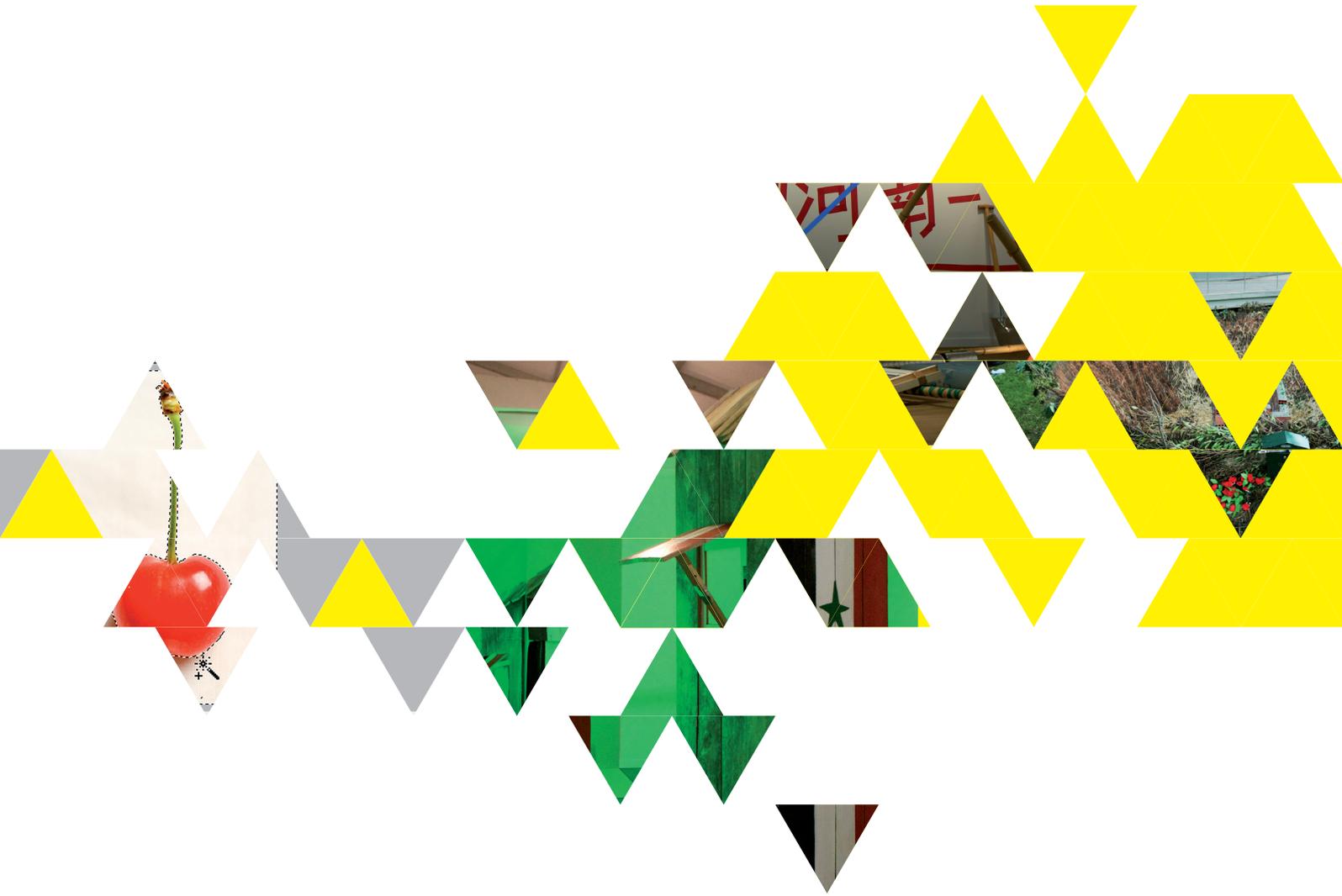

IKASART 2011

Carmen Marín Ruiz

IKASART

2011

PARTICIPANTES

Xavier Barrios Elcid
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Alfonso Baya Gallego
Universidad de Granada

Óscar Hernández Muñoz
Univ. Complutense de Madrid

Miriam Isasi Arce
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

José Luis Maravall Llagaria
Univ. Politécnica de Valencia

Carmen Marín Ruiz
Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

Diego Pérez Galindo
Universidad de Sevilla

Laura Torrado
Univ. Complutense de Madrid

Dirección y coordinación

Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Josu Rekalde Izagirre, Nieves Larroy Larroy, Begoña Medel Bermejo, Javier Díez Baro, Natxo Rodríguez Arkaute

