

Comisariar futuribles. Un posible atlas de espacios ecotópicos.

Las artes visuales pueden funcionar como una forma de estimular la acción colectiva, repensar nuestras prácticas culturales y fomentar el empoderamiento ecológico. El comisariado -como dispositivo de especulación para construir relatos, contrarrelatos y metodologías críticas creativas- se muestra como un espacio eficaz para dibujar futuribles, futuros probables y posibles.

Comisariar un atlas de espacios ecotópicos implica renegociar la memoria colectiva y la posibilidad de memorias futuras, así como elaborar imaginarios utópicos para repensar el mundo que queremos habitar.

En ese marco, el colapsismo y la distopía pueden ejercer una acción paralizante. Ya no hay espacio para el pesimismo climático y las prácticas artísticas puede ser también un camino para romper con el derrotismo y trabajar en clave optimista, operando como catalizador de inspiración para explorar futuros más esperanzadores que nos conduzcan a un posible cambio de paradigma.

Palabras clave: ecotopías, artes visuales, comisariado, futuribles, sostenibilidad

Curating “Futuribles”. A Possible Atlas of Ecotopic Spaces

Visual arts can function as a way to stimulate collective action, rethink our cultural practices, and foster ecological empowerment. Curating - as a speculation device to build narratives, counter-narratives and creative critical methodologies - is shown as an effective space to draw “futuribles”, probable and possible futures.

Curating an atlas of ecotopian spaces implies renegotiating collective memory and the possibility of future memories, as well as developing utopian imaginaries to rethink the world we want to inhabit.

In this framework, collapse and dystopia can exert a paralyzing action. There is no longer room for climate pessimism and artistic practices can also be a way to break with defeatism and work in an optimistic line, operating as a catalyst of inspiration to explore more hopeful futures that lead us to a possible paradigm shift.

Keywords: ecotopias, visual arts, curating, futures, sustainability

Blanca de la Torre

Resistencia y derechos de la naturaleza

Marjetica Potrč

La Casa de la justicia ambiental, 2021

Obra inspirada en la Constitución de 2008 de Ecuador, primer país del mundo en reconocer derechos a la Naturaleza. Se trata de una sencilla estructura de madera local inspirada en las palafitos de la Amazonía. Se basa en la noción de arquitectura social para ser habitada como un solo cuerpo, que incluya todas las especies y entidades que componen el mundo. El mural está centrado en el referéndum que tuvo lugar este mismo año en la ciudad de Cuenca del mencionado país, por el que se votó la prohibición de actividades mineras alrededor de cinco ríos de la zona, un acuerdo aprobado por más del 80% de la población.

Asunción Molinos Gordo
¡Cuánto río allá arriba!, 2021

Trabajando con alfarería y cerámica, la artista parte de los dispositivos tradicionales de los habitantes de Abya Yala para transportar, almacenar y consumir agua. A modo de totéms, construye esculturas mediante piezas encajadas unas dentro de otras, que invocan a través de sus cualidades apotropaicas la protección que ahora mismo necesitan los cuerpos de agua para ser defendidos de su privatización, especialmente ahora que agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street en diciembre de 2020, rompiendo todos los acuerdos establecidos sobre el derecho a su acceso libre.

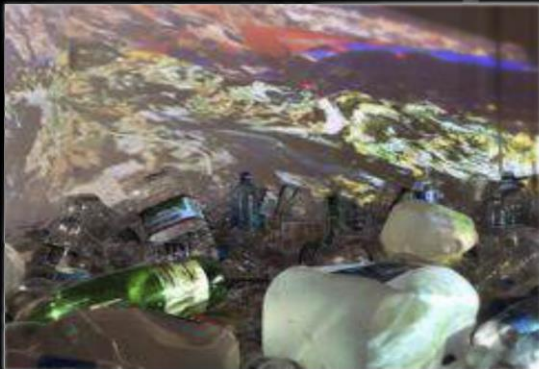
Sandra Nakamura

¿Kay quritachu mikhunki?/ ¿Es este el oro que comes?, 2021

Basurama

Through Water Memories Itinerant Office, 2019

A partir de cápsulas de tiempo con temas en torno a ODS6 y los derechos del agua, los participantes de este proyecto reunieron historias que se embotellaron en diferentes formatos, incluyendo imágenes, dibujos, textos, proyecciones y sonidos para preservar, compartir y escuchar. No se trataba sólo de reflexionar sobre el acceso desigual al agua, su calidad y escasez, así como la desertificación, sino también de mostrar la desconexión entre el concepto idealista del agua como elemento de la naturaleza y sus modalidades de consumo.

