

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
MÁSTER EN PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Problemática ecológica desde la diversidad artística

Trabajo Final de Máster

Tipología 4

Presentado por: Jaime Royo Ceballos

Dirigido por: Dr. Leonardo Gómez Haro

Valencia, 22 de julio 2016

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

*A mi familia y a Karent.
Por el apoyo incondicional.*

*A Leo Gómez.
Por la paciencia y ayuda ofrecida.*

*A todos los que de forma directa o indirecta
han contribuido a la realización de este proyecto.*

RESUMEN

Se propone un proyecto a través del cual, mediante la creación de una obra artística variada, ya sea desde la escultura tradicional, la acción escenográfica o la cartelería publicitaria, se haga una crítica que nos acerque a algunos problemas ecológicos que ha producido y está produciendo el sistema capitalista y la sociedad de consumo, como pueden ser la insostenibilidad del medio ambiente o la grave contaminación emitida a la atmósfera, estableciendo un vínculo entre el arte y la concienciación ambiental.

PALABRAS CLAVE

Arte, ecología, escultura, concienciación ambiental, contaminación, sostenibilidad.

ABSTRAC

A project is proposed through which, by creating a varied artistic work, either from traditional sculpture, scenography action or advertising signage, becomes a criticism that brings us closer to some ecological problems has produced and is producing the capitalist system and the consumer society, such as environmental unsustainability or severe pollution emitted into the atmosphere, establishing a link between art and environmental awareness.

KEY WORDS

Art, ecology, sculpture, environmental awareness, pollution, sustainability.

ÍNDICE

I. Introducción

I.1. Objetivos.....	2
I.2. Metodología de la elaboración de las propuestas.....	3

II. Acercamiento al pensamiento ecológico.

II.1. Breve exposición de los problemas de la crisis ambiental.....	7
II.2. Acercamiento al pensamiento ecológico.....	8
II.3. Síntesis de las propuestas que vamos a desarrollar.....	11
II.3.1. Sostenibilidad.....	11
II.3.2. Cambio Climático y Emisiones de CO ₂	12

III. Tendencias artísticas con presencia en la temática ecológica. Precedentes y referentes.

III. 1. Relación entre arte-ecología y sus precedentes.....	15
III. 2. Referentes artísticos en los planteamientos de nuestras propuestas.....	19
III.2.1. Artistas-sostenibilidad.....	19
III.2.2. Artistas-Cambio Climático y Emisiones de CO ₂	24
III.2.3. Artistas-Consumo y contra publicidad.....	28

IV. Desarrollo de la obra

IV.1. <i>Insostenible</i>	33
IV.2. <i>Eco destrucción</i>	35
IV.3. <i>Hombre humo</i>	36
IV.4. <i>Niebla</i>	38
IV.5. <i>Volátil</i>	41
IV.6. <i>Contra-publi-ciudad</i>	42

V. Conclusiones.....	49
VI. Fuentes referenciales.....	51
VII. Índice de imágenes.....	55
VIII. Anexo.....	57

I. INTRODUCCIÓN

I. Introducción

I.1. Objetivos

El presente proyecto parte de la problemática situación medioambiental que actualmente estamos padeciendo. Se podría decir que es la mayor crisis ecológica que ha conocido el ser humano y que en su gran mayoría, o casi en su totalidad, la ha producido él mismo. Nos enfrentamos a un problema radicalmente nuevo sin experiencia histórica comparable, ya que no existen precedentes de modelos de crisis ecológica sistémica a escala planetaria. Pese al problema global del consumismo está en nuestras manos remediar el problema.

Este TFM, correspondiente a la tipología 4, comienza con un acercamiento al pensamiento ecológico, asimilando sus conceptos, para exponerlos desde una posición artística.

El trabajo tiene como objetivo promover una concienciación de la situación ambiental de nuestro planeta a través de varias obras, realizadas mediante diferentes disciplinas artísticas, que ayuden, en lo posible, a crear una reflexión en torno a ellas. Otra finalidad es delinear la contextualización teórica de la obra producida, analizando los conceptos y características formales de la crisis ambiental. En la actualidad son muchos los artistas que se vinculan al medio ambiente ya sea con un arte ecologista o ecológico, o bien sea trabajando en contacto estrecho con la naturaleza; y partiendo de esa base, otro de nuestros objetivos es plantear un enfoque artístico diferente sobre determinadas problemáticas dentro de este arte ecologista.

Concretamente, desde la producción propia de nuestro trabajo, se persiguen los siguientes objetivos:

- Crear una obra artística inédita y realizar una aportación personal a la causa ambiental mediante la creación de cada una de las piezas.
- Investigar sobre posibles vías de solución a la crisis ambiental.
- Conocer los conceptos con los que se relacionan teóricamente el binomio arte y ecología, y establecer un diálogo entre ellos a partir de la práctica artística.

- Indagar sobre los modos de actuación de los artistas contemporáneos en el campo de la ecología, mediante la lectura y análisis de casos.
- Intentar concienciar al espectador sobre la crisis ambiental.

I.3. Metodología de elaboración de las propuestas

La obra que veníamos realizando con anterioridad al Máster era puramente escultórica. Y así es como se decidió abordar el tema al principio de curso. Sin embargo, las distintas asignaturas cursadas en el Máster abrieron un abanico de posibilidades a la hora de plantearnos cómo dar corporeidad a nuestras inquietudes, debido a que las diferentes disciplinas en las que fuimos trabajando dispararon nuestra imaginación e inventiva, ampliando el nuestro espectro de posibilidades de expresión.

El gusto por la naturaleza fue la base para el planteamiento del trabajo, pero fue la pregunta ¿qué podemos aportar como artistas a la sociedad actual? lo que nos decantó por elegir el tema arte y ecología, ya que, como artistas, a nuestro entender, tenemos la labor o casi el deber de mostrar las cuestiones que pueden plantearse hoy día, en nuestro caso frente al deterioro del planeta.

Lo que abrió nuestros ojos ante dicha problemática, fue la conferencia dada por Antonio Turiel “Energía sin futuro, futuro sin energía”, en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, en noviembre de 2015, organizada por DESEEEA (Diploma de Especialización en Sostenibilidad Ética Ecológica y Educación Ambiental), donde nos muestra el segundo gran problema para nuestra sociedad, que es el fin del petróleo barato.

Después de esa conferencia, comenzamos a leer su blog “The oil Crash”, donde Turiel nos comenta que una de las grandes esquizofrenias de la industrialización es que nos ha hecho creer que somos una cosa diferente al resto de los animales y que, en consecuencia, nuestras necesidades difieren de las de ellos; esta alienación que nos han inculcado desde pequeños, nos lleva a explotar el medio ambiente implicando a largo plazo el auto-extermínio. El gran consumo de energías no renovables está produciendo que los recursos energéticos, que son el 92% de los recursos primarios

que nos abastecen hoy día, lleguen a los picos máximos de producción, según el Informe Estadístico Anual de BP¹ .

A partir de esta información, la metodología de la investigación se encaminó hacia una toma de consciencia de los daños que el ser humano ha infligido al planeta Tierra, lugar en el que habitamos y del que somos totalmente dependientes. A consecuencia de ello, nuestra investigación nos hizo descubrir la ética ecológica que promueve el poeta, traductor, ensayista y profesor titular de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid, Jorge Riechman, el cual es nuestro primer referente. También nos ha ayudado mucho a comprender mejor los conceptos investigados el profesor José Albelda, quien nos ha impartido la asignatura vinculada a la relación entre el *arte, la naturaleza y la ecología en la cultura contemporánea*.

A partir de ellos seguimos documentándonos con textos como el de Ernest García, *El cambio social más allá de los límites del crecimiento*, o *Los paisajes del declive: La concepción del paisaje en el contexto de la crisis ecológica global*, de José Luis Albelda, y el documental *Una verdad incómoda* de Al Gore.

A consecuencia de ello, generamos una obra con una actitud crítica hacia la sociedad, desarrollando una empatía negativa hacia lo humano, a modo de posicionamiento ante lo que nosotros mismos estamos provocando si seguimos por el mismo camino.

Los trabajos se desarrollaron en los campos de la escultura, la acción escenográfica, la animación GIF y la cartelería, en un proceso evolutivo del trabajo a medida que se conseguía más información sobre el tema, ahondando en la contaminación emitida por el ser humano, sus consecuencias y la pasividad ante ello por el sistema capitalista en el que vivimos, apoyándonos en referentes como Joseph Beuys, Hans Haacke y en obras como *Monumento Mínimo* de Nele Azevedo o *Maelstrom* de Roxy Paine.

La metodología seguida para la ejecución de todas las piezas ha sido prácticamente la misma, empezando por una serie de bocetos dibujados donde se da forma a la idea, seguido en algunas ocasiones de bocetos tridimensionales formalizando sus

¹ TURIÉL, A. (2015) "El contexto de nuestro colapso" en The oil crash, 24 de marzo.
< <http://crashoil.blogspot.com.es/2015/03/el-contexto-de-nuestro-colapso.html> > [consultado: 20 de noviembre de 2015]

diferentes vistas, y continuando con su posterior ejecución, mientras se llevaba en paralelo el estudio de los temas a tratar. Todas las obras han tenido un proceso evolutivo abierto, lo que ha propiciado que a veces no fueran terminadas como se habían planteado inicialmente en los bocetos. Decir también que, a pesar de que todas las obras siguen una misma temática, cada una de ellas se afrontó de manera diferente adaptándose a los distintos lenguajes que posibilitaba cada asignatura del Máster.

II. ACERCAMIENTO AL PENSAMIENTO ECOLÓGICO

II. Acercamiento al pensamiento ecológico

II.1. Breve exposición de los problemas de la crisis ambiental

Parece evidente que las dos revoluciones industriales que se desarrollaron durante el siglo XIX en Europa y Norteamérica marcaron un hito en la historia de Occidente, ya que transformaron radicalmente los comportamientos económicos, políticos y sociales, los usos y costumbres humanos, favoreciendo la mejora de las condiciones de vida de mucha gente. Sin embargo, a largo plazo, generó graves problemas como consecuencia de una violenta entropía del territorio y sobre todo de la degradación medioambiental, fruto del envenenamiento de la atmósfera, la superficie terrestre y el subsuelo, factores que propiciaron la desaparición de especies animales y vegetales, y del equilibrio de los sistemas de relaciones entre todos los elementos y seres que coexisten en el planeta².

Aun hoy, muchas personas suponen-erróneamente-que la Tierra es tan grande que nosotros, los humanos, no podemos tener un impacto importante en la manera en la que opera su sistema ecológico. Esta afirmación pudo ser válida en su momento, pero ya no lo es. Nuestra población ha crecido tanto, y nuestra tecnología se ha hecho tan poderosa, que actualmente podemos ejercer una influencia significativa sobre muchas partes del medio ambiente de la Tierra³.

El principal problema de la crisis medioambiental es el calentamiento global, producido por las grandes cantidades de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, de los cuales el 80% es CO₂, causados por la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) en nuestros hogares, automóviles, fábricas, plantas eléctricas, o cuando producimos cemento.

² HERNANDO, J. (2004) Visiones de la naturaleza: el arte y la sensibilidad ecológica. En: RAMIREZ, J.A. y CAMILO J. Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Madrid: Ensayos arte Cátedra. Pág. 55

³ GORE, A. (2007) Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. Pág. 22

Ilustración 1. Niveles de CO₂ en 650.000 años. Fuente "Una verdad Incómoda". Análisis del Cambio Climático.

