

Correa, Helga.

Profesora - Posgrado en Artes Visuales / Universidad Federal de Santa María RS Brasil

Colveo, Aracy.

Estudiante de Doctorado - Posgrado en Artes Visuales / Universidad Federal de Santa María RS Brasil

Rodrigues, Luiza.

Licenciada em Artes Visuales/ Universidad Federal de Santa María RS Brasil

Santos Júnior, Antonio.

Estudiante de Doctorado - Posgrado en Artes Visuales / Universidad Federal de Santa María RS Brasil

Tres Miradas Al Bioma / Tres Miradas Desde La Pampa Profunda

Three Views of the Biome / Three Views from the Deep Pampa

PALABRAS CLAVE

Arte contemporáneo, bioma pampeano, ecología.

KEYWORDS

Contemporary art, Pampa biome, ecology.

RESUMEN

Actualmente el colapso eco social nos obliga a convivir con innumerables consecuencias dañosas, las inundaciones y sequías que afectan diferentes regiones de Brasil exponen miedos e incertidumbres y señalan dificultades de gran escala en la transformación de biomas y vidas humanas. Estas evidencias nos motivaron a presentar investigaciones realizadas por tres artistas de Rio Grande del Sur que a partir de distintas propuestas artísticas enfocan el bioma pampa, uno de los seis biomas brasileños ubicado en la región sur del país y caracterizado por una transición de áreas de selva virgen brasileña y la pampa argentina. Las perspectivas artísticas presentadas por Helga Correa, Aracy Colvero y Luiza Rodrigues surgieron desde aspectos de memoria, redescubrimiento y recuperación del bioma, siguen los presupuestos metodológicos de la Poética (PASSERON, 1997). Y buscan describir, proteger y negociar la pertenencia a un país, son reflexiones sobre un terreno de vida y la propia existencia humana (LATOURET, 2020). Sea al través de la comunicación simbólica, la empatía, sea mediante el uso de metáforas culturales comprensibles o dando a conocer lo intangible (emociones, relaciones futuras imaginadas) el objetivo común entre las tres artistas es fortalecer las reflexiones sobre la ética ecológica.

ABSTRACT

Currently, the ecosocial collapse forces us to live with innumerable harmful consequences, the floods and droughts that affect different regions of Brazil expose fears and uncertainties and point to large-scale difficulties in the transformation of biomes and human lives. These evidences motivated us to present research carried out by three artists from Rio Grande do Sul who, based on different artistic proposals, focus on the pampa biome, one of the six Brazilian biomes located in the southern region of the country and characterized by a transition from jungle areas Brazilian virgin and the Argentine pampa. The artistic perspectives by Helga Correa, Aracy Colvero y Luiza Rodrigues presented arose from aspects of memory, rediscovery and recovery of the biome, following the methodological assumptions of Poetics (PASSERON, 1997). And they seek to describe, protect and negotiate belonging to a country, they are reflections on a terrain of life and human existence itself (LATOURET, 2020). Whether through symbolic communication, empathy, or through the use of understandable cultural metaphors or revealing the intangible (emotions, imagined future relationships), the common goal among the three artists is to strengthen reflections on ecological

INTRODUCCIÓN

La realidad eco social que enfrentamos en 2022, trae a la luz los miedos e incertidumbres derivados de las reacciones del planeta, del colapso ambiental, del cambio climático y exponen claramente “que no hay otra Tierra a la que podamos escapar rápido”. suficiente para no sufrir los efectos de estos cambios. (LATOURE, 2020b, p.9).

¿Qué debemos hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Cuán probable es que sigamos existiendo? ¿Qué vidas se adaptarán a los tiempos venideros? Estas preguntas se reflejan en los procesos de diferentes artistas. Exploraremos diferentes formas de abordar estas cuestiones a partir de la poética de tres artistas de Rio Grande do Sul que también son coautoras de este artículo: Helga Correa, Aracy Colvero y Luiza Rodrigues.

