

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: _____

TÍTULO: _____

ESTUDIANTE: _____

DIRECTOR/A: _____

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

-

2. Referentes

-

3. Justificación de la propuesta

-

4. Proceso de Producción

-

5. Resultados

-

6. Bibliografía

-

1. Propuesta y Objetivos

Varjões nace por la búsqueda de una mayor visibilización de la situación que está llevando a la devastación de la Amazonía brasileña. Partiendo de la construcción ilícita en el río Xingu de la hidroeléctrica de Belo Monte (Pará, Brasil) e interconectándolo con otros datos sacados de distintos informes como por ejemplo de I.I.R.S.A. (*Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana*) o propias versiones ejecutivas de Eletronorte, además de diversos artículos periodísticos; se llega al planteamiento de la siguiente hipótesis y propuesta de proyecto:

La construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte como mera ‘formalidad’, ya que el objetivo de dicha planta es completamente ilógico, no sólo porque viole derechos humanos y el trato hacia el medio ambiente sea totalmente irrespetuoso, sino porque a nivel de producción de electricidad no hay ningún tipo de rentabilidad. No generará la energía estimada debido primeramente al flujo irregular que este río siempre ha tenido, además de que cuánta más deforestación para despejar territorio y construir infraestructuras de la usina, más se acentúa este descenso en la cantidad que el río lleva. Por ello es que para cuando se inaugure el salto de agua no se obtendrá una constante de energía cinética.

Esta hidroeléctrica representa la primera en la construcción de muchas otras (ejemplo: Tapajós) para así despojar de toda vida la Amazonia y dar cancha libre a la Red Ferroviaria del Pacífico (Fetab) que unirá América del Sur con China. Abriendo esa línea de comunicación que atravesará el continente y conectará con el Atlántico se generará una reducción de gastos económicos en transporte, posibilidad de una mayor explotación de la selva y todo esto acortando tiempos.

La Amazonía no deja de sentirse asfixiada y pese a implorar una tregua, la respuesta que está recibiendo se escribe por oídos sordos y bolsillos llenos. En otras palabras, ¿Cuáles son las causas reales, los factores, que posibilitan esta herida cada vez más grande en el suelo amazónico?

- **Objetivos:**

- 1- Cuestionar al espectador sobre la situación de la Amazonía y que esto genere una reflexión en el espectador.
- 2- Buscar una concienciación a través de los medios artísticos.
- 3- Utilizar la superposición de diferentes materiales y la aplicación de la huella como registro. Se pretende con ello aplicar lenguaje metafórico al propio proceso de producción de obra.
- 4- Analizar los factores reales que llevan a la destrucción de la Amazonía brasileña.

2. Referentes

Bruno Peinado
Sans Titre-I melt with you
2011
410 x 240 x 100 cm
Instalación de 11 banderas con mástiles

Bruno Peinado es un artista francés que vive y trabaja en Douarnenez, Francia. Fue nominado en 2006 al Marcel Duchamp Prize. Por otro lado mencionar que imparte en el European School of Art of Bittany (Quimper, Francia) junto con su mujer Virginie Barré, la cual es artista también.

La obra de este galo busca la contaminación y mestizaje. Borrar las distinciones entre una cultura considerada como 'alta', reservada a una elite, y una cultura popular difundida en particular a través de los medios de comunicación, la industria cultural o la publicidad. Para ello combina elementos que

pertenecen a campos culturales y disciplinares distintos.

Como un ejemplo de su trabajo, tenemos la obra *Sans Titre-I melt with you* (arriba a la izquierda) que consta de once banderas nacionales que se decoloran gradualmente hasta llegar al blanco. Así Peinado busca cuestionar este elemento que por excelencia representa la identidad y exaltación del sentimiento de pertenencia a la patria.

Lourival Cuquinha
Bandeira do Brasil
2011
Instalación artística

Cuquinha nació en Recife (noreste de Brasil) en 1975 pero actualmente vive y trabaja en São Paulo. Es artista visual y trabaja en varios campos. A nivel conceptual se mueve alrededor de cuestiones políticas partiendo de las impresiones estrictas y personales. De la misma manera que hace referencia a la libertad del individuo y el control que la sociedad y la cultura ejercen sobre éste como sobre la libertad del arte y el control ejercido sobre él por parte de las instituciones.

