

Análisis para una representación interespecies e interdisciplinar. Observación, exposición y cautiverio en Una habitación llena de pájaros

Analysis for interspecies and interdisciplinary representation. Observation, exhibition and captivity in A room full of birds

Ana Isabel Perujo Pérez

Doctorando en el Programa de Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades. Especialidades en: Historia, Arte, Filosofía y Ciencias de la Antigüedad (Universidad de Málaga), anabelperujo@uma.es

Breve bio autora:

Licenciada en Bellas Artes en 2010 en la Facultad Alonso

Cano, Universidad de Granada, ese mismo año ingresó en el programa Ícaro de Prácticas Laborales donde comenzó su trabajo como diseñadora en IsisEdiciones y donde permaneció dos años.

En 2012 recibe la Beca Leonardo trasladándose a Berlín como asistente de la artista Andrea Sunder-Plassmann. Posteriormente continúa en Granada como creativa autónoma. Cursa el Máster en Producción Artística Multidisciplinar en la Facultad de Bellas Artes UMA (2016), así como la Beca Artista Residente de Postgrado que otorga dicha Facultad (2017-18).

Actualmente cursa el Doctorado en Estudios Avanzados en Humanidades UMA.

How to cite: Perujo Pérez, A. (2024). Análisis para una representación interespecies e interdisciplinar. Observación, exposición y cautiverio en Una habitación llena de pájaros. En libro de actas: EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.18305>

Resumen

Las estrategias híbridas que transitan desde la conservación y convivencia con los animales (humanos y no humanos), a su estudio y observación por medio de la práctica artística, dan como resultado una documentación teórico-práctica que es necesario estudiar. En esta disertación teórica ilustrada con algunas de mis piezas, me propongo articular ese diálogo fructífero en relación con mi práctica artística y las referencias que la nutren.

Mi intención es mostrar cómo estos dispositivos de narración resultan especialmente idóneos para aportar herramientas metodológicas alternativas e interdisciplinarias de conocimiento y catálogo. En esta comunicación me centro en su estudio y en las producciones derivadas de la representación y exposición de hábitats simulados, dispositivos, artificios y, en definitiva, interacciones con las singularidades del entorno. En un ejercicio interdisciplinar dentro de Las Artes de la observación que atienda las complejidades del paisaje contemporáneo biodiverso a través la práctica artística y desarrolle la literatura que emerge en este proceso.

Palabras clave: Arte y naturaleza, multidisciplinar, entorno, dispositivo, representación

Abstract

The hybrid strategies that go from conservation and coexistence with animals (human and non-human), to their study and observation through artistic practice, result in a theoretical-practical documentation that needs to be studied. In this theoretical dissertation illustrated with some of

my pieces, I intend to articulate this fruitful dialogue in relation to my artistic practice and the references that nourish it.

My intention is to show how these narrative devices are particularly suitable for providing alternative and interdisciplinary methodological tools of knowledge and catalogue. In this communication I focus on their study and on the productions derived from the representation and exhibition of simulated habitats, devices, artifices and, in short, interactions with the singularities of the environment. In an interdisciplinary exercise within The Arts of observation that addresses the complexities of the contemporary biodiverse landscape through artistic practice and develops the literature that emerges in this process.

Keywords: *Art and nature, multidisciplinary, environment, device, representation*

INTRODUCCIÓN

“Nuestra necesidad de consuelo es insaciable...” es el título del que resultó ser el último libro del clásico sueco Stig Dagerman (2020) , casi al final del mismo escribe lo siguiente:

“Por el contrario no está en mi poder permanecer siempre vuelto hacia el mar y comparar su libertad con la mía. Llegará el momento en que tendré que volverme hacia la tierra y encararme a los organizadores de mi opresión. Entonces me veré obligado a reconocer que el ser humano ha dado a su vida unas formas que, al menos en apariencia, son más fuertes que él.[...] Para mí, un tipo de libertad se ha perdido para siempre o por un largo tiempo: la libertad que procede de la capacidad de dominar su propio elemento. El pez domina el suyo, el pájaro el suyo, el animal terrestre el suyo. Thoreau dominaba todavía el bosque de Walden. ¿Dónde se encuentra ahora el bosque en el que el ser humano pueda probar que es posible vivir en libertad fuera de las formas congeladas de la sociedad?

Debo responder: en ninguna parte. Si quiero vivir libre debo hacerlo, por ahora, dentro de estas formas. El mundo es más fuerte que yo. A su poder no tengo otra cosa que oponer sino a mí mismo, lo cual, por otro lado, lo es todo[...]" (p. 19)

Resulta desasosegante la idea de que el ser humano carece de un *hábitat natural*, un biotopo al que pertenecer y que le permanezca a su vez; lejos de la amenaza de la precariedad –entendida esta como falta de promesa de continuidad– o la depredación –como desaparición bajo la supervivencia de *un otro* más fuerte–. Pero los modelos de conocimiento no son exactos ya que no representan realidades inmunes a la eventualidad; en esa misma construcción conceptual limitada tenemos el término *naturaleza*. Un concepto fabricado y puesto a funcionar como opuesto de lo construido.

