

An underwater scene with fiber optic cables and a light fixture. The scene is illuminated with blue and green light, creating a deep-sea atmosphere. A rectangular light fixture is visible in the upper left, and a large, glowing fiber optic structure is in the center. The background is dark blue with some greenish light filtering through.

Septiembre 2020

En Profundidad III

In Deep III

Carlos A. Domínguez Guerra

TRABAJO FIN DE GRADO

TUTORIZADO POR: ROCÍO SACRISTÁN CUADRÓN

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Málaga.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

FACULTAD DE BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ÍNDICE

1. RESUMEN	5
1.1.PALABRAS CLAVE:	5
1.2. AGRADECIMIENTOS	6
2. IDEA.....	7
3. TRABAJOS PREVIOS	10
4. INVESTIGACIÓN PLÁSTICA	18
4.1. PROCESO PLÁSTICO	20
5. INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL	25
6. CRONOGRAMA	28
7. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN	29
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
9. ANEXO I – Imágenes.....	34

1. RESUMEN

El presente trabajo es el resultado del bagaje obtenido durante los años que he estado estudiando el Grado de Bellas Artes, y se presenta como una propuesta de instalación de diferentes piezas escultóricas que pueden ser rodeadas y vistas desde diferentes puntos de vista y que tiene la posibilidad de funcionar como piezas individuales. El objetivo principal es, a través de un enfoque ecosistémico, el de conectar al espectador con el medioambiente y crear conciencia de conservación a través de la belleza que se esconde tras las escenas cotidianas de la naturaleza. Es primordial que el espectador reflexione sobre lo que está viendo y se integre en estas escenas de naturaleza salvaje para que sea consciente del daño que estamos haciendo a través del consumo desenfrenado, aportando diariamente, entre todos, toneladas de desechos plásticos, humos tóxicos y todo tipo de sustancias contaminantes a nuestro planeta.

Para las piezas expuestas se han elegido dos de las diez especies marinas que en la actualidad se encuentran en la Lista Roja de especies amenazadas de la IUCN¹, en Peligro Crítico de extinción como son la **Ballena Jorobada** (*Eschrichtius robustus*) y la **Tortuga Laúd** (*Dermochelys coriacea*)² con la intención de poner en contacto al espectador con el mundo que estamos destruyendo.

1.1. PALABRAS CLAVE:

Naturaleza, ecología, arte ecológico, consumismo, plásticos, extinción, medio ambiente, contaminación.

ABSTRACT

The present work is the result of the baggage obtained during the years that I have been studying the Bachelor of Fine Arts, and is presented as a proposal for the installation of different sculptural pieces that can be surrounded and seen from different points of view and that has the possibility to function as individual pieces. The main objective is, through an ecosystem approach, to connect the

¹Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)

²(López-Cózar 2019)

viewer with the environment and create conservation awareness through the beauty that hides behind the daily scenes of nature. It is essential that the viewer reflects on what he is seeing and is integrated into these scenes of wild nature so that he is aware of the damage we are doing through unbridled consumption, daily contributing, among all of us, tons of plastic waste, toxic fumes and everything type of polluting substances to our planet.

Two of the ten marine species that are currently on the IUCN Red List of Threatened Species, Critically Endangered, have been chosen for the exhibits, such as the Humpback Whale (*Eschrichtius robustus*) and the Leatherback Turtle (*Dermochelys coriacea*) with the intention of putting the viewer in contact with the world we are destroying.

KEYWORDS:

Nature, ecology, ecological art, consumerism, plastics, extinction, environment, pollution.

1.2. AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero expresar mi enorme agradecimiento a mi tutora, Rocío Sacristán Cuadrón, el haber podido tutorizar mi proyecto, a pesar de todo lo ocurrido en este periodo, pues sin su apoyo, su interés y dedicación no habría sido posible realizar este trabajo de Fin de Grado. Además, agradecer a Mónica, mi mujer, quien me ha apoyado y celebrado cada dificultad que he superado en la universidad. Y por último, y no por ello menos importante, agradecer al resto de profesores de la facultad de Bellas Artes de Málaga, los cuales con su apoyo y conocimientos, me ayudaron a obtener mis mejores calificaciones durante la carrera.

2. IDEA

En un principio se planteó enfocar este trabajo en el daño que la industrialización y el uso de ciertas sustancias y materiales están causando a nuestro planeta. En concreto se pretendía poner en conciencia al espectador del daño irremediable que causa el plástico (de un solo uso, principalmente) en el ecosistema marino en particular, y como consecuencia al resto del planeta. Tras ver el documental de Netflix *Un océano de plástico*, en el que Craig Leeson (director y guionista), cuando pretendía mostrarle al mundo la majestuosa ballena azul, sorprendido, descubre un océano repleto de residuos plásticos y comenta: *“Existe un sin sentido en que un material absolutamente resistente sea usado para productos desechables”*. *“El plástico cubre tierra y océanos como una enfermedad: Como no existe, cuando lo desechamos (al tirarlo a la basura) lo que hacemos en realidad es alejarlo y, en ese alejarlo de nosotros, lo acercamos a otros seres que no deberían estar ingiriendo, respirando y viviendo rodeados de plástico. Y entre esos seres estoy incluyendo al ser humano”*. Y concluye con la siguiente reflexión: *“Las especies del mar merecen un océano azul, no un océano de plástico. Los niños merecen tierra negra para vivir y no un basural que revolver para poder conseguir comida. La injusticia y nuestra complicidad. ¿Por qué permitimos que otras personas vivan entre basura? ¿Cómo dejamos que el plástico llegue al interior de especies? ¿Qué nos detiene a cambiar esta realidad?”*³.

Reflexionando sobre el contenido del documental *Un océano de plástico* y los comentarios de Leeson, nos replanteamos la idea original y se nos ocurrió que, al contrario que él, debíamos presentar al público una obra que mostrase la belleza de nuestros océanos y mares, haciendo visible para los profanos las maravillas que podemos encontrar sin tener, siquiera, que sumergirnos bajo el agua. Pretendemos, de esta manera, involucrar a la sociedad en la conservación de los océanos que cubren el 71% de la superficie del planeta, producen el 70% del oxígeno que se añade a la atmósfera cada año y suponen el 90% del espacio habitable el planeta.

Llegados a este punto, no podemos dejar de hablar de **ecología** y **arte ecológico** (o la implicación del arte en la ecología). Según la definición de la RAE⁴: *“La ecología es la*

³ (Leeson 2016)

⁴ (Real Academia Española 2019)

ciencia que estudia los seres vivos como habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio”.

Por otro lado *“el arte ecológico es un género de arte y práctica artística que busca preservar, remediar y/o revitalizar las formas de vida, los recursos y la ecología de la Tierra, aplicando los principios de los ecosistemas a las especies vivas y sus hábitats a través de toda la biosfera, incluyendo lugares silvestres, rurales, suburbanos y urbanos. Es un género distinto del arte ambiental en el sentido de que involucra sistemas ecológicos funcionales, así como intervenciones socialmente comprometidas, activistas y basadas en la comunidad. El arte ecológico también aborda la política, la cultura, la economía, la ética y la estética, ya que impactan en las condiciones de los ecosistemas”.*

“El arte ecológico es un género en el campo del arte contemporáneo que presenta una actividad artística que comenzó en respuesta a la crisis ambiental global. Este arte fusiona un arte estético, informativo y educativo que se esfuerza por promover la conciencia ambiental y la participación de la comunidad en la restauración del medio ambiente en la naturaleza”.

*“Un artista en el campo del arte ecológico generalmente intenta, a través de su arte, presentar su perspectiva filosófica y crear conciencia en la sociedad de la importancia del uso racional de los recursos naturales, el daño humano al agua, aire, tierra y daño humano al medio ambiente como resultado del consumo. El arte ecológico busca promover un cambio en la conciencia humana para fortalecer las interrelaciones entre el arte, la cultura y la sostenibilidad”.*⁵

Inevitablemente, un artista, cuando crea, puede influir de manera positiva o negativa en la sociedad. Tenemos, por lo tanto, una obligación social y moral con nuestra obra. Una obra de arte no deja de ser una materialización de lo que pensamos y lo que se quiere transmitir al que la observa, ésta debe de tener, además, un lenguaje que ha de ser comprensible por el espectador para que, a través de la observación, pueda leer el alma del que se expresa.

