

TFG

OBJETIVO IBÉRICO.

EL ARTE DE PRESERVAR.

Presentado por Alejandro Torres Herreros

Tutor: José Luis Albelda

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

1. RESUMEN

Con el presente trabajo, se abordará la problemática de la relación entre ser humano con la naturaleza en el siglo XXI y, en particular, la extinción y vulnerabilidad de especies y subespecies de la Península Ibérica.

Dicho proyecto abordará este tema con un objetivo principal de sensibilización y acción social a través de la ilustración con el fin de crear conciencia sobre la extinción y proponer una iniciativa artística para ayudar a preservar nuestras especies endémicas, concretamente, el urogallo cantábrico.

En relación a la pieza final, la obra consistirá de un packaging de cartón reciclado que contendrá dos sacos de tela de lienzo, en los que irán impresas dos ilustraciones. En uno de ellos, relleno de tierra, encontraremos la especie animal con una corona de flores pertenecientes al hábitat en el que vive.

Por otro lado, habrá un saco de menor tamaño con una ilustración del arándano, y en su interior podremos encontrar semillas de dicha especie, acompañadas por un manual de uso que explique cómo cultivarlas en la tierra del otro envase y una breve explicación del proyecto.

El objetivo principal del proyecto es el de lanzar una campaña por una plataforma de conservación del medio como bird life, y el dinero neto de cada pieza irá destinado directamente a preservar esta especie endémica. Además, cada persona que reciba el packaging podrá cultivar en su casa las semillas de *Vaccinium Myrtillus* (arándano) con el fin de que, cuando tenga una altura considerable, pueda mandarlo totalmente gratis a una plataforma de invernaderos que se encarguen de replantar el arbusto en el hábitat del urogallo. Una vez trasplantado el arándano se mandará al ciudadano una geolocalización de su mirtilo para dejar constancia de la acción de reforestación y así contribuir directamente con el factor clave de extinción de esta especie, la deforestación de su hábitat.

1.1. PALABRAS CLAVE

ARTE, NATURALEZA, ILUSTRACIÓN, DISEÑO, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN, ECOLOGÍA.

SUMMARY

To start with the present work, it will deal with the problem between the relationship of the human being and nature in the 20th century and in particular, the extinction and vulnerability of species and subspecies of the Iberian Peninsula.

This project, work this issue with a main objective of a social action through to illustration, marketing and citizen interaction in order to awareness about extinction and propose an artistic initiative to help preserve our endemic species, especiafically, the Cantabrian Capercaille.

In relation with the final piece, the work will consist in a recycled cardboard packaging that will contain bags of canvas clothes, where two illustrations will be printed. In one of them, filled with land, we will find the animal species with a wreath of flowers from the habitat in wich it lives.

On the other hand, there will be a smaller bag with other illustration, a blueberry, and inside it we can find seeds of that specie, accompanied by a manual that explains how to grow it in the outhter container and a brief that explain the project.

Finally, the main objective of the project is to launch a campaign for a platform of conservation of the environment as a SEO bird life, the money of each piece will go directly to preserve this endemic species. On the other hand, each person who receives the packaging can grow the seeds of *Vaccinium Myrtillus* (blueberry) in their home so, when it have a considerable height, you can send it for free to a platform of greenhouses that are responsible for replanting the shrub in the habitat of the capercaillie and send the activist a geolocalization of its billet, contributing directly to the key factor of extinction of this species, the deforestation of its habitat.

KEYWORDS

ART, NATURE, ILLUSTRATION, DESIGN, AWARANESS CAMPAING, ECOLOGY

2. ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
3. CONTEXTUALIZACIÓN Y REFERENTES	7
3.1 REFERENTES CONCEPTUALES	7
3.2 REFERENTES ARTÍSTICOS	9
3.3 ANTECEDENTES AL PROYECTO	11
4. EL PROCESO	12
4.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN	12
4.1.1 SELECCIÓN DE ESPECIE ANIMAL	
4.1.2 SELECCIÓN DE ESPECIE VEGETAL	
4.2 LA ILUSTRACIÓN, CREACIÓN DE LA OBRA	13
4.2.1 CREACIÓN DE LA CORONA ILUSTRADA	13
4.2.2 EL UROGALLO, LA PIEZA CLAVE	14
4.3 DE LO DIGITAL A LO FÍSICO, LA IMPRESIÓN TEXTIL	14
4.3.1 DISEÑO, COSTURA Y CONFECCIÓN	14
4.3.2 MANUAL DE USO	15
4.4 EL PACKAGING	15
4.5 MATERIALES Y PRESUPUESTO	17
5. CONTACTO Y VENTA DEL PRODUCTO	17
6. PIEZA FINAL	18
7. CONCLUSIONES	20
8. BIBLIOGRAFÍA	22

Imagen 1. Desconocido, 15000-120000 a.C., Cuevas de Altamira.

Imagen 2. Henrik Hakanson, 2006 *Fallen Forest*.

Imagen 3. Tomas Saraceno, 2008 *Flying Greenhouse*.

1. INTRODUCCIÓN

La relación de los seres humanos con la naturaleza ha sido quizás uno de los primeros temas en aparecer en la historia del arte y muchos creadores nos han enseñado a apreciarla desde distintas perspectivas. Una clara evidencia de ello se puede encontrar en el arte rupestre que recibe su nombre de las paredes rocosas de las cuevas en las que se realizaban las pinturas. Estas obras representaban fundamentalmente animales y escenas de caza esbozadas con pigmentos naturales (tierra, carbón, sangre...). Entre ellas destacan, por ejemplo, las cuevas de Altamira, situadas en Santillana del Mar (Cantabria) y datadas entre 15.000 y 12.000 años a.C. El tratamiento de la forma, el aprovechamiento del soporte, la tridimensionalidad y el naturalismo pueden definirse como los principales rasgos característicos de la obra.

En cuanto a relación hombre-naturaleza de Altamira, podemos observar una mezcla del mundo natural con el esotérico, el chamán trazaba líneas y manchas retratando la fauna local con el fin de propiciar una buena caza o narrara una historia.