Todo este aumento de los niveles de CO₂ producirá grandes cambios a escala global, ya que la subida de las temperaturas a nivel mundial supondrá el deshielo de los polos, con lo que el nivel del mar subirá y en un periodo no muy largo, muchas de las costas que ahora conocemos desaparecerán. A su vez, el deshielo de antiguos glaciares supone una gran cantidad de agua potable que se evaporará, y un aumento del nivel de humedad en la atmósfera que producirá grandes precipitaciones en muchas zonas del planeta y, simultáneamente, también grandes sequías en otras zonas.

El presente proyecto busca ahondar en una toma de consciencia respecto a este tema, haciendo uso de la capacidad comunicativa del arte sin estancarnos en un solo lenguaje sino, actuando de modo similar a como lo hace la naturaleza, mediante la diversidad.

II. 1. Acercamiento al pensamiento ecológico

La ecología es una disciplina científica que ha desvelado la crisis ambiental que padecemos a consecuencia de la excesiva explotación de los recursos naturales por parte de los seres humanos. Íntimamente ligada a ella, la ética ecológica trata de ofrecer argumentos objetivos para, apelando a diferentes suposiciones meta-éticas, como el valor intrínseco de la naturaleza o los derechos de las generaciones futuras, mostrar que existe una obligación moral de afrontar dicha crisis modificando nuestras creencias, hábitos e instituciones⁴.

⁴ARRIBAS HERGUEDAS, F., (2015). "Arte, naturaleza y ecología" en Arte y ecología, T. Raquejo y J.M. Parreño. Madrid: UNED. Pág. 193

En el siglo XX, más concretamente a partir de los años 70, es cuando empieza tomar intensidad la ecología y sobre todo la consciencia ecológica.

El desarrollo de dicha consciencia podría fijarse en 1971, cuando un grupo de canadienses a bordo de un viejo barco intentan oponerse al desarrollo de pruebas nucleares realizadas en el Pacífico norte. Sería la semilla para la constitución de Greenpeace. Los esfuerzos de la organización ecologista se centraron, en un principio, en combatir las pruebas nucleares, pero después serían actividades relacionadas con el aumento insaciable de la productividad las que reclamarían su atención, al ser las principales responsables de la degradación ambiental⁵.

Nos referimos a actividades como la deforestación incontrolada, emisiones de gases contaminantes, vertidos en aguas fluviales y marinas, caza y pesca de animales en peligro de extinción y, en los últimos años, la extensión de los cultivos transgénicos, es decir actividades de alta entropía.

Y lo cierto es que la metalurgia, la industria química, la manipulación genética y el uso de energías fósiles y nucleares están introduciendo en la biosfera miles de sustancias antes inexistentes, acelerando la desaparición de la biodiversidad, y haciendo cada vez más difícil la sostenibilidad del planeta. El problema es que por encima de todos estos factores se halla el orden económico, que cifra su estrategia en la producción masiva cada vez más acelerada de bienes de consumo, por lo que cada vez son más los análisis que abordan el problema de la sostenibilidad desde las perspectivas de las desigualdades y aquello que pensadores como Gilles Lipovetsky denominan el híper-consumismo.

Es por eso que no podemos hablar de pensamiento ecológico sin poner en cuestión la sociedad actual de antropocentrismo extremo que antepone los valores humanos ante cualquier cuestión, sin tener en cuenta el ecosistema que le rodea, como nos comenta Klein en su texto, *El capitalismo de Shara Palín*:

⁵ HERNANDO, J. (2004) Visiones de la naturaleza: el arte y la sensibilidad ecológica. En: RAMIREZ, J.A. y CAMILO J. Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Madrid: Ensayos arte Cátedra. Pág. 56

El capitalismo moderno nació con el llamado descubrimiento de las Américas. Fue el pillaje de los increíbles recursos naturales de las Américas que generó el capital en exceso que permitió la Revolución Industrial. Los primeros explotadores se referían a esta tierra como la Nueva Jerusalén, una tierra con una abundancia sin fin, allá, disponible, tan vasta, que el pillaje nunca tendría fin. Esta mitología está en nuestras parábolas bíblicas -de las inundaciones y de los nuevos comienzos, de los arrebatamientos y de las salvaciones- y está en el centro del Sueño Americano de la reinención constante. Lo que este mito nos dice es que no debemos convivir con nuestros pasados, con las consecuencias de nuestras acciones. Siempre podemos escapar, empezar de nuevo⁶.

Una ética ecológica sería una ética ampliada al cuidado de la biosfera en su conjunto incluyendo los animales y los ecosistemas que los albergan, ya que durante siglos la ética se ha ocupado de la relación de las personas con sus contemporáneos humanos, y es que el ser humano ha empezado a ser consciente de esa relación con la ecología a partir de un cumulo de catástrofes naturales en un breve periodo de tiempo. También el pensamiento ecológico o ética ecológica difieren en gran medida del crecimiento continuo del consumo y materiales, y más aún cuando la población mundial está creciendo tanto, la biosfera no es capaz de abastecer la demanda de los sistemas socioeconómicos⁷. Es por eso que habría que ir acercándose más al decrecimiento, tanto económico, poblacional y energético, como proponen algunos modelos ecosocialistas todavía poco desarrollados.

Por lo tanto, habría que orientar nuestro pensamiento entre el ecocentrismo, donde lo importante sería la defensa de los ecosistemas naturales, y el equilibrio de los mismos, y un antropocentrismo moderado donde se mide el derecho de los diversos miembros, por su importancia en la red ecosistémica, en función de su autoconsciencia y capacidad de sufrimiento⁸.

⁶ KLEIN, N. (2009) El capitalismo de Sarah Palin <<http://enpositivo.com/2009/08/capitalismo/>> Citado en RIECHMANN, J. (2010) *entre la cantera y el jardín*. ALDEA, Madrid. Pág. 22.

⁷ RIECHMANN, J. (2000) *Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnología*. Libros de CATARATA, Madrid. Pág. 42.

⁸ ALBELDA, J. (2016) *Síntesis 6. Hacia una ética ecológica*. Asignatura: Arte, naturaleza y ecología en la cultura contemporánea. Pág. 2.

III. 3. Síntesis de las propuestas que vamos a desarrollar

III.3.1 Sostenibilidad

La crisis ambiental es una crisis de nuestro tiempo, es el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y o estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento global del planeta. El desarrollo sostenible se basa en unos principios y en una conciencia ecológica que han servido para orientar las acciones de los gobiernos, las instituciones internacionales y la ciudadanía.

Los principios básicos que rigen el concepto de *desarrollo sostenible*, son los siguientes:

Principio de sostenibilidad: a raíz del Informe Brundtland, el desarrollo sostenible se define como el tipo de desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras.

Principio de equidad: según el cual cada persona tiene derecho, aunque no la obligación, a hacer uso de la misma cantidad de espacio ambiental (energía, materias no renovables, terreno agrícola, bosques, capacidad de absorción de CO₂, etc.).

Principio de precaución: según el cual se establece la conveniencia de tomar medidas antes de tener la seguridad de que se van a producir determinados efectos, debido a la gravedad y alta probabilidad de éstos.

Principio de posibilidad diferencial: principio según el cual las obligaciones que un país debe asumir se establecerán de acuerdo con su responsabilidad en el problema y el grado de desarrollo.

Principio de “quien contamina, paga”: Principio según el cual los causantes de perjuicios o de un atentado al medio ambiente deben responder económicamente de las medidas para su corrección⁹.

Con todo, no nos damos cuenta de que no es el planeta y ni la continuidad de la vida que existe sobre él lo que está en peligro, ya que esto seguirá evolucionando a pesar de las transformaciones y deformaciones que en ella producimos. Lo que está en verdadero peligro es nuestra existencia, ya que estamos destruyendo nuestro propio

⁹ DOMENECH, J.L (2009) Huella ecológica y desarrollo sostenible. Madrid: AENOR. Pág. 28

hábitat. Cínicamente podemos pensar que a nosotros tal cosa no nos afecta ya que seguramente no la veamos, sin pensar en que las próximas generaciones vivirán de forma muy diferente y peor a cómo vivimos nosotros actualmente.

Es por eso que es una responsabilidad moral el respetar nuestros ecosistemas, y que procurar reducir la huella ecológica es cosa de todos. El no cambiar nuestra conducta respecto a la sostenibilidad del planeta producirá graves problemas, que ya se están acercando. Por ejemplo, muchas especies animales y vegetales de todo el mundo están amenazadas por el cambio climático y algunas de ellas se están extinguiendo, en parte por la crisis climática y en parte por la invasión del hombre en los ecosistemas donde antes prosperaban.

De echo mucho de los factores que contribuyen a la ola de extinción también están contribuyendo a la crisis climática, ya que ambas están relacionadas. Por ejemplo, la destrucción de la selva amazónica lleva a muchas especies a su desaparición y, simultáneamente, hace que se añada más CO₂ a la atmósfera.

Según advierte Al Gore¹⁰, estamos delante de lo que los biólogos comienzan a describir como una crisis de extinción masiva, con un ritmo de extinción mil veces más elevado que el normal de fondo.

III.3.2 Cambio Climático y emisiones de CO₂

Es preciso comenzar este capítulo con una introducción a lo que en la actualidad constituye la mayor amenaza a escala global para el medio ambiente: el cambio climático, es decir, una alteración del equilibrio planetario contra la que el hombre deberá luchar, con todos sus recursos, en los próximos años.

Al inicio de los años setenta del pasado siglo, los científicos y el Club de Roma, mediante el informe *Los límites del crecimiento*, comenzaron a llamar la atención de los políticos sobre la creciente amenaza mundial sobre el calentamiento de la tierra (Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, Ginebra, 1979). Es obvio que no fueron escuchados, y que continuaron las políticas desarrollistas, basadas en el consumo de combustibles fósiles, así como en la tala de árboles.

¹⁰ GORE, A. (2007) Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A. Pág. 163.

La primera respuesta a nivel mundial se hizo esperar hasta 1992, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río, en la que se adoptó el Convenio Marco sobre el Cambio Climático, por el que los países desarrollados se comprometieron a intentar reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para el año 2000, a los niveles existentes en 1990.

1990 se convirtió en el año base, a partir de cual se compararían los niveles de CO₂ a lo largo de los años sucesivos. A partir de la Tercera Conferencia de las Partes del Convenio Marco, celebrado en Kioto de 1997, se demostró la evidencia de la influencia humana sobre el clima, y es por eso que hubo un compromiso con los países desarrollados y los que ese momento estaban emergentes, en el que se propusieron bajar los niveles globales de emisiones un 5%, respecto al año base.

Como se hace evidente también, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ha sido un fracaso. Por ejemplo, Estados Unidos emite alrededor de 5.500 millones de toneladas de CO₂, lo que supone casi una cuarta parte del total mundial.

Según los datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC, 2001), la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de 280 ppm en 1750 a 367 ppm en 1999, con un 31% de incremento. Para el año 2100 dicha concentración podía llegar hasta los 540 a 970 ppm. Como dice Domenéch en el libro *Huella ecológica y desarrollo sostenible*:

Desde 1900 las temperaturas han subido entre 0,3 y 0,7 °C en Europa y en el mundo. Los modelos climáticos predicen un incremento de la temperatura entre 2 y 7 °C con respecto a 1990 para 2100. Para que concentraciones mundiales de CO₂ logaran estabilizarse en el 2100 al nivel de 1990, sería preciso una reducción inmediata de sus emisiones mundiales entre un 50 y un 70%. Y es que en apenas un siglo estamos devolviendo a la atmósfera todo el carbono acumulado durante millones y millones de años. Estamos en el mayor cambio climático de los últimos 10.000 años¹¹.