Este proyecto se encuadra dentro del arte ecológico y por lo tanto apoya la teoría de que el planeta tierra se comporta como un ser vivo y como tal puede enfermar y reaccionar por las heridas producidas en la biosfera, que es donde se desarrolla la vida, intentando buscar el equilibrio. Las consecuencias de esas reacciones es de todos conocida: cambio

⁵ (Sociedad Art Element 2020)

climático, calentamiento global, pérdida de la capa de ozono, la extinción de numerosas especies y así un largo etcétera.

Según la **Hipótesis de Gaia**⁶, *“las condiciones actualmente reinantes en el planeta no son el mero resultado de reacciones fisicoquímicas sino que son mantenidas así por el conjunto de seres vivos del planeta (la biósfera) y la interacción con su entorno. Todo animal vegetal y mineral de nuestro planeta participan de una conciencia única, formando una superestructura que trabaja conjuntamente para el bien común”*. Por lo tanto todos los ecosistemas de la tierra tienden a equilibrarse mediante la interconexión que existe entre los seres vivos, los minerales, el clima, etc., permitiendo así que las condiciones de vida en el planeta se mantengan, cuando este equilibrio se rompe por una causa ajena al ecosistema, como puede ser la contaminación, se produce una herida que difícilmente puede ser reparada si la especie dominante del planeta (que es la responsable de estos desequilibrios) no pone un remedio urgente a cómo interactuamos con nuestro entorno a través del consumo desenfrenado de productos que contaminan el medio en que vivimos.

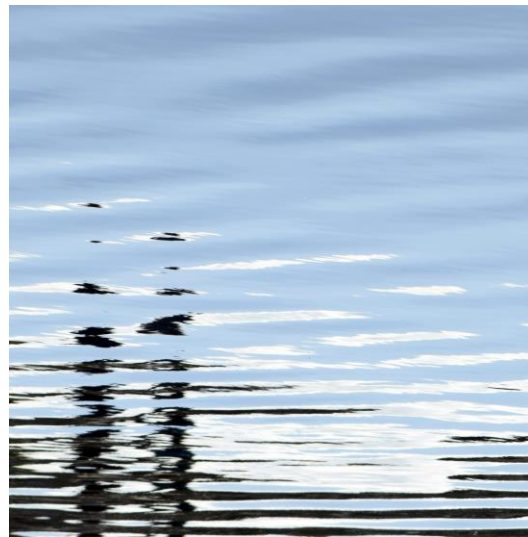
La sociedad consumista en la que vivimos evidencia lo mucho que nos alejamos de la conciencia ecológica en relación con la naturaleza. Así pues, lo que esta instalación pretende es crear conciencia medioambiental en el espectador acerca de lo importante que es para nuestro planeta que cada uno de nosotros aporte su granito de arena para su conservación. Sólo tenemos un planeta, y de seguir el ritmo actual de degradación, producida por la actividad económica del ser humano, puede que en pocos años no quede nada que mantenga esa superestructura, de la que nos habla la Hipótesis de Gaia, y, por lo tanto, sea imposible la vida en La Tierra. En cuanto a los océanos tenemos la falsa idea de que se lo tragan todo, que cualquier cosa que tiremos en él desaparece y no tiene consecuencias. La realidad es totalmente contraria a esta forma de pensar. Ha quedado más que demostrado que todo lo que tiramos al mar, no solo no desaparece sino que se queda ahí durante mucho tiempo y tiene repercusiones negativas en la prosperidad de los ecosistemas.

⁶ (Gaia Ciencia 2014)

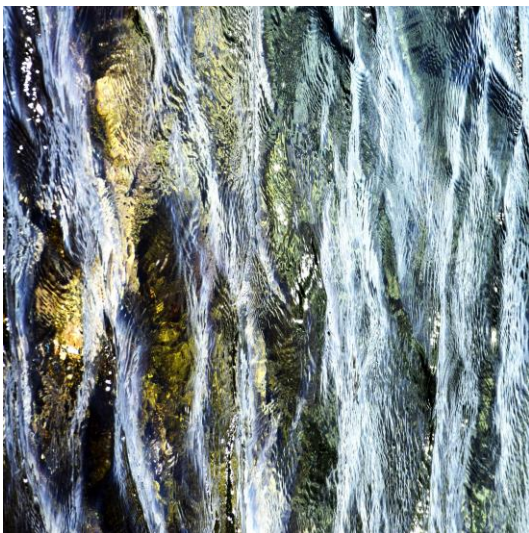
3. TRABAJOS PREVIOS

El presente trabajo viene a ser consecuencia de la evolución de trabajos realizados en diferentes asignaturas de cursos anteriores como “Proyectos Artísticos I” de tercer curso o “Producción y Difusión de Proyectos Artísticos”, “Escultura y Cerámica” y “Grabado y Nuevas Tecnologías” de cuarto curso, empleando, por tanto, diferentes técnicas y disciplinas.

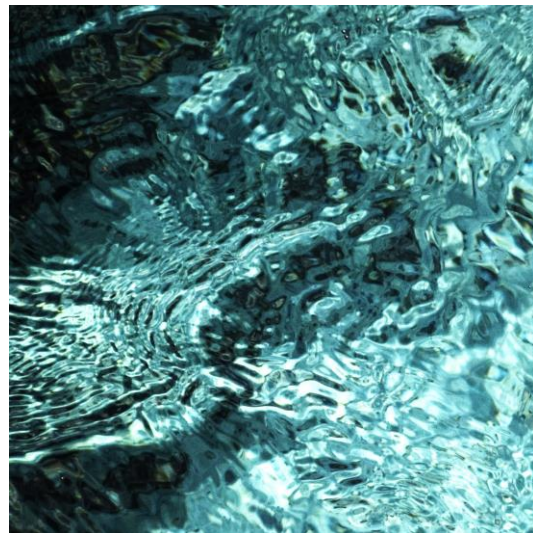
En la asignatura de Proyectos Artísticos I nació el proyecto de ***Reflejos de la Realidad***, siendo el primero de los trabajos realizados durante los estudios de Bellas Artes en el que aparece el interés por la naturaleza y el medio ambiente y en concreto por el agua y la vida que ésta genera. A menudo vemos el agua como elemento purificador y como creador de vida, en este sentido nos habla Bachelard de “*la profunda maternidad de las aguas. El agua hincha los gérmenes y hace surgir las fuentes. El agua es una materia que por todas partes vemos nacer y crecer. La fuente es un nacimiento irresistible, un nacimiento continuo*” (pág.27).

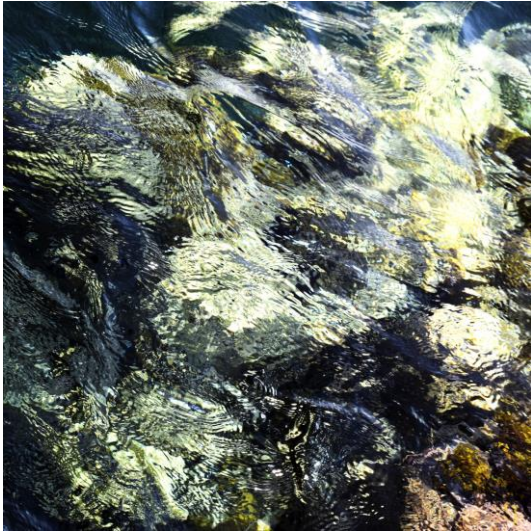
Reflejos horizontales I. Fotografía. 40 x 40 cm. 2018.

Reflejos verticales I. Fotografía. 40 x40 cm. 2018.

Reflejo monocromo III. Fotografía. 40 x40 cm. 2018.

