

Revista ASAB

Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas, Artes Musicales, Arte D y Maestria en Estudios Artísticos

> Volumen 6 - 2012 Tema: De la Academia ISSN 1657-9828

Revista Institucional de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Dirección Postal: Carrera 13 No 14-69, Bogotá D.C, Colombia. Teléfono: 3239300 Ext. 6624

Rector

Inocencio Bahamón Calderón

Vicerrector Academico

Boris Bustamante Bohörquez

Vicerrector Administrativ

Roberto Vergara Portela

Decana Faculted de Artes ASAB

Elizabeth Garavito López

Ricardo Barrera - Dilma Valderrama

Foto de portada

Detalle Fachada Palacio de La Merced,

Fotografia interna

Carlos Mario Lema, Alvaro Ayala, Camila Amado, Camilo Acosta, Catalina Alfonso, Cesar Romero, Armando Chicangana, Carlos Mario Lema, William Marín, Cristian Sanabria, Ferney Shambo, Fabio Esteban Santos, Dilma Valderrama

Corrección de estilo

Francisco Diaz Granados

Comité Editorial

Ricardo Barrera Tacha Dilma Valderrama Luisa Fernanda Vargas Hernando Eljaiek Umberto Rojas Casas

Comité Asesor

Mario Montoya Francisco Díaz Granados

concento prefico, diseno y diagramación

Julián Hernández - Taller de diseño

Lingrasion

Alen Impresores Ltda

Bogota D.C. - Coloribia

Excepto que se establezca de otra forma, el contenido de esta revista cuenta con

una licencia CREATIVE COMMONS, "Reconocimiento no comercial - Sin obras derivadas" 2.5 Colombia que puede consultarse en http://creativecommons. org/licences/by-ncnd/2.5/co/

Usted es libre de:

Copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

La multiplicidad del arte en relación con el espacio y la naturaleza. Dilma Valderrama* 1461 I presente documento busca llamar la atención sobre la multiplicidad y riqueza del arte, una vez que este se relaciona con y se despliega en contextos no convencionales, enfatizando en la importancia de una academia que propicie esta interacción. Iniciaré haciendo una sucinta reflexión sobre las nociones de espacio y naturaleza, como un primer paso en la dirección propuesta. Luego me concentraré en algunos artistas en los que se hace manifiesta la imbricación entre ejercicio artistico y consideración del espacio. Pasare finalmente a presentar el proyecto "Intervención e instalación en espacios alternos. Arte y Naturaleza". Con este proyecto espero haber hecho visible una parte de la multiplicidad de posibilidades del arte y del trabalo del artista cuando se enfrenta con elementos del medio espacio. trabajo del artista cuando se enfrenta con elementos del medio, cuando busca incorporar la naturaleza en su quehacer. Espacio y naturaleza En el ámbito artístico de formación, en los diferentes estadlos académicos, se busca propiciar experiencias sobre terrenos firmes, enfrentar posiciones, funciones y reglas en espacios no convencionales para el arte. En dichos espacios, que se disponen para públicos específicos, intentar centrar dinámicas en intereses particulares plásticos requiere de profesionalismo, título que solo se adquiere a partir de la experiencia. Hoy en día, hablar de Arte y Naturaleza trasciende los ilmites estéticos y de experiencia las condiciones naturales, ecológicas y de medio ambiente, aunque se encuentran sujetas a dinámicas distintas de aquellas que el hombre ha generado en su entorno de desarrollo,

permanecen en una relación directa con este. De esta reflexión surgen una serie de inquietudes, problemáticas e Intereses desde el arte que permiten activar estrategias pedagógicas a fin de realizar proyectos académicos en espacios que nos brinden la posibilidad de acercarnos a la naturaleza. El proyecto "Intervención e instalación en espacios alternos: Arte y naturaleza", de la asignatura Tridimensional IV, enmarcado dentro de la investigación-creación, ha reflejado resultados plásticos que evidencian cierta relación con la realidad; realidad sobre la cual, sin ser la única, se realizan los modos de apropiación de cada individuo.