Rinde homenaje a la campesina y activista peruana Máxima Acuña, quien entona una canción al recibir el Premio Medioambiental Goldman en 2016. En ella narra los abusos de la Compañía Minera Newmont como represalia por exigir el derecho de permanecer en sus tierras y defender las fuentes de agua de su región, impidiendo el desarrollo de lo que sería la mina de oro a tajo abierto más productiva de Latinoamérica. La artista hace un análisis de frecuencias, que dibuja a modo de partitura de piritita y hilos de cobre. En la sala contigua, fragmentos del discurso/canción bordados en otro bañan las paredes mientras en el suelo se extiende una alfombra creada con las diferentes especies de patatas de la región.

Maria Thereza Alves
To See the Forest Standing, 2017

Es una llamada de atención hacia la protección, cuidado y preservación de la selva amazónica, a partir de las entrevistas realizadas por la artista a 34 agentes forestales de AMAAIAC, Asociación del Movimiento de Agentes Agroforestales Indígenas del Estado de Acre. Los agentes son elegidos por su comunidad y son responsables por consenso comunitario del cuidado de la reforestación, agricultura sustentable, vigilancia de la vida animal, protección de fuentes de agua, programas de educación ambiental, promoción de la biodiversidad de fauna y flora y cuidado de los sitios arqueológicos.

Glenda León
Formas de salvar el mundo, 2021

La artista hace uso de la ficción especulativa como propuesta curativa de salida al desencuentro y frustración en que se encuentra buena parte de la humanidad, activando otros espacios de la imaginación y propone alternativas para lograr otro mundo posible. Por medio de un helicóptero, propone rociar el planeta con sustancias psicoactivas, que en las cosmovisiones indígenas no son consideradas drogas sino puertas de conocimiento. Las obras tienen su origen en experiencias espirituales en resonancia con la cosmovisión andina y los fundamentos del sumak kawsay. Busca experimentar el mundo desprovisto del ego y sentir la interconexión entre todos los elementos, reforzando la relación sagrada entre el ser humano y la Madre Tierra.

Cosmovisiones indígenas y otras epistemologías

Ursula Biemann
Forest Mind, 2021

Este proyecto se enmarca en la co-creación de una Universidad indígena en la región amazónica del sur de Colombia: Devenir Universidad. Desarrollada en el territorio Inga de la selva amazónica, la obra conjuga diversas corrientes de conocimiento en torno a la inteligencia vegetal, las relaciones interespecie, la codificación de la vida y su forma de almacenar y liberar información. Las cosmologías indígenas se ponen en diálogo con las filosofías occidentales y las visiones ecocéntricas en la ciencia para considerar los puntos en común en el entendimiento de la forma en que se concibe y crea la realidad.

Tania Candiani
Reverencia, 2019

Propone una relectura de danzas tradicionales mexicanas, basándose en la reinterpretación de los movimientos de la Danza de los Quetzales, a partir de un análisis de la narrativa y el simbolismo. Es una de las pocas danzas ceremoniales que sobrevivieron al cruzado evangelizador en Mesoamérica y todavía se realiza, donde los bailarines honran al sol y piden favores divinos para beneficiar la buena cosecha y el trabajo agrícola. Al inclinarse, los bailarines reconocen su igualdad y celebran sus diferencias.

Reconversión

Elena Lavellés

Expanded Stratigraphy: Beyond Linear Materiality, 2021

A partir de una investigación desarrollada en dos minas de Serbia, explora la intersección de diversos estratos sociales con capas geológicas centrada en la explotación de recursos naturales y humanos, evolución de clases sociales, distribución de la riqueza y creación de alternativas al agotamiento de minerales e hidrocarburos. Revela cómo el cuidado y la solidaridad son elementos clave en el día a día de los mineros, ya que conviven constantemente con condiciones peligrosas. Después de ser extraído, el carbón se quema por la energía que produce, liberando CO2 y creando cenizas volantes, un polvo fino que es un subproducto de desecho que Lavellés utiliza para la creación de estas esculturas.

