

tf g

memoria

bellas artes

2022-2023

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: ADALSUUD. El poder transformador del arte, una videoinstalación sobre ecología

ESTUDIANTE: García Botella, Nieves de Montserrat

DIRECTOR/A: Spinelli Capel, Leónidas Ernesto

PALABRAS CLAVE: Arte, Instalación, Audiovisual, Ecologismo, Territorio.

RESUMEN:

ADALSUUD. El poder transformador del arte, una video instalación sobre ecología, pretende dar visibilidad a los graves peligros, a los que están actualmente sometidos los ecosistemas naturales, en este caso los humedales, derivados del cambio climático, de la contaminación acústica y lumínica. Concienciándonos de la necesidad de establecer medidas urgentes que pongan solución es este grave problema.

Estos conceptos, se proponen estableciendo un binomio belleza-color a través de una pieza audiovisual y diferentes piezas escultóricas. Del mismo modo podemos destacar el trabajo de sonido, donde algunos se proponen desde la estridencia y otros desde la naturalidad y la armonía. Lo aparente adquiere de esta manera un nuevo significado mucho más profundo y revelador.

Todavía quedan muchas cosas en el mundo por las que merece la pena luchar. Muchas cosas bellas, mucha gente maravillosa luchando por revertir el daño causado, por ayudar a aliviar el sufrimiento. Y muchísima gente joven dedicada a hacer de este un mundo mejor.

Todos están 'conspirando' para inspirarnos y darnos la esperanza de que aún no es demasiado tarde para cambiar las cosas, siempre y cuando cada uno hagamos nuestra parte.

Goodall, J.(2018).

INDICE	pág./s.
1. Propuesta y objetivos	4-4
2. Referentes	5-6
3. Justificación de las propuestas	7-7
4. Proceso de producción	8-8
5. Resultados	9-23
6. Bibliografía	24-25

1.PROPOSTA Y OBJETIVOS

ADALSUUD, es una propuesta artística, que ha elegido la video instalación como medio para recrear un paseo imaginario *al Parc Natural d'El Fondo*.

Esta propuesta lo constituyen tres obras: *Oasis*, *Constelaciones* y *Help Malvasía*; que juntas y compartiendo espacio, forman una instalación.

Oasis: Un conjunto de ocho piezas escultóricas, realizadas con diversos materiales: aluminio , malla metálica y espejos.

Constelaciones: Lo componen cuatro cilindros de PVC, realizados a partir de fotografías, dibujos y collages, cubiertos con malla metálica e iluminados con luz led.

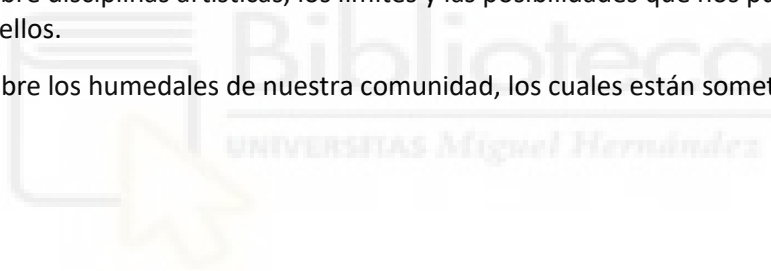
Help Malvasía: Un video realizado en el Parc d'El Hondo de Elx, se ha intervenido intercalando imágenes diurnas, con su sonido real, con formas abstractas de colores muy vivos y con un sonido artificial y estridente.

Los objetivos que perseguimos con este trabajo son :

-Abordar temáticas artísticas, en la que hace tiempo hemos puesto nuestro interés, en relación con la ecología, la sostenibilidad y el medio ambiente. -Investigar sobre las posibilidades que nos ofrece plantear las obras como un conjunto, su interacción y enriquecimiento por los matices que aportan unas a otras.

-Profundizar sobre disciplinas artísticas, los límites y las posibilidades que nos puede ofrecer transitar entre ellos.

-Concienciar sobre los humedales de nuestra comunidad, los cuales están sometidos a graves peligros.

2.REFERENTES

La obra escultórica de David Rodríguez Caballero (Palencia, 1970) nos resulta muy estimulante por el uso de materiales como vinilo, papel, aluminio, esmaltes, etc.

Estos elementos plásticos que a menudo, transforman los materiales mediante técnicas, redefiniéndolos , aportándoles texturas que se asemejan a la naturaleza.

Fig.1.Rodríguez Caballero, D.(2010) *12 enero 2010*, aluminio, 117 x 440 x 90 cm, Nº Inv. 13.427. *David Rodríguez Caballero. Glaciers Glaciares*. Recuperado el día 23/4/ 2023 en <https://www.museowurth.es/Drc.html>

Otra artista que nos interpela en el desarrollo de nuestro proyecto es la artista plástica Paloma Navares (Burgos, 1947). Nos ha interesado como referente visual porque nos resulta muy intrigante y atractivo el uso que hace de otro tipo de materiales. Siendo muy atrayente y poético, el tratamiento de las imágenes y de la luz.

