

Recuperando el vínculo con la naturaleza. Prácticas artísticas en el espacio paisaje ¿land art, earth art , arte ambiental o qué?

Docente responsable: Karen de los Santos.

Como docente proponente de este curso e integrante de la Tecnicatura en Artes Plásticas y Visuales - CenuR Rivera, considero resulta fundamental generar nuevos espacios que brinden herramientas para la profundización en prácticas artísticas contemporáneas en general y particularmente, como ofrece el siguiente programa , en prácticas que involucran el cuerpo y el territorio, en este caso el paisaje naturaleza.

Siendo docente de ATME II, curso de escultura en dicha tecnicatura, y dada a la corta participación, (un semestre) varias de las temáticas de interés del lenguaje escultórico en la contemporaneidad son presentadas sin lograr profundizar en las mismas. Teniendo en cuenta la currícula de la tecnicatura considero esta propuesta puede resultar de interés para el estudiantado, así como también, para la población que ha comenzado a egresar de la misma.

Cabe destacar se pretende desarrollar la temática con un enfoque en la actualidad, con esto refiero a la realidad global que nos aqueja, la agudización actual de la catástrofe ecológica; la crisis hídrica, los altos niveles de contaminación, la deforestación, el peligro de especies en extinción, el monocultivo (desierto verde) que va transformando el territorio rural, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la incesante explotación de recursos que preocupan y ocupan a movimientos ecologistas, activistas de la tierra, pensadores, comunidades indígenas, feminismos que mantienen firme estas discusiones en el ámbito socio-político y cultural. Este curso busca presentar estas cuestiones desde una perspectiva decolonial y feminista.

Dicho esto se plantean las siguientes preguntas:

¿Qué relación guarda el arte con la naturaleza en la actualidad?

¿Cuáles son las respuestas de la práctica artística frente a la amenaza ecológica que vivimos?

Entendiendo la naturaleza como un organismo vivo, que habla un lenguaje que debemos empezar a escuchar, a interpretar, como ya lo hacían las culturas milenarias. ¿ Cómo recuperar restaurar un vinculo con la naturaleza y el territorio volviendo a atender estas tradiciones, estas cosmovisiones?

La naturaleza es origen y destrucción, se expresa en ciclos: nacimiento, crecimiento, regeneración, muerte.

Por otra parte desde las artes, artistas que vinculan sus prácticas en la naturaleza tiene ya larga data. Hoy resulta imperante incluir estas temáticas en nuestras prácticas artísticas, habitar el paisaje naturaleza y encontrar en él nuevos modos de vincularnos con ello quizá así propicie otras formas de creación, nuevas micropolíticas de acción. Desde las artes, tenemos la posibilidad y diría la obligación ética, recuperar nuestras prácticas desde nuestra facultad epistemológica y cognoscitiva, siempre abiertas a una relación de respeto y sensible con la naturaleza, entendiéndose a ésta como una alteridad con derechos. Y volver a comprendernos como parte de ella.

En este curso se pretende introducir al Land art/ earth art, un movimiento del arte que se inicia en los 60's (en EEUU y Europa), se desarrolla fuertemente en los 70 y 80 y comienza a cambiar a finales de los 90, nos interesa partir de esta base y pensar en estos cambios se deben a sus limitaciones político ecológicas, eso ha traído la necesidad de un arte medio ambiental, eco político y poscolonialista. Ya no se trata de una exhibición de no lugares, espacios lejanos, no cercanos, en excavaciones, movimientos de tierra, instalaciones de gran escala; otros tiempos, otro contexto, otros lugares, otras necesidades.

Podemos mencionar algunos y algunas de las primeras artistas que comienzan a trabajar el paisaje como Mikael Hanssen, Robert Rauschenberg, Robert Morris, Walter de María, Nancy Holt, quienes, como mencionamos anteriormente, influidos por las tendencias socioculturales de su tiempo, y en esta idea y necesidad de la escultura alejada de la institución (guerra de vietnam, movimiento hippie, el antirracismo, feminismo, el cultivo del jazz y el Rock, movimientos ecologistas, protestas contestatarias a la realidad sociopolítica, etc) que también afectan al arte de ese momento.

