

Richarte Ramírez, Andrés.
Universidad de Málaga.

Animales no humanos: un acercamiento al otro desde la práctica artística

Non-human beigns: An approach to an Other from Artistic Practice

PALABRAS CLAVE

Arte, Aves, Interespecie, Cohabitar.

KEY WORDS

Art, Birds, Interspecies, Cohabiting.

RESUMEN

El siguiente texto propone una reflexión desde la práctica artística sobre el espacio común interespecie. Un espacio compartido, cohabitado, entre distintas especies supone un reto por la ausencia de un lenguaje común, al que solo pareciese posible enfrentarse a través del aprendizaje que aporta la experiencia y sus procesos. Si bien, la posibilidad de conexión con el otro, con el animal no humano, suele ir filtrada por una mirada eminentemente antropocentrista, la práctica artística puede ayudarnos a dibujar nuevos horizontes e introducir nuevas narrativas. Ejemplos de estas narrativas son las obras de los y las siguientes artistas: Ana Mendieta y la introducción de la gallina en la performance; Barbara Bosworth y su acercamiento al mundo natural a través de la fotografía; o Seraina Dür y Jonas Gillman con sus performances con palomas. La revisión de estas propuestas pretende manifestar la valía del arte y sus procesos como una disciplina clave allí donde otras han fracasado. Cercana a las anteriores producciones, desde la práctica artística personal atiendo a la problemática presentada anteriormente. Ejemplos de esta producción son las obras “Del prelude: Habitar la cornisa” (2020), donde el punto de mira gira en torno a la hostilidad a la que se enfrentan las palomas urbanas (*Columba livia*), ya sea entre individuos de la misma especie o resistiendo a la violencia que el humano introduce en el entorno para evitar su proliferación. Por otro lado, “Expanded Chicken” (2019-2020) atiende a un episodio donde un grupo de más de 300 gallinas domésticas se renaturalizan, se tornan improductivas e invaden un parque urbano, para desconcierto de la población local y con un gran potencial metafórico.

ABSTRACT

This text proposes a reflection upon art practices in relation to shared interspecies spaces. Spaces cohabitated by different species become a challenge in absence of a common language. The possibility of approaching non-human beings is usually filtered by an anthropocentric point of view but art practices could help us to draw new horizons and to introduce new narratives. We find examples of this new narratives in the following artists: Ana Mendita and her works with chickens in performances; Barbara Bosworth and how she approaches to natural world through photography; Seraina Dür and Jonas Gillman and their collaborative performances with pigeons. My own art practice is close to the artworks listed previously and becomes another confrontation of the exposed. Some examples of my artwork are “Del prelude: Habitar la cornisa” (2020) where I discuss pigeons (*Columba livia*) and urban hostility. Also “Expanded Chicken” (2019-2020), where a free-ranging population of 300 chickens becomes the point of attention. This population of free birds spread around an urban park revealing a powerful metaphor.

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siguiente trabajo nos acercaremos tanto a autores teóricos como a artistas cuyas propuestas suponen una reflexión sobre el otro o los espacios compartidos entre especies. Comenzaremos reflexionando brevemente sobre el modo en que nuestra mirada viene condicionada desde otras disciplinas como la filosofía o las ciencias, afectando al modo en que nos acercamos a otros animales. Continuaremos con una revisión de algunos ejemplos de prácticas artísticas en las que los animales se ven involucrados en la propia práctica o son registrados a través del medio fotográfico. Estos ejemplos, algunos de ellos referencias en mi práctica artística personal, plantean escenarios de diálogo o reflexión sobre el otro. Posteriormente revisaremos dos de las obras que conforman la práctica artística personal del autor de este texto, cercanas a los ejemplos y las problemáticas previamente tratadas. Por último, serán recogidas aquellas

conclusiones fruto del análisis de obras de arte que suponen un acercamiento interespecie, así como las extraídas de los propios procesos de producción en el ámbito artístico.

