Cinco pieles. Arte y Naturaleza

Elena Jarque López

Trabajo Fin de Grado en Bellas Artes Curso 2015/2016

Tutora: Holga Méndez Fernández

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel Universidad de Zaragoza

Elena Jarque López

Índice.

Introducción. 6

- 1. Contextualización. 13
 - 1.1. Referentes conceptuales.
 - 1.2. Referentes formales/plásticos. 20
- 2. Proceso creativo. 27
 - 2.1. Pensamiento creativo. 27
 - 2.2. Proceso constructivo. 35
- 3. Conclusión. 46
- 4. Referencias documentales. 47

Elena Jarque López

«Lo más profundo es la piel», Paul Valery¹

«En el terreno roturado aparecen los guijarros que, días después, la tierra vuelve a absorber», Giuseppe Penone²

«La piel desgarrada interrumpe la perfecta definición de la persona y permite una confusión con diferentes elementos y materias que, poco a poco pueden prevaricar y borrar la identidad. Es una confusión semejante al sonido que pasa a través de las cosas.

La piel se vuelve tambor, instrumento musical y poético», Giuseppe Penone³

«La piel es límite, frontera, realidad de división, es el punto extremo capaz de sumar, restar, dividir, multiplicar, anular lo que nos rodea, es el punto extremo capaz de envolver físicamente inmensas extensiones, es contenido y contenedor»

Giuseppe Penone⁴

«Una sociedad no es mejor que sus bosques» W.H. Auder⁵

«Ella, como la sangre, dentro de ti. Tú, como la vida, dentro de ella. Suyo, como tuya, la arboleda» *Reciprocidad*, Joaquín Araújo⁶

«El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que era», Paul Valery

¹ «Lo que es más profundo en el hombre es la piel. En tanto se conoce», Paul Valery (1931). *La idea fija*, La Balsa de la Medusa, Madrid, 2004.

² Penone Giussepe, *Respirar la sombra*, CGAC, Xunta de Galicia, 1999.p43

³ Ibid. p.83.

⁴ Ibid. p.87.

⁵ Araújo Joaquín, Árbol, Gadir, Madrid, 2011. p. 10

⁶ Ibid. p. 15

https://es.wikiquote.org/wiki/Paul_Val%C3%A9ry

Introducción.

Todos los seres vivos tenemos piel. Somos piel. La piel nos protege y nos recoge en nuestro interior. La naturaleza en su conjunto también está formada por estratos y capas que son sus pieles, su protección, su recogimiento son como para nosotros, su sensibilidad en algunos aspectos. ¿Pero qué hay de las pieles impuestas a la naturaleza? ¿Esas pieles que no la protegen, sino que le pesan y le hacen sentir dolor? ¿Esas pieles que no la recogen, sino que la expanden y la difuminan en un horizonte no muy claro? ¿Esas pieles de las que el ser humano es responsable, y que añade y sustrae cuando le viene en gana para su propio beneficio? El cambio climático, la producción de millones de agentes contaminantes, la insuficiente educación sobre naturaleza y respeto de la misma, la forma de vida del ser humano "desarrollado" nos lleva a un camino cada vez más corto.

El ser humano necesita actualizar y reorientar su relación con el entorno si quiere pervivir sobre el planeta tal y como hasta ahora lo ha hecho. Es necesario adoptar cambios sustanciales en todos los ámbitos, para descubrir un nuevo paradigma que modifique la jerarquía de los valores actuales. La convergencia entre arte y ecología pretende impulsar este cambio de mentalidad a través de la educación ambiental, la empatía emocional y la reflexión artística. La crisis ambiental se ha ido acentuando a lo largo de las últimas décadas hasta convertirse en el problema más grave a nivel global.

Tres han sido los textos fundamentales y fundacionales para la elaboración de este Trabajo Fin de Grado, que a continuación introduzco:

En *Las Tres Ecologías*, Félix Guattari reconduce estos problemas hacia una actitud *ecosófica* de pensar y hacer ecología más allá de una relación justa y hermosa con la naturaleza.

En el libro *Arte y Ecología* de Tonia Raquejo y José María Parreño, se afronta esta problemática y se profundiza en el tema buscando también un acercamiento y un cambio de mentalidad. En base a estos autores se genera la idea de evaluar estas prácticas dañinas para la naturaleza, de una manera ordenada, clara y efectiva, para poder llegar a comprender mejor estos procesos.

Sin duda, es la teoría de *Las cinco pieles* de Friedensreich Hundertwasser la que da sentido y forma a este trabajo. Tomando como referencia su teoría de *Las cinco pieles* del artista austríaco Hundertwasser, una obra en la que el artista nos explica sus pieles, sus consecuencias, sus circunstancias y, a la vez, nos da ciertas claves para la convivencia equilibrada entre el hombre y la naturaleza; se tomó como punto de partida dicha teoría en un intento de hacer de su propuesta la nuestra para este TFG. Se invirtieron las pieles para pensar y ver cuáles serían *Las cinco pieles de la naturaleza*. Capa de Ozono (su estado) es la primera piel, roturación y deforestación segunda piel, urbanismo es la tercera, contaminación la cuarta y el ser humano, que es la quinta y última. Estas pieles al final dependen de la última, que es el ser humano. La pieza clave para determinar la anteriores, buscando en este la sensibilidad, la empatía y la capacidad de entender el sufrimiento de la naturaleza y, sobre todo, la capacidad de entender que nosotros-seres-humanos tenemos la llave para frenar ese sufrimiento y para aprender a verla como la madre de todas las cosas.

Estas pieles, capas o estratos creados por el hombre señalan las diferentes actividades que el hombre realiza y sus consecuencias directas en un estudio a través de:

La capa de ozono (O3) sería la primera piel: El gas que cubre la superficie terrestre debido a la rutina humana, cada vez está más debilitada protegiéndonos menos de las radiaciones solares, tanto a la tierra como a las distintas y diversas especies, mares, ríos, seres vivos. El agujero de la capa sí es directamente una reacción a la acción del hombre. (estratosfera).

La roturación y deforestación, que denominamos segunda piel: Estos cambios y actividades a los que está sometida la tierra y las especies que habitan en ella, para el beneficio humano. Esta capa de la naturaleza esta despellejada por el hombre, arrebatándole partes de la misma. (biosfera)

El urbanismo es la tercera piel: ¿De qué manera se está llevando la urbanización? Cada vez más gris, más triste, más impersonal. ¿Dónde quedan las zonas y espacios verdes, que proporcionan oxigeno y calidad a sus habitantes? «El arte por el arte es una aberración, la arquitectura por la arquitectura es un crimen»⁸.

Esta capa también recubre nuestro querido planeta por encima de la roturación y deforestación.

La contaminación (en sus diferentes vertientes), la proponemos como cuarta piel: Existen muchos tipos de contaminación producidos por las diferentes acciones del hombre, se pretende una reflexión acerca de este tema y de sus posibles consecuencias a largo plazo.

El ser humano, conformamos como la quinta piel: las pieles anteriores dependen de esta, entonces hace falta, cambiar la perspectiva e interiorizar el respeto y el amor hacia la naturaleza, para poder intentar mejorar su futuro y el nuestro.

La propuesta que se presenta pretende un acercamiento al medio natural, al pensamiento ecosófico (social, medioambiental y mental), a recapacitar sobre nuestras formas y usos en el planeta, a intentar producir un efecto de empatía hacía la naturaleza, por consiguiente, hacia nosotros mismos. Hacer que la piel más sensible del ser humano empatice con las pieles reales de la naturaleza, para que esta deje de sufrir. A través de las cinco piezas que componen este TFG, realizadas como instalaciones, se crea un discurso en el que hemos intentado reflexionar y mostrar el peso de estas pieles sobre la naturaleza y también sobre nosotros mismos.

_

⁸ Pierre Restany, *Hundertwasser El pintor rey con sus cinco pieles*. Taschen, Köln, 2001, p. 43.

¿Cómo he llegado hasta aquí?

En BBAA he podido conocer y aprender nuevas técnicas y disciplinas que han ayudado a dar forma a mis ideas. Especialmente, me ha llamado la atención la expresión a través del espacio y los objetos, bien sea a través de la escultura o la instalación. Las posibilidades que ofrecen estos procedimientos son muy ricas e infinitas y me he sentido inclinada hacia ellas. En 3º Curso, 2013-14, pude experimentar la intervención espacial y desarrollo metodológico en las asignaturas de Metodología de Proyectos Espacios e Imagen, y también en Diseño y gestión del espacio expositivo, en ambas aprendí y disfruté mucho, tanto en el proceso creativo como en la puesta de escena. Entre los trabajos realizados, destaco:

Maravillas del mundo antiguo: El fantástico árbol de comida, 2013.

Del cielo al infierno. 2014

Maravillas del mundo antiguo: El fantástico árbol de comida, 2013.

