

Las obras de Arte desde la Ecología

The works of art from Ecology

Farías Ulloa, Cynthia

cynthia.farias.u@gmail.com

Resumen

Las obras en el arte y la ecología pueden redefinir un nuevo concepto de conciencia a través de la emocionalidad y la representación social, política y sensible. El arte puede formar parte de la sensibilización humana hacia el medio ambiente, al desarrollo sustentable ecológico y la conservación en el futuro. El problema de la contaminación ambiental profundamente relacionado con el vínculo de los hombres con su entorno, depende también de la relación de los hombres con la naturaleza, y sobre todo las artes han expresado en todas sus representaciones esta unión de las cuales se hacen imprescindibles reconocer a la naturaleza. La serie de informes documentados, obras artísticas contemporáneas y más clásicas lo confirman y son una pieza importante de sensibilización ante el problema de la industrialización y la contaminación en el mundo. Para ello es una profunda idea poder abordar una revolución estética y de apreciación simbólica de diferentes obras artísticas desde la mirada de la ecología y de nuevas propuestas para una ética ecológica, naturalmente artística y más humana.

Palabras Clave

Conciencia, naturaleza humana, estética, ética ambiental, ecología, arte.

Summary

Works in art and ecology can redefine a new concept of consciousness through emotionality and social, political and sensitive representation. Art can be part of human awareness towards the environment, ecological sustainable development and conservation in the future. The problem of environmental pollution deeply related to the bond of men with their environment, also depends on the relationship of men with nature, and above all the arts have expressed in all their representations this union of which it is essential to recognize nature. The series of documented reports, contemporary and more classic artistic works confirm this and are an important piece of awareness about the problem of industrialization and pollution in the world. For this, it is a profound idea to be able to tackle an aesthetic revolution and symbolic appreciation of different artistic works from the perspective of ecology and new proposals for an ecological ethics, naturally artistic and more human.

Keywords

Consciousness, human nature, aesthetics, environmental ethics, ecology, art

Introducción

Hace un par de años atrás teníamos por primera vez acceso a internet, poseíamos modelos avanzados de tecnología en nuestros aparatos electrónicos, y la conexión de la globalización emergente se hacía evidente entre países y en todos los idiomas. Pero también, a pesar de todos estos avances en materia tecnológica, teníamos evidencia por primera vez del gran problema ambiental que afectaba al planeta producto de los efectos de los gases invernaderos, del calentamiento global y la contaminación.

¿Cuáles entonces son los procesos que permitirán contribuir al mejoramiento de los problemas medio ambientales hoy en día? Podríamos dar razones variadas desde un ámbito científico o partiendo del conocimiento personal y la consciencia ecológica, quizás lo que más reforzaría estos enfoques más ecologistas es tomar conciencia de uno mismo y hacer algo para trabajar en los detalles de nuestras acciones y nuestro nivel de impacto. Quizás nuestros hábitos de alimentación o de uso de los recursos, así como el cuidado de nuestros entornos y seres vivos necesitan mayor atención, o podría ser también volver a nuestros orígenes y dejar de lado el consumo de productos que no sean orgánicos, el activismo comunitario y el reconocimiento de oficios más simples para la actividad agrícola sin químicos, la auto sustentabilidad alimenticia, sin las grandes industrias y cadenas de supermercados, hacia una economía llevadera y sostenible con los recursos de la tierra; ¿no es lo que los movimientos más progresistas de personas en el mundo están apuntando? De manera paralela podemos dar valor a la conciencia personal y a la forma que tenemos de apreciar, de lograr una valoración de la belleza y de las artes incluidas en estas premisas, porque la naturaleza es parte de una obra y si no sabemos apreciar los detalles entonces no podemos sentir respeto por la naturaleza y por todo lo que conlleva nuestros entornos y nuestros hábitos. Dando valor por igual a cada paisaje, a cada ser o a cada ecosistema a través de las disciplinas de las artes, nuestra investigación buscará desde todos sus ámbitos. Y el principal motor de búsqueda es nuestro bienestar físico y mental, así ampliamente podemos considerar el gran respaldo de las artes en la salud y de lo que esto acontece de forma recíproca a nivel psicológico, a nivel físico y espiritual. Por esa razón, siguiendo los postulados órficos y platónicos, se dice que: "cuando las artes son profanas y sin propósito, y habitan en la fealdad y el vicio, se puede estar seguro de que el alma de la nación no goza de buena salud" (Alain Erlande Brandenburg, 1991, pág. 1)

