

tfg **memoria**

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Especie invasora

ESTUDIANTE: Alba Rujano Mancheño

DIRECTOR/A: Elisa Lozano Chiarlones

PALABRAS CLAVE: Intervención, escultura, insectos, mariposas

RESUMEN: Especie invasora es una intervención, formada por piezas en forma de mariposas, para intentar concienciar de la invasión territorial que sufren los insectos por parte de los humanos. Para ello se han cambiado los papeles y ahora son los insectos quienes invaden el hábitat de los humanos.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 6

3. Justificación de la propuesta

7 - 14

4. Proceso de Producción

15 - 17

5. Resultados

18 - 26

6. Bibliografía

27 - 27

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Especie invasora es un proyecto de intervención espacial que critica la invasión territorial por parte de los humanos en tiempos de globalización, acabando con el hábitat de miles de insectos.

La intervención, formada por piezas en forma de mariposas, intenta concienciar de la invasión territorial que sufren los insectos por parte de los humanos. Para ello se han cambiado los papeles y ahora son los insectos quienes invaden el hábitat de los humanos, pretendiendo crear así imágenes y experiencias significativas en el espectador.

Las consecuencias del capitalismo en el medioambiente se pueden ver a nuestro alrededor, generados por los desplazamientos humanos, las formas masivas de construcciones de grandes ciudades y el cambio climático.

Explotación, transformación, consumo y desecho de recursos naturales limitados. Estamos en la encrucijada más difícil del planeta y todavía nos dicen que la solución es seguir creciendo. La construcción de infraestructuras y el urbanismo salvaje destrozan el medio natural que nos rodea, perdemos biodiversidad, desaparecen los paisajes naturales. Pero hay otras consecuencias que no vemos, y como dice el refrán: “ojos que no ven corazón que no siente”. Esto ha generado una irremediable inquietud sobre la existencia de las diferentes especies de insectos que amenazan con extinguirse.

Especie invasora refleja el impacto de estas dinámicas sobre la vida humana, la ocupación sobreacogedora de un espacio por parte de las mariposas no es más que un acto reflejo de las consecuencias violentas, tanto físicas como simbólicas de la globalización de los humanos.

El objetivo de esta iniciativa es:

- Crear una serie de obras artísticas mediante 200 piezas confeccionadas en tela
- Experimentar en distintos espacios y buscar distintas soluciones, fotografiando el proceso y las distintas opciones como parte del proyecto.
- Concienciar de las fatídicas consecuencias de nuestras acciones en contra del medio ambiente y los animales.

2. REFERENTES

-Conceptual

Rafael Gomez

Sus obras e intervenciones escultóricas están fuertemente asociadas con la naturaleza de la mente, la fragilidad de la vida y la resistencia a la muerte, su interés por lo ritual y lo repetitivo, lo llevan a tener una producción de serie.

Fig.1 Serie: +Memorias "Territorio"
Técnica: acrílico, arenas, carbón/
lienzo
Medidas: 45x45cm c/u
Año: 2008

-Visual

Yumi Okita

La artista crea bellas esculturas textiles con forma de insectos con diversos tejidos y técnicas de bordado.

Fig.2 Escultura de tela

Mister Finch

Le fascinan las flores, los insectos y las aves con sus increíbles ciclos de vida y sus extraordinarios nidos y comportamientos.
"Los trozos de hilo y tela se cosen y se recogen en criaturas de cuentos de hadas en busca de nuevos dueños y mundos para habitar."

Fig.3 Escultura de tela

Kate Kato

Escultor, artista del papel y un coleccionista de objetos naturales. Crea esculturas de papel 3D inspiradas en el mundo natural.

Fig.4 Escultura de papel 3D

Raku Inoue

Este artista y diseñador crea delicadas composiciones florales recreando insectos mediante materiales naturales.

Fig.5 Composición floral

Alfred Hitchcock

Me interesa la idea de invasión de los pájaros pero mi intención no es causar terror en ningún momento.