Ahora bien, la representación de la naturaleza está estrechamente vinculada con la percepción social de la misma. Investigando, he podido encontrar el concepto de “ecología social” que se basa principalmente en crear unas relaciones que propicien bien común, tanto para los humanos como para la naturaleza y todos sus seres. Bookchin (1986) concibe la ecología social como una disciplina que permite estudiar los problemas sociales en relación con los problemas ambientales. En línea con este pensamiento, mi proyecto pretende fomentar una actitud ética hacia la naturaleza mediante una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía. Un claro ejemplo de como el aumento de la población y por consiguiente la necesidad de más recursos repercuten negativamente sobre el medio y sobre las especies que lo habitan.

En efecto, lo que me preocupa realmente es la conservación de la naturaleza frente a su grave deterioro. Es por ello que he decidido investigar el trabajo de artistas comprometidos con el medio ambiente. Entre ellos encontramos a creadores como Brandom Ballengeé y su obra “Frameworks” o Henrik Hakanson con “Fallen Forest” que tratan el tema de una manera incisiva y otros como Simon Starling con “Island of weeds” o Tomas Saraceno “Flying Greenhouse” que exploran nuevas y sostenibles formas de relacionarnos con la naturaleza. Todos comparten la intención de transformar y reequilibrar la relación entre ser humano y ecosistema.

2. OBJETIVOS.

Objetivos generales.

Como se ha mencionado anteriormente, la relación del ser humano con la naturaleza ha entrado en un tremendo declive y numerosos artistas han reaccionado ante este problema que nos afecta globalmente y de manera muy negativa.

Los objetivos generales por los cuales se ha decidido realizar este proyecto son:

- * Hacer visibles los problemas de explotación que sufre nuestro medio y crear una conciencia social sobre el tema.
- * Facilitar la interacción entre el espectador y la obra, haciendo que, a través del arte, se tome conciencia de un problema real que nos afecta a todos.
- * Paliar el gran desconocimiento que hay sobre la extinción de especies y subespecies autóctonas en la península y dar a conocer los factores que hacen que desaparezcan.
- * Reforzar un nexo emocional entre el ser humano y la naturaleza
- * Crear arte fuera de las instituciones para acercarlo a la sociedad.

Objetivos específicos.

Para alcanzar los objetivos generales mencionados anteriormente se proponen los siguientes objetivos específicos:

- * Contribuir a preservar la especie del urogallo cantábrico mediante la creación de un proyecto artístico vinculado a esta temática.
- * Ayudar a reforestar el hábitat de esta especie por medio de la acción social.
- * Crear un nexo entre el arte y el activismo medioambiental.

2. METODOLOGÍA.

Mediante una investigación bibliográfica (libros, revistas, páginas web, etc.), se recabó información sobre especies animales como el lince ibérico y el búho moro, para acabar centrando el proyecto en la especie más amenazada, el urogallo cantábrico. Una vez escogida, se comenzó a investigar sobre la flora que puebla el hábitat de la especie, se seleccionaron especies como el abedul, roble, haya, helecho, arándano y frambuesa entre otras. Una vez desarrollada esta parte, se realizó una búsqueda de referentes, tanto conceptuales como artísticos.

Realizados estos dos pasos, se esbozaron las ideas iniciales y se prepararon los bocetos, se eligió una técnica concreta y la composición de la ilustración. Para ello, se seleccionaron varias imágenes del urogallo y se escogió la que se consideró más idónea para representarlo. Con la imagen ya elegida y dibujada, se comenzó a realizar la corona sobre la que iría apoyada. Una vez terminada la ilustración, se llevaron a cabo las pruebas de impresión sobre tela de algodón y se procedió a confeccionar los sacos y seguidamente a realizar el packaging.

A continuación se generó un manual de uso que contenía una breve explicación del proyecto, la ficha técnica para la especie de flora incluida en la pieza, con el objetivo de representar su tipología y los cuidados necesarios para cultivarla. Se creó además otra ficha con una breve explicación sobre la especie animal, su vulnerabilidad y los factores que la determinan.

Una vez terminado el proyecto, se contactará con las plataformas de organizaciones ambientalistas (Ecologistas en Acción, SEO bird life, etc.) con el fin de relacionar el proyecto a una campaña de sensibilización y vincular la creatividad artística al activismo ecologista.

3. CONTEXTUALIZACIÓN Y REFERENTES.

3.1 REFERENTES CONCEPTUALES

“La crisis ecológica global en la que estamos inmersos plantea la necesidad de un drástico cambio de cosmovisión hacia la sostenibilidad para eludir el riesgo de un colapso civilizatorio. En el contexto de esta deseable revolución cultural, la presente investigación indaga el papel de la estética y del arte en la transición hacia el paradigma ecológico. En concreto, se estudia la empatía como clave para superar el antropocentrismo fuerte en el que se fundamenta la relación desequilibrada entre ser humano y biosfera. Partiendo de una definición del término y de las tesis de Jeremy Rifkin sobre la “sociedad empática”, se intenta discernir la capacidad real de determinadas prácticas artísticas contemporáneas como vectores de empatía con los problemas ecológicos, en particular con aquellos que se caracterizan por su ocultación y/o invisibilidad, potenciando así la conciencia ambiental. Mediante el análisis de una selección de proyectos artísticos de enfoque ecológico, se examinan las estrategias de creación de empatía más significativas adoptadas por los artistas. La aproximación al territorio (site-specific), el carácter vivencial y multisensorial de las obras, y la participación activa del público a través de dinámicas colaborativas de cocreación, se configuran como procesos simbólicos de vínculo e identificación con la biosfera, esenciales

