

Monumento al animal.

Sobre la preservación animal y homenaje a las especies.

Autor: Álvaro Giménez González.

Tutor: Vicente Ortí Mateu.

Máster en Producción artística.

27 de Junio de 2016.

“Nuestras obligaciones morales con respecto a los animales, provienen de nuestro propio deber como especie con capacidades superiores de proteger al inferior o, al menos, de no utilizar esa ventaja para la destrucción de otros seres”

Mahatma Gandhi.

Resumen.

Los humanos somos la causa y la solución de los animales, en nuestra mano está ejercer la responsabilidad de cuidar de nuestros compañeros de este mundo. Sin embargo, nuestro desarrollo muchas veces significa la destrucción de su hábitat. Y cada año más especies se apuntan al club de “Animales Extintos”.

Dada la situación real de una crisis ecológica global, y el gran impacto que esta puede causar si no le prestamos la debida atención, es una labor de todos aportar nuestro conocimiento en pro de una lucha frente a esta. Si bien hay muchos discursos que merecen la atención del arte, y muchas realidades que deben ser cuestionadas y juzgadas con ojos críticos, bajo mi opinión personal, mostrar la realidad de esta situación es de las labores más urgentes que se nos plantea en un futuro próximo.

Dentro de todo el campo de la crisis ecológica, y de todos los ámbitos abarcables, he decidido tratar el tema de la preservación de los animales y el enfoque que he tomado para el proyecto es el de homenajear a todos los animales, de realizarles un monumento.

Palabras clave.

Preservación animal – Monumento – Ética animalista – Crisis ecológica.

Summary.

We the human beings are the cause and the solution of the animals, is our duty to take part and defend our partners of this world. Nevertheless, our development often means the destruction of their habitats. And more species join up to the club of "Extinct Animals" every year.

Considering the real situation of a global ecological crisis, and the big impact that it can cause if we do not pay the due attention, we must use our knowledge in order to improve the animals situation on this struggle. Although there are many issues that deserve the attention of the art, and many realities that must be questioned and judged by critical eyes. In my personal opinion, the reality of this situation must be shown as urgent as it really is, inasmuch as it is an immediate future for us.

Within field of the ecological crisis, and all the ambiances abarcables, we have decided to write about the subject of the preservation of the animals and the approach that we have taken for the project is honoring all the animals by realizing a monument.

Keywords.

Animal preservation-Monument-Animalistic ethics-Ecological crisis.

INDICE

INTRODUCCION

Metodología	9
Objetivos	9

DESARROLLO CONCEPTUAL

1.Sobre la historia del arte animalista	11-14
2.Introducción a la preservación animal	15-16
3.Crisis ecológica	17-18
4.Conservación de las especies animales	19-20
4.1.Iniciativas de conservación	21-22
4.2.Reservas y parques naturales	23
4.3.Organizaciones No Gubernamentales	24-26
5.Intencionalidad del proyecto	27-28
6.Monumento a los animales	29
6.1.Monumento al mulo	29
6.2.Monumento a los animales de guerra	30
6.3.Monumento a una variedad de tortuga extinta	31
6.4.Monumento a los caballos salvajes de América	31
6.5.Monumento a los hipopótamos	32
6.6.Monumento a los animales maltratados	32
6.7.Monumento a las iguanas	33
7.Sobre ética animalista	34-36

DESARROLLO PROCESUAL

8.Referentes artísticos	38
8.1.Jan Rosetta	38-40
8.2.Robert Glen	41-42
8.3.Hasan Novrozi	43-44
8.4.Alberto Giacometti	45-46

8.5.Selçuk Yilmaz	47-48
8.6.Pascal Masi	49-51
8.7.Chiqui Díaz	52-53
9.Representación del movimiento contenido en la escultura	54-55
10.Procesos de creación	56
10.1.Cabra.Construcción en metal	56-58
10.2.Pantera. Fundición en latón	59-61
10.3.Marmota. Talla en piedra	62-64
PIEZAS	65-72
CONCLUSION	
11.Reflexión personal	74
BIBLIOGRAFIA	
12.Bibliografía	76-78

INTRODUCCIÓN

Metodología.

Este TFM constará de una producción de varias obras escultóricas que responderán a una investigación y documentación teórica.

El tema escogido para la investigación teórica será la preservación animal, enmarcada en un contexto de crisis global ecológica. Desarrollaremos temas como la ética animalista y datos y catalogación de especies en peligro de extinción, cuyas fuentes de documentación serán artículos de revistas, libros y páginas webs.

La intención de este proyecto será la de realizar un monumento-homenaje a los animales, y documentaremos monumentos ya existentes, y referencias artísticas que tengan que ver con la temática.

Para ello realizaremos cuatro piezas escultóricas, con tres técnicas diferentes. Una cabra y un bisonte mediante construcción en metal, una marmota mediante talla en piedra, y una pantera mediante fundición en bronce. Cada una de ellas es un monumento a su respectiva especie, ya sea por razones de peligro de extinción, o por explotación mercantil. Además, realizaremos una breve investigación sobre la representación del movimiento contenido en la escultura, correspondiente a la parte procesual del proyecto.

Objetivos.

- Investigar y documentar sobre el tema de la preservación animal tomando como punto de partida la crisis ecológica.
- Analizar, desde un punto de vista ético y moral, la cuestión animalista.
- Realizar unas piezas escultóricas que sea un monumento-homenaje a especies en peligro de extinción o sometidas a procesos de explotación.
- Analizar los métodos de expresividad del movimiento contenido en la escultura, que serán la base para la creación formal de las piezas.
- Realizar una breve documentación histórica sobre la evolución del arte animalista.

DESARROLLO CONCEPTUAL.

1.Sobre historia del arte animalista.

“Cuando el hombre era tan joven que no podía explicarse los fenómenos desde el pensamiento lógico, las imágenes comenzaron a agolparse en su mente. Al tratar de convertir estas ideas abstractas en algo concreto, nació el arte.

Lo primero que representó, por supuesto, fue aquello que no le era ajeno, fueron los seres vivos de su entorno.”¹

Para comenzar el trabajo introduciremos un resumen sobre la historia del arte animalista. Es un tema clásico, ya que comienza a verse en las primeras pinturas rupestres, en las cuales el hombre prehistórico representa figuras que le son familiares. Ya en el arte egipcio se observan figuras humanas mezcladas con formas de animales, vinculando estas formas a dioses, que explicaban temas como la vida, la muerte, las estaciones, etc. Por ejemplo, en los rituales de momificación, de manera habitual se conservan en los enterramientos los cuatro vasos canopos, tres de los cuales reproducían cabezas de animales: mono, halcón y chacal.

"Horus"

En la pintura minoica, en los frescos de los palacios cretenses y la decoración de la cerámica, podemos encontrar la temática animalística como uno de sus principales motivos, por ejemplo en la “Puerta de los Leones de Micenas”.

También en los palacios babilónicos, asirios y persas, aparece frecuentemente representados los animales. De nuevo fueron frecuentes las figuras mitológicas que mezclaban rasgos de distintos animales incluso a veces con rostro humano. Algunos ejemplos son el “Lammasu” y el “Kirubi”.

En el pueblo celta, uno de los animales más importantes era el jabalí, que se plasmaba en estandartes, parecido a lo que hacían los romanos con las águilas.

¹ MENENDEZ García, Yerisleidy. “Historia de la representación animalística”. El caimán Barbudo. 2012. Web: www.caimanbarbudo.cu. 27 Junio 2016.

El pueblo etrusco utilizaba figuras de bronce con formas de animales para ritos funerarios, y además se les concebía como elementos decorativos de calderos y otros útiles.

En la escultura helénica también podemos encontrar figuras de animales, especialmente de caballos, en obras como el “Auriga de Delfos” o que se pueden ver tallados en “ Acrópolis”. “La Terraza de los Leones” en el Santuario de Apolo en Delos y los que aparecen en distintos ciclos mitológicos, es otro ejemplo de las representaciones animalistas que podemos encontrar pertenecientes a este período. De leones y caballos se han conservado hermosas piezas, ya sean obras aisladas, en relieves o en monedas y piedras grabadas. El gran león sentado y de tamaño superior al natural que se alzaba en el puerto ateniense de El Pireo y que hoy se halla a la entrada del Arsenal de Venecia, y el león del Palacio Barberini también de tamaño superior al natural pueden contarse merecidamente entre las principales obras de arte.

En la cultura de la Roma clásica, “Luperca” la loba que alimentó a Rómulo y Remo, y el águila que portaba como estandarte cada unidad militar, estaban entre las principales representaciones animalistas. Las cuadrigas, importante símbolo de guerra de esta cultura, también tuvieron presencia, tanto en relieve como en bulto redondo, en los arcos de triunfo. Ejemplos de representaciones equinas son los caballos del hipódromo de Constantinopla, el de Marco Aurelio y los de los Dioscuros de Monte Cavallo.