Comité científico

Belén Mazuecos Sánchez (Facultad de Bellas Artes de Granada, Universidad de Granada)
Blanca Montalvo (Facultad de Bellas Artes de Málaga, Universidad de Málaga)
Juan Carlos Meana Martínez (Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Universidad de Vigo)
José Prieto Martín (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Zaragoza)
Rebeca Pardo Sainz (Facultad de Bellas Artes Barcelona, Universidad de Barcelona)
Natxo Rodríguez Arkaute (Facultad de Bellas Artes de Leioa, Universidad del País Vasco)

Diseño y maquetación

Nuria Hernández Pintor

Corrección de textos

Cristina Arrazola-Oñate

Edición

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Programa EHUNDU

Proyecto financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el marco del Programa de Atención Integral y Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios.

ISBN: 978-84-9860-803-8

DEPÓSITO LEGAL // LEGE GORDAILUA:

BI-421-2013

Los contenidos de esta publicación se distribuyen con una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma Licencia 3.0 España.

[Excepto en las imágenes indicadas]

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/>

Carmen Marín Ruiz

Leioa

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) /Euskal Herriko Unibertsitatea
Facultad de Bellas Artes / Arte Ederren Fakultatea

ARTE Y ECOLOGÍA. HACIA UN NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON LA NATURALEZA

In contemporary art, the relationship between art and nature adopts a series of manifestations that are often linked with certain ecological concerns. A review of such works on the basis of formal strategies, motivations, and various aspects of its materialization, as seen from the perspective of the ecological paradigm, presents a very plural definition of artistic activities related to that which is natural, challenging the usual identification of most of these operations as ecological art.

TAGS

ecología arte y naturaleza land art

arte ecológico sostenibilidad

INTRODUCCIÓN

ARTE Y ECOLOGÍA. HACIA UN NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON LA NATURALEZA

La humanidad forma parte de un sistema complejo que actualmente evoluciona condicionado por unos patrones de desarrollo sustentados en la cultura del consumo y el crecimiento ilimitado en un entorno finito. Esta ineludible contradicción ha traído como consecuencia una crisis de graves efectos. El desafío al que nos enfrentamos pasa por encontrar vías para una renegociación de nuestras relaciones con el planeta, y tal renegociación puede, también, apoyarse en el arte.

En este sentido, parece necesaria una reflexión acerca de las actividades artísticas relacionadas con la naturaleza desde un nuevo enfoque asociado al entorno conceptual de la ecología¹. No se trata de convertir temáticamente todo el arte en “ecológico”, ni de normativizar este último, pero sí de reflexionar y discernir entre los modelos y los significados construidos para la naturaleza, la sostenibilidad o lo ecológico en el arte, y su relación con nuestros patrones de comportamiento; en definitiva: abrir o indicar caminos hacia una “estética para la sostenibilidad”.

ECOLOGÍA Y ARTE

El paradigma ecológico parte de un enfoque holístico de la realidad, evidencia las reglas de equilibrio de la biosfera y las acotaciones que son necesarias en nuestro comportamiento como especie para la pervivencia, con dignidad, de las poblaciones humanas en el planeta. No se plantea defender ecosistemas, plantas o animales *per se*, sino aceptar que su desaparición es síntoma de una alteración que está afectando gravemente, entre otras, a la especie humana, asumiendo que ésta no tendrá un presente éticamente aceptable, ni futuro, sin una gestión sostenible y un justo reparto de los recursos.

En esa adecuada administración entran factores científicos y tecnológicos, pero sobre todo sociopolíticos y culturales. La aceptación del compromiso, empero, está en gran medida condicionada por la concepción cultural de la realidad. Nuestra cultura actual se ilustra con imágenes que nos condicionan a ver lo natural desligado de nuestro contexto cotidiano. La histórica brecha en la civilización occidental entre cultura y naturaleza, nos impele a cultivar una comprensión fragmentada de la realidad, donde la naturaleza aparece, alternativamente como reducto edénico que debemos preservar y como fuente de recursos inagotable. De otro lado, los modelos construidos socialmente para lo natural apelan a la aspiración ancestral de dominio, pero ahora en el sentido de que todas las cosas pueden ser controladas. La incertidumbre del futuro se ve reconfortada por una fe irracional en la tecnología y en la ciencia, que paralizan la acción hacia la sostenibilidad.