Lourival no llegó a concluir ningún curso académico pero sí estudió ingeniería química, filosofía, derecho e historia. Pasó diez años en la Universidade Federal de Pernambuco (1993- 2002).

Dentro de lo considerado como artes visuales, se focaliza en las áreas de artes plásticas, audiovisual (fotografía, cine y vídeo) e intervención urbana. Además, sus trabajos se caracterizan por la interactividad y el diálogo con el público y con el medio urbano.

Es la pieza *Bandeira do Brasil*, mostrada en la página 2, este pernambucano habla de la identidad nacional, las fronteras y el dinero. Así es que nos presenta una bandera brasileña donde el material de producción utilizado es el propio dinero de manera física, el cual se ha conseguido a través de la inversión económica de anónimos. Ellos financian la producción para posibilitar la adquisición de un mayor beneficio al encontrarse a la venta en la feria de ArtRio (2011). En resumen, especulación sobre especulación.

Más info: <https://www.youtube.com/watch?v=opM8-ppKKZs>

James Bridle
Waterboarded Documents
2015
Instalación artística

James Bridge es un londinense definido como un artista, activista, escritor, editor, tecnólogo y un número indefinido de otras tantas cosas.

Este artista escribe sobre cultura y tecnología en la web www.booktwo.org, además de en periódicos y revistas como por ejemplo en Wired, Domus, Cabinet, the Atlantic, the New Statesman o The Observer. Ha realizado distintas obras financiadas y expuestas tanto a nivel internacional como en internet. Por otro lado, suele ser ponente en conferencias y universidades.

Recientemente recibió una mención de honor en el Prix Ars Electronica 2013 y un galardón de excelencia por el Japan Media Arts Festival 2014. Además de seleccionado por el Future Generation Art Prize 2014 y ganador de la edición de 2014 del Design Museum Graphics Design of the Year.

Fue nombrado como una de las mil personas más influyentes en Londres por el Evening Standard en 2007 y una de las cien más influyentes en Europa por WIRED Magazine en 2015.

Como ejemplo de su extenso trabajo y debido a su perfil informativo y de denuncia se ha seleccionado dentro de la obra de Bridge la pieza *Waterboarded Documents*, ya que ilustra la complicidad entre información, geografía y violencia física además de entre imperio histórico y redes virtuales contemporáneas.

La instalación consiste en una mesa hecha a medida de acero y cristal que presenta los mapas de Diego García y del Archipiélago de Chagos, junto con los documentos que detallan el rol de estas islas en relación al abuso sobre los derechos humanos, tortura, ejecución y la vigilancia electrónica.

Un segundo set de documentos muestra la recuperación en curso de estos acontecimientos a través de las redes virtuales. En conjunto por tanto se muestran los presentes documentos ya invalidados con el uso de agua, de acuerdo con la demanda del Gobierno británico ante la crucial evidencia sobre el rol que el territorio inglés de Diego García tuvo en el programa de tortura de la CIA “damaged by water”.

Más info: <http://shorttermmemoryloss.com/portfolio/project/waterboarded-documents/2/>

Joris De Schepper y Thomas De Ridder
Inside Installations
2010
Instalación artística

A nuestra izquierda nos encontramos con una pieza ejecutada por los arquitectos Joris De Schepper y Thomas De Ridder, quienes buscaban mostrar al visitante una idea del trabajo de recámara de un museo. Esta pieza forma parte de una serie llamada *Inside Installations*, la cual pone en el punto de mira aquello que ocurre detrás de la escena de una exposición y del proceso de archivo que supone.

Localizado en un gran espacio del S.M.A.K.- Museum of Modern Art (Ghent, Bélgica) se presentan documentos, fotos, bocetos y manuales relacionados con otras instalaciones ya mostradas en dicho museo. De esta forma el espectador puede ser consciente de la complejidad que supone la exhibición de una instalación artística.