En la India, también encontramos representaciones de estas características, y de nuevo el tema religioso estaba vinculado, dado el aspecto animal de algunos de los más importantes dioses del panteón hinduista; Hánuman (mono) y Ganesha (elefante). La figura de un león remata los pilares de Asoka, y actualmente es incluso un símbolo de la India.

Las representaciones equinas son, sin duda, de las más populares, en toda Europa, Siberia y Asia central, podemos encontrar un conjunto numeroso de pueblos con representaciones de caballos. Esto se debía a que su forma de vida era nómada, lo que centró su arte en la representación de la base de la forma de vida que llevaban.

Incluso en las culturas precolombinas desarrollaron artes figurativos que incluyen animales típicos de la zona, y esto fue antes del contacto con el mundo occidental. Algunos símbolos son un águila que come una serpiente sobre un nopal o una serpiente emplumada.

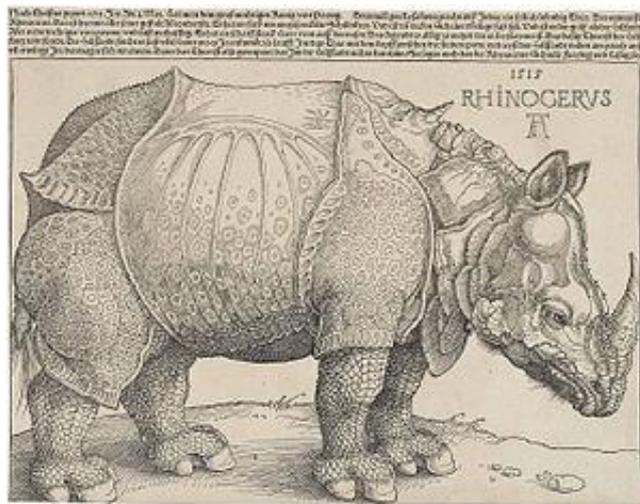
También en la iconografía cristiana es muy abundante en simbología animal. Una de las constantes tiene que ver con la identificación de Cristo con el cordero místico o como Buen

Pastor, con lo que las ovejas se identifican con los cristianos y la del Espíritu Santo con la paloma.

Otros animales como el toro, el águila y el león fueron importantes representaciones. El León de Judá, al que derrotó Sansón, o los leones del pozo de Daniel, son algunos ejemplos.

La escena de la Natividad, cuando nació el niño Jesús, brindó también una excusa para abundantes representaciones animalísticas: la mula y el buey del pesebre, cuna del niño Jesús; los perros y el rebaño de los pastores en los frescos románicos de San Isidoro de León, así como los camellos de los Reyes Magos.

La identificación del arte con la imitación de la naturaleza fue intensificándose en las artes figurativas del gótico que cobró mas importancia durante el Renacimiento, lo que condujo a un cada vez mayor realismo. Animales exóticos fueron representados por los artistas de la época, como ocurrió con la llamada jirafa Medici en 1486, o con el rinoceronte de Durero en 1515. Un

Rhinoceronte de Durero.

caso especial fue el que creó El Bosco, un personalísimo universo de animales reales y fantásticos que aparecen en obras como *“El jardín de las delicias”*, *“Las tentaciones de San Antonio”*, *“El carro de heno”* o *“El juicio final”*.

A partir del Manierismo se utiliza la representación de todo tipo de animales como elementos de alivio del tema principal de la obra. Por ejemplo, se puede ver en la obra de Tintoretto cómo dispone la escena de *“El lavatorio”* dejando que el lugar central lo ocupe un perro tumbado.

En el barroco fueron frecuentes las representaciones de bodegones y escenas de caza, Frans Snyders, Jan Fyt, Paul de Vos y Cornelis de Vos destacaron como pintores animalistas en la escuela de Amberes; Alexandre-François Desportes y Jean-Baptiste Oudry en la escuela animalística francesa, y Aelbert Cuyp, Paul Potter y Melchior Hondecoeter en la escuela animalística holandesa.

En esta época comienza a ponerse de moda el encargo de retratos de mascotas debido al aprecio que se les tenía. Uno de los artistas que más destacaron en el género fue el inglés George Stubbs, del que se dice que pintaba del natural en los establos y que estudió cadáveres de caballos en todo tipo de posturas, lo que le llevó a la publicación de *"The anatomy of the horse"* en 1766.

Sin embargo, es a partir del romanticismo cuando las representaciones de animales adquieren valor como tema pictórico por sí mismo. Tanto Gericault como Delacroix fueron notables animalistas.

Más tarde, en las sucesivas vanguardias artísticas de finales del siglo XIX y del siglo XX, el tema perdió interés ya no tuvieron la imitación de la naturaleza como temática principal. Las representaciones de animales, cuando se dan, obedecen a diferentes convenciones; como las del surrealismo, los peculiares caballos de Franz Marc, *"La cabra"* de Picasso (1950), el *"Urano"* de Gargallo (1933) o *"Los músicos de Bremen"* de Gerhard Marcks (1953).

Sin embargo en el caso de los impresionistas fue distinto, tanto ellos como sus precursores tuvieron algunos animalistas notables, de nuevo especialmente en las representaciones equinas. Artistas como Fortuny, Fattori, Degas, Toulouse-Lautrec fueron algunos de los más destacables.²

En la actualidad, el tema animalista se caracteriza principalmente por tener una labor social de denuncia por la preservación animal. En este proyecto trataremos esta temática, y veremos algunos artistas que trabajan hoy día en este ámbito.

² MENENDEZ García, Yerisleydys. "Historia de la representación animalística". El caimán Barbudo. 2012. Web: www.caimanbarbudo.cu. 27 Junio 2016.

2.Introducción a la preservación animal.

Los humanos somos la causa de la principal problemática que aqueja a todo el planeta, y en concreto a los animales, en nuestra mano esta ejercer la responsabilidad de cuidar de ellos y de cambiar el rumbo del barco. Sin embargo, nuestra idea de progreso y desarrollo, muchas veces significa la destrucción de su hábitat. Y cada año más especies desaparecen o entran en zona de riesgo.

En todas partes del planeta, desde las mismas cordilleras españolas, a las montañas rocosas americanas, la situación de los animales ha ido en detrimento durante siglos. Apenas hoy nos hemos vuelto conscientes de la importancia de su conservación, no solo por el bien del ecosistema, sino también por nosotros mismos. Salvar a los animales es una acción que nos devuelve una parte humana que parece que, en este mundo de tecnología y asfalto, hemos perdido.

“Se puede juzgar a una civilización por cómo trata a sus animales”

Mahatma Gandhi.

En continentes como África y América, todavía existen zonas salvajes donde aún quedan muchas especies salvajes en sus hábitats naturales, en Europa, sin embargo, ya han desaparecido muchas especies desafortunadamente.

No obstante, se ha mejorado mucho la situación respecto al pasado en cuanto al fondo financiero y las capacidades técnicas que se dedican a la preservación animal, pero aún hay que hacer mucha inversión en investigación, para generar la información y las capacidades necesarias, además de para poder implementar las estrategias de conservación que se requieren.

Algunas de las causas de peligro de extinción de las especies, son la deforestación, la contaminación, la introducción de especies invasoras, etc. A pesar de los esfuerzos por mantener las especies, las acciones del pasado han condicionado el ecosistema con fatales consecuencias, la desaparición de los bosques es uno de los grandes factores que debemos combatir, ya que estos aportan cobertura a la fauna, cuando estos se queman o se talan, casi el 90% de las especies se extinguen o desaparecen de la zona.

Es importante especificar que cuando se dice que un animal se ha extinguido, significa que ha desaparecido del planeta, que todos los genes que han evolucionado durante millones de años para crear esa combinación única de animal, ya no existe. Es muy importante impedir que sigan desapareciendo especies, puesto que un ecosistema, como la propia palabra indica, es un sistema y necesita de todas sus piezas para funcionar. Todo está engrasado como si fuera una construcción de rodamientos, y cada especie cubre un rol para que se mantenga el ecosistema. Hay especies clave para el equilibrio del ecosistema, especies más importantes y menos importantes, unos son predadores y otros son presas, unos se alimentan de otros, y otros se alimentan de la flora, pero el equilibrio, mantener ese equilibrio, es crucial. Si desaparece una pieza, el equilibrio cae, y dependiendo de la especie desaparecida, las consecuencias pueden ser tan desastrosas que el propio ecosistema se destruya.³

³ HISPAN TV. "La gran historia: Animales en peligro de extinción en Perú." 2015.
Web: www.youtube.com 27 Junio 2016

3.Crisis ecológica global.

