

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE VINCULACIÓN ARTÍSTICO-MEDIOAMBIENTAL

ÁLVARO AROCA CÓRDOVA

Universidad del País Vasco / Facultad de Bellas Artes / Departamento de Arte y Tecnología

NATXO RODRÍGUEZ ARCAUTE

Universidad del País Vasco / Facultad de Bellas Artes / Departamento de Arte y Tecnología

Resumen

Mediante esta investigación, el proyecto "Sentido y Sostenibilidad", consistente en la intervención de obras "sitio-específicas" de 10 artistas en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, sirvió para elaborar una herramienta de análisis artístico-medioambiental. El proyecto entregó directrices que sirvieron para mejorar y optimizar la FEAM (Ficha de Evaluación Artístico Ambiental). Algunas obras perduraron pasado el período de exposición, lo que facilitó el desarrollo de los objetivos: Establecer indicadores artístico-medioambientales, técnico-medioambientales, de impacto ambiental y de sostenibilidad. Determinar y evaluar los elementos artístico-medioambientales de obras en las que se da una interacción entre los elementos constituyentes de la obra y un medio natural a través de la aplicación de los indicadores. Obtener un documento de índole sensitivo-artístico-medioambiental como herramienta de evaluación.

La investigación estableció indicadores artísticos-medioambientales, técnicos-medioambientales, de impacto ambiental y de sostenibilidad, permitiendo a través de su aplicación determinar y evaluar elementos artísticos-medioambientales de la intervención en las que se da una interacción entre los elementos constituyentes de la obra y un medio natural. Se obtuvo un documento de índole sensitivo-artístico-medio ambiental como herramienta de evaluación llamada FEAM "Ficha de Evaluación Artístico Ambiental".

En la medida que un proyecto de intervención en el medio natural se gesté, se debe realizar un seguimiento en los distintos niveles del proceso artístico: creación, montaje y conservación.

Son las acciones previas, desde la gestación de la obra hasta su montaje y conservación,

las que contribuirán a un ordenamiento y valoración de los indicadores velando por un trabajo que pueda sostenerse por sí mismo e interactúe armónicamente con lo que lo rodea.

La sostenibilidad es un proceso complejo donde se relacionan elementos económicos, sociales y ambientales, y si entendemos realmente que las intervenciones artísticas en la naturaleza son también complejas desde su marco conceptual hasta su materialización, esta investigación entrega las bases para posteriores estudios.

Palabras-clave: EVALUACIÓN, SOSTENIBILIDAD, IMPACTO, ARTE, MEDIO AMBIENTE.

Abstract

This research project served to elaborate an environmental-artistic analysis tool, through the exhibition "Sense and sustainability", which consisted of "site-specific" artistic interventions by 10 artists in the biosphere reserve of Urdaibai. Although it was not a positive evaluation of the project, delivery guidelines will be used for the optimization of an environmental-artistic assessment form, or "FEAM". Some works lasted past the exhibition period, which facilitated the development of the following objectives: Establish environmental-artistic and technical-environmental indicators that measure sustainability and environmental impact. Identify and assess the environmental-artistic elements of artworks where interaction between the constituent elements of the work and a natural environment can be known through the application of the indicators. Obtain a sensitive environmental-artistic document as an evaluation tool.

Our research to establish environmental-artistic indicators, environmental-technical indicators, and the sustainability and environmental impact of the artworks, allowing through its application the determination and evaluation of environmental-artistic elements of the intervention in which an interaction the constituent elements of the work and a natural environment is given. In addition, a sensitive environmental-artistic document was developed as an assessment tool, called FEAM, the "environmental-artistic evaluation form".

This means that to the extent that a project of intervention in the natural environment gestates, a follow-up should be at different levels of the artistic process: creation, assembly, and conservation in the environment.

There are prior actions, from conceptual gestation of the work to its mounting and conservation, that will contribute to a true evaluation and management of indicators, ensuring that an artwork that can sustain itself and be linked and interact harmoniously with what surrounds it.

However, sustainability is a process that relates to economic, social and environmental elements, and if we understand that the artistic interventions in nature are also complex processes from its conceptual framework to its realization, this research gives the foundation for future study.

Keywords: ASSESSMENT, SUSTAINABILITY, IMPACT, ART, ENVIRONMENT.

