

bellas artes

2020/2021

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: ``reVertido``

PALABRAS CLAVE: Intervención-Instalación-Ecoarte-Naturaleza-Littering

ESTUDIANTE: Aarón Martínez Pujante

DIRECTORA: Elisa Lozano Chiarlones

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA
Universidad Miguel Hernández de Elche

Índice

Propuesta y Objetivos	P3
Referentes	P4/P6
Justificación de la propuesta	P6/P9
Proceso de Producción	P9/P13
Resultados	P13/P15
Bibliografía	P16

Resumen de la propuesta.

El proyecto ``reVertido`` aborda el tema del *littering*, que es el abandono de basuras en entornos naturales, lo hacemos desde un enfoque crítico y a través del Ecoarte. Nuestra acción directa será recolectar los residuos en la primera etapa de este proyecto, para a posteriori utilizarlos en una instalación en interior con los elementos encontrados en las salidas de limpieza, algunas partes del cuerpo positivadas en escayola y musgo que hemos cultivado durante el último año.

Objetivos.

- Generar una obra ecológica y respetuosa, coherente entre discurso y ética de proceso.
- Intervenir un área natural contaminada.
- Trabajar con desechos y basuras en el campo del arte para concienciar del estado de nuestros entornos naturales más próximos.
- Proponer una visión de la contaminación como una cuestión de salud colectiva.
- Utilizar el arte y el proceso de creación como herramienta de meditación activa.

Referentes plásticos y referentes teóricos

La obra se inspira en una serie de referentes visuales. La pintura "Ophelia" de John Everett Millais (figura 1), guía los primeros bocetos de mi obra, en el cual se aprecia a una joven Ofelia inmersa en la naturaleza acuática, ya en las primeras fases me decanté por integrar la figura humana en el verdor de la vegetación, como a través de las valoraciones tonales consigue John Everett en éste cuadro.

Figura 1. "Ophelia" John Everett Millais (1851/52, Detalle) Óleo sobre lienzo (76.2cm x 111.8cm)

Otro es "Trash Army" de H.A.Schult (figura 2), en el cual el artista opta por dar forma humana a un ejército de basura para poner en evidencia la cultura enferma de la sociedad del desecho, visualiza este problema haciendo viajar al ejército de esculturas por todo el mundo como una amenaza visual al medio en el que las instala.

Figura 2. "The trash army" H.A.Schult. (Los Alpes, 2003) Instalación, técnica mixta, medidas variables

De la obra ``Venus of the rags`` de Pistoletto (figura 3), cabe destacar el hecho de la yuxtaposición de los ``trapos`` frente a la venus como obra pico de la cultura clásica en lo que a belleza se refiere; de esta obra extraigo en parte mi interés por integrar visualmente la basura y el musgo en una sola instalación, para la cual me apoyo en la estructura visual.

figura 3. ``Venus of the rags`` Michaelangelo Pistoletto (1967) Marmol y textiles (212cm x 340cm x 110cm)

En un mandala prima siempre la parte procesual como vehículo de la experiencia meditativa sobre el resultado o la durabilidad del propio mandala (Figura 4) ya que los cuales se destruyen al acabar despues del pertinente ritual, me inspiro en la ligereza con la que se destruyen y la falta de apego a la obra como forma de dar importancia al proceso y disfrutarlo como un ejercicio de crecimiento personal.

Figura 4. Detalle del proceso de un Mandala tibetano (2010 circa) Pigmento en polvo (100cm x 100cm) circa

A parte he tomado otros referentes teóricos, así pues, la obra parte en primer lugar de una frase del famoso artista: *Andy Goldsworthy*.

“We often forget that we are nature, nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection with nature, we have lost our connection to ourselves”

Andy Goldsworthy

El artista nos lleva a pensar en la naturaleza envenenada, simbolizada mediante la basura, como una señal de nuestra propia enfermedad.

Por su parte éste autor trabaja en la propia naturaleza realizando intervenciones con materiales que encuentra en los alrededores, generando obra de mínimo impacto para el medio, sus obras se caracterizan también por el hecho de que al estar expuestas a la intemperie y con materiales orgánicos son altamente efímeras.

En cierto modo su obra, como un mandala, adquieren sentido tanto en la brevedad de su existencia como en el hecho de que durante el proceso de creación el artista queda inmerso temporalmente en la obra, tratando el proceso creativo como una meditación activa, es así como decido yo tomar mi obra, como un proceso meditativo y no como una pieza meramente material.