Es importante hacer notar, que la preservación de los animales, sólo es una porción de una problemática mayor, y se nos hace necesaria dedicar un apartado a ello. La crisis ecológica es principalmente una crisis de escasez: escasez de materias primas, de energía, de tierras y de espacio ambiental para mantener el ritmo de la economía actual, y aún menos extenderlo a todos los países del Sur y dejarlo en herencia a las generaciones futuras. El modo de producción y de consumo impulsado por el norte de la esfera terráque no tiene en cuenta los límites físicos del planeta, tal y como lo deja patente la huella ecológica: si todas las personas de este mundo consumieran como la ciudadanía española, necesitaríamos tres planetas. Mientras tanto, la humanidad ya supera en un 50% su capacidad de regenerar los recursos naturales que utilizamos y asimilar los residuos que desechamos. Por su parte, el alcance de la dominación humana y de la amplitud de la crisis ambiental que provoca, queda claro por lo menos a través de los seis fenómenos siguientes:

1. Entre la mitad y una tercera parte de la superficie terrestre ha sido ya transformada por la acción humana.
2. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado más de un 30% desde el comienzo de la revolución industrial.
3. La acción humana fija más nitrógeno atmosférico que la combinación de las fuentes terrestres naturales.
4. La humanidad utiliza más de la mitad de toda el agua dulce accesible en la superficie del planeta.
5. Aproximadamente una cuarta parte de las especies de aves del planeta ha sido extinguida por la acción humana.
6. Las dos terceras partes de las principales pesquerías marinas se hallan sobreexplotadas o agotadas.⁴

⁴ MARCELLESI, Florent. “¿Qué es la crisis ecológica? Una vía para la esperanza en el siglo XXI.” Guides. Nº 9. Octubre 2012. Web: www.ecoport.al.net 27 Junio 2016.

El mayor problema, y de ahí su difícil resolución, no es la crisis ecológica en sí, sino el rumbo que la humanidad ha tomado y la fuerte inercia que esta trae. Nuestra sociedad se caracteriza por tener una cosmovisión marcada por el antropocentrismo extremo y por la dicotomía cultura/naturaleza. En la que la naturaleza tan solo es contemplada como un saco infinito de recursos. He aquí el problema, la sobreexplotación de los recursos naturales, superando su capacidad de renovación y dejando una

Ilustración 3

huella ecológica sobredimensionada. Esto es a causa de nuestro modelo de desarrollo de matriz capitalista, que se asienta en la falacia del crecimiento continuo y lineal en una biosfera de ciclos circulares y cerrados. A esto se suman problemas no menos importantes, como la superación de carga de los ecosistemas, aspectos de deterioro ambiental parcialmente irreversibles en tiempo histórico (contaminación radioactiva y química persistente, destrucción de la biodiversidad, erosión/desertización, etc.) y la crisis energética en relación al acabamiento del petróleo barato.⁵

Sin embargo, a pesar de ser grandes problemas, lo más preocupante es la ilusión de control, la falacia tecno-científica y la normalización de la sociedad de riesgo y del cambio climático por parte de los gobiernos. La desinformación, los modelos piramidales de poder en relación al control de los recursos, y la inercia cultural contemporánea son la verdadera raíz del problema. La crisis es global, pero descompensada en extremo en lo que respecta al uso de la energía y los recursos, así como en los residuos y las emisiones.

Vivimos pues, tiempos de excepción, una fuerte crisis ecológica, social y económica de dimensiones globales que no es necesariamente cíclica ni coyuntural, que nos anima a una implicación generalizada desde todos los campos del conocimiento técnico, científico y humanista, así como de la sociedad en su conjunto.

⁵ ALBELDA, Jose Luis. "Síntesis 1: Crisis Ecológica global" UPV. Departamento de pintura. Asignatura: Arte, Naturaleza y Ecología. España. 2016.

4. Conservación de las especies animales.

Actualmente hay entre 16.000 y 18.000 especies reconocidas en peligro de extinción. En el cuidado de las especies en peligro, es tan importante lo que se sabe, y su aplicación, como la importancia de reconocer lo que no se sabe, para actuar en consecuencia. Uno de los mayores problemas para actuar es la falta de información sobre la misma fauna, rangos de distribución, su biología, y cuáles son las principales amenazas que existen para esa fauna.

Debido a la cantidad de especies en peligro de extinción, y con ello, el equilibrio de los ecosistemas, se hace necesaria una evaluación de la situación de vulnerabilidad de estas.

La conservación de las especies se refiere a la preocupación y mantenimiento de hábitats naturales para mantenimiento en un período largo de tiempo para que los animales tengan una zona segura de asentamiento. Este concepto que es de suma importancia que sea transmitido a las generaciones venideras y que tiene un valor tanto ético como moral.

Según el grado de peligro de extinción de cada especie, se pueden establecer distintos rangos de conservación. Según la Unión Mundial para la Naturaleza, se determinaron nueve posibles casos de preservación. Así, y según el acuerdo entre esta institución y las legislaciones ambientales vigentes, una especie puede considerarse:

- **Extinta (EX):** cuando ya no hay dudas acerca de la total desaparición de individuos pertenecientes a una especie en estudio. Esto porque se ha confirmado la absoluta muerte después de una búsqueda en los lugares donde habitualmente se encontraban las especies en estudio, en las épocas adecuadas y de acuerdo al ciclo y condiciones vitales.
- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** una especie clasifica dentro de esta categoría cuando, tras varios estudios, no se ha detectado ningún individuo en estado silvestre. Pero se conservan algunos ejemplares de manera artificial o poblaciones en áreas geográficas no habituales para la especie.
- **En peligro crítico (CR):** esta categoría considera a aquellas especies que, tras varios estudios, se concluye que están enfrentando un riesgo extremadamente alto de peligro de extinción en estado silvestre.
- **En peligro (EN):** incluye a aquellas especies que presentan un riesgo muy alto de extinción.

- **Vulnerable (VU):** si bien no puede ser considerada en peligro de extinción, se encuentra en el límite de clasificar en esta categoría.
- **Casi amenazado (NT):** otro rango limítrofe, cuyas especies están al borde de alcanzar un mayor riesgo de extinción. Los que clasifican en este rango serán parte en un “futuro cercano” de las categorías más vulnerables y críticas.
- **Preocupación menor (LC):** especies que no presentan mayor riesgo de extinción, ya que existen en abundantes poblaciones y están ampliamente distribuidos en sus hábitats naturales.
- **Datos insuficientes (DD):** incluye a todas las especies que, incluso estudiadas, no presentan datos considerables en cuanto al tamaño de su población y su distribución, por lo que no pueden ser incluidas en ninguno de los rangos anteriores. Es decir, se desconoce su vulnerabilidad.
- **No evaluado (EN):** especie que no ha sido registrada en ninguna de las clasificaciones anteriormente nombradas.⁶

El ser humano, como ser racional, debe hacer uso de conciencia, ejercer su responsabilidad y tomar acciones inmediatas que tengan efecto en el largo plazo en beneficio de la conservación de la flora y fauna existentes, ya que el deterioro de ambas altera las relaciones naturales que se generan entre las especies, influyendo, asimismo, en el propio ser humano. Se han emprendido diversas iniciativas de evaluación, que permiten implementar de mejor manera planes de conservación y protección de las especies. Ya no existe desconocimiento respecto de la situación en que se encuentra cada organismo conocido, siendo deber de los gobiernos, enfrentar este importante problema que afecta a todos los seres vivos del planeta, y que es de vital importancia para el equilibrio del ecosistema.

⁶ ICARITO. “Ciencias Naturales, Organismos y sus interacciones: Conservación de especies animales.” Chile. Web: www.icarito.cl 27 Junio 2016.

4.1 Iniciativas de conservación.

Nunca antes en la historia hubo tantos seres vivos en peligro de desaparecer definitivamente, ni tampoco eran tantas las amenazas que, simultáneamente, afectaban a los organismos. Con el objetivo de preservar las especies y fomentar el cuidado y crecimiento de las poblaciones más vulnerables, se han creado en los distintos países algunas iniciativas: Prohibición de caza, vedas, protección especial de los ambientes más vulnerables, instauración de reservas naturales, reducción de las emisiones contaminantes e incluso, la creación de bancos genéticos que preserven el ADN de los organismos más críticos son sólo algunas de las maneras con que el hombre ha tratado de saldar la tremenda deuda que tiene con el medio ambiente y las demás especies animales.

4.1.1 Cumbres de la Tierra.⁷

Los acuerdos y convenciones efectuados por diferentes países constituyen la manera más importante con respecto a la conservación del medio ambiente. A estos acuerdos, se les llama cumbres de la tierra. “Cumbre de la Tierra” es el nombre que reciben las Conferencias de Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo. Es el evento ecológico más importante del mundo, un tipo excepcional de encuentro internacional entre jefes de estado de todos los países del mundo, con el fin de alcanzar acuerdos sobre el medio ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad y otros temas relacionados. Ha habido cuatro fechas en las que se celebró este tipo de reunión, pasando por un inicio que abría las puertas hacia una perspectiva positivista y esperanzadora, a una amarga decepción en la última de las cumbres.

4.1.1.1 Cumbre de la Tierra de Estocolmo (1972).

Fue la primera conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. Asistieron a ella representantes de 113 Estados Miembros de las Naciones Unidas, así como miembros de los organismos especializados de la Organización.

⁷ VENGOCHEA, Alejandra. “Las cumbres de las naciones unidas sobre cambio climático.” Proyecto Energía y Clima de la Fundación Friedrich Ebert-FES. Colombia. 2012. Web: www.fes-energiayclima.org 27 Junio 2016.