Cada una tiene un vínculo distinto con la academia, que se presenta como producción artística en diferentes niveles de formación a nivel universitario, pero todos elaboran poéticas que remiten a elementos del bioma pampeano, bioma al que estuvieron o están vinculadas. en un momento dado de sus vidas. Bioma con el que existe un vínculo de pertenencia a Brasil y la región sur del país.

Evocando recuerdos, creando mundos imaginarios, utópicos, restaurando y creando metáforas, reorganizando los restos de un tiempo vivido, el punto de convergencia entre las artistas es el interés por una naturaleza que se ve, que se vive y que está en transformación, ya sea en su la riqueza natural o su pérdida, ya que este bioma, así como la mayoría de los biomas terrestres, han sufrido una lenta y progresiva degradación.

El texto que aquí presentamos pretende dar a conocer tres momentos diferentes en la carrera de tres artistas que tienen diferentes formas de operar y entender el arte con una interfaz ambientalista, en particular las obras están asociadas a memorias afectivas tejidas entre/con la flora y la fauna. del bioma pampeano entre los años 2020 y 2022. La memoria es entendida aquí como un modo de continuidad, ya que su acceso conduce a una revalorización de nuestras acciones, que puede generar transformaciones.

Las relaciones de proximidad y atención al medio natural rural son experiencias vividas en ciudades del interior del estado de Rio Grande do Sul, a saber: Itaara, Santa Maria, São Martinho da Serra y Lavras do Sul, denotando vínculos con la naturaleza que suelen ser olvidados o desconocidos en el contexto urbano. Esta proximidad viva o revivida con el bioma expresada en el proceso artístico se entiende como un posible instrumento a favor de la preservación ambiental y la continuidad existencial del bioma pampeano y del ser humano.

METODOLOGÍA

Específicamente tratándose del uso metodológico de la investigación en arte, es fundamental mencionar al filósofo René Passeron (1920-2017) con el enfoque de la poética, que sigue un desdoblamiento del concepto inicial de Paul Valéry (1937) utilizado para el arte de la poesía, concepto que se extendió a todas las artes. Poética es una palabra de origen griego, de ποιη (hacer).

“La poética no es creación. Es el pensamiento posible de la creación. Intenta dilucidar, en la medida de lo posible, el fenómeno de la creación. Decimos que es a la vez ciencia y filosofía de la creación. La poética pretende hablar del establecimiento de las obras” (PASSERON, 2004, p. 10).

Originado por Valéry (1937), pero con agregados a finales del siglo XX por Passeron (2004), cuando hubo disociaciones con la estética. Según Passeron (2004) la poética no podía hablar de arte, donde la estética sólo podía abarcar cuestiones de la sensibilidad del artista. Pero las cuestiones relacionadas con las reflexiones del artista en el desarrollo de la obra serían dominio de la poética. De esta forma, Passeron se articula en forma de preguntas para animar a los lectores sobre esta diferenciación de ambos campos.

Pronto se comprende que para la realización de una obra es necesario hacerla para que haya una reflexión sobre el proceso de ejecución. Lo que lleva al artista a entender su producción, en etapas en las que, desde la elaboración inicial hasta la obra considerada terminada, se irá articulando constantemente en las acciones de hacer y pensar.

DESARROLLO

Antes de profundizar en las diferentes poéticas artísticas, es necesario aclarar que en Brasil, tenemos varios biomas coexistiendo en el país: el Bioma Amazónico, el Bioma Cerrado, el Bioma Caatinga, la Mata Atlántica. Bioma, Bioma Pantanal y Bioma Pampa.

El bioma de la Pampa ocupa alrededor del 2% del territorio brasileño. Se compone básicamente de vegetación de pastizales normalmente uniforme. En Brasil, las pampas (o campos del sur) ocurren solo en el estado de Rio Grande do Sul, caracterizado por una transición de zonas en la naturaleza sudamericana: la selva virgen brasileña y la pampa argentina.