Más info: <http://www.dezeen.com/2010/11/13/inside-installations-by-joris-de-schepper-and-thomas-de-ridder/>

- **Justificación de los referentes:**

Las dos primeras obras seleccionadas tiene relación con la producción posterior de *Ordem e Progresso*, ya que ambas están haciendo uso de la bandera como elemento representativo de la identidad de un colectivo y al mismo tiempo buscan hacer una crítica a este concepto junto con el de frontera y dinero, que son factores que también se contemplan en *Varjões*.

Por último, vinculándolo con la obra *El Solitario y Excavaciones Block, onde tudo faz sentido* tenemos *Waterboarded Documents* e *Inside Installations* debido a su naturaleza de búsqueda, de pretender mostrar la cara oculta de cualquier hallazgo con una finalidad didáctica tanto para el creativo como para el espectador sin perder el valor plástico y la poética de éste.

3. Justificación de la propuesta

Varjões se divide en dos partes claramente diferenciadas pero que al mismo tiempo se necesitan para verse como el 'todo' que es.

Por un lado nos encontramos tanto con la pieza de *El Solitario* como con *Excavaciones Block, onde tudo faz sentido*. Aunque ambas dos son similares a nivel de producción, la segunda en mención es la que se encarga de desarrollar de una forma más exhaustiva y personal la investigación e hipótesis realizada. De tal modo que, a través de la conjunción de imágenes, textos seleccionados y anotaciones que se hicieron de manera espontánea durante la documentación, se van tejiendo las conexiones entre los hechos que hipotéticamente desencadenan la deforestación en la Cuenca Amazónica como de las reacciones viscerales que han acarreado a la autora como observadora de este hecho. De ahí que se utilice el collage como técnica, puesto que no deja de ser la visualización más clara del trasfondo de cualquier exploración. La mente y el solapamiento de ideas o en palabras de Arthur Rimbaud:

«La historia de una de mis locuras. Desde hacía largo tiempo, me jactaba de poseer todos los paisajes posibles, y encontraba irrisorias las celebridades de la pintura y de la poesía moderna.

Me gustaban las pinturas idiotas, dinteles historiados, decoraciones, telas de saltimbanquis, carteles, estampas populares; la literatura anticuada, latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía, novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas, libritos para niños, óperas viejas, canciones bobas, ritmos ingenuos.

Soñaba con cruzadas, con viajes de descubrimientos de los que no hay relatos, con repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes: creía en todos los encantamientos. (...)

Al principio fue un estudio. Yo escribía silencios, noches, anotaba lo inexpresable. Fijaba vértigos. (...)

Las vejeces poéticas eran buena parte de mi alquimia del verbo. Me acostumbré a la alucinación simple: veía muy claramente una mezquita en lugar de una fábrica, una escuela de tambores instalada por los ángeles, calesas en las rutas del cielo, un salón en el fondo de un lago; monstruos, misterios; un título de vaudeville hacía que ante mí se alzaran espantos.

¡Luego expliqué mis sofismas mágicos con la alucinación de las palabras!

Estaba ocioso, presa de pesada fiebre (...)

Se me agriaba el carácter» (1)

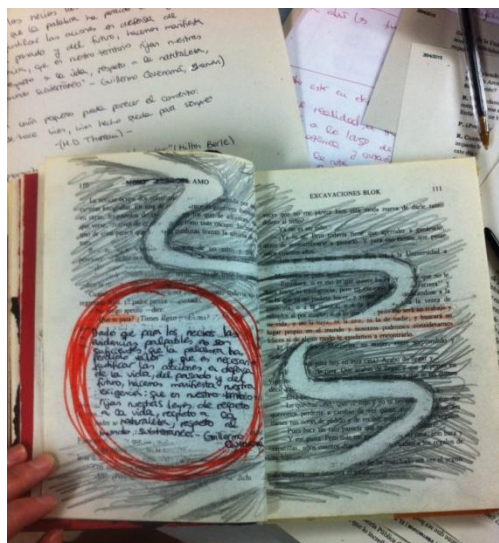
(1) Rimbaud, A., *Una temporada en el infierno*. (2010), Visor Libros, Madrid. p. 42-44.