En este contexto, el arte, en su faceta de herramienta de creación de imágenes, de transmisión de conocimiento e ideologías, no es inocuo. Como afirma John Grande: “La Historia natural va en paralelo a la Historia humana. Pero rara vez se las considera relacionadas entre sí, particularmente en el mundo del arte”². Es la “idea dominante” la que históricamente ha marcado las pautas de diálogo entre cada cultura y su entorno, y en esa operación el arte ha sido uno de los vehículos más eficaces.

¹ La ecología es una ciencia de síntesis que, como tal, desarrolla modelos y principios teóricos para entender la realidad. El término *Oekologie*: lo introdujo el biólogo alemán Hans Haeckel en el año 1869. Hans Haeckel entendía la ecología como un campo dentro de la biología que trataría del estudio de las relaciones de un organismo vivo con su medio inorgánico y con los otros organismos con los que convive.

² John K. Grande, *Diálogos Arte y Naturaleza*. (Lanzarote: Fundación César Manrique, 2005), 28.

LA CONSTRUCCIÓN DE LO ECOLÓGICO EN EL ARTE

En la década de los 60 del pasado siglo, una nueva generación de artistas reaccionaba ante la creciente mercantilización de la sociedad y el arte, buscando extramuros campos de actuación ligados a la realidad tangible de la materia, del espacio y del tiempo. Simultáneamente, comenzaba a manifestarse en la sociedad una preocupación por el deterioro ambiental creciente y un movimiento social muy plural, reconocido genéricamente como “ecologismo”, surgiendo figuras relevantes como el artista Joseph Beuys (Alemania 1921-1986)³. La relación entre el arte y la naturaleza adoptó nuevas formas de creación en las que la naturaleza pasaba de ser objeto de representación a convertirse en sujeto de un tipo de arte que actuaba “en” o “con” ella⁴.

Resulta significativo que entre 1967 y 1969 se acuñaron los términos *Arte povera*, *Earthworks*, *Earth Art*, *Land Art*, *Arte ecológico*... voces nuevas con significados imprecisos e incluso intercambiables en aquel momento, que han llegado hasta nuestros días sin la necesaria precisión conceptual. Además, en muchos foros artísticos se ha hecho habitual la identificación del concepto de naturaleza con el de ecología. Como consecuencia, la práctica del arte en espacios “naturales” se viene calificando de forma generalista como “ecológica”, agrupándose bajo el paraguas de “arte ambiental” o incluso “arte ecológico”, obras que, si bien comparten un buen número de aspectos formales, pueden llegar a ser contrapuestas en sus contenidos. Un ejemplo ilustrativo de este tipo de equívocos pueden ser las exposiciones en que las intervenciones *Asphalt Rundown* (1969) de Robert Smithson (EEUU, 1938-1973) y *Tree mountain* (1992) de Agnes Denes (Hungría, 1931) aparecen juntas y acompañadas de textos que afirman que los artistas reunidos “...comparten visiones políticas en numerosos temas (ruptura con el modo tradicional de hacer arte, espacio, ecología, etc.)”⁵. En principio, ambas son intervenciones en paisajes degradados pero, mientras que en la primera un camión vuelca varias toneladas de asfalto sobre el talud de una escombrera, en el segundo caso, se trata de un proyecto por el que se plantaron 11.000 árboles, con el compromiso de no modificar sus condiciones en 400 años. Así, es razonable preguntarse: ¿Comparten estas obras, una misma perspectiva de enfoque hacia la naturaleza y la realidad cercana al paradigma ecológico?

HACIA UNA NUEVA TIPIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS RELACIONADAS CON LA NATURALEZA

Aplicando una perspectiva ecológica sobre las manifestaciones artísticas relacionadas con lo natural de los últimos cuarenta años, encontramos que responden a diferentes modelos conceptuales de naturaleza y de compromiso medioambiental.

En un primer grupo, encontramos las intervenciones del **land art** clásico estadounidense o *earthworks*: obras de arte monumentales, en vastos espacios despoblados⁶. *Spiral Jetty*, una obra de 1971 de Robert Smithson aparece indefectiblemente como emblemática de la relación entre arte contemporáneo y naturaleza. Sin embargo, la naturaleza no es tema de interpretación o contenido de la obra, sino el espacio donde actuar y/o la materia prima de expresión artística⁷. Prevalece en

³ Figura clave en el arte del siglo XX, Joseph Beuys fue, además, fundador del partido Los Verdes en Alemania Federal.