Textura VI. Fotografía. 40 x40 cm. 2018.

Reflejos de la Realidad es un proyecto fotográfico que conlleva un arduo trabajo de observación de la naturaleza, los ríos y el mar, obteniendo imágenes del agua a diferentes horas del día y con diferentes condiciones meteorológicas, dando así vida propia a las imágenes obtenidas a través del movimiento, las formas y el contraste de colores, transformando la realidad a través de la abstracción de las formas que adopta el agua en diferentes condiciones, y creando, en ocasiones, superficies y texturas propias de las pinceladas dadas sobre un lienzo.

El trabajo realizado como proyecto final de la asignatura de Producción y Difusión de Proyectos Artísticos del cuarto curso del Grado de BB.AA. y titulado *Usar y Tirar* se convierte en una llamada a la conservación de nuestros océanos. *Usar y tirar* es, quizás, el precursor y uno de los proyectos que más está conectado con el presente trabajo.

Este proyecto está basado en experiencias muy personales de una relación muy íntima con el mar. *Usar y tirar* pretende mostrarnos la relación del ser humano con el medio ambiente, por supuesto con el mar; además, pretende mostrar algunas de las maravillas que nos ofrece nuestro planeta y crear conciencia sobre las consecuencias presentes y futuras que puede crear para nuestro hábitat el creciente afán consumista que envuelve a la sociedad que nos ha tocado vivir. Para ello se han realizado varias series de fotografías submarinas, tomadas en diferentes localizaciones de algunos de los mares y océanos del mundo, en las que se muestran tanto las maravillas como las posibles consecuencias del masivo consumo de plástico de un solo uso asociado a un consumo irracional y poco sostenible.

El uso de peces y señuelos de plástico (del tipo de los utilizados para pesca), en alguna de las fotos expuestas, pretende crear conciencia en el espectador de hacia dónde nos dirigimos si no buscamos entre todos una solución al masivo consumo de plásticos de un solo uso, que, según estudios recientes, ya se encuentran presentes, en forma de

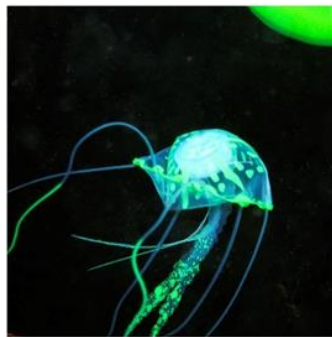
microplásticos, en todos los mares y océanos del mundo, en montes, bosques y lagos, e incluso en el interior del tracto intestinal de peces y aves marinas.

En el mismo sentido, según datos del estudio realizado por la United European Gastroenterology (UEG), presentado en Viena el 23 de Octubre de 2018, *“se han encontrado microplásticos en la cadena alimentaria humana; como partículas de polipropileno (PP), polietileno-tereftalato (PET) y otros fueron detectados en las heces humanas, en una proporción de 20 partículas microplásticas por 10 g de heces”*.

A pesar de las recomendaciones dadas por la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde recomienda, entre otras : *“Una reducción drástica o prohibición de productos plásticos de un solo uso”; “La promoción del uso de materiales inocuos para el medio ambiente y reciclables en la producción industrial” o “La eliminación de materiales plásticos no recuperables que se pueden acumular en los entornos marinos (por ejemplo, microplásticos contenidos en productos de aseo personal)”*⁷, no parece que, hasta la fecha, ni las grandes multinacionales ni las políticas medioambientales de los principales países desarrollados del planeta, se tomen en serio estas recomendaciones.

Pez Cofre Espinoso. Sha'ab Mahmoud, Mar Rojo, Península de Sinaí, Egipto. (2008).

Medusa luminiscente. El Cabrón, Océano Atlántico, Arinaga, Gran Canaria, España. (2018).

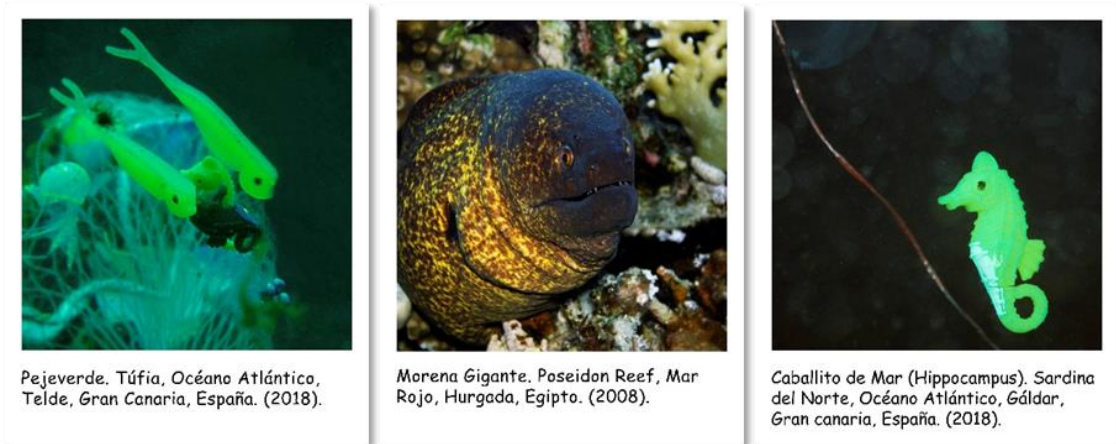

Pez Payaso del Mar Rojo (o de dos bandas). Yolanda Reef-Ras Mohammed, península del Sinaí. Egipto (2011).

Usar y tirar está compuesto por dieciocho fotografías tomadas bajo el mar en las que podemos ver de forma aleatoria animales reales que habitan en el mar mezclados con otros de plástico colocados de forma deliberada para tomar las imágenes. Se trata de crear una confusión en el espectador creando, además, conciencia de lo que nos podemos encontrar en nuestros océanos. Lo que se pretende decir con este trabajo es que nuestro planeta tiene fecha de caducidad y conocer mejor nuestros océanos nos ayuda a

⁷ (Naciones Unidas 2016)

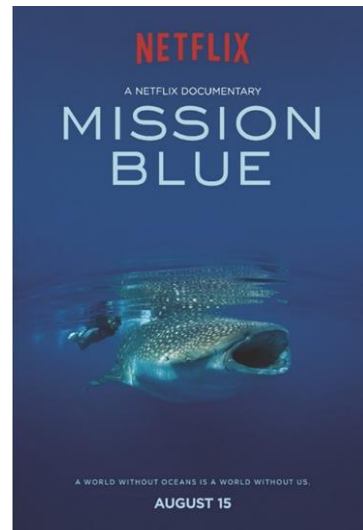
conservarlos. Todas las imágenes están reveladas de manera fotográfica sobre cartón pluma, con unas dimensiones de 40 x 33 cm. cada una.

La investigación teórica para este proyecto incluyó la consulta de las Bases de datos de diferentes instituciones y guías de especies Marinas que se especifican en las fuentes consultadas.

Entre la influencias recibidas para la realización de este proyecto, cabe señalar el trabajo realizado durante años por la exploradora de National Geographic, oceanógrafa y bióloga marina estadounidense **Sylvia A. Earle (1935)** reflejado en el documental *Mission Blue* (2014), en el que nos muestra la pasión con la que lucha por salvar los océanos y nos advierte que: *“Sin océano no habría vida, sin océano no existiríamos...”*

Sylvia Earle recalca la importancia que tiene el océano en muchas de las particularidades de la vida en nuestro planeta, al ser motor del clima, generador de oxígeno y refugio de la mayor parte de la vida en la tierra. *“Un océano con problemas significa que nosotros tenemos problemas”*, ha advertido.

Cartel de presentación del documental "Mission Blue". 2014.

Ha explicado que *“actualmente y por primera vez en la historia, los hombres pueden observar, calcular, medir y comprobar no sólo el daño que están realizando a la Tierra, sino también lo que se puede hacer para curarlo y hacer las paces con la naturaleza”*. *“Esa”*, ha dicho, *“es la clave fundamental para que la humanidad haga también la paz consigo misma”*.