Fue un trabajo en grupo para la asignatura de Metodología de Proyectos Espacios; hablaba sobre un futuro en el que se han extinguido la mayor parte de las especies, y ese era el último árbol que quedaba

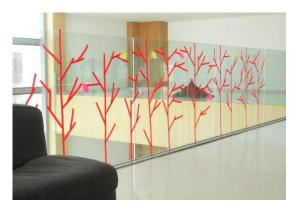
Del cielo al infierno, 2014. Dentro de la serie de exposiciones *Especies de Espacios 5x5*, realicé una instalación sobre el drama de los desahucios en España; tomé como referente a Nuria Güell, una activista catalana muy comprometida con los problemas sociales. Entiendo que el lenguaje del arte posibilita las estrategias para trabajar estos y otros temas.

Ya 4º Curso, año 2014-2015, las asignaturas de Construcción del Discurso Artístico, Instalaciones y Arte, Entorno y Espacio público supusieron un empuje importante para perfilar la mis inquietudes y la temática del TFG.

La asignatura de Instalaciones resultó clave para mi formación, dada su amplia gama de posibilidades plásticas y estrategias expositivas. *Coordenadas. Los no lugares*, 2015. Se trata de una correlación discursiva entre varios planos del espacio interior: suelo, pared, esquina, techo, etc. Algunas de mis piezas para este conjunto fueron:

Lectura vintage bajo árbol artificial, 2015.

Jardín de comentarios, 2015.

Lectura vintage bajo árbol artificial, 2015.

Es un "no lugar" para que la gente en los ratos entre clases puedan disfrutar de una buena lectura "vintage" ya que se trata de un libro de 1969, una recopilación de la revista Blanco y Negro.

Jardín de comentarios, 2015.

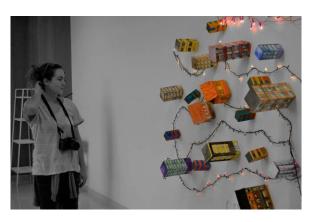
Otro "no lugar" donde la gente hará que el jardín florezca a base de comentarios de lo más diversos con *post it*, que son los frutos.

Los no lugares fueron concebidos con la idea de que las personas que suelen estar por la facultad interactuaran con las diferentes obras, tanto participando en ellas, modificándolas al mismo tiempo y reflexionando acerca de algunos mensajes que se pretendían transmitir.

La gente participó activamente, siendo también protagonistas de las obras.

Luz. 2014.

La luz, que es una palabra que puede representar vida, y esperanza, como técnicamente la luz eléctrica, y otras versiones. Me basé, en la circunstancia

Luz (momento de la presentación), 2014.

personas para vivir, y que cada vez, gracias al sistema capitalista, y a la mala gestión de los políticos actuales, está a un precio desorbitado, siendo de las más caras dentro de la comunidad europea, teniendo mucho que ver también con la privatización de las empresas públicas. Mi instalación LUZ quiere expresar y reivindicar, esta injusta situación, que afecta a millones de familias.

de la luz eléctrica que necesitan las

Círculo de la vida, 2015.

Para la asignatura de Arte, Entorno y Espacio público realicé una intervención en la naturaleza basándome en el trabajo respetuoso de Andy Goldsworthy y sus intervenciones artísticas. La obra *El circulo de la vida* (2015) realizada en los pinares de Las Arcillas (Teruel). Se recogieron piñas para realizar la intervención con materiales propios y que se encontraban en el terreno.

El reto en que se ha convertido este trabajo me ha llevado a reflexionar y empatizar, pero sobre todo ver-sentir-pensar desde otro punto de vista. Para situarnos en el punto de fuga que es la propia naturaleza, ser naturaleza, de la que venimos; y la proyección no sea el futuro que nos depara el deterioro tan avanzado del planeta Tierra y de muchas de sus especies y superficies. Devenir naturaleza.

Se presenta como un recorrido por la situación actual del hombre y la naturaleza, sus relaciones y las consecuencias de las mismas en ambas lados.

La reflexión acerca de como el hombre se relaciona con el medio, la naturaleza, y como esta va respondiendo a las diferentes acciones del hombre.

A través de *las cinco pieles* de la naturaleza veremos hasta qué grado la naturaleza depende tanto del hombre como el hombre de la naturaleza. Para ello cada piel nos mostrará las acciones del hombre y las repercusiones. Vivimos en una sociedad cada vez más alejada de la naturaleza. La tecnología, el consumismo, las cosas materiales han ganado la batalla a las sensibilidades comunes, la deshumanización, la falta de empatía... Saliendo del plano económico puede que el plano humano consiga dar mayor importancia y mejor tratamiento al tema que abordamos. Hay que acercarse a la sensibilidad, la empatía, el respeto, valores que en ocasiones parecen olvidarse.

1. Contextualización del Trabajo.

Trataremos la contextualización del trabajo desde dos perspectivas conciliadoras: por un lado, los referentes conceptuales, teóricos, desde los ámbitos del arte, la filosofía, la sociología, que nos han aportado ideas y visiones clave para entender y argumentar el trabajo realizado; por otro, los referentes artísticos, que además del apoyo formal y visual, han influido también en el lenguaje plástico y audiovisual que hemos usado en la obra realizada.

1.1 Referentes conceptuales:

Friedensreich Hunderwasser (1928-2000).

Fue pintor, arquitecto, ecologista, decía que había tantas cosas que hacer que le gustaría ser diez cosas. «Hundertwasser intentó desde una perspectiva amplia unir el arte con la vida, como una manera sustentable de existir en armonía con el medio. Ecología más que una palabra para él era una forma de vivir, de concebir su mundo, de asimilar la realidad, de relacionarse con lo que le rodeaba» ⁹.

Es mi principal referente con su teoría de *las cinco pieles del hombre*, todas estas pieles giran alrededor del hombre contemporáneo (de él concretamente) y su lugar vital, mostrándonos así los estratos del mismo, desde el más íntimo y cercano que es la *epidermis*, al último que es la propia *tierra*. Piensa como vive y vive de manera consciente con la naturaleza, realizando obras en pro del cuidado y el respeto de la mismo.

misma.

Las cinco pieles del hombre, 1967-1972.

A través de las Cinco pieles. Arte y Naturaleza veremos las pieles esta vez convertidas en acciones que el hombre realiza en la naturaleza y que a su vez forman o deforman las

⁹ Nicolás Sánchez, Veo Verde. https://www.veoverde.com/2009/11/hundertwasser-ecologia-y-vida/

pieles iniciales de la misma, y las transforman en pieles superpuestas que la modifican en gran medida, y que la descuidan, teniendo esta serie de actuaciones unas consecuencias negativas, tanto para el hombre como para la naturaleza. Aquí las pieles se invierten y hablamos sobre la naturaleza como elemento clave y el hombre como agente externo y modificador.

Las cinco pieles de Hundertwasser vendrían a ser como las cinco pieles "ideales y personales" del hombre/mujer en la sociedad, para vivir como decía él uniendo el arte con la vida. Resumiendo, las cinco pieles son las siguientes:

La *Epidermis* [primera piel], porque es la que está más cerca de nuestro yo interior, la que encarna la desnudez del hombre. No se trata tan solo de la piel de la epidermis, sino la de la infancia, ese lugar donde nos conformamos con nosotros mismos. Al aceptar esos defectos, esa primera piel aprende a aceptarse a sí misma. «Verdad sencilla que se basa en un postulado universal: La naturaleza es un fin en sí misma, nada existe fuera de ella. La perfecta autarquía de su estructura engendra la armonía universal, la belleza.»¹⁰

La *Ropa* [segunda piel], Hundertwasser fabricaba su propia ropa, su ropa denuncia los tres males de la segunda piel: la uniformidad, la simetría en la confección y la tiranía de la moda. Además con su segunda piel, el artista reflexiona sobre la relación entre la ropa y el estatus social. El anonimato uniforme de la ropa traduce la renuncia del hombre al individualismo, al orgullo de llevar una segunda piel creativa, original, diferente a los demás. Además se confeccionaba sus prendas reversibles. Este concepto de reversibilidad (en sus prendas) es el mejor reflejo de la naturaleza osmótica del segundo nivel de conciencia de Hundertwasser, la segunda piel mantiene relación directa con la primera piel, de la cual encarna el estatus social.

La *Casa* [tercera piel], es la más compleja de todas y a la que dedicó más tiempo en su vida. Se rebela contra la arquitectura en general, a la línea recta, llega a decir que es un gran mal. Reivindica la originalidad de las viviendas individualmente no solo en el

_

¹⁰ Pierre Restany. Hundertwasser. El pintor rey con sus cinco pieles. Taschen. Köln 2001, p. 17.

interior de la casa sino en el exterior, además de incorporar árboles y plantas formando parte de las estructuras de las mismas. En el diseño de la central térmica de Spittelau, Viena, Hundertwasser se encargó de que las obras de depuración de los gases tóxicos de la central armonizaran con su renovación exterior. «El derecho a la ventana. Algunas personas dicen que las casas consisten en paredes. Yo digo que las casas consisten en ventanas. El que vive en una casa tiene derecho a asomarse a su ventana, y a diseñar su espacio»¹¹.

El entorno social y la identidad [cuarta piel], la identidad no está solo conformada por quienes somos, sino de quienes nos rodeamos, siendo la familia y los amigos el círculo menor ampliándose hacia la vecindad, la región y el país. Hundertwasser reflexiona sobre las señas de identidad de los países, sobre su simbología, y sobre el significado de estas.

