

La cabaña para crear

Arregui, Rocío

Universidad de Sevilla

Vives-Almansa, Rosa

Universidad de Sevilla

Izhak, Rinat

Artista

PALABRAS CLAVE

residencia artística, creación artística colectiva o colaborativa, metodologías artísticas, sostenibilidad y ecoeducación

RESUMEN

La cabaña para crear es un proyecto de investigación artística a través de una residencia en la naturaleza para el autoconocimiento sensible del propio ser y de entorno a partir de la creación colectiva, desarrollado junto al Parque Natural de Doñana (Huelva, España) en la Vía Verde Litoral "Marismas de Isla Cristina". Las creaciones artísticas se tornan como el resurgir de un conocimiento afectivo a partir de lo vivido, creado y compartido. "La obra del otro" es asimilada y reinterpretada como propia, compartiendo conceptos y procesos que, en principio, nos son ajenos. Se dan de esta manera, aportaciones interdisciplinares y lenguajes traídos al terreno fecundo del arte contemporáneo (técnicas de agricultura ecológica, expresión dramática, astrología, apicultura, botánica o meditación en la naturaleza, etc...). Confluye el pensamiento teórico y el experimental sin que este conocimiento devenga, como señalaría Edgar Morin, en un conocimiento que nos sea "extranjero a nosotros mismos". La cabaña para crear se convierte de esta forma, en un espacio común de encuentros para la investigación artística y la sostenibilidad. A lo largo de la estancia, surgen obras individuales y colectivas con el formato de acciones performativas, dibujos, intervenciones, vídeos y otras multidisciplinares que cobran valor como un "todo empático". La dimensión creativa y el desarrollo de los procesos o metodologías suponen diferentes vías de acceso al conocimiento y excelentes recursos ecoeducativos (GOLEMAN, 2012) adaptados a nuestro tiempo.

KEY WORDS

artistic residence, collective or collaborative artistic creation, artistic methodologies, sustainability and ecoeducation

ABSTRACT

The cottage to create is an artistic research project and residence based on the self-awareness of their own being and environment based on collective experience, developed together with the Doñana Natural Park (Huelva, Spain) on the Litoral Greenway "Marismas de Isla Cristina". Artistic creations become like the resurgence of an affective knowledge based on what has been lived, created and shared. "The work of the other" is assimilated and reinterpreted as its own, sharing concepts and processes that in principle are alien to us. In this way, interdisciplinary contributions and languages are brought to the fertile ground of contemporary art (techniques of ecological agriculture, dramatic expression, astrology, beekeeping, botany or meditation on nature, etc.). Theoretical and experimental thinking converge without this knowledge accruing, as Edgar Morin would point out, in a knowledge that is foreign to ourselves. *The cottage to create* becomes, in this way, a common meeting space for collective artistic research. Throughout the stay, individual and collective works emerge with the format of performative actions, drawings, interventions, videos or multidisciplinary works that take on value as an "empathic whole". The creative dimension and the development of its processes or methodologies suppose different access ways to knowledge and excellent ecoeducational resources (GOLEMAN, 2012) adapted to our time.

Ilustración 1. Ruíz-Soriano, Patricia y Baltasar, Luz Marina (obra colectiva), *La cabaña del té*, instalación, en la residencia artística *La cabaña para crear* (Huelva, España) 2017

La cabaña para crear, es el proyecto ideado y llevado a cabo en su primera edición por la Dra. Rosa Vives-Almansa, artista, profesora y comisaria, en su retiro familiar de verano en julio de 2017, bajo el formato de una residencia artística de creación colectiva. El propósito inicial se centra en materializar sus investigaciones sobre al arte y la sostenibilidad, que venía fraguando en equipos de trabajo y proyectos de investigación. Como las propuestas de investigación PASEA (2016) y APUESTA (2017) con docentes e investigadores de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla entre quienes destacar a la Dra. Rocío Arregui-Pradas (artista participante), la Dra. Carmen Andreu o el Dr. Francisco Lara-Barranco del grupo de investigación Arte, técnica y Sostenibilidad (HUM447) de la Universidad de Sevilla; también desde el *Colectivo SIMAC* (Signos de Mediodía Arte Contemporáneo) para la interpretación del territorio. Así mismo, en el plano internacional, durante las estancias y seminarios en 2013 y 2016 en torno al arte y el conocimiento sensible por Michel Maffesoli en la Université Renné Descartes en París-Sorbonne. Con líneas de investigación abiertas en Francia por los profesores Dra. Apolline Torregrosa y Dr. R. Marcelo Falcón en el Laboratorio GREAS/CEAQ (Groupe de recherche sur eco-formation artistique et société), y coloquios de 2017 *Creation et Créativité* en Le Carreau du Temple (París).