Fig.2.Navares, P. (2012) *Jardín de la melancolía*, Instalación, 7 tubos de metacrilato, distintas alturas x 30 cm diámetro. *Paloma Navares presenta 'Jardín de la melancolía' en la Bienal de la ONCE*. Recuperado el día 20/4/2023 en: <https://www.diariodeburgos.es/noticia/zc10bb95d-b371-ffbe-657691b434fcf212/201208/paloma-navares-presenta-jardin-de-la-melancolia-en-la-bienal-de-la-once>

El minimalismo de Carl André (Massachusetts, 1935) y el uso de la repetición como estrategia visual, las variaciones de un mismo elemento, que desarrollan y exponen las características intrínsecas del material, recrean un espacio abstracto cargado de enorme significación.

Fig.3. André, C. (2015) *Sculpture as place, 1958-2010, Instalación. Carl André: la escultura como lugar, 1958-2010* Recuperado el día 18/4/2023 en: <https://www.diaart.org/exhibition/exhibitions-projects/carl-andre-sculpture-as-place-19582010-exhibition>

Como último referente podemos mencionar a Olafur Eliasson (Copenhague, 1967) y su uso en el tratamiento del color, la sombra, la sensación que produce la mezcla de elementos que se contaminan unos de otros, y la recreación de una atmósfera particular, que invita a la experiencia compartida con el espectador.

Fig.4. Eliasson, O. (2020) *Tu sombra incierta. Olafur Eliasson, Una reflexión crítica sobre el espacio público.* Recuperado el 15/4/2023 en: <https://www.descubrirelarte.es/2020/03/13/olafur-eliasson-una-reflexion-critica-sobre-el-espacio-publico.html>

3.JUNTIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Fig.5.Montseé (2023). *Parc Natural d'El Fondo*. Producción propia.

ADALSUUD. *El poder transformador del arte, video instalación sobre ecología* surge de la necesidad de poner el foco de atención en aquello que está ocurriendo. La búsqueda de ese espacio de creación contemporánea nos invita a comprender los problemas sociales actuales, en que se destaca sin duda los relacionados con la ecología.

En este sentido continuamos volcándonos en esta temática para el desarrollo de nuestro proyecto artístico, entendemos la necesidad de conservación y cuidado del medioambiente y de su flora y fauna. Nos centramos particularmente en los humedales, para cambiar la mentalidad de mucha gente que se niega a ver y escuchar lo que numerosos estudios, del que destacamos el presentado por Naciones Unidas en el día mundial del agua ¹, que nos alertan sobre la escasez del agua para todos los seres vivos.

Todo esto afecta y mucho a la flora y fauna que habita esas zonas. “La Malvasía cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*), un pato buceador que se distribuía originariamente por gran parte del mediterráneo y Asia. Hoy su población se encuentra muy reducida, en la década de los 70 en España llegaron a ser sólo 22 ejemplares y actualmente se encuentran en torno a unos 2700

¹.- La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, indicó que "hay una necesidad urgente de establecer mecanismos internacionales sólidos para evitar que la crisis mundial del agua se salga de control. El agua es nuestro futuro común y es esencial actuar juntos para compartirla equitativamente y gestionarla de manera sostenible". *Informe Mundial del Agua señala riesgo inminente de una crisis hídrica*. Recuperado el 2/3/2023 en <https://www.unesco.org/es/articulos/informe-mundial-del-agua-senala-riesgo-inminente-de-una-crisis-hidrica>

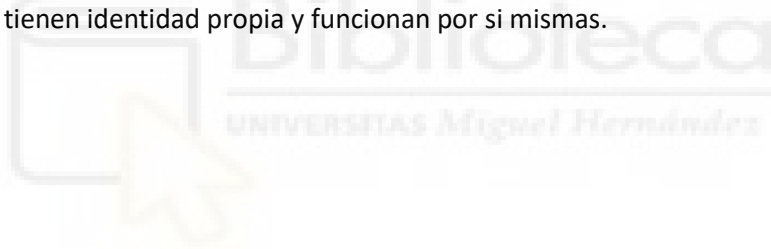
ejemplares”(U.T.E.,2002, p.2).² En el Parc Natural d’El Fondo de Elx , ha encontrado un lugar idóneo para establecerse y reproducirse, albergando esperanzas sobre su recuperación.

La Comunidad Valenciana, durante muchos años, ha ocupado los primeros puestos en el ranking de mayor contaminación lumínica de España y de Europa.³ ¿Pero de que estamos hablando cuando empleamos este término? ¿En qué nos afecta?