⁴ La observación de la pluralidad de estrategias y propuestas artísticas dentro del ámbito de lo natural, lleva a la conclusión de que este tipo de actuaciones han contribuido, no sólo a la ampliación del concepto del arte, sino también al de naturaleza. Ver José Ángel Lasa Garicano, “Izadiaren arteak. Arteari izaera”. Tesis doctoral. Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura, 1996), 210-214.

⁵ Bertha Sichel, “El paisaje como idea: proyectos y proyecciones.1960-1980,” en Koldo Mitxelena Kulturunea, *El paisaje como idea: proyectos y proyecciones.1960-1980* (Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Guipúzcoa, 2010), 19. Bertha Sichel, comisaria de la exposición itinerante que inició su andadura en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 2008, en su texto introductorio manifiesta su esperanza de “...mostrar al público contemporáneo cómo la tierra y la ecología se habían convertido en objeto de un arte innovador e imaginativo en un contexto histórico específico”, Koldo Mitxelena Kulturunea, *El paisaje como idea: proyectos y proyecciones.1960-1980*, 9.

⁶ El término se ha generalizado para englobar muchas de las intervenciones artísticas realizadas en áreas no urbanas, sin embargo, para la mayoría de los artistas europeos que trabajaban en este ámbito desde los años 60, *land art* es un tipo de propuesta identificada con el contexto norteamericano. Richard Long responde al respecto: “para mi *land art* es una expresión americana [...] se trata de construir sobre terrenos que los artistas han conquistado, y del intento de hacer un monumento permanente. No me interesa” Richard Long, citado en Paolo D’Angelo, *Estética della natura. Bellezza naturale, paesaggio, arte ambientale* (Milano: Laterza, 2005), 191.

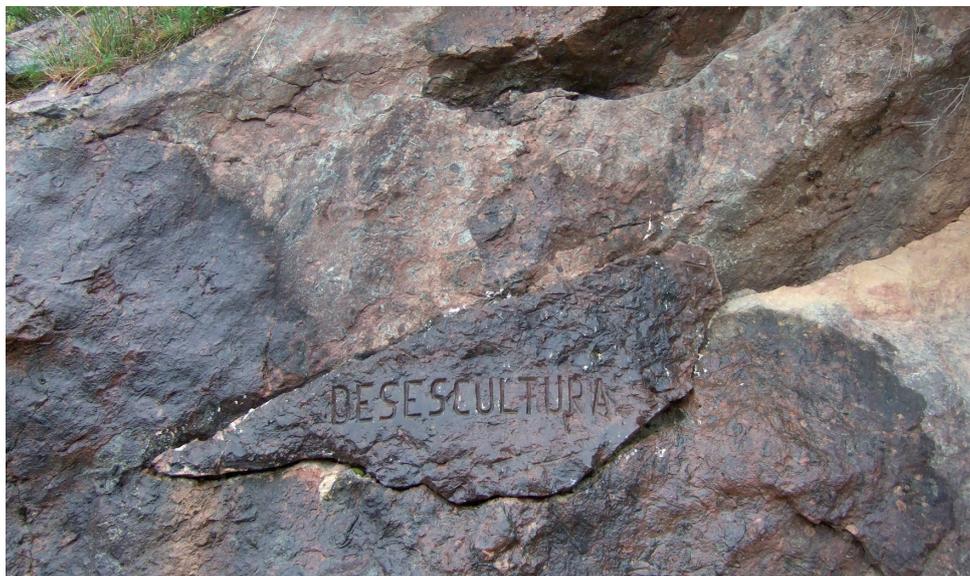
⁷ Lasa Garicano, “Izadiaren arteak. Arteari izaera”, 195.

ARTE Y ECOLOGÍA. HACIA UN
NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE
LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
RELACIONADAS CON LA NATURALEZA

estos trabajos la actitud de dominación simbólica del hombre sobre lo natural, una actitud que se manifiesta también en el denominado **arte transgénico** (*Alba* [2002] el conejo fluorescente de Eduardo Kac [Brasil, 1962]). Estas obras, nos retrotraen al imaginario estadounidense del siglo XIX de la naturaleza como territorio de conquista y explotación; una visión utilitarista persistente en la actualidad que, confundiéndose con objetivos extraartísticos como el aumento de la potencialidad turística de un territorio, anima decisiones políticas para realizar monumentales proyectos como *Proyecto Monumental de Montaña Tindaya* en Fuerteventura o *Over the river* de Christo (Bulgaria, 1935).