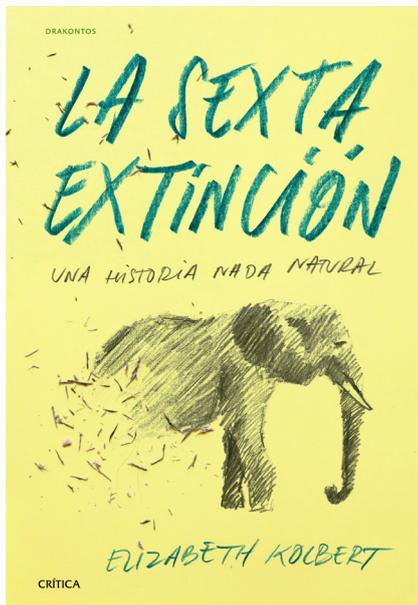

Imagen 4. Elizabeth Kolbert, 2015
La sexta extinción, una historia nada natural

Jorge Riechmann

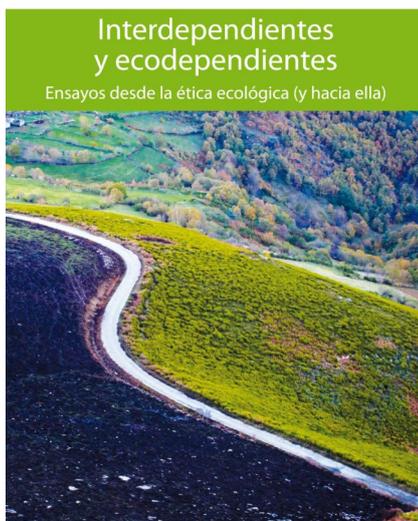

Imagen 5. Jorge Riechmann, 2012
interdependientes y ecodependientes, Ensayos desde la ética ecológica (y hacia ella)

en la construcción de un paradigma estético y cultural en armonía con los equilibrios ecosistémicos”

No se ha podido encontrar mejor manera de iniciar la explicación de los referentes que con el ensayo de José y Chiara, sin duda este breve documento engloba de una manera muy general y completa varios de los conceptos que se han llevado a cabo en el desarrollo de mi proyecto.

El concepto de biodiversidad que según la RAE se define como la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. A grandes rasgos, podemos entenderla como una estrategia correcta para fortalecer los ecosistemas y la trama de la vida.

Por ejemplo, cuando un incendio arrasa un bosque, este se va recuperando desarrollando especies vegetales variadas. No obstante, la regeneración de la biodiversidad tras la extinción, tarda millones de años en producirse por lo que hace que se convierta en un valor naturalpreciado que tenemos el deber de proteger.

A lo largo de la historia del planeta tierra y según libros y ensayos como “La sexta extinción” (Elizabeth Kolbert, 2015) o “Interdependientes y ecodependientes” (Jorge Riechmann, 2012) han habido 5 extinciones masivas y nos encontramos al borde de la sexta, pero ésta, destaca fundamentalmente por causas antrópicas (de origen humano) y son tales como la deforestación, la transformación de territorios o el cambio climático. Estos tres factores son potencialmente los más peligrosos y los que más vinculados se encuentran e este proyecto ya que se estima que, en 100 años habrán desaparecido un tercio de las especies que conocemos hasta ahora.

Por todo ello, preservar nuestra biodiversidad es tan importante ya que la disminución de la misma implica degradación, simplificación y muerte de los ecosistemas.

En conclusión, lo que se pretende con este proyecto es preservar la biodiversidad de flora y fauna de un ecosistema concreto, centrando la atención en dos especies; el urogallo y el arándano en estado salvaje, aportando un grano de arena para intentar frenar este problema a cargo de la mano del hombre.

Otro concepto relacionado directamente con este proyecto es el Land Art o Earthworks, puede definirse como una expresión del arte contemporáneo que nace a finales de los años 60 del siglo XX y cuya esencia radica en convertir el propio paisaje, el espacio natural en el material plástico con el que trabaja el artista. Aunque conviene no olvidar que algunos autores entienden que

el Land art no es un movimiento ni un estilo, sino una actividad artística circunstancial que no tiene ni programas ni manifiestos artísticos y con intereses u objetivos diferentes según el artista que lo realice.

“El arte aquí no es y no podría estar en el objeto al que, sin embargo se refiere y al que se atribuye”

Pierre Conetti. “HEINICH, objetualidad del arte contemporáneo”

En lo vinculante a este trabajo, cierto es que lo que se plantea es una obra objetual y física, pero la finalidad de esta escapa de la institución para centrarse en cuestiones sociales como la reforestación de los bosques y la conservación de especies y subespecies endémicas por lo que la pieza, a parte de ser un objeto, actúa como medio y finalidad de una acción en el medio ambiente, convirtiéndose la flora en el material artístico empleado.

3.2 REFERENTES ARTÍSTICOS.

Como referentes artísticos, se han seleccionado principalmente artistas que trabajan con un tema común, la naturaleza, fundamentalmente desde la acción social y la ilustración. A nivel de concepto, muchos de ellos son muy parecidos y tratan problemas como la deforestación, la extinción de especies y demás problemas que surgen de la relación que mantiene el ser humano con la naturaleza en nuestros días.

BRANDON BALLENGÉE

Ballengée es un creativo estadounidense, biólogo, artista visual y activista medioambiental. Crea obras e instalaciones que mezclan arte, biología y actualidad, traduciendo visualmente de una manera muy creativa y didáctica lo que le está pasando a la naturaleza y a toda su fauna, en definitiva, a las formas de vida que estudia.

La ciencia y la dedicación a su entorno natural inspira su arte y al revés.

“A través del arte trato de llegar a audiencias con diferentes niveles sensoriales, espectadores que al ver imágenes o al interactuar con instalaciones, conectan con los organismos a un nivel muy íntimo”. (BBC)

En relación a su obra íntimamente relacionada con la naturaleza, podemos destacar “The Frameworks of absence” este proyecto, es una serie de antiguas laminas científicas datadas de hace 100 años aproximadamente donde se encuentran ilustradas especies de nuestro planeta. El trabajo del artista ha consistido en recortar los individuos que se han extinguido a día de hoy con el fin de resaltar la gran pérdida de nuestra biodiversidad.

