

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

EL PAISAJE ALTERADO COMO ESTRATEGIA

“Hacia una aproximación del paisaje intervenido y documentado a través de la fotografía y tecnologías multimedia”.

Juan Pablo Meneses

Máster Artes Visuales y Multimedia

Departamentos de Escultura y Pintura.

Valencia, Septiembre 2009

Dirigido por José Luis Cueto

AGRADECIMIENTOS

Dedicado a la memoria de Concepción Gutiérrez Farias y Jorge Antonio Zazueta Quirarte.

En apoyo al desarrollo de mis estudios recibí un estímulo económico por parte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), a través del Programa de apoyo para estudios en el extranjero.

Además quiero agradecer a mi Tutor de este proyecto José Luis Cueto Lominchar, a mis maestros del Máster en especial a Maribel Domenech, María José Martínez, Dolores Piqueras, Fernando Cordón, Trinidad Gracia, Amparo Carbonell y Marina Pastor. A todos mis compañeros del máster, en especial a Laura “la Tostá”, Joana, Yolanda, Katherine, Kiko, Patri y Maca, todos ellos fundamentales para que pudiera terminar de manera satisfactoria este máster.

A mi familia especialmente a mi madre María del Carmen, a mi Padre Ángel, a mis hermanos Ángel y Rodrigo, al nuevo “chamaco” José Ángel, A la “familia de los Locos” o sea Jorge, La tacha, Ovi, Lucas y la Projilla. A Nadia Blanco y Sergio Grande por el diseño para que esto tuviera más “caché”, a mi maestro y amigo Armando Cristeto por sus consejos, a mi amigos de la infancia: Omar, Fernando y “El Peque” y a sus respectivas parejas: Fernanda, Daphne y Dora. A Laurita Ruiz, Carmen, Natalia, Maribel, Lupiz, Claudia y a todas aquellas personas que influyeron en este trabajo.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
Motivaciones y Objetivos.....	4
Contribuciones de este proyecto	5
Metodología	6
Estructura general del trabajo	6
INTRODUCCIÓN	8
1. DECONSTRUCCIÓN ATMOSFÉRICA	15
1.1 Antecedentes propios.....	16
1.2.1 Primeros ensayos.....	19
1.2.2 Ensayo numero 2	23
1.3 Descripción de la instalación	25
1.3.1 Antecedentes históricos.....	25
1.3.2 Explicación de la instalación.....	28
2. ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DEL ARTE ACTUAL	31
3. NUEVOS MEDIOS	42
3.1 Aplicados a técnicas fotográficas	43
3.2 Instalaciones.....	47
3.3 Espacio Público	51
4. TEMÁTICA	56
4.1 tejidos y paisaje.....	57
4.2 La línea del horizonte	64
4.3 Ficción	68
CONCLUSIONES	76
5. ANEXOS	78
5.1 Catalogo de fotografías no incluidas en el texto, de la serie “Deconstrucción atmosférica”	79
5.2 Texto de Juan Antonio Molina, 12 x 12: David Corona....	82
5.3 De los fotógrafos Potosinos.....	83
5.4 Juan Pablo Meneses y el aire de los tiempos	85
6. FUENTES	87
6.1 Bibliografía.....	88
6.2 Páginas Web	89
6.3 Tesis consultadas	90
7. RESUMEN	91
7.1 Castellano.....	92
7.2 Valencià	93

Motivaciones

Mi fascinación por la naturaleza y el senderismo me han llevado a que los últimos años desarrolle mis piezas a partir de la intervención de espacios naturales, utilizando regularmente objetos que no pertenecen a ella, e insertándolos de manera consciente y con un orden pensado desde antes de la toma. Tratando de crear unas atmósferas lúdicas, coloridas, ilusorias como un ejercicio de reflexión, construcción y concepción de la realidad, Todo esto con una intención de transformar y construir mis propias historias de fantasía dentro de diferentes escenarios. El resultado de la evolución de mi trabajo de varios años es este proyecto de Máster, en mi producción elaborada en Valencia, es aquí donde empecé a utilizar diferentes elementos para la alteración del paisaje. La incorporación de diversos materiales como tejidos, hielos, plásticos, rompecabezas, cubo de Rubik, polos de hielo, como objetos para la modificación del paisaje, me ha dejado muy satisfecho con los resultados.

La naturaleza siempre ha estado vinculada al hombre. Las grandes civilizaciones se asentaron cerca de los mejores recursos naturales. Construyendo una especie de similitud por esta necesidad de buscar a la naturaleza, tengo la intención de modificar mi entorno, el “ecosistema” donde vivo, y para ello utilizo la fotografía como método de registro.

Hace unos años tuve mis primeros contactos con la fotografía, era estudiante de la licenciatura en ciencias de la comunicación en San Luís Potosí en México; me encanté con el romanticismo del laboratorio fotográfico, aquella luz roja que vigilaba mis impresiones en fibra fue el inicio de mi interés en la producción de obra fotográfica. En estos momentos utilizo al paisaje como elemento fundamental de este proyecto y de mis piezas artísticas, pretendo construir metáforas dentro de la alteración de la naturaleza como estrategia de producción.

Mis motivos para venir a estudiar este máster en Artes Visuales y Multimedia han sido la excelente reputación de la Universidad Politécnica de Valencia, además del atractivo plan de estudios del Máster. La utilización del castellano tanto en México como en Valencia como lengua de impartición de las clases, facilitó la adaptación al entorno. Además de que las asignaturas ofertadas hicieron que me fuera involucrando un poco más con nuevos medios, nuevas estrategias de producción del arte actual. Algo sumamente importante en arte contemporáneo, el uso de la multidisciplina como

principal medio de producción de los artistas de esta época.

Objetivos

- Crear una Foto-instalación utilizando los conceptos aprendidos en el Máster.
- Hacer una reflexión teórico-práctica de la intervención de la naturaleza y de algunas de las manifestaciones del arte actual, vinculadas al paisaje.
- Utilizar a los registros fotográficos de intervenciones en la naturaleza, como medio de reflexión y consciencia acerca del calentamiento global y sus posibles repercusiones ambientales.
- Crear escenarios o paisajes de fantasía que aludan al tema de la restructuración de la naturaleza por los daños del cambio climático en el mundo.
- A partir de las piezas producidas pretendo hacer una exposición individual con los resultados obtenidos. Un punto importante de la obra artística es la exhibición en público, creo que es indispensable mostrar públicamente los resultados prácticos del proyecto, por esto pretendo hacer una exposición individual en Valencia.

Contribuciones de este proyecto

Con este proyecto pretendo generar obra artística con un discurso firme y convincente, además de hacer una reflexión de algunos teóricos y artistas que utilizan el paisaje, la fotografía, nuevos medios, alteraciones de la naturaleza, intervenciones del espacio público; con una intención artística, o bien que hayan trabajado alguna pieza durante su producción con algo referente a estos temas. Principalmente pretendo aprender a investigar y adquirir madurez en este camino, mis primeros acercamientos entre la producción artística y la investigación me han dejado encantado y con muchas ganas de seguir con el binomio producción e investigación.

Considero que este proyecto puede ser útil en futuras consultas de gente que tengan las mismas inquietudes, o con temas a fin acerca de la intervención del paisaje y con un

análisis de artistas de diversas latitudes del planeta, especialmente de Latinoamérica y Europa.

Metodología

Este proyecto se fue construyendo de la siguiente manera: Al inicio fue un difícil camino de aprendizaje, con muchos cambios en el proyecto. A través de las asignaturas fui reformando y modificando la estructura básica del proyecto. A la par fui haciendo las intervenciones en la naturaleza, en los alrededores de la Comunidad Valenciana. Conforme iba produciendo las piezas resultantes de las alteraciones se iba revelando la estructura de la parte teórica. La parte práctica es la parte que mejor llevé desde el principio, sabía los lugares, elementos, simbolismos al usar en las intervenciones.

Al ser un proyecto de intervención de la naturaleza y el uso de la fotografía, tenía que estar saliendo frecuentemente a espacios naturales cercanos de la capital Valenciana. Primero elaborando bocetos con bolígrafo o lápiz en folios y después montando la “puesta en escena” que había diseñado en el esquema. Al principio experimente con diversos materiales, hasta que decidí que los tejidos, los polos, los rompecabezas eran la mejor opción, con ellos podría reconstruir a la naturaleza y establecer una analogía entre el calentamiento global y la intervención del paisaje.

Los elementos con los que hice las intervenciones en el paisaje, los fui decidiendo poco a poco, conforme se iba madurando la idea, fui pensando en incorporar elementos que enriquecieran la intención de este proyecto. Decidí utilizar la fotografía por mi familiaridad con la técnica.

Estructura General del Proyecto

Este proyecto busca una reflexión teórico-práctica de la intervención o alteración del paisaje como estrategia de producción dentro del arte, a través de la fotografía como herramienta de registro; con el fin de generar consciencia, reflexión y un discurso acerca del calentamiento global y sus repercusiones, con la construcción de escenificación de paisajes de fantasía, con objetos como: tejidos, plásticos, rompecabezas, cubos, hielos, entre otros.

Empezando con una introducción que busca contextualizar al fenómeno del paisaje dentro del arte, al ser una disciplina que se ha abordado desde hace muchos años, es imposible mencionar a cada uno de los autores que repercutieron en la construcción del paisaje como tópico del arte. Por esto traté de hacer una jerarquización de artistas que para mi

punto de vista son los más importantes. Haciendo énfasis en movimientos como el Land Art y el uso de la fotografía como técnica de captación de la naturaleza.

Dividido en cuatro grandes bloques o capítulos, en donde se busca conceptualizar al paisaje desde diferentes estrategias de producción artística; el primero que explica la parte práctica; los ensayos, prototipos que fueron parte de la construcción de la instalación final. El segundo capítulo se centra en revisión a detalle de autores que trabajan dentro de las estrategias ecológicas del arte contemporáneo, el tercer bloque explica brevemente la utilización de nuevos medios en el paisaje, desde la fotografía, instalación y el uso de la intervención del espacio público como estrategia de producción. En la última parte se analizan las principales temáticas empleadas durante el proyecto. Por último están las fuentes consultadas, conclusiones y al final se encuentra resúmenes tanto en Castellano como en Valenciano.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La producción de paisaje en el ámbito del arte, ha sido una de las estrategias más recurridas y explotadas durante años; al igual que las intervenciones en la naturaleza han estado presentes desde hace tiempo.

Desde que el hombre dejó de ser nómada para convertirse en sedentario, empezó a intervenir la naturaleza con la construcción de su hogar y sus ciudades; las primeras veces utilizó elementos de la naturaleza para edificar sus casas. Desde la aparición del hombre, la necesidad de alterar o modificar el entorno ha estado presente hasta nuestros tiempos.

En la historia de la humanidad el sentido de expandir territorios y generar nuevas regiones, llevo al hombre a tratar de conquistar diferentes espacios. Desde las primeras expediciones y viajes por diversos continentes y latitudes del mundo. Se empezaron a descubrir nuevos mundos con distintas costumbres y concepciones. Con ello fue evidente el hallazgo de distintos espacios naturales, esto llevo al hombre a modificar su concepción estética del paisaje. Alexander Von Humboldt es uno de estos hombres aventureros y fascinados por la naturaleza que viajó por muchas latitudes del planeta. A raíz de estas expediciones se empezaron a plantear obras artísticas con las experiencias de los viajes y espacios naturales que se descubrían.

Joachim Patinir, fue un pintor flamenco de naturaleza y temas religiosos. Se le considera por muchos historiadores el primer pintor del paisaje, un precursor de este género en el arte. Aunque el paisaje y la naturaleza ya existía desde hace mucho, Patinir doto de protagonismo principal en sus lienzos a temas paisajísticos; sus pinturas no dejaban de tener una carga religiosa, pero es el primer antecedente de este tipo de manifestaciones.

“Porque construir no sólo un medio y camino para el habitar¹. El Construir ya es, en sí mismo, habitar”. En

---

¹ HEIDEGGER, Martin. Construir, Habitar, Pensar. Conferencia y artículos, Serbal, Barcelona, 1994,p3.

el ámbito del arte, la pintura fue la que más interpreto al paisaje, grandes maestros y corrientes. Desde el siglo XVI el paisaje empezó a tomar mucha importancia en la pintura, Sin embargo experimento su auge durante el barroco holandés. La pintura de paisajes se revolucionó gracias a la pintura al aire libre del siglo XIX, relativamente es un género que será reconocido en los círculos de artes hasta hace poco tiempo.

Andy Warhol, Do It Yourself (Landscape) 1962

Durante muchos años se experimentó en la técnica y en la reflexión no sólo del paisaje, sino del arte en general; corrientes como el Fauvismo o el cubismo, ayudaron a concebir de manera distinta la producción artística. Aunque pasaron muchos años, para que desde mi punto de vista alguien transformara en el concepto de paisaje. Un referente en la construcción del paisaje, como una forma de intervención “conceptual” es la obra de Andy Warhol “Do it yourself (Landscape)”, un lienzo con un rompecabezas sugerido, con espacios en blanco para que el espectador mediante su imaginación; para mí la alteración del paisaje es evidente, no sólo se representaba un lienzo acerca de la naturaleza, sino que invitaba al espectador a hacer un armado del rompecabezas en su imaginación.

En el ámbito de la Fotografía Louis Daguerre, Joseph Nicéphore Niépce o William Henry Fox Talbot no imaginaron la potencia de este campo en el arte, el género del paisaje ha sido uno de los que más ha crecido en las últimas décadas. Autores como: Edward Weston, Eliot Porter y Paul Strand reflexionaron y produjeron piezas referentes del paisaje, forjaron la producción fotográfica en el paisaje, poco a poco la fotografía fue ganando respeto y se fue colando en los círculos artísticos.

Ansel Adams es sin duda uno de los autores que más identifican al paisaje mediante su complejo sistema de zonas, comenzó a utilizar las técnicas del laboratorio fotográfico como herramienta para su producción. Aparte de gran acervo que produjo, sus piezas se ejemplifica una tipología de espacios naturales de los Estados Unidos.

August Sander es uno de los fotógrafos que hizo unos estudios antropológicos de las clases sociales en Alemania, fundamental para poder entender a Hilla y

Bernd Becher que también utilizaron sus fotografías para describir, estudiar y entender a los alemanes, pero a través de tipología de las construcciones de este país. Los Becher clasificaron de alguna manera a la sociedad alemana de aquellas épocas. Al igual que William Eggleston estructuraron su discurso en base al entorno como estrategia de producción en la fotografía.

Actualmente son muchos los autores que utilizan la fotografía de paisaje como medio de expresión. Las posibilidades que da la era digital, permiten construir e intervenir el paisaje sin necesidad de que existan físicamente los entornos, se potencia la intervención del paisaje como recurso. Otro fotógrafo que aportó muchísimo en la concepción, reflexión y producción del paisaje es el Norteamericano Jerry Uelsmann, que con sus paisajes llenos de ficción y de construcciones improbables cuestionó de alguna manera la forma de hacer el paisaje en fotografía.

Un país con amplia tradición en el tema es México, que ha tenido grandes maestros del paisajismo, no sólo en la fotografía, sino también en la pintura como el Dr Atl o los grandes maestros muralistas en México, muchas de las manifestaciones y disciplinas artísticas el paisaje ha sido una forma de expresión muy utilizada. En la fotografía la magnífica producción de paisaje de autores como Hugo Brehme, José Ma. Lupercio, o más recientemente Manuel Álvarez Bravo, Eniac Martínez, David Maawad entre otros, han forjado el concepto de realismo mágico² en la fotografía, se puede traducir por el México rural, sus costumbres, tradiciones, su gente, sus fiestas y sin lugar a dudas sus paisajes.

Un importante acervo fotográfico en México es el Fondo Casasola³, formado por los hermanos Casasola, y

---

² El término “realismo mágico” apareció en la tercera década del siglo XX. Es un estilo en las bellas artes, que fue empleado por primera vez en 1925 por el crítico alemán Franz Roh, aludiendo a una escuela de pintura, y luego por el escritor Massimo Bontempelli, que se refería a una novela suya.

³ El archivo Casasola es una de las colecciones que más han alimentado el imaginario colectivo de los mexicanos del siglo XX, ilustrando la Revolución mexicana y firmando con este impresionante acervo todo un capítulo de la historia de la fotografía a México. <http://dcc.unilat.org/virtualemuseum/Datas/Expositions/Casasola/Etudes/indexEs.htm>, consultada el 20 de Marzo 2009.

que después pudiera dar vida a la Fototeca Nacional. Sin duda todo esto ayudo a que en mi país exista una amplia tradición fotográfica.

Al paso de los años los artistas se empezaron a dar cuenta que el paisaje era un buen sitio para hacer modificaciones, intervenciones o alteraciones, la naturaleza como materia prima de la construcción de arte. No se puede hablar de la intervención de la naturaleza sin El "Landart" como tendencia del arte contemporáneo, modifíco la forma de entender, conceptualizar, producir e interpretar al paisaje. Artistas como Michael Heizar, Dennis Oppenheim magnificaron la manipulación de la naturaleza con fines estéticos. El museo ya no era el lugar para contemplar la obra artística el espacio público, la naturaleza empezaron a ser una opción.

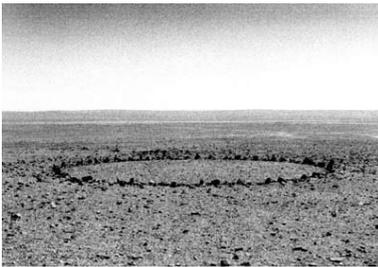
Christo & Jean Claude, además de ser referentes indiscutibles de la modificación intencional de la naturaleza, han sido obras importantes para la construcción de este proyecto, ya que utilizan mantas o tejidos kilométricos para envolver edificios, islas, monumentos, etc. Algo parecido hago yo, pero en escala "nano", con diferentes intenciones. El espacio público como medio de la creación artística, las intervenciones en sitios públicos, envolviendo grandes monumentos. La acción de envolver grandes edificios y monumentos resignifica todo el espacio urbanístico, lo que fue creado para ser habitado, Christo & Jean Claude le da otra interpretación.

Otro artista que es fundamental en la intervención del paisaje es Walter De María con su obra "The Lightning Field", situado en el Desierto de Nuevo México, en donde se manipulan los fenómenos naturales, un campo con miles de postes de acero que atraen a los relámpagos de las tormentas eléctricas, una intención marcada por el uso de la naturaleza para su propia intervención.

El colectivo "Ant Farm" que crea la instalación "Cadillac Ranch," que consiste en enterrar varios coches de la marca Cadillac, enterrados a la manera de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, constituyen un encuentro entre la naturaleza y las construcciones hechas por el

hombre. “Las propuestas del Landart buscan la superación de la alienación de lo primitivo, el equilibrio del hombre y la naturaleza, entre un diálogo y el juego alterativo de dominios, de sumisiones mutuas”.⁴

Las Caminatas de Richard Long y Hamish Fulton, forjaron una nueva concepción del arte y la tierra. La modificación de la naturaleza a partir de objetos encontrados, y la “re-significación” de estos elementos, al llevarlos a una manifestación estética. Los objetos encontrados son la materia prima de estos artistas. “Los ríos transcurren por toda mi obra y el agua es un elemento básico de mi arte”⁵.

Richard Long. Gobi Desert, Circle Mongolia 1996.

Gordon Matta Clark también un artista que indiscutiblemente es un ícono de la intervención del espacio, sus modificaciones en edificios, casas y otros elementos arquitectónicos que fueron deconstruidos. Otro personaje que ha sido importante en la concepción del paisaje y las intervenciones en la misma, es el británico Andy Goldsworthy, mis piezas del proyecto están vinculadas muy fuertemente, para mi punto de vista Goldsworthy también plantea una reconstrucción de los espacios naturales, con instalaciones efímeras que se registran por medio de la fotografía. El artista británico Goldsworthy es un estupendo escultor que utiliza a la naturaleza como espacio de incorporación de sus piezas.

“Quiero una implicación física íntima con la tierra. Debo tocar. No saco nada conmigo a manera de herramientas, pegamento o cuerda, prefiriendo explorar los enlaces y las tensiones naturales que existen dentro de la tierra. La estación y las condiciones atmosféricas determinan en gran parte lo que hago. Gozo el confiar en las estaciones para proporcionar los nuevos materiales”⁶.

Muchos son los que han construido el paisaje. En

---

⁴ ROSELLO, Quim. *Rehacer Después de Rehacer Paisajes*, Gustavo Gili, Barcelona, p6

⁵ LONG, Richard. “*Heaven and Earth*”. Crónica de la exposición en la Tate Britain del periódico público, <http://www.publico.es/culturas/229345/richard/long/arte/caminar> consultada el día 01 de Junio 2009.

⁶ GOLDSWORTHY, Andy. *Passage – Andy Goldsworthy*. Thames and Hudson, 2004,p27.

⁷ KOHLER, Michael , *Constructed Realities: The Art of Staged Photography*, EUA,1995, p45.

Ice Spiral Treesoul, AndyGoldsworthy.

la actualidad hablar de paisaje en la fotografía contemporánea y no mencionar al “nuevo objetivismo alemán” de Axel Hütte, Andreas Gusrky, Thomas Ruff, Thomas Demand o Candida Höfer es un error. Ellos han tejido las nuevas estructuras del paisaje. Sus fotografías son registro de la huella del paso del hombre en las grandes urbes. Sus tomas se asemejan al ojo de Dios como mencionan diversos críticos, han modificado la forma de concebir el arte. El paisaje es un género muy posicionado dentro de la fotografía contemporánea, y que cada vez va ganando más espacios en otras disciplinas del arte.

“La mirada del fotógrafo ya no busca recordar para reproducir (y reproducir para volver a recordar), sino que busca intervenir, modificando el recuerdo. De ahí se entiende que estas fotografías dejen tan poca oportunidad para la nostalgia. Porque el agua aquí parece ser, en última instancia, un elemento que borra el pasado y que aniquila cualquier posibilidad de retorno”⁸. La fotografía después de algunos años de disputas, ya se encuentra bien posicionada en el ámbito del arte.

---

⁸ MOLINA, Juan Antonio. Texto para la exposición “Marea” de David Corona, EDS Galería, México. viernes, 12 de junio de 2009,p2.

CAPITULO UNO, “DECONSTRUCCIÓN ATMOSFÉRICA”

1.1 ANTECEDENTES PROPIOS

El paisaje alterado es una forma de establecer un diálogo entre la naturaleza y la construcción de la imagen. “El pop-art es sus imágenes no es la sucesión idéntica de un icono de la cultura o el consumismo”⁹. El paisaje intervenido se ha convertido en una estrategia de producción de la fotografía muy potente, utilizado en muchas de las latitudes del planeta.

Desde hace varios años he producido obra fotográfica y he utilizado la estrategia de producción conocida como Paisaje Intervenido o Alterado, es una temática base en la construcción de mis piezas. Empecé con la serie fotográfica “Tripones Agogó”. Este proyecto tiene como fin la reinterpretación de la comida desde dos puntos de vista esencialmente: Lo lúdico y lo satírico. Es decir se busca contraponer estos enfoques con la finalidad de abarcar diferentes umbrales y presentar una reconfiguración de la cosmovisión de la comida y sus repercusiones sociales.

En los ‘Tripones a-go-go’ Meneses juega con dulces y golosinas, caracterizándolos como personajes autónomos que viven en llanuras y que crean un cosmos de códigos conductuales y órdenes propios¹⁰. Los dulces, golosinas, gominolas, son parte del imaginario colectivo del mexicano, es parte de nuestra cultura, jugar con estos elementos y el paisaje, crean una atmósfera colorida y representativa de alguna manera de mi entorno.

Una reinterpretación de los desordenes alimenticios, una manera de ver de forma distinta este fenómeno, las golosinas y gominolas crean una atmosfera propicia para hacer una reflexión de la comida como problema contemporáneo. Además de utilizar objetos que de alguna manera forman parte del inconsciente colectivo del mexicano. El colorido y la alegría es una

---

⁹ CRISTETO, Armando. “*Juan Pablo Meneses y el Aire de los tiempos*”, Texto de la exposición “Tripones Agogó”, México 2007,p1.

¹⁰ CRISTETO, Armando. “*San Luís Potosí, Fotografía Potosina Hoy*” Texto de la Revista Cuartoscuro No 91, Ciudad de México, 2008, p24.

Juan Pablo Meneses De la Serie: "Tripones Agogó" Te Carcomen los cheetos 2007

de las características de la gente de mi país. Esta serie fotográfica fue realizada durante el año 2007, como parte de la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes (FECA) del estado de San Luís Potosí. Este proyecto de expuso de manera individual en Fabrica de Imágenes (Morelia, México), Centro Cultural Fotográfico 1116 (Monterrey, México) y Galería Teresa Caballero (San Luís Potosí, México), y en otros sitios de manera individual, incluida la ciudad de Valencia.

Otro de los proyectos que desarrolle fue: "Desierto Surrealista", utilicé el desierto como espacio de significación y de intervención de la naturaleza. Las tomas fotográficas fueron elaboradas en el estado de San Luís Potosí en México, utilizando elementos que no pertenecían al entorno e insertándolos en el mismo, con el fin de crear una dialéctica de realidad y ficción. Cosas como tintes orgánicos, papeles, pescados secos, pulpos y demás objetos son los protagonistas, que matizan a la naturaleza. Haciendo un ejercicio de diálogo entre lo desértico y la reconstrucción de la naturaleza.

El entorno que seleccione para estas intervenciones fue el Altiplano Potosino¹¹, por el vínculo que existe entre este espacio natural y la cercanía de mi hogar con el desierto, además de ser un espacio natural

---

¹¹ Zona Desértica del estado de San Luís Potosí, México. ubicado entre los 24°22' y 21°07' de latitud norte y 98°20' y 102°17' de longitud oeste.

de mi hábitat común. Un sitio mágico donde los indígenas huicholes¹² tienen centros de ceremonias, un lugar donde la concepción de laberinto se vuelve realidad, un lugar donde los sentidos se agudizan y alteran, en fin un lugar propicio para hacer intervenciones en lugares naturales.

“Pensar al desierto como un sistema que se rige por la aridez, implica coartar la diversidad de connotaciones que confluyen entorno a él”.¹³ El desierto como espacio simbólico donde confluyen diversas especies de flora y fauna, un espacio ideal para hacer un proyecto fotográfico. Para el proyecto del Máster, he evolucionado un poco más, al hacer un Proyecto teórico práctico, y la intervención del paisaje como eje medular, la intención es la reinterpretación o reconstrucción de la naturaleza, los daños causados por el calentamiento global los reconstruyo metafóricamente mediante la utilización de elementos como tejidos, estambres, hilos, etc. Es una consecuencia lógica de los años que he trabajado dentro del paisaje.

Juan Pablo Meneses De la serie “Desierto Surrealista” Extinción del embarcadero, 2008.

---

¹² Los Wixarikas (pronunciación Vuirraricas), conocidos también como huicholes, habitan el Oeste central de México en la Sierra Madre Occidental principalmente en los Estados de Jalisco y Nayarit. Se autodenominan wixarica o ‘la gente’ en su lengua llamada por los lingüistas Wixaritari o vaniuki (conocido como lengua huichola), que pertenece a la familia de lenguas uto-aztecas. El etnónimo huichol fue dado por los mexicas de forma despectiva a los Wixarrikas desde antes de la Conquista Española, los Huicholes hacen grandes peregrinaciones a través de desierto ‘por su adoración al peyote.

¹³ CASTRO, Saúl. *Espacio Fragmentado*, texto para la exposición colectiva de varios artistas Potosinos acerca del desierto, San Luís Potosí 2008,p2.

1.2 ENSAYOS

1.2.1 Primeros Ensayos

Empecé tomando dos series diferentes de fotografías con intenciones diferentes pero con una temática en común: la reconstrucción del paisaje mediante la intervención de la naturaleza. Una de las series fue elaborada con paisajes que estuvieran intervenidos involuntariamente, es decir que yo no modificaba el entorno sólo mediante el encuadre se creaba una atmósfera inquietante, que pareciera que la alteración la hubiera realizado yo, al seguir produciendo empecé a darme cuenta que mediante esta estrategia no estaba consiguiendo los resultados deseados, no quiero decir que fueran malas las tomas, pero la intención se desviaba, al no ser yo el actor de la manipulación y transformación de la naturaleza. “El hombre poseía una manera simbólica con la cual transformar el paisaje, esta manera es el andar”¹⁴.

En mis primeros ensayos del proyecto, Las “alteraciones” del paisaje las habían hecho otras personas, sin “saberlo”, quiero decir que no tuvieron la intención de modificar el entorno, ni mucho menos tuvieron una intención artística. Al caminar encontraba ciertas situaciones que parecían distintas o anormales, el orden lógico de los objetos parecía que no era el “normal”. En la fotografía “Niños alterando el paisaje” parece que este gran cuadro lleno de arena fue introducido

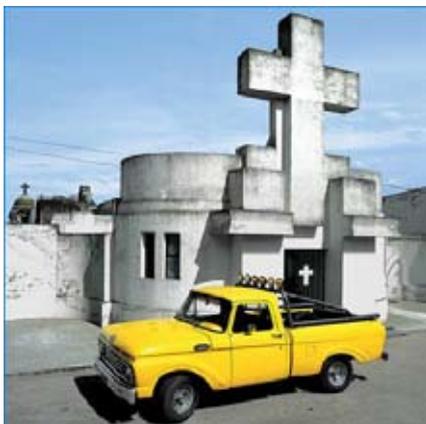
Niños alterando el paisaje
2008, Juan Pablo Meneses

¹⁴ CARERI, Francesco. *Walkscapes, El andar como practica estética*. Gustavo Gili, Barcelona, 2002. p 19.

después de la toma, Esta fotografía la hice en la Isla de Soumellina en Finlandia, muy cerca de Helsinki. Un escenario insólito en medio de uno de los jardines de la isla. Los niños que jugaron antes en este espacio dejaron todo acomodado y simulando una “intervención” en la naturaleza.

Los viajes representan para Smithson una necesidad instintiva de búsqueda y de experimentación con la realidad del espacio que lo rodea¹⁵. Los desplazamientos de un lugar a otro con fines de ocio o descanso han dado origen a muchas manifestaciones del arte. Mis viajes por diferentes sitios y rincones me hicieron consciente y reflexionara acerca de la importancia de la modificación del entorno. Una comparación con sus debidas escalas, con las primeras expediciones para descubrir nuevos territorios.

Un claro ejemplo de ello es Martin Parr, de origen inglés pone un matiz de humor en sus fotografías, algo que me ha caracterizado en las intervenciones que realizo en la naturaleza. Este sentido más lúdico hace por obvias razones más divertido al arte, no sólo como algo elegante y elevado. La vida cotidiana esta llena de situaciones humorísticas. Parr registra situaciones muy divertidas, además de sus característicos colores muy llamativos a la pupila. Marcos López¹⁶ artista Argentino, también crea atmósferas muy lúdicas y llenas de color, sobretodo en su serie: “Pop Latino” y “Paisaje Urbano” demuestra que la cultura del Latinoamericano esta llena de vida y color. Escenas encontradas con objetos que parecen “intervenir” la cotidianidad de las calles.

Marcos López “Paisaje Urbano”
Cementerio de Buenos Aires
2003

Esteban Pastorino es un fotógrafo Argentino que realiza sus obras desde el cielo, mediante una avioneta. Sus tomas parecen escenificaciones en miniaturas, pareciera que meticulosamente construyó maquetas y las registro por medio de la fotografía, a este tipo de estrategias son las que me refiero con intervención

¹⁵ ibidem. p164.

¹⁶ Uno de los grandes fotógrafos Latinoamericanos, destacado por su crear atmósferas llenas de color y sus tomas llenas de sátira y humor.

involuntaria. Caso opuesto es el Lori Nix que construye físicamente maquetas en miniatura y generalmente representa desastres naturales; llenas de terremotos, inundaciones, cataclismos, etc. Pareciera al ver los dos proyectos (Pastorino y Nix) que son exactamente las mismas condiciones, pero la forma y la intención cambian totalmente el discurso. Es lo mismo en mi proyecto, las intervenciones las quería realizar físicamente en el sitio y además con objetos creados por mí.

Por lo cual fue un momento muy importante en el desarrollo del proyecto, porque reflexione acerca de las soluciones formales que hasta el momento había dado a mis intervenciones. Aunque quería seguir dentro del mismo género, tenía que buscar la manera de no repetir patrones de estrategias implementadas con anterioridad.

Otra forma de hacer alteraciones es mediante objetos encontrados al caminar por un sector. Un personaje como Ferdinand Cheval es uno de muchos que construyeron auténticos palacios con objetos encontrados. Fue un cartero que gastó o invirtió 33 años de su vida a construir su palacio ideal. Cheval aprovechó su oficio de cartero, por su andar en diversas rutas, para recolectar objetos encontrados como piedras, arena y otros. Con estas cosas empezó a construir sin ninguna intención artística, El “Palais Idéal” de Cheval. Increíble como alguien sin ninguna formación en arquitectura pudiera construir un ejemplar patrimonio de la humanidad. Los objetos encontrados pueden intervenir el paisaje de fuerte manera. “Sólo las casas reales podrían tener individualidad”¹⁸.

Juan Pablo Meneses, De la Serie: “Deconstrucción Atmosférica” La marea y la intervención, 2008.

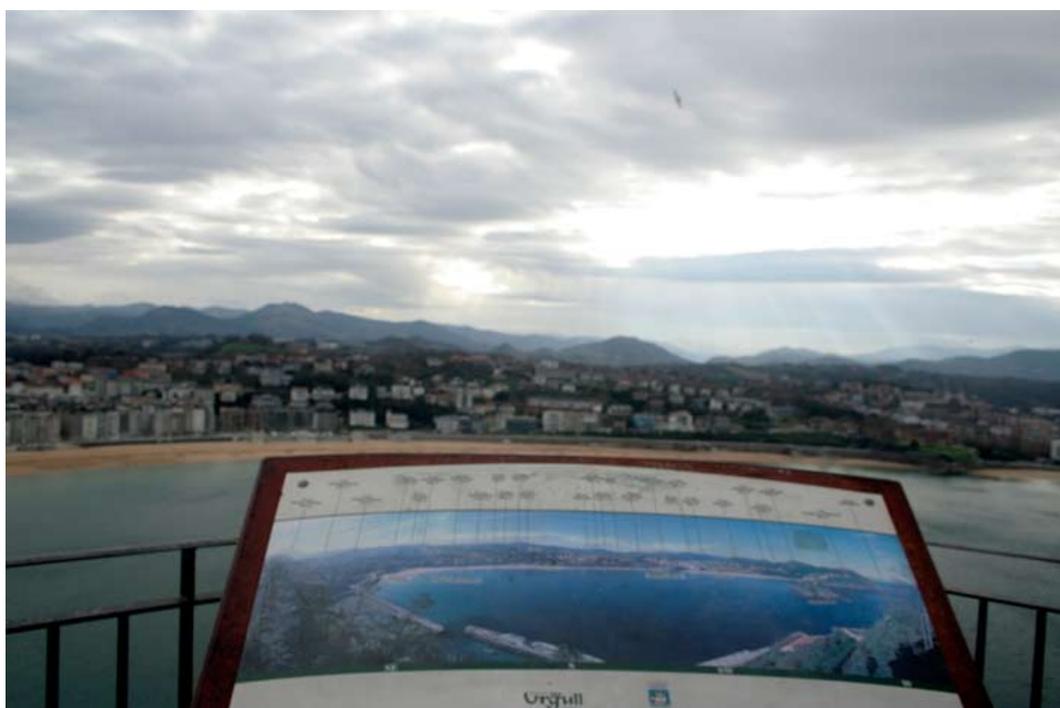
¹⁷ Pastorino lleva haciendo fotografía aérea aproximadamente desde el 2002, sus tomas son un claro ejemplo de la intervención del paisaje “involuntario”, una maquetación de la naturaleza.

¹⁸ BACHELARD, Gastón. La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México 1986. p 87.

Otro ejemplo del uso de la intervención del paisaje es Mainer López, específicamente en su serie: “Off Sight” presentada durante la Bienal de Arte Público de Nueva Zelanda, donde juega con los elementos del entorno, resaltando a pequeños objetos que parecen perderse en algún punto y los rescata cargándolos de colorido, algo muy parecido a lo que hace el Argentino López. La serie “Intermedio” donde parece que crea espacios con cintas como calles, para mi punto de vista existe una analogía entre el filme *Dogville* de Lars von Trier del 2003, donde se crea todo un pueblo sólo con líneas bidimensionales.

Juan Pablo Meneses, De la Serie: “Deconstrucción Atmosférica”, Mapeando Donostia 2008.

Al igual que en mis primeros ensayos del proyecto, mi intención hacer tomas de escenarios, previamente “modificados” por otras personas sin tener conocimiento o ser conscientes de una alteración artística de la naturaleza. Como ejemplo la fotografía que realice en el país Vasco, en San Sebastian; una especie de “meta-mapa” de la bahía.

Otro de los ensayos o pruebas que hice fue con latas de cerveza, las monte sobre el tendedero de ropa en la azotea de mi casa. Colgadas, las latas estaban simulando posar al sol, normalmente se pone la ropa de esta manera para que se seque después de lavar-

la; me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo que con mis anteriores series fotográficas, la solución formal era la misma. Este punto me llevó a una buena reflexión, tenía que cambiar la “fórmula”, a pesar de seguir con la misma temática de paisaje intervenido, tenía que encontrar una forma de evolucionar y no estancarme en el mismo discurso. “Cuántos problemas afines si queremos determinar la realidad profunda de cada uno de los matices de nuestro ape-

Dando la lata 2008,
Juan Pablo Meneses

go a un lugar de elección”.¹⁹

1.2.2 Ensayo Número 2

Como ensayo número dos pensé en hacer una instalación con algo de interactividad. Esta pieza, sería de esta manera, el piso cubierto de césped con el fin de modificar el espacio de exhibición de la pieza con elementos naturales, además habría tres impresiones fotográficas de gran formato de las intervenciones que

---

¹⁹ ibidem. p34.

hice durante el año montadas sobre muro. En medio del pasto estaría ubicado un pequeño modulo con un potenciómetro, este podría ser manipulado por el

Boceto de la instalación del proyecto (Ensayo 2)

usuario, finalmente en el techo estaría un proyector de vídeo.

