime) y los fondos marinos. “

Some footprints on the marsh

These works are part of a project of plastic experimentation that explores the pictorial possibilities of slime in conjunction with plants. The slime is a symbolism of the superfluous and soft; of the pleasant consumerism that operates under the dictatorship of pleasure and sucks the resources of the planet. Following this conception, the natural elements that appear in my work are “bled out” (they expel their pigmentation) when immersed in this viscous fluid. This creates a tension between the pleasure of fluids in soft tones and the fading decadence of natural elements. As small archaeological finds, on the surface of these two works lie the bodies and traces of seaweed, remains of crustaceans, flowers, leaves and photographs of a decadent plant festival. The pieces suggest a hypothetical future in which the residues of human action have fossilized along with the remains of living beings that once inhabited that place. They imagine the plastic forms of a future hybridization between the seas of plastic (slime) and the seabed.

María José Jiménez

Nova Actiniaria

Duración reproducción en bucle
Audiovisual

Cuando ya no quede ninguna especie viva, el ser humano tendrá que rediseñar una nueva naturaleza con la que deleitarse. Nova Actiniaria será una de esas creaciones para repoblar los mares, se asemejará a las anémonas que una vez poblaron la Tierra, pero su aspecto rígido nos recordará lo endurecida que se encuentra el alma de los humanos.

Nova Actiniaria

When there is no longer any living species left, human beings will have to redesign a new nature to delight in. Nova Actiniaria will be one of those creations to repopulate the seas, it will resemble the anemones that once populated the Earth, but its rigid appearance will remind us how hardened the souls of humans are.

Virginia Jordá

Posidonia

3 minutos 32 segundos

Audiovisual

En esta acción por la posidonia, se realiza un encuentro de mujeres creadoras para contemplar, crear y cuidar alrededor arribazones de hojarasca de posidonia en la playa de Altea. El performance art es base fundamental de los encuentros artísticos. Pensamos que no hay mejor herramienta y nada más ecológico que el propio cuerpo para la creación artística. El arte está vivo, sale de las salas, de los lienzos y de lo estático para hacerse presente de forma efímera en acciones rituales en la naturaleza.

¿Cómo podemos enfrentarnos a problemáticas complejas a través arte? ¿Es posible transformar el contexto a través de lo colectivo? ¿Qué ocurre cuando te juntas con otras artistas para crear?

Si bien, es cierto, que el objetivo principal del proyecto es dar visibilidad a la posidonia, una joya que se encuentra en nuestro territorio y que por desgracia se está viendo amenazada. Sin embargo, también fue de mi interés trabajar mediante ecofeminismo, un movimiento que ve una conexión entre la explotación y la degradación del mundo natural con la subordinación y la opresión de las mujeres.

Propuse a varias artistas de mi entorno a participar en esta acción, la única premisa fue realizar un encuentro en la playa donde se localiza la hojarasca de posidonia y tratar tres conceptos: contemplar, crear y cuidar. Cada una de ellas tenía la libertad de poder explorar libremente durante 45', creando así un lugar seguro donde poder expresarse.

El resultado fue una experiencia que genera vínculos intangibles que nos reconfortan y nos dan un respiro para poner atención al silencio, al movimiento, a lo que pensamos y lo que sentimos , a lo que piensan sienten las demás, y la Naturaleza.

Posidonia

How can we face complex problems through art? Is it possible to transform the context through the collective? What happens when you get together with other artists to create?

Although, it is true that the main objective of the project is to give visibility to the posidonia. However, I was also interested in working through ecofeminism, a movement that sees a connection between exploitation and degradation of the natural world with the subordination and oppression of women.

I proposed several woman artists from my environment to participate in this action, the only premise was to hold a meeting on the beach where the posidonia litter is located and discuss three concepts: contemplate, create and care. Each of them had the freedom to explore freely for 45', creating a safe place where they could express themselves.

The result was an experience that generates intangible links that comfort us and give us a break to pay attention to silence, movement, what we think and what we feel, what others feel and think about Nature.