Así, el arte, desde mucho tiempo atrás, ha tomado diversos espacios para lograr demostrar su versatilidad. El taller tridimensional del proyecto de artes plásticas y visuales explora y desarrolla esta posibilidad, aunque, como es obvio, no desconoce los referentes históricos que han tomado al espacio abierto y a la naturaleza como el sentido de la creación y expresión artística. De esta manera, cabe anotar que históricamente ha existido una multiplicidad del arte en relación con el espacio y la naturaleza. Como es bien sabido, en la obra plástica el espacio adquiere un valor primordial. La interacción y los nexos entre la arquitectura, la naturaleza y el arte han dejado ver la transformación del espacio de manera formal y de sentido. Veamos el desarrollo de esta idea con un breve recorrido histórico.

Arte y naturaleza en la historia

Un punto de partida histórico puede encontrarse en el trabajo artístico para el diseño de los Jardines de Versalles, en Francia². Allí aparece verdaderamente el concepto de parque o espacio público, por cuanto se involucra la naturaleza en variadas formas: estanques de agua, arborización, flores y un ordenamiento o diseño³. Es así como el hombre se mueve espacialmente, crea los lugares, los recorre, los hace privados o públicos.

A finales de los años sesenta, en Estados Unidos y Europa, por factores sociales, políticos y artísticos, surge la necesidad de plantear la ruptura con las dimensiones y parámetros de los espacios cerrados, como galerías y museos, y de permitir a la escultura abarcar la naturaleza de manera directa: el artista l interviene. El Land Art⁴, manera o modo de hacer, rompe con los esquemas convencionales de forma y dimensión consolidando la obra en la apropiación del espacio natural. Con ello la escultura se expande, pierde su categoría objetual y sobrepasa los límites de la arquitectura y el paisaje, de lo construido y lo no construido. Un ejemplo significativo de este arte se da en la intervención al Gran Lago Salado (Great Salt Lake), en Utah, EE.UU., por parte de Robert Smithson, en los años setenta⁵.

A mediados de los ochenta, el artista alemán Joseph Beuys⁶ realiza una obra que va más allá del objeto artístico. Para el artista lo importante y fundamental es la acción, y para ello buscó hechos concretos a fin de simbolizar una preocupación. En la Documenta 7, de Kassel, en 1986, inicia una práctica artística o, más bien, como él la llamó, una "escultura social": siembra el primer roble de 7.000, acción ecológica que buscaba lograr conciencia por la naturaleza (7000 Eichen). Joseph formaba parte del partido verde, grupo cuya preocupación mayor es el respeto por la tierra.

Ahora bien, se evidencia cómo el artista accede, se cuestiona, busca una posición ante el espacio mismo y la naturaleza, rompe con los límites establecidos de presentación

1471

^{2 &}quot;Los jardines de Versalles fueron encargados a André Le Nôtre, por Luis XIV en 1661 se encuentran en el Domaineroyale de Versalles, los dominios reales del Palacio de Versalles, Francia. Situados al oeste del palacio, los jardines cubren aproximadamente 800 hectáreas de superficie. En 1979 los jardines fueron declarados por la Unesco como Patrimonio De La Humanidad". Chateau Versallies. En Ilnea: http://www.chateauversailies.fr

³ Véanse imágenes, por ejemplo, en el portal http://www.vigoenfotos.com/paris/paris_jardines_versalles_1.html

⁵ Imágenes en línea: http://www.robertsmithson.com/.

Krefeld 1921 - Düsseldorf, 1986, Alemania. "Desarrolló trabajos en escultura, performance, happening, video e instalación. En su obra destacaba la importancia de acercar el arte a todos los tipos de público. Vincula factores espaciales, escultóricos, lingúísticos y sonoros a la figura del artista, asumiendo el papel de chamán con potestad de curar y salvar a una sociedad que él consideraba muerta. Además utiliza estos materiales por sus cualidades especiales, simbólicas, o bien por la relación de estos materiales con las energías que fluyen por el universo y por el cuerpo del hombre, realizando acciones que son como rituales, puestas en escena simbólicas con intención de provocar en el espectador una toma de conciencia, una apertura de la conciencia, que permita nuevos horizontes la sociedad".K. Th.Götz A. Josep Beuys: Life and Works. EE.UU.: Barrons's, 1979, p. 308.

| 48 |

plástica y da al sentido de la obra la posibilidad de ser discutida. Por tanto, se podría acotar la evidencia en esta obra por proporcionar una conciencia ecológica, una posición activa. En palabras de Lucy Lippard:

El arte activista está, antes que nada, orientado al proceso. No solo ha de tomar en consideración los mecanismos formales del arte mismo, sino también el modo en que llegará a su contexto y a su público, y los porqués de que así sea. [...] Las contribuciones más impresionantes del arte activista actual no son solo las que proporcionan imágenes inéditas [...], sino también las que ahondan y se trasladan al interior de la vida social misma a través de actividades a largo plazo? Nos concentraremos ahora en una obra más cercana al momento actual y a nuestro contexto, de la artista bogotana María Elvira Escallón³, cuyo trabajo *Nuevas floras*, realizado el año 2003, consistió en la intervención de algunos árboles localizados en su ambiente natural. Con ella la artista buscó transformar el orden natural realizando tallas directamente en los árboles e injertos, a manera de prótesis, que luego ensambla. Las formas resultantes tenían relación con elementos representativos de mobiliario y arquitectura clásica, como columnas, balaustres ("Cubo" 2003-2007 y "Reina Ana" 2003-2007)⁹.

Este proyecto tiene como característica su mutabilidad, puesto que no termina allí con la intervención de la artística, sino que se mueve naturalmente, como el ser vivo, procura transformarse formalmente: las cortezas, los tallos vuelven a crecer. La obra, entonces, continúa, y en esa medida borra la huella realizada. Esto trae un sinfín de interpretaciones, preguntas y situaciones particulares por parte de los espectadores. Según María Elvira Escallón, a grandes rasgos, se dan tres grupos de lecturas sobre la obra: en el primero se enfatiza en la inserción devastadora y manipuladora de la cultura en la naturaleza; en el segundo, el proceso de desarrollo de la obra provocaba apreciaciones contrarias, en las que la naturaleza sigue siendo la protagonista, puesto que termina imponiendo su voluntad; en el tercero, que retoma las dos perspectivas anteriores, el protagonista es el espacio, puesto que allí interactúan la cultura y la naturaleza. En términos plásticos, la obra responde a un orden escultórico, a una representación, a una acción comprometida, a una intervención. Estas maneras de hacer, aparte de lo formal, permiten aseverar de la condición humana que es parte de una cultura, ver cómo responde a ella y conocer el exceso y desbordamiento de los límites a que llega. Al respecto José Roca señala:

Nuevas Floras hace referencia a la tendencia de adecuar (nos) a las circunstancias externas – las reglas que le imponen los procesos de socialización a nuestra propia naturaleza (tanto el cuerpo como la conducta) – y más específicamente a la voluntad de controlar los procesos naturales, lo cual ha llegado a un nivel exacerbado con la posibilidad real de "diseñar la naturaleza" a través de la ingeniería genética¹º.

Estas asociaciones y experiencias plásticas consienten el abanico de posibilidades que el estudiante en formación puede aprehender, de manera que adquiera una posición como creador, individuo, parte y constructor de una sociedad y una cultura. Cabe señalar que *Nuevas floras* fue vista como "ansiedad ambientalista" por el artista colombiano Óscar Ardila Luna, quien, partiendo del concepto *objeto de ansiedad*¹¹, señala que responde a:

La ansiedad ambientalista [...] para referirme a la angustia que es consecuencia de la incapacidad y de la urgencia de encontrar una solución efectiva frente al deterioro del entorno; una angustia que se despliega cuando se enfrentan las distintas perspectivas e intereses en relación con la naturaleza, la angustia que se produce porque no se vislumbra un acuerdo posible, de modo que las soluciones entran en conflicto y la preocupación aumenta¹².

⁷ Lucy Lippard. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Caballos de Troya: Arte activista y poder.

^{*}Estudiópsicología en la Universidad Javeriana, carrera que alternó con sus estudios, en la Academia de Dibujo Peña, Madrid, 1974-1975 y en el Taller de David Manzur, 1977-1982; también realizó talleres de fotografía en la Universidad de los Andes, Bogotá, 2000. Su obra se destaca por una nostalgia evidenciada en el reconocimiento de los espacios bogotanos y por una preocupación anhelante respecto a la naturaleza y el cruce de la cultura con la naturaleza y con la ciudad misma". "María Elvira Escallón, una artista enamorada de la cultura urbana de Bogotá". En línea (11-9-11): http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_imprimir.php?id=19643.

⁹ Véanse las imágenes en el blog Columna de Arena, de José Roca. En línea: http://www.universes-in-universe.de/columna/col53/index.htm.

J. Roca. Columna de Arena53.

Objetos de ansiedad: establecida en los años 80 dentro de los estadios del arte, esta denominación se dio al acopiar las obras artísticas que no respondían de manera clara a una estética o representación convencional, al salir el arte de los acostumbrados lugares y esquemas establecidos.

Oscar Ardila Luna. La Imposibilidad de la Naturaleza .Arte y Naturaleza en el arte colombiano contemporáneo 1991 -2003. Colección Punto Aparte. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia 2007, pág. 64

Arte y naturaleza: un proyecto

La experiencia artística permite vislumbrar la posibilidad que se tiene desde el arte de llegar a públicos diversos, de aciarar posiciones ante las consideraciones de trato de la naturaleza por parte de una sociedad que agrede su entorno con la disculpa de hacer parte de una cultura de progreso.

Luego de considerar como abrebocas algunos ejemplos significativos para la historia del arte que han contemplado el tema del entorno y su relación cultural e ideológica y, anudado a esto, el manejo del espacio y la presentación plástica tridimensional, damos paso al acercamiento a los ejercicios plásticos desarrollados durante los últimos seis años dentro del proceso de formación, apoyados en lecturas, trabajo de campo y diálogo de intereses, ejercicios que se han llevado a cabo en diferentes espacios alternos, como puente entre la academia y el trabajo profesional.

Como hemos señalado, el proyecto se denomina "Intervención e instalación en espacios alternos. Arte y naturaleza" y hace parte de la asignatura Tridimensional IV, para estudiantes de séptimo semestre. La inquietud que da origen al proyecto se remonta al año 2004, cuando, a manera de estrategia pedagógica, se buscó un escenario diferente al aula, al campus universitario y a los espacios blancos, a fin de inducir al estudiante a desarrollar un proceso de gestión, un reconocimiento del espacio alterno, sus características históricas, formales, de infraestructura social, cultural y, por qué no, administrativa, entre otros. De manera que se dieran los recursos creativos y de reflexión para lograr intervenir, instalar o, en un buen sentido, apropiarse del espacio al consolidar propuestas plásticas visuales.

Los planteamientos han surgido desde varios puntos a discernir: lo público, lo urbano, lo medio ambiental, lo ecológico, lo natural, lo corporal, entre otros, anudados a la relación con el hombre, pero siempre partiendo del pretexto que el espacio brinde. Este es el requisito. De allí el estudiante inicia la búsqueda de la disculpa y sus posibilidades de materialización, de manera que se adapte a las diversas situaciones formales que el espacio, su público y su función le exijan.

Los escenarios han sido en general de carácter natural, como es el Humedal Santa María del Lago, el Jardín Botánico José Celestino Mutis, el Parque de los Novios y la plazoleta del Museo de Arte Contemporáneo MAC. La participación se ha concentrado en el Área Tridimensional de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes-ASAB, y en algunas ocasiones en colectivo con la Facultad de Artes de la Universidad El Bosque.Hasta la fecha se han realizado las siguientes 13 versiones:

1491

2004-3 Exposición: Intemperie- Proyecto relativo. Jardín Botánico J.C. Mutis. Estudiantes de la Facultad de Artes-ASAB y Universidad El Bosque.

Titulo: Maria. Autor: Julián Vergara 2004-3. Fotografía: Dilma Valderrama

Scanned with CamScanner

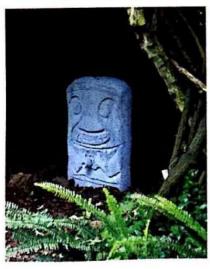
2006-3 Exposición: 5 dimensiones. Museo de Arte Contemporáneo. Estudiantes de la Facultad de Artes-ASAB.

| 51 |

Título: Sin título Autor: Fabio Flores 2006-3. Foto: Dilma Valderrama

2007-1 Exposición: *Al natural*. Jardín Botánico J.C. Mutis. Estudiantes de la Facultad de Artes - ASAB.

Titulo: Monolito. Autor: Omar García 2007-1. Fotografía: Dilma Valderrama

Titulo: Viento. Autor: Gustavo Mantilla2007-1. Fotografia: Dilma Valderrama

Revista ASAB, Vol. 5. No.6 2012 - ISSN 1657-9828 -

2007-3 Exposición: *Bio – Referencial*. Jardín Botánico J.C. Mutis. Estudiantes de la Facultad de Artes – ASAB.

1 52 |

Titulo: Naturalmente artificial. Autor: Carlos Ruiz.2007-3. Fotografía: Dilma Valderrama

Título: Sin título Autor: Otoniel Borda. 2007-3. Fotografía: Dilma Valderrama.

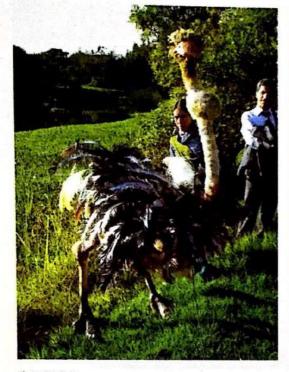
→ Universidad Distrital Fr<mark>ancisco Jos</mark>é de Caldas - Facultad de Artes ASAB →

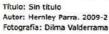

Colectivo Mimesis 2008-1. Fotografía: Dilma Valderrama

2009-3 Exposición: Reinterpretaciones. Humedal Santa María del Lago. Estudiantes de la Facultad de Artes-ASAB y de la Universidad El Bosque.

Título: La balsa de la Medusa Autor: Jhilimer Jaramillo. 2009-2 Fotografía: Dilma Valderrama

010-1

Autora; Isabel Cuéllar. 2010-1 Fotografía: Dilma Valderrama

Revista ASAB, Vol. 6. No.6 2012 - ISSN 1657-9828

Exposición: El Jardín de las Delicias. Parque de los Novios. 2010-3 Estudiantes de la Facultad de Artes-ASAB y de la Universidad El Bosque

Titulo: RAYUELA. Autores: Camilo Acosta y Vanessa Negret. 2010

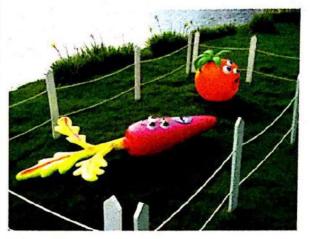
Exposición: Memorias naturales. Jardín Botánico J. C Mutis II Encuentro Arte y Naturaleza. Palsajes habitados.

2011-3 Exposición: Al Límite. Humedal Santa María del Lago. Humedal Santa María del Lago.

Título: Autora: Deysi Hernández. 2011-3. Fotografía: Dilma Valderrama

Título: Transgénicos Autora: Andrea Martínez. 2011-3, Fotografía: Dilma Valderrama

2012-1 Exposición. Haz Natura Jardín Botánico J.C. Mutis.

Título: Torres Escultóricas Autor: Fablán Esteban Santos. 2012-3. Fotografía: Fablán Esteban Santos

| 57 |

Título: Arte y naturaleza Autor: Cristian Camilo Rodríguez, 2012-3. Fotografía: Fablón Esteban Santos

2012-3 Exposición El envés de la Naturaleza. Jardín Botánico J.C. Mutis.

Los resultados de este trasegar han sido todo tipo de manifestaciones prácticas, artísticas, escultóricas, performáticas, intervenciones, instalaciones, videoinstalaciones, acciones. De manera que el estudiante traslada las preguntas al contexto a trabajar para participar de manera emotiva, bien como presentación o transcripción de realidades en un espacio específico, bien como comprobación de la pertinencia y coherencia de la realidad en relación a la creación o como respuesta a la angustia que se refleja ante la necesidad de adoptar una posición como creador ante la vida, la sociedad y la cultura. Vale la pena mencionar algunas de las experiencias obtenidas en lo académico, lo personal y lo colectivo:

- Se acentúa el concepto de intervención, instalación, apropiación y transformación del espacio, frecuente hoy en el arte.
- Se presenta un reconocimiento de las articulaciones que se dan entre la arquitectura, el arte y la naturaleza.
- El estudiante encuentra proyección y continuidad en su trabajo personal.
- Se comprueba la importancia del espacio en la obra de arte.
- Se constatan los aciertos entre la idea y la obra plástica, en sentido formal y conceptual.
- Cambia la representación de la naturaleza, debido a la orientación de la obra de arte hacia lo político, lo social y lo ecológico.
- El abordar el espacio permite la expansión de la obra de arte y la inclusión de otros fenómenos naturales y de la ciencia como disciplinas diversas, lo que entonces genera maneras de hacer arte.

Ahora bien, es de vital importancia que el arte hoy nos permita llegar a públicos diversos, conocer el entorno y nos ayude a comprender y asimilar nuestros modos y maneras de vivir, en la transformación, el tiempo, el espacio. También es importante reconocer que prácticas artísticas son todas aquellas actividades que involucran la experiencia de uno o varios sujetos, que activan resultados significantes, efectivos y afables. En este sentido, debe reconocerse que las prácticas artísticas ambientalistas, como se menciona en el epígrafe, llevan al arte a tomar y aclarar una posición ante el manejo del entorno natural en nuestro contexto colombiano. Los artistas, no ajenos a esta realidad, realizan obras que deponen hechos reales, los evidencian, y algunas veces la intención es más bien de renovación, de reconciliación.

En suma, en el caso del proyecto "Intervención e Instalación en espacios alternos: Arte y naturaleza", se busca sembrar un compromiso en los estudiantes y espectadores en general, orientado a la reconstrucción del entorno natural, de manera que se genere conciencia, ética y pertenencia al espacio propio o, más bien, como lo dice el epígrafe, a un hábitat ideal.

Bibliografía

Ardila, Oscar. La imposibilidad del Arte. Arte y naturaleza en el arte colombiano contemporáneo. 1991-2003. Universidad Nacional de Colombia, Colección Punto Aparte, 2007.

Götz Adiconi, Kain Thomas. Josep Beuys: Life and Works. EE.UU.: Barrons's, 1979.

Lippard, Lucy. Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación Caballos de Troya: Arte activista y poder. Madrid España.2001.Editorial Akal S.A,PÁG. 345.

Roca, José. Columna de Arena53. 28 de agosto de 2003.

1 58 1