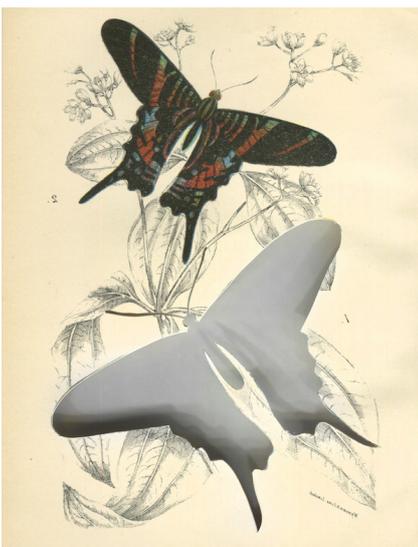

Imagen 6. Brandon Ballengée,
1897/ 2014
*RIP Sloane's Urania Butterfly: After
W.F. Kirby*

ESCIF.

Artista urbano valenciano, licenciado en Bellas artes y especialista en arte público por la Universidad Politécnica de Valencia, considera sus obras como “intervenciones murales” que realiza en lugares como Londres, Ciudad de México, Berlín, etc. En Valencia su estilo no pasa desapercibido ya que su obra no se basa en letras grandes y con colorido, sino en murales que hablan de recortes, vaivenes culturales, la primavera valenciana, naturaleza y otros temas de actualidad.

Un claro ejemplo donde se mezcla acción artística y ecologismo puede observarse en el proyecto “Breath” (Febrero-Marzo 2017) comenzó una campaña de crowdfunding regalando ilustraciones a quien donaba dinero y poder financiar un proyecto en el que se dibujará con unos 5000 árboles una batería gigante en una montaña del sur de Italia, concretamente en el Monte Olivella. Esta montaña de 1025 metros se alza sobre el golfo de Sapri y, desde mediados del siglo XVIII, ha sufrido una tremenda deforestación. Con esta acción, se pone de manifiesto el nivel de desgaste que se está sometiendo sobre el planeta a causa de la acción del ser humano y al mismo tiempo, usa claramente el arte como una herramienta para generar un cambio positivo en nuestro planeta.

Imagen 7 y 8. ESCIF, 2017
Breath

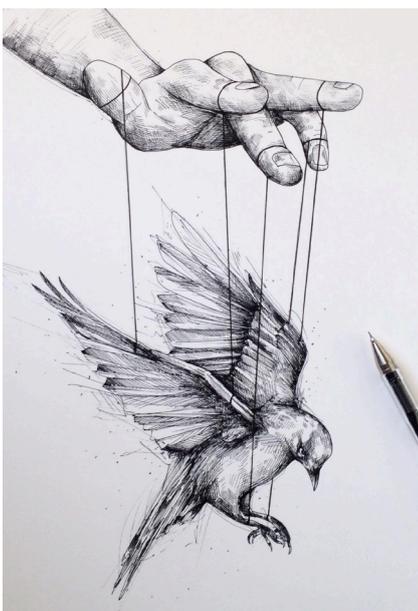

Imagen 9. Alfred Basha, 2015
La mia libertà finisce dove comincia quella degli altri.

ALFRED BASHA.

Desde la ilustración se pueden crear todo tipo de realidades a partir de una herramienta tan simple y mínima como un lápiz. Alfred Basha es un ilustrador que crea nuevas imágenes mezclando árboles y animales y generando así seres que no pueden pertenecer al mundo tal y como lo conocemos. La combinación de estos elementos de la naturaleza nos sorprende, por lo que el impacto sobre el espectador es mayor. Desde Italia Basha nos trae un mundo cargado de una connotación onírica y surrealista. A través de la tinta y el garabato, propone una expresividad instintiva de una línea que crea texturas y lugares diferentes. Sus ilustraciones en blanco y negro son delicadas e inquietantes al mismo tiempo.

En relación a mi obra, puedo considerar a Basha como mi principal referente en el ámbito del dibujo y la ilustración. El uso desordenado de la línea genera movimiento en todos sus trabajos y es algo con lo que me siento muy identificado gráficamente. Además, la sutileza con la que trata los temas ambientales, creando mundos paralelos cosas e inimaginables, es una fuente de inspiración para mis dibujos así como también la fusión entre animales y hábitats también utilizado para el desarrollo de este proyecto.

Imagen 10. Vanessa Foley, 2015
No title.
(Trabajo en proceso)

VANESSA FOLEY.

Vanessa Foley es una artista profesional que habita en Newcastle (Inglaterra). Su amor por la naturaleza la ha llevado a vivir en Northumberland, es una creativa enamorada de la naturaleza y cree que el arte y el medio ambiente no pueden ir separados.

Se dedica profesionalmente al mundo del arte y ha expuesto en importantes galerías de Reino Unido y América. En su trabajo se puede observar una clara influencia de la ilustración científica y su obra se centra principalmente sobre la flora y la fauna. Su trazo es pulcro y su paleta de colores amplia y variada. Todas sus piezas se caracterizan de una elegancia y perfección exquisita y el realismo al que llega es inmejorable.

En lo que refiere a este proyecto, Foley es un claro ejemplo de ilustradora científica y referente debido a la pulcritud, definición y vitalidad de su obra.

3.3 - TRABAJOS ANTERIORES VINCULADOS AL PROYECTO “OBJETIVO IBÉRICO”

Cabe destacar que, antes de elaborar el proyecto sobre el urogallo, desarrollé la serie “Denominación ibérica”. Durante el desarrollo de dicho proyecto, se investigaron diversas especies de flora y fauna y se exploraron múltiples técnicas y maneras de representarlas mediante el dibujo. En dicho proyecto se recabó información sobre las especies y subespecies en peligro de extinción de nuestra península. Fue impactante descubrir la gran cantidad de especies que se encuentran en estado vulnerable, en extinción o ya extintas. Sin embargo, debido al tiempo limitado del que disponía para este proyecto se decidió realizar una única obra, que tuviese la suficiente potencia visual como para cautivar al espectador y hacerle reaccionar sobre el problema propuesto.