Sólo en una de las fotografías (Polos derritiéndose) tendría una proyección, que estaba pensada en forma de texto, a partir de un texto de una sinopsis de la historia del paisaje en el arte. Las proyecciones podrán ser manipuladas de alguna manera por el usuario de la instalación, por medio de un potenciómetro; Al girar el potenciómetro, la historia del paisaje (el texto) empezaría a aparecer

Estará programada mediante Arduino y Flash, funcionaría de la siguiente manera:

1. Detrás del horizonte de la foto de los polos habrá un texto oculto con una síntesis de la historia del paisaje.
2. Cuando el usuario mueva el potenciómetro saldrá a la vista el texto de la historia del paisaje.
3. El usuario de la instalación no podrá elegir el texto, solo podría mover la posición de arriba abajo y viceversa, pero sin detenerse para poderlo leer.
4. Cada vez que el usuario manipule el texto, se escuchará un sonido que asociamos muchas veces al error, el típico audio de ordenador que te muestra cuando te has equivocado.

Esto hará que se manipule “la historia del paisaje”, con esto pretendo hacer una vinculación del desarrollo del paisaje como estrategia de producción dentro del arte y mi obra personal. La fotografía documenta procesos más globales. “Una vez recogidos los documentos, la obra se desarrolla en otro tiempo y lugar”.²⁰

Deseche este prototipo de instalación porque la idea no me convence y además me alejaba mucho de la intención de reestructurar al paisaje, creo que las fotografías deben de ir sólo montadas al muro, sin ningún tipo de proyección que le genere ruido visual.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

1.3.1 Antecedentes Históricos

El concepto de “paisaje” tiende a parecer una cuestión de lo más común y, sin embargo, no es un concepto sencillo sino que es más bien resbaladizo y constante evolución²¹, El paisaje como recurso creativo; en este proyecto de final de Máster. Pretendo crear una foto/instalación, El suelo estará cubierto de césped, de preferencia natural, pero debido a sus

---

²⁰ ROSELLO, Quim. Rehacer Después de Rehacer Paisajes, Barcelona 2001, Gustavo Gili, p122.

²¹ Paisajes Sonoros www.mediatecaonline.net consultada el día 18 de Marzo 2009.

características “naturales” se echaría a perder rápidamente, por lo cual es más adecuado utilizar pasto sintético, todo esto con la finalidad de recrear un espacio natural en el espacio donde se muestre la pieza.

El objetivo general de este proyecto es la intervención o alteración de la naturaleza y su registro por medio de fotografías como instrumento de divulgación de la obra. La temática es la reconstrucción metafórica de la naturaleza a causa por el calentamiento global. Para esto decidí utilizar diversos materiales como: telas, tejidos, estambres, polos de hielo, entre otros. Hice varios experimentos y varias tomas en distintos sitios naturales de los alrededores de la ciudad de Valencia.

Al proyecto lo nombre “Deconstrucción²² Atmosférica” un juego de palabras, utilicé deconstrucción por el proceso de creación que utilicé, al hacer una reconstrucción de la naturaleza con objetos que simularan esto, tengo la intención reconstruir de otra manera la naturaleza, y atmosférica por el contenido ecológicos de estas intervenciones. El césped como elemento de la instalación, es muy importante ya que por medio de este trato de relacionar el medio ambiente, la naturaleza con el espacio expositivo, no sólo la intención de intervenir a la naturaleza, sino que la naturaleza haga una alteración del espacio, en el sitio al llevar elementos naturales a un espacio cerrado, se crea una estructura dialéctica entre la alteración de la naturaleza y la naturaleza “interviniendo” a espacios construidos por el hombre.

Durante el seminario de: Ecomedia, Estrategias ecológicas del arte actual mencionaron que: *“Lo global está basado no solamente en la grandes ciudades, también existe un pensamiento local articulado²³”*. Creo que es una frase muy acertada, a partir de la cual podemos hacer una reflexión de los cambios que esta sufriendo nuestro entorno, debido a la conta-

---

²² Definición, Real Academia de la Lengua Española, Deconstrucción: Desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades, extraída de la versión online del diccionario el día 26 de Mayo 2009.

²³ MARISTEGUI, José Carlos. Durante el seminario de: Ecomedia, Estrategias ecológicas del arte actual, organizado por la Sala Parpalló, Valencia Marzo del 2008.

Boceto de la instalación del proyecto (Ensayo 2)

minación en todo el mundo.

La obra de Sandy Skoglund, con su sutil manejo de las figuras de animales de colores, son brillantes puestas en escenas, utilizando esculturas de forma orgánica, todo elaborado de manera artesanal, y con un proceso netamente analógico. No existe montaje digital, esta característica lo hace potente. Incorporar objetos que tengan un parecido idéntico con animales, y por medio de estos crear una intervención me parece increíble.

La obra de Mona Hatoum, se relaciona con la instalación, en especial la pieza “Hanging Garden”. La idea de Hatoum de llevar la naturaleza a una galería y hacer que crezca paulatinamente, es algo muy interesante. Este caso en particular me ayudó bastante a visualizar y conceptualizar mi instalación del proyecto final de Máster. Una forma espectacular de utilizar a la naturaleza como recurso creativo. Una de las artistas más representativas del panorama artístico internacional, Mona Hatoum, encarna en su biografía las constantes que marcan la traumática experiencia del exilio: el desplazamiento y la destrucción de la idea tradicional que tenemos del “hogar”²⁴.

Hans Haacke específicamente con la pieza “Growing Garden”, utilizan césped en un instalación con intenciones artísticas, el viento y el agua han desempeñado un papel importante en su obra; esto hace de Haacke alguien muy importante en la incorporación de elementos naturales en la construcción de insta-

Mona Hatoum, Hanging Garden. 2008

Hans Haacke, Growing garden.

²⁴ HATOUM, Mona. Catálogo de la exposición en Salamanca, Centro de Arte de Salamanca y Centro Galego de Arte Contemporánea, Catálogo Salamanca y Santiago de Compostela, 2002, p.37.

laciones. “Se apropia de los significados que prevalecen en estos sistemas, los selecciona y organiza fuera de sus fuentes, y los recontextualiza en el ambiente del museo o de la galería. Subrayando hechos aceptados como ordinarios y desenmascarando otros ignorados”²⁵, incrementa la conciencia de las ideas. Este artista originario de Colonia, Alemania es uno de los precursores de utilizar el tema de la ecología en su producción. “Si el arte contribuye entre otras cosas a condicionar nuestro modo de ver el mundo y de configurar las relaciones sociales, entonces hay que tener en cuenta qué imagen del mundo promueve y a qué intereses sirve²⁶.”

1.3.2. Explicación de la instalación.

De toda la producción de fotografías realizadas para este proyecto, elegí tres imágenes fotografías, los criterios de selección fueron los siguientes:

1. Descripción con mejor claridad de la reconstrucción de la naturaleza.
2. Mejor edición en su conjunto.
3. Estas tres imágenes son para mi, las mejores de todas las intervenciones.

El criterio para seleccionar las fotografías fue el siguiente: el principal motivo fue escoger aquellas fotografías que reflejaron de mejor manera la “reconstrucción” de la naturaleza, además de poseer una carga simbólica y colorida propia que ayudarían a la mejor comprensión de la instalación. Otro de los motivos para tener estas tres fotografías fue la solución formal, “Albufera I” esta con una carga de elementos hacia la izquierda, “La Sala Naranja” con la tela naranja centrada y por último “Polos Derritiéndose” con una ligera carga hacia la derecha. Todo esto para tener una composición más limpia y articulada.

Además de que las tres fotografías tienen elementos diferentes: Tejidos, hilos, polos. La forma de acomodo-

---

²⁵ BORJA- VILLEL, Manuel. comisario de la Exposición de Hans Haacke en la Fundación Tapies, texto de esta exposición. De la página de Internet <http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique207> consultada el día 22 de Febrero 2009.

²⁶ BORJA- VILLEL, Manuel. comisario de la Exposición de Hans Haacke en la Fundación Tapies, texto de esta exposición. De la página de Internet <http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique207> consultada el día 22 de Febrero 2009.

dar es así: En la parte superior izquierda del muro, esta la fotografía “Albufera I”, fotografía registrada en el parque natural de la Albufera de la Comunidad Valenciana. En los campos de arroz, encontré unas ramas, las cuales cubrí con hilos de colores. Normalmente utilizó objetos muy coloridos en las intervenciones por varias razones; una obviamente resaltarlos del contexto.

En la parte superior derecha se ubica “Polos Derriéndose” una fotografía de unos polos de colores derriéndose en la playa, con la intención de contraponer como se están derritiendo los polos de la tierra y yuxtaponerlo con el clima soleado de la playa.

Boceto final de la instalación.

En medio de las dos anteriores imágenes estará la foto “Sala Naranja”, una fotografía con una manta naranja en medio del camino, Utilicé este tipo de materiales con el fin de establecer una analogía con el tema del calentamiento global; por medio de estambres tejo la reconstrucción metafórica de la naturaleza. Después de la presentación ante tribunal de este proyecto, pretendo llevarlo a alguna galería o Centro Cultural para su exhibición. Considero muy importante que los proyectos se expongan en diferentes lados.

Creo que los proyectos de este máster por sus características innatas, hacen que la difusión de la obra sea

un punto trascendental, por ello es muy importante tratar de meter a concursos, festivales y espacios de exposición; ahí está la verdadera prueba, es en donde se validan los discursos. Los proyectos universitarios deben de salir a “luz pública” es en donde valida la figura del artista como eje medular de la sociedad contemporánea.

**CAPITULO DOS,
ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DEL ARTE ACTUAL**

ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS DEL ARTE ACTUAL

La ecología es uno de los temas más tratados en el mundo, se habla de cómo el calentamiento global o cambio climático y sus consecuencias. En el ámbito del arte, las producciones que están relacionadas con esta temática cada vez son más, como argumento de creación. En mi caso utilizo este tema para hacer una metáfora de la reconstrucción de la naturaleza por medio de la intervención física de la naturaleza, con el motivo de crear espacios naturales de fantasía o ficción “El espacio llama a la acción, y antes de la acción de la imaginación, la imaginación trabaja”.²⁷ Las intervenciones que hago son producto de un lapso de imaginación y encuentro con la naturaleza. El calentamiento global es una fuente de creaciones artísticas en diversas latitudes del globo terráqueo. El seminario Ecomedia²⁸, que organizó la Sala Parpalló²⁹,

²⁷ BACHELARD, Gastón. La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México 1986, p 42.

²⁸ El seminario Ecomedia- Estrategias ecológicas en el arte actual, se llevo a cabo el día 11 de febrero y el 4 y 5 de Marzo, Comisariado por: Sabine Himmelsbach, Karin Ohlenschläger e Yvonne Volkart. Algunos de los proyectos expuestos en Ecomedia giran alrededor de la cartografía de datos y su presentación audiovisual. En su mayor parte, sortean los métodos tradicionales de registros científicos y tecnológicos, para generar nuevos modelos de percepción e interacción (Franz John, Andrea Polli, Sabrina Raaf, Iñigo Manglano-Ovalle). Varias obras se ocupan de las fuentes de energías renovables y presentan para su discusión modelos alternativos (Christina Hemauer / Roman Keller, Andrea Polli). Otros apuntan a la contaminación de la tierra a gran escala (aeronáutica, de Christoph Keller) o en las microesferas de las células vivas (ingeniería genética, del Critical Art Ensemble y Beatriz da Costa). Una importante sección está dedicada a la observación del estado actual de la producción y distribución de comestibles (Ieva Auzina / Esther Polak, Futurefarmers / Free Soil, Insa Winkler). Tal y como muestran los proyectos, la globalización de estos procesos requiere un elevado consumo de energía y constituye un despilfarro insostenible, al igual que nuestra errónea orientación de los recursos, en algunos de los casos (Tue Greenfort). La documentación y el análisis fundamental del estado actual se yuxtaponen a visiones del futuro y soluciones prácticas (Tea Mäkipää, MVRDV, Yonic).

²⁹ La Sala Parpalló, creada en 1980, forma parte de la red de museos de la Diputación de Valencia. En sus inicios fue el primer espacio público dedicado a mostrar arte moderno y contemporáneo en la ciudad de Valencia. Recién cumplido su primer cuarto de siglo, la Sala Parpalló ha reabierto sus puertas en un nuevo y singular espacio, el antiguo refectorio del convento de la Trinidad (S.XV), con un explícito compromiso de continuidad con lo que siempre ha representado esta Sala.

me sirvió para conceptualizar y reflexionar más sobre el tema, ha dejado más claro la unión entre el arte y la ecología, el arte es un buen medio para reflexionar de una temática tan preocupante como la contaminación.

Por medio de la producción artística se puede establecer un dialogo entre la naturaleza y las estrategias de producción artística contemporáneas. El arte puede generar consciencia, puede ser una herramienta muy útil para que la población se empiece a preocupar por temas tan complejos como el como la destrucción de la naturaleza por culpa del hombre. Sin lugar a dudas la obra artística es un medio de educación para de la población.

Además de la intervención en la naturaleza pude captar el deterioro del ambiente, una especie de Apocalipsis, y una forma de representar que rapidez y fuerza con la que se deteriora el ambiente. Un ejemplo de esto es la obra de Sabrina Raaf artista que radica en Chicago, basa su obra en la construcción de esculturas integradas con nuevos medios, también usa a la fotografía en sus piezas, preocupada por el medio ambiente y sus cambios, su obra artística es un claro referente en cuanto a la ecología como estrategia de producción.

Una de sus piezas que se relaciona con mis intervenciones en la naturaleza es "Grower" que es un pequeño vehículo que navega alrededor de la periferia de un cuarto. Abraza las paredes del cuarto y responde a los niveles del dióxido de carbono en el aire por alturas diversas realmente de dibujo de las hierbas en las paredes en tinta verde. "Lo robusto del cultivador detecta el nivel del dióxido de carbono (CO2) en el aire vía un pequeño sensor digital del CO2. Este sensor se monta arriba en una pared del espacio de la exposición y envía datos sin hilos a la robusteza".³⁰

Sabrina Raaf "Grower"
2004/2006.

Una obra que utiliza nuevos medios para su funcionamiento, la pieza la forman las personas que ven la exposición en la sala, ya que dependiendo de los niveles de CO2 en el ambiente va generando dibujos de

---

³⁰ EVANS, Helen HANSEN, HEIKO. Texto para la exposición de Nauge Vert en el Festival de Arte Píxel, 30 de Septiembre 2008.

líneas que simulan césped, una estupenda obra que busca que la gente se de cuenta del papel que juega el Dióxido de Carbono en la ecología actual.

“*Nuage Vert*” obra de Helen Evans y Heiko Hansen³¹, un dúo de artistas finlandés que habitualmente radican en París. Su práctica artística explora la relación entre el individuo y los espacios arquitectónicos, urbanos y ambientales. Otro proyecto que demuestra los vertiginosos cambios en la naturaleza, a causa del calentamiento global, específicamente del consumo de energía eléctrica y sus repercusiones. Su piezas exploran la relación entre el individuo y su ambiente, los espacios arquitectónicos y urbanos. Para HeHe, “la ciudad es una fuente sin fin de posibilidades, no sólo construir el nuevo pero también ejercitar la crítica, para reprogramar sus edificios e infraestructuras, para hacer el visible invisible y para crear los nuevos significados que tejen las historias para sus habitantes”³².

Sin duda son referentes indiscutibles en la construcción de proyectos con causas ambientales, *Nuage Vert* o Nube Verde en Castellano, es una pieza elaborada en la Central térmica de Salmisaari, en Finlandia. Una estupenda pieza de arte público que tiene la intención de despertar inquietud entre la población, de los niveles de contaminantes que generan la industria en el mundo. Una analogía entre un fenómeno cotidiano entre los países Nórdicos: La aurora Boreal y la polución. El rayo láser que se dibujaba la nube verde simulaba a la aurora boreal; esta pieza fue realizada en el marco del Festival de Arte Píxel.

Las dimensiones de la nube, aumentaban a medida que el consumo de electricidad bajaba el consumo medio de la población de Helsinki en Finlandia, un excelente proyecto que busca generar consciencia en el uso y consumo de electricidad. La imagen del color en la nube cambiará dependiendo del cociente entre la cantidad de basura del diario recogida para reciclar

---

³¹ Se denominan Hehe. Es el nombre artístico que utilizan este dúo de artistas Finlandesas.

³² EVANS, Helen HANSEN, HEIKO. Texto para la exposición de *Nuage Vert* en el Festival de Arte Píxel, 30 de Septiembre 2008.

Hehe (Helen Evans y Heiko Hansen), “*Nauge Vert*”, 2008.

y ésa recogida para la incineración. El tamaño de la nube, aumentaba a medida que el consumo en electricidad bajaba, consumo medido sobre la base de los habitantes de Helsinki.

Franz John es un artista Alemán, que trabaja muy de cerca con el tema de la Naturaleza, la ecología y la intervención de espacios naturales. John posee varios proyectos que puedo ligar a la concepción de mi proyecto. Generalmente vinculado con causas naturales y un fuerte compromiso por la naturaleza, Franz John en especial con su pieza “Turing tables” donde el procesado de datos en tiempo real es la estructura básica. “La realización artística de esto esta basada en la teoría de la máquina del matemático Alan Turing³³, las fuerzas tectónicas y la energía sirven para continuar un escrito libre y en constante regeneración de la matriz que se hace visible.

Franz John “Come Trust”, Rovaniemi (Laponia) 1992.

John utiliza los datos de los sismos del planeta tierra, estos datos sacados de la *Web* en tiempo real y son arrojados en la sala de exhibición en forma de proyección, que a su vez hacen mover unos módulos en donde el espectador utiliza para sentarse, en cuanto más fuertes sean los terremotos registrados, es mayor el movimiento que presentan los módulos, a partir de la recogida de datos.

Otros dos proyectos referentes son: “*Die Salztangente*” y “*Com Trust*”, el primero de estos utiliza la sal como elemento primario en el distrito de Borken en Münster, Alemania. John creó un carril bici dividido en 8 estaciones a lo largo de los grandes depósitos subterráneos de sal. Coloco postes de color azul a lo largo de 85 Km., el tono de estos postes va variando dependiendo de la cantidad salina en el sitio³⁴.

“Mi forma de arte es un breve viaje a pie por el paisaje; lo único que tenemos que tomar de un paisaje son fotografías. Lo único que tenemos que dejar en él son las huellas de nuestros pasos³⁵”. Concretándose como

---

³³ Es considerado uno de los padres de la Ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing.

³⁴ JOHN, FRANZ. <http://www.f-john.de/projekte/turing-tables/about.html> consultada el día 6 de Julio 2009.

³⁵ FULTON, Hamish. El camino, rutas de la península ibérica. España 2008,p18.

una forma de establecer un diálogo con la naturaleza y la obra artística, la manera mas adecuada para recorrer esta obra de Franz John es en bicicleta, la intervención que hizo por medio de los postes azules y la información de la sal, me parece un recurso muy adecuado.

La otra obra que se vincula con mi producción artística es la de “Com Trust” es la pieza de John que más me gusta, esta fue hecha en la ciudad de Rovaniemi en dónde el Círculo Polar Ártico cruza su línea, un lugar estratégicamente septentrional, John vio en el invierno Finlandés un potencial de material creativo, además de establecer un vínculo entre la nieve fría y la electrografía³⁶.

40 Soldados finlandeses fueron voluntarios para hacer este proyecto, al igual que Heta Noros que es una artista de Helsinki que ayudo a John con el proyecto utilizando la electrografía como método artístico. La denominación de la electrografía deriva de dos principios físicos: la electricidad y la luz.