Adán Vallecillo

Hipercapnia, 2021

Para la realización de esta obra, el artista parte de la reutilización de filtros de automotores que posteriormente manipula y transforma en esculturas y dibujos. Fabula en torno a un futuro en que el petróleo y los recursos fósiles se hayan vuelto activos obsoletos, desbancados por el uso de las renovables, y en que la creatividad, a través de la reutilización y el reciclaje, se haya convertido en una herramienta clave para dotar de nuevos usos a los materiales que hasta ahora habían generado un problema ecológico.

Theresa Traore Dahlberg

Transitions, 2022

Utiliza materiales de industrias que han sido cerradas, así como residuos industriales en forma de placas de circuitos y otros elementos que han perdido su valor económico y acabado en vertederos mundiales, habitualmente en África. La artista, originaria de Burkina Faso, refleja la complejidad de las interrelaciones e interdependencias del rol de género y clase en el contexto del capitalismo extractivo en sociedades que están en transición del poscolonialismo al abuso neocolonial.

Remediar, recuperar, mitigar

Basia Irland

Ice Books Bernesga River, León, 2017

La artista lleva desarrollando esta serie desde 2007, que ahora incluye más de 100 proyectos de libros congelados en los que incrusta semillas endémicas en sustitución del texto, que se han lanzado a ríos de todo el mundo a fin de repoblar sus orillas una vez deshechos. Las semillas incrustadas en los libros han sido previamente seleccionadas en colaboración con botánicos, ecologistas y expertos de cada una de las zonas.

Patricia Johansson
Fair Park Lagoon, 198

Recuperación de una laguna que se encontraba en un estado muy deteriorado, que la artista rediseña reconstruyendo su ecosistema endémico, controlando la erosión de las orillas y creando una serie de caminos y puentes para los públicos. De este modo, plantas, peces, tortugas y pájaros repueblan la laguna, y comparten el espacio con una serie de esculturas basadas en elementos naturales.

Hiroshi Sunairi
Leur Existence - Tree Project, 2006 – en curso

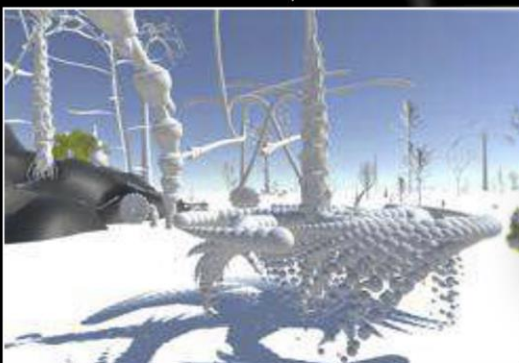
El artista recoge semillas de los árboles supervivientes del bombardeo en 1945 de su ciudad natal Hiroshima (Japón), conocidos como “árboles bombardeados” o “árboles supervivientes”. Tras el fatídico evento la población pensó que nada podría volver a crecer en la región, sin embargo, los brotes de estos árboles comenzaron a germinar y esta nueva vida dio ánimos a la gente que había perdido la esperanza. Sunairi distribuye sus semillas a lo largo del mundo, y realiza el seguimiento de los participantes.

Mary Mattingly Swale, 2016

Cultivar o recolectar alimentos en tierras públicas de Nueva York ha sido ilegal durante casi un siglo, por lo que la artista crea esta iniciativa para abogar por el cultivo de alimentos en la ciudad, a través de iniciativas de administración urbana dirigidas por socios comunitarios en el sur del Bronx. Es una obra de arte público y un paisaje comestible flotante en una barcaza recuperada, que en su día se usó para transportar arena a sitios de construcción antes de que fuera reutilizada para cultivar alimentos.

Tanja Vujinović
Carboflora, 2019

El entorno virtual de esta obra está poblado de plantas que se hacen eco de la flora de la Tierra hace cientos de millones de años, específicamente de la vegetación del período Carbonífero, formada por muchos parientes de nuestras plantas (como coníferas, cola de caballo y helechos) que ahora constituyen los yacimientos de carbón. Carboflora se hace eco del pasado y de un futuro posible rastreando las cantidades de partículas dañinas en la atmósfera y cómo estos niveles se reflejan en la forma en que las plantas habitan el sistema virtual.

Realismo especulativo

Anna Moreno
Billenium, 2020

La obra se sitúa en un futuro especulativo en el que la miel, como el oro o el petróleo de hoy, funcionaría como el principal valor de cambio. El espacio, tanto personal como social, se distribuye en viviendas modulares verticales, inspiradas por las colmenas de abejas. Tomando como punto de partida algunos proyectos arquitectónicos utópicos de la década de 1970 combinado con literatura de ciencia ficción de Ballard, la artista fabula en torno a una economía basada en la estructura social de las colmenas.

Vasco Araújo
Machines for the end of the world, 2021

Esculturas que adoptan la forma de carritos móviles, con altavoces incorporados de los que sale la grabación de un texto en español y quechua, en torno a la construcción de futuros posibles. Este tipo de máquinas provienen de una antigua tradición, habitual en casi todo el mundo, de difundir noticias e información de forma oral a través de altavoces o personas que circulaban por los pueblos, aldeas y ciudades.

Kevin Michael Murphy
Sanctuary, 2021

Este santuario inmersivo está realizado sobre un sustrato de coco con diferentes especies de musgo, que son plantas que operan como eficientes fotosintetizadores y muy eficaces para eliminar el carbono y los contaminantes del aire. El hecho de ser bastante sensibles a la polución les dificulta la tarea de crecer en las ciudades, para lo cual el artista imagina este espacio como lugar de nuevas posibilidades, de interacción entre especies y de reciprocidad.

Ecovention

Paul Rosero Contreras
El Pensamiento de las Plantas. Capítulo 2 –
Cuando despertó, el dinosaurio ya no estaba ahí

Se enfoca en la degradación de los ecosistemas marinos a causa de las redes de pesca abandonadas y en ecosistemas terrestres afectados por la contaminación plástica cotidiana. Con este tipo de residuos desarrolla una instalación a modo de un bosque de cactus, cuyas esculturas vivientes son el resultado del proceso de biodegradación de los materiales mencionados. Las plantas son producidas a partir de varios procesos experimentales, donde el micelio de los hongos crece, metaboliza y forma el objeto conteniendo los desechos plásticos en su interior.

Zigor Barayazarra
Garden as a Body, 2014

Se trata de una instalación de trajes-escultura confeccionados a partir del tipo de fieltro al que se aplican técnicas de cultivo hidropónico de vegetales. El artista emplea plantas y semillas, experimentando con sistemas de siembra con el objetivo de crear obras que posteriormente articulen diferentes usos y acciones que se adentren en posibilidades de emancipación a través del arte, proponiendo ideas como el cuerpo como huerta.

Santiago Morilla
Bicihuerto#1, 2016

El artista realiza diferentes tipos de proyectos artísticos con narrativas en torno al decrecimiento y al compromiso ecológico en las que tradición y tecnología encuentran un espacio de resistencia estética. Aquí, los públicos pueden hacer ejercicio mientras riegan las plantas, abogando por una interacción íntima y directa entre seres humanos y mundo vegetal, aludiendo a la posibilidad de otras formas de implicación con los no humanos, así como desvela ciclos de retroalimentación mutua que solemos pasar por alto.

La obra se centra en evidenciar el absurdo de productos que salen de su origen para ser consumidos a miles de kilómetros y cómo la gestión de materias primas desde el Sur global para nutrir el consumo del Norte es una realidad desde el protocapitalismo. El artista muestra algunas de esas rutas en tiempo real a través de una infografía que hace seguimiento al viaje de un container de diferentes productos. Se acompaña de una serie de fichas impresas a modo de calendario con información sobre las consecuencias ecológicas derivadas de su producción.

Regina José Galindo
Mazorca, 2014

Esta performance tiene lugar en 2014 cuando el Congreso de la República de Guatemala adoptó la Ley para la Protección de Nuevas Plantas y Variedades, conocida popularmente como Ley de Monsanto, que ponía en riesgo el futuro del maíz y la autonomía alimentaria del país. Los pueblos indígenas representaron la más fuerte oposición a la ley, logrando su derogación. La artista permanecía oculta dentro de un campo de maíz, mientras cuatro hombres con machetes cortan todo el maíz hasta que ella está completamente a la vista.