“Los daños que se han causado hacia el océano durante años”, ha explicado, *“ya han propiciado la reducción de alrededor del noventa por ciento de muchas especies de peces”*. Earle ha hablado de bacalao, atún y tiburones, pero también de pequeños

calamares y de peces plateados, de los que dependen los animales más grandes para su sustento. “*Su desaparición*”, ha añadido, “*rompe los antiguos ciclos de nutrientes, socavando los procesos oceánicos antiguos que han tardado cientos de millones de años en desarrollarse, pero sólo unas décadas en deshacerse. En medio siglo*”, ha explicado, “*la mitad de los arrecifes de coral han desaparecido*”.

"El océano es la piedra angular de nuestro sistema de soporte vital. Sin océano, no hay vida. Sin azul, no hay verde", ha manifestado la oceanógrafa, que ha indicado que en la actualidad la humanidad no tiene la excusa de que no conoce lo que está sucediendo.

Coincide con el mensaje de este proyecto la obra del artista estadounidense **Chris Jordan**, que con sus impresionantes y sorprendentes imágenes de consumo masivo, pretende dar un claro mensaje a la humanidad: “*es hora de que cada uno aporte su granito de arena. En forma aislada, las compras individuales de productos electrónicos, alimentos de una sola porción y servicios de plástico no generan visiones de una emergencia ambiental. Pero a medida que la población humana se acerca a los ocho mil millones, la amplificación de cada pequeño acto de consumo se traduce en la degradación rápida y generalizada del mundo natural*”. (Art Works for Change s.f.)

Chris Jordan. *Ballena*, 2011 (basada en una fotografía de Bryant Austin). Impresión de inyección de tinta de archivo, 112 x 208 cm.

La *Ballena* se construye a partir de imágenes de 50.000 bolsas de plástico, igual al número estimado de piezas de plástico flotante en cada milla cuadrada en los océanos del mundo.

La asignatura de Escultura y Cerámica de cuarto curso nos permitió seguir ampliando el tema y la idea de concienciar a nuestra sociedad sobre la conservación de nuestros océanos. Así nace el proyecto *En Profundidad*, intentando poner en evidencia los

actuales métodos de producción y consumo, y cómo a través de estas prácticas el planeta tierra está cada vez más contaminado e inhabitable. El deshielo de los polos es inminente, las zonas desérticas crecen cada vez más. Vemos, casi a diario, desastres producidos por fenómenos meteorológicos debidos, principalmente, al cambio climático producido por el efecto invernadero y este, a su vez, por los altos niveles de contaminación del planeta.

Gracias a la flexibilidad y la plasticidad del barro o la cerámica se ha conseguido dar vida a diferentes piezas únicas, muy orgánicas, que representan seres y fondos oceánicos.

La forma de trabajar de Evarist Navarro (1959-2014) en sus obras incluidas en las series *Arquitectures del Cos*, *Casa ruïna* o *Braç de Nicómedes*, han sido tomadas como punto de partida para la realización de este proyecto.

Evarist Navarro. *Arquitectures del Cos*, 2011.

Las piezas que realiza el escultor valenciano Evarist Navarro despiertan nuestra sensibilidad con las variables formas y texturas y con los elementos frágiles y la metamorfosis ontológica que discurre entre agua, aire y tierra.

En Profundidad, 2018. Detalle de algunas piezas y su colocación final en la obra.

El último de los proyectos que han influido en la creación de este trabajo de Fin de Grado, fue el realizado para la asignatura **Grabado y Nuevas Tecnologías** del cuarto curso del Grado de Bellas Artes. Su título *En Profundidad II* nos deja claro de donde ha heredado su temática. En este caso se pretende poner en contacto al espectador con especies, poco habituales y por qué no, un tanto extrañas que habitan nuestros océanos.

Pulpo, 2019. Electrografía. 26x32 cm.

Gambas, 2019. Electrografía. 26x32 cm.

Pez payaso, 2019. Electrografía. 26x32 cm.

El trabajo se compone de cinco grabados obtenidas mediante la técnica de la **electrografía** y estampación a dos tintas.

Gamba 2, 2019. Electrografía. 26x32 cm.

Medusas, 2019. Electrografía. 26x32 cm.

4. INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

Enfrentarse a un trabajo de investigación artística puede resultar bastante extenso, sin embargo cuando la temática está centrada en la conservación de nuestro medioambiente y la naturaleza, el campo se reduce bastante. Solo hemos de tener en cuenta que “la preocupación legal por el medio ambiente a nivel mundial se inició en la década de los años 70 del siglo pasado (hace apenas 50 años), cuando, tras el *Año de protección de la naturaleza (1970)*, dos años más tarde, tuvo lugar la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente y, como consecuencia, se estableció el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)”⁸.

Casi desde el principio del proyecto, se había pensado en hacer varias piezas de gran tamaño (a tamaño real, dentro de lo posible), que fuesen ligeras y fáciles de transportar y, sobre todo, que tuviesen un bajo impacto ecológico.

El interés por la conservación del medio ambiente y en concreto de los océanos me lleva a iniciar una búsqueda de materiales naturales o reciclados que me conducen en un principio a pensar en la cerámica debido a su bajo impacto medioambiental y la facilidad plástica que presenta. La idea fue desechada casi de inmediato, tras pensar en una instalación que iba a contener varias piezas con un tamaño importante, por el peso y la gran cantidad de material necesario.

La ligereza que transmite la instalación que presenta el grupo de arte establecido en Berlín, **Plastique Fantastique**, en la Bienal de Arte de Venecia de 2019 titulada *Venecia*

Plastique Fantastique. Venecia Borrosa. 2019. Instalación.

⁸ (Pérez Vaquero Agosto 2011)

Borrosa y que invita a los visitantes a experimentar un paisaje imaginario, nos anima a profundizar en la importancia que el tratamiento del espacio puede tener para este proyecto que pretendemos crear.

Plastique Fantastique. Venecia Borrosa, 2019.

La obra de *Plastique Fantastique* es creada para sentirse como en el agua y nos parece una genialidad, el visitante tiene la sorprendente sensación de andar sobre una superficie que parece líquida, pero en realidad es sólida. A medida que las personas avanzan por la instalación, se encuentran rodeadas por la proyección de su

sombra y las sombras de los demás, lo que los convierte en intérpretes y observadores entre sí.

De aquí surge la idea de crear un espacio que haga sentir al espectador que se encuentra en un medio que le es conocido pero que le crea extrañeza porque no es su medio natural. Pretendemos con esto crear la ilusión en el espectador que se encuentra sumergido, buceando a gran profundidad en el océano observando la vida marina.

Chiharu Shiota. In Silence, 2008. Instalación

En este mismo sentido, las esculturas etéreas y a la vez densas de la artista japonesa **Chiharu Shiota** (1972, Osaka) nos muestran la forma que tiene de hablar sobre sus vivencias y experiencias relacionadas con la memoria y el olvido, los sueños, las huellas del pasado, la infancia y la ansiedad. Sus instalaciones hechas con hilos son

reminiscencias de las redes tejidas con hilos individuales que crean conexiones similares a las establecidas en la memoria o entre los individuos de una sociedad. Los objetos incrustados en ellas o apilados uno encima del otro crean un ambiente impregnado de una fuerte carga emocional y poética, similar a lo que pretendemos al incrustar los animales marinos que conforman la instalación de *En Profundidad III* entre hilos luminiscentes, creando, a su vez, una barrera impenetrable entre el observador y la pieza.

La sensación de extrañeza se incrementa al ocupar todo el espacio existente entre el suelo y el techo de la instalación. Al espectador no le queda otra que rodear las piezas y levantar la mirada si no quiere perderse ni un solo detalle.

Nos llama mucho la atención la instalación que presentó en la **Bienal de Arte de Venecia** de 2015; *La llave en la mano* compuesta por dos barcos viejos y una maraña de hilos rojos y llaves viejas. La instalación casi bloquea el techo con su masa de cuerdas cruzadas e incluye una colección de más de 50.000 llaves.