Seleccioné para mi obra el bucardo (*Capra pyrenaica pyrenaica*), una subespecie de cabra de las cuatro que habitaban la península. El 6 de enero del año 2000 en el parque nacional de Ordesa y Monteperdido, (Huesca) esta especie se declaró extinguida debido a factores como el furtivismo, la endogamia, enfermedades y la masificación turística.

3.3.1 EL PROYECTO DENOMINACIÓN IBÉRICA.

Al comenzar el proyecto, no se sabía a ciencia cierta como abordar la problemática y la técnica. Inicialmente, se decidió usar técnicas digitales, pero esta opción se descartó de inmediato puesto que la línea quedaba demasiado

artificial y era lo opuesto a lo que se quería conseguir. Se planteó entonces la posibilidad de utilizar el aguafuerte e incluir la especie dentro de un marco barroco donde daría la sensación de encontrarse inmersa en el pasado. Esta solución también quedó descartada puesto que el marco quitaba demasiado protagonismo a la especie.

Tras varios intentos, se empezó a componer una imagen que mezclaba lo analógico con lo digital pero todavía daba una sensación artificial, por lo que se realizó una transferencia sobre papel con una presión inferior a la idónea con el fin de que se quedase registrado por partes, como algo fugaz, que había desaparecido.

Seguidamente, se le aportó potencia visual con ayuda del rotting y se consiguió recrear la atmósfera del bosque con ayuda de la acuarela. Finalmente, se diseñó y troqueló un sello donde aparecían el nombre vulgar, el nombre científico, la fecha y la ubicación donde había desaparecido el último individuo de la especie y, posteriormente, se grabó un sello sobre la ilustración definitiva. Esta obra se realizó durante la asignatura de Imagen, Foto y Comunicación gráfica, consistía en la presentación de una lámina tratada con los procesos anteriores con el fin de buscar la técnica adecuada para el proyecto posterior.

Imagen 11 y 12. Alejandro Torres, 2017

Denominación Ibérica

4. EL PROCESO

4.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

A la hora de elaborar el proyecto Objetivo Ibérico, se han analizado las especies y subespecies más amenazadas de la península, seleccionando una de ellas por orden de urgencia, en concreto, el urogallo cantábrico.

El urogallo cantábrico (*Tetrao urogallus cantabricus*) es una subespecie del urogallo occidental (*Tetrao urogallus*), un ave galliforme de la familia Phasianidae endémica de los montes cantábricos. Actualmente las poblaciones están restringidas a las zonas montañosas de Asturias, algunas zonas del norte de Castilla y León (especialmente en la provincia de León) y a áreas de montaña del occidente de Cantabria. Catalogado como especie en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el urogallo cantábrico ha desaparecido del 60% de los lugares que habitaba en 1982 debido a una combinación de factores. Entre ellos destacan la fragmentación de su hábitat a causa de la proliferación de pistas e infraestructuras, su baja tasa de reproducción, las elevadas densidades de competidores, los depredadores, la perturbación que se les causa en los periodos de cría y el cambio climático. Esta especie en concreto

Imagen 13. Alejandro Torres, 2017

Sello

se encuentra en un estado crítico de amenaza a pesar de los numerosos esfuerzos y planes de conservación que se han intentado y han resultado fallidos en la última década.

Uno de los proyectos en los que más se ha invertido ha sido el de LIFE + Urogallo, cuyo objetivo principal era frenar el declive de esta subespecie endémica y promover su recuperación. En concreto, el programa pretendía garantizar un estado de conservación favorable de los hábitats del urogallo cantábrico a través de acciones de restauración y mejora de los mismos. Además, el proyecto aspiraba a promover el éxito reproductivo de la especie, la supervivencia de ejemplares adultos y la conciencia social y la participación del público, mejorando así el conocimiento de la subespecie y su hábitat. Este proyecto se encuentra finalizado actualmente y el estado de esta especie no ha mejorado. Por motivos como este, es necesario relanzar una campaña con el fin de poder seguir conservando esta especie tan propia de la península.

Además de investigar acerca del urogallo se han estudiado las especies vegetales que pueblan su hábitat. Esta especie escoge zonas biogeográficas con climas templados, boreales y árticos, es decir, es un ser de climas fríos y es herbívoro. El lugar óptimo para la repoblación de esta gallinácea son bosques caducifolios de coníferas con estructura abierta y un abundante sotobosque (vegetación formada por matas y arbustos que crece bajo los árboles de un bosque o monte). El Urogallo Cantábrico se caracteriza por:

- una población muy escasa;
- requerimientos relativamente exigentes en cuanto a extensión y calidad del hábitat;
- el propio hábitat aparenta ser un paisaje amenazado.

En conclusión, el paisaje idóneo para preservar esta especie consiste en bosques espesos, de robles, abedules y arbustos de arándanos.

A nivel de ductilidad y capacidad de aguantar ciertas temperaturas, se escogerá las semillas de arándano con la función de que al comprar este producto se puedan tomar dos determinaciones, la primera, hacer que la planta germine ya que el saco ilustrado irá relleno con el porcentaje de tierra idóneo para el nacimiento y desarrollo de la semilla. Una vez ésta haya brotado, se podrá optar a:

1. Enviar el arbusto a una organización para la conservación del medio ambiente en Cantabria contribuyendo una vez más a la proliferación del ave.
2. Quedarse con el arbusto y replantarlo en un recipiente mayor con el fin de poder disfrutar de las bayas.

4.2 LA ILUSTRACIÓN, CREACIÓN DE LA OBRA

4.2.1 CREACIÓN DE LA CORONA ILUSTRADA

Una vez decididas las especies, tanto la animal (Urogallo cantábrico) como las vegetales que pueblan su hábitat, se pasó a la fase creativa del trabajo. El motivo por el que decidí realizar la obra con esta metodología fue el de crear un proyecto que abarcara los ámbitos que manejo y he perfeccionado a lo largo del periodo académico, diseño, ilustración y naturaleza.