¹¹ DOMENECH, J.L (2009) *Huella ecológica y desarrollo sostenible*. Madrid: AENOR. Pág. 20

**IV. TENDENCIAS
ARTÍSTICAS CON
PRESENCIA EN LA
TEMÁTICA ECOLÓGICA.
ANTECEDENTES Y
REFERENTES**

IV. Tendencias artísticas con presencia en la temática ecológica. Antecedentes y referentes

IV. 1. Relación entre arte y ecología

¿Cómo responder “artísticamente” ante la crisis ecológica? ¿Qué prácticas artísticas pueden ser más eficaces para combatir la persistente violación de la naturaleza? Estas son, fundamentalmente, las cuestiones que preocupan a ciertos artistas contemporáneos que buscan, ante todo, pertenecer a su tiempo, y contribuir positivamente si no a “salvar” el mundo, al menos a manifestar plásticamente sus ideas acerca de esa naturaleza sobre la que se cierne tanta acechanza.¹²

El concepto “naturaleza”, en Occidente se ha entendido, desde hace siglos, como oposición del concepto “cultura”. La naturaleza era lo salvaje, lo no cultivado, como un bosque, y lo cultivado era lo sometido a la razón, o la civilización, como simbolizaba el jardín versallesco. Naturaleza y cultura aparecen, así como opuestos. De hecho, J.J. Winkelmann (autor de la *Historia del Arte en la Antigüedad*, 1764), describía, desde una óptica idealista, el concepto de belleza como si fuera “un espíritu destilado de materia”), ya que, para él, un trozo de mármol o de piedra eran materia, mientras que una escultura griega se había convertido en una obra de arte por mediación del saber-hacer del escultor¹³. Y un par de siglos después, Heidegger aprovechaba la misma disyuntiva para hablar del espaciar (crear espacio) asociándolo al verbo rozar (y también al de desbrozar), haciendo una analogía entre un bosque y el campo limpio que se deja listo -mediante la técnica para su uso: ser rotulado, sembrado o urbanizado).¹⁴

Podríamos decir que el paisajismo adquirió autonomía iconográfica en el siglo XVI, siempre supeditada a la presencia de la figura humana, con la obra realista de

¹²BLASCO. J.A. (1993) Sobre la actitud del artista, hoy, ante la problemática ecológica. En: ALBELDA.J.L., BLASCO. J.A. Y MARCO C.D. *el pulso de la tierra[Exposición] Palau De La Música y Las Artes De Valencia*. Pág. 13

¹³ TATARKIEWICZ, W. (2015) *Historia de seis ideas*, Madrid: Técnos, Pág. 174-175.

¹⁴ DUQUE, F. (2001) *Arte público y espacio político*. Madrid: AKAL. Pág. 12 y ss.

Alberto Durero o de Joachim Patinir, y que en el barroco se estableció definitivamente como género con la pintura flamenca, o en ejemplos de clasicismo como los de Claudio de Lorena o Nicolás Poussin. Pero pasión por mostrar la naturaleza en todo su esplendor y una búsqueda en ella de lo sublime, tuvo su verdadero auge en el Romanticismo con los paisajistas ingleses, como John Constable que se dedicaba a pintar los parajes naturales de Inglaterra que no habían sido invadidos aun por la revolución industrial o William Turner que se veía atraído por la fuerza primordial de los elementos, y se dedicaba a contemplar y plasmar una combinación de entusiasmo y angustia por la fuerza contundente de la naturaleza.

Ilustración 2. John Constable. El Stour Valley, con la Iglesia de Dedham. Museo de Bellas Artes de Boston, MA, EE. UU.

Aunque donde se consiguió un gran acercamiento a la naturaleza (exceptuando a los impresionistas y a los expresionistas), tanto presencial, como de uso material de la misma para la creación de obras, fue en el movimiento Land Art, que empezó en los años 60 como un cuestionamiento tanto del lugar expositivo, como de legitimación de la propia obra artística. Ese abandono de las galerías se entendía como una revolución anti autoritaria y como una ruptura de la tradición. Estos proyectos eran fundamentalmente escultóricos (por tratarse de creaciones tridimensionales) y se concebían como obras *in situ* (en tanto que estaban orientadas hacia el proceso, la temporalidad, y un lugar concreto).

La primera generación estadounidense dedicados al Land Art, realizó grandes esfuerzos por colonizar los desiertos, y a nuestro modo de ver tenían un cierto paralelismo con ideas de conquista y explotación que caracterizaron a la era industrial. Pero al mismo tiempo, muchos artistas experimentaban una nostalgia por

el Edén preindustrial, creando primeramente una crítica antes estas condiciones y más tarde una actitud militante.¹⁵

Las primeras manifestaciones de lo que se conocería como Land Art, se ampliaría más tarde hasta abarcar el arte de la tierra, el arte medio ambiental y el arte ecológico.

Para comprender mejor el binomio arte y ecología habría que resaltar la intencionalidad del artista a la hora de producir ya que, a pesar de que un considerable número de creadores hayan utilizado la naturaleza como eje fundamental de sus obras, bien mediante la reproducción pictórica, fotográfica o escultórica de la misma, bien mediante la apropiación de materiales naturales para la composición de sus piezas o bien a través de intervenciones en los propios espacios naturales con elementos que la propia naturaleza ofrece, ya que la simple presencia de la naturaleza real o representada no les hace partícipes de un compromiso ecológico, ni implica necesariamente tal compromiso.

Más concretamente, la expresión “arte ecológico” surge en 1969, en una exposición bajo el nombre *Ecological art*, en la galería John Gibson de Nueva York, en la que participaron artistas como Carl André, Richard Long, Christo o Robert Smithson entre otros, aunque en esta primera muestra no había una voluntad nítida de reivindicación de los valores ecológicos. Pero serían algunos de ellos, junto con Hans Haacke o Aland Sonfist, entre otros, los que de forma simultánea comenzaron a dar evidencias de aquella actitud en sus propuestas, empezando por desvelar los comportamientos ilícitos que dañan el medioambiente, e intentando, dentro de sus posibilidades, crear una oposición material a acciones perniciosas como, por ejemplo, vertidos tóxicos, deposición de residuos nucleares o deforestaciones masivas...creando una consciencia sobre ello entre amplios sectores de la sociedad...¹⁶ Esa oposición la podemos encontrar en obras como las de Hans Haacke, “*Monuments of Beach Pollution*” (1970) en Almería o

¹⁵ KASTNER, J. (2005) Land art y arte medioambiental. Londres: Phaidon Press Limited. Pág. 17

¹⁶ HERNANDO, J. (2004) Visiones de la naturaleza: el arte y la sensibilidad ecológica. En: RAMIREZ, J.A. y CAMILO J. Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI. Madrid: Ensayos arte Cátedra. Pág. 56

“*Rheinwasseraufbereitungsanlage*” (Planta depuradora de las aguas de Rhin)¹⁷, que más adelante comentaremos. *Time Landscape*, por ejemplo, también, constituye el primer paisaje narrativo medioambiental de Aland Sonfist, iniciado en 1965 en Nueva York, plantando vegetación forestal autóctona de Manhattan en un antiguo solar abandonado, recreando así formaciones de tierra y rocas que habían existido allí antes de la llegada de los colonos europeos. Sonfist ha dedicado buena parte de su trabajo a la vinculación de los habitantes de las ciudades y suburbios a un ecosistema que la civilización ha destruido, con la esperanza de que una mayor apreciación de la naturaleza les animaría a protegerla en el futuro.

Ilustración 3. Aland Sonfist, *Time Landscape*, 1978.

Fernando Arribas, en el apartado de arte, naturaleza y ecología del libro “Arte y ecología” nos comenta que hay dos aspectos fundamentales para desentrañar la relación entre una obra de arte con la naturaleza y la ecología, que vienen a ser: la huella ecológica de la obra y la intención del artista que se revela en su contenido. Uno de los dos aspectos podría no estar muy implícito en la obra, y aun así seguiría funcionando como arte ecológico hasta cierto punto. Podría pasar que una obra tuviera una buena intención y compromiso ante la ecología o la naturaleza, pero que para ello se sirviera de una gran cantidad de recursos materiales y energéticos, lo cual dejaría un poco de lado el mensaje a transmitir, como podríamos observar en algunos trabajos de los Earthworks; y viceversa, que la obra se realizara con un gasto mínimo respecto a materiales y energía, pero que tuviera un mensaje vago y con

¹⁷ Ibíd. Pág.59

poca transcendencia, por lo que de igual manera se quedaría a medias en sus propósitos.

IV. 2. Antecedentes y referentes en los planteamientos de nuestras propuestas

En relación con el arte que trabaja dentro del ámbito ecológico, hay muchos artistas y grupos artísticos que podemos incluir, pero nos centraremos solo en los que nos han resultado más interesantes para nuestro trabajo, ya sea por la temática de sus obras o por la resolución técnica de la misma.

Para mostrar las referencias artistas que nos han ayudado y en las que nos hemos apoyado para nuestro trabajo, y a pesar de que todos los referentes aquí incluidos han influenciado de una manera u otra en todas las piezas artísticas que hemos realizado, las dividiremos en las dos propuestas descritas en el apartado *III.3 Síntesis de las propuestas a desarrollar*, para dejar claro su procedencia: aquellas obras que nos hablan de la sostenibilidad, las que nos alertan sobre el cambio climático, y las que tienen que ver con el consumo y la publicidad, que la desarrollaremos en la pieza *Contra-publi-ciudad*.

IV.2.1. Artistas-sostenibilidad

Los referentes descritos en este apartado son nuestra principal influencia para la creación de la pieza *Insostenible*, que desarrollaremos más adelante. Uno de los artistas que más nos interesó por su trayectoria artística, fue Joseph Beuys [1912-1986], quizá la figura más influyente de la renovación artística de la posguerra alemana. Partidario del arte como parte integrante de la vida cotidiana, en sus prácticas de reuniones y discusiones, en igual medida que en la producción y organización de performance, esculturas e instalaciones. En su obra, Beuys hizo uso en su obra de materiales de desecho, así como su marca personal: el fieltro y la grasa, o como por el empleo del Braunkreutz en sus pinturas y dibujos, una mezcla de sangre y orín de liebre, inventada por el artista. Aunque de todas sus obras, la que más nos atrajo es *7.000 Eichen*, presentada en la documenta 7(1982), una propuesta que consistía en plantar de forma colectiva 7.000 robles en la ciudad de Kassel junto

a pilares de piedra de basalto. En esta pieza aparte de ser necesaria en términos biosférico, fue necesaria términos ecológicos, ya que hizo partícipe a la gente de Kassel para crear una consciencia en la sociedad, realizó una obra que era 100% sostenible, mejorando incluso el aire del lugar. Además, Beuys fue uno de los pocos artistas que dio un salto real a la política, apoyando el Partido Verde Alemán, precisamente.