Esta toma de conciencia tenía que venir desde la apreciación emotiva ya que como seres humanos poseemos el don de cuidar y preservar lo que amamos, y si podemos amar la naturaleza y sentirnos acogidos por ella; ¿Por qué queremos construir grandes rascacielos de edificios para vivir?; desde muy temprana edad; ¿por qué no podemos respetar la naturaleza y amarla en el tiempo cuando somos adultos? La vida moderna, que no parece esperar si es un acto ético o no la deforestación de un bosque o generar grandes problemas medio ambientales debería ser replanteada. Y la consciencia estética debería ayudar en gran parte no tan solo desde la representación sino que también podemos plantear lo estético y las artes desde el activismo. ¿Qué tienen las artes y cómo pueden desarrollar un modelo que dimensione mayor el tiempo para sentir la inmensidad desde un formato más estético y más sensible. Solo por nombrar un singular ejemplo si es que el acercamiento a una contemplación estética y más sensible tiene relación con la capacidad de volver nuestra mente a la naturaleza y la cultura de las sociedades que están frente a un "ocio" relativo necesario y contemplativo. Por otra parte podemos preguntarnos; ¿Cuál es la importancia de la belleza en el mundo moderno? o la contemplación de la misma. "El efecto de la belleza enérgica es tensar el ánimo, tanto física como emocionalmente- Por este motivo, en las épocas en las que imperan el vigor y la plenitud encontramos emparejados la verdadera grandeza de la representación de lo gigantesco y lo extravagante. Así mismo, en las épocas dominadas por la regla y la forma, encontraremos a la naturaleza tan pronto oprimida y subyugada, tan pronto ultrajada como vencida. Por el contrario, el efecto de la belleza relajante consiste en distender el ánimo tanto moral como físicamente." (Clerc, 2002, pág. 925) .

La manera que podemos abordar el cambio de nuestros procesos internos es preservando con amor y cuidado la casa que nos da refugio externo que es la tierra. De esta manera, el arte es el hincapié de la razón y la ciencia de forma necesaria porque logra redefinir un nuevo concepto de conciencia a través de la emocionalidad. Por ello, como dice el investigador y doctor en Física Fritjof Capra: “Necesitamos con urgencia una ciencia que haga honor a la unidad de vida y la respete, que reconozca la fundamental interdependencia de todos los fenómenos naturales y vuelva a conectarnos con la tierra viva”. (Cerveró Meliá, Ferrer Gisbert, & Capuz Rizo, 2019, pág. 755)

Marco Teórico o Referencial

“Lo estético hace de una cosa física algo más que una cosa”

(Hartmann, 1977: 40)

Podríamos considerar varios aspectos relevantes para respaldar nuevas propuestas didácticas y artísticas para una consciencia ecológica. Para ello debemos manejar diferentes perspectivas de diferentes ámbitos de estudio. Es importante comprender que la ecología está íntimamente relacionada con el término ecosistema que, en su sentido científico, fue acuñado en 1935 por Arthur Tansley, un botánico que entendió el mundo como un sistema (o conjunto de sistemas); esto es que cada organismo vivo está en relación con los demás elementos que componen el entorno. Este punto es fundamental si queremos comprender que las leyes de causa y efecto son reales, y cualquier actividad que se genere en la naturaleza tiene un efecto global por muy pequeña que sea. Es cosa de ver los efectos de una pandemia o el efecto del calentamiento global y su impacto a gran escala, es decir un organismo está en red junto a otros organismos.

“Hoy en día, la humanidad contempla cómo se desarrollan la técnica y el progreso, pero alrededor de ella también existen diversas preocupaciones por el progresivo deterioro del ambiente. El problema ambiental, profundamente relacionado con el vínculo de los hombres con su entorno, depende también de la relación de los hombres entre sí. El factor demográfico y el consumo de todos los recursos naturales e industrializados que utilizamos a lo largo de nuestra vida, además de la infraestructura social, económica y cultural que esto implica, son agentes determinantes en la emisión de contaminantes, afectación del ambiente y la salud del hombre.”¹ (Martínez V. G. 1992, pág. 1) ; O como señala L. Porcher, en su libro *La Educación Estética, ¿Lujo o Necesidad?*, "si la opinión pública tuviese su sensibilidad mejor educada, jamás aceptaría la destrucción del espacio urbano, la devastación de paisajes naturales, la polución, el martilleo incesante de la publicidad, el urbanismo de menor costo — que es el de mayor ganancia".² (Porcher, 1975, pág. 24).

Entonces de qué forma se hace indispensable lo estético y como este se vincula a nuestra apreciación más cerca de lo ecológico; “Lo estético, que alcanza su culminación en la experiencia de lo bello, supone una purificación de nuestros sentidos, una irradiación de lo espiritual en lo sensible, que permite el acceso a realidades que, de otro modo, no podríamos alcanzar: una obra musical, una realización filmica, un espectáculo de ballet, la obra literaria, la pintura y la escultura, una expresión arquitectónica; o una puesta de sol, las olas del mar, un árbol florido pueden, de pronto, transportarnos, elevarnos, casi mágicamente, a otro espacio, que surge del interior mismo de la experiencia estética: cuando contemplamos de esta manera la naturaleza, sentimos que la cordillera, la puesta de sol, una flor o una hoja tienen una apariencia nueva, ya no son las mismas cosas que vemos todos los días, sino que sentimos, frente a ellas, que se nos oculta un misterio y, al mismo tiempo, que algo de ese misterio se nos revela. La experiencia estética implica percibir un objeto, liberada de su funcionalidad y constituyéndose en un acto de contemplación desinteresada. Este goce desinteresado que produce la contemplación estética ha sido duramente atacado por su inutilidad, sin

---

¹ Martínez, V. G. (1992). Salud ambiental con un enfoque de desarrollo sustentable. *Revista Salud Pública y Nutrición*, México, Nueva León, pág. 1.

² Porcher, L. (1975). *La Educación Estética: Lujo o Necesidad*. En L. Porcher. Buenos Aires: Kapelusz, 24.

considerar que se trata de una "inutilidad" enriquecedora: un instante en que las cosas son percibidas en un estado de unidad de nuestras facultades, restituyendo la armonía perdida, el anhelado equilibrio que, en estos momentos, tanta falta le hace al hombre.”³ (Ivelic, 1992-93, pág. 57)

La Naturaleza y la Salud Humana

“Cuando somos niños por ejemplo, descubrimos el mundo a través de la experiencia de los sentidos, y más de una vez si hacemos un recuento de nuestra niñez nos hemos visto curiosos ante los animales, comemos tierra, miramos el cielo y las estrellas, al ver la luna o el mar, o escuchar pájaros, y ver el comportamiento de algunas especies. Es un estado contemplativo que podemos recordar y mirar con ojos de un niño. Con mucha curiosidad podríamos obtener conocimiento de lo que nos rodeaba, y deleitarnos con la naturaleza misma y su magnificencia. “En la última década, los beneficios de conectarse con la naturaleza han sido bien documentados en numerosas investigaciones científicas y publicaciones. En conjunto, estas investigaciones muestran que el estado de salud social, psicológica, académica y física de los niños se ve impactado positivamente cuando éstos tienen contacto diario con la naturaleza.”⁴ (Natural Learning Initiative , 2012, pág. 1)

La Naturaleza y lo Sagrado

Comprender esta perspectiva nos da un repaso de los motivos de los cuales la ecología y el cuidado de la naturaleza se hacen tan importante para el ser humano y tan relevante en su carácter sagrado y necesario para una conciencia de sustentabilidad, con una propuesta llena de significados y símbolos que son muy significativos para el arte. Entre estos múltiples símbolos vamos a buscar la relación de la naturaleza o la representación y al parecer esta tiene una connotación hacia una naturaleza cíclica, ya que; “El símbolo para la doctora M. L. von Fran el círculo o la esfera es el símbolo de sí mismo. Expresa la totalidad de la psique en todos sus aspectos, incluida la relación entre el hombre y el conjunto de la naturaleza. Ya el símbolo del círculo aparezca en el primitivo culto solar, en la religión moderna, en mitos y sueños, en dibujos mandalas de los monjes tibetanos, en los trazados de ciudades o en las ideas esféricas de los primeros astrónomos siempre señalan el único aspecto más vital de la vida: su completamiento definitivo.”⁵ (Jung, 1997, pág. 98)