Primeramente, se crearon unos bocetos de las diferentes especies vegetales que habitan en los montes cántabros como el haya, la frambuesa, el arándano, el roble y el abedul. Tras estudiar la morfología de las plantas, se compuso una corona de flores usando un estilo influenciado por la ilustración científica. Se organizaron los elementos vegetales en forma de corona funeraria con la intención de mostrar uno de los factores clave por lo que esta especie se encuentra en peligro, es decir la deforestación de su hábitat. Sin embargo, se realizó una corona inacabada puesto que todavía queda esperanza de salvar dicha especie.

4.2.2 EL UROGALLO, LA PIEZA CLAVE.

Conseguida la estética deseada para los componentes vegetales se realizaron los bocetos de la pieza clave, el urogallo. Se emplearon las mismas técnicas utilizadas en el proyecto sobre el bucardo, pero esta vez se prescindió de la transferencia y se trabajó directamente sobre el papel, con ayuda de rotting de diferentes grosores para conseguir trazos variados y dinámicos. Una vez realizados los dos dibujos de línea, se pasó a digitalizar las piezas para anexionarlas y añadirles color. En esta fase se emplearon programas de edición como Photoshop e Illustrator. Se dejó el dibujo del galliforme sin color para dar la sensación de una pérdida inminente y para facilitar su posterior impresión y reproducción textil.

4.3 DE LO DIGITAL A LO FÍSICO, LA IMPRESIÓN TEXTIL

Con las ilustraciones finalizadas, se procedió a imprimir las pruebas de estado de la pieza con una impresora TGD caracterizada por la calidad en los acabados, la integración total de la impresión en la prenda, el color exacto y lo más importante, una técnica que utiliza tintas al agua y no corrosivas que hacen posible una impresión ecológica y sin ningún impacto sobre el medio ambiente. Cabe destacar que todos los materiales empleados para la realización del proyecto son de origen natural y tienen poco impacto sobre la naturaleza.

Imagen 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Alejandro Torres, 2017
Bocetos y proceso de las ilustraciones del proyecto "Objetivo Ibérico; El arte de preservar."

Técnica mixta.

4.3.1 DISEÑO, COSTURA Y CONFECCIÓN .

Con las ilustraciones finalizadas, escaneadas e impresas sobre la tela, se empezaron a plantear los diseños y tamaño de los sacos, uno de 25 x 30 cm y el pequeño de 14 x 14 cm (La parte visible) más 2 cm por cada lado con el fin de poder hacer una costura que perdure en el tiempo. En cuanto al diseño, se decidió una elaboración relativamente sencilla, prevista de una cuerda de pita que cierra el envase y que, cuando finalice su vida útil, (la de recubrir las macetas donde se encuentra la especie vegetal,(pueda reutilizarse de diferentes maneras, como decoración, en un cuadro, guardar cosas...etc.

4.3.4 MANUAL DE USO

Otra de las piezas, y no menos importantes, es el diseño editorial con un manual de uso que será la tercera pieza que contenga el packaging. Este libreto contendrá un índice en el que, se explicará brevemente el proyecto, se hablará del estado de riesgo del urogallo cantábrico, el hábitat y los factores que lo han llevado a este extremo.

Por otro lado, el manual también integra la información necesaria sobre el cultivo del *Vaccinium Myrtillus* (arándano) y una explicación de cómo hacerlo crecer paso a paso.

Finalmente, habrá una página de contacto con la información de la organización de protección del medio ambiente que colabora en el proyecto y del lugar donde se tiene que enviar el cultivo una vez que tenga la madurez necesaria.

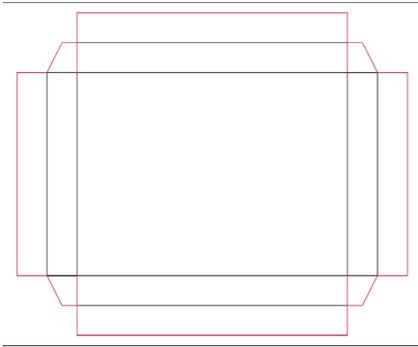
Imagen 21, 22. Alejandro Torres, 2018

Detalle del manual del uso.

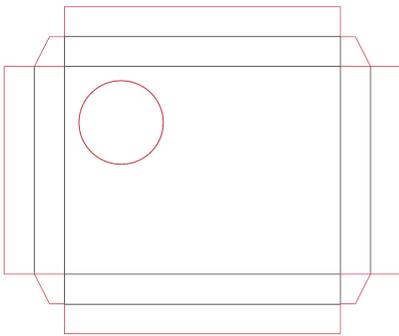
4.4 EL PACKAGING

Para el desarrollo del packaging o envoltorio de la pieza, se realizó un diseño específico para la pieza. Primeramente se plasmaron ideas posibles

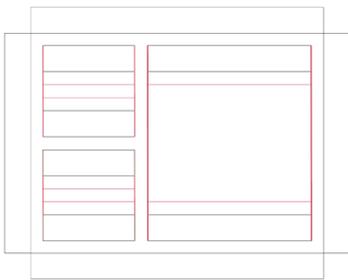

para su fabricación. Una vez que se tuvo claro el packaging deseado, se diseñaron digitalmente con ayuda de Illustrator. El packaging estaba formado por 3 piezas, una caja que se superpone a la otra y una interior que contendría las piezas desarrolladas.

El tamaño de las cajas es de 45 x 34 cm en la inferior, 45,8 x 34,8 cm la superior (La que contiene la circunferencia con el fin de que se vea el manual de uso) y 44,2 x 33,2 cm la intermedia para que encaje en su totalidad. La disposición de las piezas se muestra en la imagen de la izquierda.

Con las cajas ya diseñadas, se procedió a cortarlas y materializarlas en cartón reciclado con una cortadora láser wolfcut con el fin de obtener un diseño limpio y libre de errores. El funcionamiento de esta máquina consiste en importar los diseños en formato .ai y por medio de valores tonales, decidir si se quiere un corte más o menos profundo para que el cartón se recorte o se marque para plegarlo posteriormente. En este caso los colores fueron el negro para pliegues y el rojo para corte.