En la actualidad otras son las necesidades e intereses y estas expresiones van tomando otro sentido. Andy Goldsworthy, escultor, fotógrafo ecologista, uno de los referentes contemporáneos más fuertes en la temática trabaja en acciones efímeras de menor incidencia a los paisajes en los que interactúa, otras y otros artistas caminan trazan trayectos con sus cuerpos en el territorio, generando pequeñas acciones en el territorio.

¿Cómo son estas expresiones en América Latina? ¿ qué artistas en el ámbito local están trabajando estas cuestiones en sus prácticas?

Objetivos:

Objetivos generales:

Presentar y profundizar el conocimiento de las relaciones entre naturaleza-paisaje y distintas manifestaciones del Arte Contemporáneo, fundamentalmente, Land Art, earth art y

las nuevas tendencias ecológicas artísticas, arte ambiental, para propiciar la práctica individual y colectiva en el territorio de Rivera.

Objetivos específicos

Introducir autores de diversas disciplinas (filosofía, sociología, ecología y de las artes) que traten temáticas ecologistas de vínculo con el territorio y en particular con la naturaleza, asimismo presentar posturas desde Ecofeminismos y cosmovisión de pueblos originarios para propiciar el diálogo y la reflexión sobre estas cuestiones.

Trabajar en metodologías y procedimientos artísticos para el desarrollo de la práctica de creación en el paisaje, como la deriva, lo escultórico en el espacio paisaje, cuerpo-paisaje, la fotografía y video.

Metodología:

El curso trabajará en dos etapas:

Primera instancia:

- presentación del curso y la temática.
- teórica con referencias tanto bibliográficas como artísticas, con momentos de discusión e intercambio. Como se menciona con anterioridad, se presentarán referencias artísticas vinculadas a la temática, desde los años 60, momento de inicios de estas prácticas hasta la actualidad, con particular interés en propuestas de artistas latinoamericanos.
- trabajo en pequeños grupos y en el colectivo para propiciar diálogos y discusiones sobre la temática.

Cada estudiante llevará una bitácora de trabajo para estimular y evidenciar procesos desde el comienzo del curso. (bocetos/mapeo/creación- escritura, etc.)

Segunda instancia:

- trabajo y exploración en el paisaje naturaleza
- elección de lugar para desarrollar la experiencia de la práctica.
- trabajo in situ que podrá hacerse en grupos o individualmente.
- se proyectará una muestra colectiva de lo realizado

Bibliografía básica:

Careri, F. Walkscapes. (2017) El andar como práctica estética. GG

Escobar, T. (2019). *Aura latente. Estética/Ética/Política/Técnica*. Tinta Limón,

Garcés, M. (2013). *Un mundo común*. Edición Bellaterra

- Guasch, A. M** (2009) *El arte del siglo XX en sus exposiciones . 1945 2007*. Ediciones del Serbal
- Krauss, R.** (2015), *La originalidad en la vanguardia y otros mitos modernos*. (alianza forma
- KrenaK, A,** (2009). *Futuro ancestral*. Companhia das letras.
- KrenaK, A,** (2020) *A vida é selvagem*. Cadernos Selvagem.
- Kasner, J.** *Land art y arte medioambiental*, Phaidon
- Maderuelo, J.** (2008). *La idea de espacio en la arquitectura y arte contemporáneos. 1960-1989*. Akal
- Lalaich, M.** (2007). *Land art*. Taschen
- Le Breton, D.** Caminar. *Elogio de los caminos y de la lentitud*.
- MRaquejo, T.** (2003). *Land art*. Ed. Nerea
- Rivera Cusicanqui, S.** (2019). *Un mundo Ch'ixi es posible*. Ed tinta limón.
- Rivera Cusicanqui, S.**(2019) *Ch'ixinakax Utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Ed tinta limón.
- Rolnik, S.** (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Tinta Limón.