“Mientras que para Kepler supone que el secreto de la maravillosa correspondencia radica en la tierra, por hallarse ésta animada por una “*anima telluris*”, sobre cuya existencia aduce una serie de pruebas, entre otras el constante calor del subsuelo, el peculiar poder del alma de la tierra para producir metales, minerales y fósiles, es decir, “*la facultas formatrix*”, similar a la del vientre materno y capaz de producir en el interior de la tierra formas que por lo demás solo se presentan en la superficie: de navíos, peces, reyes, monjes, soldados, etc; además el ejercicio de la geometría, ya que la tierra produce los cinco cuerpos geométricos y las figuras hexagonales de los cristales. *La anima telluris* posee todo eso, según él, gracias al impulso primigenio, independiente del raciocinio y las conclusiones finales del hombre”⁶ (Jung, 1997, pág. 98)

El Concepto Tradicional hacia el Concepto del Arte Ecológico

Por lo que el desplazamiento de la apreciación estética con el medio es necesario para poder apreciar nuestro entorno y desde ahí recrear y vivir de manera vivencial la belleza. La naturaleza entraría en esta categoría ya que no podemos encerrar una puesta de sol en un museo histórico, o el canto de un ave, en un objeto artístico.

---

³ Ivelic, R. (1992-93). Experiencia Estética y Conciencia Ecológica. (I. d. Estética, Ed.) Aisthesis (25-26), 57.

⁴ Natural Learning Initiative . (2012). Beneficios de conectar a los niños con la naturaleza. Iniciativa de Aprendizaje Natural , pág 1.

⁵ Jung, C. G. (1997). *El hombre y sus símbolos*. Barcelona, España: Noguer y Caralt. Pág. 98

⁶ Jung, C. G. (1997). *El hombre y sus símbolos*. Barcelona, España: Noguer y Caralt. Pág. 98

Lo que sí podemos, es lograr a través de ella recrear representaciones que asimilen esta experiencia humana con la naturaleza y desde ahí valorar su verdadera implicancia e importancia.

Para Tonia Raquejo la construcción de la conciencia ecológica tiene tres niveles; La investigación científica que acumula el saber y el conocimiento complejo como el sistema solar o el universo y El “Imaginario Ecológico” que se construye con el material que la ciencia divulga como lo son; Las ficciones o representaciones del arte, la literatura o el cine pero que no han sido completamente verificadas pero que sin embargo se popularizan ampliamente. “Estas dos visiones del imaginario ecológico se entremezclan, dando lugar, a veces, a versiones que si bien se alejan de toda certeza científica, son muy persuasivas. De hecho la divulgación de los conocimientos científicos, por muy verdaderos y certeros que sean adolecen de la seducción emocional que tienen las narrativas de suposición, pues estas llegan a un gran público, y lo que es más curioso, son más efectivas a la hora de propiciar cambios de hábitos y comportamientos personas. En definitiva, el imaginario ecológico, puede resultar más influyente que la ciencia a la hora de crear una conciencia ecológica en la mentalidad de los ciudadanos; pues si la ciencia da cuenta de los hechos y analiza en consecuencia con argumentos racionales, el imaginario nos seduce emocionalmente al trabajar con la empatía y los deseos de proyección simbólica, con los que al igual, que nuestros antepasados primitivos, leemos el medio en el que vivimos.”⁷ (Raquejo, 2015, pág. 10)

Jane Goodall nos insinúa que el problema está en la desconexión entre el cerebro y corazón: “Aquí estamos nosotros, probablemente el ser más inteligente que jamás haya caminado sobre el planeta tierra, con ese cerebro extraordinario, capaz del tipo tecnología (...) y aún así estamos destruyendo el único lugar que tenemos. (...) Los indígenas alrededor del mundo, antes de tomar una decisión importante, se sentaban y preguntaban, ¿Cómo afectará esta decisión a nuestra gente dentro de siete generaciones? Hoy en día, las grandes decisiones del mundo desarrollado, las grandes decisiones que involucran millones de dólares y millones de personas suelen basarse en; ¿Cómo afectará ésta la próxima reunión de accionistas? (...) Parece que hemos perdido la sabiduría, la sabiduría de los pueblos indígenas... ¿Por qué? ¿Creen que puede haber algo desconectado entre este cerebro extraordinariamente inteligente y el corazón humano? Hablando de ello en una forma no científica. En términos del amor y la compasión?, ¿Hay algo desconectado?”⁸ (Goodall, 2017, lo que nos separa de los simios de los simios en Tedglobal)