Posteriormente se procedió a empapelar las bases de las cajas con pegamento de celulosa y a montarlas con ayuda de una plegadora para acentuar el dobléz y dejarlo limpio para finalmente pegarlas con cola blanca. Cabe destacar que para obtener el envoltorio deseado, se realizó el procedimiento dos veces debido a que la primera vez el grosor del cartón hacía que al plegarse la capa superior del cartón se cuartease.

Con las tres piezas desarrolladas y montadas, se vió que quedaban unos espacios de separación por el que se movían las piezas por lo que se tuvieron que desarrollar 3 elementos de cartón más para que cada pieza quedase colocada en su sitio.

Imagen 23,24,25. Alejandro Torres, 2018

Diseño digital packaging.

Imagen 26,27,28. Alejandro Torres, 2018

Diseño definitivo packaging.

4.5 MATERIALES Y PRESUPUESTO

Información relevante para el desarrollo de este proyecto ha sido la búsqueda de materiales que colaborasen y no repercutiesen negativamente sobre el medio ambiente por lo que cada uno de los útiles empleados tienen muy poco o ningún impacto de contaminación sobre la naturaleza.

Material	Cantidad	Precio
Cartón reciclado Vdía 300 gr	4	2,33
Papel empapelar BIO 70x50 cm	2	4
Tela de Lienzo 2x2 m	1	5
Tierra franco arenosa 1 kg	1	0,50
Semillas Vaccinum Myrtillus 100gr	1	2,70
Hilo	1	1,20
Cuerda de pita 10 m	1	2
Cola Blanca 0,5 kg	1	4,50
Papel GVARRO 250 gr	3	1,50
TOTAL		37,72€ / PROTOTIPO

Imagen 29. Alejandro Torres, 2018 *Tabla de Materiales y precio.*

5. CONTACTO Y VENTA DEL PRODUCTO

Con el proyecto realizado, llegó el momento de contactar con diversas plataformas como Ecologistas En Acción, SEO bird life... (entre otras) con el fin de poder lanzar la campaña de objetivo ibérico. Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite con SEO bird life y a esperas de convocarse una reunión, por lo que se seguirá concretando en el transcurso del verano.

6. PIEZA FINAL

Con el proyecto finalizado, se realizó una serie de fotografías en el plató de diseño del producto de la facultad con el objetivo de enfocar el producto al mercado y darle una estética más profesional. Las fotografías van desde un plano general hasta el detalle.

Imagen 30, 31. Alejandro Torres, 2018 *Pieza final en el interior de la caja.*

Imagen 32, 33, 34.
Alejandro Torres, 2018

*Detalle del producto
sin caja.*

7. CONCLUSIONES

En los inicios del proyecto, la obra iba a consistir en la realización de 4 packaging diferentes con la representación de 4 especies basadas en los elementos, tierra, aire, fuego y agua, relacionando cada especie con cada elemento. Sin embargo, debido a la falta de tiempo fue descartado y se decidió centrar la atención en una de ellas y hacer una profunda investigación sobre dicha especie y del hábitat que la rodea. Se escogió la subespecie del urogallo cantábrico debido a su estado crítico de conservación.

Durante el transcurso de este proyecto se ha podido investigar y ver que en nuestra península numerosas especies se encuentran amenazadas por factores mayoritariamente antrópicos como la deforestación y el furtivismo. No obstante, existe un gran desconocimiento y desapego sobre la desaparición de especies.

En cuanto a los objetivos planteados, el resultado ha sido satisfactorio debido a que gracias a este proyecto se ha podido hacer más visible la problemática de explotación y pérdida de la biodiversidad que sufre el planeta y crear conciencia sobre ello.

A medida que se avanzaba en este trabajo y se iba comentando con amigos, compañeros y conocidos, he podido comprobar que a través del arte y del objeto estético la gente se siente más interesada y concienciada. Ha sido sin duda una buena forma de acercar el arte a las personas fuera de las instituciones y con una finalidad social, sostenible y necesaria. Bajo mi punto de vista, el arte tiene que convertirse en material de acción, con un sentido más físico que la observación y no tan trascendental, es decir, que cumpla con un objetivo que escape de la norma meramente estética.

Otra de las cosas que me han llamado la atención es que, haciendo partícipe al espectador y que este interactúe directamente con la obra, el objetivo es que el activista se sienta más activo e interesado debido a que el hecho de recibir un objeto artístico en el que se tienen que seguir unas pautas para llegar a un fin hace tomárselo más en serio y llevarlo a cabo.

En cuanto a objetivos específicos, el proyecto se encuentra en trámite con la plataforma de conservación SEO bird life a expensas de una posible campaña de lanzamiento para las próximas navidades. Si finalmente se lograra llevar a cabo, se reforzaría el nexo emocional entre el ser humano y la naturaleza y se habrían completado los objetivos en su totalidad. Esto ha sido un factor positivo debido a que he podido tener el contacto con organizaciones fuera del mundo académico.

En cuanto a la metodología, el hecho de haberse realizado una investigación y un proyecto previo sirvió de precedente para darle a la obra el sentido y el aspecto deseado. Durante el desarrollo previo del trabajo se pensaron diversas formas de representar los sacos, transferencias, serigrafía, etc. pero finalmente ambos fueron descartados ya que para realizar la transferencia, había que utilizar unos líquidos nocivos como el aguarrás que repercute de una manera muy negativa sobre el medio. En cuanto a la serigrafía aunque se usasen tintas al agua y no corrosivas, el proceso sería más costoso y el resultado inferior y menos exacto que como se ha proyectado finalmente con una impresora TGD, aunque sea más costoso económicamente el arte final es más rápido y conciso y además, facilitaba su reproducibilidad.

A la hora de escoger un tejido, se probaron varios como tela de arpillera pero quedó descartada debido a que a la hora de imprimir la ilustración, no quedaba bien registrado debido al grosor de sus costuras, por lo que finalmente se decidió utilizar tela de lienzo por su maleabilidad y ductilidad.