Cabe mencionar aquí el movimiento del “arte como **land reclamation**”⁸. Lo constituyen trabajos artísticos a gran escala realizados en zonas previamente degradadas, terrenos contaminados, minas o canteras.

También observamos que algunos artistas se acercan a los fenómenos naturales en su **interés temático por lo procesual** (*Árbol-puerta* [1993-1995] de Giuseppe Penone, [Italia, 1947]). En otros casos, toman **la naturaleza como excusa** para reflexionar sobre cuestiones artísticas (*Desescultura* [1990] de Perejaume [Barcelona, 1957]) o se vinculan a lo natural/ecológico piezas de arte público en zonas urbanas por contener **elementos vegetales vivos** (*Deed Garden* [Venecia, 2008], Equipo A12)

Perejaume, *Desescultura*, Ereino, Bizkaia, 1990

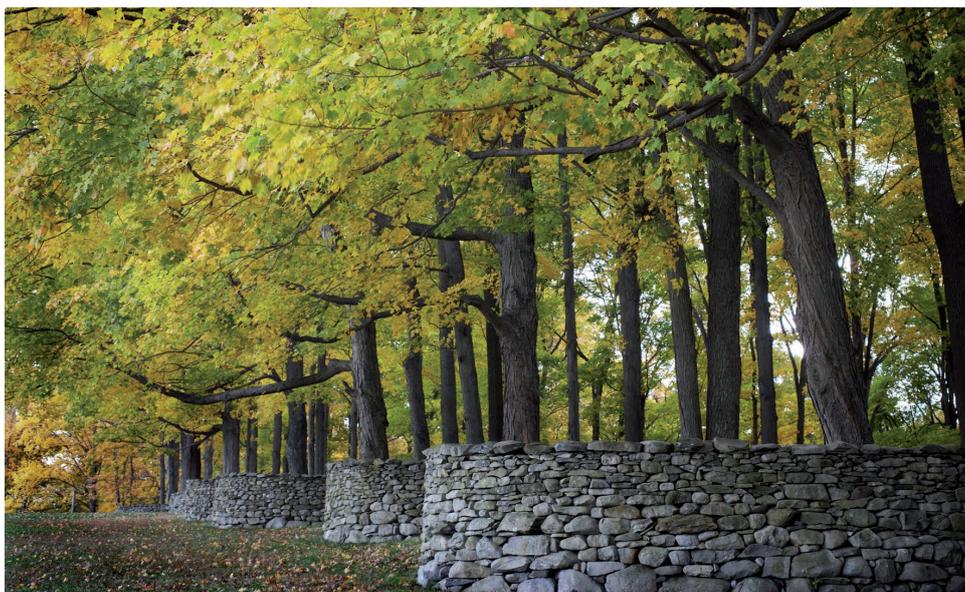
Por otro lado, se produce un **acercamiento sensible a la naturaleza** en trabajos de Wolfgang Laib (Alemania, 1950) o en las **intervenciones mínimas**⁹ de Andy Goldsworthy (Gran Bretaña, 1956). Relacionadas con éstas, pero ligadas al arte público, las **obras “sitio específicas” en parques periurbanos, áreas forestales o entornos rurales** (*Three Sun Vessels for Huesca* [Huesca, 2005] de David Nash [Inglaterra, 1947], *Elogio del Horizonte* [Gijón, 1999] de Eduardo

⁸ Se ha cuestionado repetidamente, si la adhesión de artistas del *land art* al *land reclamation* es simplemente consecuencia de aprovechar una opción para realizar proyectos monumentales caros, e incluso si supone una utilización del arte para redimir socialmente actividades industriales o extractivas de por sí devastadoras. Ver Ben Tufnell, *Land Art* (London: Tate publishing, 2006), 96-97.

⁹ José Albelda y José Saborit, *La construcción de la naturaleza* (Valencia: Generalitat Valenciana, 1997), 146.