Petko Dourmana un artista de Eslovenia, trabaja muy de cerca con la ecología como estrategia de producción en el arte, con trabajos como: “Carbone Dioxide Series”; en este proyecto Dourmana hace intervenciones en el espacio publico, con enormes esculturas a escalas gigantes de la moléculas de CO₂, situadas en ciudades con el fin de hacer una reflexión acerca de los combustibles fósiles como principal fuente de energía en el mundo.

“Post global warming survival kit” es una pieza que esta relacionada totalmente con el cambio climático y sus repercusiones, muestra una visión apocalíptica del calentamiento global, una instalación en donde el usuario trata de encontrar a otros sobrevivientes existentes en la tierra. Dourmana hunde espectadores en un panorama escatológico poste-apocalíptico de la clase descrita en novelas de la ciencia ficción o las películas incontables de Hollywood.

“Hace del miedo una amenaza invisible y palpable,

---

³⁶ La denominación “electrografía” se la debemos al crítico de arte francés Christian Rigal, quien la lanzó por vez primera en 1980 desde la revista B à T.

algo que debe de ser experimentado físicamente”³⁷. Esta pieza del Kit de supervivencia es una obra que describe perfectamente una visión matizada de terror acerca del calentamiento global, en dónde se busca a otras personas que hayan sobrevividos a los terribles estragos del planeta, una pieza que con muy diferente solución formal se acerca a la intención que yo tengo con mi proyecto.

Exposición de Petko Dourmana
“Post Global Warming Survival
Kit” presentada 2009 En el
Media Arte de Rusia.

Otra artista que habla acerca de temas ecológicos, en alguna de sus piezas es Dona Coldon artista Latinoamericana que utiliza la intervención del espacio público para denunciar los efectos de la polución en los espacios naturales. “Los temas que desarrolla en general, están ligados al valor y significados del espacio público y del entorno natural, a su deterioro, así como las contradicciones y paradojas del comportamiento humano”.³⁸ Con sus modificaciones del entorno por medio de intervenciones con botellas de plástico apiladas en la acera de una ciudad, formando enormes caminos, hace una alteración visual de la ciudad, una reflexión que sólo podría hacerse en un espacio citadino, que es el lugar donde se genera la mayoría de las sustancias que hacen que se deteriore el planeta cada vez más.

Existen varios artistas, colectivos, teóricos que se preocupan por el calentamiento global, uno de ellos es “*Transational Temps*” que es un colectivo formado en su mayoría por artistas preocupados por el medio ambiente y su cuidado, produciendo proyecto creativos, estupenda labor es la que hace este grupo, por medio

---

³⁷ HIMMELSBACH, Sabine. Directora artística de la casa de Edith Russ, a propósito de la exposición en Moscú, de Dourmana, p1.sedimentos acumulándolos.

³⁸ OLIVARES, Rosa. *100 Artistas Latinoamericanos*, EXIT publicaciones, Madrid, 2001, p118.

del arte tratan de generar consciencia entre la población. Además no sólo se quedan en las superficie del problema, por lo contrario generan proyectos sostenibles y que ayudan a la ecología. Green Museum es otro importante proyecto de divulgación del arte ambiental, su medio de difusión es en línea, sin ánimos de lucro, un museo que se consulta en internet, como su nombre lo dice un espacio verde, en donde se comparten contenidos de producciones artísticas de intervenciones en la naturaleza, Considero que es muy importante generar este tipo de espacios y proyectos para no sólo generar reflexión, sino de tratar de solucionar los problemas del calentamiento global.

Definitivamente el arte es un exquisito medio para originar inquietud entre la gente, y que reflexiones o haga consciencia de los daños que se le están haciendo a nuestro entorno. En este capítulo hice una breve catalogación de artistas que están muy vinculados y comprometidos con la ecología, cambio climático, espacio público, educación ambiental. Además de considerarlos unos buenos referentes en cuanto a mi proyecto se refiere, los que mejor describen y explican el tema de la ecología como estrategia de producción en el arte³⁹.

La intervención de la naturaleza resulta una estrategia de producción artística muy adecuada para reflexionar acerca del calentamiento global, ya que se puede trabajar directamente con los espacios afectados por este gran conflicto mundial. La Utilización de tejidos, telas, polos de hielo, plásticos, puzzles entre otros elementos hacen que pueda crear el discurso de la “reestructuración y reparación” de la naturaleza. Una de las fotografías de mi proyecto que más representan el calentamiento global, es la de “Se Derriten los polos”, una concepción obvia, una analogía del derretimiento de los polos del globo terráqueo, la intervención que hice fue con los tradicionales polos de sabores, estos se están desasiendo frente a la playa, son elementos contrarios, el hielo y el calor de la playa. Estas fotografías las realicé en la playa de la Malvarrosa.

---

³⁹ Para más información consultar las páginas web de estos grupos: <http://www.transnationaltemps.net/>
<http://greenmuseum.org/>

Mi intención es crear un discurso con un matiz ecológico, pero sin pretender cambiar las formas y estructuras en cuanto a la contaminación del mundo se refiere, cuando hago las intervenciones pienso en reestructurar al entorno por medio de de objetos que no pertenezcan a la naturaleza. Una de las razones es poder crear consciencia con un método artístico, con recursos lúdicos y no tan metódicos.

Juan Pablo Meneses “Se derriten los polos”, De la serie: Reconstrucción Atmosférica, 2009.

La Albufera⁴⁰ como sitio estratégico de las intervenciones, en este entorno natural ocurrió un acontecimiento un poco curioso, pero que se liga perfectamente con mi obra, la primer pieza del díptico : “Albufera I” la tome cuando unos de los canales de riego estaba rebosante y lleno de agua y vida, la idea era hacer una intervención con tejidos, para esto amarre hilos de diferentes colores a una planta seca a la orilla del agua, después de una semana tuve la inquietud de volver al mismo sitio, al regresar me encontré con una sorpresa, la intervención casi desaparecía al igual que el agua, por esto resulta curioso este hecho, porque sin querer, encontré el mismo lugar, con situaciones muy diferentes, parecía que la segunda vez que fui a la Albufera se hubiera destruido el ecosistema, y sólo pasando unos días, algo increíble pero que me viene muy bien en mi proyecto.

---

⁴⁰ Laguna litoral, en costa baja, de agua salina o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arenas, como la de Valencia o la de Alcudia, en Mallorca.

Mi intención es crear un discurso con un matiz ecológico, pero sin pretender cambiar las formas y estructuras en cuanto a la contaminación del mundo se refiere, cuando hago las intervenciones pienso en reestructurar al entorno por medio de objetos que no pertenezcan a la naturaleza. Una de las razones es poder crear consciencia con un método artístico, con recursos lúdicos y no tan metódicos.

La Albufera⁴⁰ como sitio estratégico de las intervenciones⁴¹, en este entorno natural ocurrió un acontecimiento un poco curioso, pero que se liga perfectamente con mi obra, la primer pieza del díptico : “Albufera I” la tome cuando unos de los canales de riego estaba rebosante y lleno de agua y vida, la idea era hacer una intervención con tejidos, para esto amarre hilos de diferentes colores a una planta seca a la orilla del agua, después de una semana tuve la inquietud de volver al mismo sitio, al regresar me encontré con una sorpresa, la intervención casi desaparecía al igual que el agua, por esto resulta curioso este hecho, porque sin querer, encontré el mismo lugar, con situaciones muy diferentes, parecía que la segunda vez que fui a la Albufera se hubiera destruido el ecosistema , y sólo pasando unos días, algo increíble pero que me viene muy bien en mi proyecto.

---

⁴⁰ Laguna litoral, en costa baja, de agua salina o ligeramente salobre, separada del mar por una lengua o cordón de arenas, como la de Valencia o la de Alcudia, en Mallorca.

⁴¹ Hace poco menos de 2 millones de años desde el origen de la Albufera, durante el pleistoceno. Se formó por el cierre del golfo existente entre Valencia y la actual población de Cullera, más o menos unos 30 kilómetros de distancia de norte a sur, con los sedimentos del río Turia y de las corrientes marinas, que de norte a sur arrastraban estos sedimentos acumulándolos.

Juan Pablo Meneses, De la Serie: Deconstrucción atmosférica, "Albufera" Valencia 2008

Juan Pablo Meneses, De la Serie: Deconstrucción atmosférica, "Albufera II" Valencia 2008.

CAPITULO TRES,
LA UTILIZACIÓN DE NUEVOS MEDIOS APLICADOS AL PAISAJE

LA UTILIZACIÓN DE NUEVOS MEDIOS APLICADOS AL PAISAJE

Hablar de nuevos medios en la tecnología es algo absorbente, día con día los pasos agigantados de los cambios tecnológicos nos dejan apabullados e inmersos en una constante carrera para alcanzar a estos avances. En este capítulo quiero hacer hincapié en nuevas tecnologías que han sido y siguen siendo usadas en el arte, sin afán de encontrar o buscar a todas las nuevas herramientas usadas en el ámbito artístico.

Además de hacer más “fácil” la vida, la tecnología esta siendo usada como herramienta en el arte, La idea de hacer a las máquinas más parecidas a lo orgánico, es algo que empieza a dejar de ser ciencia ficción, y en el arte es un tema que se ha producido en muchas ocasiones. Los espacios naturales están siendo recreados por medio de ordenadores. La tecnología es una buena herramienta para potenciar los trabajos artísticos, se potencian las estrategias y formas de resolver inconvenientes que antes eran impensables resolverlos. Las nuevas herramientas están a nuestra disposición y es muy importante nutrir nuestro trabajo artístico con elementos que vayan más de cerca con lo multidisciplinar.

3.1 Fotografía

La fotografía es una disciplina que siempre ha estado ligada con la utilización de una máquina para su producción, Los avances tecnológicos han marcado la forma de producir fotografía en los últimos años, los procesos químicos en laboratorio, las ampliadoras, revelado con tanques y carretes, entre otras herramientas utilizadas desde la aparición de la fotografía han sido desplazadas por tecnologías digitales. El píxel es ahora el elemento primario de una imagen fotográfica, la manipulación por medio de ordenadores y programas de edición de imagen sustituyen a los métodos tradicionales.

Aunque se pierde el lado Romántico del proceso químico, se potencian las posibilidades de producción digital, se pueden crear escenarios, atmósferas, personajes, seres, etc. Que por medio de la fijación de haluros de plata sería prácticamente imposible. A

su vez la fotografía como medio de creación que ha ganado territorio en el campo de arte, la proliferación de fotógrafos y grandes piezas hace de este medio imprescindible de la historia del arte.

Desde la aparición de la cámara digital en la década de los 90's la difusión y producción de la fotografía se enfatizado de manera brutal, casi todos tenemos acceso a una cámara fotográfica. La demanda de artículos fotográficos está en función de los compradores *amateurs*, que no están preocupados por tener productos analógicos, por este fenómeno están en agonía los rollos, químicos, papeles, cámaras, etc. En mi caso la posibilidad de la fotografía me ha servido mucho en mi obra personal, sobretodo por aspectos económicos, ya que las veces que documento las intervenciones en la naturaleza, puedo disparar las veces que desee, sin preocuparme por las tomas.

Una enorme cantidad de artistas usan a la fotografía, ya sea como método de producción o registro de piezas, es una disciplina indispensable en esto días. Aunque cada vez más pierde su característica primaria de registrar a la realidad "tal cual es", ahora la fotografía esta más acercada a la ficción que a la realidad. "La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los Griegos, aquello a partir de donde comienza a ser lo que es".

Anthony Goicolea es un artista Cubano / Estadounidense que aprovecha al paisaje y las tecnologías digitales, sus montajes elaborados en programas de edición y retoque fotográficos hacen factible la creación de ambientes en donde el mismo autor se representa muchas veces, esta multiplicidad de la imagen sería imposible lograrla con métodos analógicos. Sus auto representaciones generalmente son en paisajes. Goicolea dice: "Dentro de estos paisajes, los ambientes aparentemente realistas proporcionan la prueba de la prueba física y de la representación visual de una última narrativa en curso. Las fotografías utilizan la estética y la belleza inherentes a la naturaleza y al sublime para crear una escena pastoral exagerada que descubra la impresión del tiempo".

---

⁴² HEIDEGGER, Martin. *Construir, Habitar, Pensar*. Vv.Aa. ,Editor : Generalitat Valenciana , Valencia 2008, p5.

Alexander Apóstol, "Residente Pulido" 2001.

“Influenciado por la tradición de la naturaleza y el sublime en pinturas de paisaje americanas tempranas y mediados de del siglo XIX, mis series de fotografías del paisaje tratan sus ambientes como fronteras exageradas hiperactivas en las cuales los remanente de la interacción humana del pasado sean evidentes con izquierda sobre rastros de gente y de sus actividades”.⁴³

El espacio urbano como medio de alteración de la realidad, tienen un claro exponente en Alexander Apóstol, un fotógrafo Venezolano; sus series de “Residente Pulido” es un claro ejemplo de la utilización de la intervención del paisaje, lograda por medios digitales. En los edificios que aparecen esta serie fotográfica aparentemente no pasa nada, pero curiosamente no tienen ni ventanas, ni puertas, en fin ningún tipo de entrada. Algo que hace inhabitable e inservible a un inmueble, es interesante la significación que Apóstol le da a los estructuras arquitectónicas, la aparte de la función primordial, las deja sin posibilidad de ser habitadas, la función principal en un principio.

Esta característica de Apóstol de dar nuevos significados a elementos, es una característica de mi trabajo personal. “Limitadas al umbral fronterizo de una Caracas que pierde sistemáticamente su tradicional presencia, transmutándose en vestigios de un pasado opulento y reciente para desplazarse, indolente, hacia el futuro incierto. Estas construcciones, que en un tiempo ostentaron con cierta fama su actualidad, son convertidas y alteradas digitalmente en una especie bizarra de monumentos encerrados a los cuales se le ha eliminado toda posibilidad de acceso⁴⁴”.

Otro claro ejemplo del uso de tecnologías digitales y la construcción de escenarios llenos de ficción, es Robert and Shana ParkeHarrison, sus series fotográficas son un interesante referente de la construcción de atmósferas imaginarias que hacen que las imágenes parezcan sacadas de un cuento de hadas. Sus pri-

---

⁴³ GOICOLEA, Anthony. “*LandscapeSeries*”, extraído de <http://www.anthonygoicolea.com/index.html#> consultado el 14 Julio 2009.

⁴⁴ AUERBACH, Ruth. Texto para la exposición de Apóstol en la ciudad de Caracas en la sala Mendozas. Auerbach es comisaria y directora de la galería,p2.

Robert y Shana ParkeHarrison, "Counterpoint (New York)", 2009.

meros trabajos poseen una atmosfera muy particular, pareciera que se procesaron con métodos antiguos de impresión y revelado, pero las características visuales hacen que nos demos cuenta que se trata de un montaje realizado por ordenador.

"*Counterpoint*" es una fantástica aproximación de la naturaleza y el hombre, la obra más reciente de ParkeHarrison, se conforma como una simbiosis entre el uso de tecnologías digitales, la naturaleza y los seres humanos. Nos tratan de dar explicaciones y certezas acerca de la condición humana, esta serie de piezas son un increíble referente de mi trabajo. La condición humana ligada a la naturaleza, es una variante de intervención de la naturaleza. Un trabajo anterior es: *Architect's Brother* los deseos más extraordinarios del hombre transformados en imagen. Los Parke Harrison son sin duda unos referentes con un trabajo de mucha calidad y que vinculan la ficción, el retrato y los espacios naturales.

Maleonn Ma es un director de cine y artista Chino, caracterizado por el uso de nuevas tecnologías en sus fotografías e instalaciones, que algunas veces me recuerda al gran Joel- Peter Witkin con sus escalofriantes bodegones elaborados con partes de cuerpos humanos muertos, la construcción de escenarios y atmósferas que parecen alejadas de la realidad y lo cotidiano. Witkin al igual que Maleonn, no son artistas del paisaje, pero sus obras siempre están situados en paisajes o espacios de fantasía.

Maleonn "Unforgivable children" 2005.

Sus piezas siempre son resultado de la imaginación, seres que a partir del discurso de este joven Chino son creados. La manipulación digital como herramienta de mucha utilidad en nuestros tiempos. La alteración del paisaje no es la intención principal, pero la naturaleza juega un punto importantísimo en la construcción de estas escenas. "La fotografía documenta procesos más globales. Una vez recogidos los documentos, la obra se desarrolla en otro tiempo y lugar⁴⁵".

Un artista que utiliza el montaje y la ficción como medio es Simen Johan de origen Noruego; sobretodo en

⁴⁵ ROSELLO, Quim. *Rehacer Después de Rehacer Paisajes*, Barcelona 2001, Gustavo Gili p 50.

Gerardo Montiel Klint, De la serie: Ex-Tenebris "Ahogado en Puerto Chuburn después del huracán Isidore" 2007.

su serie "*Evidence of Things Unseen*" o en castellano "Evidencias de las cosas no vistas" del 2002. En este trabajo consiste en retratos de ficción, los protagonistas son los niños, reflejados como infantes asesinos o como poseedores de personalidades diabólicas. Todos "jugando" con cucarachas, animales muertos, extraterrestres. Utiliza al paisaje como fondos de escenarios, para crear atmósferas. La obra de Johan me remite a Loretta Lux, retratos de niños pero como retrato psicológico⁴⁶.

En México Gerardo Montiel Klint es uno de los fotógrafos con más éxito, cuya obra tiene como uno de sus ejes fundamentales la creación de espacios. Él no es un fotógrafo documentalista, pero hace que la realidad sea más próxima, creando una iconografía propia. Su excelente manejo técnico hace de sus fotografías un exquisito paraje de simbolismos. El uso de nuevas técnicas en sus tomas hacen de Montiel Klint un referente indiscutible en la fotografía Mexicana. Gerardo fue mi profesor durante "Fotoguanajuato"⁴⁷ de el aprendí muchas, es un apasionado de la investigación y la producción artísticas, con el tuve mis primeros contactos con la investigación como recurso de apoyo del arte.

3.2 Instalación

Desde la aparición de la instalación como estrategia de producción en el arte, han cambiado muchas cosas, entre ellas la forma de producción de arte. Un medio que no ha perdido fuerza, por lo contrario de ha potenciado y posicionado, un medio de expresión que no se limita por resoluciones formales, materiales, estructuras, entre otros. Creo que el punto de partida en la instalación es la obra de Marcel Duchamp "Fountain" de 1917, un inodoro encontrado en un espacio de exhibición de arte, o la obra "MerzbauHannover" de Kurt Schwitters .

---

⁴⁶ En fotografía no se puede hablar de retrato psicológico sin mencionar a Diane Arbus, en sus tomas Arbus escogió a personas marginales, como: enfermos mentales, *freaks*. Y retrató la personalidad, los temores, los miedos de los personajes.

⁴⁷ Fotoguanajuato es un programa educativo organizado por el Centro de la Imagen, que busca formar a un grupo de fotógrafos de la región centro-occidente del país y apoyarlos en el desarrollo de un portafolio de trabajo personal. Partiendo del planteamiento de un proyecto, este ciclo de cursos busca cubrir las distintas etapas de su desarrollo, desde la reflexión sobre el mismo, hasta las estrategias para su materialización, tomando en cuenta sus necesidades técnicas específicas, su edición, curaduría y difusión.