4.1.1.2 Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992).

Participaron 172 gobiernos, incluidos 108 Jefes de Estado y de Gobierno. Unos 22.400 representantes de varias ONG atendieron, junto a 2005 personas aproximadamente en el Foro de ONG que se convocó paralelamente y al que se atribuyó estatus consultivo.

Los temas tratados incluían:

- Escrutinio sistemático de patrones de producción — especialmente de la producción de componentes tóxicos como el plomo en la gasolina y los residuos contaminantes.
- Fuentes alternativas de energía para el uso de combustibles fósiles, vinculados al cambio climático global.
- Apoyo al transporte público para reducir las emisiones de los vehículos, la congestión en las ciudades y los problemas de salud causado por la polución.
- La creciente escasez de agua.

Los principales logros de la Conferencia fueron el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que más tarde llevaría al Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

4.1.1.3 Cumbre de la Tierra de Johannesburgo (2002).

Participaron alrededor de 180 gobiernos. En esta cumbre se acordó mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y revertir la continua degradación del medioambiente mundial. Ante la pobreza creciente y el aumento de la degradación ambiental, la Cumbre tuvo éxito en establecer y crear, con urgencia, compromisos y asociaciones dirigidas a la acción, para alcanzar resultados mensurables a corto plazo. El principal objetivo de la Cumbre fue renovar el compromiso político asumido hace trece años con el futuro del planeta mediante la ejecución de diversos programas que se ajustaban a lo que se conoce como "desarrollo sostenible".

4.1.1.4 Cumbre de la Tierra Río+20 (2012)

Alcanzaron un acuerdo de mínimos sobre el borrador de conclusiones titulado "El futuro que queremos" que debió ser aprobado por los más de 100 jefes de Estado y de Gobierno que

asistieron a la cumbre (en la que habrá importantes ausencias como Barak Obama, Angela Merkel o David Cameron). Las organizaciones ecologistas y ambientales calificaron el texto de "decepcionante" y de "fracaso colosal". "Una madrugada de negociaciones para que los diplomáticos acaben decepcionando al mundo. Deberían sentir vergüenza de su incapacidad para alcanzar un acuerdo en un asunto tan crucial", declaró Jim Leape, director general de la organización ecologista WWF.

El viernes 22 de junio se clausuró la Conferencia con un documento de mínimos. El Gobierno brasileño insistió, sin embargo, en que el éxito de Río+20 radicaba en que 193 naciones hayan alcanzado un consenso rápidamente y sin entrar en amargas discusiones.

4.2 Reservas y parques naturales.

Fuera ya de los acuerdos políticos, existen iniciativas más concretas, de una escala más pequeña, pero que tienen un gran impacto en situaciones específicas. Un ejemplo de estas iniciativas son los parques y reservas naturales. Construidos en diversas zonas del planeta, son una de las más efectivas formas de proteger a la fauna y la flora de las amenazas que el ser humano provoca. Algunos de estos establecimientos son extensiones que cubren miles de kilómetros cuadrados y otras que no son más que una pequeña superficie, sirven como refugio natural de los organismos que lo habitan, estando bajo el resguardo legal y la atenta mirada de quienes están encargados de mantener el equilibrio natural.⁸

Otro de los métodos más utilizados para la conservación y aumento de las poblaciones de las especies que se encuentran en peligro de extinción, corresponde a la crianza en cautiverio y posterior retorno a su lugar de origen. En este caso, las especies son sacadas en un comienzo de su hábitat natural para que se desarrollen en óptimas condiciones y, posteriormente, son regresadas a la vida silvestre. A pesar de no ser un proceso fácil, ya que los animales deben aprender a sobrevivir y adaptarse al nuevo entorno, se conocen experiencias que han llevado a cabo con éxito este procedimiento. Especies como orangutanes, elefantes y osos panda entre otros, han pasado de estar en la categoría "En peligro crítico" a tan sólo "vulnerable".

Lamentablemente, hay personas, cuya ética y moral es inexistente, que quieren tener un zoológico privado, una colección de cabezas de venados, cuernos de elefante, pieles de tigre, etc. Esto da lugar a las mafias y a los cazadores furtivos, y es que las cifras lo demuestran. Se

⁸ ICARITO. "Ciencias Naturales, Organismos y sus interacciones: Conservación de especies animales." Chile. Web: www.icarito.cl 27 Junio 2016.

pueden ganar considerables sumas de dinero comercializando especies animales, sobre todo aquellas que se encuentran en serio peligro de desaparecer.

Como una manera de enfrentar este gran problema, que atenta directamente contra las especies existentes, se creó, en 1962, un convenio internacional que tiene por objetivo regular el comercio y la exportación de animales y sus partes (como pieles, cuernos y conchas, entre otros) y que se conoce como "Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres", también denominado CITES, por sus siglas en inglés (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Así, bajo la reglamentación de la CITES, cerca de 5.000 especies de animales y 28.000 especies de plantas se encuentran bajo protección.

Existen zoológicos que, lejos de ser como sus predecesores, que formaban parte de las colecciones privadas, que capturaban a los animales en estado salvaje para su satisfacción personal, introduciéndolos en ambientes poco gratos y que, en muchos casos, provocaban la muerte y aceleraban la extinción de las especies.

Estos zoológicos han mejorado en las condiciones de vida de los animales con los que cuentan, creando, incluso, pequeñas reproducciones de sus ambientes naturales. Además, actualmente, las tareas de algunos zoológicos no sólo se limitan a la exhibición, sino que también a la investigación y conservación de las especies.

4.3 Organizaciones No Gubernamentales.

Es muy importante mencionar también las labores que realizan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La más importante, y mundialmente conocida, es la organización "Green Peace". Nació en 1971, de una forma muy espontánea. Un grupo de activistas antinucleares canadienses, algunos cuáqueros y objetores de conciencia estadounidenses que se habían refugiado en Canadá para no participar en la guerra de Vietnam, formaron una pequeña organización llamada "Don't make a wave Committee".

Esta organización también ha hecho algunos movimientos aquí en España. A bordo de un pequeño pesquero, el Xurelo, un grupo de Greenpeace impidió el vertido de bidones radiactivos de un mercante holandés a 500 kilómetros de la costa gallega. El Gobierno holandés paró el vertido de residuos nucleares al mar.

Acción de Greenpeace contra el vertido de residuos radioactivos en la fosa Atlántica a 300 millas de la costa gallega. © Greenpeace/Pierre Gleize.

En los veranos de 1978 y 1980 el primer barco “RainbowWarrior” se había enfrentado a la flota ballenera que aún pervivía en España, tratando de impedir sus capturas. El hecho sirvió para que en 1985 nuestro país abandonara la caza de ballenas. Por fin, en 1984, nació formalmente Greenpeace España, inaugurando una pequeña oficina en el centro de Madrid. Más de 1.400 personas se hicieron socias en ese primer año, cifra que siguió creciendo hasta llegar a los 100.000 socios y 200.000 *ciberactivistas* que tenemos actualmente.

Green Peace ha cumplido más de 30 años de trabajo con importantes victorias medioambientales. Algunas han sido conjuntas con miembros de otros países o han tenido un alcance internacional. Otras han sido más locales, pero igualmente importantes. Entre los principales logros está el cierre de la central nuclear de Zorita, la prohibición de la pesca con redes de deriva, el protocolo de Kioto, la prohibición de minas antipersona y bombas de racimo, conseguir que España sea uno de los tres países en el mundo con mayor aprovechamiento de renovables, el despertar de la conciencia contra el cambio climático y la protección del Ártico o la declaración de ilegalidad del hotel Algarrobo.⁹

Activistas de Greenpeace escriben “Demolición” en más de 1.500 metros cuadrados de arena en la playa de El Algarrobo. 26/03/2016. Carboneras, Almería. España. © Greenpeace.

⁹ SANCHEZ, Gabriela. “Activistas de Greenpeace entran en el Hotel El Algarrobo para exigir su demolición.” El Diario.es. Desalambre. 2014. Web: www.eldiario.es.

Existen en España otras organizaciones propias de aquí, también con intereses medioambientales. Un ejemplo es la ONG “Seo/Birdlife”, una organización pionera en la conservación de la naturaleza y la biodiversidad en España. Fue fundada en 1954 con el objetivo de conservar las aves silvestres y su hábitat. Registrada como asociación no lucrativa y declarada de utilidad pública. Su Junta directiva confía la labor diaria en un equipo de profesionales altamente cualificados y motivados que se estructura, de acuerdo con su actual

organigrama, en varias direcciones y áreas operativas con base en su sede central en Madrid. Pero además, y es una de las principales fortalezas de la organización, “SEO/BirdLife” cuenta con una amplia implantación con su red de delegaciones territoriales y oficinas técnicas. Este importante equipo es el encargado del desarrollo del programa estratégico cuatrienal en el cual se recogen sus objetivos, metas y actuaciones. “SEO/BirdLife” es la organización representante de “BirdLife International” en España, una federación que agrupa las asociaciones dedicadas a la conservación de las aves de todo el mundo. Se trata de la mayor organización global de conservación de las aves y la naturaleza, que cuenta con representantes en 121 países y moviliza aproximadamente 13 millones de socios y simpatizantes en todo el mundo.¹⁰

Logo Seo-Birdlife.

¹⁰ Web: www.seo.org

5. Intencionalidad del proyecto.

Dada la situación real de una crisis ecológica global, y el gran impacto que esta puede causar si no le prestamos la debida atención, es una labor moral de todos aportar nuestro conocimiento en pro de una lucha frente a esta. Si bien hay muchos discursos que merecen la atención del arte, y muchas realidades que deben ser cuestionadas y juzgadas con ojos críticos, bajo mi opinión personal, mostrar la realidad de esta situación es de las labores más urgentes que se nos plantea en un futuro próximo.

Como podremos observar, un problema que se refleja y se reitera para con el dilema de la crisis ecológica, es la desinformación. La desinformación por parte del gobierno, y aquí es donde interviene el arte, que desde su independencia, creatividad y pluralidad, debe desvelar lo que conscientemente se nos oculta en relación a los procesos de destrucción ecológica. Combatir la obscena simplificación en la representación de la crisis y la falaz minimización de su gravedad. Hablamos del arte en su función educativa, revolucionaria e inconformista. Hablamos de hacer llegar a la gente aquello que se les oculta. Hablamos de arte público.

Si bien entendemos comúnmente por arte público todo aquél que se desarrolla en lugares de acceso público (y en este sentido las calles o las plazas de las ciudades continúan siendo los espacios que, por su accesibilidad, afluencia y diversidad de personas que los transitan, mejorejemplifican esa ubicación de “lo público”), ésta sería tan sólo una definición escasa de contenido. Nos referimos a un arte en el cual se haga llegar el mensaje a la gente. Utilizando todos los medios de los que disponemos hoy día. Utilizar las redes, ocupar espacios, jornadas abiertas, etc., son algunos de los recursos más destacables, y nosotros nos introduciremos en el arte monumental.¹¹

Como parte de la respuesta cultural a la crisis ecológica, se ha iniciado una vía desde la reflexión artística a través de metáforas de respeto y restauración, hacia otras posiciones de defensa explícita de la naturaleza y de crítica a las agresiones que ésta sufre, inaugurándose un prometedor y diversificado ámbito de trabajo artístico vinculado a la ecología.

Dentro de todo el campo de la crisis ecológica, y de todos los ámbitos abarcables, hemos decidido tratar el tema de la preservación de los animales. Creemos que si enfocáramos el trabajo tan sólo en animales en peligro de extinción, estaríamos dejando de lado o situando en un escalón por debajo a los demás, que también sufren otros problemas. El enfoque que

¹¹ MONLEON Pradas, Elena Edith. “Arte Público/Espacio Público.” UPV. Departamento de escultura. España. 2000.

hemos tomado para el proyecto es el de homenajear a todos los animales, de realizarles un monumento.

Cruzarse con un animal no es en absoluto algo intrascendente, porque es un encuentro vivo, con un ser vivo. La historia de la humanidad no se hubiera podido construir sin el pueblo animal, que hoy necesita más que nunca el reconocimiento, el respeto y la integración en nuestra ética, que cada vez se relaja más. Además, aunque ni siquiera lo pensemos, nuestra parte animal nos sigue sosteniendo, pero... ¿por cuánto tiempo más? ¿Cuál es realmente el lugar que ocupa el reino animal en la vida del ser humano? ¿Cuál es la actitud que este último debería adoptar para tener un mejor equilibrio en su interior y a su alrededor? ¿Cómo convivir con los animales, nosotros que compartimos el mismo aire, la misma agua y que caminamos sobre la misma tierra? ¿Existe alguna relación entre el sufrimiento animal y el sufrimiento humano? Pero, sobre todo, ¿qué elevado mensaje de la Vida se encuentra escondido tras su presencia? Estas son preguntas que, aunque no se las pueda responder de forma certera, son preguntas que invitan a reflexionar y en nuestro caso, a realizar este homenaje.¹²

¹² CONTRARET, Alain. "Homenaje a los animales. Cómo nuestro destino está ligado al reino animal." Mandala Ediciones. España. 2013. ISBN: 9788483527863.

6. Monumento a los animales.

El término “monumento”, viene del latín “*monumentum*”, que significa “recuerdo” u “ofrenda”. Un monumento es toda obra con suficiente valor social para el ser humano. Este ha de ser público y patente. Aunque inicialmente el término se utilizaba para las estatuas, inscripciones o sepulcros contruidos en memoria de un personaje o acontecimiento, su uso se ha extendido y ha llegado a abarcar cualquier construcción que posea valor artístico, arqueológico, histórico o similar.¹³

En nuestro trabajo utilizamos la idea de monumento en pro de una conmemoración, una “ofrenda a los caídos” y a la representación de la idea de la lucha por la preservación animal.

Veamos algunos ejemplos de monumentos relacionados:

6.1 Monumento al mulo.

Monumento al mulo 1.

Monumento al mulo 2.

Es una obra del artista de Monzón Miguel Clemente Carmen. El “Monumento al mulo” fue una obra promovida por el Gobierno Militar en 1982 e inaugurado el 26 de mayo de 1982.

¹³ TERZAGHI, Cristina. “Muralismo y arte público monumental”
Web: www.fba.unlp.edu.ar/muralismo/lacatedra/. 27 Junio 2016.

Pretende simbolizar la unión entre el pueblo y las fuerzas armadas, razón por la cual fue donado por el Ejército a la ciudad en el año 1987. Se trata de un homenaje a la labor que desempeña este animal, pues el mulo es un animal vinculado al ejército de montaña que ayuda a cargar armamento o botiquines de sanidad necesarios para las Unidades de Montaña. Se trata del único monumento de estas características que existe en todo el país, sin embargo, se puede vincular con otros similares que hay en países como Inglaterra, Suiza, Francia e Italia. El mulo ha sido representado en tamaño natural sobre un pedestal de piedras. La figura del animal simula que lleva una con carga en rampa reivindicando así su papel de medio de transporte fundamental en las Unidades de Montaña. En su lomo lleva una carga correspondiente a una pieza de artillería, un "tótem" de la tradición altoaragonesa.¹⁴

6.2 Monumento a los animales de guerra.

Monumento a los animales de guerra.

Situado en Londres, Inglaterra, es un monumento construido en 2007, es un homenaje a todos los animales que sirvieron y murieron junto al ser humano en las guerras.

¹⁴ LORENTE, Jesús Pedro y equipo Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública. "Arte público para todos: Propuestas de estudio y musealización virtual." Código HAR2009-13984-CO2-O2. Web: www.huesca.es 27 Junio 2016.

6.3 Monumento a una variedad de tortuga extinta.

Situado en la localidad de Barrancabermeja, Colombia. Es una variedad de una tortuga propia del lugar y que se ha extinguido por la intervención del hombre. Está situada en la avenida principal, y además es acompañada de más monumentos a especies extintas de la localidad.

6.4 Monumento a los caballos salvajes de América.

Mustangs of Las Colinas

Escultura realizada por Robert Glen, situada en Texas, USA. Es un monumento a una raza de caballos, los “mustangs”. Eran muy apreciados por aborígenes y pioneros por estar dotados de una gran resistencia y fortaleza, producto de un enorme desarrollo muscular. El término

“mustang” proviene del español “mesteño”, con variante “mestengo”. Se llamaba así a los animales que no tenían dueño conocido.

6.5 Monumento a los hipopótamos.

Esta escultura, monumento a los hipopótamos, se encuentra situada en Taiwán.

6.6 Monumento a los animales maltratados.

Monumento a los animales maltratados.

Es el primer monumento en España dedicado a los animales abandonados y maltratados y se encuentra en Moaña, municipio de la provincia de Pontevedra, Galicia. Una bonita iniciativa realizada por la protectora de “Animais do Morrazo” de la mano de la escultora Carmen Grandal, que fue inaugurada el 19 de marzo de 2010. La promotora del homenaje se lo debemos a Aurelia Soage Lela, una mujer de 70 años presidenta y voluntaria de la asociación que lleva 30 cuidando a 200 perros de un refugio comarcal. La escultura de piedra representa a un perro que tiene entre sus patas a un gato y en su placa podemos leer traducido al castellano:¹⁵

En homenaje a todos los animales abandonados

A nuestras mascotas, por el cariño que nos dan y por los valores que nos enseñan.

A las personas que respetan los derechos de los animales y que no los convierten en el capricho de un día para luego maltratarlos y abandonarlos.

A las personas y asociaciones que, de forma altruista acogen y cuidan a los animales abandonados para mitigarles su sufrimiento.

A las personas que, leyendo este mensaje, harán algo para que desaparezca la crueldad y el abandono que padecen muchos animales.

Ellos también son seres que sufren, no los abandones.

6.7 Monumento a las iguanas.

Iguana park.

Situado en Amsterdam, Holanda. Es un parque en el cual se han instalado aproximadamente unas 40 iguanas de bronce realizadas a tamaño real.

¹⁵ LOPEZ Redondo, Adriana. “Arte y Homenaje a nuestros mejores amigos.” 2010.

7. Sobre ética animalista.

La ética animalista (EA) es una disciplina filosófica que estudia las relaciones entre el ser humano y el animal, desde un punto de vista ético y moral. Es una de las propuestas más anti-anropocentristas, y aunque sus fundamentos son muy antiguos, sus bases racionales se establecieron con la Ilustración, y es en las últimas décadas del pasado siglo cuando se consolida su argumentación y se inicia el conocido activismo que de ella se deriva.

“Nuestras obligaciones morales con respecto a los animales, provienen de nuestro propio deber como especie con capacidades superiores de proteger al inferior o, al menos, de no utilizar esa ventaja para la destrucción de otros seres”

Mahatma Gandhi.

El desarrollo de la ética ecológica, los avances en la genómica humana y la de otras especies, así como la consolidación de un pensamiento laico sobre las teorías de la evolución, han sido fundamentales para la aceptación de los presupuestos básicos de la ética animalista.

Sin embargo, conviene aclarar algunas diferencias que existen dentro de esta gran corriente de pensamiento. Como en todas partes, existen diferentes enfoques, y algunos son más puristas y otros más permisivos:

-Especismo (o especeísmo): se trata de la discriminación por especie, situando al ser humano por encima de los demás animales en cuanto a derechos, y establece jerarquías de valor y respeto entre las especies por criterios de proximidad genética o empatía.

-Utilitarismo: es la clásica relación humano-animal y que se ha llevado a cabo casi desde el principio de los tiempos. Consiste en el uso de los animales como mascotas, productos de alimentación, materia prima, o fuentes de trabajo, sin tener en excesiva cuenta su calidad de vida o nivel de sufrimiento (excepto del primer caso).

-Bienestarismo: ligada al utilitarismo, pues no se opone a esta, pero se diferencia en que se tiene en cuenta que el animal tenga unas condiciones de vida buenas, y las más parecidas posibles a lo que sería su entorno natural.

-Abolicismo: una de las posturas más radicales, se aboga por evitar cualquier tipo de explotación animal por parte del ser humano, incluida, incluso, la apicultura.

-Biocentrismo: según este modelo, todos los seres vivos son iguales en derechos, un humano, una jirafa y una hormiga.

-Ecocentrismo: lo más importante es la salud de los ecosistemas, y no necesariamente los derechos de las especies que lo pueblan o sus individuos.

Se establecen además, unos criterios a partir de los cuales se plantea la defensa de los animales:

-La preservación de las especies, por la escasez de individuos (sería el caso en España de la protección del lince, el urogallo, el buitre leonado, el lobo, el burro...). Si bien la razón de fondo no tendría que ver en este caso con la ética animalista, sino con el conservacionismo.

-El uso instrumental. Cada cultura ha protegido y cuidado a los animales que incluye en su economía, por ejemplo, los caballos y los bueyes en culturas agrícolas, los perros de los pastores, el ganado productor de leche, etc. Este tipo de cuidados se inscribirían dentro de los patrones del utilitarismo.

-Por cercanía genética con los humanos. Sería el caso de la protección de los grandes simios, con una inteligencia capaz de crear hábitos culturales, comunicarse con humanos a través de lenguaje de signos y manifestar sentimientos muy cercanos a los nuestros. El argumento en su defensa estriba en la semejanza a nosotros, es decir, desde una postura antropocéntrica moderada que ha sobrepasado la estricta barrera de la especie y extiende su ética a los animales más próximos a nosotros.

-La empatía y la tradición cultural. Sería el caso de los animales de compañía (perros, gatos, loros...) con los que podemos establecer vínculos afectivos a altos niveles de comunicación. En este caso la protección no es desde el punto de vista de una ética general, sino por las relaciones de convivencia y vínculo. Otros animales pueden protegerse por tradición cultural o simbolismo religioso, como las vacas en el hinduismo o los monos en algunas regiones de Asia.

-La defensa de la vida buena animal, de cada animal como individuo, teniéndolos en cuenta como seres sintientes, argumento moral muy superior al de los intereses conservacionistas o ecosistémicos, o en función de su inteligencia, cercanía genética o empatía emocional con los humanos.

Podemos definir que se persiguen tres objetivos:

1-Evitar el sufrimiento de todos aquellos seres con capacidad de sufrir (en lo que respecta a la interacción con humanos).

2-Tratar de conseguir una vida acorde con su naturaleza.

3-La total liberación de cualquier vínculo de instrumentalización.

No todas las posturas animalistas, que irían desde el bienestarismo de las protectoras de animales al biocentrismo de los abolicionistas, defienden estos tres objetivos, si bien sí que se puede decir que hay bastante consenso en cuanto al primer objetivo.¹⁶

¹⁶ ALBELDA, Jose. "Síntesis 5: Breves apuntes sobre ética animalista (2015)." UPV. Departamento de pintura. Asignatura: Arte, Naturaleza y Ecología. España. 2016.

DESARROLLO PROCESUAL.

8. Referentes artísticos.

8.1 JanRosetta.

Esta artista es la más importante con respecto a mi trabajo, ya que aúna los conceptos de; representación animal, captación de la esencia del ser, y una representación realista mediante formas angulosas y abstractas, así como dotar a las piezas de movimiento y reposo.

La admiración y respeto por la gracia, el poder y la nobleza de los animales salvajes es evidente en el trabajo de Rosetta, que captura su espíritu, forma y movimiento en una forma angulosa y fluida de hacer escultura. La representación de la fuerza animal, en todos sus aspectos visuales, es más bien una representación del interior de dichos animales. Aunque Rosetta mantiene la forma básica original, la interpretación de esta, del movimiento y del inherente espíritu, es lo que la hacen especial para mí.¹⁷

“No alcanzo a comprender cuan valioso son los tesoros que tenemos con los animales. Para hacerles justicia, trato de hacer que cada pieza que realizo sea un tesoro, una joya, una inspiración para que otras personas puedan ver a estos animales con los mismos ojos que yo”

JanRosetta.

Vigilance

¹⁷ Web: www.rosettasculpture.com 27 Junio 2016.

Runningcheetah.

Thehunt.

Whogoesthere?

Reachforthesky.

Seatedcheetah.

8.2 Robert Glen.

Este escultor, nacido en Nairobi, Kenya, ha tenido una gran tradición familiar del contacto animal. Sin embargo encontró que la distancia entre su estudio y los animales reales era demasiada, y comenzó un proyecto en el cual se fue a vivir con los nómadas somalíes durante dos años, donde realizó varias piezas de bronce de la gente y sus animales.

Este artista también trabaja buscando la esencia de los animales y su representación. Destacar su pieza: *Mustangs of Las colinas*.

Mustangs of Las Colinas 1.

Mustangs of Las Colinas 2.

Mustangs of Las Colinas.

Mustangs of Las Colinas 4

Mustangs of Las Colinas.

8.3 Hasan Novrozi.

Este escultor iraní, trata el tema de los animales también, pero añade a la representación la introducción del espacio dentro de la forma. Utilizando el propio espacio vacío como material escultórico. Un aspecto que me pareció muy interesante para realizar mis piezas. Desde luego no es el primero ni el único en utilizar esta técnica, pero no deja de ser interesante como la utiliza para la representación de los animales.

Hasan Novrozi 1.

Hasan Novrozi 2.

Hasan Novrozi 3.

8.4 Alberto Giacometti.

Destacado artista del siglo XX, Giacometti fue un escultor y pintor suizo. Nació en Borgonovo, en Suiza, cerca de la frontera con Italia. Giacometti, descendiente de familia artista, cuyo padre había sido pintor impresionista y su padrino pintor fauvista, pasó su juventud rodeado de artistas.

Gran artista del surrealismo, en el ámbito escultórico enfocó su obra en la cabeza humana, centrándose principalmente en la mirada. De este trabajo pasó a la estilización de las formas, alargando las extremidades de las figuras que creaba. Y es este punto el que me interesa para mi trabajo, la abstracción de las formas, la estilización de estas, las texturas que utilizaba, me resultan muy llamativas y únicas.

Algunas piezas que destaco como referentes son:

Hombre caminando.

Giacometti 2.

Bronzedog.

8.5 SelçukYilmaz.

Este artista turco, de nuevo realiza escultura animalística. Sigue los mismo patrones que ya hemos mencionado en otros referentes anteriores; representación de la esencia del ser, representación del movimiento, y la representación realista con formas abstractas.

Además, a SelçukYilmaz también le preocupa la preservación animal, y tiene obras relacionadas con este tema. Obras a destacar:

Eachtigercounts.

“Existen menos tigres en la tierra que tiras de metal en esta pieza.”

SelçukYilmaz.

King Cobra.

Aslan.