Camila Lemoine

Catálogo Madrid 2022

28 x 28 cm

Tela y papel

“Catálogo Madrid 2022” es una reflexión acerca de la contaminación de los cuerpos de agua del planeta a causa de los textiles sintéticos fabricados por el hombre. En el ejercicio de recolectar piezas de tela sobrantes de talleres de costura y en la calle en Madrid, evitando así que lleguen a ríos y mares, quise categorizarlos por tamaño, tipo de tela y estampado y dejar hecho un catálogo de textiles donde en un futuro lejano se pueda leer sobre los vestigios de una civilización urbana en el año 2022.

Conforme le daba forma al catálogo, iban saliendo más y más residuos de tela. Frente a la problemática de la contaminación que constituyen las microfibras, que son todas esas partículas que se desprenden de los textiles y son prácticamente imposibles de controlar, lo que hice fue fijarlas en pliegos de papel, una tras otra como un bordado hecho a mano evitando una vez más que estos textiles lleguen alguna vez al agua.

Madrid catalog 2022

“Madrid Catalog 2022” is a reflection on the contamination of the planet's bodies of water due to man-made synthetic textiles. In the exercise of collecting leftover pieces of fabric from sewing workshops and on the street in Madrid, thus preventing them from reaching rivers and seas, I wanted to categorize them by size, type of fabric and pattern and leave a catalog of textiles where in the future far away you can read about the vestiges of an urban civilization in the year 2022.

As I shaped the catalog, more and more fabric scraps came out. Faced with the problem of contamination caused by microfibrers, which are all those particles that come off textiles and are practically impossible to control, what I did was to fix them on sheets of paper, one after the other like a handmade embroidery avoiding once again that these textiles ever reach the water.

Javier Mañero

Tormenta a tormenta (atmósfera - océano - mente)

Tres elementos dispuestos en vertical o en horizontal.

Cada hoja 62,5 x 93,5 cm

Tinta aplicada con brocha caligráfica sobre papel de arroz.

¿Cómo hablar del luminoso mundo? Ese que un día vivimos, cuya pérdida ensombrece el presente y sentencia el futuro. El mundo que vamos matando se recuerda ya en pasado, se recuerda en cada una de las especies y ecosistemas que desaparecen, en cada paisaje que ya no existe, aunque un día lo conocimos. Pero ya no, y por ello, una angustia, un desasosiego análogo a las vorágines y torbellinos de los fluidos oceánicos y atmosféricos, a las vueltas revueltas de la mente.

Storm to Storm (atmosphere - ocean - mind)

Three elements arranged vertically or horizontally.

Each sheet 62.5 x 93.5 cm

Ink applied with calligraphy brush on rice paper.

How to speak of the luminous world? The one we once lived in, whose loss darkens the present and sentences the future. The world we are killing is already remembered in the past, it is remembered in each of the species and ecosystems that disappear, in each landscape that no longer exists, although we once knew it. But no longer, and therefore, an anguish, a disquiet analogous to the eddies and whirlwinds of oceanic and atmospheric fluids, to the turbulent turns of the mind.

Entropía Martiana

Occasum

Animación 1'30"

"Occasum" es un videoarte que en el que se investiga la relación entre música y pintura desde la animación experimental, usando la ballena y sus organismos simbióticos como metáfora de la relación entre sociedad y naturaleza. Se expone a través de un QR que delega en el público la decisión de visualizarlo, y le permite llevarse la obra a casa si así lo desea.

Occasum

"Occasum" is a video art that investigates the relationship between music and painting through experimental animation, using the whale and its symbiotic organisms as a metaphor for the relationship between society and nature. It is exposed through a QR that leaves to the public the decision of viewing it, and allows them to take the artwork home if they desire to.