Fig.6 Cartel película (Los pájaros 1963)

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

3.1 La importancia de los insectos.

Los insectos resultan imprescindibles por las funciones que cumplen en los ecosistemas, que son la polinización, la eliminación de la suciedad, la comida y el parasitismo. La polinización es la función más importante, ya que sin los insectos muchas especies vegetales no conseguirían reproducirse.

Por supuesto si son importantes para los ecosistemas, son importante para el ser humano, ya que gran parte de los cultivos dependen de que hayan insectos y que cumplan su función. La UE prohíbe en 2018 el uso al aire libre de tres insecticidas neonicotinoides muy utilizados en todo el mundo. "La salud de las abejas sigue siendo de vital importancia para mí, dado que está relacionada con la biodiversidad, con la producción de alimentos y con el medio ambiente", declaró Vytenis Andriukaitis, comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria.

Sin insectos no tendríamos plantas, y casi no tendríamos nada con lo que alimentarnos. Un ejemplo de esto sería que Barack Obama dedicó 8 millones de dólares para estudiar cómo crear nuevos hábitats. Pero la solución no está en crear nuevos hábitats para los insectos, la solución está en cuidar y no destruir los hábitats naturales de estos pequeños seres.

Otra función de los insectos es eliminar la suciedad. Con esto nos referimos a que algunos se alimentan de materia orgánica muerta (cadáveres). Además de comer también son comidos, forman parte de la dieta de muchos animales, inclusive el ser humano. Y por último, el parasitismo. Los parásitos llenan un nicho ecológico muy importante, ya que ayudan a prevenir la superpoblación de algunas especies, además de contribuir al desarrollo de adaptaciones evolutivas.

3.2 El efecto de los humanos en el hábitat de los animales.

La destrucción del hábitat es, sin duda, la principal amenaza que enfrentan la mayoría de las especies animales en el mundo. Los animales no tienen más remedio que adaptarse a los cambios de su entorno, proceso que altera gravemente su organismo (teniendo que mutar o evolucionar considerablemente) así como también altera la cadena alimenticia de muchas especies. Los lagos y lagunas se han convertido en grandes bodegas de basura acumulada; los suelos han sido contaminados por plaguicidas, pesticidas, erosión por construcciones urbanas, etc.; los ríos son pequeños chorros circulando con agentes tóxicos debido a que muchas personas los utilizan como baños o lavaderos.

Las especies de fuentes acuíferas contaminadas se ven obligadas a adaptarse a estos componentes contaminantes o, por el contrario, si no logran adaptarse al cambio de su ecosistema, tienden a desaparecer.

Por consiguiente, cuando un ecosistema es contaminado por basura, deforestado o quemado, las especies animales como insectos, mamíferos, aves y reptiles, se ven obligados a migrar a otros lugares cercanos, los cuales muchas veces son destruidos nuevamente por la acción del hombre.

La Lista Roja de Especies Amenazadas que elabora desde 1963 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha superado la barrera de las 25.000 variedades de animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción. En concreto, la actualización publicada el 14 de septiembre por la UICN indica que hasta ahora se ha analizado el estado de conservación de ahora 87.967 especies, de las cuales 25.062 están en peligro de extinción. Inger Andersen, Directora General de la UICN afirmó que "Nuestras actividades como seres humanos están empujando tan rápidamente a las especies al borde de la extinción que a los conservacionistas se les hace imposible evaluar las disminuciones en tiempo real" [...] "Incluso aquellas especies que creíamos abundantes y seguras, se encuentran ahora en peligro de extinción." [...]