METODOLOGÍA

Las conexiones establecidas en este artículo parten de la revisión teórica de posturas afines al tema de investigación, la reflexión sobre la investigación plástica personal, así como la investigación de las prácticas de otros artistas. Como antecedentes a la producción personal que analizaremos posteriormente, encontramos la propuesta fotográfica de Ricardo Cases en “Paloma al Aire” donde queda registrada la confluencia entre la actividad lúdica humana y el ciclo vital de la paloma. La obra fotográfica de Barbara Bosworth también debe ser considerada en las próximas reflexiones, dada su necesidad de registrar no solo una conexión del ser humano con su contexto sino más bien una vinculación compleja y permanente al mundo que habitamos. Para abordar una cuestión tan intrincada como las relaciones entre humanos y aves, animales a los que prestaremos especial atención, se hace necesaria la revisión de aquellas formulaciones a nivel teórico que nos permitan comprender dichas relaciones con mayor profundidad y amplitud. Estas revisiones van desde la ironía de las clasificaciones que Borges analiza en una narración incluida en “Otras inquisiciones” hasta las aportaciones más recientes de Donna Haraway en cuanto a la naturaleza de nuestras relaciones con los otros. Esta investigación teórica y análisis formal han tenido como objetivo desembocar en la investigación plástica y unos procesos, que han permitido materializar la producción plástica personal de un modo que podremos observar al final de este texto.

DESARROLLO

A continuación, matizaremos en primer lugar el modo en que nuestra mirada hacia el otro ha sido modelada. En segundo lugar, revisaremos prácticas artísticas que se acercan a animales y que han sido tenidas en cuenta para la producción artística personal. Siendo la práctica personal el último apartado de este punto.

1. De nuestra mirada y comprensión de una alteridad animal

El pequeño texto de Borges titulado “El idioma analítico de John Wilkins” y publicado dentro de “Otras inquisitudes”, hace manifiesta la problemática de la clasificación u ordenación de aquellos elementos, cosas o seres que conforman el mundo. Sirenas y otros animales parecen seguir un orden lógico en la enciclopedia china que Borges incluye en el texto anteriormente citado (Borges, 2005). La irónica clasificación, donde animales mitológicos encontraron un espacio junto a otros seres visibles en nuestra experiencia vital, atrajo la atención del filósofo francés Michel Foucault por su carácter artificioso. La vecindad o cercanía paradójica que producía la clasificación de la enciclopedia china en aquellos animales, mitológicos o no, solo parecía posible en los dominios de la palabra (Foucault & Frost, 1997). El beneficio que la clasificación aporta a áreas del conocimiento como la ciencia, no debe confundirnos en cuanto a su carácter de herramienta eminentemente virtual. Ciencias como la taxonomía resultan convenientes a fin de abarcar y ordenar el vacío al que nos enfrentamos sin la palabra. Si bien, habría que reflexionar sobre la naturaleza de convención humana de estas prácticas.

El otro, el animal ajeno a la clasificación, se ha visto atravesado por convenciones ajenas a su naturaleza en lo que a convivencia interespecie con humanos se refiere. La mirada antropocentrista no solo ha regido en el ámbito de la ciencia, sino que ha tenido sus propias repercusiones negativas provenientes del ámbito de la filosofía. A esta cuestión dedica Derrida varios de sus trabajos reunidos bajo el título “El animal que luego estoy si(gui)endo”, una cuestión que Donna Haraway recupera con su reflexión sobre el tipo de relaciones que establecemos con los animales, lo cual nos traslada a un debate con vigencia en la actualidad. Haraway distingue entre relaciones unidireccionales y relaciones bidireccionales, siendo las primeras una jerarquía de poder donde el otro es sometido y siendo las segundas un intercambio donde aprender mutuamente y desarrollar una capacidad de respuesta-responsabilidad frente al otro (Harway, 2008). Es ante un escenario donde nos encontramos desprovistos de un lenguaje común, donde podemos encontrar valiosas las prácticas artísticas que exploran los márgenes sobre los modos en que nos hemos relacionado con otros animales.