La contaminación lumínica corresponde a la alteración de la oscuridad natural de la noche, provocada por luz desaprovechada, innecesaria o inadecuada, generada por el alumbrado de exteriores, la cual genera impactos en la salud y en el ecosistema. Desde el punto de vista artístico y partiendo de la exploración de los referentes principales, pretendemos encontrar puntos de conexión y recrear un imaginario propio, con características únicas y fácilmente reconocibles, en el las cuales identificarse como artista y a la vez servir de vehículo para expresar y desarrollar el tema conceptual de esta propuesta. Y desde el concepto de *collage*, se han unido elementos con características y semánticas distintas. Al compartir un mismos espacio o lugar, dentro de una instalación artística, estos elementos consiguen crear un nuevo significado, enriqueciéndola con los nuevos y diversos matices que adquiere la suma de todas las partes. Esto produce curiosidad y extrañeza al espectador, y lo hace participe de la experiencia, de esa manera, conseguimos terminar de completar la obra definitivamente.

Video, esculturas , luces, etc., son elementos con los que contar, con el objetivo de investigar y profundizar en las posibilidades que pueden ofrecernos, siguiendo unos criterios pautados y con un carácter multidisciplinar.

Todo ello se presentará como un conjunto único, aunque las obras resultantes, por sus características, tienen identidad propia y funcionan por si mismas.

² .-Gracias a la iniciativa de la asociación “Amigos de la Malvasía” y el apoyo de las administraciones públicas, se consiguió salvar este ave de su segura desaparición. *La Malvasía en el mediterráneo Occidental*.(2002) Huelva. U.T.E.CRN, S.L.

³ .- La Comunitat Valenciana, la tercera que más contaminación lumínica genera por detrás de Madrid y País Vasco. La Sindicatura de Comptes ha elaborado una auditoría operativa de la gestión del alumbrado público exterior de los municipios de la Comunitat Valencia de los ejercicios 2015 a 2019 que la señala como la tercera región española que más contaminación lumínica genera por detrás de Madrid y País Vasco. *La Comunitat Valenciana, la tercera que más contaminación lumínica genera por detrás de Madrid y País Vasco*. Recuperado el 12/03/2023 en: <https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-comunitat-valenciana-tercera-mas-contaminacion-luminica-genera-detras-madrid-pais-vasco-20210504124003.html>

5.RESULTADOS

Fig.11.Montseé (2008). *Instalación Adalsuud*. Producción propia.

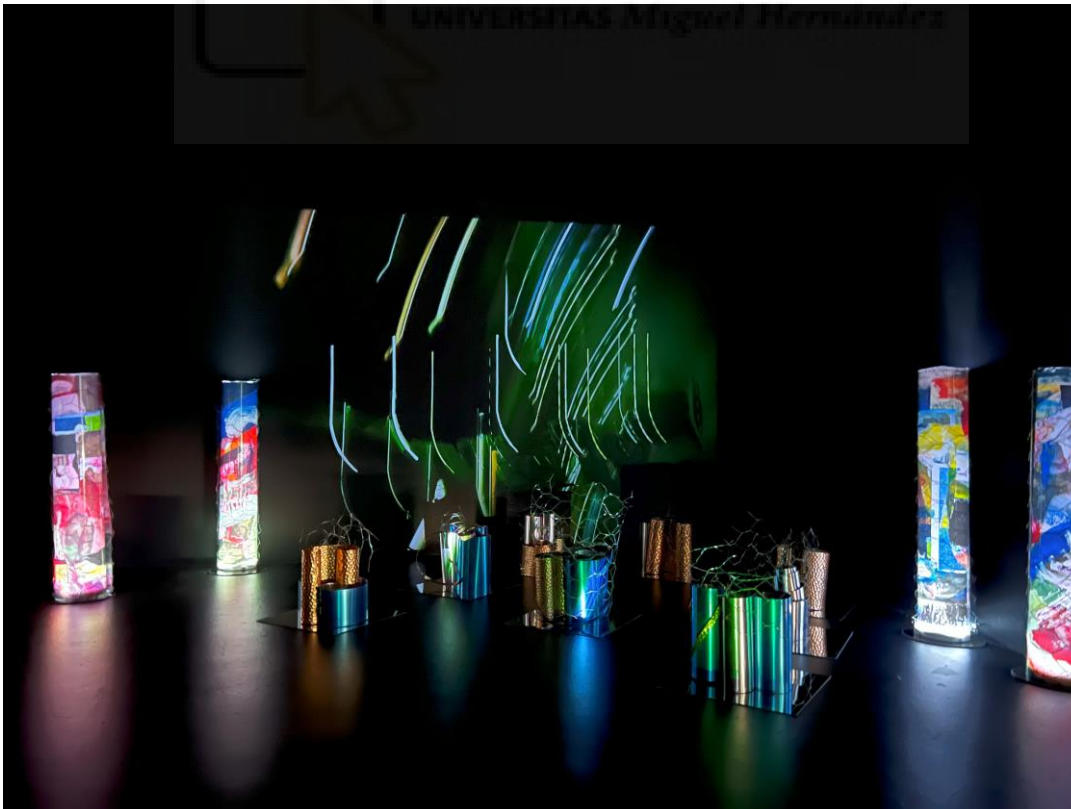

Fig.12. Montseé (2008). *Instalación Adalsuud*. Producción propia.