Entorno mundial, la tierra y Ecología [quinta piel], Hundertwasser siempre trabajó en pro de la ecología, contra el racismo y a favor de la paz sin adscribirse ni dejarse influenciar nunca por partidos políticos o tendencias ideológicas. Su obra siempre fue la obra del artista. Apoyó campañas contra la energía atómica, a favor del uso del transporte público, la plantación de árboles, la salvación de la lluvia. Cuando murió fue enterrado sin un féretro que lo separase de la tierra. Sobre el suelo de su sepultura se plantó un árbol que crece sobre el lugar de su regreso a la madre, a la Gran Madre. En su mapa de las cinco pieles nos está enseñando la relación que tiene cada piel con las anteriores, todas están relacionadas y todas dependen entre sí, la última por tanto es la que digamos mostraría la coherencia y el respeto por la naturaleza, en el entorno natural y nuestro comportamiento por el mismo. «La relación hombre árbol debe adquirir dimensiones religiosas»¹²

Realmente existe un estado crítico en la mentalidad y forma de vida que llevamos actualmente, que nos está pasando factura a muchísimos niveles vitales. El intentar inculcar o hacer reflexionar sobre esta situación considero que es algo que viene siendo importante, no solo ahora sino desde hace mucho tiempo, y por eso son muchísimos los

¹²Pierre Restany. Hundertwasser. El pintor rey con sus cinco pieles. Taschen. Köln 2001, p. 27.

¹¹ http://maricarmenvillares.blogspot.com.es/2010/12/hundertwasser-y-sus-cinco-pieles.html

artistas y activistas que dedican su trabajo y su pasión a esta actividad tan relevante. Desde el Land Art, los earthworks e incluso en el Povera Art, algunos artistas también reivindicaban el respeto a la naturaleza. Estas corrientes supusieron un cambio radical de concepto, nuevos mecanismos de difusión y de comercialización.

 ∞

Felix Guattari (1930-1992). Las tres ecologías, 1989.

Guattari, hace una profunda reflexión sobre el concepto de ecología, y no solo lo utiliza en torno a la naturaleza, sino lo extiende a la sociedad y, sobre todo, lo vincula a la mentalidad de las personas. Un análisis muy realista de tantos y tantos problemas que derivan directamente del comportamiento del hombre sobre la naturaleza, incluido el propio hombre.

Podemos ver que Guattari coincide en la problemática social con Hundertwasser y sobre todo con el presente. El problema de raíz es la mentalidad de una sociedad cuyos gobiernos interesados nunca querrán que el primer valor que haya que tener sea hacía uno mismo y hacia la naturaleza, tendiendo cada vez más al materialismo puro y duro, olvidándonos tanto de la raíz de nuestro ser, como de la raíz de nuestro mal.

La *ecosofía* es una palabra que suma los conceptos de ecología y filosofía, lo que significa que su contenido bebe de ambos y a la vez los trasciende, es decir, aporta algo propio. Como nueva palabra, se trata de un neologismo atribuido al filósofo noruego Arne Næss, muy comprometido con la ecología. Con el término *ecosofía* intenta sumar al ecologismo una dimensión social y mental para impulsar un cambio profundo de la visión del mundo y lograr conformar la base para una nueva filosofía en el siglo XXI. «Se trata de hacer funcionar una ideología unívoca. A todas las escalas individuales y colectivas, tanto en lo que respecta a la vida cotidiana como a la reinvención de la democracia, en el registro del urbanismo, de la creación artística, del deporte, etc.»¹³

«No estamos en la cima de la jerarquía de los seres vivos. En realidad, todos formamos parte de un todo, por lo que todas las formas de vida tienen un valor en sí mismas.»¹⁴

En *Las tres ecologías* nos encontramos con estos términos a la hora de agrupar las diferentes ramas: la ecología mental, la ecología social y la ecología medioambiental. Se

_

¹³. Félix Guattari. Las tres ecologías. Pre-Textos. Valencia 2001. p. 18.

¹⁴ http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecosofia

hace necesario crear más dispositivos de producción de subjetividad, que vayan en sentido de una resingularización individual y/o colectiva.

«La ecosofía social consistirá, en desarrollar prácticas especificas que tiendan a modificar y a reinventar formas de ser en el seno de la pareja, en el seno de la familia, del contexto urbano, del trabajo, etcétera. Por supuesto, sería inconcebible pretender volver a formular las anteriores, que corresponden a períodos en los que a la vez la densidad demográfica era más débil y la densidad de las relaciones sociales más fuerte que en la actualidad, [...] Prácticas efectivas de experimentación»¹⁵.

«Por su parte, la ecosofía mental se verá obligada a reinventar la relación del sujeto con el cuerpo, el fantasma, la finitud del tiempo, los "misterios" de la vida y de la muerte. Se verá obligada a buscar antídotos a la uniformización "mass-mediática" y telemática, al conformismo de las modas, a las manipulaciones de la opinión por la publicidad, los sondeos, etc. Su forma de actuar se aproximará más a la del artista que a la de los profesionales de la psicología, siempre obsesionados por un ideal caduco de cientificidad» ¹⁶.

«Todo debería ser reinventado constantemente» 17.

Se trata de responsabilizarse del conjunto de los componentes ecosóficos cuyo objeto será, en particular, el establecimiento de nuevos sistemas de valorización. En esta obra podemos ver, como necesitamos hacer un cambio interior para poder mejorar las formas habituales de comportamiento. «El principio específico de la ecología medioambiental es que en ella todo es posible, tanto las peores catástrofes como las evoluciones imperceptibles»¹⁸.

17

¹⁵. Félix Guattari. Las tres ecologías. Pre-Textos. Valencia 2001. p. 20.

¹⁶ Ibid. p. 76.

¹⁷ Ibid. p. 28.

¹⁸ Loc. Cit.

Henri Lefebvre (1901-1991). El derecho a la ciudad, 1968.

En 1968 publicó su obra Le Droit à la ville (El derecho a la ciudad) en la que trataba la tendencia generalizada hacia la urbanización y reflexionaba sobre sus repercusiones para el ser humano y para el futuro de la humanidad. Se refería al 'derecho a la ciudad' como uno de los derechos fundamentales del ser humano y de la ciudadanía, un derecho que implica la motivación de la sociedad civil para re-crear la ciudad como parte de una 'misión' común y colectiva. Actualmente existe cierto número de investigaciones dedicadas específicamente a estudiar las consecuencias de este movimiento urbanizador generalizado, que confirman parcialmente el análisis de Lefebvre: la destrucción gradual del modelo de ciudad tradicional, el ascenso de un sociedad globalizada de la cual son expulsados, a diferentes velocidades y bajo aspectos diversos, los 'marginados' —los excluidos de los beneficios de la globalización— y la necesidad de que a nivel internacional se produzcan debates sobre ese derecho. Si el 'derecho a la ciudad' permite la posibilidad de múltiples interpretaciones, su persistencia subraya a su vez la importancia de las cuestiones sociales subyacentes que afectan, hoy más que nunca, a los debates sobre la urbanización y su papel en el futuro. "Crear el urbanismo" requería que la ciudad se convirtiese en una tarea colectiva y común. Para llegar a esta

afirmación, proponía poner en marcha un programa de investigación y acción política que podría permitir a los habitantes de una ciudad apoderarse de sus espacios urbanos y sus vidas urbanas y recuperar para esos mismos habitantes la facultad de participar en la vida de la ciudad. Esta promesa de un futuro abierto al florecimiento de posibilidades para los habitantes de la ciudad dependerá del recurso a una fuerza social: la clase trabajadora para poner fin a la creación de espacios gestionados por la lógica del beneficio, poner en marcha un plan de 'territorio autogestionado' y no abandonar su patrimonio histórico, ni dejar que el espacio se descomponga, sino trabajar por la restitución de los centros urbanos como lugares de creación, lugares de trabajo, de urbanismo. Lefebvre también buscaba otro organigrama urbanístico más práctico para la humanidad, así como para la naturaleza y su conservación. La búsqueda del equilibrio de nuevo.

 ∞

Joseph Beuys (1921-1986). *La defensa de la naturaleza* (1973-1985).

Artista multidisciplinar que perteneció al movimiento artístico fluxus. Su trabajo muy comprometido con la sociedad, defendía la acción como objeto artístico. *La defensa de la naturaleza* (1973-1985), debe ser analizada no sólo desde criterios estéticos, sino también trascendentales, pues Beuys la diseñó como herramienta para contribuir a liberar al mundo occidental de su materialismo y para alcanzar una convivencia social basada en la democracia directa y en la mutua solidaridad de las personas independientemente de su condición económica, religiosa o política. Este utópico horizonte constituye, en definitiva, el objetivo último de la totalidad de la abundante y variopinta producción de Beuys.

Realizó estas piezas con unas intenciones que trascendían lo artístico y abarcaban lo político, lo ecológico y lo humanitario. Tenía como fin último alcanzar mejoras sociales. Beuys amplió el concepto de escultura moderna para convertir en objeto de la misma al conjunto de la sociedad humana.

 ∞

Andrea Wulf (1972). La invención de la naturaleza, 1916.