2. De las prácticas artísticas como énfasis y desvelo de relaciones interespecie

A continuación, revisaremos obras que incluyen animales en sus procesos y resultados plásticos, siendo un punto de atención específica las aves. Dentro del panorama artístico nacional encontramos el proyecto fotográfico de Ricardo Cases titulado “Paloma al aire” (2011). Publicado en forma de libro, este proyecto registra la actividad de ciertas comunidades dedicadas a la columbicultura en la región de Valencia. Esta actividad lúdica humana se centra en la cría y cuidado de las palomas, que a su vez son las encargadas de competir en carreras junto a otros ejemplares de su especie. La obra sirve de registro de una confluencia entre especies, donde el cuidado del otro no solo implica la inversión de tiempo y desembolso económico, sino que también son protagonistas ilusión y cariño por una práctica que hace comunidad (Cases, 2011). Esta relación interespecie entre humanos y palomas, puede remitirnos a otros momentos históricos en que la paloma y el palomar fueron una actividad agraria donde esta ave aún gozaba de una relación más extendida y arraigada en la sociedad, aun cuando esta fuese de naturaleza económica. Momentos históricos que incluyen legislaciones para proteger estas

explotaciones agrícolas, así como intentos por que proliferasen para hacer frente a la hambruna en el contexto de la España de posguerra (Castilla Pascual et al., 2020).

Profesora de fotografía en la Facultad de Arte y Diseño de Boston, Barbara Bosworth propone otro acercamiento a la naturaleza a través de su fotografía. Su obra trata de registrar interconexiones entre la actividad humana y la de otros animales como aves, fotografiando desde cazadores a anilladores de aves, así como los cambios cíclicos que sufren los paisajes (Bosworth, s.f.). Series fotográficas como “Birds and other angels” suponen la realización de retratos donde anilladores de aves son fotografiados junto a aquellas aves a las que acaban de capturar. Otras series como “Natural Histories” suponen la reflexión sobre el modo en que hemos comprendido la naturaleza a través de la clasificación por categorías de aquello que nos rodea. Por ello fotografía setas encontradas en el bosque, dientes de tiburón ordenados según tamaño y forma, entre otros ejemplos. Destaca que en esta serie fotográfica la artista fotografíe un libro de historia natural, que dialoga perfectamente con otras imágenes donde clasifica frutos vegetales o partes reproductivas de hongos.

Si bien la fotografía desvela y materializa a través de sus imágenes relaciones que podrían ser poco visibles para el espectador, es desde la práctica performativa y con la presencia del cuerpo donde encontramos nuevas y valiosas narrativas interespecie. Si bien las prácticas artísticas en que el animal vivo ha sido introducido en el espacio expositivo han supuesto numerosas críticas, podemos ver una evolución en el tipo de procesos que implican dichas prácticas. Atrás quedaron obras como “Untitled (Chicken Piece Shot)” (1972) de Ana Mendieta, donde el sacrificio de una gallina durante una performance nos remite a sus raíces cubanas, o “I Like America and America Likes Me” de Joseph Beuys, donde el artista convive con un coyote durante tres días en un espacio reducido y donde dialogan a través de dicha convivencia forzada. La obra de los artistas alemanes Seraina Dür y Jonas Gillmann se mueve entre los límites de la performance y la instalación. Su propuesta, con clara referencia a Haraway, propone espacios performativos e instalativos para el encuentro y la convivencia (Shared Campus, 2021). Junto a otras trece palomas, este dúo de artistas se consideran una compañía de performance interespecie que explora los límites de lo que consideramos producción artística. Las anteriores obras introducen no solo nuevas narrativas a través de su materialización o puesta en escena, sino que también suponen nuevos escenarios para el encuentro y el diálogo. Vinculada con estas producciones, a continuación revisaremos dos de las obras que han sido llevadas a cabo dentro de la práctica artística personal.

3. De la práctica artística personal como acercamiento al otro

El interés personal por un espacio común con el otro tiene su detonante en el encuentro con la tórtola turca (*Streptopelia decaocto*), ave con un canto atractivo y fácilmente reconocible en la ciudad, que posteriormente derivaría en un interés por la paloma bravía o doméstica (*Columba livia*). Esta última es una especie frecuentemente empleada como símbolo con variada significación a lo largo de la historia del arte, pero que como animal se encuentra denostado por habitar en las ciudades espacios no destinados a ello. Esa condición de marginalidad y violencia urbana camuflada a la que se presta atención en “Del Preludio: Habitar la cornisa” (Richarte Ramírez, 2021). En esta obra la paloma se torna metáfora de problemas de cohabitabilidad interespecie, ordenándose fotografías y recortes de prensa en cinco paneles de madera con las siguientes categorías: catalogación individual de individuos; relaciones intraespecie entre palomas; relaciones interespecie con otras aves y humanos; restos fruto de la actividad vital de la paloma y de humanos sin techo; y, por último, elementos de violencia contra aves y humanos.