En estas imágenes,(Fig. 11/12/13/14) se puede contemplar la Instalación *Adalsuud. El poder transformador del arte, una video instalación sobre ecología*, desde los diversos ángulos, a modo de recorrido. En ellas apreciamos que consta de un conjunto de obras: *Help Malvasía, Oasis y Constelaciones*.

Hemos seguido el criterio para referenciar al autor, de que todas las imágenes de producción propia de Nieves de Montserrat García Botella estén firmadas con el nombre artístico de la autora, en este caso Montseé.

La ficha técnica, además de una imagen individual de cada una de las piezas que componen las obras y un enlace donde poder visionar el video *Help Malvasía*. También se ha realizado un video que muestra una vista panorámica de la instalación, del cual facilitamos el enlace a YouTube.

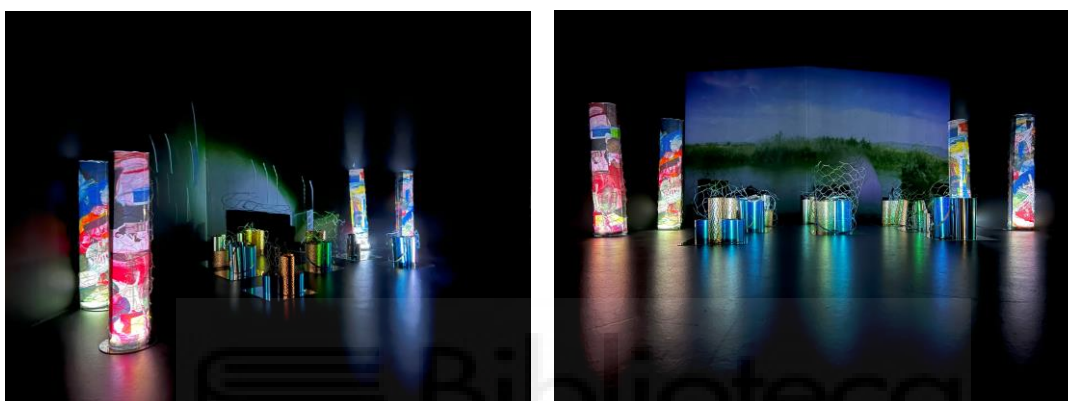

Fig.13/14. Montseé (2008). *Instalación Adalsuud*. Producción propia.

-Montseé (2023). *ADALSUUD. El poder transformador del arte, una video instalación sobre ecología*. Video,(0'31").[en línea] ,URL: <https://youtu.be/6jIAFN-fXxw>

Es importante destacar que formas y materiales se han elegido teniendo en cuenta un criterio representativo, en función de lo que se trataba de transmitir con ellas. El metal, muy presente en *Oasis* hace alusión, a que el parque natural surge de la recuperación de un antiguo coto de caza y se tuvo que quitar mucho metal del subsuelo para limpiarlo y acondicionarlo para que fuese apto. Se realizaron en múltiples colores simbolizando la nueva vida que ha adquirido ahora, lleno de agua, vegetación y de aves. Un mismo elemento transformado. A la vez, el metal aparece también envuelto por una malla, en como las que se ponen para proteger propiedades o limitar espacios, tanto *Constelaciones* como en *Oasis*. Este lugar es un Parque Natural protegido por las autoridades para ayudar a su supervivencia como especie.

La luz de *Oasis, del video Help Malvasía* y del conjunto de la Instalación , nos acerca a la idea de regeneración del espacio con una dualidad, el mal uso y exceso que se está haciendo del alumbrado que está provocando una contaminación lumínica en estos espacios. Entonces en la pieza *Help Malvasía* presentamos luces potentes, que salen de la oscuridad y nos ponen en contacto con aquello que no es visible, pero que está ocurriendo.

Hemos optado por trabajar las piezas con formas onduladas y con texturas que nos conecte con elementos similares a los que encontramos en la naturaleza; con formas simples, buscando una abstracción, que insinúe, pero deje libre la imaginación del espectador para crear una atmósfera de magia y encuentro con lo natural y lo bello, que nos aportan estos espacios.

Ficha Técnica e imágenes de todas las obras y piezas individualmente.

-*Help Malvasía*.(2023).Video,(1'34") video HD, color, estéreo, 1920x1080 pixeles, edición limitada (2). Firmada su autenticación. <https://youtu.be/J19GC944bP4>

Fig.15. Montseé (2023). *Fotograma del video Help Malvasía*. Producción propia.

Fig.16. Montseé (2023). *Fotograma del video Help Malvasía*. Producción propia.

Fig.17. Montseé (2023). *Fotograma del video Help Malvasía*. Producción propia.

-*Oasis* .(2023), conjunto de ocho esculturas de aluminio, malla metálica y espejo de cristal, 30 x 25 x30 cm.