Soberanía alimentaria

Luna Bengoechea
Elaeis Guineensis, 2018

Se centra en el cultivo de la palma aceitera y los devastadores efectos ambientales de su producción a partir de una serie de ilustraciones botánicas de esta planta inspiradas en ejemplos del período colonial. Bajo estas y solo visible bajo luz ultravioleta, se esconde una lista con los 223 nombres diferentes con los que el aceite de palma aparece como ingrediente oculto tanto en productos alimenticios como en cosméticos.

Preservación de saberes tradicionales

Carma Casula

Monsanto no es santo de mi devoción 2021

La artista lleva más de una década conformando un banco de semillas junto a un banco de memoria de agricultores sobre el cultivo tradicional y la cultura familiar de la tierra. Estas semillas de autoproducción se muestran junto con las narraciones de sus recolectores acerca de sus orígenes, experiencias derivadas y conocimiento campesino. Por cada área agrícola selecciona 13 contenedores de memoria con semillas en alusión a los 13 meses lunares anuales por los que se rigen los agricultores.

Isidro López-Aparicio

Saponificación (de hidrófoba a hidrófila), 2021

Propone el reciclado de aceites y otras sustancias para dar una segunda vida a estos materiales y evitar su impacto ambiental, así como evitar la desaparición de la transmisión del conocimiento en torno a las artesanías tradicionales, que ha llevado a que la elaboración artesanal del jabón sea casi inexistente en la vida de una metrópoli. Se trata de una instalación colaborativa en que los jabones se crean a partir de las instrucciones y el trabajo a distancia con el artista, un proceso que forma parte de la memoria del artista desde que de niño ayudara a hacerlo a su abuela.

Preservación de saberes tradicionales

Jorge García
Chozo, 2021

La instalación está inspirada en la abuela materna del artista, que vivió desde los 17 hasta los 32 años en una cabaña hecha con palos y ramas, donde tuvo a sus dos hijas. García realiza diferentes versiones del chozo en cada contexto, buscando la recuperación de las arquitecturas tradicionales vernáculas con el fin de explorar nuevas maneras de vivir en un escenario futuro. Aunque de apariencias diferentes, siempre se trata de una sencilla cabaña fabricada con elementos naturales autóctonos, para cuya construcción proporciona un manual de instrucciones sencillo y descargable.

Tea Makkipa

The Battle of Australia, 2014

La artista utiliza estrategias propias de los medios de comunicación para llamar la atención sobre la pérdida de biodiversidad y la extinción masiva de especies. Considera que al usar los mismos métodos publicitarios (exaltación, repetición...) podemos cambiar radicalmente el destino de otras especies y que sobrevivan así a la influencia humana. Es open source, y se formaliza por medio de pósters, postales, carteles, camisetas o todo tipo de técnicas divulgativas.

Ruth Gómez
Pongo Green, 2021

Este Pongo Green es un tipo de primate homínido que evolucionó de los orangutanes, cuyo pelaje arbóreo le permite realizar la fotosíntesis y posee una gran cola que funciona como raíz y lugar de almacenaje, para absorber agua y retenerla para tiempos de escasez. La artista fabula en torno a la posibilidad de que, del mismo modo que cientos de especies desaparecen cada día, otras nuevas nos sorprendan con unas capacidades diferentes de adaptación ante la crisis climática. Estas ya no se enmarcan en las categorías que diferencian lo humano y lo no humano, sino que las fronteras interspecies han desaparecido.

Lucia Loren
Api Sophia, 2017

Pretende activar mecanismos de reflexión sobre la apicultura urbana integrando un dispositivo de polinización creado por unas esculturas-colmenas "Bee-free" que integran un jardín de melíferas. Para romper el aislamiento del museo donde se ubica propone activar encuentros con la comunidad local y asociaciones ecologistas. La apicultura urbana se presenta como una nueva práctica resiliente dónde, paradójicamente, las ciudades y los museos se pueden transformar en "islas de protección".