El tipo de fotografía requerida por el proyecto era de naturaleza documental y con una cierta objetividad, cualidad que Lucy Soutter define como de actitud sencilla y directa, evitando la opinión o emoción al realizarla (Soutter & Lera, 2015). Siendo este tipo de enfoque en la fotografía algo propio del ámbito de las ciencias y que podemos ver en la obra fotográfica de Bernd y Hilla Becher con series de fotografías como “Torres de agua” (1967-1980). También son tenidas en cuenta producciones fotográficas como la de August Sander, cuya obra documenta con seriedad la esencia de una época, siendo la fotografía en sí misma un documento que da fe de dicho momento (Lugon, 2010). En la fotografía de Sander prima el registro de los sujetos, es por ello que la composición queda subyugada a esta intencionalidad. Es por esta tradición de objetividad en la fotografía, por lo que las fotografías en “Del prelude: habitar la cornisa” están directamente influenciadas en el aspecto formal, o lo que es lo mismo, los sujetos y objetos aparecen centrados en la imagen y ocupan el punto de interés de esta. Por otro lado, la organización de las imágenes que conforman la obra tiene su potencia en la posible lectura intertextual que se produce entre las mismas. Una disposición con interconexiones que toma como referencia los paneles del historiador alemán Aby Warburg, donde sus fotografías y reproducciones de obras de arte desvelaban conexiones más allá de un orden cronológico tradicional (Warburg, 2010). Estos paneles nos trasladan al concepto de archivo, donde es configurado un dispositivo de almacenamiento de la memoria sociocultural a través de imágenes que funcionan como representaciones visuales y como maneras de pensar, sentir y concebir la realidad (Guasch, 2011). Es por ello por lo que parecía adecuado materializar la obra en forma de paneles.

La realización de las fotografías que componen los cinco paneles de esta obra precisaba un estudio de aquellas zonas de la ciudad donde las aves realizaban su actividad vital. De este modo pudieron ser identificadas no solo zonas de anidamiento o de alimentación, sino que comenzaron a destacar elementos violentos diseminados por cornisas, balcones y terrazas de la ciudad. El proceso de producción de la

obra implicaba el acercamiento y una mayor comprensión para el artista de las condiciones de vida del otro y un reflejo de estas en la obra final. Este aspecto es común a otra producción cercana en el tiempo y titulada “Expanded Chicken” (2019-2020).



Figura 1. Del Preludio: Habitar la cornisa (2020). Fuente: elaboración propia.



Figura 2. Del Preludio: Habitar la cornisa (2020). Fuente: elaboración propia.

“Expanded Chicken” tiene como punto de partida una serie de notas de prensa donde se habla de una población de gallinas que habita un parque urbano de la provincia de Málaga, y que había comenzado a extenderse por jardines y urbanizaciones cercanas sin control alguno. Esta obra, cuyo nombre es una cita irónica a las teorías sobre escultura expandida de Rosalind Krauss (Krauss & Gómez, 2006), requirió de un proceso que incluyó visitas frecuentes al Parque de la Paloma a lo largo del último trimestre de 2019. En dicho momento, la población de gallinas estaba censada en torno a 300-400 ejemplares. Dicho acontecimiento constaba de un gran potencial metafórico, pues la gallina doméstica (*Gallus gallus*) sufría una especie de renaturalización en el entorno urbano y ganaban una nueva condición perdida hacía siglos, la de ser perversamente improductivas para el sistema. La obra quedó conformada por un video ensayo con una narración de voz en off y una mesa iluminada donde estaban dispuestas notas de prensa y fotografías sobre dichas aves. La ironía con

que son narrados los hechos en el video ensayo supone una vía a través de la que desvelar problemáticas menos visibles pero cercanas al caso de estas gallinas, como son: el control sobre la población; la xenofobia; el racismo; entre otros. A enero de 2022 la población de gallinas había sido eliminada y los individuos restantes devueltos a recintos especializados, lo cual dota de un sentido más dramático a la obra.