El propio término “Pampa” tiene su origen en la palabra pampa, de origen aymara y quechua, que significa “llanura”. “Campos” proviene del término latino *campv*, *campus*. De esta manera, en los paisajes de Rio Grande do Sul hay un contraste de escenarios totalmente opuestos que se disponen uno al lado del otro, un rasgo muy significativo.

Se estima que la flora pampeana comprende unas 3.000 especies de plantas entre pastizales nativos, bosques y afloramientos rocosos, se sabe que existen más de 450 especies de gramíneas, así como unas 150 especies de plantas compuestas y leguminosas. Se encuentran entre los animales especies endémicas de las pampas como el *sapinho-de-barriga-vermelha*, o tico-tico, o *beija-flor-de-barba-azul*, o *quero-quero*, o *João de barro*, o *pica pau do campo*, entre otros.

Debido a la práctica agrícola (monocultivo) realizada en esta zona y en la ganadería, gran parte de este bioma fue arrasado, intensificando los procesos de erosión, involucrando suelos arenosos. contribuyendo a una rápida desaparición de la vegetación autóctona, que ya se ha reducido a aproximadamente un tercio de la vegetación original.

Es a partir de este contexto que las artistas Helga Correa, Aracy Colvero y Luiza Rodrigues construyeron las obras que se presentan a continuación.

Helga Correa – Amuletos de supervivencia

La poética que desarrolla la artista transcurre en un estudio, ubicado en Itaara y Santa Maria, donde viene trabajando en lo que sería una especie de reorganización creativa de la realidad que la preocupa, es decir, la lenta y progresiva degradación de la naturaleza. y vida. Discute y propone reflexiones sobre la realidad y el entendimiento del problema, a través de la fuerza empática del arte.

La artista plantó, cultivó, seleccionó y conservó diferentes especies nativas del bioma en una pequeña propiedad en la ciudad de Itaara, ubicada en la zona rural del centro del estado de Rio Grande do Sul.

Helga hace colecciones de elementos de este Bioma que acaban convirtiéndose en obras, ya sean hojas, peces, arácnidos, miriápodos y coleópteros, que aseguran que hubo la existencia de determinadas especies en un determinado período y lugar en Rio Grande do Sul.

Las series más recientes producidas en 2021 consisten en collages de materia orgánica en pequeñas cajas, que protegen elementos de esta particular taxonomía. Las cajas están forradas con estipulas de una variedad de bambú perteneciente al bioma pampa y plantado por el artista en el municipio de Itaara.

Figura 1. Fotografía: “Bambú y estípulas”, Helga Correa, 2021. Fuente: “Elaboración propia”

Estas obras combinan la acción protectora de las estípulas en el desarrollo vegetal con el cuidado y autoprotección de lo sensible, que los humanos logramos a través del arte. Las obras de esta serie nacen de una preocupación perenne por la naturaleza y el medio ambiente.

Según la artista, la forma de operacionalizar las obras surge de una necesidad interna de manipular y registrar la realidad, “es como si al pegar reciclara sentimientos, pensamientos. Es como si apropiándome de estos elementos los reelaborara, como si introduciendo algo de reflexión estética, los hiciera más significativos, pudiera dar mayor visibilidad a sus existencias”.

Figura 2. Fotografía: “Amuletos de supervivencia, cajas”, Helga Correa, 2021. Fuente: “Elaboración propia”

Según la artista: “Al dar visibilidad a estos maravillosos elementos -las estipulas, encuentro la manera de exaltarlos y proteger algo de su efímero paso en el bioma de origen”. Y es como si hubiera un flujo de tensión y relajación en estos trabajos. A veces hay una búsqueda de la ligereza, de la delicadeza de la suavidad, y definitivamente de una reflexión que se centre en una visión más positiva de las cuestiones eco-sociales. Pronto, la colección protegida retoma la tensión de la ausencia, el olvido, el trauma, relacionados con el olvido con que se trata el bioma pampeano. Hay una oscilación entre el dolor y la superación. Entre la creación y la destrucción. La eco dependencia aparece como un importante referente que impregna toda esta serie de obras. El brillo de las estipulas, redimensionadas, realizadas, revelan no sólo su función protectora, sino también algo bello y reconfortante, con lo que podemos convivir, compartiendo lo efímero de la vida.

Figura 3. Fotografía: “Amuletos de supervivencia”, Helga Correa, 2021. Fuente: “Elaboración propia”

Figura 4. Fotografía: “La rana atrapada”, Helga Correa, 2021. Fuente: “Elaboración propia”

Aracy Colvero-- Samsara

La poética de la artista se desarrolla en narrativas, ligadas a recuerdos, principalmente de la infancia, construidas en Lavras do Sul/RS. La artista busca un camino que la lleve a contribuir a la restauración del suelo del lugar donde se construyeron estos significativos recuerdos de su existencia, ubicado en el Bioma Pampa, el cual va desapareciendo, llevándose consigo una parte considerable de sus recuerdos.

Para ello, Aracy se apoya en Bruno Latour (2020), quien propone una forma de elaborar un inventario que nos ayude a delimitar una tierra de vida, restaurar un suelo habitable, que permita aterrizar a cada uno de nosotros. territorio que reúne la totalidad de los seres animados, presentes en el inventario de un terrestre y que han sido identificados por investigación, experiencia, hábito o cultura como indispensables para la supervivencia de ese terrestre.

Entendiendo que es posible apoyarse en las propuestas de Latour para inventar nuestras propias formas de describir, proteger, negociar nuestra pertenencia a un suelo, un territorio que nos cobijará como individuos, como artistas, donde se conducirá y tomará forma nuestro proceso artístico, abordando las cuestiones de nuestro tiempo aliadas a nuestra experiencia, la artista señala que su forma de inventariar pasa por la memoria, pero se pregunta “¿por dónde empezar?”. En cuanto a la artista, la obra es vista como un fragmento de memoria, frente al lugar donde se desarrollaron, se da cuenta de que hay todo un contexto a su alrededor, por eso surgió la idea de construir narrativas a partir de frames. Consciente de que el encuadre es cada una de las imágenes fijas de un producto audiovisual y que su trabajo se basa en fotografías, decidió mantener el término frame, ya que la idea de narración surgió al ver una película, e incluso para dar la idea. de movimiento, de imagen dinámica, como nuestra memoria y el fluir de nuestros recuerdos. El proceso de la artista, los recuerdos se insertan en la prosa, a través de la memoria fotográfica, un frame arquetípico invocado para materializar el pensamiento poético, de manera similar a las piezas de un rompecabezas, tal como la memoria de diferentes personas sobre una memoria común. Por eso, la propuesta práctica actual es grabar sobre piezas residuales de planchas de latón de series de sus grabados anteriores, piezas de hierro recolectadas en la hacienda de su familia en Lavras do Sul, que pueden ser grabadas e impresas o no, y cuando impresas pueden hacerse en un imagen única o fraccionada, como materiales de apoyo y recuerdos evocados.

Aracy decidió experimentar con el significado de la palabra “grabador”, de una manera más amplia, a partir de sus diversos conceptos, registrando palabras escritas en papel, voces en dispositivos de audio y visualmente imágenes en fotografía, y dibujadas sobre metales y huesos recolectados en el ambiente. Estos dos últimos materiales, que se encuentran ya en estado de degeneración, son trabajados y

devueltos al medio para terminar su deterioro, y los que se encuentran ya incorporados a la vegetación son fotografiados como una integración de la acción de la naturaleza con la mirada del artista.

Figura 5. Calcografía, matriz: "sin título", Aracy Colvero, 2022. Fuente: "Elaboración propia".

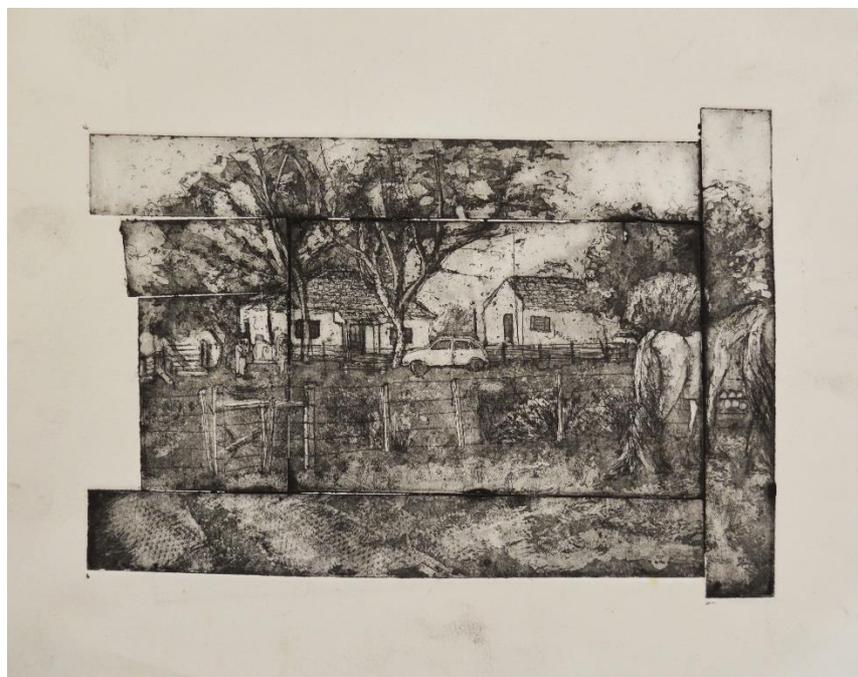

Figura 6. Calcografía, PA: "sin título", Aracy Colvero, 2022. Fuente: "Elaboración propia".

Figura 7. Calcografía, matriz, objeto: "sin título", Aracy Colvero, 2022. Fuente: "Elaboración propia".

Figura 8. Calcografía, matriz, objeto: "sin título", Aracy Colvero, 2022. Fuente: "Elaboración propia".

Luiza Rodrigues – Seres antropomórficos en interdependencia

Partiendo de preguntas personales y observaciones del simbolismo que atraviesa sus vivencias, Luiza Rodrigues explora en sus obras, impregnadas de figuras antropomórficas, la interrelación entre humanos y animales y el medio ambiente. Su reflexión se contextualiza en el Antropoceno, momento vivido por la sociedad contemporánea, y enfatiza una visión íntima de los paisajes y la fauna de los biomas de la Pampa y la Mata Atlántica de Rio Grande do Sul. Luiza explora un universo privado e imaginario, en el que presenta la singular relación del hombre consigo mismo y con los demás seres vivos que componen nuestro sistema. Para construir obras donde el antropomorfismo se alía a referencias de la vasta flora y fauna del estado de Rio Grande do Sul, de manera sensible y subjetiva, la artista pretende, instigando sensaciones y sentimientos, llevar al espectador a reflexionar sobre su lugar en el medio de la naturaleza. De esta

forma, el proceso de Luiza se basa en la propuesta del arte híbrido, fusionando diferentes medios, cruzando entre imágenes y escritura, y redefiniendo las relaciones entre obra, artista y espectador.

Su producción artística se basa en su memoria afectiva porque, a partir de sus recuerdos, la artista busca provocar una reflexión sobre cuestiones ecológicas en el mundo contemporáneo. Si bien, a su juicio, la perspectiva presentada en sus elementos antropomórficos es inusual, ilógica e irracional, se reflexiona sobre la necesidad de revisar la relación del ser humano con su propia naturaleza interna, con el mundo natural y con el mundo exterior. asociaciones expresadas en las relaciones humanas entre sí (género, etnia, clase social) con el medio ambiente y su relación mutua.

A través de una producción artística, compuesta por pinturas digitales expresa una visión profunda e íntima de la naturaleza, el principal objeto de trabajo del artista es reinventar las relaciones del hombre con su entorno: vegetal, animal y subjetivo.

Las pinturas presentan paisajes de los biomas pampeanos, animales salvajes y la flora local, que interactúan con personajes humanos en diferentes escenarios. Luiza da un tono onírico a situaciones que reflejan un mundo caracterizado por las acciones humanas, que, en asociación con el universo animal y vegetal, reflejan posiciones y sentimientos humanos en relación con su entorno.

El uso de plantas y animales comunes al estado de Rio Grande do Sul remite a recuerdos íntimos de sus vivencias infantiles. En este bioma, donde vivía su abuela materna, la artista describe un paisaje con un campo abierto, colinas claras y una pequeña casa de madera. Señala la presencia de, arañas, quero-queros y árboles frutales. También menciona mamíferos como el Tatu Galinha, el Mão-Pelada e el Lobo Guará, una fauna y una flora que poco a poco constituirán efectivamente registros, memorias de un Bioma que se transforma en tierra árida.

Figura 9. Pintura digital: “Submergindo”, Luiza Rodrigues, 2020. Fuente: “Elaboración propia”.

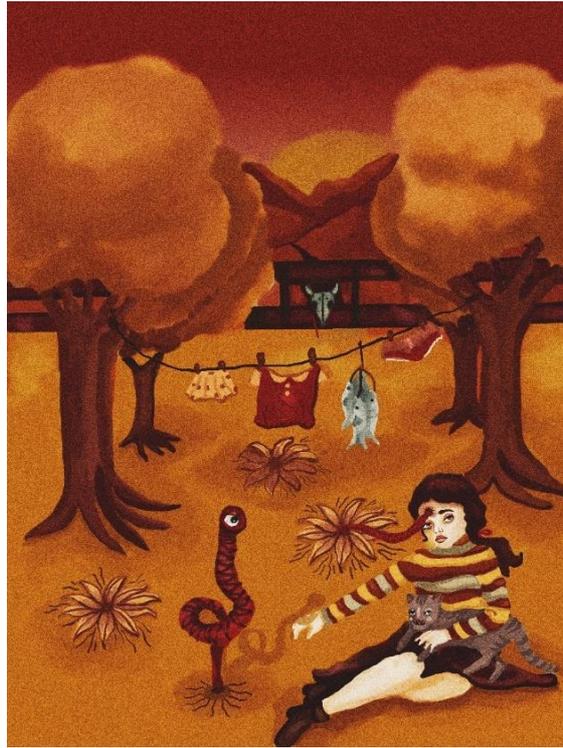

Figura 10. Pintura digital: "Imunidade Baixa", Luiza Rodrigues, 2020. Fuente: "Elaboración propia".

Figura 11. Pintura digital: "O parto da aranha", Luiza Rodrigues, 2020. Fuente: "Elaboración propia".

CONCLUSIONES

Las producciones presentadas fueron elaboradas a partir de una amalgama de experiencias y visiones únicas que tienen en común el campo de la ecología y la preservación ambiental, dando a conocer y/o recordar la existencia del bioma pampeano. Helga se vale de elementos orgánicos que en su génesis son protectores de un género vegetal, para constituir una obra que condiciona, protege, real y metafóricamente parte de la flora y la fauna del Bioma Pampeano. El tema de Aracy es la memoria, núcleo del revivir, da continuidad al compartir y transmitir cosas, saberes y experiencias, como forma de perdurar, de seguir existiendo. Luiza crea pinturas digitales donde el antropomorfismo combinado con referencias a la flora y la fauna del estado de Rio Grande do Sul, conducen a la poética a mundos fantásticos y utópicos, en los cuales las emociones humanas, animales y vegetales se metamorfosean.

En estas elaboraciones se evidencia la producción del arte contemporáneo, involucrada en un tránsito continuo entre la teoría y la práctica, la realidad vivida y deseada, imaginada; en un ciclo ininterrumpido entre poética y poética, es entre el hacer y el pensar, que se establece la obra. Son operaciones que se construyen a partir de una realidad dada, donde la búsqueda del conocimiento y la veracidad se desarrolla de manera simultánea y gradual con los sentimientos vividos y experimentados por las artistas.

En este sentido, estas obras no solo muestran la capacidad relacional entre el arte, la investigación, la ecología y el mundo contemporáneo desde distintas estrategias, sino que son aportes de la comunidad académica, tanto en su deber educativo como en su responsabilidad de asumir las consecuencias de su propio comportamiento para hacer un registro temporal del Bioma Pampa sea entre los años 2022.

Entendemos que hay diferentes formas de cooperar y llevarnos un poco de esperanza. Cada experiencia individual puede aportar mucho a este trabajo necesariamente colaborativo que es la defensa de la vida de todas las especies del planeta. Dentro de esta amplia diversidad contemporánea se encuentra la multiplicidad de pequeñas acciones que quizás contribuirán a la toma de conciencia colectiva en su propio ámbito. Sobre todo, es fundamental resituar al ser humano como parte de la naturaleza, perteneciente y viviente en uno bioma. Pues es fundamental asumir que somos parte de una multiplicidad de especies que conviven en un mismo lugar, aun tratándose de uno de los seis Biomas de Brasil, somos una sola población interconectada.

FUENTES REFERENCIALES

- Albelda, J., Parreño, J. M. y Marrero Henríquez, J. M. (2018). *Humanidades ambientales: pensamiento, arte y relatos para el siglo de la gran prueba*. Los libros de la Catarata.
- Boltanski, C. (2009). Entrevista con Christian e Luc Boltanski. En H. U. Obrist, *Entrevistas* (Vol. 2, pp. 163-177). Cobogó.
- Boltanski, C. (2014). Entrevista a Marcello Dantas. Catálogo da Exposição 19.924.458 +/-SESC Pompéia.
- Boltanski, C. (2014). *A World tour beginning in Chile*. Diretor: Marian Lacombe. ADAGP. Disponível em: <https://www.institutfrançais.com/en/work/animitas-by-christian-boltanski>. Acesso em: 23 jun.2021.
- Cattani, I. B. (2004). *Icléia Cattani* (org. Agnaldo Farias). Coleção Pensamento Crítico, vol. 3. FUNARTE.
- Cauquelin, A. (1992). *Arte Contemporânea, uma introdução*. Martin Fontes.
- Guattari, F. (1989). *As Três Ecologias*. Papirus.
- Latour, B. (2020). Imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. In B. Latour, *Onde aterrar?: Como orientarse politicamente no Antropoceno*. Tradução Marcela Vieira. Bazar doTempo. Edição Kindle.
- Latour, B. (2020). *Onde aterrar? Como orientar-se politicamente no Antropoceno*. tradução Marcela Vieira. Bazar do Tempo. Edição Kindle.
- Marchiori, J. N. (2004). *A Fitogeografia do Rio Grande do Sul: Campos Sulinos*. EST edições.

Passeron, R. (2004). A poética em questão. *Revista Porto Arte*, 13(21).

Silveira, F.F. (2020). *Fauna Digital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre*. Disponível em <https://www.ufrgs.br/faunadigitalrs/>.

Riechmann, J. (2012). *Interdependientes y ecodependientes: ensaios desde la ética ecológica (y hacia ella)*. *Cànoves i Samalús*. Proteus.

Hettwer Giehl, E. L. (2020). *Flora Digital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre*. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php>