El extraordinario Man Ray con su pieza “Obstruction” también fue de los pioneros de la instalación en el mundo de arte, además de grandes maestros como Joseph Beuys, Robert Rauschenberg, Yaacov Agam, Alain Resnais entre muchos más que fueron dando forma a esta muy empleada forma de creativa. La necesidad de los artistas de no solo exponer obras dentro de museos o espacios posicionados dentro del ámbito, fue dando origen a que el paisaje fuera el lugar de exposición de la obra artística.

El término “instalación” se empieza a emplear de forma generalizada en el mundo del arte a principios de los años ochenta, para individualizar someramente un amplio número de obras, cuya naturaleza heterogénea no encontraba clasificación bajo el orden tradicional de las categorías artísticas. “El término alude exclusivamente al acto de desplegar diversos elementos en las coordenadas espacio-temporales”⁴⁸.

Wolf Wostell, “Coche y Hormigón”, 1976. Registro Fotográfico Juan Pablo Meneses.

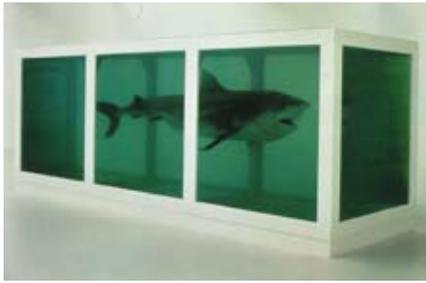
Con el uso de la instalación como recurso artístico se ampliaron los horizontes de la creatividad, se fusionaron técnicas y herramientas para potenciar el discurso y las intenciones artísticas. En las décadas de los 60's y los 70's los Fluxus buscaron la fusión de las prácticas artísticas, un punto trascendental para la incorporación de la instalación en los circuitos de arte. Joseph Beuys, Wolf Vostell, Nam June Paik, Charlotte Moorman, John Cage entre muchos otros artistas fueron algunos de los integrantes de Fluxus que usaron a la multidisciplina como método principal, algo primordial en la producción contemporánea.

En la semana santa de este año, estuve en el Museo Wolf Wostell en Malpartida de Cáceres en la provincia de Extremadura, con esto tuve un acercamiento a la obra Fluxus, en especial a la de Wostell. La técnica *décollage*⁴⁹ de Wostell es esencial para entender a la instalación en el arte. Además de ser de los pioneros en la intervención de la naturaleza.

---

⁴⁸ ARGILÉS, Mónica. Artículo en el periódico el Cultural, 26 de Junio 2009.

⁴⁹ El *décollage* es lo opuesto del collage se trata de construir una imagen a partir de la suma de otras imágenes o partes de ellas, aquella es creada cortando, rasgando o eliminando de cualquier otra forma partes de la imagen original.

Demian Hirts, "La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que vive" 1991

Con la instalación se crearon nuevas fronteras dentro del arte, empieza a desaparecer sólo la exhibición exclusivamente en el museo. Las calles, la naturaleza, los edificios entre otros muchos espacios fueron adoptadas por los artistas como medio de producción.

Después de varios años un hecho muy importante en la historia de la utilización de animales y naturaleza en la producción artística es la instalación de Demian Hirts es: "La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que vive" es una obra fundamental en la utilización de elementos naturales en la obra de arte. Una intervención en el espacio de exhibición de manera inversa de a la que uso yo, es decir llevar los elementos naturales, que en este caso son animales a los museos. La naturaleza como elemento principal de la obra artística.

Aunque muy criticado por ecologistas por el uso de animales muertos en sus piezas, Hirst es un artista clave en la historia de la instalación. Cai Guo Qiang también es un "histórico" en la utilización de animales en sus piezas, al igual que Hirts lleva animales a la galería, en el caso del artista Chino son de forma múltiple.

"Tiempo Muerto" Humberto Chávez Mayol

El teórico y artista Mexicano Humberto Chávez Mayol, caracterizado por basar su obra en la semiótica de Pierce, se parece en la forma de construcción de sus obras por la utilización de animales disecados, una pieza brillante es "Tiempo Muerto". Las fotografías del fondo de la instalación son registros médicos de la garganta de Humberto. Una garganta enferma y deteriorada como resultado de intervenciones quirúrgicas que quitaron parte de esta por su estado de salud.

Cada una de los fotogramas son de la garganta de Humberto pronunciando la frase "Tiempo Muerto", es decir cada fotograma corresponde a cada letra que se pronuncia en esta frase. Una fotografía por la t, otra por la i y así sucesivamente. Los animales disecados parecen observar y analizar a estas fotografías, es-

Luc Courchesne "Landscape One / Paysage No. 1". 1997

pectadores que atestiguan la imposibilidad de estructurar al tiempo.

Con el paso de los años y el desarrollo de nuevas tecnologías, y como los artistas se van contaminando con este tipo de herramientas, fueron desarrollando a la interacción como elemento característico de algunas instalaciones contemporáneas, el usuario deja de estar sólo observando y ahora es partícipe de la pieza; de alguna manera crea una parte de la obra. Un referente en la instalación interactiva y la utilización del paisaje es Luc Courchesne un artista que radica actualmente en Canadá.

Una pieza que considero muy importante en la historia de la instalación es "Landscape One / Paysage No. 1", en donde se ubican un paisaje a 360°. Destacando no sólo el mundo físico adentro cuál está sucediendo esto pero también sus significados y funciones diversos a diversa gente. Este viaje a través del espacio es también un viaje con las palabras, significados, lengua, subjetividad.

La pieza "An interactive Poetic Garden" de David Small y Tom White, es una obra referente en cuanto interactividad y utilización de la naturaleza en una instalación audiovisual. Las Corrientes de energía situadas abajo de una serie de cascadas en una piscina que brilla intensamente. Un enredo de palabras que proyectan en la superficie del flotador de la piscina como las hojas en una corriente. El uso de elementos naturales como el jardín, es una manera metafórica de utilización de los recursos naturales. "Pero un jardín no es tampoco una metáfora literaria que da origen a la posibilidad de una narración, un jardín es, ante todo, un lugar que posee unas características físicas determinadas"⁵⁰. Como su nombre lo dice, una manera muy poética de reflexionar acerca del jardín.

Christa Sommerer & Laurent Mignonneau esta pareja de artistas de Austria y Francia respectivamente, sin duda referentes en la construcción de interfaces y piezas interactivas. Sus trabajos siguen en algunos casos la intervención de la naturaleza, aunque de una manera muy distinta a como lo hago yo. Esta pie-

---

⁵⁰ MADERUELO, Javier. El jardín como arte, Arte y Naturaleza, Huesca, España, 1997.

za es una forma de manipular e intervenir el paisaje, sólo que no de manera física, por lo contrario de manera “virtual”. Una de las piezas que me parece genial y que me interesa por el vínculo entre la intervención del paisaje, es “*Eau Jardín*”.

que esta Inspirado por una Monet. Es una instalación interactiva que transporta a visitantes en el mundo imaginario de los jardines virtuales del agua.

3.3 Espacio Público

Las intervenciones en el espacio público es un tema que me interesa mucho, es una forma de complementar la alteración voluntaria del paisaje natural y el espacio urbano. Modificar a la naturaleza como el espacio urbano son acciones que pertenecen al mismo campo de estudio, aunque sucedan en sitios a aparentemente opuestos.

Dan Graham un referente del espacio público se caracteriza por situar al observador interior y al observador exterior complementándose el uno con el otro, una forma. Una pieza muy importante en la reflexión del paisaje es la “casa de diversión” en Alemania durante el “Sculpture Projecte”. Que se refiere a un patio próximo; su fachada curvada refiere a la disposición circular, urbana pasajera abajo de los romanos. El uso del vidrio transparente, reflejado es una referencia unas oficinas, edificios y bancos más nuevos del gobierno. “El parque dentro de otra ciudad, que sirvió para racionalizar las contradicciones entre la ciudad y el entorno natural, también permitió oscurecer la verdadera relación histórica entre ciudad⁵¹”.

Dan Graham “Fun House for Münster”, Skulptur Projekte en Münster 1997.

Durante mi paso por el máster fui haciendo más consciente el uso de la intervención del espacio público, reflexione la obra de muchas artistas que ayudaron a ubicar mi obra. Uno de estos grandes artistas es Dan Graham, sus piezas me parecen “brutales”; “Mi intención se opone a la idea de que todo lo que sabemos del pasado depende de la interpretación de la moda del presente⁵²”.

---

⁵¹ MOURE, Gloria. Dan Graham, Fundación Tàpies Barcelona, 1998. p128.

⁵² MOURE, Gloria. Catalogo de la exposición en la fundación Antoni Tapies, España 2008.

Hort H. Baumann en su pieza “Laserscope Kassel” en la Documenta en Alemania, tiene una intención de intervención del espacio público, por medio de un rayo láser Bauman escribía frases y creaba figuras en el cielo, es la primer escultura permanente de luz láser en el espacio urbano. La radiación neta se vincula a lugares significativos en la historia de la ciudad y la función de las diferentes posiciones de tiempo. El cielo como medio de representación de la intervención. Usman Haque es un extraordinario ejemplo de la intervención del espacio público, obras como: “Sky Ear” del 2006, “Evoke” 2007, “Burple” en el 2007 o “Primal Source” del 2008. El cielo en la instalación “Primal Source” es el espacio de representación y de muestra de la pieza. Elaborada en de Santa Mónica, Califor-

Usman Haque, “Primal Source”
2008.

nia, para el Festival Resplandor 08, los proyecciones iban formando diversos “seres” con mucha carga de color, aunque con sus debidas proporciones algo característico de mis intervenciones en la naturaleza. Haque codifica a la naturaleza en una señal electrónica, utiliza como lienzo el espacio público para “pintar” en las nubes.

“El dominio de la arquitectura ha sido transformado por progresos en la investigación de la interacción, la computación usable, la conectividad móvil, el diseño gente-centrado, el conocimiento del contexto, sistemas de RFID⁵³ y la computación ubicua. Estas tecnologías alteran nuestra comprensión del espacio y cambian la manera que nos relacionamos el uno al otro. Pensamos no más en arquitectura como estático e inmutable; en lugar la vemos como dinámica,

---

⁵³ RFID (siglas de *Radio Frequency IDentification*, en español identificación por radiofrecuencia) es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores o tags RFID.

responsiva y entendido. Nuestros proyectos exploran algo de este territorio”⁵⁴.

Mi compatriota Rafael Lozano Hemmer es uno de los referentes más importantes de la intervención del espacio público, una de sus piezas: “Vectorial Elevation” elaborada en el Zócalo de la Ciudad de México, un proyecto interactivo del arte diseñado originalmente para celebrar la llegada del año 000.1 Web site www.alzado.net permitió a cualquier usuario de Internet diseñar esculturas ligeras sobre el centro histórico de la ciudad, con dieciocho reflectores colocados alrededor del cuadrado.

Estos reflectores, cuyas vigas de gran alcance se podrían considerar dentro de un radio de 15 kilómetros, fueron controlados por un programa en línea de la simulación 3D y visualizados por las cámaras digitales. Un Web personalizada y producida para cada participante con imágenes de su diseño e información tales como su nombre, esmero, lugar del acceso y comentarios⁵⁵. Otras obras de Lozano Hemmer vincular enlazadas a la intervención del espacio público son: “Voz alta” realizada en la Plaza de las Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, “Pulse Park” en Nueva York “Pulse Front” no sólo no muy importantes en la alteración del espacio, por lo contrario esta en la historia del arte.

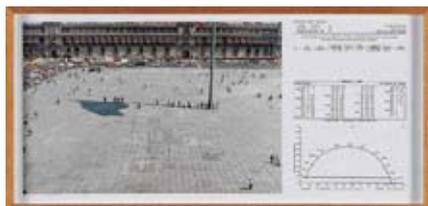
La obra de Francis Alÿs⁵⁶, “Cuando la fe mueve montañas” del 2002, una proyecto que colaboraron también Rafael Ortega y Cuauhtémoc Medina. Alÿs ha trabajado mucho en México, me parece un buen ejemplo de intervención y modificación del espacio público. Fueron llamados 500 voluntarios para asistir a un desierto de Perú, la idea fue que por medio de palas fueran empujando y desplazando de sitio a otro una gran duna de arena. Es un proyecto de desplazamiento geológico, es una metáfora compleja del

---

⁵⁴ HAQUE, Usman. “*Primal Source*” de la página <http://www.haque.co.uk/primalsource.php> consultada el día 22 de febrero 2009.

⁵⁵ LOZANO-HEMMER, Rafael. De su página web <http://www.lozano-hemmer.com/english/projects.htm> Consultada en Julio 2009.

⁵⁶ Su obra constituye un ecléctico compendio de pintura, fotografía, video y performance y en buena parte es el fruto de sus personales merodeos por distintas ciudades del mundo. El paseo es, según él mismo reconoce, una de sus principales fuentes de inspiración.

Francis Alÿs "Time Lapse"
Zócalo, México D.F.

dicho: "La fe mueve montañas", literalmente Alÿs logró mover de un lugar a otro una gran contención de espacio natural. La naturaleza manipulada y de alguna manera construida por el hombre. La intervención de la naturaleza por hombre llevada a su máxima expresión.

La serie "Time Lapse" tiene su origen también el vídeo Zócalo, México D.F., Alÿs documentó durante doce horas la evolución de la sombra del hasta de la bandera de México el centro justo del Zócalo. La plaza del Zócalo es un emblema nacional, y ha sido modificado a lo largo de su historia. El Zócalo es pues uno de los escenarios recurrentes de Alÿs, ahí donde se han conjuntado además históricamente desde tiempos prehispánicos los poderes que llevan las riendas del país al estar flanqueado por la Catedral Metropolitana y por el Palacio Nacional.

Osman Akan es un artista Turco que trabajaba muy de cerca con la intervención de la naturaleza, en "The Third Bridge" Utiliza un elemento muy recurrente en la arquitectura y el urbanismo: el puente. La unión de dos espacios físicamente separados, regularmente separados por espacios naturales que imposibilitan el paso de humanos de manera normal. Un espacio con mucha fuerza a la hora de hacer una alteración del paisaje, además de utilizar como herramienta principal a la fibra de virio, algo poco habitual en el arte.

Osman Akan. "The Third Bridge", Escultura de Fibra óptica
2007.

Me parece fantástico el uso del puente y de la fibra de vidrio, además de aprovechar a la naturaleza como espacio de representación o de adecuación de su obra. El espacio público y la metáfora del puente como medio de construcción y del paso de un lado a otro. "La vida es un puente, proverbio del este va. "Crúcela encima, pero no construya ninguna casa en su palmo." Una invitación desde inmemorial de tiempo a pasear encendido, la idea del puente ha servido-literal y metafórico-a conecte donde estamos ahora a donde queremos ir. Como el romance del camino, se considera mejor como medios y no un extremo; para actuar de otra manera invita al desarrollo arrestado, inmadurez, sueños diferidos⁵⁷.

⁵⁷ AKAN, OSMAN. Texto de Osman Akan, de su página web: <http://www.osmanakan.com/index.htm>, consultada en Julio 2009.

Pablo Valbuena de origen Español, creo que es un referente de la intervención del espacio público muy importante, centrado en el espacio-tiempo como un ambiente de transformación del espacio. La geometría como una de las características esenciales del trabajo de Valbuena, en sus obras se explora diversos aspectos de la realidad del espacio-tiempo. Por una parte la capa física, que controla el espacio verdadero y forma la base volumétrica que sirve como ayuda para el nivel siguiente. Y por la proyección que pone en tela de juicio lo real.

La utilización de nuevas tecnologías o medios, abren las posibilidades de creativas del artista, estar informado y adecuado a estas es fundamental ahora. El uso de diversas herramientas como medio de multidisciplina al igual que la colaboración de varias personas en un solo proyecto, enriquecen y potencian las entrañas del arte. Aunque un punto en contra de los avances tecnológicos a mi entender, es el alarde tecnológico que a veces se utiliza como justificación de la pieza en sí. No por utilizar instrumentos “novedosos” se hace una buena pieza; La calidad no está sólo medida a partir de la inercia de las nuevas tecnologías. El uso de nuevos medios, potencia a los discursos del arte, cada vez los productores de arte tenemos más herramientas que tenemos a nuestra disposición.

CAPITULO CUATRO, TEMÁTICA

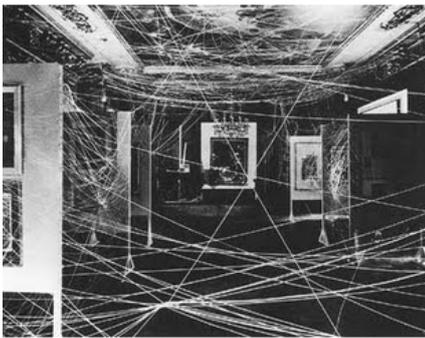

4.1 La utilización de tejidos en obras artísticas

4.1.1 Antecedentes Históricos

El uso de tejidos a lo largo de la historia ha sido un factor determinante en la construcción de civilizaciones y asentamientos humanos. Además de estar más vinculado más a las mujeres que a los hombres, “La tela está también incluida en una gran variedad de discursos humanistas y universalistas como contenedora de toda expresión humana: ritos de paso, actividades “primitivas” y “naturales” que camuflan la obsesión del Occidente industrializado y fantasías de la inocencia pérdida, idilios rurales y paraísos seguros”.⁵⁸ Durante Muchas civilizaciones del planeta los tejidos han sido parte fundamental de la sobrevivencia humana materiales como: algodón, cáñamo, seda o lino figuran entre los más importantes. Según algunos historiadores se cree que el uso de tejidos se remonta al 2700 A.c. en China.

Muchas palabras del lenguaje común designan al término tejido, en biología se llama tejidos a materiales constituidos por un conjunto organizado de células. En términos de estambres, telas, ropa, los tejidos se clasifican según su entrelazado. En la esfera del arte también se ha utilizado tejidos en muchas ocasiones Marcel Duchamp en su pieza “16 miles of string” creó una gigantesca telaraña de 16 millas, lo que equivale a 25 kilómetros aproximadamente de hilo, esto surgió porque el organizador de la exposición pidió a Duchamp que empleara materiales lo más económicos posibles, por esto eligió un material como el hilo. Enredo el hilo en toda la galería lo hizo con una intención de hacer una alegoría de las complicaciones del público a la hora de desentrañar al arte.

Marcel Duchamp “16 miles of string” 1942.

La obra de Eva Hesse encanta, se enlaza con obra personal de manera increíble, existe una analogía entre su trabajo y el mis obras, a pesar de utilizar temáticas diferentes que las mías. Hesse se caracteriza por lo incierto o lo inestable, una similitud con

⁵⁸ DEEPWEEL, Katy. Nueva Crítica Feminista, Estrategias Críticas, 1998, Ediciones Cátedra, p298.

las intervenciones que realizo en la naturaleza, materiales inestables que hace un momento efímero de reconstrucción de los daños de la naturaleza, aunque con un discurso totalmente al mío, Eva Hesse es un referente importante en mi trabajo personal. Se enlaza con obra personal de manera increíble, existe una analogía entre su trabajo y el mis obras, “El látex, el vidrio, cuerdas, materiales de desecho... son siempre bienvenidos para una complicada reflexión y diálogo con el arte del momento. Estas ideas y nuevas formas las analiza con artistas contemporáneos suyos como Morris, Bruce Nauman o el propio Richard Serra”.⁵⁹

Eva Hesse' "Sin Título" (Rope Piece)" (1970)

Hesse es una de las artistas que más han utilizado a los tejidos como elemento en su producción artística. En las intervenciones en la naturaleza que hago utilizo hilos, estambres con el fin de hacer una reinterpretación o reconstrucción de la naturaleza, al igual que muchos artistas han utilizado este recurso como estrategia, Eva Hesse, Jana Sterbak utilizan los tejidos, ropas, etc.