ARTE Y ECOLOGÍA. HACIA UN
NUEVO MÉTODO DE ANÁLISIS DE
LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
RELACIONADAS CON LA NATURALEZA

Chillida [Donostia-San Sebastián, 1924-2002]). Estas piezas pueden relacionarse con las corrientes ambientalistas surgidas hace más de cien años defensoras de un modelo inexistente de naturaleza virgen. Persiste en ellas la concepción romántica de la estética del paisaje¹⁰, eludiendo considerar el conflicto que supone la satisfacción material de las sociedades industrializadas en la gestión/preservación del medio ambiente.

A. Goldsworthy, Storm King Wall, NY, 2010

Constituyen otro bloque, las intervenciones que contribuyen a la recuperación de espacios para nuevos usos públicos (*The living Water Garden* [Chengdu, 1995-1998] de Betsy Damon). Tienen como objetivo mejorar la calidad medioambiental de un territorio. Para ellas se ha acuñado el término **ecovention** (Ecología+Innovación). En general, en estas obras se trasluce una preocupación por el deterioro medioambiental, poniendo el acento en las posibilidades de la gestión tecnocientífica de los recursos naturales¹¹.

Por último, algunos/as artistas identifican abiertamente sus prácticas como **arte ecológico**. En muchos casos desde una visión crítica de nuestra sociedad (Mark Dion [EEUU, 1961]) o participando directamente en acciones de denuncia (*Glaciar de Aletsch* [Suiza, 2007] de Spencer Tunnick [EEUU, 1967]). También se dan reflexiones sobre el uso de los recursos materiales **-recycling art-** (David de Diet Wiegman [Holanda, 1944]).

Es interesante resaltar cómo muchas mujeres artistas evidencian en sus obras actitudes que se recogen en la filosofía **ecofeminista**. En la serie *Siluetas* (1973-1980) Ana Mendieta (Cuba, 1948-EEUU, 1985) representa la fusión de lo femenino con la naturaleza; Agnes Denes en *Campo de trigo* (New York, 1982) pretendía hacer una llamada de atención sobre las sociedades altamente

¹⁰ Anteponer la concepción estética que subyace en la noción de paisaje constituye una operación que limita, o al menos condiciona, la posibilidad de investigar otros modos de búsqueda de relaciones con nuestro entorno desde el arte. Ver Albelda, y Saborit, *La construcción de la naturaleza*, 77-82.

¹¹ Revelan actitudes que podemos relacionar con la corriente actual del ambientalismo que Martínez Alier bautiza como "el credo de la ecoeficiencia". Se defiende un modelo de "desarrollo sostenible" -interpretado muchas veces como "crecimiento sostenible"- . Ver Joan Martínez Alier, *El ecologismo de los pobres* (Barcelona: Icaria, 2011), 22-39.

A. Denes, Wheatfield, NY, 1982

tecnificadas y el modelo socioeconómico imperante, y Lucia Loren (Madrid, 1973) en *Coser la cumbre* (2009) propone restañar las heridas provocadas a la tierra que nos mantiene.

CONCLUSIÓN

El arte contemporáneo ha venido adoptando diversas construcciones conceptuales para la naturaleza y la ecología a partir de parámetros culturales generales y de parámetros específicos. La indeterminación del significado de lo ecológico en el ámbito artístico requiere, actualmente, una revisión del método de análisis para las actividades catalogadas como “arte ambiental”. Desarrollar una nueva metodología desde el enfoque de la ecología, introduciendo parámetros hasta ahora no considerados –como la valoración de las motivaciones del/la artista, la ulterior lectura de significados y el impacto de la intervención en el entorno físico y cultural en el que se ubica-, serviría de base a una más rigurosa tipificación, por un lado, y por otro, propiciaría un debate acerca de la coherencia de la obra artística, en su materialización, con la incontrovertible realidad de una naturaleza finita.