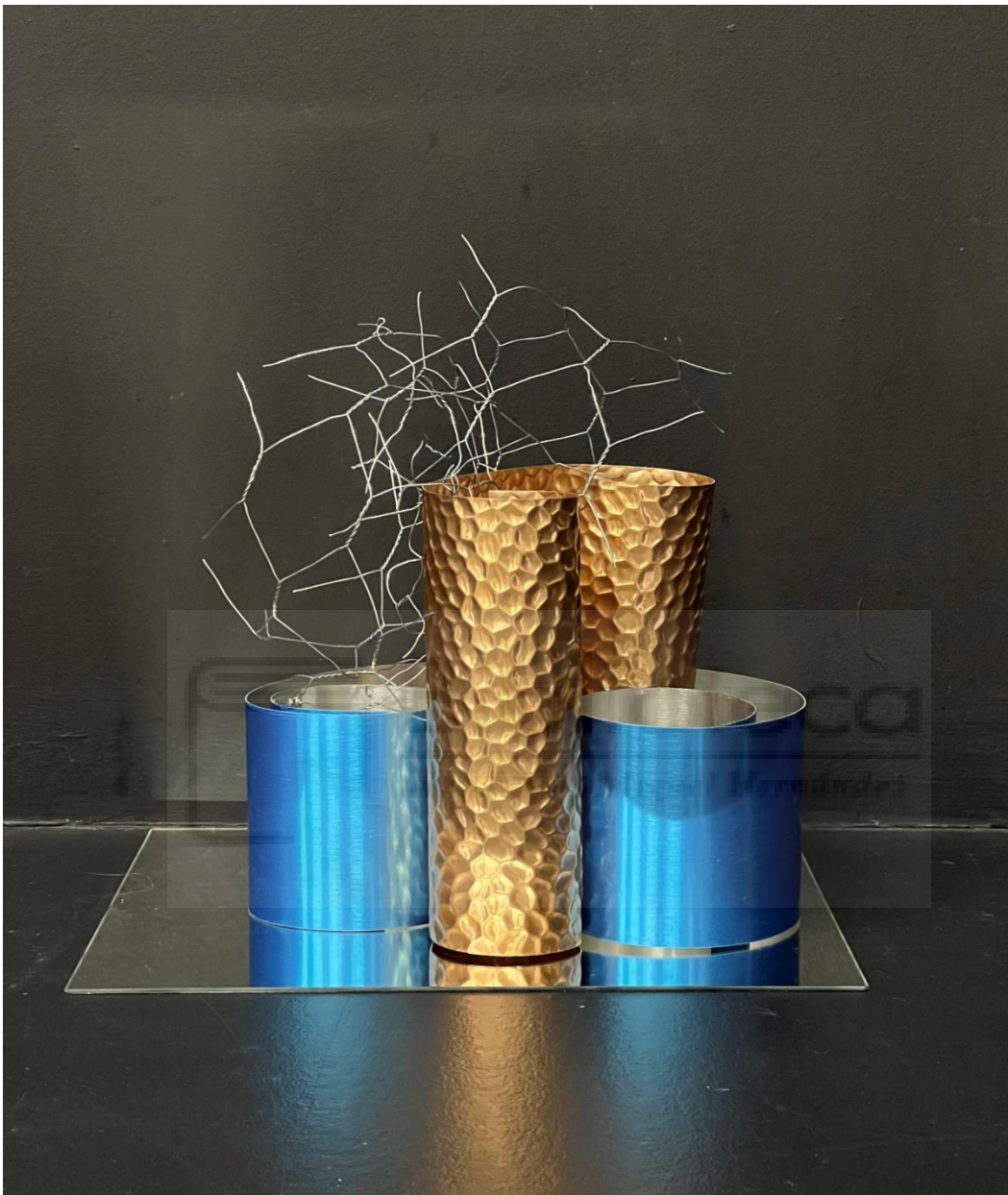

Fig.18. Montseé (2023). *Oasis 1*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