Ilustración 4. Joseph Beuys. 7.000 Eichen. Documenta 7, Kassel 1982

El segundo referente es Hans Haacke [1936], otro artista alemán, que en sus primeros pasos artísticos estaba interesado por los procesos físicos y biológicos, como puede apreciarse en obras como sus depósitos de condensación, cajas selladas de cristal en las que condensaba el agua contenida (1963-1965), esa idea de proceso y mutación también la podemos apreciar en la obra *Grass Grows*(1969), un túmulo de tierra sembrada de hierba que crece, una naturaleza descontextualizada en el interior de un edificio. Más tarde dirigió su atención a las fuerzas que modelan la sociedad y la cultura, por ejemplo, indagando en posesión de propiedades en Manhattan. Una de las obras que ya se ve intención crítica por evidenciar procesos de degradación ambiental es *Monument of Beach Pollution* (1970), una escultura cónica materializada con fragmentos de maderas y todo tipo de residuos abandonados en la playa de Carboneras, en Almería.¹⁸ Aunque la pieza que más nos interesas de este artista es *Rhine-Water Purification Plant* (1972) en el Museo Haus Lange de Krefeld, donde visualiza de forma clara un comportamiento ilícito en el medio ambiente, en concreto en las aguas del Rin, extremadamente contaminadas, que fueron bombeadas a un deposito acrílico elevado desde grandes botellas de

¹⁸ Ibíd. Pág. 60

crystal que se encontraban en el suelo de la galería en la que el agua estaba depositada; a continuación, se trató el agua, de tal manera que los agentes contaminantes pudieran sedimentarse. El agua purificada fue conducida a un tanque grande que contenía peces de colores; el agua sobrante era bombeada al jardín, donde iban a parar a las aguas freáticas. El tanque de los peces de colores estaba situado con vistas a un paisaje boscoso que se encontraba detrás del museo, con lo que establecía un diálogo entre ecosistemas: uno de ellos fomentaba la vida y el otro al borde del desastre.

Ilustración 5. Hans Haacke, Rhine-water Purification Plant. Museo Haus Lange de Krefeld, 1972.

También nos ha resultado inspirador el trabajo de la artista, Agnes Denes (1938), ya que sus obras, que suelen ser de grandes dimensiones y generan beneficios medioambientales a largo plazo. La obra que más nos interesa de ella es *Wheatfield-A Confrontation* (1982), consiste en un campo de trigo de 0,8 hectáreas que Denes plantó en un vertedero de Manhattan, cerca de Wall Street, del World Trade Center y frente a la Estatua de la Libertad. Al plantar y recoger una cosecha de trigo en un entorno urbano, Denes estaba llamando la atención sobre los valores humanos, prioridades equivocadas y preocupaciones ecológicas. La crítica se centraba en el hambre y la mala gestión de los recursos que amargan a algunos lugares del planeta mientras otros llevan una vida de despilfarro.¹⁹

¹⁹ KASTNER, J. (2005) Land art y arte medioambiental. Londres: Phaidon Press Limited. Pág. 160

Ilustración 6. Agnes Denes, *Wheatfield-A Confrontation*. Nueva York, 1982.

En los aspectos formales de la pieza *Insostenible* nos basamos en artistas como Roxy Paine (1966) de quien nos interesó cómo materializa la relación de las fronteras entre mundos industriales y orgánicos, en *Maelstrom*, intervención escultórica en la que recrea unos árboles metálicos cuyas ramas generan un entramado que nos evoca a vasos vasculares.

Ilustración 7. Roxy Paine, *Maelstrom*, Azotea Metropolitan Museum de Nueva York, 2009.

Esos entramados metálicos también lo vemos en las figuras de Antony Gormley, David Oliveira o Tomohiro Inaba formando figuras a partir de varillas o alambres metálicos.

Ilustración 8. Antony Gormley, Campo de atracción, en el Centro de Cultura Contemporánea "Garage" de Moscú, 2009.

Ilustración 9. Tomohiro Inaba, Almacenamiento de Recipiente, Galería Gassa 9, Tochigi en Japón, 2011.

Ilustración 10. David Oliveira, Sin título, Feria Arco de Madrid, 2012.

Para la forma de la piedra nos basamos principalmente en la obra *Gota* de Jorge Palacios atrayéndonos la forma abstracta que trabaja en madera.

Ilustración 11. Jorge Palacios, *Gota*, Palacio de Fuensalida en Toledo, 2011.

IV.2.2. Artistas-Cambio Climático y emisiones CO₂

De los que hablaré a continuación han influido de un modo u otro en las piezas *Eco-destrucción*, *Hombre humo*, *Niebla*, y *Volátil*, enmarcadas en la propuesta de *Cambio climático y emisiones de CO₂*. Por ejemplo, un artista que nos interesó mucho por el carácter crítico de su obra respecto a las ya citadas emisiones de CO₂, es Wang Renzheng, ya que su país, china, gasta la mitad del carbón mundial y es actualmente el más contaminante del mundo. Renzheng es un artista conceptual de 36 años conocido en las redes sociales como "Hermano Nueces", que aspiró durante cien días la contaminación de Pekín con una máquina especial. Luego, recogió el oscuro polvo depositado en el filtro de la máquina, lo mezcló con barro y fabricó un ladrillo de contaminación. El artista asegura, según el artículo de *El País* "Arte contra la contaminación", que el resultado de esa operación es un símbolo de la separación que la suciedad ambiental provoca entre la naturaleza y el ser humano²⁰.

²⁰ VIDAL LIY, M. (2015) "Arte contra la contaminación" en El País. <http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/18/actualidad/1450454202_179843.html> [consulta: 18 de mayo de 2016]

Ilustración 12. Wang Renzheng, *Dust Project*, Beijing, 2015.

Otro artista que nos ha inspirado mucho por compromiso y capacidad de hacer reflexionar por los espacios que nos rodean es Olafur Eliasson (1967), Un ejemplo lo vemos en su pieza *Green River*, tiñendo los ríos que atraviesan ciudades como L.A., Estocolmo o Tokio de un color verde brillante (tinte ambientalmente seguro), para mostrar la turbulencia de estas áreas del centro y recordar a los transeúntes de la vitalidad de las ciudades. Sin embargo, la pieza que más nos atrajo de este artista tan pluridisciplinar, es la instalación colocada frente la Plaza del Panteón de París, coincidiendo con la celebración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP21), donde asentó 80 toneladas de hielo del ártico, distribuidos en doce bloques recogidos de un fiordo de Groenlandia, colocados en círculo representando un reloj. Y respecto a esa pieza Eliasson explica:

Nosotros, el mundo, podemos y debemos actuar ahora. Transformemos el conocimiento climático en acciones climáticas. Como artista espero que mi obra toque a la gente, convirtiendo algo abstracto en una realidad. El arte tiene la habilidad de cambiar nuestras percepciones y perspectivas del mundo, Ice Watch convierte en tangibles los desafíos climáticos a los que nos enfrentamos²¹.

²¹ ELISSON, O. (2015) *Olafur Eliasson protesta contra el cambio climático con 80 toneladas de hielo en París*, <<http://www.designboom.es/arte/olafur-eliasson-instala-90-toneladas-de-hielo-en-una-plaza-de-paris-03-12-2015/>> [Consulta: 20 de enero de 2016]

Ilustración 13. Olafur Eliasson, *Ice Watch*, Plaza del Panteón de París (2015).

Otra pieza que nos ha interesado bastante, y descubierta durante la investigación este TFM, ha sido el *Monumento Mínimo*, de Nele Azevedo (1950). El proyecto *Monumento Mínimo* tiene la intención de hacer una crítica a los monumentos de las ciudades contemporáneas, comenzó con figuras solitarias, y más tarde, una multitud de pequeñas figuras fueron colocadas en espacios públicos de varias ciudades²². Pero no es esa crítica a los monumentos la que más nos ha interesado, sino la doble lectura que se le ha sacado a la pieza, haciendo referencia al calentamiento global, y a lo que quedará de nosotros si el hielo de los polos se derrite por completo.

Ilustración 14. Nele Azevedo, *Monumento Mínimo*, Berlín, 2009.

²² AZEVEDO.N (2014) Nele Azevedo <<http://neleazevedo.com.br/>> [Consulta: 25 de noviembre de 2015]

En cambio, Mark Coreth_(1958) deja clara su intención en la escultura *Ice Bear*, tallando un oso polar en hielo que al derretirse deja ver el esqueleto realizado en bronce. Esta pieza se realizó durante la cumbre del cambio climático de Copenhague, simbolizando, sin asomo de dudas, la grave situación en la que se encuentran los osos polares por el deshielo de los polos²³.

Ilustración 15. Mark Coreth, Polar Bear, Trafalgar Square, Londres, 2009.

Otro artista que deja claro su intención de mostrar la fragilidad del mundo ante las emisiones de CO₂, es Ruut Evers, que con la ayuda de Greenpeace colocó una escultura en la puerta de la Cumbre de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático de 2008, en la cual se representaba al planeta Tierra a punto de ser engullido por una ola de tres metros de altura, hecha en madera y carbón aludiendo al CO₂²⁴.

Dado que nuestras piezas trataban de representar una cabeza echa de humo, a la hora de representar el humo nos hemos apoyado en varias piezas artísticas que, pese a no hacer alusión a la contaminación, sí nos han inspirado en la manera en la que lo muestran plásticamente.

²³ EFE (2009) Cumbre de Copenhague. En El Litoral
<<http://www.ellitoral.com/accesorios/imprimir.php?id=/diarios/2009/12/11/informaciongeneral/INFO-04.html>> [Consulta: 10 de mayo de 2016]

²⁴ GREENPEACE. (2010) Greenpeace pide a los líderes políticos que se tomen en serio las negociaciones de Poznan y adquieran compromisos reales.
<<http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/greenpeace-pide-a-los-l-deres/>>
[Consulta: 18 de diciembre de 2015]

Fabian Buergy, por ejemplo, ha representado el humo en diversas técnicas como el video, el montaje digital, o la instalación, explorando el punto donde las cosas se convierten en algo más conocidas y donde alcanza la metamorfosis. Crea imágenes, algunas ficticias, mezclando su oficio de escultor con el de diseñador y gráfico, y de nuevos medios de comunicación, por ejemplo, en la pieza *Smoke 2* el humo no es real, mientras que en *Smoke Skull* sí.

Ilustración 16. Fabian Buergy, *Smoke 2*, Berna, 2013

Ilustración 17. Fabian Buergy, *Smoke skull*, Berna, 2013

Aunque es Olaf Brzeski es el que más nos atrajo por la calidad conseguida al representar el humo tridimensionalmente, en su serie *Dream – Spontaneous combustion*, donde nos habla de la combustión espontánea humana, un supuesto fenómeno que se desarrolló en el s.XVIII donde aparecían personas calcinadas sin una fuente de ignición externa. O en la serie *Art is violence* donde representa figuras clásicas de las que brota una especie de humo enfurecido.

Ilustración 18. Olaf Brzeski, *Dream-Spontaneous combustion*, Czarna Gallery, Varsovia, 2008.

V.2.3. Artistas-consumo y publicidad

En este apartado describiremos los referentes que corresponde a la pieza *Contra-publi-ciudad*, empezamos por Bárbara Kruger (1945) artista estadounidense, que ha trabajado durante largo tiempo bajo la influencia del diseño publicitario. Kruger crea su obra desde un punto de vista político e ideológico, y puede entenderse como un comentario crítico sobre el control que ejercen los medios de comunicación sobre la sociedad y su carácter manipulador y engañoso a la hora de transmitir un mensaje. A partir de esta manipulación se refuerzan los estereotipos sociales que se apoderan de la realidad; así mismo, critica también la presencia de un machismo que poco a poco se ha encargado de relegar el papel de la mujer. Nos interesa también el diseño basado en campañas publicitarias de antiguos dictadores como la propaganda nazi y soviética que tan bien llegaban a las masas.

