

III SIMPOSIO SU+ARTE

ARTE & ECOLOGÍA

7
8 noviembre 2012

EHUNDU
Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU
Campus de Bizkaia

ARTE

EL ARTE COMO SISTEMA PARA PENSAR LAS RELACIONES ENTRE LOS HUMANOS Y LA ECOLOGÍA

Aunque el orden de lo simbólico es considerado como superficial por cierta "política de la urgencia", desdeñando la relevancia y las consecuencias de las batallas que se dan en su seno, es plausible pensar que es en el arte, y a través del arte, donde se condensan muchas de nuestras consideraciones sobre la naturaleza. En este sentido, la intervención de Oier Etxeberria se centrará en algunos proyectos recientes de la Fundación Cristina Enea en los que es posible aproximarse a las posibilidades que ofrece el arte como sistema para pensar las relaciones entre los humanos y la ecología.

OIER ETXEBERRIA artista eta musikaria da. Bere erakusketen artean Montehermoso Kulturunean (Gasteiz) eginko "LaLana", Egiako Kultur Etxean (Donostian) egindako "Kontzertu Ekonomikoa" edo Abisal Espazioan (Bilbon) egindako "Alde!Zarra!" aurkitzen dira. Miren Jaiorekin batera "Periferiak07" zuzendu zuen 2007an eta baita Talka Egin/Talking! ere 2008an. Akauzazte musika taldean parte hartu izan du urteetan eta AmatauTV proiektuan ere bai. Bakarkako hainbat ekitaldi egin ditu musikari bezela, azkenekoa Bartzelonako Picasso Museoan "Economía Cero" proiektuaren barruan. Donostiako Cristina Enea Fundazioko Kultur arduradun bezala, mintegi eta erakusketa ezberdinak antolatu ditu ekologiaren arlo zabalea ardatz hartuta. Hoi en artean aipatzekoak dira "ZoOo, hitz basatia", "Las Patatas y las Cosas. Lurpeko istorioak" edo "The End -naturata eta profeziak".

ARTE Y ECOLOGÍA. ASPECTOS DIFERENCIALES EN EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO ARTE-NATURALEZA

Desde los años 70 del siglo pasado, se ha ido consolidando un fructífero diálogo entre el arte y la naturaleza en el arte contemporáneo, que se ha expresado sobre todo a través de intervenciones en el medio natural, configurando un amplio espectro de propuestas artísticas de bajo impacto ecosistémico y metáforas de respeto e integración cultura-naturaleza. Sin embargo, el agravamiento de la crisis ecológica global ha generado de forma paralela otros discursos más centrados en la crítica a los procesos antrópicos de destrucción de la biodiversidad y el paisaje, así como proyectos artísticos de restitución del equilibrio ecológico o actuaciones en el ámbito del activismo, en ocasiones en estrecha alianza con campañas de grupos ecologistas. Dado lo específico de estas propuestas en el ámbito más amplio del binomio arte-naturaleza, es oportuno establecer los aspectos diferenciales del arte vinculado a la ecología, sus principales presupuestos teóricos y estéticos, así como revisar la pluralidad de medios que utiliza.

JOSÉ ALBELDA (Valencia, 1963) Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Es Profesor Titular del Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (UPV), donde imparte las asignaturas Arte y Naturaleza (grado) y Ecología, arte y cultura contemporánea (posgrado). Es coautor del libro: La construcción de la naturaleza, Generalitat Valenciana, Valencia, 1997 (junto a José Saborit). Fue coordinador de la línea de investigación sobre Arte y Naturaleza en el grupo de investigación RAYE, y actualmente forma parte del Centro de Investigación de Arte y Entorno (UPV). Asimismo ha publicado numerosos artículos de investigación sobre arte, naturaleza y ecología. En el ámbito del ecologismo, forma parte de la Junta Directiva de Greenpeace.

