

ABSTRACT

The environmental crisis, which appeared as early as the 70s began, and since that time, proved the evidence that our current model of production, distribution and consumption is unsustainable. The awareness that environmental problems are not just exclusive to nature, but constitute a social problem, has generated in recent years with great force the development of processes that encourage an informed and active action in favor of the environment and towards a sustainability of citizens' vital context.

How is contemporary art contributing to reflection and to the change of attitude in our society with their environment? Can artists as communicators contribute to propose new reality experiences that contribute to reorient our relationship with the world? Can we associate art with participatory processes that facilitate environmental education and awareness? How can we stimulate the development of environmental awareness through artistic initiatives?

In this talk we propose to reflect on these issues. We wonder how the art of the last decades has been implicated in processes of increasing environmental sensibility, the awareness, the development of attitudes and skills in individuals and social groups to actively participate in the protection and improvement of the environment with the objective of understanding the current art situation in environmental paradigm and to glimpse aspects that are pending.

Many artists are working in the environmental paradigm. Some of their proposals, consciously or not, go over paths which are very close to environmental awareness. Many of these artists work in double fields with science recognizing the necessary dialogue between the two fields of knowledge when it comes time to think about these issues and they have opened a very fertile work field. But we found particularly interesting the opened processes about environmental activism, that not only reflect, or supply tools for raising awareness, but go beyond, engaging in complex projects, mostly of them to propose solutions to specific problems, endorsing the words of Albert Einstein which served to lead the Environmental Summit in Rio 1992: imagination, in crisis times, can be more important than knowledge.

INTRODUCCIÓN

La crisis ambiental, que empezó a manifestarse en los años 70 del pasado siglo, puso en evidencia la insostenibilidad de nuestro actual modelo de producción, distribución y consumo. La conciencia de que los problemas ambientales no son sólo patrimonio exclusivo de la naturaleza, sino, y sobre todo, constituyen un problema social, ha potenciado en los últimos años el desarrollo de proyectos artísticos que promueven una acción informada y activa a favor del entorno y hacia la sostenibilidad del contexto vital de los ciudadanos

¿De qué manera está contribuyendo el arte contemporáneo a la reflexión y el cambio de actitud de nuestra sociedad con su medio? ¿Pueden los artistas contribuir como comunicadores a proponer nuevas experiencias de la realidad que contribuyan a reorientar nuestra relación con el mundo? ¿De qué modo está implicándose el arte con procesos participativos que faciliten la educación ambiental y la concienciación?

En este artículo pretendemos analizar la implicación del arte en la sensibilización con el medio ambiente, bien mostrando la degradación del medio como consecuencia de nuestro sistema de producción y consumo, bien mostrando su fragilidad o, por último, simbolizando la necesidad de restablecer el equilibrio perdido. En segunda instancia el arte se implica en proyectos, que pretenden resolver problemas medioambientales concretos, con frecuencia en

colaboración con otros campos de conocimiento, respondiendo a un necesario diálogo a la hora de abordar estas cuestiones. Pero encontramos especialmente interesante una tercera vía de actuación relacionada con el activismo, que busca la implicación de las comunidades para la identificación y solución de sus problemas ambientales abriendo un campo de trabajo muy fértil para el arte en estos momentos. Tanto en la reflexión teórica como en la puesta en marcha de proyectos educativos y de investigación, se está apostando por la transdisciplinariedad en un intento necesario de integración del conocimiento¹.

1. EL ARTE EN LA SENSIBILIZACIÓN CON RESPECTO A VALORES AMBIENTALES

Antes de que el medioambiente existiera como concepto, el arte rastrea ya el modo de relacionar hombre y naturaleza más allá de la capacidad de ésta de cubrir sus necesidades. Es un hecho reconocido que la percepción subjetiva y la valoración connotativa que ofrecen la pintura y otras artes sobre el medio son los que nos han enseñado no solo a ver el paisaje², nos han ayudado también a reconocer y valorar nuestro entorno, han facilitado, en definitiva, el encuentro del hombre con su medioambiente.

Algunas acciones políticas-como el proyecto de recuperación del entorno de la montaña Saint Victore a "lo cezan-

ne”, con el fin de dar respuesta a la imagen que la pintura ha creado en el imaginario colectivo de este territorio³ ponen hoy de manifiesto hasta el punto en el que han podido influir las artes en la valoración de los paisajes.

Pero debemos reconocer que los valores paisajísticos y medioambientales no siempre van de la mano. Los valores medioambientales no comienzan a aparecer como un componente del discurso artístico hasta los años 70 cuando se puso en evidencia la destrucción de las condiciones de equilibrio que permiten la vida en todas sus expresiones y comenzamos a escuchar hablar por primera vez de crisis ecológica. Desde entonces, teniendo presente el modelo de una naturaleza debilitada por nuestra capacidad técnica, un número significativo de artistas han dirigido su atención a la naturaleza con el fin de enfatizar la fragilidad del medio o intentar desenmascarar las consecuencias de nuestro habitual modo de vida y consumo.

Aunque las prácticas iniciales asociadas al Land Art no incorporan en su mayoría cuestiones relacionadas con la preocupación por factores ambientales, sí que posibilitaron un cambio significativo de la relación del arte con el medio. Con la inmersión del artista en el territorio para interactuar directamente con él, el arte pasa de tomar la naturaleza como “un tema traducido en paisaje, un argumento integrado en el discurso de la cultura y desde luego del poder”⁴ a adoptar la experiencia directa en la naturaleza como estrategia. El ritual, la acción, el proceso, fueron utilizados por estos artistas como algo más que un vocabulario en un nuevo sistema de comunicación de las artes visuales.



De esta forma, ya en los años setenta se desarrollan proyectos de intervención en el paisaje, que no solo manifiestan un claro interés por el medio ambiente, sino que orientan su discurso en relación éste. Aunque la mayoría de estos autores no se consideran abanderados del ecologismo, sí podemos encontrar en sus obras un conjunto de metáforas que, consciente o inconscientemente, simbolizan premisas fundamentales para el paradigma medioambiental.

1.1 La degradación del medio: entre la denuncia y la inspiración.

Mientras que los paisajistas del siglo XIX trataron de mostrar al espectador urbano un medio natural intacto e idealizado, en el siglo XX un número significativo de artistas han intentado desde la pintura, la fotografía o la performance, que tomemos conciencia de la degradación del medio que provoca nuestra civilización industrial, enfrentándonos a los espacios de la decrepitud. Escombros, fábricas abandonadas, extrarradios, vertederos, descampados suburbanos se convierten en protagonistas de nuevos paisajes.

Podemos encontrar claros ejemplos en la fotografía: Burtynsky nos muestra con una mirada casi escenográfica, la huella de nuestro estar en la naturaleza; Robert Glenn Ketchum, reconocido fotógrafo estadounidense, nos presenta en aparentes fotografías idílicas rastros de la profanación sin sentido de la tierra; Richard Misrach lleva 35 años fotografiando la desertización del planeta... En España podemos destacar los proyectos desarrollados por Basurama, un colectivo dedicado desde 2001 a la investigación, a la producción y a la gestión cultural centrandose en el área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que éstos implican y sus posibilidades creativas. Uno de los proyectos que tienen en marcha, 6.000 Km., “invita a reflexionar sobre el metabolismo de las ciudades, haciendo visibles ciertos paisajes-territorios relacionados con la producción, consumo y desecho de materiales y energía”⁵ a través de fotografías panorámicas, textos y documentos.

F.1 Desgüace Hermanos López. Basurama. 2008

Fuente: <http://www.6000km.org/localizaciones/desgüace-hermanos-lopez/>

1.2 La Fragilidad del medio

Desde las últimas décadas del siglo pasado, el arte participa también en la construcción de una mirada sobre la naturaleza como ser vivo. La naturaleza deja de

verse como algo inmutable, y se subraya su carácter cambiante y vulnerable.



F.2 Velasco, J. Corales suspendidos, 2011

Fuente: <http://durero10.blogspot.com.es/2011/05/corales-negros-2011.html>

Son proyectos que nacen del deseo de revalorizar la naturaleza como entidad vital e intentan establecer un nuevo vínculo de cercanía y equilibrio con el ecosistema. Para ello se reduce la escala de las intervenciones como un retorno a la dimensión humana, aceptando sus límites como algo positivo y, con frecuencia, se inscriben dentro de los ciclos vitales de la naturaleza.

Son muchos los artistas que trabajan con este discurso, en la mayoría relacionados con el arte efímero, aunque no siempre. Frecuentemente solo las fotografías permanecen como memoria de estas intervenciones. Así artistas como Nils Udo, Richard Long, Hamish Fulton o Andy Goldworthy han generado proyectos con técnicas tan simples como la recolección y la ordenación exaltando los valores estéticos de la naturaleza a la vez que ponen en evidencia su extrema fragilidad.