En *La cabaña para crear* en 2017 son seleccionados un total de nueve artistas: Fico Guzmán (Sevilla, 1964), Rinat Izhak (Israel, 1971), Veredas López (Sevilla, 1982), Cristina Pérez de Villar (Sevilla, 1968), Patricia Ruíz Soriano (Sevilla, 1980), Luz Marina Baltasar (Logroño, 1981), Rocío Arregui (Osuna, 1965), Susana García Barragán (Sevilla, 1990) y Sandra Melgar Sevillano (Sevilla, 1978), cuyas obras concurren en sintonía con la línea creativa del arte de la sostenibilidad, en convergencia tanto temática como formal a través de su particular lenguaje. Sus trayectorias comprenden desde las más dilatadas, como en el caso del artista Fico Guzmán, artista de la *Nueva Figuración Sevillana* de los años ochenta, hasta las incipientes, como la alumna de grado Susana García Barragán, becada para la realización de la residencia. El resto

de artistas parten del panorama andaluz con una trayectoria emergente, consolidándose su presencia en los centros de arte y naturaleza como *Valdelarte Centro de Arte Contemporáneo Medioambiental* (Sierra de Aracena, Huelva). No se autodefinirían propiamente como “ecoartistas” ya que sus trabajos contemplan temáticas más amplias y propuestas ortodoxamente alejadas de las anteriores. Pero con carácter genérico, poseen trayectorias que sin duda revelan su vínculo con los valores y el compromiso social hacia la sostenibilidad. Como muestra de ello, la obra de la artista Veredas López *La pescadilla que se muerde la cola* (Consejería Medioambiente, Junta de Andalucía, 2013) que trabaja con materiales reciclados de origen petroquímico para revelar las perversas relaciones entre el hombre y su entorno, y que a través de la alimentación como eje temático crea un ciclo tóxico, relacionado con un plano personal de episodios bulímicos. Sus tensiones se entretienen visualmente, como también lo hace la obra de la novel artista Susana García Barragan a través de la lana y el punto. García crea su particular universo onírico ligado al género y enmarcado en los movimientos de “Urban Knitting”, tejiendo en la ciudad para apelar a la colaboración y la conciencia social. En la línea textil también se presenta parte de la obra de la artista y arteterapeuta Cristina Pérez de Villar (Museo Provincial de Osuna, Sevilla) como punto de partida para la docencia en *The new year’s Bruch* (Fundación Valentín de Madariaga, 2015). La arteterapia o la docencia son también compartidas por las artistas Sandra Melgar Sevillano, Rocío Arregui o Luz Marina Baltasar, quienes respectivamente han desarrollado programas de *Arte y Salud Mental* o *Programas Educativos* en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla o dirigido su propio proyecto educativo *Eres un artista*. Y a través de sus obras, comparten una mirada cómplice y partícipe con el mundo natural, de lo microscópico a lo macroscópico, conservando un lenguaje referencial. Así como las artista Rinat Izhak en sus intervenciones específicas de Earth Art en el proyecto colectivo *Terra Condere*, junto a la *Compañía Silire* de artes escénicas para FiraTàrrega (Lleida, Catalunya, 2016). La artista Patricia Ruíz Soriano, nos descubría a través de sus lienzos y dibujos en *Tribute to the past, tribute to the future*, (Sala Caja Inmaculada, Cádiz, 2011) los motivos vegetales, como las hojas de palmas, iconos de la abundancia de una época previa a la crisis, mezclados con referencias geométricas y saturados en composición o color. Actividad, la de la pintura, que combina con su profesión como florista en su espacio *La Cocotera*, donde fomenta el respeto por una labor local en medida de lo posible. Por último el artista Fico Guzmán mostraba ya en su proyecto *Tomaco* (MEIAC. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, 2012) a la vuelta de su estancia en Colombia en la década 2000, la experiencia con injertos de la familia de las solanáceas (*Solanun lycopersicum* y *Nicotiana tabacum*).