Esta disertación ofrece *más historias y fabulaciones* para una tercera vía alternativa. Haciendo uso de prácticas de exposición, observación y narrativa, entendida como convivencia, entre el animal y sus dispositivos derivados. Este recorrido se vale del análisis de varios referentes y una serie de piezas de mi autoría para propiciar una primera mirada analítica sobre algunos sistemas que participan en esta convivencia contemporánea y postnatural.

METODOLOGÍA

Se trata de una metodología determinada por un proceso identitario de búsqueda y de reconocimiento. Esta exploración promueve la apertura y la colaboración de las imágenes y de toda tesis/sospecha con el entorno, en tres fases: estudio, observación y dispositivo.

Un proceso estructurado que se nutre de estrategias como el método genealógico de Nietzsche, proponiendo que si el objeto de estudio es demasiado amplio para abarcarlo, se lo circundará. Referenciando investigaciones como las que desarrolla Anna Tsiri en *Feral Biologist* o en *La seta del fin del mundo* (2021) donde la búsqueda procura abandonar la rigidez del experimento replicable y el determinismo de un territorio acotado de estudio, para avivar una investigación orgánica, feral, en procesos de imitación con la propia naturaleza de lo vivo. Para este estudio que incluye *objeto-vivo/animal* somos nosotros como artistas y procuradores teóricos los que generamos metodologías acordes a su alrededor (disponiendo dispositivos).

A través de una fuerte influencia metodológica de los modelos procedimentales de escritura y pensamiento Patafísico, asiéndonos a esta tradición artística que invitaba a fabricar soluciones imaginativas sin modelos

disciplinarios; señalando el potencial único de cada problema y su solución; y la universalidad abarcadora que proponen las conclusiones de este procedimiento.

Así pues, mi producción se desarrolla bajo este ejercicio metodológico y narrativo tratando de generar los artefactos necesariamente interdisciplinarios y multiespecie que posteriormente participan o promueven su hábitat y su propia fabulación.

Fig. 1 Fotografías de secuencia del nacimiento de un huevo de salamandera huérfano. Anabel Perujo, 2023. Fuente: Elaboración propia (2023)

DESARROLLO

1. Estado de la cuestión; Entorno simulado y acotado en el fin del hábitat natural

En un primer análisis sobre el estado de la cuestión tengo que referir los estudios ya clásicos de Donna Haraway con su creación de parentescos raros (Haraway, 2023) y sus propuestas de futurismos híbridos, mutables que nunca desdeñan la contingencia del error. Haraway propone estrategias imaginativas y fuertemente interrelacionadas para ofrecer alternativas a esta suerte de Tecno-Apocalipsis y aspirar a una justicia multiespecie para *las personas y otros bichos*.

Cuento con este acto intelectual que me conecta con lo que Graham Harman dice en su libro *“Metafísica de guerrilla. Fenomenología y carpintería de las cosas”* cuando explica que la naturaleza nunca ha sido natural y debemos desnaturalizarla ya” (Harman 2005, p.251).

Fig. 2 Fotografías de Collar reflectante para que mi gato sea visto por sus presas. Anabel Perujo. Fuente: Elaboración propia (2022)

Se nos ofrece, entonces, una interpretación del mundo que incluye su propia interpretación de la naturaleza. Esta imagen – imprescindible para su conservación o su divulgación– es una representación incompleta y defectuosa, y aún interesada. Un marco de cautiverios y depredaciones, territorialidades interpretadas, universalizaciones parciales que alimentan el binomio entre lo natural y lo artificial, lo natural/animal y lo humano; lo natural, en cualquier caso, contra el progreso potencialmente próspero. Este es el binomio, el enfrentamiento, que urge desmentir en prácticas mixtas, reconocimientos cruzados y nuevas fabulaciones para una *naturaleza* resignificada.

2. Ejercicios artísticos patafísicos en la Postnaturaleza

Estas prácticas artísticas se revelan como formulaciones “puestas entre paréntesis” de la realidad que tiene sus efectos y sus deseos; siendo normalmente objetos intencionales en los que convive una existencia puramente ideal, con el uso o deterioro que se práctica sobre ellos. Estos dispositivos ilustran y participan de esa fabulación especulativa anteriormente mencionada. Como objetivo de producción de lo que Anna Tsing llama *diversidad contaminada* (contaminación entendida como colaboración) y que no es otra cosa que un proceder productivo y recreativo que escapa de los modelos y de las unidades autónomas, por el contrario sus unidades son colaboraciones basadas en encuentros y su resistencia a la replicabilidad le infieren capacidad de adaptación y potencia subversiva.

Llegados a este punto me parece pertinente recuperar la doctrina de la ciencia Patafísica que reitera esta idea de resistencia a la replicabilidad, pero formulada dentro de la tradición de las bellas artes y en los años cincuenta. La ciencia Patafísica fue un movimiento enmarcado en las vanguardias en Francia, fundado por Alfred Jarry que se articulaba como academia alternativa de las artes y las ciencias. Su primera premisa reza “todo fenómeno es individual y por tanto defectuoso, no hay nada que funcione, nada que funcione totalmente «bien», incluidos los conceptos”(Jarry, 2016). Esta contingencia requiere una nueva metodología de investigación que se ocupe, precisamente del estudio de las excepciones y que sea capaz de generar soluciones únicas de gran demanda ante cada singularidad.

La incorporación de esta idea como procedimiento puede resultar más lento, con resultados más complejos de mensurar y de divulgar, pero como Anna Tsing propone en *La seta del fin del mundo* (2021, p.144) “Si resulta que la mejor manera de contar la diversidad contaminada es mediante una avalancha de historias turbulentas, es hora de que esa avalancha pase a formar parte de nuestra práctica epistemológica.”

Fig. 3. Diseño de bolsa de agua caliente con forma de nido para los pichones. Anabel Perujo. Fuente: Elaboración propia (2023)

Fig. 4. Fotografía de escultura de Huellas falsas. Anabel Perujo. Fuente: Elaboración propia (2021)

Fig. 5. Diseño con fotografía de piedra de resina con pendrive en su interior con toda mi producción que fue enterrada frente a mi casa antes de asfaltar. Legadito. Anabel Perujo.
Fuente: Elaboración propia (2022)

3. Dispositivos infiltrados: Len Howard y la convivencia interespecie. Documentación, tratado y práctica

Como aportación a esa *avalancha de historias turbulentas* que arrojen alternativas semióticas yo he investigado el referente de la naturalista inglesa Len Howard (1894 -1973), la cual vivió aislada en convivencia con pájaros silvestres más de treinta años, y escribió dos libros explicando su experiencia interespecie (Howard, 1952, 1956). Su investigación arrojó una teoría sobre la individualidad de carácter de los pájaros más allá de consideraciones de especie que no tenía precedentes en la etología de su siglo y que, de hecho, fue demostrada después. Su metodología indistinguible de su vida; su género y su soledad, la precipitaron al campo indiscriminado de la marginalidad académica.

El caso de Howard no sólo reporta un escenario creativo y metodológico “inventado para la ocasión”, sino que sus resultados y conclusiones no podrían haber sido obtenidos bajo los protocolos de la ortodoxia científica de su tiempo.

Me gustaría destacar cómo su legado; los materiales y la documentación resultado de su investigación personalísima, encajan a la perfección con una producción artística multidisciplinar contemporánea. Esta se podría adscribir, por ejemplo, al Arte de Archivo o a las categorías asociadas al Arte Outsider. Lo que abunda en la idea de que el paraguas teórico y metodológico de la práctica artística se resiste ante las limitaciones disciplinarias, trabajando en los márgenes y generando un conocimiento impredecible y heterogéneo.

La figura de Len Howard, que he estudiado ampliamente, me lleva directamente a mi pieza “Una habitación llena de pájaros”.

Fig. 6. Fotografía de Len Howard. “Len Howard, Surrey”, David Moore, 1957.

Fuente: National Portrait Gallery (1957)

4. Una Habitación Llena de Pájaros

Se trata de una habitación en continua transformación según el número, especie, época del año y necesidades especiales de algunos ejemplares. Además de estas continuas readaptaciones y mejoras, se trata de una habitación que está llena de pájaros, así que hablamos de un espacio en constante proceso de limpieza y empapelado. Cuenta con su propia población estable de especies no liberables y, normalmente, con varios ejemplares de paso esperando recuperación o madurez para su liberación.

Este proceso documenta una escalada de recursos tanto de equipamiento como de conocimiento experimental a tenor de las necesidades de los animales, su bienestar y nuestra convivencia y retroalimentación. Primeramente, el espacio se determinó como un lugar cualquiera a la salvaguardia del resto de la casa (donde mora el Gato), lejos de completar la función que ahora tiene de *territorio*, tenía una actuación simplemente fronteriza; el almacén de una gran jaula. Fuera del concepto de hábitat y lejos de la idea de exposición o convivencia, su comportamiento en la casa era parecido a un mueble o una escultura valiosa. Los pájaros rescatados comenzaron a tener rutinas de liberación por el cuarto hasta que ese espacio quedó dominado como medio ambiente.