Otros artistas pretenden mostrar la fragilidad esencial del entorno en el que vivimos y que estamos modificando constantemente lejos de la intervención. Es el caso del holandés Jan Hendrix -que en las últimas décadas se ha dedicado a recolectar material relacionado con la botánica por el mundo entero, como una forma de reflexionar sobre lo que se ha perdido de manera irremediable con el paso del tiempo- o el español Javier Velasco- que en sus últimos trabajos evoca "la fragilidad y belleza de los corales marinos y su ecosistema, en constante deterioro por la intervención del hombre" ⁶

1.3 Recorridos simbólicos hacia la reconciliación

A las muestras del daño que provoca nuestro actual sistema de producción y consumo y a las metáforas que

vienen a llamar la atención sobre la fragilidad del medio se une un grupo interesante de artistas que han intentado mostrar, simbólicamente, la necesidad de restablecer la relación perdida con el medio natural en un intento de reforzar los lazos esenciales entre la naturaleza y la cultura, entre el medioambiente y el hombre.

Con el objetivo de generar un cambio de actitud y promover la reflexión sobre la necesidad de restablecer una adecuada relación con nuestro medio biótico podemos reconocer proyectos artísticos de muy diversa índole. Normalmente se trata de escenificaciones, como los procesos de depuración de aguas que diseñara Hans Haacke⁷ en la década de los setenta o el conocido campo de trigo que Agnes Denes plantara frente a la estatua de la libertad en 1982, todo un símbolo del nuevo rol que estaba asumiendo el arte en el cuestionamiento de los valores sociales y económicos.



F.3 Mierle Laderman Ukeles, The Social Mirror, 1983.

Fuente: Feldman gallery. <http://www.feldmangallery.com/media/ukeles/social-mirror-01.jpg>

En ese ámbito en el que el arte se involucra para intentar provocar al espectador para que actúe como agente de cambio hacia la sostenibilidad ecológica, destaca la americana Mierle Laderman Ukeles, que trabaja desde 1976 como artista invitada por el departamento de limpieza de Nueva York y viene desarrollando acciones y proyectos que instruyen a la opinión pública sobre la sostenibilidad urbana⁸.

2. EL ARTE EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES

Siendo conscientes de que las metáforas artísticas raramente consiguen un cambio de actitud evidente, algunos artistas han decidido emplear estrategias creativas para

transformar físicamente la ecología local. Ya en 1965 Sonfist comienza a restaurar porciones de paisaje urbano con "su memoria histórica", introduciendo plantas y animales nativos. Es el caso de su Time Landscape, un proyecto pensado para convertir parajes urbanos anónimos de Nueva York en una reconstrucción del paisaje precolonial del siglo XVII. Más allá de la metáfora, Sonfist realiza una propuesta real de uso de espacios urbanos para recuperar la diversidad biológica y mejorar la calidad de vida.

En los años 70, al amparo de una propuesta de ley en EEUU que obligaba a las industrias a restituir los lugares a su estado originario, se plantearon las primeras intervenciones artísticas que se implican en la recuperación de entornos degradados. Entre las más conocidas podemos destacar la intervención que hiciera Robert Morris en la corta Johnson de King Country (Washington) en 1979.

En la década de los noventa, se refuerza la interdisciplinariedad de los proyectos artísticos que buscan soluciones creativas para problemas ecológicos concretos. El cambio es contundente. Se trabaja en colaboración con ingenieros, biólogos, químicos, periodistas para intentar recuperar y restaurar las redes de vida que componen el hábitat natural de una comunidad. Cada vez son más los artistas que se han encargado de emprender dentro del ámbito público propuestas con un deseo de cambio social real, se han aliado con profesionales de otros ámbitos, interviniendo en espacios de comunicación, transporte, tratamientos de residuos.... Este es el caso de las intervenciones de Mel Chin, que desde 1990 viene utilizando distintas variedades de plantas con capacidad para regenerar el suelo, dentro de terrenos contaminados con metales pesados. Estas plantas se siembran con exactitud formal, para liberar el terreno de metales contaminantes a la vez que se dibujan formas que apuntan a la metáfora.

También las obras del ingeniero y artista vietnamita Viet Ngo -que emplea la lenteja de agua para depurar las aguas residuales- constituyen una fusión de arte, ingeniería y planificación arquitectónica o las propuestas de Patricia Johanson, que intentan reconectar ciudadano con la naturaleza y asegurar la supervivencia de plantas y población animal en el ámbito urbano.