Por otra parte, si es de algún modo la meditación una cura de espíritu, cual es el problema de salud de éste, según lo veo yo, la producción en masa de plásticos de la sociedad de consumo y su falta de capacidad de gestión de residuos que terminan siendo depositados en el medio natural, posteriormente degradándose y envenenándolo.

No es solo un problema de conciencia ecológica, es una forma macabra de enfrentarse al medio del que somos una parte integrante, la naturaleza a la que pertenecemos, denotando una relación tóxica e insana con nosotros mismos al negarnos una parte de nosotros, generándonos un desequilibrio mental completamente normalizado en la sociedad actual.

La definición más aceptada de “salud” en la actualidad por parte de la comunidad científica es la siguiente:

«La salud es un estado de completo bienestar físico, **mental** y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948.

Justificación de la propuesta.

La propuesta pretende enfrentarse directamente al vertido de residuos en el medio ambiente, mediante la recolección de basuras para después utilizar la carga semántica de éstos en una instalación efímera en la que prima la atención al proceso instalativo como una experiencia de meditación activa.

En la fase de instalación, el desmontaje y destrucción de sus partes integrantes se asemeja al ritual budista del Mandala. Los mandalas son representaciones simbólicas que dan lugar a obras efímeras, producto de la meditación que representan el cosmos, del que somos una parte tan importante como los humedales y los bosques que ya no habitamos.

Dijo *Andy Goldsworthy*: **“We often forget that we are nature, nature is not something separate from us. So when we say that we have lost our connection with nature, we have lost our connection to ourselves”** (A menudo nos olvidamos de que somos naturaleza, la naturaleza no es algo separado de nosotros. Así que cuando decimos que hemos perdido la conexión con la naturaleza, hemos perdido nuestra conexión con nosotros mismos), teniendo esto en cuenta llega uno a la conclusión de que el *littering* no es solo un problema de las zonas verdes afectadas sino de todos nosotros como parte integrante de éstas, es entonces un problema de salud.

Somos naturaleza y si el ecosistema natural está enfermo lo estamos también nosotros y es entonces, el acto de verter en el medio natural basuras no orgánicas y por tanto no asimilables por éste, un acto de autodestrucción. En definitiva, nos estamos intoxicando.

Si bien mi visión personal de lo que es un artista, es la de un nexo entre realidades que a través de su capacidad de sesgo y filtración de éstas expresa con la estética como vehículo, decido que no he de realizar una obra sin intervenir el problema activamente. Por ese motivo en las primeras intervenciones en las zonas naturales colindantes a Altea se recogieron aproximadamente cincuenta kilogramos de basura.

Más tarde se empieza a desarrollar la idea de la instalación con los residuos seleccionados y restos de ramas secas que se recolectaron.

Las últimas semanas de producción de la obra llego a la conclusión de que han de aparecer figuras humanas diferentes, con lo cual se pretendo aludir a la colectividad que subyace al problema, restando los rasgos faciales de dichas figuras se evita que se reconozcan personas completas, dejándonos las formas humanas, que finalmente decido que sean cuatro. Una serie de individuos que es postura derrotada se apoyan sobre el musgo verde rodeados de basura; la postura se elige pensando en un momento de intoxicación, como puede ser la etílica o alimentaria, aludiendo a la idea de que dichos individuos se encuentran tan intoxicados como el medio que habitan.

En la instalación final las piezas de yeso se disponen en el centro de los segmentos que serían los lados de un cuadrado inscrito en un círculo formado por el musgo y salpicados de ramas con las que se integran; alrededor de la figura central se distribuye la basura recolectada. Dicha estructura visual se apoya en la de que tendría un mandala (ver abajo). Por tanto, decido apoyarme en este referente visual, no como forma de apropiarme de un ritual que desconozco en profundidad, sino más por el interés que me suscitan los puntos en común de éste y mi proyecto, y es que ambos son, en esencia, una experiencia meditativa que alude al cosmos.

Cosmos que percibe uno mismo al pasear descalzo por el monte; ambas experiencias son también algo efímero que deja de existir una vez se acaba, pero no por ello carentes de sentido. Por esta razón, decido inspirarme en la estructura visual del mandala aun simplificándola.

Figura 5. Detalle del proceso de un Mandala tibetano

Se decide usar yeso por su alta reciclabilidad, la facilidad para sacar moldes y la proximidad de las canteras, además de que aporta un color neutral natural a las figuras, se decide el uso del musgo como elemento junto con las ramas de alusión a la naturaleza, reproducido para la instalación, es imprescindible el uso de basura recolectada del medio por la carga conceptual que ésta aporta al conjunto.

La basura será recolectada en sacos de yute reutilizados procedentes de diferentes industrias, para mantener la coherencia con lo ecológico del proyecto, al ser estos además de fibras vegetales resistentes se evita el uso de plásticos.

Proceso de producción

En primer lugar, se generaron una serie de normas en base a cuestiones de: ética, estética o discurso, que mantuviesen el proyecto dentro de unos límites, procedo a enumerar:

En primer lugar, ha de realizarse una recogida de basura en el medio natural colindante al emplazamiento de la posterior instalación (alrededores de Altea).

Ha de realizarse ésta en la medida de lo posible a pie (como licencia se permite el uso del vehículo para el transporte de la basura no seleccionada a un punto de reciclaje).

La recogida ha de realizarse por cuestiones de seguridad en grupo.

Los moldes finales en yeso se toman de participantes en la recogida.

La recogida tendrá como herramienta sacos reutilizados de yute.

Parte del material recolectado se utilizará en la instalación final para explotar su carga comunicativa.

El musgo natural vivo que se utilizará ha de ser cultivado por el autor y no extraído del medio natural.

En la instalación final la basura ha de generar una barrera física entre el espectador y las obras centrales.

En las piezas finales ha de estar integrada la figura humana y el musgo.

La pieza central se configurará el día del *display* y se retirará a posteriori; la basura utilizada será dispuesta para su reciclaje.

Después de esto se procedió a reproducir musgo que hace años recolecté de una finca familiar. El proceso consiste en desmenuzarlo en seco y prensarlo sobre una tierra arcillosa, a las dos semanas empezaron a verse resultados de brotación verde, se mantuvo ventilado y con luz solar indirecta, rociando con agua de osmosis cada dos días.

Imágenes de la evolución del musgo:

Figura 6. día uno

Figura 7. día treinta

Tras empezar a reproducir el musgo se hicieron las primeras intervenciones para la recolección de basura en las inmediaciones de Altea, estas se hicieron en la medida de lo posible a pie, las cuales concluyeron el conteo con aproximadamente cincuenta kilogramos de basura recolectada, documentación gráfica abajo.

Figura 8. basura dispersa en medio del monte.

Figura 9. aquí uno de los sacos de yute ya llenos.

Tras las intervenciones se seleccionaron desechos en base al color e índole y los elementos descartados fueron dispuestos para su reciclado en los pertinentes contenedores, ya con el periodo de intervenciones finalizado se procedió a la realización de bocetos para la instalación, en muy diferentes formatos.

figura 9, Boceto realizado en 3d digital (2021)

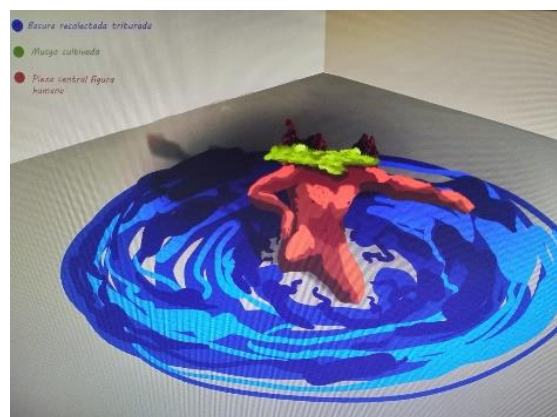

figura 10, Boceto realizado en Photoshop (2021)

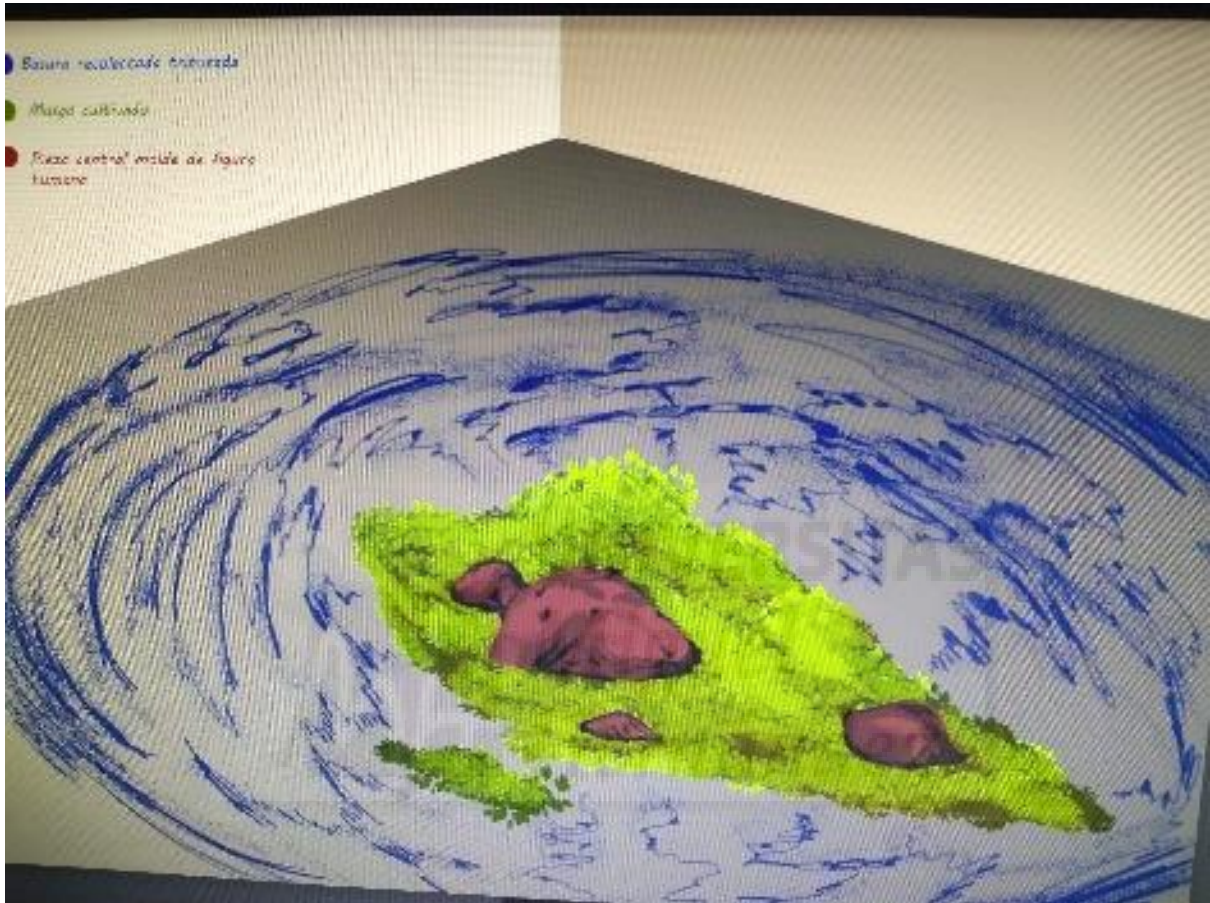

figura 11, Boceto realizado en Photoshop (2021)

Proceso de instalación:

El proceso comienza con el dibujo en el suelo de la estructura general, a carboncillo para su posterior borrado. En la siguiente imagen se dispone el dibujo base del mandala junto a las cuatro figuras de escayola:

figura 12.

A continuación, se procede a colocar el musgo en el cuadrado inscrito en el círculo más grande y se disponen las piezas de yeso:

figura 13.

figura 14.

Posteriormente se ordenan los desechos recolectados, previamente seleccionados, en la instalación inicial fuera del círculo exterior:

figura 15.

figura 16.

Resultados y conclusión

Aquí muestro el resultado de la instalación final en imágenes:

figura 17. ``ReVertido'', Aarón Martínez (2021), Yeso, basura y musgo, (Medidas variables)

figura 18. "ReVertido", Aarón Martínez (2021), Yeso, basura y musgo, (Medidas variables)

figura 19. "ReVertido", Aarón Martínez (2021), Yeso, basura y musgo, (Medidas variables)

Detalles de las figuras de escayola:

figura 20.

figura 21.

figura 22.

figura 23.

Me gustaría concluir con una pequeña toma de conciencia de lo que el proyecto me ha aportado, ya que, durante el proceso, y mientras tomaba las decisiones necesarias para mantener la coherencia de la obra, me di cuenta de que la satisfacción con mi trabajo no iba a estar en el resultado material de éste, su calidad técnica, etc. Si no en el impacto que este tuviera en el mundo y que por muy pequeño que vaya a ser sea sincero y me permita crecer, cosa que estoy seguro de haber conseguido.

Bibliografía

``*To Life!: Eco Art in Pursuit of a Sustainable Planet*``. Linda Weintraub. University of California Press; Illustrated edición (1 septiembre 2012)

``Preguntas más frecuentes`` (02 de Junio de 2021). Web Organización Mundial de la Salud. WHO.int <https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions>.

``*Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*``. Jung, Carl Gustav. Obra completa. Volumen 9/I Sobre el simbolismo del mandala (1938/1950). Edición (1955). Madrid.

`` Carl gustav jung el simbolismo del mandala `` (06 de Junio de 2021) Slideshare.net, <https://es.slideshare.net/Wenkari/carl-gustav-jung-el-simbolismo-del-mandala-36828737>