Ilustración 19. Bárbara Kruger, *I shop therefore I am*, www.babarakruger.com, 1987.

Banksy es el seudónimo de un popular artista del graffiti inglés. Se cree que nació en Yate, localidad cercana a Bristol en 1974, pero los datos acerca de su identidad son inciertos y se desconocen detalles de su biografía²⁵.

Su trabajo, en su gran mayoría piezas sátiaras sobre política, cultura pop, moralidad y etnias. Combina escritura en graffiti con estarcidos en plantilla, imitando la técnica de uno de sus referentes como es Blek le Rat, el cual empezó a trabajar con plantillas en 1981 en Paris.

Lo que nos interesa de este artista es su afán crítico de la sociedad que le rodea, mostrando con su ironía problemas actuales, creando así una sensibilización en el espectador a la que no llegaría usando otro medio.

Ilustración 20. Banksy, *I dont believe in global warming*, Canal Regent de Londres, 2013.

JR es un fotógrafo francés, y también artista callejero nacido en 1983, cuya identidad se desconoce, y por eso es conocido como el “fotógrafo clandestino”. Comenzó su

²⁵ Oldskull. Banksy el artista callejero que nadie conoce. < <http://www.oldskull.net/2009/03/banksy-mas-que-un-artista/> > [consulta: 20 de mayo de 2016]

carrera realizando graffiti en las calles de París, siendo apenas un adolescente. Después de encontrarse accidentalmente una cámara en el metro de París, él y sus amigos comenzaron a documentar su proceso en la realización de estos graffiti, y a la edad de 17 años comenzó a pegar copias de estas fotografías en las paredes de la ciudad²⁶.

JR toma fotografías en blanco y negro que después de ampliadas son pegadas en grandes muros en la ciudad a la vista de todos, ya que el mismo dijo que “la calle era la galería más grande del mundo”²⁷.

En consecuencia, JR expone libremente en las calles del mundo, captando la atención de personas que no son visitantes asiduos del museo. Su trabajo mezcla el arte y la ley, habla de compromiso, libertad, identidad y límite.

Ilustración 21. JR, *Retratos de una generación*, París, 2006.

JR crea "Arte generalizado", que se propaga sin ser invitado como en los edificios de los barrios pobres cerca de París, a partir de *Retrato de una Generación*, en 2006, donde colocó fotografías de gran formato en los barrios burgueses parisinos de gente de los barrios suburbanos.

O en las paredes en el Medio Oriente, como en *Face 2 Face*, en 2007, su exposición ilegal más grande. JR registró enormes retratos de israelíes y palestinos frente a

²⁶ JR. JR Art. < <http://www.jr-art.net/jr> > [consulta: 20 de mayo de 2016]

²⁷ *Ibíd.* [consulta: 20 de mayo de 2016]

frente en ocho ciudades palestinas e israelíes, y en ambos lados del muro/valla/separación de seguridad.

Aunque no trata temas ecológicos, el hecho de que use la calle como medio expositivo buscando zonas donde colocar sus retratos (basándose en las reglas del graffiti, como visibilidad, peligrosidad, y ejecución), y su intención por mostrar temas sociales que competen a los que viven en los alrededores de las intervenciones artísticas callejeras son aspectos que nos interesan para nuestro proyecto.

También nos han interesado algunas campañas publicitarias que traten de concienciar y detener la degradación del medioambiente, como la que realiza la organización conservacionista WWF (World Wide Fund for Nature/ Fondo Mundial para la Naturaleza) ya que es la organización de este ámbito más grande del mundo.

Ilustración 22. WWF, La naturaleza no es reciclable, www.veoverde.com, 2009.

Ilustración 23. WWF, Bosques para vivir, www.veoverde.com, 2009.

Ilustración 24. WWF. Campaña gráfica en denuncia de la aniquilación de especies de animales. <http://www.calcco.com/blog/272/desertificacion/es>, 2012.

Ilustración 25. WWF. Campaña gráfica en denuncia de la aniquilación de especies animales. <http://www.calcco.com/blog/272/desertificacion/es>, 2012.

V. DESARROLLO DE LAS OBRAS

V. Desarrollo de las obras

V. 1. *Insostenible*

Insostenible es una pieza escultórica que incide en que los seres humanos somos la causa principal de la rápida transformación del planeta tierra. También hace referencia a la revolución industrial, simbolizada con el trabajo en hierro, en alusión a esos altos hornos donde se fundía en forma de materia, el futuro de nuestra sociedad. Ese hierro representa un brazo humano que, apoyado sobre la piedra con la mano abierta, alude a la presión ejercida por el hombre sobre la Tierra.

Esa estructura metálica que se puede leer de arriba abajo como presión, también se puede leer de forma ascendente desde la piedra, como una columna de humo, humo que nos remite a las emisiones de CO₂ descontroladas y la finitud de los recursos naturales quemados por la humanidad.

Ilustración 26. Jaime Royo, *Insostenible*, 2015/16.

Para la realización de la escultura completa se necesitaron 80 horas repartidas entre las dos asignaturas: *Procesos Constructivos en Madera y Metal*, impartida por Leonardo Gómez Haro y Ricardo Pérez Bochons, y *Talla de madera y piedra*, impartida por Vicente Ortí.

En el proceso de trabajo se incluyen los bocetos, tanto bidimensionales como tridimensionales, la obra en proceso, y su acabado.

Creemos que es una pieza que entra en las cuestiones que se quieren plantear para el TFM, como escultura que pretende invitar a una reflexión acerca del estado del planeta, frente a los acontecimientos medioambientales. Respecto a los materiales empleados, la pieza tiene una reducida huella ecológica, ya que la piedra utilizada fue reciclada de otra escultura abandonada por alumnos de años anteriores. Y respecto al hierro, parte de él fue adquirido como retales sobrantes en un almacén, y la otra parte fueron retales recogidos en el taller de metal de la Facultad de Bellas Artes. En cambio, acerca de la sensibilización ecológica que produce la obra, puede que haya quedado un poco enmascarada por la no muy acertada elección de los elementos que la componen, y por la no culminación técnica en ella, por falta de tiempo.

Ilustración 27. Jaime Royo, Insostenible, 2015/16.

Habría algunas cosas que mejorar tanto en el hierro como en la piedra a nivel técnico: En su conjunto, y una vez terminada la pieza, nos dimos cuenta de que nos hubiera gustado que la parte superior fuera un poco más alta, o con un brazo más alargado, y también que la mano difiere un poco del resto de la pieza al no estar tan arrugado el hierro.

En la piedra, a su vez, las leves incisiones donde apoyan los dedos deberían ser más pronunciadas, a fin de pareciera que la mano está presionando la piedra, en lugar de parecer que solamente está apoyada. De igual modo, también corregiríamos la zona de la piedra que coincide con la parte interior de la mano, mostrando a su vez que no solo agarra la piedra, sino que la aplasta también.

V.2. Eco destrucción

Esta obra consta de dos esculturas en latón, realizadas en la asignatura de *Fundición Avanzada* impartida por Carmen Marcos Martínez.

Las obras tienen un carácter dramático en respuesta a la crisis ecológica global. Las dos piezas fueron sumergidas en agua y posteriormente congeladas. Estas piezas hacen referencia a los dos posibles caminos, ligados el uno con el otro, que se prevén si el calentamiento global llega a derretir el hielo de los polos terrestres. Uno de esos caminos sería la destrucción parcial de nuestro hábitat, y es representada con una esfera destruida, rasgada y perforada, en alusión a las grandes alteraciones que hemos producidos en nuestros ecosistemas, y que también producirá el cambio climático por la subida del nivel del mar, al igual que la cantidad de catástrofes naturales generadas por la alteración de las corrientes marinas creadas por ese deshielo.

Ilustración 28. Jaime Royo, Eco-destrucción. 2015/16.

Ilustración 29. Jaime Royo, Eco-destrucción.2015/16.

Ilustración 30. Jaime Royo, proceso de deshielo de Eco-destrucción. 2016.

Ilustración 31. Jaime Royo, proceso de deshielo de Eco-destrucción. 2016.

Video online: <<https://vimeo.com/175350553>>

El otro camino, que está estrechamente ligado al anterior, sería el del auto-exterminio, ya que la pérdida de nuestro hábitat repercutirá en el desabastecimiento de los recursos, y, a su vez, esa alteración de las corrientes marinas variará las precipitaciones, generando zonas de grandes sequías y zonas de grandes inundaciones. Toda esa tragedia la hemos representado con una figura humana revolviéndose en el interior de sus tripas, en alusión a una muerte agónica y dolorosa. Tiene también relación con el mito de Sísifo del ensayo filosófico de Albert Camus donde nos habla del héroe absurdo, haciendo una comparación con el hombre moderno: “El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es trágico sino en los raros momentos en que se hace consciente.”

Ilustración 32. Jaime Royo, Eco-destrucción, 2015/16.

Ilustración 33. Jaime Royo. *Eco-destrucción*. 2015/16.

V.3. Hombre humo

Esta pieza esta también realizada en la asignatura de *Fundición Avanzada* impartida por Carmen Marcos Martínez. En este caso el material es el bronce, en lugar de latón.

Esta obra deriva de la acción escenográfica *Niebla* realizada con la colaboración de Wang Pei An. La idea es establecer la relación evidente entre contaminación y humanidad de una manera general, representado a la humanidad como una figura masculina, clásica, desnuda, sin intención de relacionarla con nada más que el humano como ser en el mundo. A su vez, la figura se la representa andando, en alusión al camino que estamos recorriendo con nuestros actos. A la figura la hemos representado sustituyendo su cabeza por humo, buscando una analogía clara de la contaminación, tratando de encontrar una alegoría a esa alteración que ha producido lo humano en el mundo, como es el Cambio Climático.

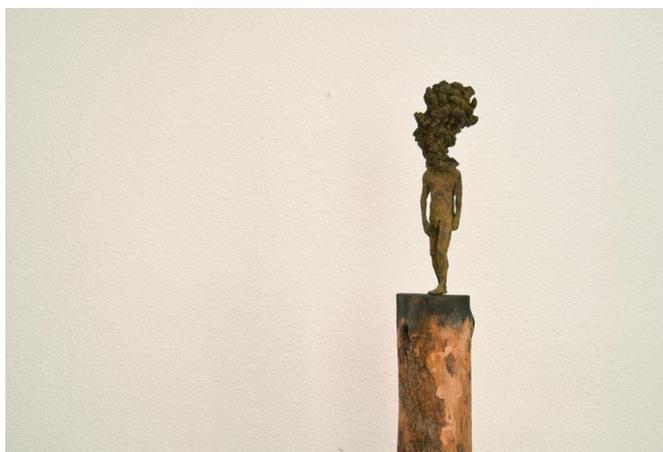

Ilustración 34. Jaime Royo, *Hombre humo*. 2015/16.

Tanto para las piezas *Eco destrucción* como para *Hombre humo*, el trabajo realizado en *Fundición Avanzada* ha sido más que satisfactorio, se han aprendido muchas cuestiones técnicas respecto al proceso, también se ha comprobado que la fuerza y el peso que coge una escultura de fundición no se puede conseguir con otros materiales. Al terminar la asignatura se comprenden las muchas posibilidades que dan este tipo de técnicas, la complejidad que conllevan y en las cuales, de poder seguir, se hubiera profundizado más en todos los aspectos.

Estamos contentos con la pieza porque conseguimos imaginar y dar forma finalmente a una imagen con una simbología poderosa que nos iba alejando de los presupuestos escultóricos más tradicionales con los que veníamos, y nos encauzó hacia otras prácticas y propuestas más experimentales.

Ilustración 35. Jaime Royo. Hombre humo, detalle. 2015/16.

Ilustración 36. Jaime Royo. Hombre humo. 2015/16.

V.4. Niebla

Niebla es una acción escenográfica realizada en colaboración con Wang Pei An, en la asignatura de *Nuevos Espacios Escenográficos*, impartida por Martina Botella Mestres y Miguel Ángel Ríos Palomares. Esta obra también hace una crítica a la sociedad actual y a los problemas ecológicos que ella produce, en concreto a la grave contaminación que está produciendo en China, creando una niebla de polución que invade las grandes ciudades.

Esa descontextualización la mostramos al mezclar una acción muy cotidiana realizada en China, como es el taichí, con la tendencia cada vez mayor de nuestra sociedad de documentar mediante fotografías todo lo que nos rodea, poniendo ambas en relación con el caso omiso que hacemos ante los problemas de la contaminación en la que estamos envueltos.

En el aspecto teatral seguimos algunas tendencias que se abordaron en la década de los 60 en EEUU, favoreciendo una práctica teatral que se implique en la vida cotidiana, realizando una mirada diferente mediante su descontextualización. Nos hemos apoyado también en un aspecto del happening europeo tratando un tema social, intentando despertar la consciencia ecológica de los espectadores.

Para plantear la acción nos vino muy bien la clase que realizamos con los dos ex - alumnos Rosana Rufete y Aris Spentsas que nos ayudaron a comprender como abordar una propuesta escénica.

Para su elaboración comenzamos haciendo una lista temas en común, reflexionando sobre qué queríamos representar y de qué manera hacerlo, intentando abordar la acción en un entorno natural, con el objetivo de mostrar los problemas ecológicos que se dan a nuestro alrededor. Pero al final no nos convenció la idea de actuar en la calle porque los lugares que visitamos no nos parecían adecuados para la acción, por lo que nos decantamos por el espacio escénico de la Sala Inestable, que fue la que nos facilitaron, donde realizaríamos una acción más teatral. Al decantarnos por la contaminación, y teniendo a nuestra disposición una máquina de humo, empezamos a replantearnos las ideas de cómo utilizar esos dos elementos.

Estuvimos pensando en crear una especie de cúpula para meter el humo y realizar la acción, proyectando a su vez una página web donde aparecieran datos a tiempo real, en todo tipo de ámbitos, de los niveles de CO₂ que se estaban produciendo en el momento. La proyección de la página web no era acertada, ya que no funcionaba bien estéticamente.

Buscando depurar la idea decidimos meter el humo en una bolsa de plástico y ponérsela en la cabeza para realizar la acción. Visualmente funcionaba muy bien y nos daba libertad de movimiento, que era una cosa que nos limitaba la cúpula. La

bolsa de plástico nos interesaba que fuera transparente para que se pudiera ver el humo y un poco de nuestras caras.

Ilustración 37. Jaime Royo y Wang Pei An, Niebla, Sala Inestable, 2015/16.

Una vez en el teatro pudimos enmarcar más la acción pudiendo hacer pruebas de luz, decantándonos por la cenital, y ensayos de cómo se desarrollaría una acción que finalmente consistiría en:

- Todas las luces apagadas, excepto dos focos, uno frontal y otro cenital que nos daría más dramatismo y potenciaría el efecto del humo
- A continuación, Peian aparecería en escena colocándose bajo el foco cenital con una bolsa de plástico con humo en la mano.
- Saludaría al público a la manera oriental, inclinando la cabeza hacia delante, se pondría la bolsa de plástico con humo en la cabeza y comenzaría a practicar taichí.
- Unos segundos después mientras Peian realiza el taichí, Jaime aparece en escena con una bolsa de plástico con humo en la cabeza.
- Jaime se da cuenta de lo que está haciendo Peian y decide hacer una foto, por lo que Peian decide posar, poniendo sus puños en las caderas, sacando pecho, y sonriendo.
- Jaime se acercaría a Peian y realizaría un “selfie”, se lo mostraría al compañero, y desaparecería de escena yéndose a sentar con el público para ver terminar la acción.

- Peian terminaría de realizar su ejercicio de taichí, se quitaría la bolsa de la cabeza, volvería a saludar al público, se daría la vuelta y desaparecería de la escena.

Ilustración 38. Jaime Royo y Wang Pei An, Niebla, Sala Inestable, 2015/16.

Gracias a esta acción hemos aprendido como está el estado actual de la práctica escénica contemporánea, comprendiendo el proceso de desarrollo del trabajo. Hemos quedados muy satisfechos con la cantidad de salidas que hemos hecho para ver representaciones que nos han ayudado mucho a comprender mejor el marco en el que nos movíamos. Y, lo más importante, hemos podido establecer conexiones entre el trabajo desarrollado en clase con el de nuestro trabajo personal, produciendo a su vez otro tipo de trabajos derivados de los realizados aquí.

La acción la mostramos enseñando lo que teníamos hasta el momento, aunque hay muchas cosas que nos hubiera gustado mejorar, como la acción realizada por mí, que habría que trabajarla más a nivel actoral o proyectar un texto relacionado con la acción que englobaría más el proyecto.

Video online: <<https://vimeo.com/175349381>>

V. 5. Volátil

Volátil es una animación GIF realizada para la asignatura *La Animación: de la idea a la pantalla* impartida por Sara Álvarez Sarrat. En ella continué con la serie de persona-humo, pero en esta ocasión sustituyendo el humo por una especie de pelusa natural (en realidad, la semilla de un plátano oriental) que sale de la cabeza del personaje, generando una lectura más positiva. Tal sustitución cambia las

posibilidades de interpretación del cortometraje, y ahora parece hacer referencia a la volatilidad de las ideas, a cómo se escapan de nosotros y en ocasiones se las lleva el viento. La pieza está realizada con captura bajo cámara, a modo de Stopmotion con recortes fotográficos y material vegetal.

Ilustración 39. Jaime Royo. Fotograma de Volátil. 2015/16

Video online: <<https://vimeo.com/175350157>>

V. 6. Contra-publi-ciudad

Esta intervención ha sido desarrollada en la asignatura *Contextos del Arte Urbano* impartida por los profesores Paula Santiago Martín de Madrid y Juan B. Peiró López, y pretende mover a una actitud crítica ante los hábitos de la sociedad de consumo, utilizando como medio la cartelería artística, uno de los pocos medios en los que todavía se puede competir de forma directa contra el consumismo.

Consumo y contra publicidad

Los mensajes publicitarios inundan la ciudad y la convierten en un espacio determinado solo para el consumo. Muchas propuestas de intervención abordan ese tema desde múltiples perspectivas, desde la recuperación de las vallas publicitarias (Billboard Liberation Front) hasta la intervención directa (Antiadvertising Agency) o la propuesta de combinación de la jardinería de guerrilla y el sabotaje cultural que plantea el holandés Helmut Smits plantando árboles delante de las vallas publicitarias urbanas²⁸.

²⁸ GALDON CLAVELL, G. Y RODRIGUEZ GIRALT, I. (2006). "El arte como excusa" en Malababa Contrapublicidad, resistencia y subculturas, vol.3.

La publicidad y la contra publicidad comparten un mismo lenguaje y un mismo objetivo, crear un impacto en el espectador. Pero, así como el interés de la publicidad es el consumo irreflexivo, la contra publicidad debe servirse del impacto inicial para provocar una reflexión. Cuando la publicidad te dice: ¡Hazlo!, la contra publicidad dice: ¡Piénsalo!

La contra publicidad esta inevitablemente ligada a la ciudad. Este es el espacio que combina el bombardeo televisivo y mediático con la inundación del espacio público a nivel no solo visual, sino también sonoro. Es en la ciudad donde, por su alta concentración de personas y de espacios obligados al tránsito, la publicidad lanza con más fuerza sus dardos aturdidores.

La estrecha relación entre la contra publicidad y el espacio urbano no se limita solo a la respuesta necesaria contra el monopolio del mensaje consumista, sino también a la lucha por uno de los pocos espacios que aún se permite una confrontación directa contra el discurso.

No existe una capacidad de respuesta directa en casi ningún medio comunicativo. No, al menos, en la televisión, donde se necesitan grandes cantidades de dinero para poder ser anunciado y, aun teniéndolo, si al programador no le interesa porque no va a sacar de ello ningún beneficio. Tampoco en la prensa, por razones parecidas. Y ni siquiera en el ciberespacio donde creemos que el problema en Internet es que el exceso de información ahoga toda información que no se convierta en viral. Queda pues la ciudad, la calle, la plaza, el banco, las marquesinas, los muros, las vallas, ...

El soporte traduce necesariamente el mensaje. Por eso el arte en el espacio público, el arte como excusa, no puede permitirse ignorar cuál es su lienzo. La calle es tanto el laboratorio como el escaparate, y la calidad de las intervenciones bien podrían medirse por su capacidad de denuncia de su despolitización o por la recuperación que consiga para usos no propagandísticos, de la capacidad de estas para el espacio, tiempo, la escala y el tejido social como lienzo y actores, y no solo como fondo y público, dependerá la posibilidad de que el puente entre lo político, lo cultural y lo

<http://issuu.com/malababa/docs/malababa_3/5?e=2537988/5950308> [consulta: 25 de mayo de 2016]

artístico sea capaz de aportar algo nuevo y relevante a la recuperación y politización del espacio público²⁹.

El desarrollo del proyecto se puede dividir en tres partes diferenciadas: Recopilación de datos, bocetos y selección de las imágenes finales, y ejecución de la intervención.

Parte I. Recopilación de datos

En esta fase se buscaron datos que certifiquen que el consumo excesivo que producimos la gente de a pie es uno de los graves condicionantes que están produciendo el deterioro de los ecosistemas del mundo. Intentado hacer ver que está en nuestra mano el buscar un cambio paradigma, y apoyándonos en la frase de “Piensa globalmente, actúa localmente”, se realizó una investigación sobre lo que se pretende mostrar recopilando escritos científicos, estadísticas, y frases célebres basadas en la ecología. Ejemplos:

- Solo en la mitad del siglo XX el mundo ha perdido la cuarta parte del suelo fértil y un tercio de la cubierta de los bosques, por el exceso de consumo.
- El consumo medio anual de una casa española es de 9.922 kilovatios-hora(kW/h), que equivale a 85.000 litros de petróleo.
- En la actualidad se necesitaría medio planeta Tierra más para poder abastecernos de lo que se consume, los límites biofísicos no son infinitos.

Aparte de la recopilación de datos, se investigó sobre algunas campañas publicitarias de grandes marcas y campañas ecologistas, fijándonos en cómo concentran todo lo que quieren decir para que se vea de un solo golpe de vista.

Parte II. Bocetos e imágenes finales

Este apartado comenzó con una serie de dibujos que veníamos realizando desde hacía unos meses centrados en las personas-humo, una alegoría de la sociedad contaminante. La imagen de personas que en vez de cabeza tienen humo ha sido utilizada en varias ocasiones por diferentes autores, pero con frecuencia con un mensaje diferente, y en alusión al problema del estrés (se dice: “la cabeza le echa humo”), de enfado (“esta que echa humo”).

²⁹ Ibíd.

Ilustración 40. Jaime Royo, bocetos para Contra-publi-ciudad. 2016.