La pieza apunta hacia la memoria a través de su composición de materiales ya que las llaves fueron recolectadas de entre miles de personas en todo el mundo. Cada llave contiene recuerdos del individuo a través de su uso diario anterior, y ahora cuelga entre los muchos otros talismanes atados a la memoria sobre las cabezas de los visitantes que pasan. Sobre esta obra, la artista comenta: *"Las llaves son cosas familiares y muy valiosas que protegen a personas y espacios importantes en nuestras vidas"*, y continúa: *"También nos inspiran a abrir la puerta a mundos desconocidos ... Me gustaría utilizar las llaves proporcionadas por el público en general que están imbuidas de diversos recuerdos y recuerdos que se han acumulado durante un largo período de uso diario"*.

Chiharu Shiota. *La llave en la mano*, 2015. Instalación.

La llave en la mano nos hace pensar en otro de los temas que, de forma subyacente pero con cierta insistencia, aparecen en este proyecto, intentando poner en evidencia los actuales métodos de producción y consumo, a través de lo excesivo y todo aquello que queda sin uso, en el olvido.

4.1. PROCESO PLÁSTICO

Para la realización de este trabajo se pretendía buscar una continuidad de anteriores proyectos o incluso que se pudiesen complementar unos con otros, en ninguno de los casos se pretende que sea la conclusión de esta etapa creativa. Para ello se pensó en algo diferente pero, como no, interconectado con la esencia conceptual de los trabajos previos y que no es otro que el desequilibrio que existe entre la humanidad y la naturaleza.

Desde que nos planteamos la realización de este proyecto se pensó en una sala expositiva no demasiado grande pero con suficiente altura para albergar obras escultóricas de gran tamaño, con la intención de presentar una instalación de varias obras. Según va avanzando el proyecto se irán concretando las medidas más adecuadas y la colocación de todos los componentes de la instalación.

La elección de los materiales nos planteó el problema de que si queremos crear conciencia social acerca de la naturaleza, los materiales a usar en nuestro proyecto debían tener el menor impacto ecológico posible. En el inicio pensamos en materiales naturales como el barro, ramas y palos recogidos de la naturaleza, a los que daríamos forma en la propia sala. La principal causa por la que esta idea fue desechada es que al ser obras de gran tamaño y que podían estar suspendidas del techo, estas debían cumplir la cualidad de ser ligeras y fácilmente transportables.

En el carnaval de Viareggio del año 2019, el artista italiano Roberto Vannucci nos presenta una gigantesca ballena jorobada agonizante y asfixiada por la enorme cantidad de plástico que ha ingerido. En la misma línea que nuestro proyecto, Vannucci denuncia la alta contaminación por plásticos que sufren

Roberto Vannucci. *Marea alta*, 2019.

nuestros océanos. A la vista de esta obra creemos que podría ser buena idea usar envases de plástico de un solo uso para nuestro proyecto, pero como ya habíamos comentado en la introducción, el proyecto se iba a enfocar en la belleza y las maravillas de nuestros océanos y no en la basura que lo asfixia.

A raíz de esto, y una vez tomada la decisión de las piezas que van a componer la instalación, se comenzó a trabajar con estructuras de alambre para investigar qué posibilidades podían tener en este proyecto. Así se creó la estructura que podemos ver en la Ilustración 1.

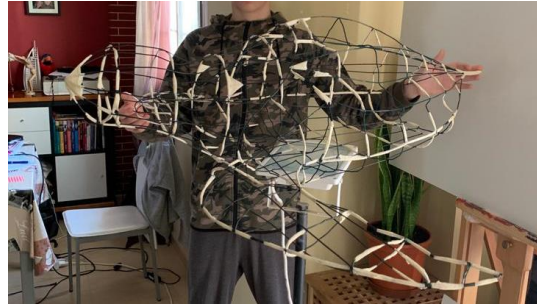

Ilustración 1

Posteriormente se tomó la decisión de darle forma, cosa que conseguimos mediante varias capas de papel reciclado (periódicos, revistas y catálogos) con cola blanca como aglutinante. De esta forma obtenemos una figura ligera y fácil de manipular (Ilustración 2).

Ilustración 2

Como hemos mencionado con anterioridad y a causa de las medidas tomadas por el Gobierno a causa de la Alerta Sanitaria por Covid-19, durante este curso no contamos con salas de exposición en las que presentar nuestros proyectos de manera física por lo que vemos conveniente realizar una maqueta a escala 1:10.

Para la maqueta se ha realizado un cajón de madera contrachapada con refuerzos, simulando la sala expositiva. Una de las caras del cajón está abierta y el resto se compone de paneles removibles con la finalidad de poder sacar fotografías desde todos los ángulos a las piezas expuestas. Las paredes de la caja se han pintado con un degradado de azules, de más claro en la parte superior a más oscuro en la superior. El techo o parte superior de la caja se ha pintado de azul claro con algunas manchas de pintura azul claro fosforescente. Además, se le han realizado dos aberturas, a modo de luminarias, sobre las cuales se colocarán dos focos de luz ultravioleta que iluminarán las piezas. El suelo o fondo de la caja se ha pintado de azul muy oscuro (casi negro) simulando el fondo marino. Tanto en la parte superior como en el fondo se realizaron los agujeros necesarios para anclar las piezas y para que pasen los filamentos de fibra óptica que formarán parte de la obra final (Ilustraciones 3-5).

Ilustración 3

Ilustración 4

Ilustración 5

Por otro lado las figuras de la ballena y la tortuga se realizaron, al igual que la pieza que empezamos de prueba a tamaño real, mediante una estructura de alambre y diversas capas de papel superpuestas, aglutinadas con cola. Una vez conseguidas las formas y volúmenes requeridos, se repasaron las formas con una esmeriladora eléctrica y papel de lija, consiguiendo así los detalles superficiales de ambas piezas. En algún caso fue necesario volver a poner mas capas de papel y volver a lijar hasta obtener las formas deseadas (Ilustraciones 6 y 7).

Ilustración 6

Ilustración 7

Una vez secas se procede a su pintado, dando diferentes capas y efectos (Ilustraciones 8-10).

Ilustración 8

Ilustración 9 y 10

El último paso es colocar las piezas en su lugar definitivo, enhebrar los cables de fibra óptica, colocar los focos led y hacer varias pruebas de luces (Ilustraciones 11-14).

Ilustración 11

Ilustración 12

Ilustración 13

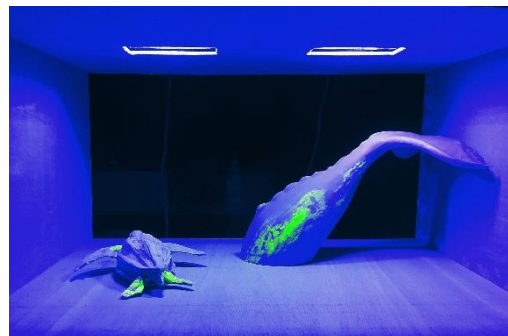

Ilustración 14

Por último la iluminación que se le ha dado a la instalación final de la obra está influenciada por el uso que **Yayoi Kusama** da a las luces LED policromadas en su obra *Infiniti mirror room* (2013), en la que llena una enorme sala, forrada de espejos, con estas luces parpadeantes colgadas del techo a diferentes alturas y que nos recuerda un universo infinito.