Ilustración 2. Arregui, Rocío (artista que propone la obra) y López, Veredas (artista que la interpreta y realiza), *Metro Cuadrado*, video-intervención, en la residencia artística *La cabaña para crear* (Huelva, España) 2017

La cabaña para crear se ubica concretamente en el espacio físico y natural del Parque Litoral Vía verde de Marismas de Isla Cristina (Huelva), muy cerca del parque Nacional Doñana y la frontera con Portugal. Con paisaje de arena blanca, dunas móviles, marismas y salinas, con actividades ancestrales de pesca del atún y una de las lonjas más prósperas del país en el puerto cercano de Ayamonte. Entre sus especies comunes y endémicas se encuentran el pino (*Pinus pinea*), el brezo (*Erica* sp.), la jara (*Cistus spp.*) o el lentisco (*Pistacia lentiscus*) entre otros. La residencia artística tiene lugar en una construcción tradicional con forma de cabaña o chozo, frecuentes en el Condado de Huelva y utilizada para guardar el apero o ganado. Actualmente utilizada como residencia estacional, se ha querido reinterpretar y concretar en un espacio para la creación y la contemplación. La idea de *La cabaña para crear* se inspira en las cabañas de Thoreau y Heidegger. Cabañas para pensar, y escribir por parte de Henry D. Thoreau en 1854 su obra *Walden. La vida en los bosques*, que construyera él mismo en Massachusetts. O, por parte de Heidegger, su cabaña frente a las montañas de la Selva negra al sur de Alemania, donde a partir de 1922, realizara muchos de sus más famosos escritos. Estas cabañas representan simbólicamente el espacio del hombre en el medio natural, una unidad mínima de refugio “escrita” en el lenguaje del entorno. Aludiendo así al concepto de sostenibilidad, contraria a la derivación de la dimensión socioeconómica de un desarrollo que crece exponencial con la limitación de los recursos. Desde el campo de las artes, reflejo y termómetro de las preocupaciones sociales, existe una alianza con estos valores sostenibles a modo de reconciliación o reencantamiento con el mundo natural. Se reconocen los comportamientos no conciliadores como nocivos para la salud, y el hombre enferma al dinamitar sus barreras naturales. “Desentoxicarse requiere mucho coraje” y ya se concibe un “nuevo arte de vivir, una nueva estética ecológica para la era solar” (RIECHMANN, 2006: 358).

Creación artística desde la empatía, la colaboración y la ecoeducación. Inicialmente *La cabaña para crear* se fragua desde convicción por el encuentro de un punto en común con el otro en la

mirada, percepción y apreciación del entorno para la creación de la conciencia (y consciencia) hacia sociedades sostenibles, pero con atención a los afamados egos inflamados de las profesiones artísticas. La obra del otro es el punto inicial de partida y de conversaciones mudas con los reflejos amorfos por deconstruir para comenzar a crear. Sin más directrices que las que traza en el mapa de los afectos surgidos en el marco de la convivencia entre los propios artistas, la obra colectiva emerge sin ser forzada entre quienes desean trabajar juntos.

La palabra empatía designa una capacidad inherente al ser humano, y deriva de la voz alemana *einfühlung* que traduce la expresión “sentirse dentro de”. (...) la empatía no sólo responderá a la identificación intersubjetiva, “sentirse en el lugar del otro” en relación a sujetos parecidos a nosotros, sino también, en un sentido más amplio y no sólo desde una perspectiva utilitarista, la identificación con el entorno, con el devenir de la biosfera entendida como la casa común de todas las especies, cuyo destino compartimos (ALBELDA & SGARAMELLA, 2015: 14-15)