"Y aunque las medidas de conservación funcionan, a la conservación de los bosques, las sabanas y otros biomas de los que dependemos para nuestra supervivencia y desarrollo, no se le concede la suficiente prioridad de financiación. Nuestro planeta necesita acciones urgentes a escala global, basadas en los datos de la Lista Roja, para asegurar la supervivencia de las especies y nuestro propio futuro sostenible"¹. La Comisión Europea suministró un informe de las especies como las libélulas, los escarabajos y las mariposas, estas especies se encuentran amenazados por los cambios de clima y por la pérdida de su hábitat.

El 14% de las especies de libélulas, el 11% de escarabajos que habitan en la madera en descomposición, y el 9% de las especies de **mariposas**. Corren el riesgo de extinguirse por completo, según los indica la CE.

Según los datos difundidos casi un tercio de las 435 especies de mariposas de Europa se encuentran reducidas la cantidad de ejemplares, el 9% se encuentran en **peligro de extinción**.

1. Marzo (2018). "Biodiversidad amenazada" <http://www.lavanguardia.com/natural/20170914/431279125568/lista-roja-especies-peligro-extincion-uicn.html>.

3.3 Los insectos en el mundo del arte

Desde los más remotos albores de la humanidad, en las cavernas que albergaron a nuestros ancestros prehistóricos, diversos insectos fueron pintados en piedras, grabados en huesos o esculpidos en marfil.

Grecia y Roma tampoco ignoraron a los insectos, y sus Mitos y leyendas se proyectaron hasta el Renacimiento, y la época moderna.

En la actualidad, son cientos de artistas quienes se inspiran en estos seres para dar origen a las más extraordinarias obras de arte.

Arte Prehistórico: La Diosa Abeja (10.000 a.C. – S V. d.C.)

Una de las imágenes más perdurables del arte prehistórico fue la Diosa Abeja, en una representación de hace 5.000 años, en el Neolítico de España. La abeja inspiró las primeras representaciones de Dioses alados, que llegan hasta los modernos ángeles.

Fig.7 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

La Araña de las líneas de Nazca (550-650 d.C.)

En la planicie de Nazca, costa sur del Perú, se encuentran las famosas líneas de Nazca, que representan diversos animales. Entre ellos, destaca el diseño de la “Araña de Nazca”

Fig.8 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

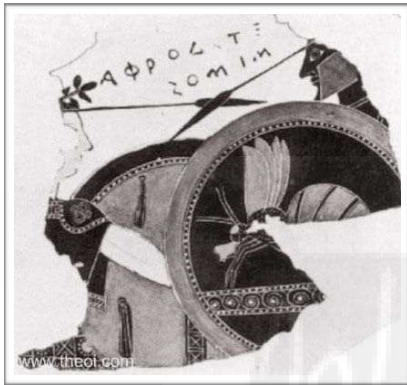
Imperios clásicos: Egipto, XVIII Dinastía (1336 – 1327 a.C.)

Pocos insectos han sido adorados por el hombre como lo fue el Escarabajo Sagrado de Egipto, en la época de los Faraones. De hecho, el más famoso de ellos, Tutankamon, fue enterrado con el magnífico pectoral.

Fig.89 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Grecia Clásica (S. VI al IV a.C.)

Guerrero dibujado en una vasija ática de figuras rojas, con el símbolo de la avispa en su Escudo. Colección Museo de la Acrópolis, Atenas, Grecia. Fecha: S VI a.C., Período Arcaico. Fragmento de Afrodita luchando contra el Gigante Mimon, a partir de una pintura que representa la Gigantomakhia (Guerra de los Gigantes). El escudo del gigante está adornado con el símbolo de una avispa.

Fig.10 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Del Renacimiento al Siglo XIX: El Checo Wenceslaus Hollar, 1646, realizó impresionantes grabados de insectos.