Otra de las ventajas que he podido encontrar, ha sido la de ampliar mis referentes, tanto conceptuales como artísticos, a raíz de leer ensayos como el de Elizabeth Kolbert y la sexta extinción, he podido comprender el concepto de la biodiversidad más detenidamente y saber porque es tan importante, además del land art, movimiento que conocía a priori pero que gracias a él he podido darle todavía más énfasis y sentido a mi proyecto. En cuanto a referentes artísticos, he podido estudiar la obra de artistas de la talla como Brandom Ballengée o Escif los cuales han tenido una vinculación directa con este trabajo.

La realización del packaging también ha sido un proceso interesante, aunque frustrante al principio debido a que no se conocía la manera de realizarlo y he tenido que empezar de cero y realizar el trabajo varias veces desde la creación de un diseño de manera digital, comprender la cortadora láser y el programa que hace posible que esta funcione, pero ha hecho posible que amplíe mis conocimientos en este ámbito. El hecho de realizarlo de manera artesanal hace que aunque el corte sea limpio, al doblarlo manualmente pueda cuartearse un poco, pero esta es una característica del cartón reciclado VDIA que no tiene la misma maleabilidad que el resto.

Como conclusión final, el balance del desarrollo de este proyecto ha sido muy positivo, ya que he podido tratar uno de los temas que más me interesa, como es el de la naturaleza y su problemática en el siglo XXI a través de las competencias y contenidos en los que más he centrado mi atención durante el transcurso de la carrera, ilustración y diseño. He ampliado mis conocimientos y habilidades en diversos ámbitos, como diseño de packaging, editorial, referentes, corrientes artísticas, confección y costura entre otras, además de

subsana los errores a tiempo y poder sacar resultados satisfactorios. También he podido cumplir todos y cada uno de los objetivos planteados lo que me ha hecho ver que es posible hacer cada cosa de las que te planteas, con el tiempo y la dedicación necesaria se pueden realizar trabajos muy madurados dándole una consistencia, credibilidad y peso necesarios si quieres presentarlo a alguna empresa.

En definitiva, este proyecto académico ha servido de precedente para muchas cosas y entre ellas, para que esto no sea un sólo prototipo sino que pueda servir para lo que fue creado, conservar la especie.

8. BIBLIOGRAFÍA

FUENTES REFERENCIALES.

LIBROS, REVISTAS Y ENSAYOS.

ALBELDA JOSÉ, SGARAMELLA CHIARA. *Arte, empatía y sostenibilidad. Capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico // Art, Empathy and Sustainability. Empathic Ability and Environmental Awareness in Contemporary Ecological Art Practices*

BAÑUELOS, M.J., M. QUEVEDO, Y J.R. OBESO. *Habitat partitioning in endangered cantabrian capercaillie tetrao urogallus cantabricus* [ENSAYO] DIARIO DE ORNITOLOGÍA, 2008.

GOMEZ MARTÍN LUIS JAVIER. *Breve introducción al "Land ART"* [Ensayo] 2009

HEINICH NATALIE. *El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística.* Ed. CASIMIRO LIBROS, Madrid, 2017

IUCN. *Categorías y criterios de la lista roja de la UICN.* UICN. SUIZA ,CAMBRIDGE, REINO UNIDO. 2001

KOLBERT ELIZABETH. *La sexta extinción masiva.* Ed. CRÍTICA, 2015

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. *Estrategias para la conservación del urogallo cantábrico en España.* [Ensayo] España, Comisión nacional de protección de la naturaleza. 2004

Muñoz Sobrino, C. P. Ramil-Rego, Y M. Rodríguez Guitián *UPLAND VEGETATION IN THE NORTH-WEST IBERIAN PENINSULA AFTER THE LAST GLACIATION: FOREST HISTORY AND DEFORESTATION DYNAMICS. VEGETATION*

HISTORY AND ARCHAEOBOTANY. 1997

RAQUEJO TONIA. *El arte de esculpir el planeta; la geología y el "Land Art"*
[Ensayo] 2011

RIECHMANN JORGE. *Interdependientes y ecodpendientes; Ensayos desde la crítica ecológica (y hacia ella)* Barcelona. Ed. PRODEUS. 2012

MARIO QUEVEDO DE ANTE, MARIA JOSÉ BAÑUELOS MARTINEZ. *El hábitat del urogallo en la Cornisa Cantábrica, o la importancia de conservar ecosistemas funcionales.* [REVISTA LOCUSTELLA] Cantabria, 2008.

PÁGINAS WEB.

http://boletines.fundacion-biodiversidad.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=168&key=kjwv6V3q&subid=2879-6ck3520uT4kZPJ&tmpl=component

http://boletines.fundacion-biodiversidad.es/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=168&key=kjwv6V3q&subid=2879-6ck3520uT4kZPJ&tmpl=component

<https://brandonballengee.com/frameworks-of-absence-at-the-next-armory-art-fair/>

<https://brandonballengee.com/the-frameworks-of-absence/>

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=16098>

<http://ecozona.eu/article/view/662>

https://es.wikipedia.org/wiki/Vaccinium_myrtillus

<http://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-terrestre/proyectos-proprios/life-urogallo-cantabrico>

http://infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/arandano.htm

<https://issuu.com/designpackaging/docs/packaging-dielines-free-book-design>

<http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-estr-urogallo-cantabrico.aspx>

<http://www.lavanguardia.com/natural/20170724/4365305125/el-urogallo-cantabrico-en-situacion-critica.html>

http://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/plan-de-acciones-urgentes-para-el-urogallo-cantabrico_3066

<http://www.botanicayjardines.com/vaccinium-myrtillus/>

<http://www.eldiariomontanes.es/20090821/cantabria/arandano-otro-fruto-alternativo-20090821.html>

<https://www.seo.org/ave/urogallo-comun/>

<https://www.aparences.net/es/periodos/arte-contemporaneo/es-arte-povera/>

<https://www.apollo-magazine.com/force-of-nature-interview-with-giuseppe-penone/>

<http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/11/11/54612af2e2704ece3e8b458e.html>

<http://www.plant-pictures.com/>

https://www.ecologistasenaccion.org/?page_id=48188

<https://www.revistadelauniversidad.mx/storage/c7d4d0a1-112a-4c38-84df-098f4297987b.pdf>