Camilo Mewlen

Que el futuro sea memoria

30 x 23 x 9 cm

Escayola policromada

El objetivo del proyecto es recordar el hecho de que diferentes gobiernos de América Latina desaparecieron a miles de personas durante entre 1960 y 1990 y conmemorar a las víctimas de asesinatos y torturas con el fin de no olvidar para sanar y aprender, construir un futuro sin los horrores del odio y el fascismo. Concretamente dentro del marco de la temática de la convocatoria, la obra aborda el ecosistema marino como lugar para ocultar los horrores cometidos por estas dictaduras en los países en los que se ejecutó la llamada operación cóndor, y en donde ocurrieron los llamados vuelos de la muerte, que consistieron en arrojar cadáveres y personas vivas desde aeronaves militares y civiles como método de desaparición de detenidos políticos. Con los años los cuerpos fueron descompuestos por el mar y los organismos vivos que allí habitan, sin embargo, los trozos de rieles que fueron usados en muchos casos para impedir que los cuerpos salieran a flote en las costas, permanecen ahí, siendo un archivo que forma parte de los ecosistemas marinos, y que es todo lo que queda de aquellas personas que hasta el día de hoy continúan sin identidad, desconocidos que habitan en la memoria de pueblos que no sanan, que buscan y seguirán buscando justicia y reparo. En un posible futuro en el que el mar se seque o retroceda, aparecerán cientos y miles de rieles de tren en las costas de Sudamérica, vestigio de que como sociedad, no podemos ocultar nuestros actos arrojándolos al mar para que desaparezcan, sino, que nos perseguirán eternamente.

May the future be memory

The objective of the project is to remember the fact that different Latin American governments disappeared thousands of people between 1960 and 1990 and to commemorate the victims of murder and torture in order not to forget, to heal and learn, to build a future without horrors of hate and fascism. Specifically within the framework of the theme of the call, the work addresses the marine ecosystem as a place to hide the horrors committed by these dictatorships in the countries in which the so-called condor operation was carried out, and where the so-called flights of death occurred, which consisted of throwing corpses and living people from military and civil aircraft as a method of disappearance of political detainees. Over the years the bodies were decomposed by the sea and the living organisms that live there, however, the pieces of rails that were used in many cases to prevent the bodies from floating on the coasts, remain there, being an archive that it is part of the marine ecosystems, and it is all that remains of those people who to this day remain without an identity, strangers who inhabit the memory of peoples who do not heal, who seek and will continue to seek justice and redress. In a possible future in which the sea dries up or recedes, hundreds and thousands of train tracks will appear on the coasts of South America, a vestige that as a society, we cannot hide our actions by throwing them into the sea so that they disappear, but instead They will chase forever.

Virginia Montesinos

La última cena

91 cm x 24 cm

Tinta, lápiz de color y grafito en barra

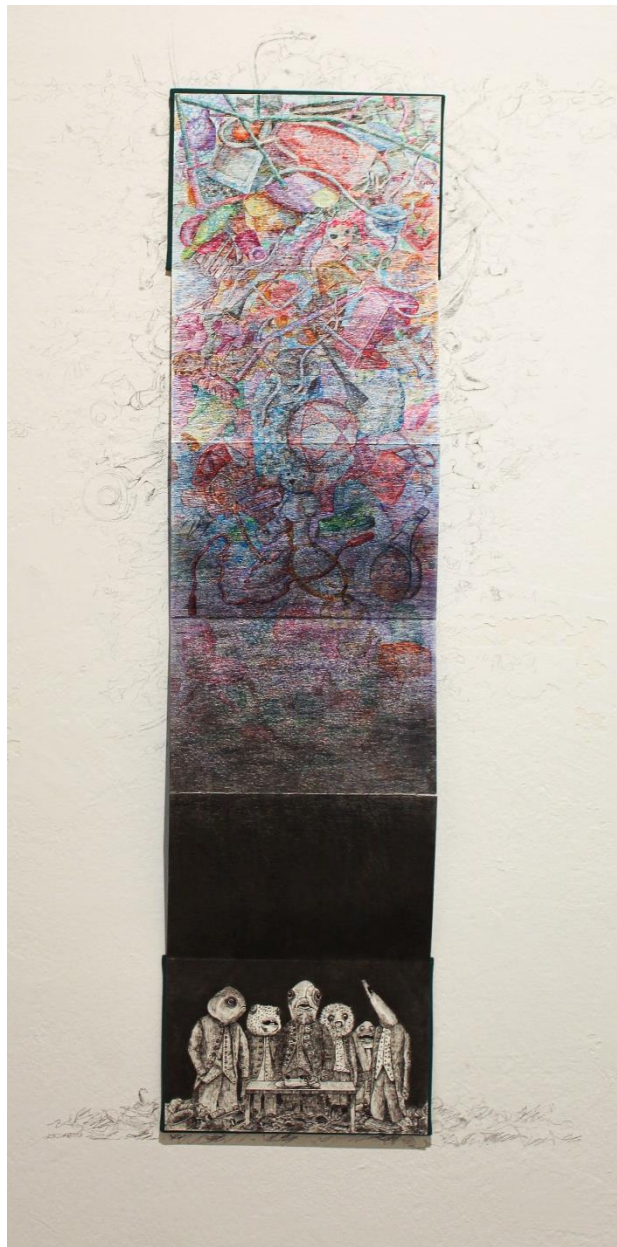
- 1.- La cantidad de basura que se vierte en los océanos, que contaminan e impiden que penetre la luz.
- 2.- La pesca (de especies para recreo humano, de aletas de tiburón, de arrastre ... etc.) y sus enseres (bollas, redes) que conforman casi el 40% de las "islas de plástico"
- 3.- La migración de especies de un ecosistema a otro, bien en busca de comida, bien porque de un modo accidental entran en objetos que flotan durante años y los trasladan a otras costas, resultando con ello: especies invasivas.