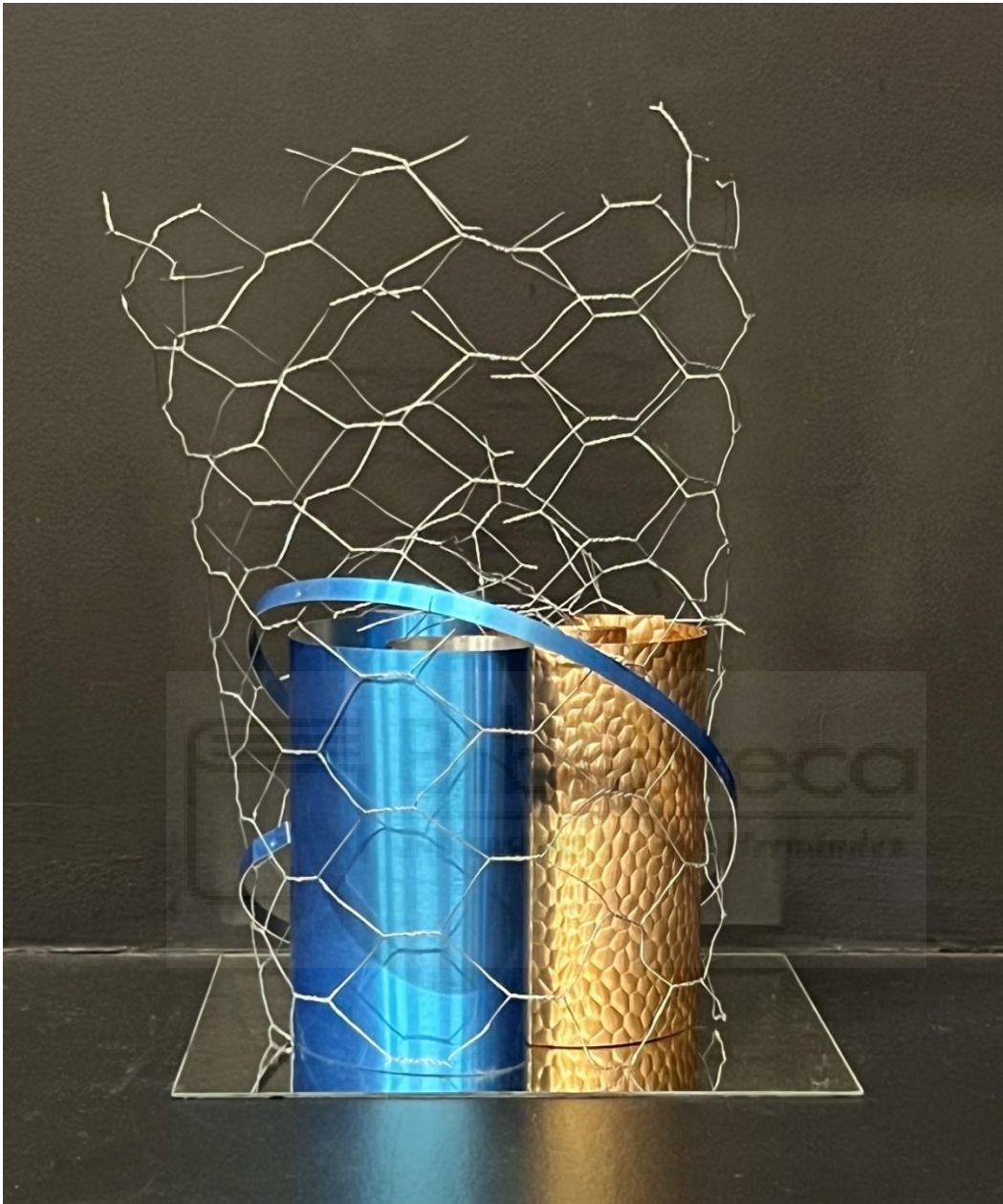

Fig.19. Montseé (2023). *Oasis 2* , escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

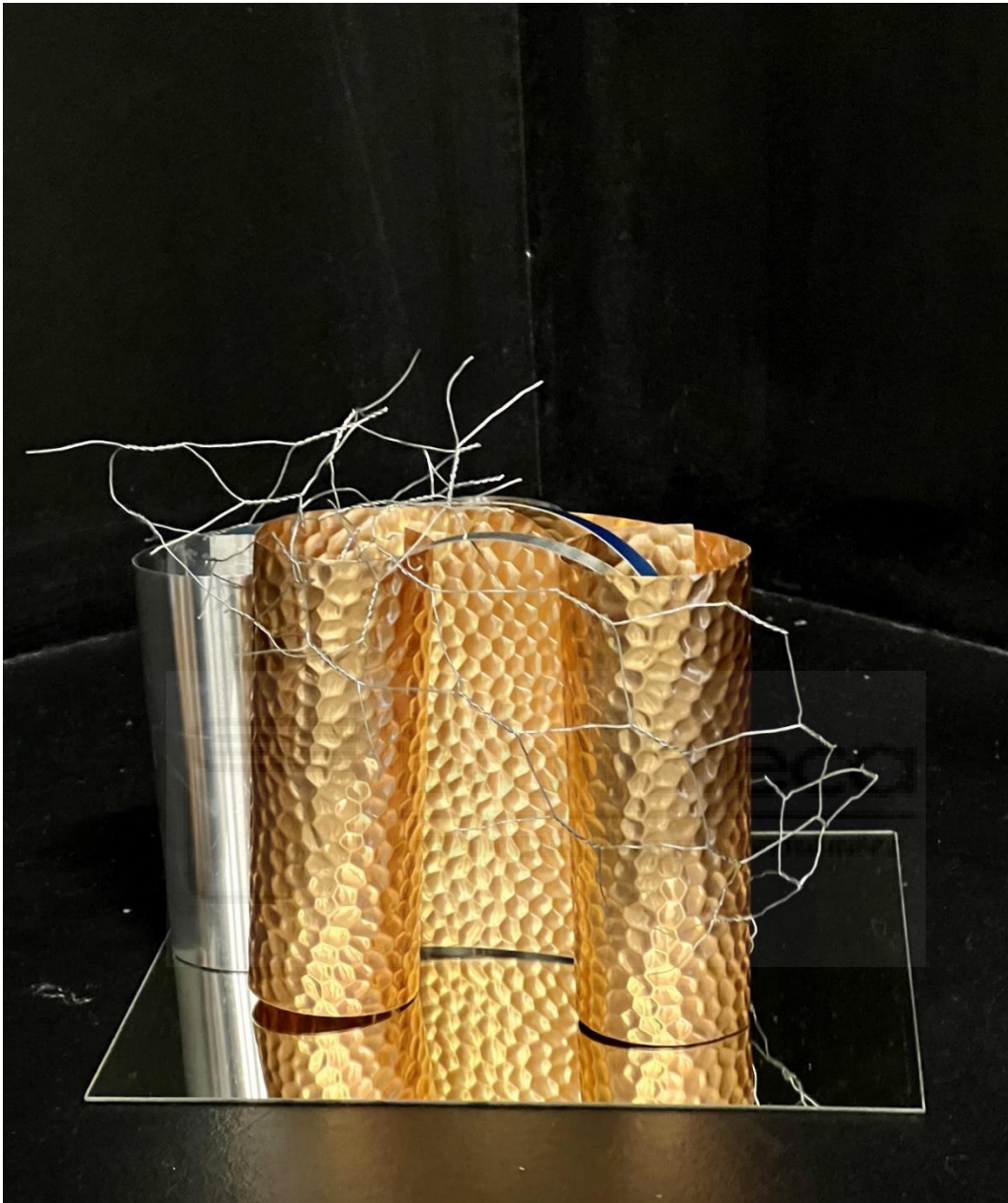

Fig.20. Montseé (2023). *Oasis 3*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

Fig.21. Montseé (2023). *Oasis 4*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

Fig.22. Montseé (2023). *Oasis 5*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