3. EL ACTIVISMO: PROYECTOS COLABORATIVOS TRANSDISCIPLINARES

La problemática del medio ambiente a principios de este milenio se ha visto marcada por la inercia del crecimiento sin límites que ha puesto en peligro los logros ambientales aportados por las nuevas tecnologías limpias y la aplicación de políticas congruentes con un desarrollo sostenible⁹. Por otro lado, en los últimos años surge la utopía de construir un mundo nuevo con procesos más democratizadores, de igualdad, de equidad, de libertad, de autonomía, donde se

reconozca la diferencia, la diversidad, la participación y la expresión de la ciudadanía.

Esta polaridad ha marcado el devenir más reciente de las intervenciones artísticas con un discurso medioambiental. Sigue vigente la preocupación por los problemas medioambientales de los años 70 y 80 pero han surgido nuevos desafíos: el cambio climático del planeta, y las consecuencias de la producción y consumo masivos, y los efectos físicos y psicológicos de estos problemas en la salud humana están presentes en un buen número de los nuevos proyectos. A su vez el arte se implica cada vez con más éxito en proyectos complejos junto a especialistas de otras disciplinas en los que se busca la participación activa de la población para resolver problemas reales que afectan a la naturaleza y la cultura.

El artista crea un "espacio" interactivo en el que el papel de espectador como consumidor pasivo se transforma en la de participante activo en una relación de interdependencia permanente con los frágiles ecosistemas de la tierra. El trabajo implica una nueva comprensión del papel que desempeña el artista en la creación de un futuro sostenible.

En esta línea destacan el trabajo de colectivos como los británicos PLATFORM (www.platformlondon.org) o **Common Ground** (www.commonground.org.uk), iniciativas reconocidas internacionalmente que unen el arte, el activismo, la educación y la investigación en su marco de actuación. Este enfoque les permite crear proyectos donde participan activistas, artistas, investigadores y la población local que actúan en conjunto para alcanzar metas a largo plazo, como la restauración de entornos deteriorados, la producción energética alternativa, la manipulación de desechos y otros problemas medioambientales.

En el ámbito universitario uno de los proyectos relacionados con asuntos medioambientales más conocido nace en la ciudad de Pittsburgh, en el valle Nine Mile Run, que da nombre al colectivo. Los miembros del proyecto son profesionales y académicos en las áreas de las artes, las humanidades y las ciencias, pertenecientes a la Universidad Carnegie Mellon comprometidos en fomentar los asuntos ambientales en la conciencia pública con procesos interdisciplinarios. Desde su primer proyecto Nine mile run greenway project que comenzó en 2001, se ha ido expandiendo y evolucionando y ha puesto en evidencia en su desarrollo la sinergia entre las cuestiones ambientales, económicas y artísticas. Esta iniciativa constituye un ejemplo de trabajo conjunto entre pensadores, científicos, estamentos gubernamentales y una comunidad involucrada en la recuperación del medio.

También desde la Universidad de Nuevo México, UNM, se está impulsando la elaboración de estrategias

para la colaboración del arte y las ciencias ambientales. Esta Universidad mantiene un Grado en Arte y Ecología con el activismo como uno de sus perfiles profesionales, lo que nos da una idea del alcance que están cobrando estas manifestaciones artísticas.

sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que conserven entre sí una relación de interdependencia y diversidad”¹⁰.



F. 4 Karel Larson. Heron Haven, Proyecto StormWorks Rain Barrels, 2012

Fuente: Nine mile run <http://www.ninemilerun.org/rain-barrels-on-parade/>

En Canadá también la UBC, creó el **CIRS** (<http://cirs.ubc.ca/about>) centro para la investigación interdisciplinar sobre sostenibilidad. Desde esta plataforma se están desarrollando nuevos modelos de colaboración con diversos sectores, para estar en la vanguardia del desarrollo de la política pública en materia de sostenibilidad. La UBC mantiene una amplísima oferta formativa entre grados y posgrados relacionados con la sostenibilidad en la que están implicadas Facultades de Artes, Ciencias, Comercio y Administración de Empresas.

Estos y muchos otros proyectos ponen de manifiesto la implicación actual del arte en "... la formación de

CONCLUSIONES

La transición del arte dentro del paradigma medioambiental ha derivado desde la sensibilización hacia el activismo por lo que ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas tanto en la teoría como en la acción. Se ha tomado conciencia de que si se utiliza la tierra como un soporte y un medio de comunicación, los artistas deben expresar su capacidad de coexistir en armonía con la naturaleza y colaborar en la resolución de los problemas medioambientales.

Hacer arte sobre temas ecológicos ha ido adquiriendo una implicación política. Por ello los artistas están trabajando en colaboración con los miembros de las comunidades para utilizar sus energías creativas en la resolución de problemas reales.