Ecología, Música y Arquitectura

Creemos que uno de los ámbitos que se podría relacionar es la ecología enfocada al espacio es decir la arquitectura. Desde ahí nacen preguntas como; ¿Es posible la conexión entre la ciudad y la naturaleza?; ¿Es posible a través de la arquitectura lograr una sensibilidad estética que promueva los valores bioéticos en el medio ambiente?. “Antes de analizar la experiencia estética y su relación con la conciencia ecológica, conviene tener presente la profunda incidencia que posee, en el hombre, la percepción del espacio, percepción indisolublemente ligada al problema que estamos analizando. El espacio, concebido desde la Geometría, no es otra cosa sino una noción abstracta: un receptáculo vacío y homogéneo que contiene todos los cuerpos. Pero para el hombre, en cuanto ser que vive realidades concretas, el espacio es lugar, entorno, ámbito, recinto; es decir, el espacio natural es inseparable de su propia persona, en sus dimensiones individuales y sociales. Este hecho supone la necesidad de intervenir la naturaleza para poder habitarla, dentro de las condiciones propias del ser humano, que no sólo tiene necesidades materiales, sino que es un ser de naturaleza espiritual, por lo

---

⁷ Raquejo, T. (2015). La ficción en la construcción de la conciencia ecológica: correspondencias entre las dinámicas psíquicas y el planeta tierra. Madrid : Uned. Pág. 10.

⁸Goodall, J. (Junio de 2017). *Lo que nos separa de los simios en Tedglobal* . Obtenido de https://www.ted.com/talks/jane_goodall_how_humans_and_animals_can_live_together?language=es

que todas sus acciones llevan impresas este sello indeleble que lo distingue de los demás habitantes de nuestra Tierra.” (Ivelic, 1992-93, pág. 55)

Según estos estudios de los espacios urbanos, se hace de relevancia poseer entonces, un llamado “sentido estético” de la arquitectura en la ciudad, una educación estética para los habitantes de estas ciudades aglomeradas y contaminantes, pero también un buen manejo de la opinión pública sobre ello. La concepción del espacio ha tenido y tiene proyecciones profundas en el psiquismo humano. En prácticamente todas las civilizaciones existe el lugar que hace de centro del mundo: el lugar paradisiaco, el lugar de expiación y purificación, el lugar sagrado. Centro del mundo que sea desacralizado y que actualmente está substituido por mitos degradados: el lugar de vacaciones, el cine, la televisión, el bar, el restaurante, la boite, los espectáculos masivos pseudo artísticos, entre otros tantos ejemplos, que ejercen sobre la persona humana una atracción puramente superficial, no pocas veces alienadora y degradante. En contraste con este comportamiento, la naturaleza actúa guiada por una sabiduría que armoniza la maravillosa variedad de vida que existe en su seno y que nos hace reaccionar de manera análoga a la creación artística. En este sentido, creemos que el concepto de ecosistema, acuñado por la ecología, es uno de los puentes que permite trazar relaciones entre la naturaleza y lo estético” (Ivelic, 1992-93, pág. 56)

Ecología y Música

Si bien entendemos la relación de la música con la arquitectura, también debemos comprender el efecto útil que tiene esta conexión para la ecología del futuro y para la autorrealización. El desarrollo sustentable y la armonía de los espacios urbanos es indispensable para lograr estas sensaciones armónicas con la naturaleza; alcanzar este punto de similitud permitirá identificarnos con ella, amarla y cuidarla, pero si entendemos bien cuál es la influencia de la arquitectura de una ciudad en nuestra mente y concepción psicológica, entonces no es menor considerar que de ello dependen muchos factores de supervivencia y evolución.

De todas las leyes numéricas del cosmos, que parecen implicarse en la teoría de la arquitectura y la música tenemos la denominación de “Música de las Esferas” {cfr.: Pitágoras y Platón; “Rigen las formas geométricas (Arquitectura y Escultura) y los sonidos armónicos (Música) por igual; por lo que, necesariamente, por su conexión con el Número, son "una y la misma cosa". (Gonzalez, 2003, pág. 102).

De las construcciones numéricas y metafísicas de Pitágoras, donde se ponen en relación sonidos y dimensiones, se desprenden las siguientes proposiciones fundamentales según Gastón Clerc Gonzalez;

- a) "El ojo ve con perspectiva lo que es equidistante, {y}, el oído oye como equidistante lo que tiene perspectiva {{v. gr. la nota Do repetida subiendo cinco octavas inmediatamente superiores, es decir, la serie compuesta de cinco notas Do equidistantes y con aumento progresivo de la frecuencia, equivale a las frecuencias 1, 2, 4, 8, 16, puestas a distancias ahusadas, es decir, en perspectiva}}" (Farrow, 1993)
- b) "El oído capta la cualidad de los objetos que, después, el ojo puede medir en razón recíproca" (Fer Briony, 1999)
- c) El Número y la Armonía son el secreto del Universo, o sea el "punto de mediación entre lo acústico y lo visible" (Fernández, 1979)