Es a partir de que ellos se convierten en los habitantes naturales de la habitación, que el espacio empieza a mutar hasta no conservar prácticamente nada de la escala y los usos humanos. El movimiento dentro del cuarto es otro, el sonido no pertenece ni tiene la velocidad de nuestras especies domesticadas, y el día empieza y acaba con la luz natural. En definitiva: su forma de vivir no comparte nada con la mía, pero vivimos felizmente en la misma casa.

Aunque soy yo la que les provee, me ven como un animal habitual en tránsito diario por allí, mi presencia, si bien está normalizada, no es bienvenida, causando revuelo e interrumpiendo los cantos de los que son cantores.

La propia habitación funciona como disparador teórico y fuente de conversación interespecie propiciando una producción entorno a ella y también, entorno a algunos de sus dispositivos e ingenios necesarios para poder desarrollarse y permanecer.

Fig. 7,8 y 9. Fotografías de La habitación de los pájaros. Anabel Perujo, 2023. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 10. Fotografías de Huevos de porcelana con huevos de canario. Anabel Perujo, 2023. Fuente: Elaboración propia.

Fig. 10. Fotografías de nido de crochet. Anabel Perujo, 2023. Fuente: Elaboración propia.

CONCLUSIONES

La conclusión teórica con más resonancia que extraigo de la producción, tanto de la pieza “Una habitación llena de pájaros” como de esta misma disertación, es que la libertad creativa participando de *las artes de la observación* es una de las herramientas que mejor respuesta ofrece a los retos que nos proponen los hipotéticos futurismos. Tanto en el arte, como en la relación humana con su producción y exposición en el territorio, es contingente ampliar una práctica artística desacomplejada en colaboraciones (con humanos u otros bichos). Es decir, una práctica que trabaje de espaldas a los sistemas cerrados que promueven una sola y limitada idea de progreso en lo material y en lo epistemológico. Sólo participando de esta miríada de producciones de *diversidad contaminada* con metodologías que atiendan la singularidad, los procesos serán diferentes y se obtendrán resultados, así mismo, diferentes.

La labor providencial que tiene que enfrentar la creatividad y el artista, no es otra, que ocupar el papel que el progreso lineal otorgó a la *supervivencia* (entendida esta, como mecanismo individualista de relación y enfrentamiento con el entorno). Por tanto, el artista contemporáneo puede desempeñarse como agente en la creación de una iconografía que esté comprometida verdaderamente con el tiempo y el biotopo en relaciones infinitamente más fantásticas que la explotación y el enfrentamiento.

La aspiración a la justicia interespecie, la complejización de las relaciones jerárquicas, sumados a los sistemas novedosos de documentación de esta convivencia multiespecie van fortaleciendo unas relaciones familiares cada vez más híbridas. Los sistemas de representación, la narrativa, la autoficción y la galería deben documentar este proceso en ciernes. El artista tiene, a su vez, que valerse de lo necesario en cada problemática; podemos estar hablando de una producción artística multidisciplinar sin preocupaciones con su escalabilidad ni sus capacidades de ser replicables. A verdadera escala 1:1 con lo vivo.

FUENTES REFERENCIALES

- AA.VV. (2024). *La condición postnatural. Glosario de ecologías para otros mundos posibles*. cthulhu Books.
- Dagerman, S. (2020). *Nuestra necesidad de consuelo es insaciable...* Pepitas de Calabaza.
- Haraway, D. J. (2023). *Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno*. Consonni.
- Harman, G. (2005). *Guerrilla Metaphysics: Phenomenology and the Carpentry of Things*. Open Court.
- Howard, L. (1952). *Birds as Individuals*. London Collins.
- Howard, L. (1956). *Living with birds*. London Collins.
- JARRY, A. (2016). *Patafísica: epítomes, recetas, instrumentos y lecciones de aparato*. Caja Negra.
- Meijer, E. (2022). *Animales habladores*. Editorial Taurus.
- Parque Explora. (2012, septiembre 14). *Patafísica: iluminar la ciencia con la oscuridad de la duda* [Video de YouTube]. YouTube. <https://youtu.be/rM4oqlgPVNQ>
- Tsing, A. L. (2021). *La seta del fin del mundo: Sobre la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas*. Capitán Swing.
- Van der Veen, J. (2018, 18 de julio). *Levende monumenten of ambassadeurs van de soort? Groene Amsterdammer*. <https://www.groene.nl/artikel/levende-monumenten-of-ambassadeurs-van-de-soort>
- Voss, J. (2009). Exponer la vida salvaje: Zoológicos (F. Quincoces, Trans.). En C. Dercon y O. Enwezor (Eds.), *Projects: Done. Candida Höfer mit Kuehn Malvezzi*. Ausstellungskatalog (pp. XX). Museum Morsbroich.