Todo ello llevará a la desaparición de la vida en el mar. Serán mares vacíos de vida. El dibujo es un corte en columna de un Océano lleno de basura, todo ocurre bajo la superficie, ya que se considera que las llamadas "islas de plástico" (hay de todo, aunque la mayoría es de este material) tienen forma de iceberg, un 18% sobre la superficie y el 82% restante bajo ella. Su lectura es en vertical. Los personajes del fondo aparecen vestidos con ropaje del S. XVIII, en un guiño al primer estudio de archivo documentado sobre los peces de los mares de España, proyecto ecológico bajo el temor de su desaparición por la pesca de arrastre que comenzó en ese siglo. Y es ahí, parcialmente enterrados con la basura posada en el fondo, donde ""celebran"" con estupor, la que es su última cena ... un camión de juguete.

The Last Meal

- 1.- Marine debris, which litters our oceans and prevents sunlight from reaching deeper into the ocean.
- 2.- Fishing gear (i.e. buoys or nets) from fishing activities such as recreational, trawling or shark fishing, which makes up almost 40% of the so-called 'garbage patches'.
- 3.- The migration of species from one ecosystem to another, either in search of food or by accident, carried away in floating trash to distant shores and thus becoming invasive species.

This will bring about the extinction of life in the ocean. The sea will become lifeless. The drawing shows a vertical cross-section of a littered ocean. It's all under the surface, as the so-called 'garbage patches' (made up of mostly plastic) are iceberg-shaped: only 18% of them are above the sea level, and 82% is under. The drawing reads vertically. The figures in the background are wearing 18th century attire, a nod to the first documented study of the sea in Spain, an ecological project that was carried out as a response to the introduction of trawling that century, and aimed at documenting the sea species in fear that they would go extinct. There, in the bottom of the ocean, surrounded by trash and litter, the figures are enjoying astonished their last meal... A toy truck.

Jennifer Parker

Algae Digital Kaleidoscope & Tapestry

Animación 3'40"

"Algae Digital Kaleidoscope & Tapestry" invita a los espectadores a una exploración fascinante de la belleza intrincada que se encuentra en la naturaleza. Esta obra de arte digital de medios mixtos es un testimonio del enfoque innovador de Parker, combinando elementos tradicionales con tecnología moderna. Recolectada a lo largo de la costa del Pacífico, las algas marinas escaneadas y secas utilizadas en la creación de esta pieza añaden una conexión tangible con el medio ambiente, infundiéndole a la obra con un sentido de autenticidad orgánica.

Los espectadores son transportados a un reino caleidoscópico donde los patrones emergen y evolucionan, reminiscentes de los ecosistemas vibrantes debajo de la superficie del océano. A través de la manipulación digital, Parker transforma las humildes algas marinas en una sinfonía de colores y formas, mostrando la artesanía inherente encontrada incluso en los aspectos más pasados por alto de la naturaleza. Cada visualización ofrece una nueva perspectiva, invitando a la contemplación sobre la interconexión de todos los seres vivos.

Algae Digital Kaleidoscope & Tapestry

Animation 3'40"

"Algae Digital Kaleidoscope & Tapestry" invites viewers into a mesmerizing exploration of the intricate beauty found in nature. This mixed media digital artwork is a testament to Parker's innovative approach, combining traditional elements with modern technology. Collected along the Pacific Coast, the scanned and dried seaweed used in the creation of this piece adds a tangible connection to the environment, infusing the work with a sense of organic authenticity.

Spectators are transported into a kaleidoscopic realm where patterns emerge and evolve, reminiscent of the vibrant ecosystems beneath the ocean's surface. Through digital manipulation, Parker transforms the humble seaweed into a symphony of colors and shapes, showcasing the inherent artistry found in even the most overlooked aspects of nature. Each viewing offers a new perspective, inviting contemplation on the interconnectedness of all living beings.

Naturaleza putrefacta

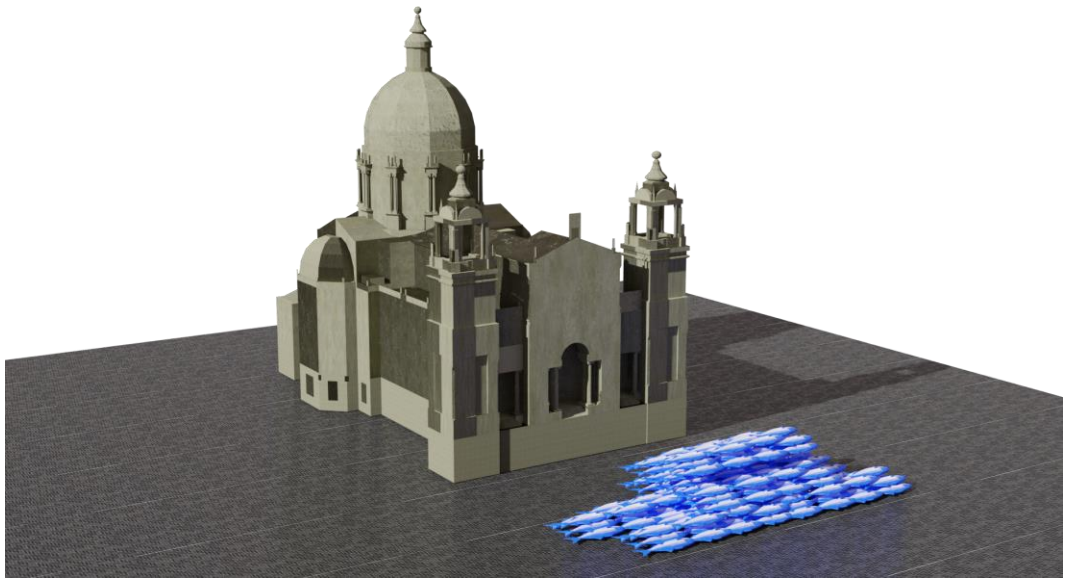
5 segundos en bucle (gif)

3D Blender

Consecuencias en el Mar Menor. Lo que se quiere conseguir con esta obra es una conciencia social sobre los problemas del Mar Menor y el descontento de la población de la Manga, los Alcázares y todos los pueblos que conviven alrededor de la costa de esta albufera. La catedral representada en blender es la de Murcia donde se expondría, en el hipotético caso de que se realizara su puesta real, una pila de peces muertos traídos directamente de este mar delante de ese lugar tan turístico, y se utilizaría un azul en spray acrílico para cubrir a los peces como protesta contra el desastroso carril bici que se realizó entre junio y noviembre de 2021 alrededor de los pueblos costeros.

Putrefied Nature. Consequences in the Mar Menor

This artwork is being based on the problems of Mar Menor, i want to manifest the unhappiness of the population of the towns near to this sea, due to the fact about all the pollution inside the water and the leaders of the government of Región de Murcia that does nothing about it. The real cathedral is in Murcia and the mountain of dead fishes brought directly of this sea will be in front of there are a representation of what i would like to do in real life, I want to consider this work, in the hypothetical case that this will happen, a political movement. But in the meantime i expose the render in the program 3D blender.

Aissa Santiso

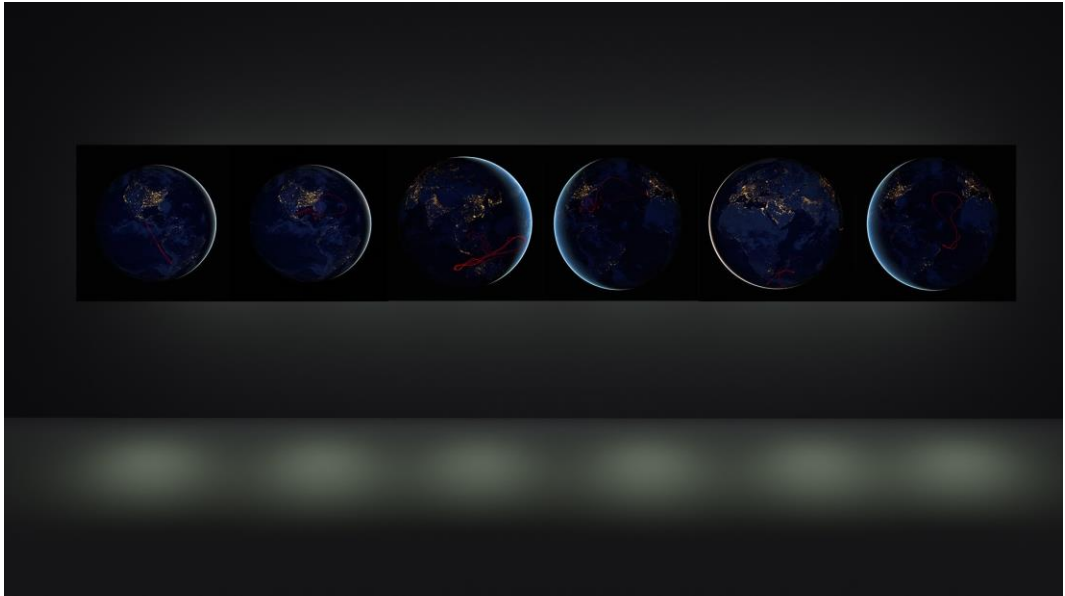
Rutas

Video

Partiendo de gráficos y estudios de recorridos de especies de tiburones recopilados a través de la aplicación Ocearch Shark Tracker de la organización OCEARCH.ORG, realizo 6 mapas donde se simulan las rutas por donde se mueven estas especies alrededor del globo. Muchas de estas rutas coinciden con recorridos ilegales migratorios por mar de personas.

Routes

Through the research of graphs and studies of shark species routes collected through the Ocearch Shark Tracker application of the OCEARCH.ORG organization, I make 6 maps where the routes through which these species move around the globe are simulated. Many of these routes match with illegal migratory routes of people by sea.

Fernanda Pérez Valdivia

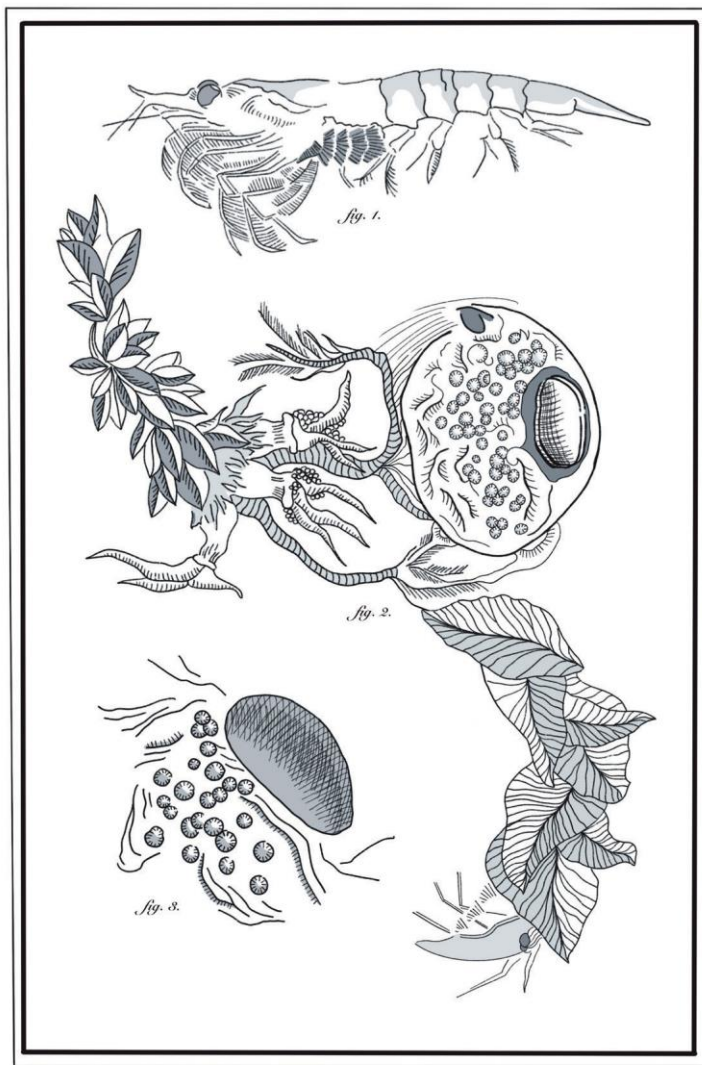
Memorias del Mar

Tres objetos de 18x 13 cm app + tres láminas tamaño A3
Ilustración digital y Libro de artista

Memorias del Mar es un relato que nace de una reflexión personal sobre la importancia de ciertos organismos del ecosistema acuático, el cual su rol repercute fuertemente en la vida en la Tierra. Esto se realiza mediante la construcción de un imaginario personal abstracto uniendo la figura del Plancton y el Mar.

Memories of the sea

Memories of the Sea is a story that stems from a personal reflection on the importance of certain organisms in the aquatic ecosystem, whose role has a strong impact on life on Earth. This is done through the construction of an abstract personal imaginary uniting the figure of Plankton and the Sea.

Alejandro Porqueras Arabolaza

Grupo Artístico Morcilos

Fluidos

Instalación artística
Técnica mixta. PVC y metal

La instalación evoca la unión entre el cielo y la tierra mediante un único puente, el agua, que a modo de fuente gigante desborda el fluido sobre el suelo. Un fluido acuoso compuesto de materiales inertes, estáticos, donde lo artificial evoca lo natural como crítica a la masiva interferencia de componentes prefabricados en el entorno. Un caudal artificial donde la humanidad fluye inevitablemente.

El trabajo en grandes dimensiones también hace ver lo pequeños que podemos ser en la naturaleza, donde las formas se desvirtúan y nos golpean sensorialmente, llamando nuestra atención sobre elementos cotidianos, habituales, que en realidad son un patrimonio débil e inconsistente.

Fluids

The installation evokes the union between Heaven and Earth through a single bridge, water, which, like a giant fountain, overflows the fluid on the ground. An aqueous fluid composed of inert, static materials, where the artificial evokes the natural as a criticism of the massive interference of prefabricated components in the environment. An artificial flow where humanity inevitably flows.

The work in large dimensions also shows how small we can be in nature, where forms are distorted and hit us sensorially, drawing our attention to everyday, habitual elements that are actually a weak and inconsistent heritage.