Metodología y Enfoque de la Investigación

Desde una revisión detallada de las obras de arte contemporáneas de artistas que han sido partícipes activos de transformación y búsqueda de representación por la sustentabilidad ecológica en el mundo, hemos interrogado a algunos artistas y expertos que nos han plasmado su visión frente a algunas categorías de investigación

sobre; Apreciación estética, arquitectura, artes, sustentabilidad ecológica, ética y estética, salud y medio ambiente.

Nuestro enfoque cualitativo tiene relación con la investigación amplia porque necesitamos observar focos de obras artísticas y además de ello realizar entrevistas que nos promuevan una comprensión profunda de ciertos aspectos de la investigación estética y apreciación de obras desde sus autores o desde profesionales que se relacionan con el paisajismo, la arquitectura, la filosofía, las artes, la música y el cine. Desde una base subjetiva e intersubjetividad de la opinión del panel de expertos, o desde las observaciones de focos y ciertas obras de arte.

I. Ideas y Análisis sobre Ecología y Arte

a. La poética en la experiencia estética y educativa para la experimentación de lo invisible y sentido de pertenencia del hombre y su hábitat.

-“Creo que es importante la forma, es una especie de poesía, pero puede hablar sobre el bosque o el mar o los animales (o lo que sea), puede hablar de una historia trágica en una ciudad entre personas, y tal vez contamos con la presencia de elementos naturales y esto te dará una conciencia ecológica...” (*Ettiene de France, Artista Visual y Licenciado en Historia del Arte de la Universidad de París y en Artes Visuales en la Academia Reykjavik, Islandia*)

b. El diseño de la arquitectura y la pérdida de la visión artística en función de la recepción cultural e industrialización.

-“Si la arquitectura, las casas, los edificios, son hechos para el habitar del humano, lo primero que hay que tomar en cuenta es la naturaleza humana...” (Luc Delannoy, *filósofo y escritor belga fundador del Instituto de Neuroartes y el Centro de Investigaciones en Neuroestética y Neuromusicología (CINe)*.)

c. Formas de construcción y de orientación de la espacialidad en conexión con el sonido y el movimiento de la naturaleza.

-“En la arquitectura existen conocimientos no solamente del sonido sino del diseño acústico y el diseño urbano. Hay instalaciones sonoras que trabajan con el espacio y si estudiamos profundamente el arte sonoro, el arte sonoro no viene de la música sino también viene de las artes plásticas, cuando los artistas comenzaron a vincular el sonido y experimentar con la materia más allá de la materia...” (*Jorgue Gómez Aponte, Artista Sonoro, Músico, Productor Radiofónico, Investigador y Docente. en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) y productor del programa radiofónico Oír es Ver.*)

d. Los valores paisajísticos y la visión ecológica como valor ético que determina lo estético

-“El concepto paisaje, habla de una serie de valores que son seis; entre ellos, considerando al valor ecológico que es una adaptación que he hecho a través de mi investigación, pero; habla básicamente del valor estético, del valor ecológico, del valor social que se refiere a usos, del valor simbólico e identitario, y también del valor espiritual o religioso Por lo tanto no hay paisaje de calidad sino están presentes todas estas funciones...” (*Ricardo Riveros Cellis, Presidente IFLA AR Director Corporación Patrimonio y Paisaje, doctorado en arquitectura y urbanismo*)

e. Una ética crítica para el arte y apreciación entre los artistas en sus formas de creación.

-“El arte en la ecología sobre todo en estas cuestiones de la concientización, la puesta en valor, la puesta en evidencia, de cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con la ecología, con la

preservación...”(Leonardo Moreira, *Coordinador del Consejo de Estudiantes y Paisajistas Emergentes -IFLA Américas y Licenciado en Diseño de Paisaje- Udelar CURE Maldonado.*)

f. El arte ecológico como función de consciencia y reflexión de procesos asociados al paisaje y la reinterpretación del arte, con elementos que evidencian las problemáticas medio ambientales.