Que en nuestro cartel se viera la imagen de un dibujo hecho a mano es una cuestión que nos interesaba, ya que con ello se intentaba crear una cierta empatía con el espectador. Basándonos en la visibilidad del dibujo extrapolamos algunas imágenes publicitarias a nuestro proyecto intentando hacer visible lo que queríamos contar.

Una vez elegidos los bocetos finales, se maquetaron introduciendo algún lema o escrito que aludiera de forma directa al consumo responsable. Los primeros que se realizaron fueron demasiado directos y muy obvios, por lo que los descartamos, intentado hacer más sutil el eslogan.

A continuación, elegimos una palabra para cada cartel que dijera lo que debería hacerse para ser más responsable con el consumo, colocando la palabra “Eco” al principio de cada palabra. Eco es un componente de palabra que significa (del griego oiko: “casa”, “morada”, “ámbito rural”) “medio ambiente” muy utilizada por muchas compañías para mostrar que un producto o un bien de consumo tiene un acercamiento a la ecología, aunque en muchas de estas ocasiones no sea verdad y lo utilicen como lavado verde³⁰.

³⁰ Portal de la construcción sostenible. ¿Qué es el greenwashing o lavado verde? <
<http://www.csustentavel.com/es/faq-2/o-que-e-o-greenwashing/>> [consulta: 2 de junio de 2016]

Después colocamos un breve texto en el pie del cartel mostrando algunos malos hábitos que producen la crisis ambiental, con la intención de cambiarlos.

Ilustración 41. Jaime Royo. Imágenes finales para Contra-publi-ciudad. 2016.

Parte III. Ejecución de la intervención

Para la realización de nuestra intervención urbana elegimos la zona céntrica de Valencia, buscando sitios de muy transitados por la gente y, más concretamente, lugares o calles que están destinados al consumo (podría ser casi cualquier lugar ya que el consumismo es casi un estilo de vida). Nos centramos en dos aspectos básicos del arte callejero “ilegal”, como son la visibilidad y la peligrosidad. Pero, ¿peligrosidad por qué? Pues porque no puedes hacer nada en el espacio público sin que tengas que pagar o pedir permiso a alguien para que te no multe la policía, entonces. Entonces, ¿qué tiene de público? Como dice Banksy en un anuncio en el que habla de los anuncios:

“Cualquier anuncio en un espacio público que no te da la opción entre verlo o no, es tuyo. Tuyo para que lo tomes, lo reordenes y lo reutilices. Puedes hacer lo que quieras con él. Pedir permiso es como pedir que te dejen quedarte con una piedra que alguien te aventó a la cabeza. Tú a las compañías no les debes nada. Menos que nada y en particular, no les debes ninguna cortesía.

Le da el nombre Greenwashing o lavado verde cuando una entidad u organización consume tiempo y dinero en acciones de marketing para relacionarse con las buenas prácticas ambientales en lugar de realizar prácticas de negocios que minimicen los impactos ambientales negativos. Es lo que llamamos blanquear las pruebas, pero con un cepillo verde. Por eso se llama Greenwashing.

Ellas están en deuda contigo. Ellas han reorganizado el mundo para ponerse enfrente de ti. Nunca te pidieron permiso. No pienses en pedirselo tú a ellas." Banksy³¹.

Siguiendo esa misma filosofía de acción, finalmente se colocaron 21 carteles, 15 en DIN-A 3, 3 DIN-A2, 2 divididos en dos papeles DIN-A2, y un último hecho con dos papeles DIN-A1, pegados con agua cola y un rodillo.

Comencé pegando los carteles donde me parecía más adecuado, y donde no me viera nadie por miedo a que me dijeran algo. Después aproveché las zonas de cartelera donde supuestamente está permitido pegar carteles con el inconveniente de que no tardaran mucho tiempo en taparlos con otros carteles.

Ilustración 42. Intervención de Contra-publi-ciudad. Centro de Valencia. 2016.

³¹ Ke huelga radio. El anuncio de Banksy sobre los anuncios. <<http://libertad.fcienias.unam.mx/spip.php?article2074>> [consulta: 8 de junio de 2016]

Esta pieza busca la concienciación ecológica a partir de una cartelería artística, pero es pronto para saber si ha calado o no en las mentes de los viandantes de Valencia. Respecto al acabado, hay muchas cuestiones que se querían haber cambiado cada vez que se avanzaba en el trabajo, pero nuevamente por falta de tiempo no se han podido hacer. Por ejemplo, puede que hubiera quedado mejor estética y artísticamente si solo se hubiera pegado solo la imagen recortada, pero puede que se perdiera un poco el mensaje. Al igual que podría haber sido más llamativo si se hubiera centrado en alguna compañía en concreto haciendo una contra publicidad directa. Según iba pegando los carteles me fui dando cuenta de donde era los mejores sitios para pegar los carteles, una lástima que me quedara sin carteles cuando fui consciente de ello. Aunque con los formatos pequeños puedes abarcar muchos espacios, son los formatos grandes los que mejor funcionaban en cuanto a visualización se refiere.

V. CONCLUSIONES

V. Conclusiones

En el presente trabajo hemos conseguido alcanzar la mayor parte de los objetivos marcados y quedándonos satisfechos con los conocimientos adquiridos durante el Máster.

La asignatura *Arte, naturaleza y ecología en la cultura contemporánea*, nos ha ayudado a comprender los diferentes aspectos que rodean a la situación de la actual crisis ambiental, entendiendo que el calentamiento global, causado por la gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero emitido por nosotros, los humanos, y de que el *peak oil* o fin del petróleo barato, principal fuente de energía de nuestra sociedad, son las principales causas de dicha crisis. Comprendiendo también, que hay opciones para crear un decrecimiento ante la ya mencionada problemática, como apostar por sistemas alternativos de energía renovable, sobre todo por la energía solar, o reducir nuestros consumos tanto energéticos y como de bienes ya que, el macro-consumo está reduciendo las materias primas que adquirimos de la naturaleza, acelerando el proceso del calentamiento global.

Aparte, las lecturas sobre el pensamiento ecológico nos han alterado sobre muchas facetas de la vida de las que anteriormente no éramos conscientes, como el reciclado, la excesiva utilización de aparatos eléctricos o el consumo de bienes fabricados en países subdesarrollados, que contribuyen al deterioro medio ambiental y esa concienciación nos ha impulsado a su vez a querer compartirla a través de nuestro trabajo artístico. Así mismo, hemos conocido algunos conceptos que rodean al binomio arte-ecología como, por ejemplo, el hecho de interactuar con la naturaleza o basarse en ella, no te hace partícipe de un compromiso ecológico. Que el compromiso ecológico podría darse en el caso de que tu intención ya sea de concienciación respecto a algunos problemas medioambientales, o de la interacción para cambiar dicho problema, sea el principal motivo para generar la obra

Hemos estudiado algunos casos de artistas contemporáneos que verdaderamente están comprometidos por salvaguardar el medioambiente, o por lo menos evidenciar las causas de su deterioro, siendo alguno de ellos referentes para nuestro trabajo.

Ha habido una intencionalidad por concienciar de la crisis ambiental al espectador en cada una de las piezas, con mayor o menor grado de efectividad. Ya que un arte orientado a la galería, restringe el espectro de abarcar un gran número de espectadores, es por eso que decidimos experimentar con otras posibilidades de acceder a un público más amplio, acercándonos a prácticas como las que se enmarcan en el ámbito de la performance, o las que se acercan más a los postulados de la guerrilla de la comunicación.

Pensamos que hemos creado una obra artística variada, acertada en muchos aspectos, aunque, al ir indagando cada vez más en los temas expuestos, pesamos que ahora las podríamos haber concebido de una manera distinta. A pesar de ello, pensamos también que hemos dado un paso adelante en nuestra trayectoria, superando los sobreentendidos que dábamos por incuestionables en cuanto a la utilidad del arte.

En ese proceso evolutivo, hemos aprendido que la empatía negativa para mostrar una situación problemática, puede ser acertada para una toma de contacto con el espectador, pero a la larga puede producir rechazo por el exceso de pesimismo. Otro aspecto que nos hubiera gustado tocar en nuestra obra, sería una interacción social con alguna de las propuestas, ya que de esa manera generaría una mayor empatía con el espectador.

Todo este proyecto supone un avance en nuestro trabajo y en nuestra vida personal, y desde luego no es un punto final ni se agota en sí mismo, sino que seguramente tendrá continuidad en futuras propuestas que se realizarán poniendo nuestra atención en lo verdaderamente importante que es el bien común.

VI. FUENTES REFERENCIALES

IX. Fuentes referenciales

IX.1. Bibliografía:

- **CAMUS, A.** (1953) *El mito de Sísifo*. Buenos Aires: Editorial Gallimard.
- **DOMENECH, J.L.** (2009) *Huella ecológica y desarrollo sostenible*. Madrid: AENOR.
- **DUQUE, F.** (2001) *Arte público y espacio político*. Madrid: AKAL.
- **GORE, A.** (2007) *Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla*. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- **RAMIREZ, J.A. y CAMILO J.** (2004) *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Madrid: Ensayos arte Cátedra.
- **RAQUEJO, T. y PARREÑO, J.M.** (2015). *Arte, naturaleza y ecología en Arte y ecología*. Madrid: UNED.
- **RIECHMANN, J.** (2000) *Un mundo vulnerable*. Ensayos sobre ecología, ética y tecnología. Madrid: Los libros de CATARATA.
- **RIECHMANN, J.** (2010) *entre la cantera y el jardín*. Madrid: ALDEA.
- **RIECHMANN, J.** (2015) *Autoconstrucción. La transformación cultural que necesitamos*. Madrid: Los libros de CATARATA.
- **TATARKIEWICZ, W.** (2015) *Historia de seis ideas*, Madrid: Técnos.
- **WINCKELMANN, J.J.** (2011) *Historia del arte de la antigüedad*, Madrid: Ediciones AKAL.

IX.2. Catálogos:

- **ALBELDA.J.L., BLASCO. J.A. Y MARCO C.D.** *El pulso de la tierra*[Exposición] Palau De La Música y Las Artes De Valencia.

IX.3. Artículos

- **VIDAL LIY, M.** (2015) "Arte contra la contaminación" en El País.
<http://cultura.elpais.com/cultura/2015/12/18/actualidad/1450454202_179843.html> [consulta: 18 de mayo de 2016]

- **GREENPEACE.** (2010) Greenpeace pide a los líderes políticos que se tomen en serio las negociaciones de Poznan y adquieran compromisos reales. <<http://www.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/greenpeace-pide-a-los-l-deres/>> [Consulta: 18 de diciembre de 2015]

IX.4. Recursos electrónicos:

- **AZEVEDO.N** (2014) Nele Azevedo <<http://neleazevedo.com.br/>> [Consulta: 25 de noviembre de 2015]
- **GREENPEACE** (2008) *Contaminación en España.* <<http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/contaminacion-en-espana.pdf>> [Consulta: 7 de mayo de 2016]
- **Ke huelga radio.** El anuncio de Banksy sobre los anuncios. <<http://libertad.fciencias.unam.mx/spip.php?article2074>> [consulta: 8 de junio de 2016]
- **Portal de la construcción sostenible.** ¿Qué es el greenwashing o lavado verde? <<http://www.csustentavel.com/es/faq-2/o-que-e-o-greenwashing/>> [consulta: 2 de junio de 2016]
- **TURIEL, A.** (2015) “El contexto de nuestro colapso” en The oil crash, 24 de marzo. <<http://crashoil.blogspot.com.es/2015/03/el-contexto-de-nuestro-colapso.html>>, [consulta: 20 de noviembre de 2015]
- **WWF** (2015) *La humanidad agota hoy el presupuesto ecológico del planeta para 2015.* <<http://www.wwf.es/?35820/La-humanidad-agota-hoy-el-presupuesto-ecologico-del-planeta-para-2015>> [Consulta: 16 de mayo de 2016]

IX.5. Trabajos académicos

- **CANO VIDAL, F** (2006) *La actitud ante la naturaleza en el arte actual.* Tesis. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
- **LLORENS CASANOVA, S.** (2015). *Ramificaciones. Interpretación de la naturaleza a través de la gráfica.* Trabajo Final de Máster. Valencia: Universitat Politècnica de València. <<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/62494/LLORENS+CASANOVA,+SILVIA+TFM.pdf?sequence%3D1&isAllowed=y>> [Consulta: 31 de marzo de 2016]
- **SGARAMELLA, C.** (2012). *Paisaje de palabras. Poesía visual y arte en la naturaleza. Una aproximación personal.* Trabajo Final de Máster. Valencia:

Universitat Politècnica de València.