8.6 Pascal Masi.

Discípulo de François Pompon, conocido como el maestro de la escultura animalista del siglo XX, realizó la exposición *Animales del Planeta* con motivo del Aniversario 20 de la Cumbre de la Tierra.

La muestra reúne cuarenta y cinco piezas que representan animales de África y de Europa, realizadas, según su autor, con el objetivo de sensibilizar a las personas con las especies amenazadas.

Creadas en diferentes materias: tierra, yeso, piedra, poliespuma, acero, aluminio y cera, las obras que integran *Animales del Planeta* pretenden ofrecer un espectáculo acerca de la belleza de la vida y la elegancia de la naturaleza; a la vez que intentan captar la grácil esencia de las criaturas y sus exquisitos movimientos desde la subjetividad del autor y no como una mera representación anatómica del mundo animal.

La búsqueda de la belleza en lo formal, así como el cuidado y el buen gusto estético, son constantes en la obra de Masi. Más que transitar por pasadizos connotados, el escultor persigue el preciosismo en sus creaciones acudiendo a lo explícito. Privilegia los suaves desplazamientos, la transparencia y finura. Por eso prefiere las líneas curvas, sensuales, juguetonas, representantes de lo bello. *Animales del Planeta* constituye un paso importante en los intercambios culturales entre el Principado de Mónaco y la República de Cuba, y toma sitio dentro del programa de sensibilización ante el medio ambiente y la biodiversidad.¹⁸

Le Saut.

¹⁸ MENENDEZ García, Yerisleydys. “Historia de la representación animalística”. El caimán Barbudo. 2012. Web: www.caimanbarbudo.cu. 27 Junio 2016.

Grande maternité éléphantine.

Hesmond, le Boulonnais.

HappyJonah

8.7 Chiqui Díaz.

En su obra, Chiqui Díaz trata de nuevo el tema animalístico. Para realizar sus obras, realiza un estudio profundo de la anatomía del sujeto, permitiéndole crear formas únicas y a la vez naturales. Además, realiza una observación del comportamiento de dichos animales, lo que le da la posibilidad de capturar su esencia en cada obra. Según Chiqui Díaz, es indispensable, la suma de estos dos factores, pues sólo mediante este estudio puede representarse íntegramente y con fidelidad al animal, le permite además imprimir en cada escultura una gama de sensaciones que van desde el reposo absoluto hasta la velocidad extrema.

Utilizando el bronce, la madera y otros materiales como el acero, crea formas jamás vistas entre los artistas animalistas tradicionales.

"El animal en sí mismo es una canchada de formas y volúmenes abstractos que, si se independizan entre sí y se reinterpretan, dan lugar a esculturas con valor propio".

Chiqui Díaz.

Chiqui Díaz 1

Chiqui Díaz 2

Chiqui Díaz 3.

9. Representación del movimiento contenido en la escultura.

Un modelo de creación que he pretendido reflejar en este proyecto, y que vengo trabajando en toda mi obra anterior, es la representación del movimiento contenido en la escultura. El movimiento en la escultura ha sido un tema muy debatido a lo largo de la historia del arte, desde el “contrapposto” clásico hasta las esculturas de movimiento cinético.

El movimiento no existe sin el reposo, no existe un término por sí solo, sino que su razón de ser es su opuesto.

El reposo es aliado de lo sobrenatural, es una manera de imponer la ideal e superioridad. La figura permanece fija, imperturbable, como si estuviera poseída de su propio dominio, mientras que el movimiento puede representar pertenencia al mundo terrenal. No es de extrañar, por tanto, que los dioses y faraones egipcios, las estatuas griegas de Palas o el crucifijo románico, sean efigies herméticas, hieráticas y rígidas, cuya quietud sobrecoge, ya que con ellas se procura anonadar al espectador. La escultura es aquí un medio para transmitir un ideal religioso o político. La ausencia de movimiento es un factor artístico al servicio de un contenido y no implica incapacidad expresiva.

Pero el movimiento se abre paso en la escultura de muchas maneras y por diversos motivos. Desde el punto de vista religioso, el movimiento se hace necesario para evocar la fuerza del universo, la energía vital, el principio de la destrucción. Si el dios unas veces de manifiesta sereno, otras mueve sus brazos en ademán de castigo. El movimiento se justifica por el contenido.

La representación del movimiento en la escultura se basa en saber conjugar los dos polos opuestos movimiento-reposo dentro de una misma pieza. Se crea así un movimiento virtual, un movimiento que se percibe pero que no tiene lugar en realidad. Una escultura está en reposo, pero puede mostrar movimiento a través de su disposición.

Neptuno y Tritón. Bernini.

Existen varios métodos de representación:

- Multiplicación de las líneas, con arreglo a un impulso que las proyecta paralelamente, ha servido en las representaciones ecuestres egipcias para que patas y cabezas produzcan la impresión de un raudo galope.
- Ritmo ondulado. Es otra forma de sugerir movimiento. La superficie rizada, los pliegues en las ropas y en el caballo sugieren un movimiento que por lo general es puramente estilístico. Si el reposo exige formas rectas y verticales, el movimiento utiliza lo ondulado. En la estatuaria griega la representación del movimiento empieza con la ruptura de la ley de frontalidad. La descomposición de las fuerzas es un hecho verificable en el desplazamiento humano: cuando una parte se mueve, la otra sostiene. La representación de esta idea es lo que se ha llamado “contrapposto”. Una pierna avanza, la otra sostiene el cuerpo, y los brazos hacen lo propio mientras la cabeza mira a un lado y se inclina.
- La posición inestable es un hallazgo de los manieristas del siglo XVI. Los pies adheridos al suelo contribuyen a la impresión de quietismo. Levantar la planta de uno de ellos para indicar movimiento fue un recurso muy usado en el arte clásico. Pero los manieristas fueron más lejos, representaron al hombre apoyado en un solo pie. De la naturalidad del “contrapposto” se pasó a la acrobacia del manierismo.
- El movimiento congelado es la representación del movimiento en el momento de plena ejecución de la acción. Como si se hubiera tomado una fotografía.
- El movimiento en potencia. El estado de reposo no debe confundirse con el de tensión, ya que reposo implica relajación. Una figura puede estar quieta y a la vez tensa. La energía se acumula con evidencia y el espectador tiene la impresión de que el movimiento está a punto de desencadenarse.

Para crear estas sensaciones de movimiento es muy importante tener en cuenta la luz, ya que está relacionado con el volumen, el cual genera sombras propias y arrojadas. También cobra importancia la elección del material con el que se realiza la escultura.^{19 20}

¹⁹ ALMEDRON.COM “Las claves de la escultura: Una ventana abierta al mundo artístico y cultural.” Capítulo 9: El movimiento. Web: www.almedron.com 27 Junio 2016.

²⁰ MARTIN Gonzalez, Juan José. “Las claves de la escultura. Reposo, ritmo, tensión y movimiento. Ed:Ariel. Barcelona. 1986. Pags: 45-50.

10. Procesos de creación.

10.1. Cabra. Construcción en metal.

En esta pieza trabajaremos la escultura mediante la técnica de la construcción en hierro. Utilizaremos metal reciclado y un soldador MIG como principal herramienta.

Este es el modelo que queremos representar:

Cabra.

Creamos primero la silueta mediante tiras de metal.

Construcción en metal 1.

Construcción en metal 2

Construcción en metal 3.

Los cuernos los haremos con una varilla de hierro cuadrada de 10x10mm. Calentaremos el metal hasta llevarlo al rojo y torsionaremos.

Construcción en metal 4

El siguiente paso será acoplarlos a la pieza.

Construcción en metal 6.

Construcción en metal 7.

Casi terminando ya, daremos a la pieza la textura con el soldador MIG.

Construcción en metal 8.

Construcción en metal 9

10.2 Pantera. Fundición de latón.

La fundición, una técnica que se trabaja fundiendo el metal y vertiéndolo en un molde para obtener la forma deseada. Para esta técnica el metal que utilizaremos será el latón, una aleación de cobre y zinc. Para el proceso de fundición utilizaremos la técnica de la cascarilla cerámica, que utiliza la moloquita como material refractario, un caolín calcinado.

Primero realizamos unos modelados en plastilina, ya que nos es mas familiar y fácil a la hora de modelar.

Modelado 1.

Modelado 2.

Modelado 3.

Modelado 4.

Una vez determinada la forma que queremos, utilizaremos un proceso de molde y vaciado para poder colarlo en cera.

La cera es el principal elemento de modelado para la fundición artística, y su composición es: 70% cera de abeja natural, 20% parafina y 10% resina de colofonia (aproximadamente).

Cera 1.

Cera 2.

Cera 3.

Cera 4.

Cera 5.

Así es como queda nuestro modelado en cera de una pantera. Podemos ver como hemos geometrizado las formas y marcado algunas líneas que nos ayudan a potenciar la sensación de movimiento.

El siguiente paso será acoplarla a unos bebederos y una copa, y comenzar a hacer el molde de cascarilla cerámica con moloquita.

Bebederos.

Cascarilla cerámica.

Después de esto, sólo queda pasar por el proceso de fundición y vertido del latón, y podremos sacar la pieza. Y el último paso será el de cortarle los bebederos y darle la pátina correspondiente.

10.3. Marmota. Talla en piedra.

En esta pieza trabajaremos la piedra mediante la talla para obtener la forma de una marmota.

Comenzamos con una piedra de marmol gris con muchos pelos, debido a esto, deberemos trabajar la piedra con mucho cuidado y con radial, para no golpearla.

Piedra en bruto 1.

Piedra en bruto 2.

Piedra en bruto 3.

Piedra en bruto 4.

Seguimos desbastando piedra hasta dar con las formas primarias de nuestro proyecto.

Talla 1.

Talla 2.

Talla 3.

Tras mucho trabajo, ya podemos ver como podría ser el resultado final, a pesar de que aun queda trabajo, equilibrar las formas, simetría, pulido, etc.

Refinado 1.

Refinado 2

Refinado 3.

PIEZAS FINALES

Pieza final. Cabra 1. Construcción en hierro. 60x35x20 cm. 4Kg.

Pieza final. Cabra 2. Construcción en hierro. 60x35x20 cm. 4Kg.

Pieza final. Pantera 1. Fundición en latón. 23x8x6 cm. 3Kg.

Pieza final. Pantera 2. Fundición en latón. 23x8x6 cm. 3Kg.

Pieza final. Pantera 3. Fundición en latón. 23x8x6 cm. 3Kg.

Pieza final. Pantera 4. Fundición en latón. 23x8x6 cm. 3Kg.

Pieza final. Marmota 1. Talla en piedra. Mármol gris. 25x45x35 cm. 20Kg.

Pieza final. Marmota 2. Talla en piedra. Mármol gris. 25x45x35 cm. 20Kg.

Pieza final. Marmota 3. Talla en piedra. Mármol gris. 25x45x35 cm. 20Kg.

Pieza final. Marmota 4. Talla en piedra. Mármol gris. 25x45x35 cm. 20Kg.

Pieza final. Bisonte 1. Construcción en hierro. 40x35x15cm. 7Kg

Pieza final. Bisonte 2. Construcción en hierro. 40x35x15cm. 7Kg

Pieza final. Bizonte 3. Construcción en hierro. 40x35x15cm. 7Kg

CONCLUSIÓN.

11. Reflexión personal.

Las conclusiones que saco de este trabajo y de esta investigación, es que el planeta está en crisis. No sólo hablando de la crisis natural y energética, sino también moralmente. Parece ser que el mundo se viene abajo. Se están dando casos cada vez mas frecuentes del retorno del hombre religioso, de la pasividad e indiferencia ante la muerte ajena, pérdida de todos los valores menos el del dinero, y otros asuntos de la misma o parecida temática.

Soy de la opinión de que el ser humano, está en el escalón mas alto de la pirámide animal. Es el animal más inteligente, cuya capacidad de raciocinio ha creado obras maravillosas, así como está a punto de autodestruirse a sí mismo. Nuestra capacidad superior no nos convierte en amos y señores del mundo y sus especies, sino todo lo contrario, nos debería convertir en sus protectores y padrinos. Crear una sociedad futura cuya idea de progreso sea moral para con el resto de seres vivos y para con sus propios descendientes es el reto mas difícil que se puede plantear a una civilización, pues va en contra del ego de la supervivencia inherente en la naturaleza. Pero para eso está la moral, para desechar lo que es malo de la naturaleza, y crear un mundo mejor y mas justo.

Nuestra propia investigación profundiza en responder a las cuestiones de dónde venimos y para qué estamos aquí, olvidandonos de que simplemente estamos aquí. Hemos creado dioses que vienen de un mundo ficticio, que son perfectos, e intentamos ser lo mas posiblemente parecidos a ellos. ¿Pero como va el ser humano a revestirse de divinidad proveniente del mono? Ser al que consideramos inferior, ser al que exponemos en circos y zoológicos. Hemos creado leyes que van en contra de la propia moral, y nuestra sociedad ha evolucionado hacia el "yo", en su sentido mas egocéntrico de la palabra. La individualidad se abre paso, mientras que los sentimientos y la capacidad de empatizar quedan en detrimento.

En mi opinión, realizando labores para con el planeta, los seres vivos, investigando en modelos de vida que sean propicios para un futuro sostenible, en el cual todos los seres del planeta tengan cabida, salva una parte de nosotros mismos. No como persona individual, sino como sociedad. Creo que ya va siendo hora de que el ser humano empiece a pensar con una mente colectiva, y de hacerse cargo de su propia capacidad y potencial. Algún día nuestra civilización desaparecerá, y habra otra que descubra nuestras ruinas, y descubrirán, tras estudiarlas, que desaparecimos por tontos, por que nos consumimos a nosotros mismos.

BIBLIOGRAFÍA.

12. Bibliografía.

- ALBELDA, Jose Luis. "Síntesis 1: Crisis Ecológica global" UPV. Departamento de pintura. Asignatura: Arte, Naturaleza y Ecología. España. 2016.
- ALBELDA, Jose. "Síntesis 5: Breves apuntes sobre ética animalista (2015)." UPV. Departamento de pintura. Asignatura: Arte, Naturaleza y Ecología. España. 2016.
- ALMEDRON.COM "Las claves de la escultura: Una ventana abierta al mundo artístico y cultural." Capítulo 9: El movimiento. Web: www.amedron.com 27 Junio 2016.
- BARBERO, Mavel. "Ideología animal: La representación animal en libros europeos de historia natural de los siglos XVI y XVII." Universidad de Castilla La Mancha. España. 1999. ISBN:8489958616.
- CONTRARET, Alain. "Homenaje a los animales. Cómo nuestro destino está ligado al reino animal." Mandala Ediciones. España. 2013. ISBN: 9788483527863.
- FREEDMAN, Bill. "Environmental ecology. The Ecological effects of pollution, disturbance and other Stresses." Dalhousie University. Academy Press.Inc. Canadá. ISBN: 0122665422.
- GORE, Al. "Una verdad incómoda. La crisis planetaria del calentamiento global y cómo afrontarla." Traducción Rafael Gonzalez del Solar. Gedisa S.A. ISBN: 9788497842037.
- HISPAN TV. "La gran historia. Animales en peligro de extinción en Perú." 2015. Web: www.youtube.com 27 junio de 2016.
- ICARITO. "Ciencias Naturales, Organismos y sus interacciones: Conservación de especies animales." Chile. Web: www.icarito.cl 27 Junio 2016.
- LOPEZ Redondo, Adriana. "Arte y Homenaje a nuestros mejores amigos." 2010.
- LORENTE, Jesús Pedro y equipo Observatorio Aragonés de Arte en la Esfera Pública. "Arte público para todos: Propuestas de estudio y musealización virtual." Código HAR2009-13984-CO2-O2. Web: www.huesca.es 27 Junio 2016.
- MARCELLESI, Florent. "¿Qué es la crisis ecológica? Una vía para la esperanza en el siglo XXI." Guides. Nº 9. Octubre 2012. Web: www.ecoportel.net 27 Junio 2016.
- MARTIN Gonzalez, Juan José. "Las claves de la escultura. Reposo, ritmo, tensión y movimiento. Ed:Ariel. Barcelona. 1986. Pags: 45-50.
- MENENDEZ García, Yerisleydys. "Historia de la representación animalística". El caimán Barbudo. 2012. Web: www.caimanbarbudo.cu. 27 Junio 2016.
- MITCHELL, Bruce. "La gestión de los recursos y del medio ambiente." Versión española Domingo Gómez Orea y Gabriel Gasco Guerrero. Ed: Mundi-Prensa. Madrid. 1999. ISBN:8471147890.
- MONLEON, Elena Edith. "Arte Público/Espacio Público." UPV. Departamento de escultura. España. 2000.

- MOPT, Ministerio de Obras Públicas y Transportes. "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo. Tomo II. Río 92." RAYCAR S.A. Madrid. ISBN:8474338980.
- QIEVIDEO. "WAHIS. Proteger a los animales, preservar nuestro futuro." 2014. Web: www.youtube.com 27 junio de 2016.
- R.BROWN, Lescher [et al]. "State of the world. 1991." Worldwatch Institute. Ed: Apóstrofe. Traducción Ramón Alonso. ISBN: 8444500155.
- SANCHEZ, Gabriela. "Activistas de Greenpeace entran en el Hotel El Algarrobo para exigir su demolición." El Diario.es. Desalambre. 2014. Web: www.eldiario.es .
- SAUVAGNARGUES, Anne. "Deleuze, del animal al arte". Amorrurtu. 2006. ISBN:97895018367.
- VENGOECHEA, Alejandra. "Las cumbres de las naciones unidas sobre cambio climático." Proyecto Energía y Clima de la Fundación Friedrich Ebert-FES. Colombia. 2012. Web: www.fes-energiayclima.org 27 Junio 2016.