Kinga Kielczyńska
Limits to Growth (Extended), 2020

Reutiliza paneles solares desechados para construir un modelo de refugio sostenible basándose en un imaginario tecno-primitivista y solarpunk para plantear la posibilidad de una sociedad que vive en un hábitat artificial manteniendo un estilo de vida primitivo. Al unir vivienda y producción de energía, alude a posibles escenarios en los que las necesidades humanas básicas podrían satisfacerse de una manera que complemente las demandas básicas de energía.

Alternativas energéticas

Amor Muñoz

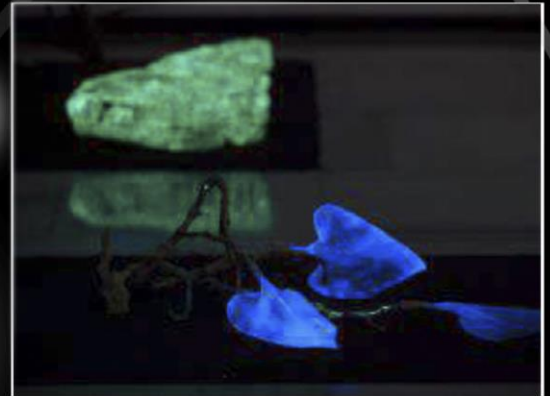
**Community Laboratories of Appropriate Technology:
 Yuca_Tech, Oto_Lab and Chiapas-Tech, 2014-2021**

Laboratorios de proyectos que buscan generar trabajo comunitario para resolver problemas locales, utilizando recursos de alta y baja tecnología, yuxtaponiendo tradición e innovación con la adecuada tecnología. En ellos las personas comparten conocimientos y crean sus propios artefactos con materiales locales y técnicas tradicionales utilizando electrónica experimental. Las piezas tecnológicas funcionan a partir de energía solar y representan una mejora de la vida de la comunidad.

Juan Zamora

A veces el océano vascula entre las hojas, 2021

Instalación realizada a partir de hojas en cuyo sistema vascular –previamente descelularizado– circula un fluido orgánico bioluminiscente elaborado a partir del cultivo en laboratorio de cianobacterias. El concepto vascular se refiere a los conductos de los vasos sanguíneos, en los vertebrados y al tejido vascular en las plantas. Pronunciado suena como bascular, algo que se mueve de un lado a otro, del presente al futuro, un futuro en el que el artista especula con la posibilidad de que podamos, por ejemplo, sustituir los actuales sistemas de alumbrado urbano por plantas o árboles bioluminiscentes.

Empatía interespecie

Anca Benera y Arnold Stefan
The Call of the Outside, 2018

Es un modelo de escultura-cohete que en su interior alberga un jardín y un programa de películas para plantas. La estructura está inspirada en el trabajo científico de Hermann Oberth, uno de los pioneros rumanos de los viajes espaciales, consultor científico de Fritz Lang para la película *Woman in the Moon* (1931).

Thomas Twaites
Goatman, 2016

El artista se toma unas vacaciones como ser humano, para alejarse de la preocupación de ser una persona en el mundo y convertirse en una cabra. Para ello se construye unas prótesis que asemejan las patas de dicho animal y se une a un rebaño en las montañas, con quien pasa una temporada de convivencia.

Mariëlle Videler
365 Birds/Bird Club, 2019- en curso

La artista dibujó 365 pájaros imaginarios a lo largo de un año, y crea una instalación donde además desarrolla Bird Club, un programa público donde se comparten historias personales sobre pájaros. La obra está inspirada en la naturalista y escritora estadounidense Florence Merriam Bailey (1863-1947), quien educó a la sociedad sobre la importancia de conocer a las aves en su entorno natural para concienciar en contra de la moda del momento de que las mujeres usaran sombreros con plumas o incluso con pájaros disecados.

Eugenio Ampudia
Concierto para el Bioceno, 2020

Concebido en mitad del confinamiento por la COVID-19 e inaugurado el día que finalizó el estado de alarma, consistió en un cuarteto de cuerda que interpretaba «Crisantemi», de Giacomo Puccini, para un público conformado por 2.292 plantas sentadas en cada una de las butacas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El artista apelaba a la cooperación, la empatía y la coexistencia interespecies, como único camino ante el cul-de-sac que supone la crisis climática.