Historiadora y escritora alemana cuyo último libro publicado nos sirve de referencia para este trabajo: La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander Von Humboldt. Se podría denominar a Alexander von Humboldt como el primer ecologista: fue un científico que dijo que debíamos usar nuestros sentimientos, nuestra imaginación para entender la naturaleza, no solo instrumentos científicos. Wulf dedica un libro muy interesante a la obra y estudios de Von Humboldt. Para ella el libro es también un intento de comprender por qué pensamos como lo hacemos hoy sobre el mundo natural. Humboldt viajo a la nueva España por encargo del rey Carlos IV, allí descubrió un mundo nuevo donde encontró la conexión de todo, y no como fenómenos aislados, naturaleza, hombre, especies, etc. En su Ensayo político sobre el reino de la Nueva España viene a decir básicamente que el colonialismo es perjudicial para los indígenas

y para el medio ambiente, que los indígenas no son salvajes y que el futuro de las colonias no radica en la minería sino en la agricultura de subsistencia. «Humbold nos brindó nuestra primera concepción de la naturaleza. Lo irónico es que sus ideas son ya tan obvias que nos hemos olvidado en buena parte del hombre que las forjo» ¹⁹.

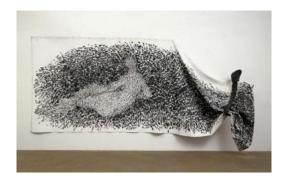
 ∞

1.2. Referentes plásticos.

Povera Art. Es una expresión italiana que significa arte pobre y que define una corriente estética aparecida en Turín hacia 1967 como reacción frente al arte tradicional en la medida en que éste es considerado bello y de materiales nobles. El arte povera se vale de materiales de desecho o sin valor real, ni artístico, triviales y ajenos a denominaciones como bello, hermoso o exquisito. Se propone dar valor a estructuras primarias conseguidas con materiales a veces groseros y hasta repulsivos siempre intentando dotarles de un sentido poético. Por ello trata de llamar la atención del espectador hacia aspectos cotidianos, anónimos y rutinarios a los que nunca se les había atribuido ninguna cualidad artística; pero sobre todo se define como contra peso de la cultura tradicional a la que considera inalienable y cerrada a la averiguación de las nuevas perspectivas revolucionarias. El recurso a materiales naturales como la tierra, vegetales, minerales, se dobla de un primitivismo de formas y de gestos creadores. La idea que preside este movimiento es el ser contestatario, anti-moderno, reaccionario contra el "arte rico" de la sociedad de consumo, como el Pop Art.

¹⁹ Andrea Wulf, *La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander Von Humboldt.* ABC Cultural, 8-10-2016, p. 8.

Giuseppe Penone (1947). Una de las principales figuras dentro de este movimiento.

Impronta digitale. 1982. Frottage e instalación

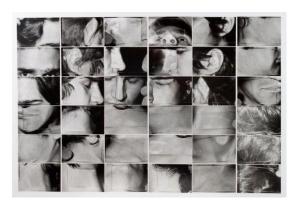
Giuseppe Penone. Il libro dei verdi del bosco, 1987.

Giuseppe Penone. Il Verde del Bosco. 1989.

Algunas de sus obras como *Espinas de Acacia* 2005 o *Piel de grafito* 2012 nos muestran de la mano del hombre la fragilidad, la belleza de lo oculto en la naturaleza, y las huellas de ambos de una manera profunda, sencilla, poética, hermosa y sobre todo fiel.

La huella es lo que más me interesa, en concreto para traerla a este trabajo, en la obra de Penone, para representar en mi caso, las diferentes huellas que la naturaleza deja, y que según nuestro comportamiento con el medio ambiente, pueden verse modificadas o eliminadas en algunos lugares. Con esto me refiero que el ser humano al dejar su huella modifica la hermosa huella de la naturaleza.

Giuseppe Penone. Svolgere la propria pelle, 1970-

El Frotagge es una técnica muy interesante para la representación de diferentes tipos de huellas, texturas. La similitud entre la forma de las hojas y la forma de los ojos, o los círculos de los arboles que muestran su edad con las huellas dactilares... Penone nos muestra además similitudes entre la naturaleza y el ser humano, visibilizando así esa unión que en la actualidad está velada.

La obra de Penone se ocupa de establecer un contacto entre el hombre y la naturaleza. Sigue produciendo activamente nuevo trabajo. Su intento de trasmitir la relación entre naturaleza y arte, es el nexo de nuestra unión.

«Parto de la observación sistemática de la naturaleza para analizar y revelar la relación entre el ser humano y el mundo que le rodea, e intento transmitir las pequeñas sorpresas que nos deparan los elementos naturales»²⁰

«Giuseppe Penone representa la vida, a través fundamentalmente del crecimiento. Y utilizo la palabra representar no en el sentido que habitualmente le otorgamos cuando hablamos de arte, sino más bien en un contexto teatral o incluso religioso. Porque lo que Penone celebra es una ceremonia en la que se trata de repetir la creación, repetir los procesos naturales, con el objetivo de tomar conciencia y poner en evidencia el ser naturaleza del hombre. Siendo su obra auténticamente poética, no se sustenta, sin embargo, en una operación lingüística, metafórica, sino en una firme creencia en que compartimos la esencia de la naturaleza»²¹

http://elpais.com/diario/2004/10/01/cultural/1096581611_850215.html http://elena.vozmediano.info/Giu seppe-penone/

Mario Merz. (1925/2003) Artista que también perteneció al movimiento Povera Art, se caracterizó por la búsqueda de un arte arraigado a la tierra y ejecutado a partir de materiales sencillos y orgánicos. Lograr una relación ARTE-VIDA. Sus estructuras arquetípicas poseen un marcado contenido metafórico alusivo al "vacio del pensamiento técnico actual". Para Merz tanto la tradición artística como la social habían sido destruidas, lo que conlleva a su enterramiento y a su posterior reinicio.

Città irreale, Millenovecentottantanove, 1989.

Igloo con albero. 1969.

Los iglús muy trabajados por el artista equivalen al hábitat nómada. Merz iguala al artista con los nómadas, siempre en movimiento como el arte que es transitorio y cambiante.

Quizá la solución de algunos problemas de los que tratamos en esta investigación, tendrían que ser reiniciados bajo otro punto vista, cambiar las formas, los usos, las perspectivas a largo plazo. Una nueva manera de ser y de actuar, con más respeto, más humanidad y naturalismo. Me interesa la temática de su obra pero sobre todo el trabajo que realiza sobre la relación artenaturaleza como forma reivindicativa y la búsqueda de nuevas formas expresivas para tratar algunos aspectos de la sociedad. También sus trabajos sobre la naturaleza y equilibrio. La búsqueda de ese equilibrio que todos necesitamos al igual que la naturaleza. El uso de materiales de la naturaleza y su reubicación en el plano expositivo.

Land Art. Es una corriente que tuvo lugar en Estados Unidos en los años 60 y 70 aunque ha persistido hasta nuestros días. Utiliza los materiales y el paisaje natural como base para sus creaciones. El movimiento busca sacar el arte de los museos y de un contexto normal. La mayoría de obras son provisionales o dejadas a merced de los elementos naturales, como la lluvia, la erosión, el viento cualquier cambio en el entorno. Las obras con frecuencia usan diseños tanto abstractos como de la naturaleza. Las formas más utilizadas suelen ser la línea, la espiral, el círculo y el cuadrado, incluso formas geométricas tridimensionales. En ocasiones, las formas son las de la propia naturaleza, es decir, de los materiales que se usan. El propósito es la conexión indisoluble entre obra de arte y el paisaje en el que se encuentra. Se construye generalmente con materiales tales como piedra, roca, ramas, agua, junto con otros elementos naturales, al mismo tiempo que pigmentos, cuerdas y el metal son también frecuentemente empleados.

 ∞

Andy Goldworthy. (1956)

Andy Goldsworthy. Forked sticks in water. 1979.

Artista que también perteneció a la corriente del Land Art. El respeto y el tratamiento que da a la naturaleza y a sus elementos. Siempre en profunda armonía con la naturaleza, hace que adquiera un valor estético mayor. Mi propuesta se acerca a su tratamiento de las formas lineales, como un fluir vital, además la huella dejada por el artista es siempre deleble.

Lucía Loren. (1973) Acerca del cambio de conciencia que comentamos para conseguir un mayor acercamiento a la naturaleza y de la educación que se debe transmitir para desarrollar esta empatía, existen artistas como Lucía Loren que trabajan en esta línea de acción. Loren trabaja con materiales provenientes de la naturaleza y del entorno de intervención. Profesa un máximo respeto hacia la misma. Imparte cursos sobre el acercamiento al medio natural, donde comparte sus inquietudes y conocimientos, para intervenir respetuosamente en la naturaleza.

Lucía Loren. Cartografía de la sal, 2014.

Lucía Loren. Cartografía de la sal, 2014.

En la obra de la izquierda, llamada *Cartografías de la sal* (serie), la artista ofrece unos dibujos de sal a varios rebaños del entorno del CACIS (Centro de Arte y Sostenibilitá, Calders). El aporte de sal en ganadería, facilita el crecimiento, evita la deshidratación, favorece la digestión y asimilación de los alimentos, mejorando el estado de salud de los animales que la consumen.