Las sociedades necesitan vigilar la explotación de

recursos, aislar las consecuencias ambientales negativas de ciertas acciones humanas, y actuar para resolver los problemas ecológicos a través de colaboraciones artísticas. Al dar forma estética a los espacios naturales y urbanos restaurados, el arte está ayudando a crear un nuevo paradigma que incluye no solo el trabajo política y ecológicamente correcto o que ejerce una crítica social sino que demuestra que puede contribuir al cambio social mediante su participación directa en el mundo.

BIBLIOGRAFÍA

- BASURAMA, In Love we Trash [<http://basurama.org/proyecto/6000km>], 2012 (consultado el 13/06/2013)
- CABALLERO, J.V. Los valores paisajísticos, Cuadernos Geográficos, 51 (2012-2), 245-269
- GRANDE, J. K., Diálogos Arte-Naturaleza, Lanzarote: Fundación César Manrique, 2005.
- GOLDSWORTHY, A., Time, Londres: Thames&Hudson, 2000.
- HERNANDO CARRASCO, J. "Entrevista con Tonia Raquejo", 3. en Territorio Público 1, León: Centro de Operaciones de Land Art "El Apeadero", 2003, 8-15.
- MADERUELO, J. (dir.), El paisaje, Huesca: Diputación de Huesca, 1996.
- NACIONES UNIDAS, Río 92: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo. Tomo 2. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1993.
- NOVO, M. La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Madrid: Universitas, 1995.
- OLMO, S. Desde el paisaje, Lápiz, nº145. Madrid, Julio 1998, 33-41.
- PARREÑO, J.M., **El arte comprometido en España en los años 70 y 80**. Tesis Doctoral, UCM, Facultad de Geografía e Historia. 1995 [<http://eprints.ucm.es/2437/>], 2002.
- PLATFORM, Platform, Arts, Activism, education, research, [<http://platformlondon.org/?s=still+water&x=14&y=14>], (consultado 15/05/2013)
- ROGER, A., Breve tratado del paisaje, Madrid: Biblioteca Nueva, 2007
- SPAUD, S., Ecovention, Current Art to Transform Ecologies, 2002, [http://greenmuseum.org/c/ecovention/intro_frame.html] (consultado 14/06/13)
- SMITHSON, R., Un recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jersey, Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- UDO, N., Huellas en la naturaleza, Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2005.
- VELASCO, J. A pie de página, 2011, [<http://durero10.blogspot.com.es/2011/05/corales-negros-2011.html>] (consultado 24/06/13)
- WALLIS, B., Land Art y arte medioambiental, Londres: Phaidon Press, 2005.

NOTAS

- ¹ NOVO, M., La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Madrid: Universitas, 1995.
- ² MADERUELO, J. (dir.), El paisaje, Huesca: ed. Diputación de Huesca, 1996; CABALLERO, J.V., Los valores paisajísticos, Cuadernos Geográficos, 51, 2012, 245-269
- ³ ROGER, A., Breve tratado del paisaje, Madrid: Biblioteca Nueva, 2007, p.27.
- ⁴ OLMO, S. Desde el paisaje, Lápiz, nº145. Madrid, Julio 1998, p. 33.
- ⁵ Más información en <http://basurama.org/proyecto/6000km>.

⁶ VELASCO, J. A pie de página, 2011, [<http://durero10.blogspot.com.es/2011/05/corales-negros-2011.html>] (consultado 24/06/13)

⁷ Por ejemplo en *Rhinwater purification plan (1972)*, presenta una escenificación de los procesos de depuración del agua y su reciclaje desde el arte. Para ello obtuvo agua contaminada del Rin que colocó en grandes depósitos en la galería, se añadieron sustancias químicas para provocar la sedimentación de los contaminantes. El agua purificada pasó por un filtro de carbón y después a un gran depósito con peces de colores, una máquina desviaba el agua sobrante al jardín.

⁸ Para *The Mirror Social (1983)*, colgó un espejo en el lado de un camión de la basura, con el fin de que las personas puedan ver su imagen reflejada, haciendo hincapié en el papel de cada persona en la producción de basura.

⁹ LEFF, Enrique, "Sociología y ambiente: Formación socioeconómica, racionalidad ambiental y transformaciones del conocimiento", en: *Ciencias Sociales y Formación Ambiental*. Enrique Leff (Comp.). Barcelona: Gedisa, 1994.

¹⁰ *Principios fundamentales para la Educación Ambiental acordados en el Foro Global Ciudadano de Río 92*, en Naciones Unidas Río 92: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo. Tomo 2. Madrid: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 1993.