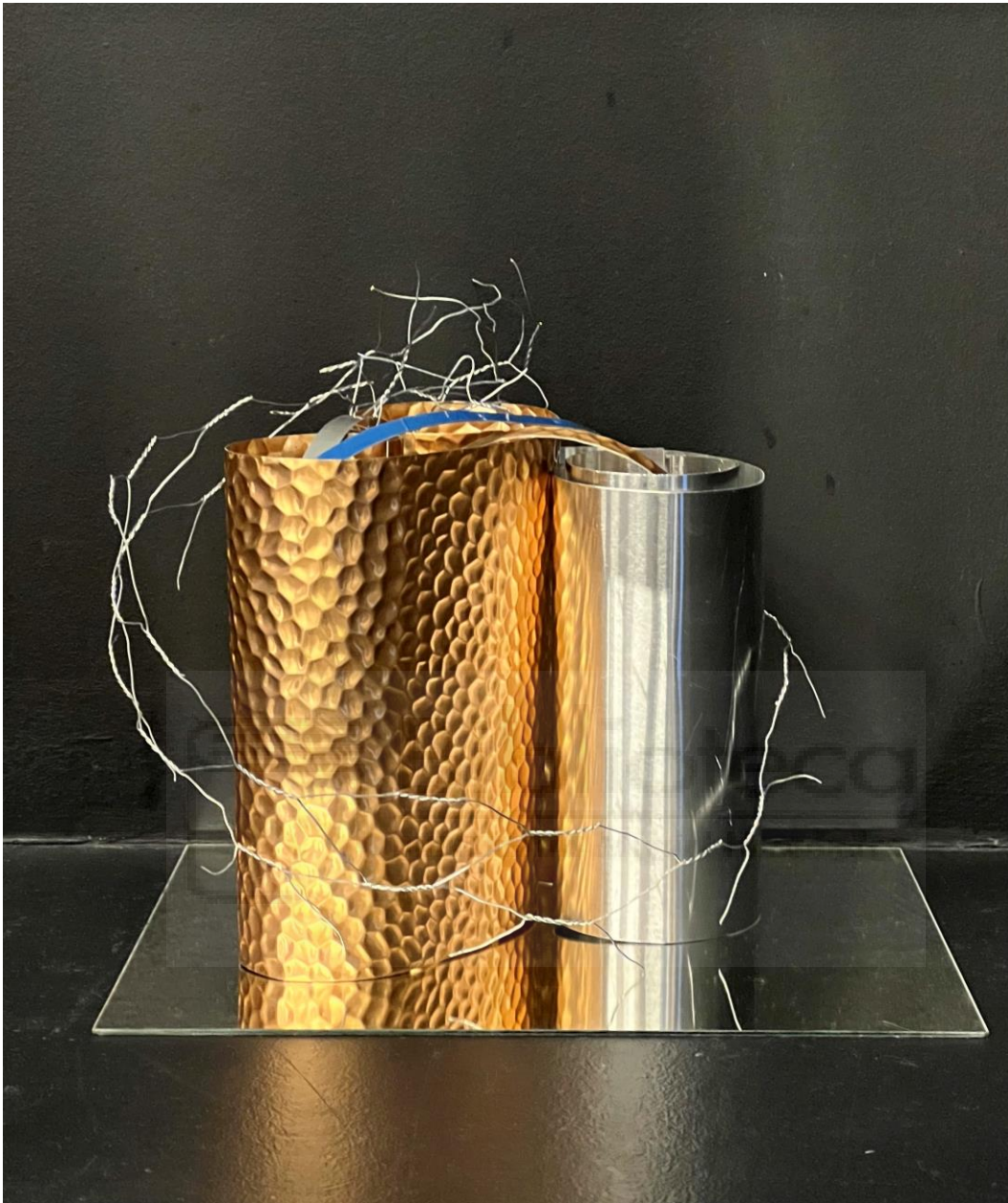

Fig.23. Montseé (2023). *Oasis 6*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

Fig.24. Montseé (2023). *Oasis 7*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

Fig.25. Montseé (2023). *Oasis 8*, escultura de aluminio, malla metálica y espejo de cristal. 30 x 25 x30 cm. Producción propia.

-*Constelaciones* .(2023), conjunto de cuatro esculturas de tubos de malla metálica, papel y PVC, iluminados.70 x 18 x 18 cm.

Fig.26. Montseé (2023). *Constelaciones 1 y 2*, escultura, malla metálica, papel y PVC, iluminados. 70 x 18 x 18 cm. Producción propia.

Fig.27. Montseé (2023). *Constelaciones 3 y 4* escultura, malla metálica, papel y PVC, iluminados. 70 x 18 x 18 cm. Producción propia.

Documentarse y analizar referentes es francamente útil para encontrar un primer punto de partida de inicio del proceso de trabajo. Y también la importancia de tener definido el tema, el enfoque y los materiales que emplear en cada propuesta creativa, porque esto hará que sea más fácil el desarrollo del trabajo, haciendo que la inversión de tiempo y esfuerzo luego sea altamente productiva. Otra herramienta fundamental es el mapa conceptual y el cuaderno de campo, que han sido siempre una herramienta de gran utilidad.

En la fase de experimentación es muy importante tener una mentalidad abierta que permita el descubrimiento y la magia del propio proceso creativo, sintiendo libertad y fluidez con el trabajo.

Los aciertos más importantes de este proceso han sido: la redefinición del concepto inicial, en base a unos nuevos planteamientos y referentes que nos sirvieran de cita visual. A partir de aquí hemos aprendido a poner en valor el utilizar una metodología, con unas pautas concretas y bien definidas. A continuación la experimentación: libre, sorpresiva y con los menos prejuicios posibles. También entendimos lo importante de disfrutar con el proceso, de una manera consciente y a la vez intuitiva. A partir de ahora, consideramos de vital relevancia incorporar esta metodología en cada trabajo, para continuar nuestra investigación.

Las obras resultantes han logrado transportarnos de una manera simbólica, a un paseo por un humedal. Gracias a las luces que se proyectan en las obras, se desarrolla una atmosfera especial que sirve de elemento cohesionador de todo el conjunto.

6. BIBLIOGRAFÍA

-Guasch, A.M. (2000). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza Editorial, S.A. Madrid, ed. 2011.

-Brakhage, S. (2014). *Por un arte de la visión. Escritos esenciales*. Eduntref. Buenos Aires.

-Crow, T. (2001). *El esplendor de los sesenta*. Ediciones Akal, S.A. Madrid.

-Graham-Dixon, A. (2009). Dorling Kindersley Limited. Londres, ed.2019.

-Hessenberg, k. (2006). "Escultura, Técnicas y Proyectos". Editorial Blume. Barcelona.

Webgrafía :

-Goodall, J.(2018). *Las frases más inspiradoras de la Dra. Jane durante el 2018*. Instituto Jane Goodall en España. Recuperado el día 3 de mayo de 2023 en:
<https://www.janegoodall.es/news/es/2019/01/09/0001/las-frases-mas-inspiradoras-de-la-dra-jane-durante-el-2018>

-Generalitat Valenciana. (2017). "El estado del medio ambiente en la Comunitat Valenciana"
<https://agroambient.gva.es/documents/20552612/0/Informe+del+Estado+del+Medio+Ambiente+en+la+Comunitat+Valenciana.+Informe+de+Coyuntura+2017./91ca945f-ddb6-43c1-8e22-4c2b118cb7cf> [última consulta 18/5/2023].

-Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural y Emergencia Climática y Transición Ecológica (2021). *Fichas de las 55 Zonas Húmedas*.
<https://agroambient.gva.es/es/web/espacios-naturales-protectivos/fitxes-de-les-55-zones-humides> [última consulta 20/4/2023].

-Ponce Lara, P. (2014). *Estudio de la contaminación lumínica y eficiencia energética en alumbrado exterior*. [Proyecto Fin de Máster, Universidad Politécnica de Cartagena].
<https://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/4539/tfm382.pdf> [última consulta 22/4/2023].