Como con Goldsworthy me interesa su trabajo con las materias primas de la naturaleza, además de su labor educativa y divulgativa del respeto hacía la naturaleza.

Esther Ferrer (1937). He tomado de su producción artística dos obras que plásticamente se leen como el movimiento, el paso y la huella humana en el mundo.

Esther Ferrer. Perfil, 1984.

Esther Ferrer. Perfiles, 2004.

Pero su expresión plástica en obras como Perfil 1984 o Perfiles 2004 también se acerca plásticamente a mi discurso sobre las huellas de la naturaleza y las huellas humanas, y provocan con un lenguaje sutil múltiples sensaciones. Las huellas y la calidez de los trazos, nos ayudan a acercarnos a la simpleza y la cotidianidad de la naturaleza

Nos interesa la labor activista de Esther Ferrer, artista comprometida con la temática social y reivindicativa, que nos habla en su obra sobre algunas problemáticas sociales, como por ejemplo en la obra *Euro Retrato*, 2002-2004.

2. Proceso creativo.

En este apartado explicaré las cinco pieles de la naturaleza, su razón de ser, su importancia en el transcurso del ciclo vital tanto del hombre como de la naturaleza, y cómo ha sido su trasposición a la obra que conforma este Trabajo Fin de Grado.

Se encuentra conformado por dos bloques, en el primero trato cada una de las pieles y la obra consustancial al pensamiento creador. Y en el segundo bloque se explica como he acometido el proceso de trabajo.

2.1. Pensamiento creativo.

PRIMERA PIEL. La capa de ozono.

Aunque la capa de ozono en sí no es una acción directa del hombre, su estado y el agujero que hay en ella sí, el agujero-huella que se está formando; por ello la consideramos la primera piel. Es una capa protectora de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la tierra y actúa como escudo para proteger la tierra de la radiación ultravioleta perjudicial proveniente del sol. Está compuesta de Ozono, el cual se encuentra esparcido en la atmósfera (de 15 a 50 km sobre la superficie de la tierra) y su concentración varía con la altura. La producción de gases invernadero (evacuados desde la superficie de la Tierra por acción principalmente del hombre) que genera el llamado "Efecto invernadero" tiene como consecuencia el calentamiento global con cambios regionales en las temperaturas lo que redundará en una elevación del nivel del mar, como resultado entre otros factores el derretimiento paulatino de las grandes masas de hielo polar. El Ozono es la piel que va en primer lugar, porque es la que nos rodea, podríamos decir que todo lo demás está contenido en su interior, todos los elementos vitales, así como el resto de las pieles o sustratos que la naturaleza contiene.

Sobre la importancia de este fenómeno trata la primera pieza del Trabajo Fin de Grado, Sin título (La capa de ozono), 2016. La instalación es una atmósfera que nos rodea, que está formada como el propio ozono de moléculas, moléculas que algunas perduran en su totalidad, y otras aparecen consumidas. La instalación está situada siguiendo el hilo argumental del proyecto en relación directa con la cuarta piel, que es la Contaminación y que veremos más adelante. Los elementos que la forman, esferas enteras y medias esferas de color blanco, colocadas en la pared, se integran en la misma, porque forman parte de ella, del todo. Las esferas simbolizan la perfección de la forma, y la perfección de la configuración de la naturaleza. Se funden, algunas sobresalen más, otras menos, pero están ahí en nuestra vida, y se quiere que sigan estando ahí en nuestro futuro, cumpliendo su función, que es la de protegernos. Esta instalación reflexiona y da imagen de la huella que estamos dejando en esta primera piel.

Lothar Baumgarten. Moléculas, 1967-1968.

SEGUNDA PIEL. Roturación y deforestación.

Estas dos denominaciones se refieren a la actividad y los cambios a los que está sometida la superficie terrestre y las especies que viven en ella, en beneficio del ser humano. A través de ella descubriremos la segunda capa de la naturaleza, una capa compuesta por estás acciones llevadas a cabo durante siglos. El paso de la mano del hombre por nuestro entorno, y sobre todo la normalización de los estados modificados en los paisajes de nuestro entorno más próximo.

Roturación: La palabra roturación significa la incorporación de nuevas tierras al cultivo. Fue un fenómeno característico de los siglos XI-XIII, debido, en gran medida, al aumento demográfico. En estos siglos se llevó a cabo un activo movimiento de

roturación de tierras, antes desaprovechadas, para incorporarlas a la explotación agrícola. Las roturaciones dieron trabajo al creciente número de hombres y, gracias a las nuevas tierras de cultivo, aumentó la producción de alimentos y fue posible alimentar

más bocas. «El proceso de modernización económica y política que vive España durante el siglo XIX dejará una impronta indeleble en el paisaje. Los cambios en el paisaje están

provocados por un lado por la práctica tradicional de los campesinos consistente en la roturación parcial o total de los montes para ganar tierras de cultivo»²².

Deforestación: La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como por la obtención de suelo para la agricultura, minería y ganadería.

Talar árboles sin una eficiente reforestación resulta un serio daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez. Tiene un impacto adverso en la fijación de dióxido de carbono (CO₂). Las regiones deforestadas tienden a una erosión del suelo y frecuentemente se degradan a tierras no productivas. Entre los factores que llevan a la deforestación en gran escala se cuentan: el descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta de valor atribuido, el manejo poco responsable de la forestación y leyes medioambientales deficientes.

En muchos países la deforestación causa extinción de especies, cambios en las condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas. Dice la conjetura del calentamiento global que su principal causa son los gases de efecto invernadero y esto ocurre gracias a varios gases, pero el que más contribuye es el dióxido de carbono, el cual es producido por la deforestación, quema de combustibles fósiles, la ganadería, entre otros.

 $[\]frac{^{22} file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DialnetLasRoturacionesYLaTransformacionDelPaisajeVegetalD-2978207\%20(1).pdf}{}$

Podemos observar como ambas acciones nos dan el resultado de un cambio no solo a nivel visual, si no un cambio en el ciclo natural. Por otro lado, la huella humana no siempre es terrible, en algunas ocasiones en los parajes que suceden a estas actividades aparecen formas asombrosas y muy hermosas como Las Medulas en el Bierzo-León, u otro ejemplo muchísimo más cercano, Las Arcillas-Teruel.

En busca de la crítica, el análisis y la sensibilización de estas actividades sobre la tierra, me he remitido al paisaje de Las Arcillas-Teruel²³ para la realización de la segunda instalación, *Sin título (Roturación-Deforestación)*, 2016. Los materiales, hilo y lanas delicados, forman el perfil del dibujo de las Arcillas de Teruel en alzado. Las diferentes capas nos muestran los estratos, las pieles de estos montículos que se han ido formando en nuestra ciudad a lo largo de su historia. Los colores rojizos y tierras, los colores de la arcilla turolense y los montes de la Sierra. Los colores de lo que ha dado el sustento a muchas familias de mano de la naturaleza.

TERCERA PIEL. El urbanismo.

Es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. El urbanismo utiliza a la geografía urbana como herramienta fundamental, e intenta comprender los procesos urbanos a fin de planificar las intervenciones para la cualificación del espacio. La urbanística es el conjunto de técnicas que derivadas del urbanismo sirven para la intervención urbana, en ellas se sistematizan los procesos urbanos a fin de lograr una eficacia de la intervención urbana, la arquitectura también juega un papel importante en esta cuestión.

.

²³ «Hasta la actualidad, la zona se ha visto sometida a una explotación de sus recursos, realizada desde los sucesivos núcleos de población sitos en su entorno inmediato. Hay que destacar el hecho de que en época íbero-romana se instaló un alfar en Los Vicarios (vertiente septentrional del espacio estudiado). Las excavaciones arqueológicas, realizadas por el Museo de Teruel, determinaron que producía vajilla de mesa, recipientes de almacenaje y material de construcción. Se descubrieron dos hornos». http://arquitectura.unizar.es/pupc/wp-content/uploads/2014/03/Libro-Las-Arcillas.pdf p. 59.

A través de este concepto se pretende hacer un análisis sobre el sistema reproducido en los últimos años sobre la manera en como se construyen, se organizan, se diseñan, se enfrían los núcleos urbanos y las formas arquitectónicas que las componen. La semántica entre arte y arquitectura encuentra en Dan Graham a uno de sus valedores: «Al rechazar el reduccionismo y el utopismo de la doctrina arquitectónica moderna, Robert Venturi y sus colaboradores proponen una arquitectura que acepta las condiciones actuales, las realidades sociales y la economía de una situación concreta. Para los edificios comerciales dentro del seno de una sociedad capitalista, esto significa tomar en serio la sintaxis de lo popular vernáculo, incluyendo la relación del edificio y

su entorno construido, el programa del cliente en cuyo nombre se constituye y la lectura y apropiación cultural del edificio por parte del público»²⁴.

La instalación que constituye esta tercera piel lleva por título <u>Sin título (Urbanismo)</u>, <u>2016</u>. En esta pieza resaltaré quizá la capa más visible de todas en contraste con la naturaleza que queda escondida bajo el urbanismo. Lo que fue y ya no será, o lo que podía estar integrado en algunas zonas y no lo está. Se trata de una composición estudiada en contraposición con la libertad y la espontaneidad de la naturaleza y sus formas. A través de la fotografía y del *frottage* sobre medio natural, la pieza compuesta de un skyline con fotografías de diferentes edificios formando un collage, al que se le suma la sombra o reflejo de lo que sería su capa inferior, donde se apoya la tierra, la naturaleza, que todavía habita bajo esta piel sin que nadie pueda percibirla y sin poder seguir su libre albedrío. Debemos tener muy en cuenta que cuando la "evolución" de un ser, conlleva la destrucción de otros seres y ecosistemas, la evolución en sí pierde su valor, en su significado. La reflexión es necesaria y pertinente.

CUARTA PIEL. Contaminación.

Esta capa afecta a las tres primeras sin ninguna duda, y además es fruto de ellas de alguna manera. La contaminación ambiental perjudica a la capa de ozono. La

-

²⁴ Dan Graham, *El arte con relación a la arquitectura. La arquitectura con relación al arte*, Gustavo Gili, Barcelona, 2009, p. 31.

deforestación y después la urbanización agresiva contribuyen también a esta contaminación. A su vez, existen muchos tipos de contaminación, somos ricos los seres humanos en cuanto a variedad de tipos de contaminación, es triste pero real: contaminación del agua, contaminación del aire contaminación del suelo, etc. Las nuevas tecnologías también son causantes de mutaciones en el aire por las emisiones de los teléfonos móviles, antenas wifi, etc. Para esta obra nos hemos centrado en una en concreto, la contaminación del ambiental, que ya está afectando a varias zonas del planeta de una manera realmente agresiva. Ciudades como Sangay, Tokio, México DF, ya se ven afectadas por la macro contaminación condensada allí. O, más cerca, Madrid. Esta situación que parece aislada, no debería considerarse como tal, porque si está pasando allí, podría pasar en otras zonas híper pobladas del planeta, por ello la falta de sensibilización sobre este tema es importante y deberíamos trabajar sobre ello.

<u>Sin título (Contaminación)</u>, 2016. La cuarta piel de la naturaleza nos habla de este tema, de la vital importancia que hay de concienciar, al igual que en las otras pieles, a las futuras generaciones, y a las que aun estamos aquí para cuidar e intentar preservar la naturaleza. Y sobre todo para luchar contra las contaminaciones que nos perjudican y que de las que somos responsables. La pieza ilustra como esa situación se podría dar en otros puntos del planeta, y como nos afectaría el impacto de ir por la calle con mascarilla²⁵. Se muestra una serie de fotografías, de retratos, para los que se ha pedido colaboración a diferentes personas, donde los protagonistas llevan una mascarilla. Gente de diferentes edades y sexos, gente de diferentes lugares, con algo en común: protegerse de la contaminación que nos rodea. Las fotografías están trabajadas en escala de grises para unificar el discurso, traduciendo el color de la contaminación ambiental al gris plano y uniforme. Con ellas he realizado una proyección en la que las fotografías van pasado de una persona a otra, fusionándose unas con otras (la idea de fusión proviene

²⁵ «Hoy en día se gastan más de 230 millones de dólares al año en la compra de mascarillas sólo en Japón, según indica el sitio de noticias Quartz. China y Corea han comenzado a adoptar la práctica por los altos niveles de contaminación. Pero si la polución está en todas partes del mundo, ¿por qué limitar la práctica sólo a estos países? ¿Por qué no se ha expandido el uso de la mascarilla a países como Chile? La razón es más bien filosófica. Estas naciones han sido influenciadas por modos de vida espirituales donde el aire es uno de los puntos más importantes para tener una buena salud».

http://www.webconsultas.com/curiosidades/alerta-japon-riesgos-de-la-contaminacion-radioactiva-para-la-salud-2928

del darnos cuenta que nuestra naturaleza animal es la misma para todos, y que en el sentido de la vulnerabilidad todos somos similares).

QUINTA PIEL. El ser humano.

El ser humano es la quinta piel, con la que se cierra este círculo de estratos creados en y a partir de la naturaleza. Las cuatro pieles descritas anteriormente son directamente originadas por el ser humano. Él es el que las crea y también el que las sufre, aunque esta ceguera selectiva que tiene el ser humano quizás no le deje ver. No solo el ser humano las padece, muchas otras especies de nuestro planeta las sufren, como por ejemplo las especies en peligro de extinción. Los ríos, los mares, los bosques, los polos, todos sufrimos las consecuencias tan terribles de estas actuaciones sobre la naturaleza, por eso el cambio principal debe suceder, como las cuatro pieles anteriores, de la mano del hombre. Pero para ello se precisa un cambio en la mentalidad del hombre, un cambio que debe suceder desde la más tierna infancia, que es cuando se forman las personas. Por lo tanto, un cambio en la educación que conlleve a un cambio en la forma de vivir y de relacionarnos con el medio social y natural.

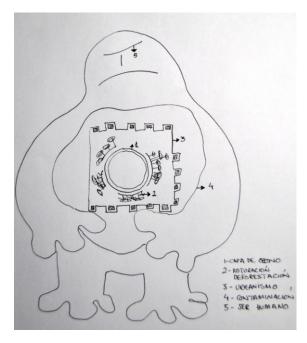
<u>Sin título (Ser humano)</u>, 2016. En esta pieza la huella que podemos dejar en la naturaleza, puede variar según nuestra educación y según los pasos que demos en nuestra vida. Las huellas que dejamos a nuestro paso y las consecuencias de esas huellas: podremos ver que cambiando los pasos podremos cambiar las huellas. Es muy complicado cambiar, por eso el cambio debe empezar por cada uno de nosotros desde el interior, y con cada pequeño cambio en cada ser humano, quizá se pueda conseguir, no parar, que es algo muy difícil, pero sí ralentizar esta situación que nos lleva directamente a la desaparición completa de nuestra especie y de otras muchas.

En esta quinta piel, nos centraremos en la ecosofía mental, y en la importancia vital que tiene esta para influir a las demás. Según nuestra mente, nuestra manera de pensar y de sentir, podremos actuar de una manera u otra, dejando una huella u otra en el marco de

la ecología y la naturaleza. De aquí advertimos la formalización de esta última pieza, una instalación en forma de reflejo, una imagen doble y su deriva múltiple sobre el acristalamiento del Hall-BBAA. En un lado, veremos la huella de los humanos cuidando la naturaleza; en el otro, lo contrario, como está la naturaleza por su no cuidado y por la sobrexplotación de la misma. Para esta obra he utilizado dos procedimientos, uno será el dibujo sobre el cristal con rotuladores POSCAS, y el otro, el uso del *frottage* como registro. La idea es conseguir un contraste tanto visual como gráfico para transmitir mejor la idea de las diferentes huellas que podemos dejar en el camino.

2.2. Proceso constructivo.

El primer paso es el RIZOMA, concentrar las ideas clave, a partir de las palabras HOMBRE Y NATURALEZA que eran mi base o raíz. De ahí me salieron miles de ideas, para realizar gráficamente y también con intervenciones en el medio natural, de forma respetuosa claramente con materiales propios de la misma sin modificar. Pero había que darle un sentido y contar algo importante (algo para mi básico en el arte), mi mensaje pretende generar en el ser humano un sentimiento de cariño, empatía, mayor respeto y cuidado por la naturaleza, ya que sin ella no podremos sobrevivir, este pensamiento me llevo a Robert Smithson, la dialéctica del *site y non site* y sobre todo a Hundertwasser.

Esquema las cinco pieles de la naturaleza. 2016

Para llevar a cabo la idea de *Las cinco* pieles la documentación e investigación fue básica. La LECTURA y EL DIBUJO como prácticas básicas a la hora de ir dando forma. Lo primero fue catalogar las pieles, o sea sintetizar lo máximo posible para hacer más fácil su lectura. Unas pieles que dependen unas de otras, ordenarlas y ver si estas contenían los elementos básicos para abordar el tema de la manera más clara y concisa posible.

A través de las diferentes lecturas, así como de la información referente a cada piel, las ideas iban brotando para empezar sobre el papel. Los bocetos iban evolucionando, según la idea se trabajaba. La idea principal era realizar una serie de instalaciones, pero para ello era indispensable valorar el espacio dónde se iba a actuar, y coordinar las ideas con los diferentes espacios, gestionar las escalas de las piezas, conforme se iban desarrollando las pieles, para encontrar el lugar idóneo para cada piel.

La primera piel, el ozono, se crea a partir de esferas de corcho, cortadas por la mitad y enteras, estás esferas son las moléculas que conforman *Sin título (La capa de ozono)*, 2016, su variación en los tamaños trata de plasmar la situación de la capa, cada vez más débil, y con un agujero mayor y más peligroso para muchos factores medioambientales y humanos. La aparición del agujero es lo que ha provocado la actividad descontrolada del ser humano. Al ser la capa que rodea todo el planeta, ello la ha determinado como la primera.

Pruebas para la pieza *Capa de ozono*. 2016.

Pruebas de la pieza *Capa de ozono junto* Con la proyección de *Contaminación*. 2016.

Quería representar un espacio envolvente, pero la final para que el discurso tuviera un recorrido, está capa situada en la pared, invadiéndola. La formarán esferas blancas, que serán las moléculas que conforman la capa cada vez más débil. Se realizaron diferentes bocetos, se pensó en otras opciones, finalmente confluyeron dos piezas en una.

Las esferas ocuparan el espacio de la pared uniéndose con la piel anterior <u>Sin</u> <u>título (Contaminación)</u>,2016, cuarta piel, tras la <u>Sin título (Roturación-Deforestación)</u>, 2016, segunda piel. La razón de que la primera y la cuarta piel estén unidas es por su relación totalmente directa de efectos hacia el hombre también por el estado de la capa de ozono.

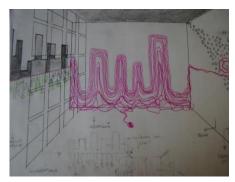
Hundertwasser. La línea de Hamburgo. 1959.

La obra *El mar rojo que sube: la línea de Hamburgo*, 1959 de Hundertwasser, me inspiró para desarrollar y plasmar la segunda piel, *Sin título (Roturación-Deforestación)*, 2016, el grafismo y su lectura clara fue lo que más me interesó.

Como ya comenté antes, primero fue la documentación para poder argumentar este trabajo. La segunda piel, representa la facilidad que existe para desarmar lo armado por la madre naturaleza. La explotación de las tierras para la explotación de las mismas. Hice varios bocetos hasta llegar a la conclusión de hacer una pieza con materiales sensibles, suaves, y una pieza que realmente quien la visualice tiene el poder de desarmar muy fácilmente, para entender la metáfora de lo sencillo que es deshacer lo que la naturaleza creó.

Pruebas con materiales Roturación/Deforestación. 2016

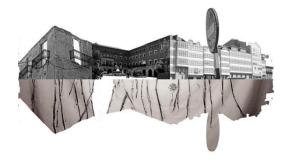

Boceto distribución con deforestación/roturación. 2016

A través del estudio de Las arcillas, sus paisajes, sus perfiles, sus formas y sus colores, se crea esta pieza que es un perfil de uno de sus paisajes, realizado a base de lanas de colores tierra y rojizos, con diferentes capas, cada capa con un final del que tirando se puede deshacer. La puesta en escena de esta pieza se ha realizado mediante un dibujo de alfileres formando el paisaje de las arcillas, y sobre los alfileres se colocaron las consiguientes hebras de lana de diferentes colores, formando los estratos y capas de estos volúmenes

Pruebas con materiales de Roturación/Deforestación. 2016.

Pruebas para pieza en pared collage. 2016.

Registros de tipos de frottage. 2016.

generados por el ser humano. Analicé los tramos que me parecían más atractivos. Esta elección es la que se traspasa a la pared, con alfileres y se forman los estratos y capas que queremos representar, y que son tan fáciles de romper. El juego de colores y contrastes no da la sensación de estratos, de capas y el material nos transmite la sensibilidad de la materia.

La tercera capa es Sin título (Urbanismo), 2016 para desarrollar esta capa, hice varías pruebas, primero queriendo redistribuir el espacio de la sala con una simulación de arquitectura cuadriculada y fría, pero al realizar la prueba en el espacio real, me di cuenta de que era bastante complejo el montaje y no resultaba viable de la manera que yo lo había pensado. Así que seguí investigando y haciendo bocetos. La idea era crear una pieza horizontal, para seguir con la línea de la pieza antecesora, tras decidir que todas fueran así para su mejor comprensión.

La urbe decidí crearla a partir de fotografías, formando un sky-line con collage, en la parte inferior un frottage.

Prueba composición collage. 2016.

Registros de frottage.2016.

Fotografías de algunos colaboradores para la pieza contaminación. 2016.

La parte superior del frottage simboliza el urbanismo irresponsable y la parte inferior la naturaleza que está enterrada bajo esa piel creada también por el ser humano. La primera urbe la creé a partir de diferentes fotografías que había tomado en diferentes puntos de la geografía española, uniendo diferentes edificios, fusionando unos paisajes con otros. En la parte inferior un frottage de troncos y elementos naturales. De los frottages probé diferentes texturas hasta conseguir la más acorde. Para la realización de los frottages utilicé diferentes elementos que fui encontrando en mis paseos en el entorno de Teruel. así como ramas del suelo, piñas, hojas, piedras, en fin todo lo que me parecía que pudiera tener texturas interesantes para trasladar esa belleza natural al conjunto expositivo. Realicé bastantes pruebas antes de las composiciones finales.

Sobre <u>Sin título (Contaminación), 2016</u> que es la cuarta piel quería representar este peso sobre el ser humano, poniendo como ejemplo el uso de las mascarillas en Japón. Para eso decidí hacer fotos a 37 personas con mascarilla y colocarlas

Pruebas proyección sobre Capa de Ozono. 2016.

Fotograma de la proyección, para *Contaminación*. 2016

Boceto para la piel Ser humano. 2016.

a modo de reflexión. Tras empezar a hacer fotografías y pruebas, pensé hacer una proyección de todas las fotografías, también a modo de reflexión. Las fotografías en blanco y negro para dar uniformidad con los grises que contiene también la contaminación ambiental. Para esta proyección estuve buscando una música acorde, que nos haga reflexionar, dudar, temer, desconcertar... definitiva en remover un poco conciencias. Finalmente música la elegida es: After the war third movement. Different trains. Steve Reich

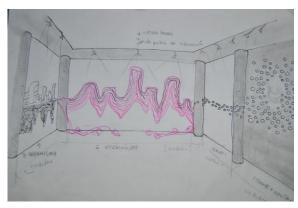
& Kronos Quartet. 1989. Pensé en fusionar las piezas de contaminación y ozono por la causalidad. El resultado me pareció bastante interesante, además de tener una relación directa una piel con la otra. La composición pretende que nos adentrarnos en esa atmósfera de reflexión, de ventana a otros lugares y situaciones.

Sin título (Ser humano), 2016 Para la realización de la pieza del ser humano, que es bajo mi punto de vista la más compleja, ya que en ella van implícitas las pieles anteriores pero, a su vez, el remedio y la búsqueda de ese cambio interior que nos acerque a la naturaleza.

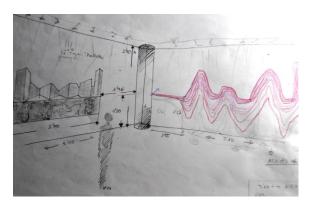
Se realizó en el hall de Bellas Artes, en una esquina de la cristalera, un dibujo que nos muestra dos elementos buscando esa oportunidad de dejar una huella positiva en nuestro entorno. En el periodo de investigación se realizaron varios bocetos buscando una imagen que contrastara ambos puntos pero fuera reconciliadora. En un lado un paisaje lleno de vida y naturaleza y en el otro lado un paisaje talado con árboles cortados, escaso de vida natural. Trato de reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, la huella que podemos dejar puede ser bien diferente.

La realización de este dibujo sobre en la cristalera se hizo con rotuladores posca de color blanco, específicos para su uso sobre cristal.

Sobre los aspectos técnicos del montaje: La adaptación de la obra a la sala es el reto. Tras tomar las medidas pertinentes, realicé los cálculos de medidas de anchuras y alturas para la óptima distribución de la obra.

Boceto final distribución.2016

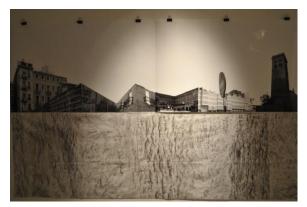

Medidas colocación en sala.

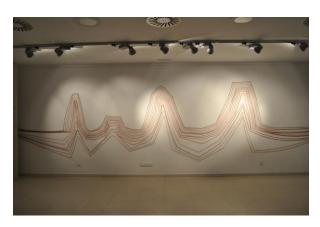
La pared frontal de la sala es la más larga y la que más se ve, aquí coloqué la pieza sin título (Roturación. Deforestación) que corresponde a la segunda piel, ya que es interesante que esta abarque mayor espacio, respecto a lo que quiere representar, la adaptación de las Arcillas turolenses como ejemplo de esta roturación y deforestación. A la izquierda de esta se coloco la pieza sin título (Urbanismo) que es la tercera piel, en la derecha iban las piezas sin título (Capa de ozono) primera piel y sin título (Contaminación) cuarta piel. La quinta piel, sin título (Ser humano) va colocada

Montaje de *sin título (roturación, deforestación)* Segunda piel, 2016

Sin título (Urbanismo) Tercera piel, 2016

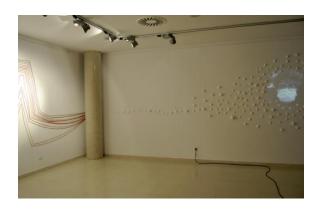

Sin título (Roturación, Deforestación) Segunda piel, 2016

en el hall, con dibujo sobre la cristalera y frottage en suelo, como comenté antes.

A una altura de 0.60 m desde el suelo se ha colocado la tercera piel (urbanismo). La pieza en su totalidad (formada por dos fotografías de 0.60*1 m y un frottage de 0.60 *2 m) tiene unas dimensiones de 2 metros de largo y 1.20 m de alto. Colocada en horizontal queda a una altura de 1.80 m de alto. Centrada en la pared que corresponde. Para su colocación utilicé alfileres. Para sujetar las fotografías también utilicé pinzas. El frottage está realizado con carboncillo sobre algodón. El collage del skyline lo realicé mediante photoshop.

La segunda piel (Roturación. Deforestación) con una longitud de 7.10 m, empieza a 1.20 m de altura siguiendo la línea de unión horizontal que forman las piezas que conforman la tercera piel (urbanismo). La altura de esta pieza varía según el punto teniendo una altura máxima de 2.40 m. Se monta con alfileres alineados para conseguir los estratos, que van formando cada hilo de color, puestos alternadamente para

Sin título (Roturación. Deforestación) Segunda piel Izqda.

Sin títulos (Capa de Ozono) y (Contaminación) Primera y Cuarta pieles. Dcha. 2016

Sin título (Capa de ozono) Primera piel Sin título (Contaminación) Cuarta piel. 2016

Sin título (Ser humano) Quinta piel. 2016

contrastar los colores y los estratos. La primera piel que continua a la derecha de la segunda, empieza también a una altura de 1.20 m desde el suelo y tiene una longitud de 5.95 m. La primera mitad de esta longitud es lineal a 1.20 m de altura y luego empieza a ensancharse hasta conseguir el alto total de 2.90 m al final de la misma. También sujetas con alfileres, las esferas y medias esferas que forman esta piel y que van ocupando la pared expandiéndose.

La cuarta piel (Contaminación) es una proyección con forma circular, a modo de ventana o agujero, sobre la primera piel (Capa de Ozono). La proyección incluye 37 fotografías de personas que han colaborado en la elaboración de la pieza, todas tienen en común mascarilla" las fotografías se han realizado en blanco y negro. La música de esta pieza es: After the war third movement. Different trains. Steve Reich & Kronos Quartet. 1989. La proyección tiene una duración de 4 minutos y 45 segundos.

La quinta piel (Ser humano) se ubicó en el hall de BBAA, concretamente en las cristaleras que hacen esquina, ocupando las dos de la izquierda y las tres de la derecha. El dibujo realizado con rotuladores Poscas en color blanco. En el suelo un frottage de algodón de 2* 1,65 m realizado con sanguina, trasladando huellas actuales de una naturaleza aun no muy manipulada.

Sin título (Capa de Ozono) Primera piel 2016, Sin título (Contaminación) Cuarta piel 2016 derecha Sin título (Roturación. Deforestación) Segunda piel 2016, izquierda.

Sin título (Urbanismo) Tercera piel 2016, izquierda. Sin título (Roturación. Deforestación) Segunda piel 2016, derecha.

Imagen de las cuatro pieles de la sala de exposiciones.

Sin título (Ser humano) Quinta piel 2016.

3. Conclusión.

Supongo que al ser parte de la naturaleza, mi parte natural me llevó por este camino. El principio fue lo más complejo, porque aunque quería hablar de la naturaleza, y sobre su conservación no sabía muy bien como plantear el tema. El trabajo de investigación ha sido fundamental para escribir el discurso y crear la obra. Al final creo que he podido sintetizar todas estas ideas conforme a las acciones más visibles que realiza el ser humano en la naturaleza, de una manera ordenada, sencilla y concreta. La relectura de La teoría de las cinco pieles de Hundertwasser me resultó clave para organizar las ideas y crear mi discurso, cambiando el punto de vista de Hombre-Naturaleza a Naturaleza-Hombre. Me he dado cuenta de que conforme investigaba y realizaba el trabajo, el tema abordado se volvía complejo, ello no me debilitó sino que hizo esforzarme por resolver las dudas, las dificultades de planteamiento y formalización, que surgían en el camino; intentando responder a la documentación, producción y puesta en obra con la que finaliza este Trabajo Fin de Grado. Me ha hecho empatizar y darme cuenta de mi profundo cariño hacia el medio ambiente. La utilización de materiales sencillos y no muy caros, era algo que quería poner en práctica. La técnica del frottage ha resultado muy interesante plásticamente y con muchísimas posibilidades que seguiré investigando. Las dimensiones de las obras también han ido evolucionando a la vez que el proyecto, creciendo conjuntamente. Creo que el hacerlas de un tamaño grande ha sido una buena solución para abordar el tema, teniendo en cuenta la grandeza de la naturaleza. También al realizar la obra vi que podía haber modificado ciertos aspectos en la primera piel, como que se prolongara más en longitud y expansión, creo que hubiera reforzado la idea de envoltura que tiene la capa de ozono. La quinta piel, podría haberse extendido más en las cristaleras, proyectando así la continuidad del mensaje y de esta forma potenciarlo. Al ver las obras en el espacio real, las ideas de evolución de la obra se disparan, con nuevas posibilidades por explorar. Las obras funcionaban en el espacio, creando un recorrido discursivo claro y sencillo, aunque también pude observar como la tercera piel, urbanismo quedaba algo pequeña en relación con el tamaño de las otras piezas. Darle un metro más de longitud, le hubiera dado más protagonismo, y la habría equiparado en dimensiones a las otras obras, quedando mejor bajo mi punto de vista. Al finalizar el proyecto la idea de continuar y trabajar este tema se hace más intensa y motivadora.

4-Referencia documentales

ARAÚJO Joaquín, *Ecos ... lógicos*, Maeva, Madrid 2000. — *Árbol*, Gadir, Madrid 2011.

BUTTON John, Háztelo Verde, Integral, Barcelona 1989.

CARSON, Rachel (1962), Primavera silenciosa, Critica, Barcelona.

CLEMENT, Gilles. Manifiesto del tercer paisaje, GG, Barcelona, 2007.

DORFLES, Gillo, Naturaleza y artificio, Lumen, Barcelona, 1975.

El paisaje entrópico, Centro Julio González, Ivam, Valencia, 1993.

FERNÁNDEZ POLANCO Aurora, Arte Povera, Nerea, San Sebastián 1999.

GRAHAM Dan, *El arte con relación a la arquitectura*. *La arquitectura con relación al arte*, Editorial Gustavo Gili, S.L, Barcelona 2009.

HOGG M.J, Psicología de las Artes Visuales, Gustavo Gili S.A. Barcelona 1975

KRAUSS, Rosalind, Pasajes de la escultura moderna, Akal, Madrid, 2002.

La Ecología, Salvat, Estella, Navarra 1973.

LARRAÑAGA, Josu, *Instalaciones*, Nerea, San Sebastián 2001.

Le Corbusier, Gustavo Gili S.A., Barcelona 1995.

MADERUELO, Javier, La idea de espacio, en la arquitectura y el arte contemporáneos 1 960 -1989, Akal, Madrid, 2008.

MADERUELO Javier, Paisaje y territorio, Abada, Madrid, 2008.

MADERUELO Javier, Paisaje y arte, Abada, Madrid, 2008.

MARTÍNEZ MUÑOZ, Amalia. *Arte y arquitectura del siglo XX vanguardia y utopía social*, S.L. Literatura y ciencia, Mataró, 2001.

PENONE, Giuseppe, Respirar la sombra, CGAC, Xunta de Galicia, A Coruña, 1999.

RAQUEJO, Tonia, *Land Art*, Nerea, San Sebastián 1998. — y PARREÑO, José María, *Arte y Ecología*, UNED, Madrid 2015.

RESTANY, Pierre, *Hundertwasser, el pintor rey con sus cinco pieles*, Taschen, Köln 2001.

SCHATZING Frank, El quinto día, Booket, Barcelona 2006.

SPERANZA, Andrea, *La ecología profunda y autorealización. Introducción a la filosofía ecológica de Arrne Naess*, Biblos, Buenos Aires, 2006.

VÁZQUEZ –FIGUEROA Alberto, *Hambre*, Grupo Z, Barcelona 2014.

VVAA. El ABC del Arte del Siglo XX, Phaidon, New York 1999.

VVAA. Land and Environmental Art, Phaidon, New York, 2005.

Recursos en Red:

Referentes Conceptuales:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-

<u>LasRoturacionesYLaTransformacionDelPaisajeVegetalD-2978207%20(1).pdf</u>

SANCHEZ, Nicolás. Veo Verde. https://www.veoverde.com/2009/11/hundertwasser-

ecologia-y-vida/

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet

<u>DelDerechoALaCiudadDeHenriLefebvreALaUniversalidad-3762679.pdf</u>

http://www.webconsultas.com/curiosidades/alerta-japon-riesgos-de-la-contaminacion-

radioactiva-para-la-salud-2928

Referentes Plásticos:

http://elena.vozmediano.info/giuseppe-penone/

https://www.artsy.net/artist/giuseppe-penone.

http://elpais.com/diario/2004/10/01/cultura/1096581611_850215.html

http://estherferrer.fr/es/

https://hdaisec.wordpress.com/2014/07/08/arte-povera-jannis-kounellis-gilberto-zorio/

http://fondazionemerz.org/en/merz-archive/

http://www.neromagazine.it/n/?p=26986

https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Merz

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/igloo-palacio-alhajas