Por último se encuentra la obra *Ordem e Progresso* con la que se propone 'reescribir' la simbología de la bandera nacional de la República Federativa del Brasil. Debido a que el color verde del fondo del estandarte alude a las selvas vírgenes y dado que la Amazonía cada vez está más cerca de su último suspiro, se pasará de esa imagen tan tupida y pulcra a una en la que se muestra la situación actual de masa forestal devastada a lo largo de toda la selva amazónica brasileña. Para ello se genera una reproducción final de ese 'verdor' sustentada en unos informes del INPE (*Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais* - Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales) y el SAD (*Sistema de Alerta de Desmatamento* - Sistema de Alerta de Deforestación) para ser lo más veraz posible a la hora de arrojar cierta visibilidad a dicha problemática. Aunando así la denuncia de la situación con la poética visual.

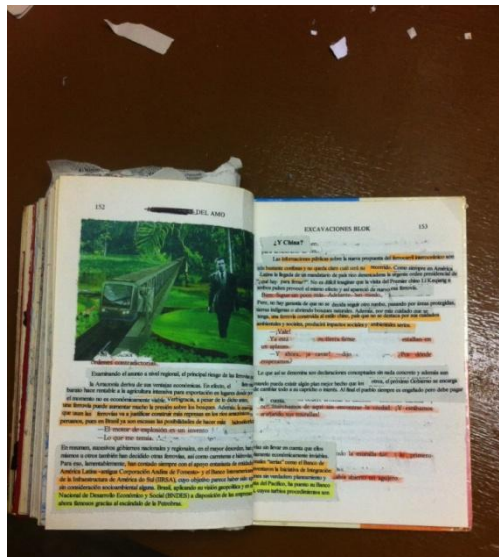

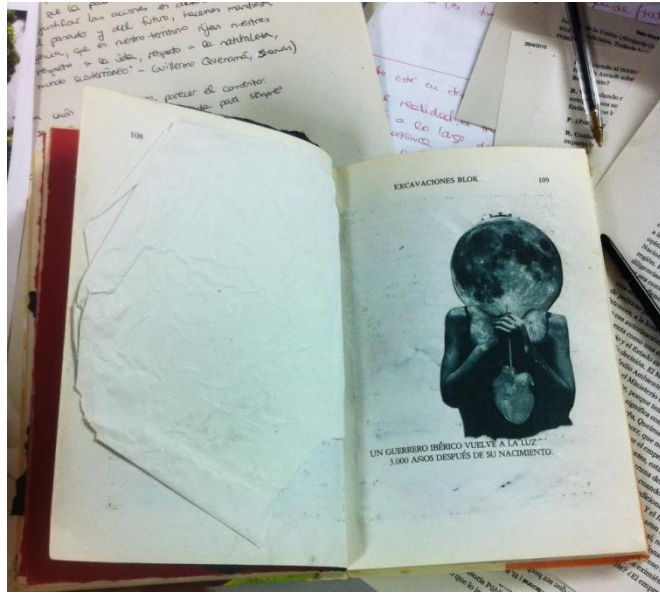
4. Proceso de Producción

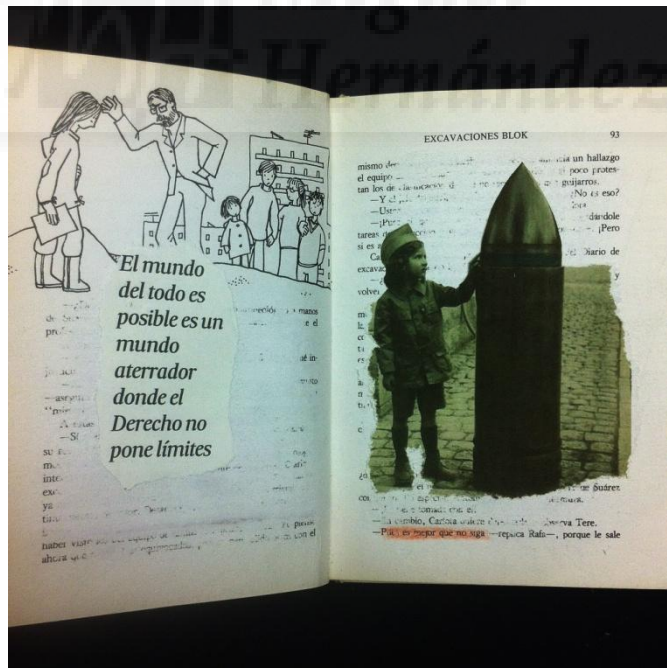
Como se puede ver en las imágenes, en la elaboración del libro de artista en más de una ocasión se lijó la superficie de la página para dejar exclusivamente los fragmentos originales que consideré convenientes para contar esta historia. Tanto las anotaciones como las partes del libro remarcadas en rojo son el diálogo interno, la voz en off de la autora ante este suceso. Articulando así lo interno con lo externo, se busca que el espectador preste mayor atención a lo seleccionado y de alguna forma en él suscite una conversación íntima con la obra. Así mismo, aun habiendo un hilo conductor, la pieza se piensa como obra procesual y experimental.