Dayana Trigo Ramos

Testigo Líquido

59.4x84.1cm

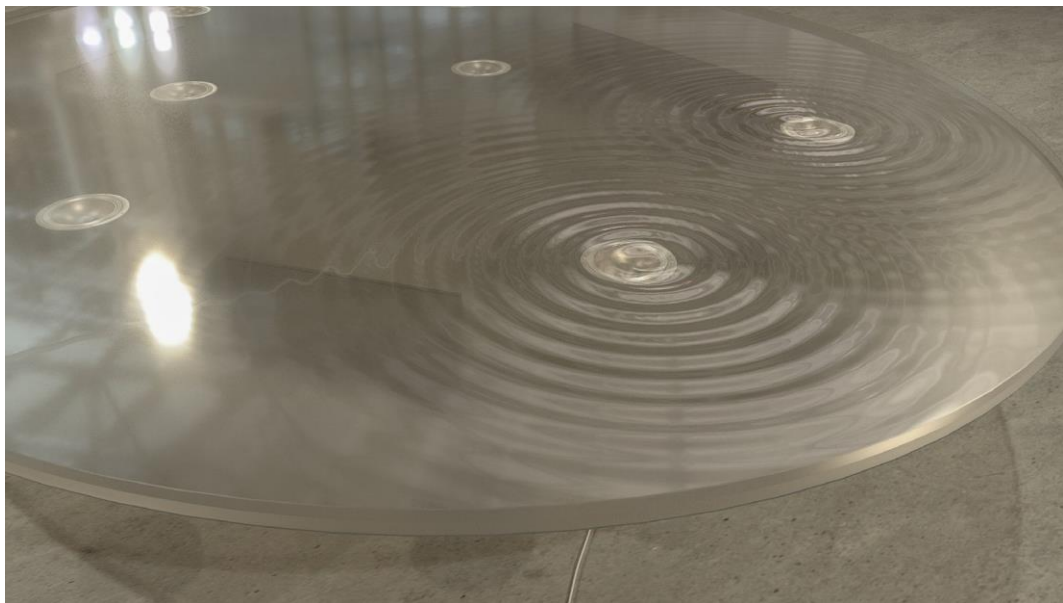
Impresión de imagen digital

Testigo líquido es un proyecto instalativo que combina la evidencia sonora de protestas alrededor del mundo con muestras de agua del mar Cantábrico a través de tecnologías asociadas a la cimática. En primer lugar, la selección de las protestas se basa en momentos de alta tensión y no en mociones puntualmente políticas. Las muestras de agua, por su parte, pertenecen a un entorno marino perfectamente localizado, conocido por el término ecotono. En resumen, el ecotono es una zona de transición en la que habitan especies de varios ecosistemas y donde se da una tensión productiva entre sus componentes. Desde el punto de vista del proyecto, es importante el hecho de que el ecotono representa un espacio de máxima interacción entre comunidades limítrofes, en la que toda forma de vida —desde las especies autóctonas de la fauna y la flora hasta los organismos de paso— se ve potenciada. Con esto se propone, a partir de operatorias de observación oceanográficas —y más concretamente del muestreo del agua, el cual permite recoger la variabilidad de las condiciones de dichos terrenos—, establecer analogías entre la capacidad de cambio, armonía e integración del ecotono, y el requisito de comunicación, renovación y crecimiento a que aspira toda comunidad humana. El remanente sonoro de la protesta, en tanto que genera las ondas de agua reinstalada en la obra, representa el flujo de intensidad así como el proceso de aparición y puesta en marcha de las demandas que llevan a movimientos de ruptura o unificación social.

Liquid Witness

Liquid Witness is an installation project that combines the sound evidence of protests around the world with water samples from the Cantabrian Sea through technologies associated with cymatics. Firstable, the selection of the protests is based on moments of high tension and not on specific political motions. The water samples belong to a perfectly localized marine environment, known by the term ecotone. In short, the ecotone is a transition zone inhabited by species from various ecosystems and where there is a productive tension between its components. From the point of view of the project, it is important that the ecotone represents a space of maximum interaction between neighboring communities, in which all forms of life —from the native species of fauna and flora to passing organisms— it looks enhanced.

With this, it is proposed, based on oceanographic observation operations —and more specifically on water sampling, which allows the variability of the conditions of said lands to be collected—, to establish analogies between the capacity for change, harmony and integration of the ecotone, and the requirement of communication, renewal and growth to which every human community aspires. The sound remnant of the protest, insofar as it generates the waves of water reinstalada in the work, represents the flow of intensity as well as the process of appearance and implementation of the demands that lead to movements of rupture or social unification.

Néstor Vega González

Oinops

Serie, cuatro piezas de 70 x 50 cm
Dibujo digital

Estas cuatro obras funcionan como una meditación formal sobre cómo podría constituirse una serie gráfica artística sobre los océanos en un futuro donde tanto la apariencia de las grandes masas de agua como el color azul han sido olvidados. Apoyadas en texturas de una fluidez ominosa, las piezas muestran geometrías imposibles, lenguajes atemporales más allá del tiempo y la cultura, solo viables en el arte. Su cromatismo sigue la secuencia natural de concepción del color en la mayoría de las culturas: negro, blanco, rojo y verde, seguido del amarillo y luego tonos de azul y violeta.

Oinops

This four works function as a formal meditation on how an artistic graphic series on the oceans could be constituted in a future where both the appearance of large bodies of water and the color blue have been forgotten. Supported by textures of an ominous fluidity, the pieces show impossible geometries, timeless languages beyond time and culture, only viable in art. Their cromatism follows the natural sequence of conception of color in most cultures: black, white, red and green, to be followed by yellow and then tones of blue and violet.