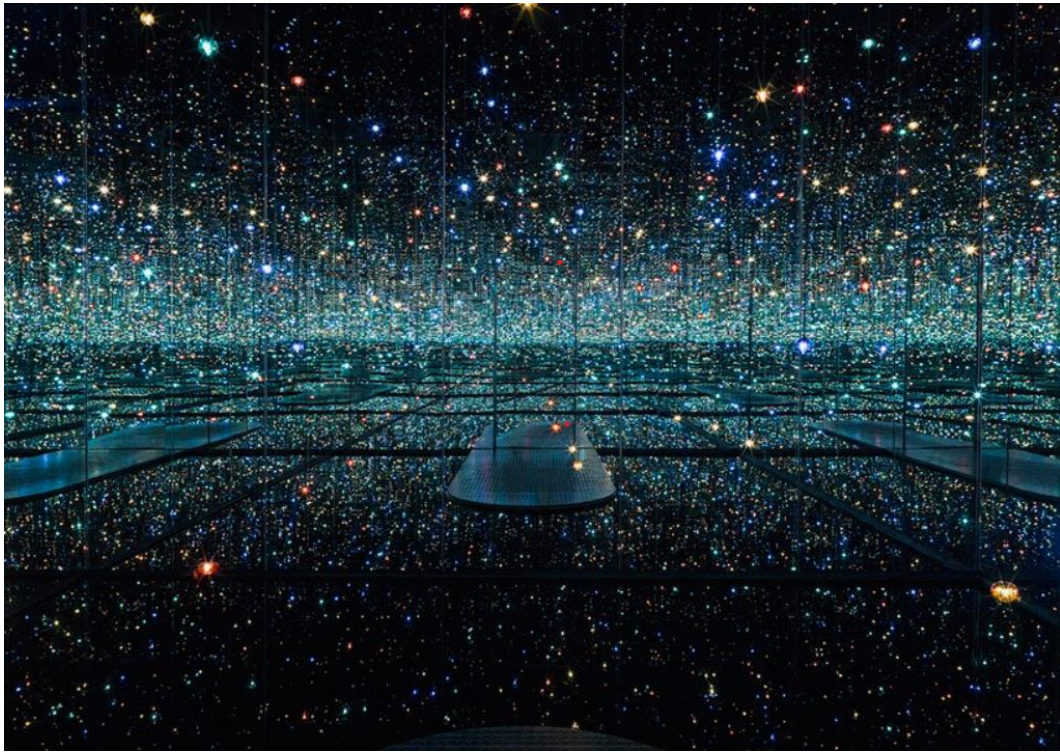

Ilustración 1 Yayoi Kusama. *Infiniti mirror room*. 2013. (287 x 415 x 427). Foto de David Zwirner.

5. INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

Creemos importante hacer en este apartado una investigación sobre los artistas que con su obra buscan crear conciencia ambiental, cuestionar el actual sistema de producción y consumo en masa y acercarnos un poco más a la naturaleza y la ecología, y que de alguna manera hayan podido contribuir a la elaboración del presente proyecto.

Entre los artistas que podemos incluir en la categoría de arte ecológico por su intención y mensaje a pesar de que la naturaleza no sea una parte fundamental del contenido de su obra tenemos a Chris Jordan con sus series de montajes fotográficos *Intolerable Beauty* (2003-2005) o *Running the Numbers* (2006), ya que contribuyen a la sensibilización hacia los problemas ambientales al desvelar objetos y procesos vinculados al consumismo descontrolado.

Chris Jordan. *Cell phones #2, Atlanta 2005*. 44x90". De la serie *Intolerable Beauty*.

Chris Jordan. *Cigarette Butts, 2013*. 60 x 72 ". De la serie *Running the Numbers*.

Con sus obras, Jordan pretende que reflexionemos como consumidores con la intención de que miremos en nuestro interior con el fin de encontrar la posibilidad de alguna evolución de pensamiento o acción. En palabras del autor: “*espero que estas fotografías puedan servir como portales para una especie de auto investigación cultural. Puede que no sea el terreno más cómodo, pero he oído decir que al arriesgar la autoconciencia, al menos sabemos que estamos despiertos*” (Seattle, 2005).

Cada una de las imágenes de la serie *Running the Numbers* representa una cantidad específica de algo; en la imagen que se muestra, *Cigarette Butts*, representa 139.000 colillas de cigarrillos, igual a la cantidad de cigarrillos que se fuman y desechan cada 15 segundos en los EE. UU. Con esto pretende hacer visible algo tan insignificante como una colilla, esa colilla que de forma no consciente arrojamos en cualquier parte y que suma en el cómputo total. Pretende que seamos conscientes del impacto negativo que este acto tiene en el medio ambiente, en palabras de Jordan: “*las colillas llenas de basura*

filtran numerosos químicos tóxicos y carcinógenos, contaminan las fuentes de agua y envenenan la vida silvestre. Los filtros están hechos de acetato de celulosa, un tipo de plástico que no se biodegrada”.

A lo que Jordan concluye: *“Este proyecto examina visualmente estas vastas y extrañas medidas de nuestra sociedad, en grandes impresiones intrincadamente detalladas reunidas a partir de miles de fotografías más pequeñas. Empleando temas como el cercano versus el lejano y el uno versus muchos, espero plantear algunas preguntas sobre los roles y responsabilidades que cada uno de nosotros desempeñamos como individuos en un colectivo que es cada vez más enorme, incomprensible y abrumador”* (Seattle, 2008).

Otra forma de abordar el problema medioambiental la encontramos en una de las primeras obras de arte ecológico: la ya clásica *7000 robles* de Joseph Beuys (1982), en la que vemos una finalidad clara de concienciación medioambiental, con el valor añadido de que la propia obra genera una mejora de las condiciones ecosistémicas del medio. La obra (intervención) consistió en plantar, frente al museo Fridericianum, 7000 robles junto a cada uno de los cuales se coloca una piedra de basalto, creando una dualidad de lo matérico con lo vivo (lo sólido con lo cambiante), aumentando así el valor ecológico del espacio que ocupa. La obra tardó un total de cinco años en ser completada y contó con la participación de numerosos voluntarios.

Joseph Beuys. *7000 robles*. Kassel. 1982. Dos escenas de la instalación.

Entre los artistas españoles que mostraban un especial enfoque de conservación de la naturaleza en sus obras hemos de hacer una mención especial a César Manrique, natural de Lanzarote y cuya más trascendental obra es su isla. “Consiguió el equilibrio entre la exultante naturaleza volcánica y el arte para saberla interpretar, integrando naturaleza y

arquitectura en obras que tienen vida propia. Para César Manrique, la naturaleza fue la referencia fundamental de su arte y de su existencia. Hasta el final de sus días mantuvo un profundo compromiso con la defensa del medio ambiente y, en concreto, de su isla natal, Lanzarote⁹. Respecto a su compromiso con la conservación del entorno natural de Lanzarote afirma: “*Hace tiempo que*

César Manrique. *Los Jameos del Agua*. Lanzarote. 1968.

vengo pensando y meditando... sobre todas las posibilidades de crear un movimiento [...] Este nuevo concepto radica exclusivamente en la aplicación del arte ante el deterioro de la naturaleza. Podría definirse: Arte-Naturaleza o Naturaleza-Arte.” (César Manrique, 1988)¹⁰.

⁹ (Lanzarote: César Manrique s.f.)

¹⁰ (Manrique 2005). P.100.

6. CRONOGRAMA

2019	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
INVESTIGACIÓN PLÁSTICA										
INVESTIGACIÓN TEÓRICA										
REALIZACIÓN MAQUETA										
MEMORIA										

2020	ENE.	FEB.	MARZ.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL..	AGOS.	SEPT.	OCT.
INVESTIGACIÓN PLÁSTICA										
INVESTIGACIÓN TEÓRICA										
REALIZACIÓN MAQUETA										
MEMORIA										
PRESENTACIÓN										

7. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO/UN.	TOTAL	LUGAR
<i>Tablero contrachapado de 122x250x0,5 cm.</i>	1	24,79	24,79	Leroy Merlín
<i>Listón madera 38x38 mm. x 2,4 m.</i>	3	3,99	7,98	Leroy Merlín
<i>Cola Blanca para madera y papel 750 gr.</i>	2	4,99	9,98	Leroy Merlín
<i>Clavos 30 mm, (caja de 1000)</i>	1	3,29	3,29	Leroy Merlín
<i>Tornillos para madera cabeza plana (caja de 200 un.)</i>	1	5,19	5,19	Leroy Merlín
<i>Imprimación universal al agua, 750 ml.</i>	1	12,29	12,29	Leroy Merlín
<i>Esmalte acrílico negro mate 750 ml.</i>	1	7,99	7,99	Leroy Merlín
<i>Esmalte acrílico blanco mate 750 ml.</i>	1	7,99	7,99	Leroy Merlín
<i>Esmalte acrílico azul océano mate 750 ml.</i>	1	15,49	15,49	Leroy Merlín
<i>Kit Pintura fluorescente 6 colores x 25 ml.</i>	1	11,60	11,60	Leroy Merlín
<i>Cubeta plana para pintura</i>	1	0,99	0,99	Leroy Merlín
<i>Brocha redonda</i>	1	2,95	2,95	Leroy Merlín
<i>Brocha plana 30 mm.</i>	1	3,29	3,29	Leroy Merlín
<i>Rodillo espuma 110 mm.</i>	1	1,39	1,39	Leroy Merlín
<i>Recambio Rodillo espuma x2</i>	1	2,99	2,99	Leroy Merlín
<i>Foco LED ultravioleta (Pack 2)</i>	1	45,99	45,99	Amazon
<i>Fibra óptica para iluminador led (200 un. X 2,5 m.)</i>	1	23,25	23,25	Amazon
<i>Lampara LED 16 w fibra óptica multicolor</i>	1	49,98	49,98	Amazon
TOTAL			233,04 €	

*Este es el presupuesto de producción de la maqueta.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apprenti. «Cultura Colectiva.» *Chiharu Shiota: espacios de la memoria y el olvido*. 28 de Octubre de 2013. <https://culturacolectiva.com/arte/chiharu-shiota-espacios-de-la-memoria-y-el-olvido> (último acceso: 20 de Junio de 2019).

Art Works for Change. *Art Works for Change - Chris Jordan*. s.f. <https://www.artworksforchange.org/portfolio/chris-jordan/> (último acceso: 06 de Febrero de 2019).

Azzarello, Nina. *Designboom*. 23 de Noviembre de 2013. <https://www.designboom.com/art/yayoi-kusama-exhibits-dizzying-infinity-rooms-and-paintings-11-20-2013/> (último acceso: 04 de Junio de 2020).

Bachelard, G. *El agua y los sueños: ensayo sobre la imaginación de la materia*. (Primera edición en Español). (I. Vitale, Trad.). México: Fondo de cultura económica, 1978.

Cultura Inquieta. «Cultura Inquieta - Chiharu Shiota.» 1 de Noviembre de 2013. <https://culturainquieta.com/es/arte/instalaciones/item/3004-chiharu-shiota.html> (último acceso: 16 de Junio de 2020).

Debelius, Helmut. *Guía de especies del arrecife Mar rojo*. Traducido por Maite Parrés. Elche, Alicante: Grupo Editorial M&g Difusion, S.L., 1998.

Desconocido. *Historia del Arte (Blog)*. 14 de Octubre de 2015. <https://historiadelarte2monarv.blogspot.com/2015/10/analisis-de-obra-artistica.html> (último acceso: 23 de Julio de 2020).

Mission Blue (Documental). Dirigido por Fisher Stevens & Robert Nixon. Interpretado por Earle, Sylvia. Netflix, 2014.

Europa Press. *Europa Press - comunitat valenciana*. 29 de Noviembre de 2011. <https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-cultura-evarist-navarro-modela-barro-huella-memoria-exposicion-ivam-20111129151631.html> (último acceso: 4 de Febrero de 2018).

- Gaia Ciencia. «Gaia Ciencia.» *Hipótesis de Gaia*. 18 de Enero de 2014.
<http://www.gaiaciencia.com/2014/01/hipotesis-de-gaia/> (último acceso: 16 de Febrero de 2020).
- Grabowski, Beth y Bill Fick. *El Grabado y La Impresión. Guía completa*. Barcelona: Art Blume, 2009.
- Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. *Base de datos terminológicos y de identificación de especies pesqueras de las costas de Andalucía*. 2013.
<http://www.ictioterm.es> (último acceso: 15 de Agosto de 2019).
- Jordan, Chris. *Chris Jordan - Photographics art*. s.f.
<http://www.chrisjordan.com/gallery/intolerable/#cellphones2> (último acceso: 08 de Julio de 2020).
- lahornacina.com. *Evarist Navarro*. 2012.
<http://www.lahornacina.com/semblanzasnavarro.htm> (último acceso: 6 de Febrero de 2018).
- Lanzarote: César Manrique. *Lanzarote: César Manrique*. s.f.
<http://www.cesarmanrique.com/index.htm> (último acceso: 24 de Julio de 2020).
- Un océano de plástico*. Dirigido por Mindy Elliot Craig Leeson. Interpretado por Craig Streeter, Tanya Leeson. 2016.
- López-Cózar, Jose Manuel. «El Ágora, diario del agua.» *Las 10 especies marinas al borde de la extinción*. 29 de Junio de 2019.
<https://www.elagoradiario.com/biodiversidad/los-10-animales-marinos-al-borde-de-la-extincion/> (último acceso: 2 de Febrero de 2020).
- Lovelock, J.E. *Gaia, una nueva visión de la vida sobre la tierra*. Barcelona: Ediciones Orbis, S.A., 1985.
- Manrique, C. *La Palabra Encendida*. León: Universidad de León, 2005.

Myers, Lynne. «Designboom.» *Plastique fantastique crea un espacio de ensueño en la bienal de arte de venecia 2019*. 20 de Mayo de 2019.

<https://www.designboom.com/art/plastique-fantastique-blurry-venice-art-biennale-05-20-2019/?fbclid=IwAR08D3DBBFN5dXiLb6SrJibTi1oRtPlzc2dWEN2vbtmsaBI3jcq976YmILs> (último acceso: 21 de Mayo de 2019).

Naciones Unidas. *Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente*. 8 de Marzo de 2016.

<https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17560/K1600820%20Doc%20S.docx?sequence=11&isAllowed=y> (último acceso: 4 de Abril de 2019).

Navarro, Evarist. «La construcción de la memoria.» Institut Valencià d'Art Modern. *Evarist Navarro - La construcción de la memoria*. Valencia: LAIMPRESA CG, 2011.

Pérez Vaquero, Carlos. «La preocupación legal por el medio ambiente.» *Páginas de Información Ambiental*, Agosto 2011: págs. 25 a 29.

PF - Plastique fantastique. *pf, web oficial*. 2019. <https://plastique-fantastique.de/All-Projects> (último acceso: 21 de Mayo de 2019).

Real Academia Española. *Real Academia Española*. 2019.

<https://dle.rae.es/ecolog%C3%ADa?m=form> (último acceso: 14 de Agosto de 2020).

Sierzputowski, Kate. *Colossal*. 8 de Mayo de 2015.

<https://www.thisiscolossal.com/2015/05/the-key-in-the-hand/> (último acceso: 16 de Junio de 2019).

Sociedad Art Element. «HiSoUR.com.» *Arte Ecológico*. 2020.

<https://www.hisour.com/es/ecological-art-21062/> (último acceso: 08 de Julio de 2020).

UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. *IUCN, International Union for Conservation of Nature*. Febrero de 2019.

<https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/pol%C3%ADticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn> (último acceso: 10 de Septiembre de 2019).

United European Gastroenterology. *United European Gastroenterology - UEG*. 23 de Octubre de 2018. <https://www.ueg.eu/press/releases/ueg-press-release/article/ueg-week-microplastics-discovered-in-human-stools-across-the-globe-in-first-study-of-its-kind/> (último acceso: 4 de Abril de 2019).

Viareggino.it. *Viareggino.it*. 05 de Marzo de 2019.