REFERENCIAS

LIBROS

- Albelda, José y Saborit, José, (1997); *La construcción de la naturaleza*. Valencia: Generalitat Valenciana, 1997.
- D'Angelo, Paolo, *Estetica della natura. Bellezza naturale, Paesaggio, arte ambientale*. 3ª ed. Milano: Biblioteca de Cultura Moderna. Laterza, 2005.
- Grande, John K. *Diálogos Arte y Naturaleza*. Lanzarote: Fundación César Manrique, 2005.
- Kastner, Jeffrey, ed., *Land and Environmental Art*. London: Phaidon Press Limited, 1998.
- Klüser, Bernd, ed., *Joseph Beuys. Ensayos y entrevistas*. Madrid: Síntesis, 2006.
- Lasa Garikano, José Ángel, "Izadiaren arteak. Arterai izaera". Tesis doctoral. Universidad del País Vasco, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura, 1996.
- Maderuelo, Javier, ed., *Arte y Naturaleza 1. Huesca, 1995*. Actas. Huesca: Diputación de Huesca, 1996.
- Marchán Fiz, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*. 9ª ed. Madrid: Akal, 2009.
- Margalef, Ramón, *Ecología*. Barcelona: Omega, 1982.
- Martínez Alier, Joan, *El ecologismo de los pobres*. 5ª edición. Barcelona: Icaria, 2011.
- Raquejo, Tonia, *Land Art*. Madrid: Arte Hoy, Nerea, 1998.
- Riechmann, Jorge, ed., *Ética Ecológica. Propuestas para una reorientación*. Montevideo: Nordan-comunidad, 2004.
- Tufnell, Ben, *Land Art*. London: Tate publishing, 2006.
2004. Publicado en conjunto con la exhibición "Giuseppe Penone" expuesto en Fundación "la Caixa", Barcelona.
- IVAM, Institut Valencià d'Art Modern, Robert Smithson. El paisaje entrópico. Una retrospectiva 1960-1973. Valencia: IVAM Institut Valencià d'Art Modern, 1993. Publicado en conjunto con la exhibición "Robert Smithson. El paisaje entrópico. Una retrospectiva 1960-1973" expuesta en el IVAM Centre Julio González de Valencia.
- Koldo Mitxelena Kulturunea y CDAN Centro de Arte y Naturaleza, *Revolviendo en la basura. Residuos y reciclajes en el arte actual Donostia/San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, Koldo Mitxelena Kulturunea en colaboración con CDAN Arte y naturaleza, 2009*. Publicado en conjunto con la exhibición "Revolviendo en la basura. Residuos y reciclajes en el arte actual", expuesta en el CDAN Centro de Arte y Naturaleza, Huesca.
- Manacorda Francesco, ed., *Radical Nature. Art and Architecture for a Changing Planet 1969-2009*. London: Koenig Books, co-edit. Barbican Centre, 2009. Publicado en conjunto con la exhibición "Radical Nature. Art and Architecture for a Changing Planet 1969-2009" expuesta en Barbican Centre, London.
- Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, *Naturalmente artificial. El Arte Español y la Naturaleza (1968-2006)*. Segovia: Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 2006. Publicado en conjunto con la exhibición "Naturalmente artificial. El Arte Español y la Naturaleza (1968-2006)" expuesta en el Museo de Arte contemporáneo Esteban Vicente Segovia.
- Sichel, Bertha, "El paisaje como idea: proyectos y proyecciones. 1960-1980;" 9-47, en Koldo Mitxelena Kulturunea, *El paisaje como idea. Proyectos y proyecciones, 1960-1980*. Donostia-San Sebastián: Koldo Mitxelena Kulturunea, 2010. Publicado en conjunto con la exhibición "El paisaje como idea. Proyectos y proyecciones, 1960-1980" expuesta en Koldo Mitxelena Kulturunea, Donostia-San Sebastián.

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES DE ARTE

- Círculo de Bellas Artes, *Nils-Udo. Huellas en la Naturaleza*. Madrid: Consorcio Círculo de Bellas Artes, 2007. Publicado en conjunto con la exhibición "Nils-Udo. Huellas en la Naturaleza" expuesta en el Círculo de Bellas Artes, Madrid.
- Fundació Antoni Tàpies de Barcelona, Hans Haacke "Obra Social". Barcelona: Ediciones de l'Eixample, 1995. Publicado en conjunto con la exhibición "Hans Haacke 'Obra Social'" expuesta en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona.
- Fundación "la Caixa"- Centre Pompidou, Giuseppe Penone. Barcelona: Fundación "la Caixa" en colaboración con Centre Pompidou,

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

- Christo and Jeanne-Claude*, <http://www.christojeanneclaude.net/> (consultado 27/08/2011)
- Kelly, Sean, "Wolfgang Laib, 29 october-05 december 2009." *Artnews.org*. <http://www.artnews.org> (consultado 20/08/2010)
- "Mark Dion" *Art21.org* 2010. <http://www.pbs.org/art21/artists/dion/index.html> (consultado 03/04/ 2010)

Il Foro de comunicaciones

IKASART

2011