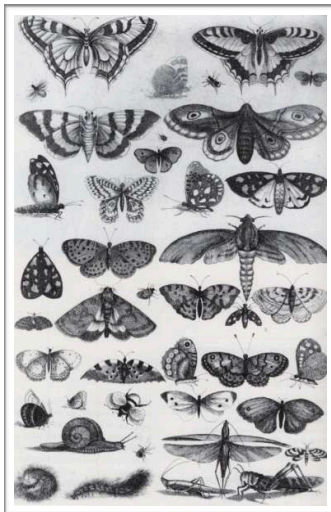
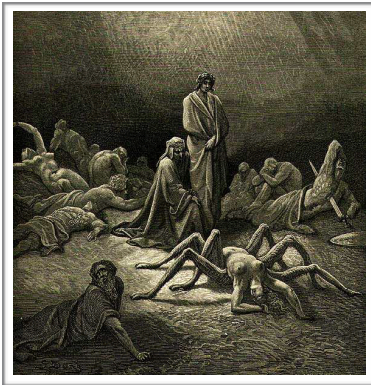

Fig.11 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Aracne, de Doré (1815)

El gran ilustrador francés, Gustave Doré, retrató a Aracne en una ilustración para “El Purgatorio”, de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri.

Fig.12 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Arte Contemporáneo: Emile-Alain Seguy (1926)

En 1926, el maestro del diseño Art Decó francés, Emile-Alain Seguy, pintó este motivo de mariposas y rosas.

Fig.13 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Psyche Kollection, de Carsten Witte (1995)

Fig.14 y 15 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

El fotógrafo alemán Carsten Witte desarrolló una serie llamada Psyche, en honor a la Diosa griega, basada en fotomontajes de desnudos femeninos contra alas de mariposas reales.

Arte del Siglo XXI: Las pinturas de Insectos de Steven Kutcher (2007)

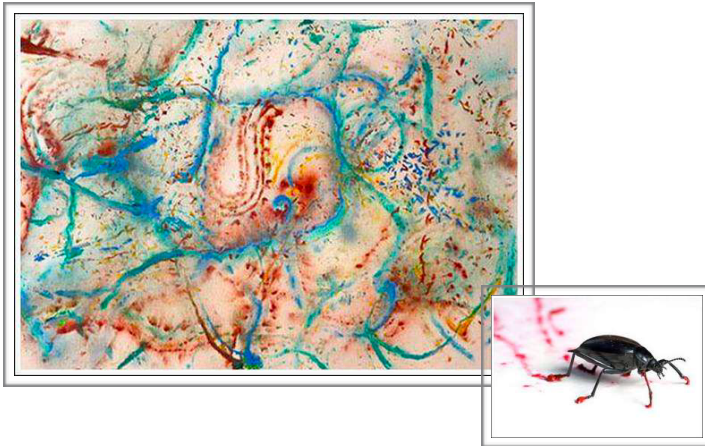

Fig.16 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Las Esculturas de Christopher Conte (2012)

A pesar de la fuerte conexión con las tecnologías del futuro que está presente en toda la obra de Chris, técnicas antiguas como la fundición de bronce a la cera perdida se han convertido en una parte integral del proceso.

Sus trabajos se han exhibido en EE.UU. y han aparecido en el Discovery Channel.

El proceso de creación de una sola escultura a menudo puede tomar semanas o incluso meses.

Fig.17 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Insectos de Moda (Siglo XXI)

Fig.18 y 19 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

Joyas de Insecto (Siglo XXI)

Desde el pectoral de Tutankamon y el collar de Cleopatra, ha pasado mucho tiempo. Sin embargo, los insectos siguen siendo un motivo permanente en joyería.

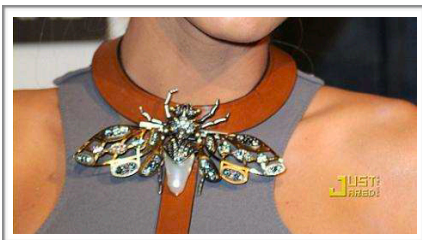

Fig.21 Corporación ecológica nueva era-Instituto de investigación científica

En el arte aparecen figuras cuya presencia va más allá de una simple representación artística. Las representaciones de insectos pueden cambiar con la cultura, la época y hasta el autor que los ha incluido en su obra.