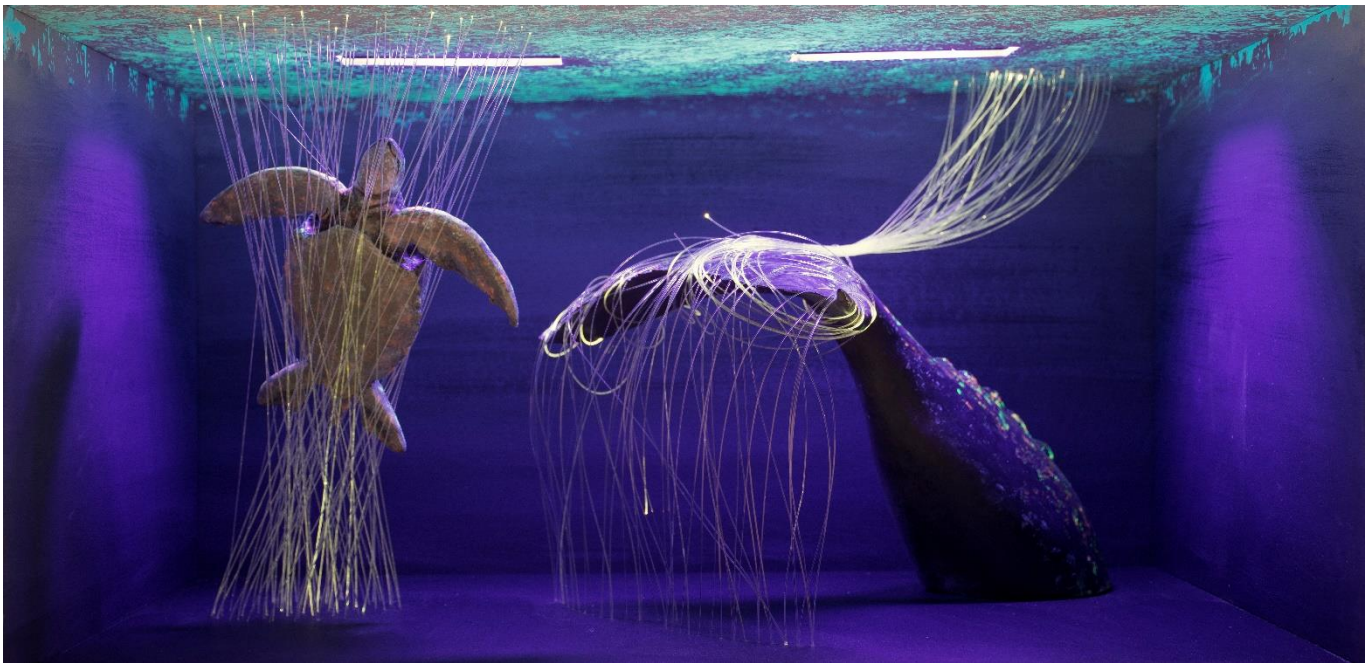
<http://www.viareggino.com/news/2019/03/05/alta-marea-di-roberto-vannucci-convince-terzo-classificato-del-carnevale-2019/54980/1/> (último acceso: 16 de Mayo de 2020).

VV.AA. «Arte y Ecología: Un compromiso necesario.» En *Arte y ecología*, de Tonia Requejo y José María Parrejo (eds.), págs. 191-274. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2015.

Guía visual de Especies Marinas de Canarias. 2ª Edición. Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas: Oceanográfica, 2011.

9. ANEXO I – Imágenes.

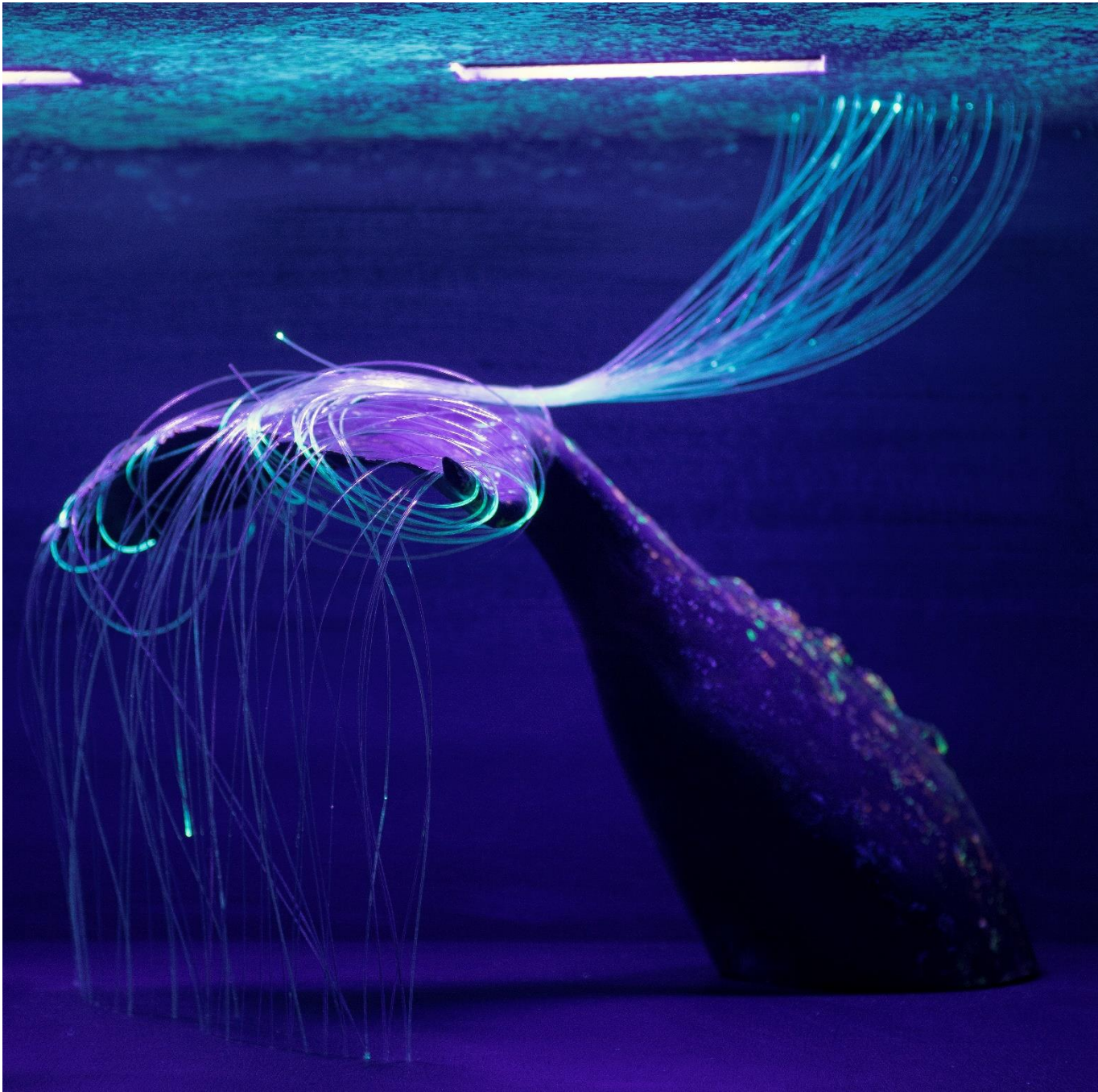
Debido a las circunstancias especiales en las que se presenta este trabajo, por Alerta Sanitaria por Covid-19, las imágenes que se muestran son de la maqueta del proyecto, en la que se ha procurado mantener las proporciones elegidas para la obra final.

- Título: En Profundidad III
- Técnica: Instalación, compuesta por dos esculturas, realizada con diferentes técnicas como modelado, construcción en madera, etc.
- Medidas: 50 x 70 x 35 cm.
- Escala: 1:10
- Descripción: Se trata de una sala iluminada con luces ultravioletas, en cuyo interior se sitúan las dos piezas que componen la instalación con sus haces de luces de fibra óptica correspondientes. La estancia está pintada de manera que simula una porción del océano profundo. Nótese como el techo está pintado semejando la superficie del mar.

Tortuga laúd, de la serie En profundidad III, 2020. 21x21x35 cm.

Ballena Jorobada, de la serie En profundidad III, 2020. 13 x 35 x 35 cm.

Las siguientes imágenes nos muestran la instalación y las piezas desde diferentes puntos de vista.