Como resultado de esta empatía con el medio y con el otro hacen concretar las experiencias en los siguientes tipos de creaciones y colaboraciones artísticas. En primer lugar surge obra individual, que normalmente el artista trae a la cabaña como proyecto abierto o bien como concepción previa, reflejo de su imaginario de lo natural, antes de conocer espacios y sinergias. En su obra individual emplea formatos, materiales y técnicas de uso habitual en su estudio, como es el caso de Federico Guzmán y sus bocetos para la posterior exposición *Al borde del Mundo* en el Institut Valencià d'Art Modern (Valencia, 2018). A continuación y fruto de la interacción social sobre esta primera obra o proyecto previo (pretendidamente individual), surge un trabajo por parejas colaborando en resonancia dual con la combinación de la plasticidad de los materiales de uno de los artistas, que seducen a otro quien integra su propia iconografía en la obra del anterior, como en el caso de las artistas Veredas López y Cristina Pérez de Villar. También se crea por parejas, a partir de una resonancia colectiva, ajenos a preconcepciones sobre materiales y técnicas, dialogando con el entorno en el descubrimiento del lugar, como en el caso particular de Patricia Ruíz Soriano y Luz Marina Baltasar, que compartían resonancias etnográficas en torno al concepto de cabaña y su reinterpretan a partir de *El libro del Té* como pequeño cubículo íntimo para una ceremonia de intercambio ancestral. Más tarde, se van sucediendo los momentos de comunión durante las comidas que marcan las etapas del día. En todo momento enriquecidas por las narrativas de las investigaciones que cada artista implementa, haciendo partícipes a los demás (en un acto de generosidad) de las ideas fecundas aún inmaterializadas pero empapadas de ecos y susurros en el otro. Como las aportaciones de Federico Guzmán en sus investigaciones sobre el poema de Parménides, que narra su viaje al inframundo guiado por las hijas del sol en busca de la verdad, que evoluciona sobre el mantel en la idea de un enterramiento colectivo o ritual de enterramiento curativo. Otros artistas como Rinat Izhak o Sandra Melgal, han llamado a la participación experiencial en sus obras a través de ritos artísticos o ejercicios cercanos a la meditación y la arteterapia que han creado un auténtico clímax para la conexión con el medio, como el ritual de rehidratación fecunda *Mar Muerto* a través de lo femenino. Por último, algunos artistas como Rocío Arregui o Cristina Pérez de Villar lanzan propuestas al colectivo en su totalidad para la participación en una idea previamente presentada e invitan a aportar a la misma, dando lugar a tantas versiones como artistas participantes, en sus obras colectivas *Metro Cuadrado* y *Nidos* respectivamente, una sobre el bosque y otra sobre las cabelleras de los propios artistas. El paso

de la creación artística colectiva al arte colectivo implicando a miembros de la comunidad se dibuja para futuras ediciones de *La cabaña para crear* con la colaboración posible de docentes e instituciones locales comprometidos con la ecoeducación y la ambientalización del currículum, que cambien, como propone la Doctora en Sociología Torregrosa, razón por resonancia (TORREGROSA, 2012). Artistas de *La cabaña para crear* siguen colaborado en diferentes talleres y seminarios organizados desde el grupo de artistas en colaboración con diferentes instituciones.

Ilustración 3. Arregui, Rocío (artista que propone la obra) y Rinat Izhak (artista que la interpreta y realiza), *Metro Cuadrado*, video-intervención, en la residencia artística *La cabaña para crear* (Huelva, España) 2017

FUENTES REFERENCIALES

- ALBELDA, J. L. y SGARAMELLA, C. (2015). "Arte, empatía y sostenibilidad. Capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico". *Ecozona*, vol.6, nº 2
- GOLEMAN, D., BARLOW, Z. y BENNETT, L. (2013). *Ecoeducación. Educadores implicados en el desarrollo de la inteligencia emocional, social y ecológica*. Madrid: Juventud
- GUATTARI, F. (1978). *Las tres ecologías*. Valencia: Pre-Textos
- RIECHMANN, J. (2006). *Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención*. Madrid: Los Libros de la Catarata
- TORREGROSA, A. (2012). "La réversibilité de l'éducation: de la raison à la résonance", *Sociétés*, nº 118, 2012/4