Decidí usar telas y tejidos por varios motivos, que son muy prácticos y ligeros a la hora de transportarlos, para las intervenciones necesitaba moverse en trenes, autobuses, etc. Por eso fue que uno de los motivos fuera este, además escogí colores “llamativos” para que se pudieran resaltar del paisaje cuando los insertara en medio del paisaje, fluorescentes algunas veces, así lograría que los tejidos se mimetizaran con el ambiente. En una misma toma regularmente no uso muchos tipos de colores, esto con la finalidad de integrar mejor los objetos al paisaje, que no se vea muy forzado.

La capacidad de integrarse adecuadamente al entorno, hacen de los tejidos excelentes objetos para hacer intervenciones en la naturaleza. Además de ser económicos, es muy importante reflexionar acerca de la viabilidad de los proyectos. Este tipo de material junto con los entornos naturales de los alrededores de

---

⁵⁹ PASTOR, Olga. Desmaterialización de la obra de arte, Publicado el lunes, 29 de octubre del 2007, <http://artescontemporaneos.com/eva-hesse-pionera-en-la-desmaterializacion-de-la-obra-de-arte/> , Consultada 24 Mayo 2009.

Valencia, han hecho factible la construcción de estas fotografías.

Juan Pablo Meneses De la Serie "Deconstrucción Atmosférica" Tejiendo Caminos 2008.

Jana Sterbak "Chemise de Nuit", 1993,

Jana Sterbak para codificar su discurso, su materialización de vestidos por medio de carnes, se asemeja con la reconstrucción de la naturaleza por medio de telas. La reutilización de objetos cotidianos es algo característico de Sterbak, en su producción ha tenido contacto con el paisaje la obra presentada durante la Bienal de Venecia del 2003 era una video instalación con el agua como principal protagonista. El tema de la naturaleza avanza a pasos agigantados en los Festivales internacionales de arte. Un claro ejemplo de que la naturaleza es considerada como indispensable fue Photo España del 2006, que en su totalidad fue dedicado a la naturaleza.

Sterbak establece inquietantes conexiones entre lo representable y lo irrepresentable, a la vez que cuestiona la evidencia de algunas nociones relativas al cuerpo, con el deseo de replantear la forma en que habitamos nuestras identidades y con la voluntad de ampliar las posibilidades de experiencia que permitan al sujeto construirse a través de los otros, sabiendo que el encuentro es más importante que la identidad de la persona reencontrada. En sus investigaciones estéticas, Jana Sterbak alude la idea de estilo, se proyecta en la heterogeneidad de múltiples materiales y se desplaza por diversos procesos y fórmulas creativas, dando siempre preeminencia a la idea sobre la forma e intentando descubrir y potenciar las corres-

Christo & Jean Claude "Valley Curtain, Colorado" 1970/72, Fotografía de registro por Wolfgang Volz.

pondencias secretas que existen entre las materias y sus connotaciones espirituales⁶⁰.

En el ámbito de la utilización de tejidos en el paisaje no se puede dejar de mencionar a Christo & Jean Claude, "Todos nuestros proyectos tienen como tema la libertad. Cuando una de nuestras propuestas está realizada, nos supera. Nadie, ni siquiera nosotros mismos, podemos comprarla. La libertad es enemiga de la posesión y la posesión es sinónimo de permanencia. Por eso, nuestro trabajo es efímero⁶¹".

Esta pareja de artistas son un referente en la intervenciones del espacio público, literalmente sus obras son monumentales, dotando de diferentes significados a las formas que envuelven. Son de los primeros en hacer de la naturaleza la obra de arte en sí. Aunque muchas veces polemizado por la gran magnitud y escala de sus obras. Posiblemente sea un punto débil, puede llegar a ser comparado con un espectáculo muy distante del arte, yo creo que no por el tamaño de sus obras tienen calidad, es por la transcendencia de las mismas.

Joana Vasconcelos de origen Francés, pero radicada en Portugal es una artista con una clara vocación de intervención del espacio público, al igual que Christo & Jean Claude son muy grandes sus obras. Vasconcelos también es caracterizada por la creación de nuevos muebles, sus obras parten de una descontextualización objetual, insertando elementos ajenos. Vasconcelos utiliza a menudo colores planos y sin muchas gamas, con objetos a grandes escalas, lo cual resulta adecuado a la hora de intervenir grandes monumentos o espacios. La estética Kitch es una característica de esta artista, la transformación funcional de artículos de consumo, lo que permite que el espectador aprecie la ironía, sin que se sienta ofendido.

Joana Vasconcelos, "Varina" 2008.

Aunque mi trabajo se aleja de intervenciones de gran tamaño, creo que el uso de telas en la obras de Vasconcelos y Christo & Jean Claude los ubican como

---

⁶⁰ MARTÍNEZ, Rosa. "I want you feel the way I do", 27 de abril de 1993 para la exposición en "La Caixa Forum" de Barcelona, p1.

⁶¹ SERRA, Catalina. *A propósito de la exposición de Christo & Jean Claude en España*, 14 de Enero 2000. El país, en la sección de Cultura.

referentes inmediatos en mis piezas. Mi intención no es utilizarlos grandes monumentos y edificios del espacio público, de alguna manera estoy alterando al paisaje desde cosas pequeñas, cuando empecé a intervenir al paisaje con dulces y gominolas, en la serie: "Tripones Agogó" mencionado en el primer capítulo de este proyecto empecé con objetos muy pequeñitos, y por medio del encuadre parecía que eran de enormes proporciones.

Juan Pablo Meneses De la Serie
"Deconstrucción Atmosférica"
Retransmisión 2009.

Nina Katchadourian "Mended Spiderweb #19 (Laundry Line)",
Cibachrome, 1998.

Nina Katchadourain es una artista que radica en Nueva York, multidisciplinar en su trabajo, sus piezas van desde la fotografía, instalación, escultura, *mixed media*, arte publico. Su serie de "Mended Spiderweb" es la que más se interesa se conecta con mis intervenciones en la naturaleza, es una historia muy graciosa ya que Katchadourain utilizaba hilos de color rojo para reparar telarañas que estaban dañadas, lo que hacia era reconstruir las partes de las telarañas que encontraba, lo curioso es que las arañas tiraban al suelo la maraña de hilos de las intervenciones que hacia Nina, una manera de estar en contacto directamente con la naturaleza y las intervenciones.

Monique Bastiaans artista Belga que radica en la Comunidad Valenciana íntimamente relacionada con enaltecer a la naturaleza, comprometida con el medio ambiente, normalmente hace intervenciones en la naturaleza, con una clara intención de hacer comparaciones entre lo artificial y lo natural. "Bastiaans reconoce estar muy influenciada por el espacio en general y por este proyecto en particular, al tener que

procesar toda la información que contienen las obras del museo y elegir con cuáles de ellas quería entablar conversación, y que en el caso de la sala dedicada al Renacimiento (siglos XV y XVI) lleva por título Inmaculados albinos, como la anterior, ubicada en la planta baja”⁶².

El viajar a Finlandia en Diciembre, fue un hecho trascendental en la construcción de este proyecto, me lleve una grata sorpresa, en este país del norte del Mar Báltico la producción de paisaje intervenido es considerable y de gran calidad. Fui conociendo paulatinamente algunos trabajos mostrados en museos de Helsinki, sobretodo en Museo de Arte Contemporáneo Kiasma y en el Museo de Bellas Artes de Helsinki en *Tennispalatsi*. Estos dos sitios fueron mi primer encuentro con la producción finlandesa de paisaje.

Actualmente existe una prolifera producción de paisaje intervenido en Finlandia, inspirados por los maravillosos entornos naturales como: ríos, bosques, entornos de nieve de Finlandia, y utilizando temas como las tradiciones, religión o mitología autóctona. Anna-Kaisa Ant-Wuorinen, Marja Hakala, Kaarina Kaikkonen, Lea Turto, Lucien den Arend, Marja Hakala, Kalle Hamm, Maija Holma, Maria Huhmarniemi, Timo Jokela, Kaija Papu, Jonna Pohjalainen, Kaarina Kaikkonen son algunos de los artistas finlandés que trabajan al paisaje intervenido de manera potente, resulta interesante que la mayoría sean mujeres.

Tres de este grupo de creativos Nórdicos trabajan sus intervenciones con tejidos muy de cerca. El caso de Kaarina Kaikkonen resulta muy familiarizada con el uso de telas en sus paisajes, en su serie “The Journey Home”, Hizo modificaciones en los bosques de Finlandia, uso las ramas y los árboles mismo como tendederos de ropa. “Como artefactos acabados, los tejidos parecerían, por una parte, garantizar una serie de valores protectores, confortadores y domésticos”.⁶¹

---

⁶² EFE, Murcia. La artista Monique Bastiaans enfrenta sus obras con las piezas del Museo de Bellas Artes, 22 de Julio 2009. Nota del periódico “La Verdad de Murcia”, <http://www.laverdad.es/murcia/20090722/cultura/artista-monique-bastiaans-enfrenta-20090722.html>. Consultada el día 4 de Agosto 2009.

⁶³ DEEPWEEL, Katy. *Nueva Crítica Feminista de arte, Estrategias Críticas*. Ediciones Cátedra, 1998, p289.

Kaarina Kaikkonen, "The Journey Home", 2006.

Martin Walde utiliza a los nuevos medio como expresión, su obra "The web" de 2006, se acerca aunque de manera metafórica a la construcción de tejidos o redes, esta interesado en nuestras experiencias y nuestro pensamiento. Walde efectúa el cambio dentro de las estructuras de las ilustraciones sí mismo el material cuyo puede entonces ser transformado químicamente o tener gusto físicamente en un experimento. "Esto también sucede cuando integra a gente en las ilustraciones también en una variedad de maneras diferentes, dejándolas convertirse en una parte interactiva del panorama artístico, e inclusive a veces también ofreciendo las instrucciones para la acción"⁶⁴.

En la pieza "Reforestando" hice una analogía entre las ramas sin hojas y los tejidos que simulan la repa-

Juan Pablo Meneses De la Serie "Deconstrucción Atmosférica" Reforestando 2008.

ración de estas ramas, por medio de hilos se trata de recuperar el follaje y tratar de sanear al árbol. Una forma de generar un encuentro con la naturaleza. Escogí solo hilos de dos colores para conseguir que la intervención fuera más sutil, ya que intentaba recuperar el follaje solo por medio de hilos, y tratar de escanear el árbol. Es importante mencionar que las alteraciones del paisaje son efímeras, yo al terminar el registro fotográfico no "recojo" o desmonto las intervenciones, esto con el fin de que la desintegración de la alteración del paisaje sea paulatina, quizás algunas perso-

---

⁶⁴ FRIELING Rudolf, BORIS GROYS, ATKIN Robert, MANOVICH Lev. *The art of participation 1950 to now*. 2008 Estados Unidos, Thames and Hudson, p53.

nas puedan verla.

4.2 La Línea del horizonte como elemento en el paisaje

El horizonte es un elemento característico de la composición del paisaje, a lo largo de la historia del arte ha sido propio en la producción de este tema. Una línea que separa en partes el encuadre, en ocasiones es el protagonista del paisaje, en mis registros de las intervenciones del paisaje, el horizonte es una forma de estructurar el discurso, una manera de componer la imagen. “La tierra La tierra es la superficie de la tierra o una parte de la superficie de la tierra; sin embargo, el paisaje es el rostro de la tierra, la tierra en cuanto al efecto que causa sobre nosotros⁶⁵.

Como ya plasmaron en sus obras grandes maestros como: Caspar David Friedrich, Vicent Van Gogh, Albert Altodorfer, Claude Monet, Salvador Dalí, entre otro que me llevaría toda una vida nombrar y enumerar, han dejado un legado de la forma de “componer” al paisaje. Quizá en la época actual uno de los autores que mejor a conceptualizado al horizonte es Olafur Eliasson de Dinamarca , el uso impecable del horizonte en sus composiciones es imprescindible para comprender su obra, sus imágenes fotográficas algunas veces son el resultado de viajes a Islandia, pareciera que son el producto de meditaciones, Eliasson menciona: “que es importante la experiencia del trabajo artístico que la propia pieza final”, posee una mirada melancólica y reflexiva del retrato de la naturaleza.

Ellen Kooi “Velsbroek, De Drug”, 2000.

Como ya lo hiciera Caspar David Friedrich en el Romanticismo, establece sus intereses en la naturaleza, Eliasson trata de ofrecer simplemente un retrato natural, y hasta cierto punto subjetivo, del paisaje nórdico. La obra de Eliasson se centra en el estudio de la percepción sensorial, las leyes de la física y los fenómenos naturales. Si bien trabaja con distintas técnicas, destacan sus instalaciones escultóricas para espacios específicos. Recontextualiza elementos como la luz, el agua, el hielo o la niebla para crear situaciones especiales que alteran la percepción del espectador en relación al espacio y a sí mismo. Transforma las salas

---

⁶⁵ WOLF, Norbert. Pintura Paisajista, 2008, Alemania, Taschen. p1

del museo en un espacio híbrido en el que naturaleza y cultura se mezclan homogéneamente.

La producción artística japonesa ha estado muy ligada con el paisaje, desde hace muchos años los japoneses han trabajado en esto, en fotografía la tradición del paisaje no se queda a tras, particularmente el impecable uso de la línea del horizonte como par-

Olafur Eliasson
"Serie de horizontes" [detalle]
2002.

te esencial de la composición, son: Nobou Asada e Hiroshi Sugimoto. Asada, particularmente su serie "A place where the sea is" traducido como "Un lugar donde el océano es", Sugimoto es un referente de la fotografía contemporánea, la perfecta manera de componer a las imágenes como principal característica, sus proyectos llenos de reflexión y meditación, Sus serie de diferentes océanos del mundo, son un claro ejemplo de la división que hace el horizonte, con una clara intención de equilibrio y aludiendo al Zen⁶⁶.

Los principios de la vida se cubren en mito: Dejados riegan y ventilan. Fenómenos vivos generando espontáneamente del agua y del aire en presencia de luz, aunque podría eso apenas como sugiera fácilmente

---

⁶⁶ Zen es un nombre en japonés de una tradición del budismo Mahāyāna, cuya práctica se inicia en China bajo el nombre de Chán que su fin es buscar el equilibrio.

Hiroshi Sugimoto "Caribbean Sea", Jamaica 1980.

Nobou Asada "A place where the sea is," 1997.

la coincidencia al azar como deidad. "El misterio de misterios, el agua y el aire correctos allí antes de nosotros en el mar. Cada vez que veo el mar, siento una sensación de seguridad que calma, como si visite mi hogar ancestral; Emprendo a viaje de ver⁶⁷.

Nobou Asada es otro gran exponente del paisaje Japonés, también con caracterizado por el equilibrio de sus tomas, con esto logra sumergir al espectador a mitad del océano, en un punto donde el mar simplemente es. Nos conduce a un abismo natural, en donde descubrimos la infinitud de la naturaleza. El equilibrio esta presente en algunas de las tomas que he producido, al mismo tiempo de haberlas hecho en la playa, a diferencia de los japoneses yo integro elementos que no pertenecen al contexto. Sugimoto y Asada hacen fotografía "directa", no alteran el paisaje. La ambivalencia de este trabajo reside en las bellas instantáneas que capta Asada.

En "Deconstrucción atmosférica" trato de dar un equilibrio, entre la escala de los objetos que utilizo y el paisaje, muchas ocasiones utilizo cosas de pequeño tamaño, trato de hacer encuadres de planos cercanos para que la diferencia no se note. En mis trabajos anteriores los objetos son muy pequeños, tenía que tomar la foto muy de cerca, para lograr un ambiente más adecuado, en este proyecto he tratado de mimetizar más a los elementos, logrando una intervención mas grande, por medio de planos medios y lejanos, sólo en algunas ocasiones utilizó plano cercanos, lo hago para resaltar alguna característica y no hacer monoto el fluir de las imágenes.

La orientación de los elementos en el encuadre lo hago generalmente centrada, pero hago también tomas cargadas hacia los lados, con el fin de que cuando se muestre el proyecto en una sala de exposición, tengo un ritmo adecuado para la vista. La forma de Ellen Kooi de construcción de imágenes me sugiere una excelente forma de jerarquizar al horizonte.

La Holandesa Ellen Kooi y su formato panorámico característicos de muchas de sus piezas. Según Kooi sus imágenes desbordantes de magia y simbolismo

---

⁶⁷ SUGIMOTO, Hiroshi. Texto de Hiroshi Sugimoto referentes a su obra, <http://www.sugimotohiroshi.com/> página consultada el día 19 de Noviembre 2009.

Juan Pablo Meneses De la Serie
“Deconstrucción Atmosférica”
Rubikeando 2009.

Juan Pablo Meneses De la Serie
“Deconstrucción Atmosférica” Baño
de sol 2009.

que nos hacen sentir un latido interior, una sensación. Utiliza un paisaje perfecto para producir imágenes oníricas. Recurre al paisaje holandés para crear lugares donde ocurren acontecimientos ambiguos e inexplicables. Estas imágenes sugieren emociones abstractas y tienen un toque hábil y ligero que le concede un poder inescrutable a su obra. Kooi proyecta exactamente lo que quiere y lo que debe hacer de antemano⁶⁸.

Otro gran artista contemporáneo es el holandés Scarlett Hoofft Graafland Fascinada por la belleza del paisaje natural de Bolivia, utilizó esto como su lona.

---

⁶⁸ NIUWKOOP, Sluis. *Exposiciones de Ellen Kooi*, Texto del MUSAC online 2005 <http://www.musac.es/index.php?ref=25700>, consultado el día 29 de Julio 2009.

Hoofft Graafland asociado a la representación con la verdad y la ficción, para representar lo fantástico e irracional, hace un interesante labor ya que utiliza como colaboradores a gente local, además pide ayuda a artistas locales con quienes trabaja sus piezas.

Bleda y Rosa se trasladan al lugar de la batalla. Ha pasado mucho tiempo desde que se luchó en estos campos. Fotografías que hablan sobre el espacio y la memoria. Una fotografía que retrata el pasado a través de la memoria ejercitada por los títulos. Campos de batalla significa un acercamiento a lugares marcados por la Historia, espacios en los que cientos de personas se enfrentaron y murieron de forma violenta por un motivo de conquista territorial o de dominio.

Utilizan lugares míticos, aparentemente sus fotografías son el resultado de tomas directas, pero sin embargo son más que documentos históricos, es la concepción antropológica del conflicto que sucedió hace muchos años, en el mismo sitio donde se hizo la toma.

El horizonte como vigilante de la puesta en escena, es el testigo de la construcción e intervención del paisaje, te deja ver que hay más allá, y a la vez guarda el secreto, por medio de este se categoriza al entorno, se distribuye a lo elementos del encuadre. Es un punto natural donde confluyen dos sitios. En la toma "Día de pesca" el horizonte da volumen a las piedras envueltas en tejidos de colores, dando la sensación de la constitución orgánica de las rocas.

4.3 La Ficción como estrategia de producción

La construcción de atmósferas, espacios, intervencio-

Juan Pablo Meneses
De la Serie "Deconstrucción Atmosférica" Día de pesca 2009.

nes imaginarios, fantásticos son una característica de mis piezas de la serie “Deconstrucción Atmosférica”, según la Real Academia de la Lengua Española, en las dos primeras definiciones, ficción se define como: Acción y efecto de fingir o como una Invención, cosa fingida.

Desde la aparición de la fotografía diversos autores han experimentado con las técnicas, para muchos historiadores y críticos del arte, Hippolyte Bayard inventor y fotógrafo francés nacido en 1801. Fue uno de los primeros en experimentar e incluir a la fotografía como una estrategia más escenificada o construida, Bayard se dio cuenta del potencial de la fotografía como estrategia, fue uno de los pioneros en usar a la foto desde una realidad “directa”, como la fotografía documental, como la mayoría de la producción en esos tiempos.

Edward Muybridge con sus experimentos, pudo captar el movimiento del galope de un caballo en fotografías, fue un hecho fundamental en retratar a la realidad de forma dinámica, hecho que permitió el uso de la ficción en la fotografía en movimiento. Uno de los primeros experimentos con imágenes en movimiento y una carga imaginaria fue George Méliès con su gran filme “Viaje a la luna”, con esto Méliès comprobó al igual que Bayard, que también es interesante hacer visible lo que aparentemente para los hombres no lo es.

Giacomo Balla inmiscuido en el movimiento del futurismo es un pionero de la captación del movimiento en un solo fotograma. “El andar condicionaba la mirada, y la mirada, condicionaba el andar, hasta el punto que parecía que sólo los pies eran capaces de mirar⁶⁹.” Dos de los artistas más impresionantes e influyentes del arte contemporáneo son László Moholy-Nagy y Man Ray, húngaro y estadounidense respectivamente. Moholy-Nagy es uno de los más importantes profesores, teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la Escuela de la Bauhaus alemana.

---

⁶⁹ CARERI, Francesco. Walkscapes, *El andar como practica estética*, (texto de Robert Smithson) Gustavo Gili, España, 2002, p145.

En la actualidad Joan Fontcuberta es el gran maestro para poner en tela de juicio a la fotografía como medio de veracidad, sus fotografías están cargadas de ficción. Historias convertidas en falacias; descubrimientos científicos que confundieron hasta el más astuto, este fotógrafo catalán tiene la intención de demostrar por medios artísticos, en especial en la fotografía, que se pueden crear historias que parecen convincentes y que es difícil poder pensar que no son reales.

Fontcuberta en series como: Sputnik de 1997, Fauna entre muchas magníficas obras. Su trabajo tiene como finalidad, llamar la atención sobre los condicionantes que filtran la recepción de cualquier mensaje, la fotografía se supone que impone la verdad. Nos hace reflexionar de lo que en realidad es la verdad y la mentira, de cómo la fotografía construida puede parecer “realidad”.

Walid Raad es un artista de origen Libanés, radicado en Estados Unidos, y tuve la suerte de conocerlo al matricularme en el taller de artista que ofreció en el IVAM en marzo de este año. Comento que durante su infancia y parte de su juventud estuvo de cerca con conflictos bélicos y políticos, además de vivir en una zona geográfica muy conflictiva como lo es Líbano. Todo esto lo llevó a pensar que la guerra era algo común entre todos, el vivió en carne propia muchos conflictos en su tierra natal, por este motivo su obra se caracteriza por sus tópicos políticos y sus construcciones ficcionales, para algunas de sus piezas creo un supuesto grupo de investigación y producción artística llamado “Atlas Group”. “Cómo habitaremos nuestro espacio vital de acuerdo con todas las dialécticas de la vida, cómo nos enraizamos, de día a día, en un rincón de nuestro mundo”⁷⁰.

El Grupo Atlas es una fundación creada por Walid Raad que busca la investigación, producción y práctica artística, esta dividida en tres grandes bloques, según las características del proyecto: Tipo A (Authored documents o documentos de su autoría), Tipo FD (Found Documents, Documentos encontrados) y

---

⁷⁰ BACHELARD, Gastón. *La poética del espacio*, Fondo de Cultura Económica, México 1986, p34.

⁷¹ Mencionado por Walid Raad durante el taller de artista organizado por el IVAM, Marzo 2008, Valencia.

Walid Raad (The Atlas Group),
“Let’s Be Honest, the Weather
Helped”

Tipo AGP (Atlas Group Production)⁷¹. Para esto Raad “inventa” al Dr. Fahuri, que supuestamente colabora con la fundación, pero en realidad todo lo hace el artista Libanés.

La invención de científicos y personas que aparentemente forman parte en “Atlas Group” me parece una idea fantástica. En el proyecto “Let’s Be Honest, the Weather Helped”, hace una especie de intervención del paisaje, sobre la fotografía impresa; pone puntos de colores en la toma. Cada uno de estos representa un código de un país y además significa cada bala que encontró en la escena, Cada país posee un código de los calibres y tipologías de las balas, Raad fue encontrando casquetes de diferentes armas en Líbano me parece un discurso muy potente, una manera de reinterpretar a los objetos encontrados y acomodarlos en sus obras. El registro de las fotografías corresponden al lugar exacto en donde encontró los casquetes de las balas.

Jeff Wall “A Sudden Gust of
Wind (after Hokusai)”, 1993.

Raad al igual que Fontcuberta son fuente de inspiración en mis piezas al pretender “crear” paisajes contruidos o escenificados con ambientes de ficción. Otro gran artista que trabaja por la línea de crear escenarios inexistentes, montajes digitales. Es Jeff Wall artista Canadiense Sus obras casi siempre están basadas en grandes obras maestras de la historia del arte, de alguna manera hace apropiación de la imagen. Una de obra que lo caracteriza es “A Sudden Gust of Wind (after Hokusai)”, esta basada en la obra “*Ejiri in Suruga Province*” de *Katsushika Hokusai*.

George Rouse “Rueselsheim”
2003

Jeff Wall utiliza a la fotografía como medio narrativo, sus fotografías cuentan historias, otros tres autores que se caracterizan por la creación de espacios con un toque de irreal o fantasía son George Rouse, John Divola y Agustín Ibarola, Frances, Estadounidense y Español respectivamente. Los tres trabajan con el paisaje, aunque tienen maneras muy distintas de abordarlo, Rouse con sus intervenciones en edificios antiguos mediante pintura, creando efectos ópticos, en la actualidad resulta relativamente “fácil” hacer montajes mediante programas de retoque o edición fotográfica.

La virtud de estos artistas es que intervienen físicamente al espacio público, hacen una deconstrucción

John Divola "Zuma Series"
1977.

de los entornos, algo que ya había hecho Gordon Matta-Clarck. La alteración la hacen in situ, aquí no cabe la postproducción y la utilización de herramientas digitales para elaborar montajes. Son imágenes cíclicas que yuxtaponen hábilmente los cielos románticos y las puestas del sol con una playa estructuran que, marco por el marco, deteriore en ruina mientras que es destrozada por el artista y otros que la fijan eventual en el fuego. "La práctica del arte de Divola comparte una tradición con los artistas conceptuales tales como Bruce Nauman, cuyas fotografías se consideran ser funcionamiento o escultura, y Roberto Smithson, que utilizó fotografía para investigar el ambiente construido"⁷².

Rousse y Divola utilizan a edificios, casas, etc. Para hacer intervenciones y "apropiarse" del lugar, al contrario de Agustín Ibarrola de origen Vasco, su obra gira alrededor de la libertad y la búsqueda personal, con una fuerte relación con la naturaleza. Sus pinturas y esculturas se pueden ver en espacios públicos como en los Puertos de Guipúzcoa y de Vizcaya⁷³, el bosque de Oma (desgraciadamente objeto de atentados terroristas) y muchísimos más lugares a los que ahora se suma Llanes.

Agustín Ibarrola "Cubos de la Memoria"

Dentro de los jóvenes artistas finlandeses, que he mencionado anteriormente: Jaako Pernu y Jonna Pohjalainen son los que más crean atmósferas cargadas de ficción. "Lo representado a modo de parque no es propiamente hablando arquitectónico, un construir con objetos naturales libres, sino un pintar que deja a los objetos libres den su naturaleza y se empeña en reproducir la gran naturaleza del hombre".⁷⁴

La impresionante producción de paisaje intervenido en Finlandia, me ha dejado fascinado y con ganas de conocer más acerca de ellos, su visión estética de la

---

⁷² CAMPANY, DAVID. "Three Acts", Aperture Foundation, E.U.A , p 36.

⁷³ Guipúzcoa (en euskera y oficialmente: Gipuzkoa) es una provincia española y territorio histórico de la comunidad autónoma del País Vasco. Su capital es San Sebastián. Vizcaya (en euskera y oficialmente: Bizkaia) es una provincia de España y un territorio histórico de la comunidad autónoma del País Vasco, heredera del antiguo Señorío de Vizcaya. Su capital es Bilbao.

⁷⁴ HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Lecciones sobre la estética*, Editorial de A. Brotons, Akal Madrid, p511.

Jaako Pernu "Parasol", 2001.

Jonna Pohjalainen "Color Pencils"
Latvia, 2006.

alteración del paisaje es muy interesante. La visión Nórdica se diferencia mucho de la Latinoamericana, por este motivo me parece importante resaltarlos y estudiarlos a detalle.

4.3.2 El paisaje intervenido en México

"El arte ambiental tiene así dimensiones sociales y él pertenece a un lugar público algo que un paisaje natural. El arte ofrece las herramientas para reconstruir y para representar esto"⁷⁵. México con una amplia tradición en la producción de paisaje, en los últimos años no se ha quedado atrás, las nuevas formas de interpretar al paisaje siguen siendo una constante dentro del arte contemporáneo Mexicano, el uso de la ficción como método es un lugar común en el nuevo paisaje en México. "Tendencia que se ha hecho consistente en la fotografía contemporánea mexicana: la construcción de narraciones soportadas por una iconografía ambigua, densamente simbólica y cargada de dramatismo"⁷⁶.

"La fotografía del paisaje en México ha sido una historia de la alabanza, de la experimentación, de las contribuciones, de las renovaciones, de las reiteraciones y de las declinaciones. Indiscutiblemente, consideran una referencia obligatoria en la presencia humanista, tomas directas, ortodoxos y de la obra clásica"⁷⁷. Fotógrafos como David Maawad, Mariana Yampolsky, Javier Hinojosa son partícipes de esta tradición de calidad en la fotografía Mexicana.

La intervención/la acción en los paisajes de Lourdes Grobet en la década de los ochenta era más una aproximación al paisaje intervenido como estrategia, la producción de paisaje actualmente no se puede entender sin Alfredo Destefano y Laura Barrón, son pilares en la construcción del imaginario colectivo de la fotografía contemporánea mexicana, la construcción y manipulación del paisaje se ha asentado nuevamente

---

⁷⁵ <http://www.environmentalart.net/natur/index.htm> consultada el día 16 de Noviembre del 2008.

⁷⁶ Texto para la exposición "Marea" de David Corona, EDS Galería, México. viernes, 12 de junio de 2009 Escrito Por: Juan Antonio Molina, p1.

⁷⁷ MONTIEL KLINT, Gerardo. *Mexican suburbia; images: the depravation of the ordinary*, para la página web del fotógrafo Alejandro Cartagena, p3.

Alfredo Destefano, De la serie "Habitar el espacio" Circulo Polar en el Desierto 1999.

en México, gracias en parte a ellos dos. La obra del Mexicano Alfredo Destefano un referentes indiscutible del paisaje contemporáneo en México, la intervención del paisaje como característica esencial de sus piezas, La serie "Habitar el espacio" es un referente indiscutible en la fotografía Mexicana inclusive Latinoamericana, producida en el desierto del estado de Coahuila en México, Una pieza emblemática y además muy acercada a mi proyecto final es Circulo Polar en el Desierto, Destefano afirma en sus textos de la página web que trabaja con los espacios que parece que no han sido "tocados" por el hombre o que simplemente no ha estado ahí, el habita lugares deshumanizados y los carga de simbolismos, el hombre transforma el espacio. "Todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa⁷⁸".

La producción de paisaje en la fotografía contemporáneo en México, en gran parte es el resultados de trabajos de fotógrafos emergentes, la creación en esta esfera es prolifera y se posiciona poco a poco en grandes circuitos del arte mundial, algunos están dejando de ser promesas emergentes para situarse como grandes autores. David Corona es uno de estos artistas emergente de México, que actualmente radica en la cuida de Guadalajara en la provincia de Jalisco, ha evolucionado con gran fuerza su trabajo, su gran habilidad de manipulación de la fotografía digital y la construcción de paisajes, hacen de Corona un autor que ya es reconocido en el país.

Un punto que me ha parecido de los más originales en ese tratamiento del paisaje urbano es justamente la ambigüedad entre el paisaje y el pasaje. "Muchas de las fotos de David Corona muestran espacios de tránsito y, sobre todo, lugares de transición o de paso: grandes portones, pasillos, escaleras, calles o carreteras, puertas de entrada o de salida. No son lugares donde se está, sino todo lo contrario: son espacios donde el estar es una imposibilidad o un absurdo⁷⁹".

Otra gran artista radicada en México Daniela Edburg,

---

⁷⁸ BACHELARD, Gastón. La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México 1986, p35.

⁷⁹ MOLINA, Juan Antonio. Texto para la exposición "Marea" de David Corona, EDS Galería, México. viernes, 12 de junio de 2009, p2.

David Corona, "Marea" 2009.

Daniela Edburg, De la serie drop Dead georgeous, "Muerte por gummi bears", Guanajuato, México.

Alejandro Cartagena "Ciudad"

una fotografía que utiliza al humor y la sátira para hacer fotografía, sin duda elementos que muchas veces carece el arte actual. En su serie *Drop Dead georgeous*, Artículos de consumo diario, monta unas puestas en escena que pareciera que las galletas, las gominolas, los algodones de azúcar cobran vida y tratan de matar a las personas que los utilizan, me parece interesante que siempre son mujeres las que aparecen en sus fotografías, esto le da un significado totalmente diferente, con un discurso de reivindicación de las mujeres, en su obra *Killing time*, usa a los tejidos para construir sus paisajes de fantasía.

Además de ellos varios jóvenes fotógrafos incursionan en paisaje y los abordan de maneras muy distintas, tal el caso de Oswaldo Ruiz que trata de hacer una resignificación de la ceguera, en donde trata de explicar la imposibilidad a la imagen. Otro exitoso y talentoso autor es Alejandro Cartagena, sus trabajos evocan la insistencia del hombre por descifrar e interpretar su entorno. Pareciera que en sus tomas no pasa nada, pero son estudios de tipologías urbanísticas. Sus tomas distantes me remiten a los nuevos autores alemanes como: Gursky, Strutt o Hutte. Utiliza la esencia de la fotografía documental-directa para situar al espectador en una ciudad imaginaria. El tratamiento digital transforma las calles, bardas y edificios en maqueta o, en una versión de urbe contemporánea idealizada.

CONCLUSIONES

En este proyecto teórico–práctico, aprendí a reflexionar y aplicar la investigación en mi obra, es algo que ya hacía pero de manera muy precaria, no con mucho detalle, ahora lo hice con más conciencia, incluir una revisión teórica en mi producción artística, me ha dejado con muchas ganas de seguir por este camino. Además de hacer una reflexión de la intervención del paisaje, a detalle tanto teórica, conceptual y artística. Espero que con estos conocimientos adquiera una madurez en mis piezas con el paso del tiempo, y poder ser un artista más multidisciplinar, otro punto en donde quiero desarrollarme es en la creación de piezas en colectivo, saber utilizar conocimientos de manera grupal y hacer creación en común.

La naturaleza siempre ha estado ligada al hombre, intervenir el paisaje es un medio eficaz para estructurar discursos artísticos y dar más atención a los espacios naturales y su importancia en la vida cotidiana de los humanos.

Mis expectativas con este proyecto son las de generar conciencia de una temática como el calentamiento global, mediante la intervención de la naturaleza con escenarios que recrean a la fantasía y la ficción. Valencia fue el sitio idóneo para hacer este proyecto, las herramientas aprendidas durante el máster, los recursos que ofrece la Facultad de Bellas Artes de San Carlos al igual que la Universidad Politécnica de Valencia me facilitaron la construcción de este proyecto.

Siendo estas las conclusiones más generales, podemos precisar las más concretas del siguiente modo: He mostrado como se ha generado una foto instalación que forma parte de una extensa producción fotográfica de este proyecto, a partir de los contenidos y los recursos técnicos que se han ido generando en las diferentes asignaturas que he cursado a lo largo de este máster en Artes Visuales y Multimedia. Así puedo especificar, a modo de ejemplo que en la asignatura de Activismo y nuevos medios en el arte público me ayudó a conceptualizar de mejor manera la intervención del espacio y la importancia del espacio público como espacio de exposición de piezas artísticas.

Además creo que las asignaturas de: Diseño de interfaces, video creación, Arte y televisión nuevos medios , nuevos lenguajes; me ayudaron a ampliar mis conocimientos de la utilización de nuevos medios en el arte. Mi formación había sido más autodidacta, por lo cual el máster me ha servido para complementarla y enriquecerla.

Por medio de este proyecto he hecho una reflexión teórico-práctica, algo que es de alguna manera inédito en mi producción artística, ha sido muy grato este descubrimiento, incorporar la investigación a la generación y conceptualización de piezas artísticas me ha dejado fascinado. Un camino que trataré de seguirlo en mis próximas piezas. La asignatura del seminario de artes visuales y multimedia al igual que Dispositivos, Medios y Contextos fueron fundamentales para poder construir este proyecto, a lo largo de mi producción fotográfica estaba acostumbrado a hacer proyectos casi netamente prácticos. La reflexión teórica que he generado me ha dejado muy satisfecho.

En mi punto de vista creo que presento un proyecto de calidad que me servirá para la obtención del título de máster. Mi trayecto como estudiante del máster termina, lo cual requiere un gran compromiso para seguir produciendo proyectos de calidad.

Creo que por medio de las intervenciones se generará reflexión acerca del cambio climático y la intervención del paisaje. El resultado práctico de este proyecto son más de 20 piezas fotográficas, todas con una atmósfera de paisajes de fantasía que tienen como discurso la reestructuración o reconstrucción de la naturaleza.

La parte más importante de la obra artística es la difusión, para esto afortunadamente tengo el material para montar una exposición, ya tengo todo listo para pedir una fecha para alguna galería o espacio expositivo de Valencia; las salas de la Consejería de la juventud, me gustaría mostrar mis piezas en la Sala de Russafa o de Campoamor, la decisión de que se exponga o no, ya no está en mis manos. Además estoy tratando de conseguir espacios de exhibición en México, en mi ciudad casi natal, San Luis Potosí y en otras provincias de mi país(digo casi natal, porque yo no nací ahí, pero he vivido casi toda mi vida en esta ciudad). Creo que es importante que se muestre este trabajo tanto en mi país como en España.

CAPITULO CINCO, ANEXOS

5.1 CATALOGO DE FOTOGRAFÍAS NO INCLUIDAS EN EL TEXTO, DE LA SERIE “DECONSTRUCCIÓN ATMOSFÉRICA”.

Juan Pablo Meneses De la Serie “Deconstrucción Atmosférica”
Después del baño de sol 2009.

Juan Pablo Meneses De la Serie “Deconstrucción Atmosférica” Si-
guiendo el camino naranja, el amarillo esta en obras, 2009.

Juan Pablo Meneses De la Serie "Deconstrucción Atmosférica" Otoño, 2009.

Juan Pablo Meneses De la Serie "Deconstrucción Atmosférica" El bosque de la China, 2009.

Juan Pablo Meneses, De la Serie: Reconstrucción Atmosférica. "La Sala Naranja", 2008.

Juan Pablo Meneses, De la Serie "Deconstrucción atmosférica" Señales 2009.

5.2 Texto de Juan Antonio Molina, 12 x 12: David Corona.

David Corona es un autor cuyo nombre ya se conoce y se respeta en el ámbito de la fotografía artística mexicana. Tuvo una educación dentro de las artes visuales (en la Escuela Nacional de Artes Plásticas) y participó en Fotoguanajuato, un exitoso programa de educación artística y profesional para fotógrafos. Ha recibido becas de varias instituciones estatales y ha expuesto su obra en diversos espacios en México y el extranjero. Su trabajo participa de una tendencia que se ha hecho consistente en la fotografía contemporánea mexicana: la construcción de narraciones soportadas por una iconografía ambigua, densamente simbólica y cargada de dramatismo.

En el caso de David Corona, el centro de esa iconografía es el espacio urbano, que él representa como un espacio irreal, o mitológico en última instancia. Son escenas que parecen anunciar la llegada de nuevos cultos, de nuevas ceremonias, de una ritualidad alternativa. O son sitios ocupados por la arquitectura y por los artefactos, o por estructuras que a veces resultan imponentes y en las que siempre hay un residuo de decadencia, como si la ruina fuera el inevitable destino de la utopía. No pueden mirarse esos espacios sin sentir el peso de una cultura visual marcada por referencias apocalípticas. Eso es lo que da el tono premonitorio a muchas de estas representaciones, extraídas, no de la vivencia inmediata, sino de la imaginación.

Un punto que me ha parecido de los más originales en ese tratamiento del paisaje urbano es justamente la ambigüedad entre el paisaje y el pasaje. Muchas de las fotos de David Corona muestran espacios de tránsito y, sobre todo, lugares de transición o de paso: grandes portones, pasillos, escaleras, calles o carreteras, puertas de entrada o de salida. No son lugares donde se está, sino todo lo contrario: son espacios donde el estar es una imposibilidad o un absurdo. Tienen todas las características resumidas en el concepto de “no lugar”, que popularizó Marc Augé, y que cada vez es más adecuado para entender la relación de la representación fotográfica con la experiencia espacio-temporal del sujeto contemporáneo.

Los sitios representados en la serie Mareas tienen todos esos rasgos de absurdo y de imposibilidad. Tienen también un aura de catástrofe y de momento irremediable. El autor no llega a esas representaciones por medio de la reproducción de lo real, sino más bien reproduciendo un mecanismo de intervención en lo real, totalmente asimilado por el arte contemporáneo. En tal sentido es tanto una propuesta de intervención como de simulación. La mirada del fotógrafo ya no busca recordar para reproducir (y reproducir para volver a recordar), sino que busca intervenir, modificando el recuerdo. De ahí se entiende que estas fotografías dejen tan poca oportunidad para la nostalgia. Porque el agua aquí parece ser, en

última instancia, un elemento que borra el pasado y que aniquila cualquier posibilidad de retorno.

Por Juan Antonio Molina
Del 13 de junio al 3 de julio de 2009

EDS | GALERIA
Atlixco 32 (entre Juan Escutia y Antonio Sola)
Condesa . 06140 . México D.F.
www.edsgaleria.com

5.3 De los fotógrafos potosinos/de mi experiencia personal/a proposito de la exposición de Juan Pablo Meneses

Pensar en fotografía y en San Luis Potosí, es pensar de inmediato en un cúmulo de imágenes, imprescindibles ya, de Manuel Ramos, el fotógrafo doblemente creyente -fervoroso en la fotografía y en sus creencias religiosas-, que se afincó en la Ciudad de México, pero que siempre adoró, también, a su tierra. Pero han pasado décadas desde que Ramos trabajó arduamente en el país y también de su muerte. Ignoro el desarrollo posterior -en el siglo XX- que tuvieron los fotógrafos y la fotografía en Potosí, espero en mi primera visita a SLP descubrir eso y muchas cosas más.

Pero en estos pocos años del nuevo siglo XXI la presencia de los nuevos fotógrafos potosinos se está notando. Dentro del programa FotoGuanajuato, que han impulsado Centro de la Imagen y el Instituto Cultural de Guanajuato, en combinación con muchas instituciones de los estados del centro-occidente del país, en cada emisión han estado seleccionados jóvenes fotógrafos potosinos, también en el congreso Encuentro FotoGuanajuato se han hecho presentes como asistentes, expositores y participantes en la Revisión de portafolios.

En Pachuca, Hidalgo en 2005 en el 'Encuentro Nacional de Fototecas' conocí a Maru Martínez Juache, de quien ya sabía su labor infatigable, en varias áreas de la fotografía y al frente del festival 'Fotovisión', y volvimos a compartir hace unos días el 'XXX Aniversario de la Fototeca Nacional'. Bueno, al primero de ellos a quien conocí fue a Ramón Portales, en aquel seminario muy intenso en 2003 'Leer fotografía en el

Siglo XXI', en el Ex-convento del Carmen en San Ángel, al cual Ramón viajó entusiastamente cada sábado a D.F. durante varios meses.

En la generación 2005 de FotoGuanajuato, conocí a Ricardo Sierra y a Juan Pablo Meneses con aquel 'look' tan distinguible estilo mohicano: una franja de cabello teñida de naranja que zurcaba su blanco cráneo rapado. Grupo bautizado por la curadora anglo-mexicana Trisha Ziff como la 'Generación antidocumentalista', en estricto apego a esa 'otra realidad' mostrada en sus imágenes.

Ahora Meneses me invita a escribir algo sobre su material reciente en el que encuentro muchas similitudes y actualizaciones de algo que me es muy cercano, que contaré brevemente: en 1979 se abrió la Galería del Auditorio Nacional del Instituto Nacional de Bellas Artes y en ella el 'Salón de Experimentación' que fue la respuesta a las nuevas tendencias emprendidas por los artistas mexicanos emergentes, entre ellas el arte-de-instalación, participando el grupo interdisciplinario 'Peyote y la Compañía' creado y 'liderado' por un lúcido y activísimo joven Adolfo Patiño (que años antes, en 1976, se había distinguido creando el Grupo de Fotógrafos Independientes y sus 'Exposiciones ambulantes: Fotografía en la Calle' con el nombre de Adolfotógrafo). En la instalación 'Tragodia II' del grupo Peyote aparecían una serie de cajas, arte-objeto, en que aparecían muñecos de plástico, de variadas formas, en múltiples acciones, integrando una serie. De ambos grupos soy integrante.

Veo los polípticos de Juan Pablo Meneses en que utiliza esas figurillas de plástico, juguetes tan populares desde hace mucho tiempo, que nos han acompañado en la infancia e incluso después, donde las integra con otros elementos en aparentes juegos lúdicos, en narraciones abiertas, pero con claro antibelicismo y comentarios irónicos. Generación la de él, la de ustedes, que crecieron con el cine de luchas galácticas, después presenciaron por televisión las guerras, en serio, que ya más grandecitos los asaltaron las aventuras de 'Toy Story', todo esto alimento de su vida y de su vida creativa.

Gustavo Prado al cerrar el ciclo, hace unos meses, de FotoGuanajuato comentó a partir de las fotos del michoacano Rogelio Séptimo: 'Como estas fotografías en que los niños juegan a ser súper-héroes, los jóvenes presentes juegan a ser artistas y ahora es el momento en dejar atrás el juego y que se convierta en algo formal', Me siento muy orgulloso de ser testigo de este cambio. Y deseo que muchos de los fotógrafos potosinos y de todas las latitudes mexicanas estén en el futuro junto a Don Manuel Ramos.

ARMANDO CRISTETO PATIÑO

México, D.F. agosto 2006

-Primer aniversario luctuoso de Adolfo fotógrafo-

5.4 Juan Pablo Meneses y El aire de los tiempos

Por Armando Cristeto

Texto de la exposición "Tripones Agogó".

República mexicana, verano del año 2007. Las lluvias torrenciales azotan buena parte del territorio nacional, están muy afectados los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México y el Distrito Federal, el calentamiento global es una de las causas del trastorno. Hay cambios en el planeta.

Hace un cuarto de siglo nació Juan Pablo Meneses que ha vivido la mayor parte de su juvenil vida en San Luis Potosí y desde hace un lustro ha tenido la fotografía como uno de sus motores y ejercicios en esta vida. Él forma parte de un grupo, nada pequeño, de productores de artes visuales, de su estado, y que son reflejo de su época: aquilatan el pasado antiguo y reciente, pero están muy concientes de los avances de este periodo, el conocimiento se da por instrucción y compartición de experiencias, el lirismo como aquella pulsión imaginativa está presente, pero nunca para justificar o enmascarar anquilosamientos.

Los tiempos de los vetustos foto-club quedaron muy atrás.

Juan Pablo Meneses el fotógrafo (y cuidado de no confundirnos con los Meneses, el pintor y grabador es Rodrigo, hermanos sí, pero no clones) retomo, el fotógrafo utiliza su propio cuerpo para crear personajes aunque también abreva en el mundo de los objetos,

selecciona juguetes, como vaqueros, soldados y otros tantos héroes de plástico, también dulces con formas zoológicas o vegetativas, así como otros comestibles a saber, panes, pasteles y similares, pero si no conocemos sus obras fotográficas, no hay que pensar que son ilustraciones de revistas de esos insumos, y es aquí donde viene la razón de la creatividad: ha ido constituyendo un universo de construcciones donde los órdenes vivenciales se evidencian: las memorias infantiles 'juegan' en su serie 'Del oeste al pop-art', los dulces se convierten en seres animados y revisitan la potencia del paisaje naturalista autómbrándose 'Los tripones a go-go', todo ello acentuando su carácter lúdico con cromatismos coloristas.

El pop-art es sus imágenes no es la sucesión idéntica de un ícono de la cultura o el consumismo, pero sí es la utilización de elementos del imaginario colectivo, sus personajes, todos, incluido él mismo, son la palpación de lo existente pero nunca de lo cotidiano, sus tomas 'directas' (no alteradas con posterioridad) no son documentalismo pero hablan de un verismo que nos es familiar.

Por todo lo anterior frente a las piezas de J.P.Meneses, en varios Niveles, respiramos el aire de los tiempos.

ARMANDO CRISTETO PATIÑO

CAPITULO SEIS, FUENTES

6.1 BIBLIOGRAFÍA PROYECTO DEL MASTER

- ARBAIZAR**, Phillipe. *La Confusión de los géneros en fotografía*. Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
- BALLÓ**, Jordi, *Imágenes de silencio*, Los motivos visuales en el cine, Anagrama, España, 2000.
- BACHELARD**, Gastón. *Poética del Espacio*, Fondo de Cultura Económica México 1986.
- BREA**, José Luis. *La era posmedia Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*. Salamanca 2002.
- BOLLNOW**, Otto Friedrich. *Hombre y espacio*, Editorial Labor, Barcelona, 1969.
- BURGIN**, Víctor. *Reflexiones sobre el grado de investigación en los departamentos de artes visuales*. Pdf
- CASTRO**, Flórez Fernando. *Intervenciones Plàstiques a la Marina 2005*, Conselleria de Cultura, educació i esport de la Generalitat Valenciana 2005.
- DEBROISE**, Oliver. *Fuga Mexicana: Un recorrido por la fotografía en México*. España, Gustavo Gili, 2005.
- DE OLIVEIRA** Nicolás, **OXLEY** Nicola, **PETRY** Michael. *Installation art in the new millenium, The empire of senses*. Thames & Hudson 2003.
- GALOFARO**, Luca, *Artscapes: El arte como aproximación al paisaje contemporáneo*, Gustavo Gili, Barcelona, 2003.
- HEIDEGGER**, Martin. *Construir, Habitar, Pensar*.
- KAST**, Jefrey. *Land Art y Arte Mediambiental*. Phaidon 1988.
- KOHLER**, Michael. *Constructed Realities: The Art of Staged Photography*, EUA, 1995.
- KRAUSS**, Rosalind. *Pasajes de la escultura moderna*, Akal/Arte contemporáneo 2002.
- LISTER**, Martin. *La imagen fotográfica en la cultura digital*, Paidós Ibérica, España 2007.
- LONG**, Richard. *Walking in circles*, Thames and Hudson, Alemania 1989.
- LUCIE-SMITH** Edward. *Artes Visuales en el Siglo XX*, Köne-mann. 1996.
- NAUKKARINEN**, Ossi. *Art of the enviroment*, OKKA University of Art and Design Helsinki 2007.
- MADERUELO**, Javier. *Actas, Arte y Naturaleza, Colección arte y naturaleza 1* Diputación de Huesca 1995.
- MADERUELO**, Javier. *Actas, El paisaje, Colección arte y naturaleza 2*, Diputación de Huesca 1995.
- MADERUELO**, Javier. *El jardín como arte*, Colección arte y naturaleza 3, Diputación de Huesca 1995.
- MARTIN**, Sylvia. *Videoarte* Taschen, Alemania 2006.

MOURE, Gloria. *Dan Graham*, Fundación Tàpies Barcelona, 1998.

ROSELL, Quim. *Después de / Afterwards. Rehacer paisajes / Remaking Landscapes*, Gustavo Gili, Barcelona, 2001.

RUSH, Michael. *Nuevas Expresiones artísticas a finales del siglo XX*, Thames and Hudson, Londres 1999.

TAGG, John, *El peso de la representación ensayos sobre fotografías e historias.* , Barcelona, Gustavo Gili.

WALL, Jeff. *Fotografía e inteligencia Líquida*, Gustavo Gili 1989.

WOLF, Norbert. *Pintura Paisajista*. Taschen 2008.

YATES, Steve, *Poética del Espacio*, Esapaña, Gustavo Gili.

6.2 Páginas web

http://www.heideggeriana.com.ar/textos/construir_habitar_pensar.htm

<http://www.environmentalart.net/natur/index.htm>

<http://www.chusgarciafraile.com/>

<http://www.phe.es/festival/>

<http://ciseminario.blogspot.com/>

<http://www.whitecube.com/artists/>

<http://www.ade stefano.com>

<http://www.ninakatchadourian.com>

<http://www.bledayrosa.com>

<http://davidcorona.com>

<http://www.edwardburtynsky.com/>

<http://www.sugimotohiroshi.com/>

<http://www.cdan.es/>

<http://erskinesolarart.net/>

<http://www.din.umontreal.ca/courchesne/>

<http://www.jasonbruges.com/>

http://www.tomas march.com/exposiciones/antonio_orts/obras/video1.html

<http://www.yts.fi/>

http://www.pixelache.ac/nuage-blog/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=1

<http://hehe.org.free.fr/>

<http://www.greenmuseum.org/c/aer/>

<http://www.maleonn.com/v2/>

<http://aleph-arts.org/pens/index.htm>

<http://www.moniquebastiaans.com/>

<http://www.scarletthoof.com/>

http://www.tonk.ch/main_einzeln.php?n=4

<http://artenvironment.ning.com/>

<http://www.museothyssen.org/thyssen/coleccion/recorridos11.html>

<http://www.marjahakala.net/>

<http://www.donnaconlon.com/>

<http://dourmana.com/node/5>

<http://www.jetelova.de/index2.html>
<http://www.jetelova.de/index2.html>

6.3 Tesis consultadas y trabajos de investigación consultados

MAÑAS Carbonell, Moisés. *Interacción en espacio-tiempo post internet : una propuesta teórico práctica: “congratulation we lost the image”*, Valencia Universidad Politécnica de Valencia , 2006.

SANMARTÍN Piquer, Francisco Javier. *Incidencia del ruido en la transformación técnica y conceptual de los métodos de edición de vídeo. Análisis teórico y experimental*, Valencia : Universidad Politécnica de Valencia , 2003.

CAPITULO SIETE, RESUMEN

7.1 CASTELLANO

Este proyecto busca una reflexión teórico-práctica de la intervención o alteración del paisaje como estrategia de producción dentro del arte, a través de la fotografía como herramienta de registro; con el fin de generar consciencia por el calentamiento global y sus repercusiones, por medio de la escenificación de paisajes de fantasía, con objetos como: tejidos, plásticos, rompecabezas, cubos, hielos, entre otros. Dividido en cuatro grandes bloques o capítulos, el primero que explica la parte práctica; los ensayos, prototipos que fueron parte de la construcción de la instalación final. El segundo capítulo se centra en revisión a detalle de autores que trabajan dentro de las estrategias ecológicas del arte contemporáneo, el tercer bloque explica brevemente la utilización de nuevos medios en el paisaje, desde la fotografía, instalación y el uso de la intervención del espacio público como estrategia de producción. En la última parte se analizan las principales temáticas empleadas durante el proyecto.

Desde el uso de los tejidos en el arte, el horizonte como elemento fundamental en la composición del paisaje y la ficción como recurso en la fotografía y la construcción escenificada de la realidad registrada a través de la lente de una cámara. Todas las intervenciones elaboradas para este proyecto fueron realizadas en lugares cercanos de la ciudad de Valencia y registradas por medio de fotografía, La Comunidad Valenciana tiene espacios naturales de gran belleza que me sirvieron como escenarios para alterar al paisaje.

La revisión de artistas fue haciendo con énfasis en la producción de fotografía de México, Estados Unidos y Europa, en específicamente de España y Finlandia. Ya que considero que son los más apropiados para este proyecto, una mezcla entre diversas zona geográficas que enriquecen la producción de paisaje alterado.

7.2 VALENCIÀ

Aquest projecte cerca una reflexió teòric-pràctica de la intervenció o alteració del paisatge com estratègia de producció dins de l'art, a través de la fotografia com eina de registre; amb la finalitat de generar consciència per l'escalfament global i les seues repercussions, per mitjà de l'escenificació de paisatges de fantasia, amb objectes com: teixits, plàstics, trencaclosques, poals, entre uns altres.

Dividit en quatre grans blocs o capítols, el primer que explica la part pràctica; els assajos, prototips que van ser part de la construcció de la instal·lació final. El segon capítol se centra en revisió a detall d'autors que treballen dins de les estratègies ecològiques de l'art contemporani, el tercer bloc explica breument la utilització de nous mitjans en el paisatge, des de la fotografia, instal·lació i l'ús de la intervenció de l'espai públic com estratègia de producció. En l'última part s'analitzen les principals temàtiques emprades durant el projecte.

Des de l'ús dels teixits en l'art, l'horitzó com element fonamental en la composició del paisatge i la ficció com recurs en la fotografia i la construcció escenificada de la realitat registrada a través de la lent d'una càmera.

Totes les intervencions elaborades per a aquest projecte van ser realitzades en llocs propers de la cuideu de València i registrades per mitjà de fotografia, La Comunitat Valenciana té espais naturals de gran bellesa que em van servir com escenaris per a alterar al paisatge.

La revisió d'artistes va ser fent amb èmfasi en la producció de fotografia de Mèxic, Estats Units i Europa, en específicament d'Espanya i Finlàndia. Ja que considere que són els més apropiats per a aquest projecte, una barreja entre diverses zona geogràfiques que enriqueixen la producció de paisatge alterat.