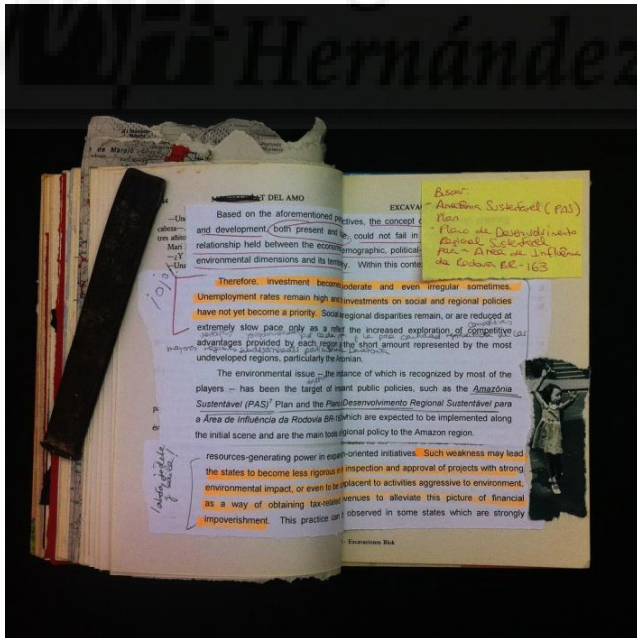
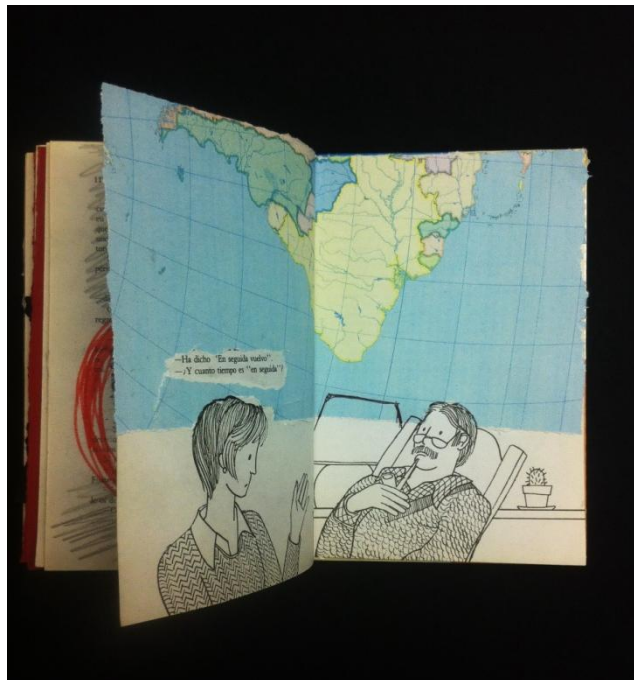

Por otro lado, se adjuntan imágenes de los collages elaborados, originales como escaneados, ya que el tamaño en determinadas ocasiones sería demasiado grande en comparación con las proporciones del libro y visualmente tendrían más peso de lo que se pretende. Se deja así hueco para la intervención del texto y que ninguno sobresalga en importancia.