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/19246/Paisajes%20de%20palabras_TFM_Chiara_Sgaramella.pdf?sequence=1&isAllowed=y0>[

Consulta: 15 de febrero de 2016]

- **SÁNCHEZ LEÓN, N.** (2013) *Arte público de enfoque ecológico, análisis de resultados según Suzanne Lacy. Producción propia como artista experimentador, informador, analista y activista.* Trabajo Final de Máster. Valencia: Universitat Politècnica de València.
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35686/TFM_NURIA_SANCHEZ.pdf?sequence%3D1&isAllowed=y>[Consulta: 15 de febrero de 2016]
- **VIÑALS PEIRÓ, B.** (2015). *Los humedales en peligro. Carteles para la concienciación ecológica.* Trabajo Final de Máster. Valencia: Universitat Politècnica de València. <<https://riunet.upv.es/handle/10251/63699#>>[Consulta: 20 de marzo de 2016]

VII. ÍNDICE DE IMÁGENES

VII. Índice de imágenes

Ilustración 1. Niveles de CO2 en 650.000 años. Fuente "Una verdad Incómoda". Análisis del Cambio Climático.	8
Ilustración 2. John Constable. El Stour Valley, con la Iglesia de Dedham. Museo de Bellas Artes de Boston, MA, EE. UU.	16
Ilustración 3. Aland Sonfist, Time Landscape, 1978.	18
Ilustración 4. Joseph Beuys. 7.000 Eichen. Documenta 7, Kassel 1982	20
Ilustración 5. Hans Haacke, Rhine-water Purification Plant. Museo Haus Lange de Krefeld, 1972.	21
Ilustración 6. Agnes Denes, Wheatfield-A Confrontation. Nueva York, 1982.	22
Ilustración 7. Roxy Paine, Maelstrom, Azotea Metropolitan Museum de Nueva York, 2009. ...	22
Ilustración 8. Antony Gormley, Campo de atracción, en el Centro de Cultura Contemporánea "Garage" de Moscú, 2009.	23
Ilustración 9. Tomohiro Inaba, Almacenamiento de Recipiente, Galería Gassa 9, Tochigi en Japón, 2011.	23
Ilustración 10. David Oliveira, Sin título, Feria Arco de Madrid, 2012.	23
Ilustración 11. Jorge Palacios, Gota, Palacio de Fuensalida en Toledo, 2011.	24
Ilustración 12. Wang Renzheng, Dust Project, Beijing, 2015.	25
Ilustración 13. Olafur Eliasson, Ice Watch, Plaza del Panteón de París (2015).	26
Ilustración 14. Nele Azevedo, Monumento Mínimo, Berlín, 2009.	26
Ilustración 15. Mark Coreth, Polar Bear, Trafalgar Square, Londres, 2009.	27
Ilustración 16. Fabian Buergy, Smoke 2, Berna, 2013	28
Ilustración 17. Fabian Buergy, Smoke skull, Berna, 2013	28
Ilustración 18. Olaf Brzeski, Dream-Spontaneous combustion, Czarna Gallery, Varsovia, 2008.	29
Ilustración 19. Bárbara Kruger, I shop therefore I am, www.babarakruger.com , 1987.	30
Ilustración 20. Banksy, I dont believe in global warming, Canal Regent de Londres, 2013.	30
Ilustración 21. JR, Retratos de una generación, París, 2006.	31
Ilustración 22. WWF, La naturaleza no es reciclable, www.veoverde.com , 2009.	32
Ilustración 23. WWF, Bosques para vivir, www.veoverde.com , 2009.	32
Ilustración 24. WWF. Campaña gráfica en denuncia de la aniquilación de especies de animales. http://www.calcco.com/blog/272/desertificacion/es , 2012.	32
Ilustración 25. WWF. Campaña gráfica en denuncia de la aniquilación de especies animales. http://www.calcco.com/blog/272/desertificacion/es , 2012.	32
Ilustración 26. Jaime Royo, Insostenible, 2015/16.	34
Ilustración 27. Jaime Royo, Insostenible, 2015/16.	35
Ilustración 28. Jaime Royo, Eco-destrucción. 2015/16.	36
Ilustración 29. Jaime Royo, Eco-destrucción. 2015/16.	36
Ilustración 30. Jaime Royo, proceso de deshielo de Eco-destrucción. 2016.	37
Ilustración 31. Jaime Royo, proceso de deshielo de Eco-destrucción. 2016.	37
Ilustración 32. Jaime Royo, Eco-destrucción, 2015/16.	37
Ilustración 33. Jaime Royo. Eco-destrucción. 2015/16.	38
Ilustración 34. Jaime Royo, Hombre humo. 2015/16.	38
Ilustración 35. Jaime Royo. Hombre humo, detalle. 2015/16.	39
Ilustración 36. Jaime Royo. Hombre humo. 2015/16.	39
Ilustración 37. Jaime Royo y Wang Pei An, Niebla, Sala Inestable, 2015/16.	41
Ilustración 38. Jaime Royo y Wang Pei An, Niebla, Sala Inestable, 2015/16.	42

Ilustración 39. Jaime Royo, bocetos para Contra-publi-ciudad. 2016.	46
Ilustración 40. Jaime Royo. Imágenes finales para Contra-publi-ciudad. 2016.	47
Ilustración 41. Intervención de Contra-publi-ciudad. Centro de Valencia. 2016.....	48

VIII. ANEXO

VIII. Anexo

Bocetos para la pieza *Insostenible*.

Proceso de trabajo del hierro y de la piedra de la pieza *Insostenible*.

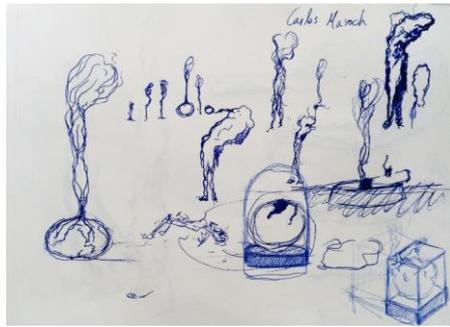
Insostenible

Proceso y acabado de la pieza *Eco-destrucción*.

Eco-destrucción

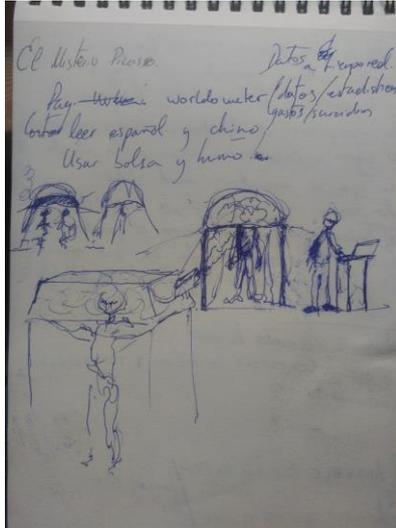
Bocetos y trabajo en cera de la pieza *Hombre-humo*.

Trabajo en bronce y acabado de la pieza *Hombre-humo*.

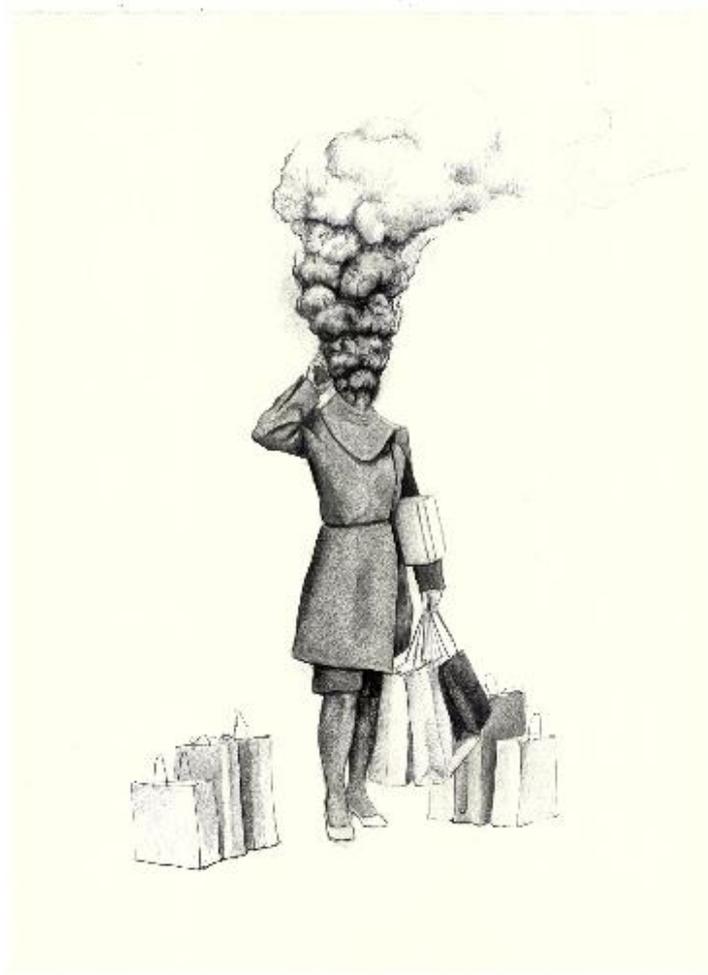
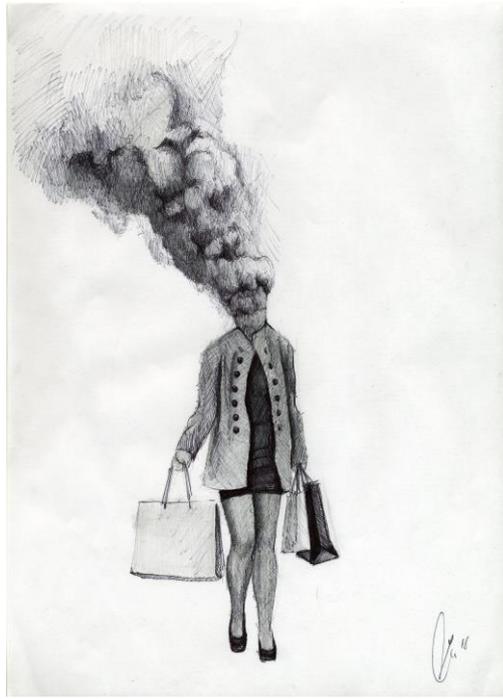
Hombre-humo

Proceso de trabajo de la pieza *Niebla*

Proceso de trabajo de la pieza *Volátil*.

Bocetos de la pieza *Contra-publi-ciudad.*