No es la primera vez que trabajo con insectos. Anteriormente realicé una serie de estampaciones con imagines de diferentes insectos, en las que trabajaba composiciones con repeticiones.

El proyecto trataba sobre la variedad de especies de insectos. Desde los insectos útiles hasta los insectos venenosos o transmisores de enfermedades.

Estas estampas serigráficas despertó mi interés por el mundo de los insectos, de ahí nació la idea de *Especie invasora*.

Fig.22 Estampa serigráfica, 2017

Fig.23 Estampa serigráfica, 2017

Fig.24 Estampa serigráfica, 2017

Para el proyecto *Especie invasora* el insecto escogido es la mariposa, por su estética cuando se agrupan. La coloración de las alas de las mariposas es el mayor encanto de este insecto, distintos colores y diseños que dependiendo de la luz producen colores muy llamativos que pueden llegar a ser brillantes o metalizados.

Las mariposas se consideran símbolo de renacimiento, de resurrección y de inmortalidad. Para los griegos representa el alma abandonando el cuerpo.

Relacionadas con la naturaleza y respeto al medio ambiente. La mariposa es un insecto agradable de ver, al contrario de otros insectos que nos pueden llegar a producir asco o miedo. Pero por muy bella que sea la mariposa hay que recordar que sigue siendo un gusano.

Los seres humanos edifican bellas arquitecturas pero para ello acaban con zonas naturales.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Los materiales utilizados para realizar las 200 piezas son: tejidos, entretela, relleno, hilos, agujas, maquina de coser, alambre y pistola de silicona.

Lo primero es dibujar y recortar el delantero y trasero de las alas de las mariposas en las telas escogidas. Cada mariposa está compuesta por ocho piezas. Las telas más blandas tendrán que ir entreteladas.

Una vez cortadas y bordadas las piezas, hay que coserlas a máquina para después meterles relleno y cerrarlas.

El último paso es cortar el alambre con forma de antenas y pegarlo al cuerpo del insecto, para terminar pegando el insecto a las alas.

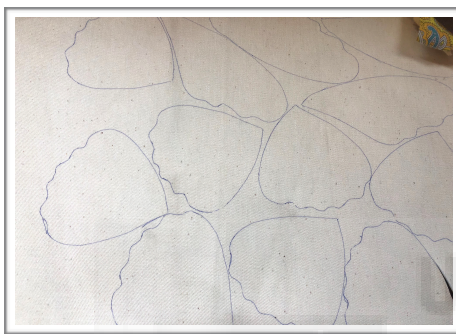

Fig.25 Fotografía de proceso

Fig.26 Fotografía de proceso

Fig.27 Fotografía de proceso

Fig.28 Fotografía de proceso

Fig.29 Fotografía de proceso

Fig.30 Fotografía de proceso

Una vez acabadas las piezas, es momento de instalarlas en zonas habitadas por los seres humanos.

El objetivo de la instalación es impactar y hacer reflexionar a los humanos sobre nuestro comportamiento contra la naturaleza. Abusamos de los recursos naturales, no damos tiempo a que se regeneren y estos cada vez escasean más. No nos damos cuenta que la naturaleza es vida, nuestras vidas.

Durante el proceso de ejecución de la obra se ha tenido que experimentar con distintos medios de expresión para que se entendiese y llegara el mensaje deseado. Las instalaciones realizadas han surgido a partir de la experimentación en la disposición de las mariposas, en algunas se colocaron uniformemente, en otras se colocaron de forma que formaran palabras, en otras se han colocado estratégicamente en zonas transitadas, impidiendo o dificultando el paso de las personas. En otras, las mariposas forman figuras en forma de señales de prohibido o se agrupan en forma de calavera, ya que era importante relacionarlas con temas fúnebres para la crítica que se quería llevar a cabo.