ECOLOGÍAS DE FICCIÓN: CONSTRUCCIONES DEL IMAGINARIO ANTE EL VACÍO DE LO ABSOLUTO

Se abordaran ciertas construcciones imaginarias de la ecología como alternativa a ese vacío que nuestra cultura adolece de valores y experiencias transcendentales vinculadas a lo extraordinario.

Es en los márgenes de la ecología de ficción donde encontramos el despliegue del imaginario colectivo que cataliza el acontecer político, los descontentos, frustraciones y miedos sociales. Ese imaginario se alimenta particularmente de la divulgación científica así como de su ficción, llegando a ser sustitutivo, en algunos casos, de la religión. A través del arte y, fundamentalmente de películas de ficción, construimos una anticipación de "lo que viene". Esa anticipación canaliza nuestro futuro al mismo tiempo que consuela nuestras deseos de proyección simbólica y de reparación de los daños causados a los recursos naturales que explotamos.

TONIA RAQUEJO GRADO (1958) realizó su tesis doctoral mediante una beca Flemming en el Instituto Warburg de la Universidad de Londres, donde se especializó en teoría del arte británico del XIX con especial atención a la mirada romántica orientalista que analizó en artículos (Burlington Magazine y F.U.E.) y en su libro *El palacio encantado. La Alhambra en el arte británico* (Madrid, Taurus, 1989). Ha estudiado los orígenes y el desarrollo del romanticismo en relación a la categoría de lo sublime en el arte y la naturaleza en libros como los placeres de la imaginación de Joseph Addison (Madrid, Visor, 1991) y en colaboraciones como: *Historia de la estética y de las ideas artísticas contemporáneas* (Madrid, Visor, 1996) y *La historia del arte* (Madrid, Alianza Editorial, IV, 1997). Ha publicado monografías de pintores como: Botticelli (2000); Van Gogh (2005); y Dalí. *Metamorfosis* (Madrid, Edilupa, 2004), donde aborda el método paranoico-crítico desde el psicoanálisis, la cognición y la percepción visual. Asimismo, se ha ocupado de las relaciones entre arte, ciencia, antropología y naturaleza en el libro *Land Art* (Hondarribia, Nerea, 1998) y diversos capítulos de libros, así como en numerosos artículos, cursos y conferencias. Además, ha trabajado sobre la identidad y las fronteras entre lo real y la ficción, abordando aspectos de lo siniestro en el capítulo dedicado a "Lo monstruoso: Un paseo por el amor y la muerte", (*Estéticas del arte contemporáneo*, Salamanca, 2002); "Before I'll Kill you: razón/emoción y realidad/ficción en la violencia" (*Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo*, Madrid, A.Machado, 2005), y "El espacio expositivo como territorio nacional: Un aspecto de la casa como representación simbólica" (*Arte y política*, Madrid, UCM, 2010). Recientemente ha publicado un trabajo de creación fotográfica junto a Luis Ortega: "Andalucía", en la colección *Destrucción y construcción del territorio. memoria de lugares españoles* (Madrid, UCM, 2009). En la Actualidad dirige un I+D sobre Arte y Ecología.

¿CÓMO HACER VISIBLE LA ENERGÍA? (EN EL ARTE ACTUAL Y EN OTROS ÁMBITOS)

En el arte que tiene a la naturaleza como tema, el "motivo" concreto ha ido cambiando a lo largo de estas últimas décadas. En algunos artistas se hace cada vez más presente el interés por mostrar, más que materiales, paisajes o formas de relación, lo que ellos mismos denominan "energía". Tras intentar esclarecer a qué alude este término, presentaremos la obra de artistas contemporáneos como Fernando Casás y Andy Goldsworthy, claramente situados en el epígrafe Arte y Ecología, junto a otros nombres y otras propuestas que, procedentes de ámbitos artísticos como la abstracción o tradiciones culturales como la hindú, han venido persiguiendo ese mismo objetivo de hacer visible la energía.