-“Están habiendo movimientos replanteando nuestra relación con el territorio, con la naturaleza, y desde el arte sale de las galerías, se mezcla con la vida, y muchos artistas empiezan a preguntarse también cómo volver a vincularse con la naturaleza.” (María José Olivos, *Licenciada en Artes y Coordinadora de vinculación territorial fundación Mar Adentro*)

g. Propuestas de organización espacial y territorial de tipo ecológico y nuevas producciones arquitectónicas

-“Hay muchas arquitecturas de tipo ecológicos; recuperación de aguas servidas, el mismo material como el barro se trabaja de distintas maneras para formar parte de la estructura de una casa, terminaciones o el control de la luz solar, control de la temperatura en términos ecológicos, es decir, el uso de la producción externa a lo que la propia casa puede producir...” (Héctor Espínola, *Licenciado y Magíster en Arquitectura del Paisaje y Artes Visuales, Universidad de Chile*)

h. Necesidad de alianzas con artistas, arquitectos, científicos, agricultores y activistas para los cambios en el sistema neoliberal.

-“Es bueno que la conciencia ecológica pueda provenir de las artes visuales pero también de la ciencia y las artes políticas, de la población local y de la agricultura.” (Ettiène de France, *Artista Visual y Licenciado en Historia del Arte de la Universidad de París y en Artes Visuales en la Academia Reykjavik, Islandia*)

i. Necesidad de recursos éticos para la naturaleza, la educación y los procesos integrados.

-“Cuando no tenemos el sentido etimológico de la palabra consciencia podemos estar navegando en la superficie y nos desvinculamos de algo muy importante sobre todo en una pregunta ecológica. Creo que el arte y la docencia son elementos importantísimos para la transformación...”(Jorgue Gómez Aponte, *Artista Sonoro, Músico, Productor Radiofónico, Investigador y Docente. en la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE) y productor del programa radiofónico Oír es Ver.*)

Es por ello que consideramos que la unión de las artes y la ecología serán la plataforma de consciencia necesaria para la medicina del futuro y la buena consistencia de información, para aliviar las contradicciones de las personas y la naturaleza desde una impronta y aporte participativo y la creación de propuestas didácticas funcionales y educativas en torno al tema. Pero también podemos apreciar algunas obras artísticas e instalaciones contemporáneas de las cuales podemos sacar alguna significación subjetiva a través de la temática que representa y la interpretación.

Documentales y Cine

3. **Vik Muniz** a través de su documental *Waste Land* el artista comenta cómo trabaja con residuos y objetos cotidianos para representar sus obras.
4. **Chris Jordan** el artista representa y muestra a través de la fotografía como la basura afecta los ecosistemas en algunas aves del Pacífico. El artista comenta; “La belleza es un elixir poderoso. No hay nada como la belleza. Cuando pones juntas la belleza y el dolor, no puedes mirarlo, porque es demasiado triste; y no puedes dejar de mirarlo porque es demasiado hermoso.” Belleza y dolor se conjuntan precisamente en su película *Journey Midway*, una visión descarnada y hermosa sobre nuestra responsabilidad como especie para con el planeta. (*Ecosfera*, 2015, <https://ecoosfera.com/2015/12/tesoros-en-la-basura-la-fotografia-de-chris-jordan/>)

Existen muchos otros artistas que trabajan desde la mirada del arte. Solo estamos nombrando algunos exponentes, pero básicamente se trata de generar la idea implícita de la necesidad de cuidar los ecosistemas. Las obras son generalmente trabajadas a través de la fotografía, documentales, y obras de arte en general. Incluso a través de la música y la imagen filmica, a veces a través de instalaciones donde el público puede interactuar. Pero lo interesante es que sí existen en donde es interesante su análisis y contemplación de impacto.

Otras Interpretaciones

a. “Contra la sequía de los signos” de Etienne de France

“Explora las posibilidades y los medios de representar los bosques en la contemporaneidad, el fomento de la industria forestal y el ordenamiento colonial del territorio que impone dinámicas socio-ecológicas. La representación del bosque como cuestionamiento del paisaje a través de la narración y un espacio de reflexión ante la explotación de la naturaleza...”

b. *Waste Land* de Vik Muniz

“Es un documental basado en las experiencias reales de personas en estado de vulnerabilidad (...). Uso del arte como proyección de ayuda social y emocional. Representación de las emociones de la gente y su condición a través del arte con basura. Elementos estéticos musicales, fotográficos y audiovisuales en conjunto con la escenografía, iconografía y crítica indirecta a la contaminación ambiental...”

c. “La Venus de los trapos” de Michelangelo Pistoletto

“Obra que representa el uso excesivo de la ropa o prendas de vestir no reutilizable y no orgánica para la naturaleza. Uso de la instalación en espacios no naturales y variables. Elementos estéticos no orgánicos pero a la vez conceptuales o críticos. La representación de la estatua de mármol desnuda refleja al ser humano y el bulto de ropa representa el exceso del consumo industrial en vestimenta como elemento de contaminación en la naturaleza. El valor de la desnudez versus la necesidad de cubrirse..”

Conclusión

Si bien quedan muchos caminos para reconstruir una conciencia ecológica amplia que nos forme como seres eco-dependientes, la idea y finalidad de esta investigación es ante todo tener en cuenta la misión de las artes desde su trasfondo más sensible a través de la apreciación de obras desde todas las disciplinas artísticas. Obras que dan a entender la fuerte discapacidad humana en el ámbito del cuidado al medio ambiente. Muchas personas no tienen en cuenta lo que está sucediendo con el planeta día a día, con los ecosistemas y la destrucción de la naturaleza. Aisladamente escuchamos a ciertos científicos hablar sobre el calentamiento global, y no sabemos a ciencia cierta qué hacer en realidad con esto. Sin embargo, el arte y las obras artísticas poseen un especial reconocimiento en la línea del tiempo y muchas personas pueden apreciar obras a pesar de los años porque el arte queda impregnado en las emociones, y muchas veces; fomentan impresiones fuertes en nuestro subconsciente colectivo e individual. Es por este motivo que debemos hacer consciente ahora más que nunca esta fortaleza de las artes para nuestra supervivencia y sustentabilidad. Ya que el arte no tiene más finalidad que otorgar al hombre la idea de belleza y que unidos a otros factores sociales y políticos, como el activismo comunitario pueden dar herramientas didácticas educativas perdurables de transformación.

Referencias

- Alain Erlande Brandenburg, R. P. (1991). Villard de Honnecourt. Madrid: Ediciones AKAL.
- Boff, L. (2004). En L. Boff, Ética planetaria desde el gran Sur (pág. 21). México: Ediciones Dabar.
- Cerveró Meliá, E., Ferrer Gisbert, P., & Capuz Rizo, S. (2019). Leonardo Da Vinci pionero en el Ecodiseño. Málaga: 23rd International Congress on Project Management and Engineering, Universidad de Valencia.
- Clerc, G. (2002). La Arquitectura es Música Congelada. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Madrid: Departamento de Estética y Composición.
- Elizalde, R. (2011). Sustentabilidad, juventud y Ocio. Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Brasil.: Grupo de Investigación OTIUM: Lazer, Brasil & América Latina, Universidad Federal de Minas.
- Galano, C. (2002). Manifiesto por la vida por una ética de la sustentabilidad. Tangencial , 3.
- Gonzalez, G. C. (2003). La Arquitectura es Música Congelada. Madrid: DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN (E. T. S. A. M.).
- Guerrero, L. T. (2018). Las Hojas del Bosque. Obtenido de <http://lashedelbosque.blogspot.com/2015/05/la-naturaleza-y-el-romanticismo-el.html>
- Ivelic, R. (1992-93). Experiencia Estética y Conciencia Ecológica. (I. d. Estética, Ed.) Aisthesis (25-26), 59.
- Martinez, C. C. (2012). Sustentabilidad Ecológica. Ciencia XV UANL (58), 20.
- Porcher, L. (1975). La Educación Estética: Lujos o Necesidad. En L. Porcher. Buenos Aires: Kapelusz.
- Raquejo, T. (2015). La ficción en la construcción de la conciencia ecológica: correspondencias entre las dinámicas psíquicas y el planeta tierra. Madrid : Uned.
- Rodríguez, A. (2011). El contacto con la naturaleza aumenta la salud humana. Tendencias de la Salud , 1.
- Ruido, M. L. (1995). Josep Beuys: el arte como creencia y salvación. Espacio, tiempo y forma serie VII, Historia del Arte , 380,381.
- Sontag, S. (28 de Febrero de 2003). Letras Libres. Obtenido de Un argumento sobre la belleza: <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/un-argumento-sobre-la-belleza>
- Stubbe, C. (2020). La naturaleza como pretexto para la creación artística. Galenus .
- Velázco, L. C. (2013). Esencialismo o Existencialismo. Obtenido de <https://idoc.pub/documents/esencialismo-o-existencialismo-pqn8pr9z3y41>
- Wikipedia la Enciclopedia Libre . (s.f.). Arte del Renacimiento. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_del_Renacimiento