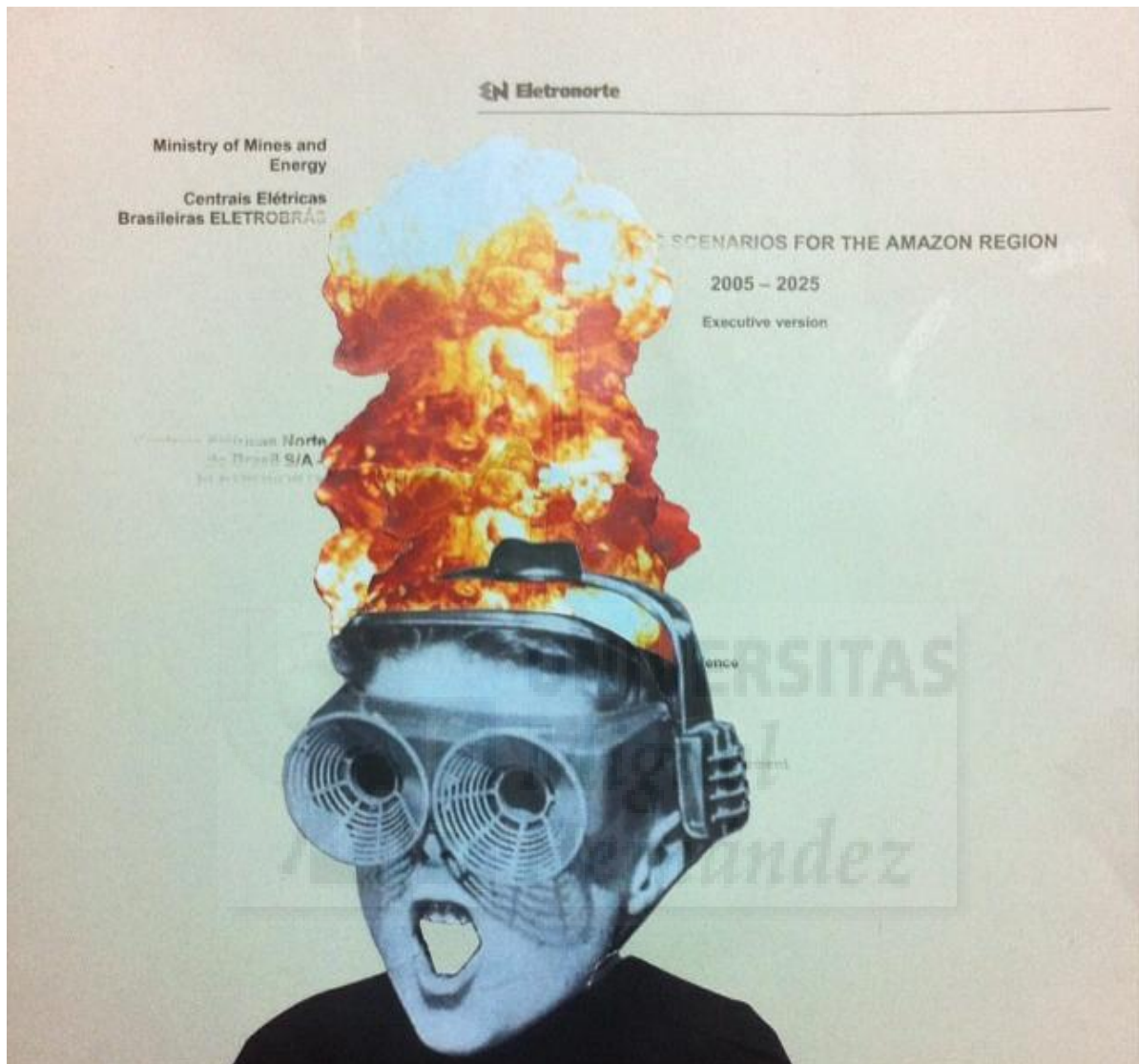

Aquí, como se puede observar, se encuentra la pieza *Ordem e Progresso*, para la cual se editó primeramente en Photoshop la imagen actual de la bandera de Brasil y posteriormente se imprimió en tela 100% poliéster.

5. Resultados

El Solitario
Sara Caballero
2015
30 x 31 cm
Collage

Excavaciones Block, onde tudo faz sentido

Sara Caballero

2015

19'5 x 13 x 18 cm

Collage

Ordem e Progresso
Sara Caballero
2015
100 x 150 cm
Impresión sobre tela

Como conclusión del proyecto a nivel de producción cabe decir que pese a que a lo largo de la misma se ha visto una mejora, quizá la más evidente en el libro de artista por su carácter procesual, se es consciente de que aún falta cierta madurez y toma de contacto con el propio activismo artístico, debido a su carácter social. Es decir, es un proyecto al que dejar las puertas abiertas, ya que a la autora considera que debe adquirir una mayor destreza y lucidez con el uso del lenguaje y así la posibilidad de un feedback más inmediato y contundente.

Por otro lado, llegado a este punto de *Varjões* se considera que no sólo ha supuesto un viaje ni un cuestionamiento hacia la calidad como artista, hacia esa capacidad de crear e investigar la materia y el uso del verbo para con ello conseguir que el mensaje se desborde e inunde al otro. *Varjões* es la visualización de ese campo de batalla en el que también se disputa el concepto de Verdad y Justicia.

A título personal decir que esta investigación y posterior producción artística ha sido percibida en primera instancia como una catástrofe para los sentidos pero desencadenante de esa luz que nos ayuda a entender este mundo lleno de contradicciones, variantes, aspiraciones y diversos motivos que empujan al individuo a seguir vivo. De tal forma que ha propiciado el desenmarañar un poco más la madeja de la condición humana para dejar paso a un mayor entendimiento y aceptación de lo que somos.

6. Bibliografía

- Alinsky S. (2012). *Tratado para radicales. Manual para revolucionarios pragmáticos*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- Tzu S. (2009). *El Arte de la Guerra*. Barcelona: Ediciones Obelisco.
- Lenoir R. (2012) *Bourdieu, diez años después: legitimidad cultural y estratificación social*. México: Universidad Nacional Autónoma de México
- Agne Tybusch F. y Siqueira Tybusch J. (2013). *Ciberativismo Ambiental e a Produção de Novos Espaços Democráticos: Reflexões sobre Comunicação e Biopoder*. Santa María: Universidade Federal de Santa María. ISSN 2238-9121
- (2014) *Centrais Eletricas Brasileiras S.A*. Reino Unido: MarketLine
- Eletrobras (2014) *Demonstrações Financeiras e Relatório de Administração*. Brasilia: Governo Federal do Brasil.
- Eletronorte (2006) *Macro-Economic Scenarios for The Amazon Region 2005-2025*.
- Millán Bojalil J.A. (1993) *La Cuenca del Pacífico: mito o realidad*. México: Comité Mexicano del Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico. ISSN 0185-0601
- Valdés Castro J. y Parimbelli M. (2013) *Ejes de Integración: Elementos para el Desarrollo Sostenible del Territorio. Eje del Amazonas ampliado*. INTAL.
- (2013) *GTE del Eje del Amazonas*. Cartera de Proyectos del EID. IIRSA
- López L.E. (2003) *Educación con dignidad. Hacia nuevas formas de actuación con la niñez indígena en América Latina*. Panamá: UNICEF-TACRO. ISBN 9280638203
- (2014) *Colonias Apócrifas, Imágenes de la colonialidad en España*. León: MUSAC [guía de sala descargable en www.musac.es]
- Bruguera T. (2012) *Manifiesto on Artists's Rights*. Ginebra: ONU
- Shaheed F. (2013) *Report of the Special Rapporteur in the field of cultural rights*. Nueva York: ONU.
- Do Nascimento Gonçalves F. (2012) *Arte, ativismo e tecnologias de comunicação nas práticas políticas contemporâneas*. Rio de Janeiro: UERJ
- Guasch A.M. (2011) *Arte y Archivo, 1920-2010. Genealogías, Tipologías y Discontinuidades*. Madrid: Editorial Akal. ISBN 978-84-460-2539-9
- Rimbaud, A. (2010) *Una temporada en el infierno*. Madrid: Visor Libros.