1. INTRODUCCIÓN

Si bien algunos autores establecen que “el desarrollo sostenible o sostenibilidad-sustentable lo llaman en Latinoamérica” (Pérez de las Heras 2004, 21) son conceptos iguales o similares, dependerá del contexto el relacionarnos con los términos “sostenibilidad” y “desarrollo sostenible”. Ahora bien, “el ecologismo social, en vez de desarrollo sostenible, prefiere hablar de sostenibilidad a secas, sustantivando así el término, ya que este adjetivo se ha venido usando ininterrumpidamente de forma espuria y polémica tras la cumbre de Rio de Janeiro (1992)” (Encina 2014, 30).

Antes de relacionar términos artísticos con procesos sostenibles tenemos que tener claro que la idea de desarrollo sostenible se consolidó mediante la publicación de Informe Brutland, también conocido como “Nuestro Futuro Común” (Comisión Mundial para el Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas 1987) (Lauces 2004, 4). En este documento la supuesta tensión entre crecimiento económico y protección del medio ambiente se resuelve a través de la conocida idea del desarrollo sostenible, el cual está formado por tres pilares fundamentales imposible de disociar; económico, medioambiental y social.

Fig.1. Intervención del artista Oscar Tuazon (Julio del 2012)

Ahora bien, los procesos científicos y los que conciernen al arte han desarrollado una relación de convivencia mutua, partiendo de que hace unos años, se pensaba que la ciencia y el arte corrían en sentidos opuestos. Esas fronteras se han diluido y esto ha provocado que exista una aproximación natural entre ciencia y arte. Es así como las tendencias del arte actual, a través de la transdisciplinariedad han integrado la química, la genética y la biología, entre otras ciencias, al proceso creativo (Punin 2014, 346). Así como la luz es el inicio de los procesos de la cadena alimenticia, sin la cual, la vida no existiría como tal. Son las actuaciones en el medio natural las que dan sentido al proyecto “Sentido y Sostenibilidad” en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai la cual es una muestra de arte contemporáneo que contempla intervenciones de “sitio-específicas”, con obras que suponen: perdurabilidad pasado el período de exposición, relación directa con el patrimonio cultural y /o actuaciones en ámbitos del impacto social.

Los objetivos se separaron visualizando un documento final que resuma y unifique diferentes puntos de vista de esta investigación artístico-medioambiental los cuales son: Establecer indicadores artístico-medioambientales, técnico-medioambientales, de impacto ambiental y de sostenibilidad. Determinar y evaluar los elementos artístico-medioambientales de obras en las que se da una interacción entre los elementos constituyentes de la obra y un medio natural a través de la aplicación de los indicadores. Obtener un documento de índole sensitivo-artístico-medioambiental como herramienta de evaluación.

La metodología se basa además en la creación de una Ficha de evaluación artístico-medioambiental que compara elementos técnicos de la obra (que tienen relación con su producción, montaje y manutención) y elementos subjetivos (proceso creativo, líneas de trabajo del artista y conocimiento del artista de los lugares de emplazamiento, entre otros). Algunos puntos son: Motivaciones personales. Contexto de Incidencia social. Paradigma ecológico (Marín 2008, 114). Conocimiento de incidencia ambiental de la obra artística. Influencias de artistas. Valoración de obra artística en el escenario (in situ) y escenario actual artístico (Arribas 2003, 25). Contexto de arte, artista y sociedad. Proyección de su acción. Objetivos artísticos de la obra. Datos obtenidos directamente de la información entregada por el artista como: Medición del impacto medio ambiental e indicadores de sostenibilidad de obra artística (Quiroga 2001, 47).

Fig. 2. Intervención de Liam Gillick en la Fábrica Astra-Unceta y Cía., Bermeo (Julio del 2012)

Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una característica cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer juicios sobre condiciones del sistema actual, pasado o futuro. La formación de un juicio o decisión se facilita comparando las condiciones existentes con un estándar o meta existentes. Tales como: Indicadores básicos de Sostenibilidad, Indicadores de Impacto medioambientales, Materiales utilizados, Contexto del medio natural, Análisis de materiales de obra, Proceso de creación e instalación en el medio natural, Impacto y análisis de la puesta en marcha en medio natural y medioambiental, Conservación de la obra de arte en medio natural.

En una primera etapa, se valora si la intervención requiere o no de una evaluación de impacto ambiental, además de diferentes preguntas referentes a la integración con el contexto medioambiental, materiales de la obra, procesos de creación, montaje, y la conservación de la obra en el medio ambiente. En la figura 3 se muestra la aplicación práctica de la etapa a través del trabajo de campo del artista Liam Gillick (figura 2).