Ambas producciones personales implican un doble acercamiento al otro. En primer lugar, el artista se ve involucrado en procesos que requieren un estudio y mayor comprensión del otro, como ocurre en los anteriores casos con las gallinas asilvestradas o las palomas urbanas. Procesos que amplifican nuestra percepción del entorno y aquellos otros seres que nos rodean. Por otro lado, la recepción de la obra vislumbra nuevos escenarios e introduce al espectador ante nuevas narrativas que diversifiquen su comprensión del mundo.



Figura 3. Expanded Chicken (2019-2020). Fuente: elaboración propia.



Figura 4. Expanded Chicken (2019-2020). Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

Las prácticas artísticas y la experimentación que acontece en sus márgenes pueden suponer una afrenta a los designios de nuestra era. Algunos teóricos han nombrado a este momento como Antropoceno, dentro de la nomenclatura empleada en la escala geológica para registrar grandes cambios acontecidos en la tierra (Braidotti & Hlavajova, 2018). Esta nueva era está marcada por importantes cambios que la actividad humana ha supuesto para el planeta que habitamos, alterándolo de forma considerable y difícilmente reversible. Obras como las anteriormente revisadas, se incluyen dentro de un espectro de prácticas artísticas que permiten amplificar nuestra percepción

del entorno a través de sí mismas. También introducen nuevas narrativas, ya sea a través del encuentro con el otro o propiciando la reflexión en el interior del cubo blanco. La potencia de estas obras no reside en una visión moralizadora de cómo nos deberíamos interrelacionar con otros animales no humanos, sino que desvelan nuevos recorridos posibles como alternativa a los que ya conocemos. Cuestionarnos el modo en que otros animales se integran en el espacio urbano, así como nuestra relación con ellos, como ocurre en “Expanded Chicken” o “Del Preludio: Habitar la cornisa”, es algo de lo que podemos aprender a través de los propios procesos en los que nos sumergimos como artistas.

FUENTES REFERENCIALES

- Borges, J. L. (2005). *Otras Inquisiciones* (1ª ed.). Alianza Ed.
- Bosworth, B. (10 de mayo de 2022). *About. Barbara Bosworth*. <https://www.barbarabosworth.com/about>
- Braidotti, R. y Hlavajova, M. (2018). *Posthuman Glossary*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Cases, R. (2011). *Paloma al Aire*. Ricardo Cases. Recuperado 10 de abril de 2022 de <https://ricardocases.es/es/personal/paloma-al-aire/>
- Castilla Pascual, F. J., Cejudo Loro, D. y Sánchez-Migallón Jiménez, T. (2020). Los palomares como elemento característico de la arquitectura tradicional de La Mancha, España. *Journal of Traditional Building, Architecture and Urbanism*, (1), 447–462. <https://doi.org/10.51303/jtbau.vi1.370>
- Foucault, M. y Frost, E. C. (1997). *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI.
- Guasch. (2011). *Arte y archivo, 1920-2010: genealogías, tipologías y discontinuidades*. Ediciones Akal, S.A.
- Haraway, D. J. (2008). *When Species Meet*. Amsterdam University Press.
- Krauss, R. E. (2006). *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*. Trad. A. Gómez Cedillo. Alianza Editorial.
- Lugón, O. (2010). *El estilo documental. De August Sander a Walker Evans 1920–1945*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Richarte Ramírez, A. (2021). *Del preludio: habitar la cornisa*. Riuma. <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/20833>
- Shared Campus. (2021). *Happening#4: Semiotics of Tenderness*. Recuperado 15 de abril de 2022, de <https://shared-campus.com/themes/social-transformation/st-summerschool-19/happening-2/happening-5-semiotics-of-tenderness/>
- Soutter, L. y Lera, A. F. (2015). *¿Por qué fotografía artística?* Ediciones Universidad de Salamanca.
- Warburg, A. (2010). *Atlas Mnemosyne*. Ediciones Akal.