Desde los inicios del proyecto la idea principal de la intervención urbana era desplegar las piezas en fachadas y estructuras arquitectónicas para hablar de la invasión, el desplazamiento forzado y el desarraigo, en tiempos de globalización. Realizar miles de piezas para poder envolver un edificio con el tiempo que teníamos era inviable, por ello tuvimos que plantear soluciones. Así es como llegamos a la idea de apoyar el proyecto con fotografías en las que aparecieran personas y fotomontajes. Estos recursos refuerzan el proyecto y ayudan a transmitir mejor la sensación de agobio por la invasión de esta especie.

Fig.31 Fotografía de proceso

Fig.32 Fotografía de proceso

Fig.33 Fotografía de proceso

Fig.34 Fotografía de proceso

5. RESULTADOS

Fig.35. Instalación del proyecto "Especie invasora" #1 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.36. Instalación del proyecto "Especie invasora" #2 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.37. Instalación del proyecto "Especie invasora" #3 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.38. Instalación del proyecto "Especie invasora" #4 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.39. Instalación del proyecto “Especie invasora” #5 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.40. Fotomontaje del proyecto “Especie invasora” #6 - Fotografía y montaje. Alba Rujano

Fig.41. Instalación del proyecto "Especie invasora" #7 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.42. Instalación del proyecto "Especie invasora" #8 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.43. Instalación del proyecto "Especie invasora" #9 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.44. Instalación del proyecto "Especie invasora" #10 - Fotografía. Alba Rujano

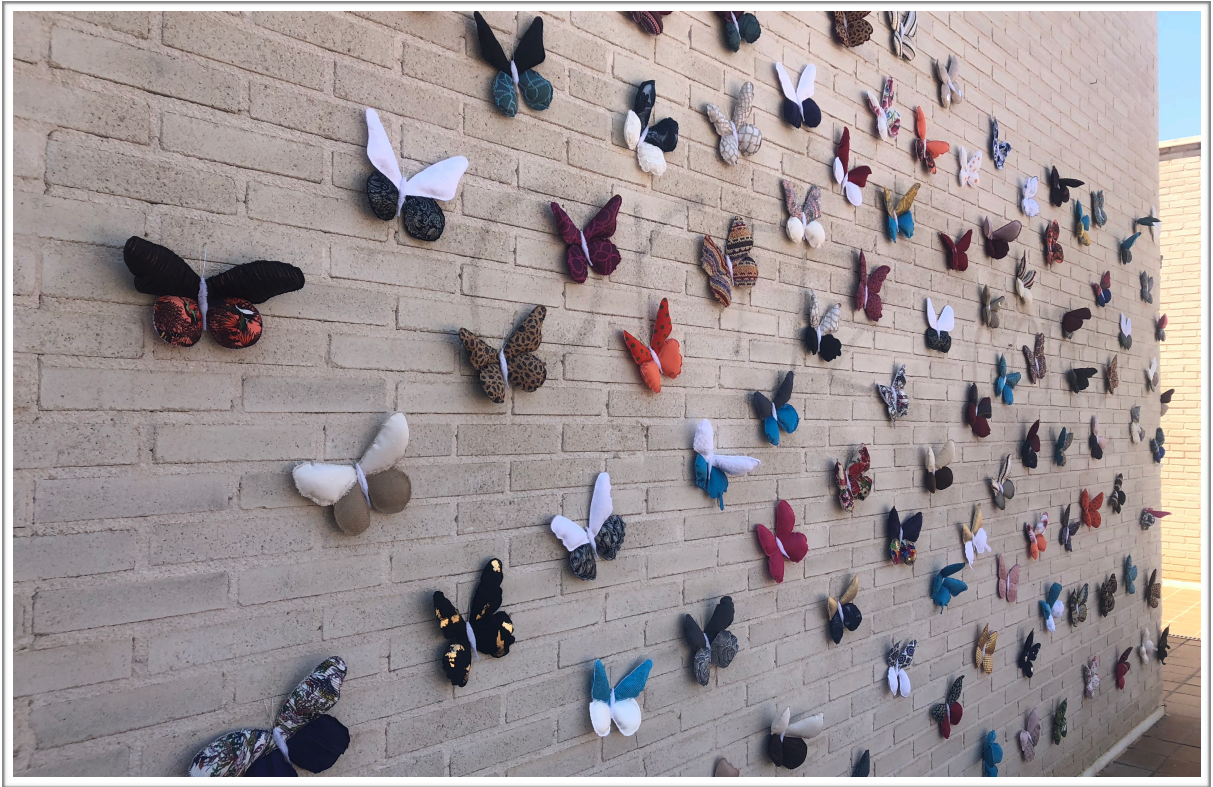

Fig.45. Instalación del proyecto "Especie invasora" #11 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.46. Fotomontaje del proyecto "Especie invasora" #12 - Montaje. Alba Rujano

Fig.47. Instalación del proyecto “Especie invasora” #13 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.48. Instalación del proyecto “Especie invasora” #14 - Fotografía. Alba Rujano

Fig.49. Instalación del proyecto "Especie invasora" #15 - Fotografía. Rafaela Mancheño

Fig.50. Instalación del proyecto "Especie invasora" #16 - Fotografía. Alba Rujano

El proceso de producción ha sido una etapa llena de sensaciones. A medida que se iban haciendo las piezas, sentía como las mariposas iban invadiendo mi área de trabajo. Pero a la hora de realizar las instalaciones hubo que plantearse otras ideas para solucionar problemas que iban surgiendo conforme iba avanzando el proyecto. Con la solución de los problemas iban surgiendo nuevas ideas para realizar fotografías y realizar foto montajes en algunas de ellas.

El resultado final es muy satisfactorio, ya que las obras realizadas con las doscientas mariposas han creado el efecto deseado: impactar, crear sensación de agobio y concienciar a los espectadores sobre las fatídicas consecuencias de nuestras acciones en contra del medio ambiente .

6. BIBLIOGRAFÍA

-Yumi Okita

<http://www.thiscolossal.com/2014/07/textile-moth-and-butterfly-sculptures-by-yumi-okita/>. [consulta: 07.05.2018]

- Mister Finch

<http://www.mister-finch.com/portfolio/> [consulta: 07.05.2018]

- Kate Kato

<http://www.kasasagidesign.com/gallery/4590778182>. [consulta: 07.05.2018]

- Raku Inoue

<http://www.thiscolossal.com/2018/02/insect-flower-arrangements-by-raku-inoue-2/>. [consulta: 07.05.2018]

-La historia del arte y los insectos.

<http://dosdisparos.com/2013/06/25/bichos-y-arte-breve-vision-en-la-historia-del-arte-del-ecuador-por-juan-manuel-guevara/>. [consulta: 02.05.2018]

<https://es.slideshare.net/AlexisTapia1/los-insectos-en-el-arte-15950597> [consulta: 02.05.2018]

<https://insectosenelarte.blogspot.com>. [consulta: 02.05.2018]

-Animales en peligro de extinción.

<http://www.animalesenextincion.info/insectos-en-peligro-de-extincion/> [consulta: 22.04.2018]

<http://www.lavanguardia.com/natural/20170914/431279125568/lista-roja-especies-peligro-extincion-uicn.html> [consulta: 22.04.2018]

-Rafael Gomez Barros

<http://www.galeriacometa.com/es/perfiles-de-artistas/rafael-gomezbarros/> [consulta: 12.04.2018]

Citas

- Marzo (2018). “Biodiversidad amenazada”

<http://www.lavanguardia.com/natural/20170914/431279125568/lista-roja-especies-peligro-extincion-uicn.html>. [consulta: 22.0.2018]