	APLICA SI/NO	VALORACION (0 -3)
TÉCNICO-MEDIOAMBIENTAL		
MEDICION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE OBRA ARTISTICA. ¿Aplica?	SI	
CONTEXTO DEL MEDIO AMBIENTAL .Entendiendo que el contexto medio ambiental no solo se trata donde se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y la relación entre ellos. ¿Considera una integración con del lugar del emplazamiento?	SI	2
INTEGRACION EN EL MEDIO SOCIAL. Como parte del contexto medioambiental	SI	1

INTEGRACION EN EL MEDIO NATURAL. Como parte del contexto medioambiental	NO	
MATERIALES DE LA OBRA. ¿Se considera la utilización de materiales reutilizables o materiales que no contaminen o que no representen un peligro mínimo el lugar de emplazamiento?	SI	1
PROCESO DE CREACION. ¿La creación in situ de la obra considera los procesos de montaje y desmontaje de la obra?	SI	1
MONTAJE EN EL MEDIO NATURAL. ¿Considera el artista un impacto mínimo del montaje de la obra en un medio natural?	NO	
CONSERVACION DE LA OBRA EN EL MEDIO NATURAL. En el caso que fuese necesario ¿Se considera la conservación en el tiempo de la obra en el medio natural?	SI	1

Fig. 3. FEAM. Ficha de Evaluación Artístico-Medio ambiental. La tabla muestra la evaluación Técnico- Medio ambiental. La valoración en las columnas ejemplifica el caso de estudio de la intervención de la artista Liam Gillic, Bilbao. (2012)

La valoración anterior se entrega según la siguiente figura 4. Además se explican las diferentes siglas que se utilizan y su rango de valores.

Tabla de valoración	
0	No representa la aseveración
1	Representa parcialmente la aseveración
2	Representa la aseveración
3	Representa muy bien la aseveración
UIA	Unidad de Impacto Ambiental varía entre 0 y 1
Indicadores del Impacto Ambiental	Un indicador es un signo, típicamente medible, que puede reflejar una característica cuantitativa o cualitativa, y que es importante para hacer juicios sobre condiciones del sistema actual, pasado o hacia el futuro. La formación de un juicio o decisión se facilita comparando las condiciones existentes con un estándar o meta existentes
UICN	La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

Categorías de protección según las establecidas por la UICN	Categoría I. Protección estricta. Reserva Natural Estricta
	Las áreas protegidas son esenciales para conservar la biodiversidad natural y cultural y los bienes y servicios ambientales que brindan son esenciales para la sociedad. A través de actividades económicas, como el turismo entre otras, muchas áreas protegidas son importantes para el desarrollo sostenible de comunidades locales, especialmente pueblos indígenas que dependen de ellos para su supervivencia.
	Conservar a escala regional, nacional o global ecosistemas, especies (presencia o agregaciones) y/o rasgos de geodiversidad extraordinarios: dichos atributos se han conformado principalmente o exclusivamente por fuerzas no humanas y se degradarían o destruirían si se viesen sometidos a cualquier impacto humano significativos.

Fig. 4. Tabla de Valoración y notas aclaratorias. FEAM. Ficha de Evaluación Artístico-Medio ambiental, Bilbao. (2012)

En esta etapa de la FEAM, se inicia la valoración desde un contexto artístico. Desde las motivaciones personales del artista a través de una entrevista, pasando por la ubicación de la obra en un contexto histórico del arte contemporáneo, en el proyecto sentido y sostenibilidad, la incidencia social y el paradigma ecológico hasta la proyección de la intervención en el contexto correspondiente.

	APLICA SI/NO	VALORACION (0 -3)
ARTISTICO - MEDIOAMBIENTAL		
MOTIVACIONES PERSONALES. ¿Cual fue desde el punto de vista del proyecto "Sentido y Sostenibilidad" la motivación para tu obra? (Entrevista a artista)	SI	Sin respuesta
CONTEXTO HISTORICO EN EL ARTE CONTEMPORANEO (Medioambiental).Ubicación de la obra en el contexto del arte contemporáneo, teniendo en cuenta que Urdaibai es Reserva de la Biosfera	SI	0
CONTEXTO DE LA OBRA EN EL PROYECTO " SENTIDO Y SOSTENIBILIDAD. La Obra forma parte de la línea de trabajo del artista? ¿Es su primera intervención un contexto natural?	SI	0
CONTEXTO DE INCIDENCIA SOCIAL. ¿Cómo se expresa el mensaje social de la obra, sabiendo que los mensajes que se derivan de la obra artística, pueden incidir más directamente en la población, disponiéndola a favor o en contra de una adecuada gestión de la Naturaleza?	SI	0

PARADIGMA ECOLOGICO. Replanteamiento de las relaciones cultura/Naturaleza. Concienciación sobre la necesidad de adoptar pautas nuevas de comportamiento social/ individual. Cuestionamiento del modelo socioeconómico de la cultura del consumo. Sensibilidad ecológica ante los problemas medioambientales.	SI	0
CONOCIMIENTO DEL ART ISTA DE INCIDENCIA AMBIENTAL DE AL OBRA ARTISTICA. ¿Favorece (o no) tu obra la riqueza ecológica de la reserva de la Biosfera Urdaibai?	SI	0
INFLUENCIA DE ARTISTAS EN LA OBRA. ¿Si fuera el caso, qué tipo de referencias teóricas, artísticas, etc. se manejaron para llevar a cabo la propuesta?	SI	Sin respuesta
VALORACION DE OBRA ARTISTICA EN EL ESCENARIO (IN SITU). Contexto de arte, artista y sociedad. Proyección de su acción en el tiempo.	SI	No existe proyección de la obra. La obra paso a ser un abandono en el bosque.

Fig.5. FEAM. Ficha De Evaluación Artístico-Medioambiental. Metodología de Estudio de Impacto Ambiental Battelle-Columbus. Parte análisis ARTISTICO – MEDIOAMBIENTAL. La valoración en las columnas ejemplifica el caso de estudio de la intervención del artista Oscar Tuazon, Bilbao. (2012)

La medición de Impacto ambiental de una intervención artística (o no) es un proceso que se compone de diferentes indicadores, si bien requiere de una gran cantidad de información. Para nuestro caso de estudio se utilizó una evaluación simplificada. De esta manera se plantea un modelo de trabajo que puede ser mejorado pero que ejemplifica una evaluación en el tiempo con el montaje de la obra y sin ella. Así, la última columna indica la diferencia de la valoración. Si el valor es cero no hubo impacto, si la diferencia es positiva hubo impacto y si es negativa nos dice que la intervención es una mejora para el medio.

Indicadores del Impacto Ambiental. METODO DE BATTELLE - COLUMBUS		UIA CON PROYECTO ARTISTICO	UIA SIN PROYECTO ARTISTICO	DIFERENCIA UIA (CP) - UIA(SP)
CATEGORIAS	COMPONENTES			
Ecología	Hábitat y comunidades	1	0	1
	Ecosistemas	0	0	0
Contaminación	Agua	0	0	0
	Atmosfera	0	0	0
	Suelo	0	0	0
	Ruido	1	0	1

Aspectos Estéticos	Suelo	0	0	0
	Aire	0	0	0
	Agua	0	0	0
	Biota	0	0	0
	Objetos Artesanales	0	0	0
	Composición	1	0	1
Aspectos de interés humano	Valores Educativos y científicos	0	0	0
	Valores Históricos	0	0	0
	Valores Culturales	0	0	0
	Sensaciones	1	0	1
	Estilos de Vida	0	0	0

Fig.6. Metodología de Estudio de Impacto Ambiental Battelle-Columbus. FEAM. Ficha de Evaluación Artístico-Medioambiental. La valoración en las columnas ejemplifica el caso de estudio de la intervención de la artista Oscar Tuazon, Bilbao. (2012)

Los indicadores de sostenibilidad unen aspectos de la economía local, aspectos sociales e indicadores medioambientales. Al igual que el caso de la evaluación de Impacto medioambiental se simplificó para nuestro caso de estudio. En una investigación profunda estos indicadores entregan en buena medida evaluaciones a mediano y largo plazo, visualizando verdaderamente la incidencia de la intervención artística en el medio. Siendo una herramienta muy útil para un estudio que abarque diferentes campos del conocimiento.

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD		
	Indicador	Medidas específicas
1	Protección del sitio	Categorías de protección según las establecidas por la UICN
2	Estrés del Lugar	Número de visitantes a las obras artísticas en la zona (por año, por mes)
3	Intensidad de Uso	Intensidad de uso de la zona afectada por la instalación de la obra
4	Impacto Social	Relación visitantes a la obra / residentes
5	Control del desarrollo	Existencia de procedimientos para un control del desarrollo

6	Gestión de Residuos	Porcentaje de residuos tratados.
7	Grado de Planificación	Existencia de planes organizados para el desarrollo regional.
8	Ecosistemas Críticos	Número de especies amenazadas
9	Satisfacción del visitante	Nivel de satisfacción del visitante de la obra
10	Satisfacción local	Nivel de satisfacción población.
11	Contribución a la economía local	Proporción de la actividad que produce la visita a las obras artísticas en la economía local.

Fig.7. FEAM. Ficha de Evaluación Artístico-Medio ambiente. Indicadores de Sostenibilidad, Bilbao. (2012)

CONCLUSIONES

Con los distintos puntos de vista que trata de abarcar la FEAM, es posible tener una visión panorámica de este tipo de intervenciones que se desarrollan en un medio natural. Además es inevitable contemplar que existen muchos vínculos entre arte, medioambiente, sociedad, cultura y economía los cuales están en una profunda interacción constantemente. De esta forma las conclusiones responden a los diferentes objetivos abriendo nuevas visiones en este complejo mundo de arte y ciencia.

La investigación logró establecer indicadores artísticos-medioambientales, técnicos-medioambientales, de impacto ambiental y de sostenibilidad, determinando y evaluando los elementos artísticos-medioambientales de la intervención en las que se da una interacción entre los elementos constituyentes de la obra y un medio natural, a través de la aplicación de los indicadores. Finalmente se obtuvo un documento de índole sensitivo-artístico-medio ambiental como herramienta de evaluación que se llamo FEAM "Ficha de Evaluación Artístico Ambiental". Un número representa la suma entre la Evaluación Técnico-Ambiental y Artístico- Medioambiental. Una valoración mayor supone una intervención acorde con parámetros medioambientales tanto en un contexto social, natural, materiales de la obra, procesos de creación y conservación en el medio natural.

A la valoración anterior es importante agregar que una parte de la FEAM incluye una entrevista al artista, mediante correo electrónico, video llamada u otra herramienta. Las evaluaciones de Impacto Ambiental para las intervenciones artísticas se realizaron desde un punto de vista cualitativo. Esto supone que en la medida que un proyecto de intervención en el medio natural se gesté, se debe realizar un seguimiento a nivel de todos los procesos de creación, montaje y conservación en el medio donde se emplaza. Para realizar un verdadero uso de las herramientas que nos entrega la Ficha de evaluación artístico ambiental, es necesario realizar estudios de campos en donde todos los protagonistas sean consultados y expresen su voluntad de participar en la medida de lo posible. Desde comisarios, organizadores y artistas. Son las propias acciones previas desde la gestación conceptual de la obra hasta su montaje y conservación, que nos entregarán un ordenamiento y valoración real de los indicadores velando por un trabajo que pueda sostenerse por sí mismo y entregue una vinculación e interacción con lo que le rodea.

Esta investigación nos entrega diferentes aristas donde los procesos de interacción entre arte y medioambiente pueden seguir aportando y encontrando nuevos vínculos. El tema de la sostenibilidad es un proceso complejo donde intervienen elementos económicos, sociales y ambientales.

Referencias

- Pérez de las Heras, Mónica. 2004. *Manual del Turismo Sostenible: cómo conseguir un turismo social, económico y ambientalmente responsable*. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa.
- Encina Javier, Bárcena Iñaki. 2004. *Democracia Ecológica, Formas y experiencias de participación en la crisis ambiental*. Bilbao: Universidad Libre para la Construcción Colectiva.
- Lauces Méndez, Pilar. 2004. *Sensibilización Medioambiental, Conceptos básico y problemas globales*. Madrid: Ideas Propias.
- Marín Ruiz, Carmen. 2008. *Proyecto de Investigación, Postgrado Investigación y Creación en Arte*, Universidad del País Vasco. Bilbao.
- Arribas, Diego (Coor.). 2003. *Arte Industria y Territorio, Minas de Ojos Negros (Teruel)*. Madrid: Autor Editor.
- Quiroga, Rayen. 2001. *Indicadores de Sostenibilidad ambiental y de desarrollo sostenible: Estado del Arte y perspectivas*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Punín, Gabriella. 2014. "Arte, Microorganismos y Ciencia" en *Arte y Políticas de la identidad* Vol. 10-11, pág.337-346.