UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes de San Carlos
Departamento de Pintura

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

TESIS DOCTORAL

TIEMPO VEGETAL.
Referencias botánicas en la escultura mexicana contemporánea (1990-2010)

Presentada por:
Inmaculada Abarca Martínez

Dirigida por:
Dr. D. Juan Bautista Peiró López
Dr.ª D.ª M.ª Paula Santiago Martín de Madrid

Valencia, 2012
ÍNDICE

Introducción.. 11

1. Humanos y vegetales: historia de un vínculo... 23
  1.1. Una aproximación a la naturaleza vegetal... 25
  1.2. Natural y artificial: acerca de lo vegetal y sus implicaciones en el arte, la simbología, la mitología, la antropología y la sociología.................. 36
  1.3. El híbrido Arte y Naturaleza en México... 59
  1.4. La presencia de lo vegetal en el arte contemporáneo... 73

2. México, antecedentes y estado de la cuestión.. 133
  2.1. Contexto histórico.. 135
  2.2. Intervenciones permanentes y exposiciones más relevantes de los últimos 30 años.. 139
  2.3. La reivindicación del medio ambiente. Helen Escobedo.................................... 173
  2.4. Una visión mágico-ancestral. Marta Palau.. 182
  2.5. Contemplación y denuncia de la devastación. Jan Hendrix................................. 189

3. Las plantas como referente formal.. 201
  3.1. Lo cotidiano como natural. Naomi Siegmann... 206
  3.2. Habitar el espacio urbano. Fernando González Gortázar y Federico Silva Lombardo.. 217
  3.3. La semilla como referente formal y simbólico. Ivonne Domenge, Xawery Wolski y Miriam Medrez... 231
  3.4. Tradición y problemática social. Betsabée Romero y Maribel Portela.............. 258
  3.5. La metamorfosis de los materiales. Gabriela León, Verónica Sahagún, Alfredo de Stéfano, Hisae Ikenaga y Sergio Rodríguez................................. 285
4. Ecoarte y misticismo

4.1. Simbolismo y herencia cultural. Yolanda Gutiérrez

4.2. El discurso de la identidad, entre el interior y el exterior. Yolanda Paulsen

4.3. La aproximación a otras culturas. Laura Anderson Barbata

4.4. Cuerpo y ritual como proceso de intervención. Rosario García Crespo

5. De la representación a la presentación: plantas vivas en el arte contemporáneo

5.1. El referente vegetal como agente y proceso. Sofía Taboas, Jerónimo Hagerman, Gabriel Orozco, Colectivo Tercerunquinto y Sebastián Romo

5.2. Naturaleza y memoria: Perla Krauze, Antonio Ortiz Gritón y Ander Azpíri

5.3. Participación y percepción del espectador. Aurora Noreña y Pedro Reyes

5.4. Naturaleza como moneda de cambio e imagen de mercado. Thomas Glassford, Melanie Smith y Máximo González

5.5. El conocimiento científico y la pulsión entre lo natural y lo artificial. Daniel Rivera y Eduardo Rincón

5.6. El mensaje de los materiales. Paola de Anda y Gustavo Gómez Brechtel

6. Naturalezas implicadas. Obra personal

6.1. Primeras hierbas: vegetales y propiedades proyectivas

6.2. Híbridos cuerpo humano–cuerpo vegetal

6.3. Hierbas altas y sombras que redimensionan el significado

6.4. Rizomas y epífitas que se reproducen en el tiempo

6.5. Espinas, paisajes y enramadas por las que transita la vida

7. Conclusiones

Bibliografía

Resumen