JOSÉ MARÍA PARREÑO VELASCO (Madrid, 1958), Doctor en Historia del Arte, es actualmente profesor de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense. Anteriormente lo ha sido en Duke University (EEUU) y en el Colegio Universitario de Segovia. Entre 1989 y 1995 trabajó como Coordinador del Área de Literatura del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Entre 1998 y 2008 fue sucesivamente Subdirector y Director del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia. Formó parte de la redacción de revistas como *La Luna de Madrid* y *SurExpress*. Ha escrito crítica de exposiciones y libros para *ABC*, *El Mundo* y *El País*. Ha comisariado exposiciones como "Un bosque en obras. Vanguardias de la escultura española en madera" (2000) y "Naturalmente Artificial. Arte y Naturaleza en España 1968-2006" (2006). Ha publicado una docena de libros, de ensayo y creación. Los dos últimos, respectivamente: *Un arte descontento* (Murcia, Cendeac, 2006) y *Poemas de amor y no* (Ayuntamiento de Málaga, 2006).

UNA NUEVA ESTÉTICA PARA LA ERA SOLAR

En la segunda mitad del siglo XX, hemos ido avanzando ¿a trancas y barrancas? hacia una ética ecológica y una ecología política. Pero están sembradas también las semillas de una estética ecológica ¿que no podemos concebir desconectada de la ética y la política--, cuyos valores podrían ser: diversidad, sentido de la medida, sencillez, funcionalidad, singularidad, durabilidad, elegancia; aprecio por lo local, la vitalidad de la naturaleza y la fuerza del Sol. Todo ello gobernado por una sentencia clave: ¿de nada en exceso?, como recomendaba la antigua sabiduría delfica, y redescubren los científicos sociales modernos.

JORGE RIECHMANN (Madrid, 1962) es poeta, traductor literario, ensayista y profesor titular de filosofía moral en la Universidad Autónoma de Madrid. Todo un primer tramo de su poesía, de 1979 a 2000, está reunido en *Futuralgia* (Calambur, 2011). Otros libros de poemas recientes son *Ahí te quiero ver* (Icaria, 2005), *Conversaciones entre alquimistas* (Tusquets, 2007), *Rengo Wrongo* (DVD, 2008), *Pablo Neruda y una familia de lobos* (Creática eds., 2010), *El común de los mortales* (Tusquets, 2011) y *Poemas lisiados* (La Oveja Roja, 2011). Es autor de una treintena de ensayos (en solitario o en colaboración) sobre cuestiones de ecología política y pensamiento ecológico. Ha traducido extensamente a poetas como René Char y dramaturgos como Heiner Müller. Escribe regularmente en su blog: <http://tratarde.org/>

7 de noviembre

8 de noviembre

JOSÉ ALBELDA

11:00 / 12:00

JOSÉ MARÍA PARREÑO

*ARTE Y ECOLOGÍA.
ASPECTOS DIFERENCIALES EN
EL CONTEXTO DEL DIÁLOGO
ARTE-NATURALEZA*

*¿CÓMO HACER VISIBLE LA ENERGÍA?
(EN EL ARTE ACTUAL Y EN OTROS ÁMBITOS)*

OIER ETXEBERRIA

12:15 / 13:15

TONIA RAQUEJO

*EL ARTE COMO SISTEMA
PARA PENSAR
LAS RELACIONES ENTRE
LOS HUMANOS Y LA ECOLOGÍA*

*ECOLOGÍAS DE FICCIÓN:
CONSTRUCCIONES DEL IMAGINARIO ANTE
EL VACÍO DE LO ABSOLUTO*

13:15 / 15:30

mesa redonda

15:30 / 16:30

JORGE RIECHMANN

UNA NUEVA ESTÉTICA PARA LA ERA SOLAR

16:30 / 17:30

mesa redonda

FACULTAD DE BELLAS ARTES
ARTE EDERREN FAKULTATEA

V/DECANATO DE CALIDAD
KALITATE DEKANORDETZA

PROGRAMAehundu
ehundu EGITARAU

Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea