

SIMBIOSIS

LIZETH YOHANA GUERRERO PARADA

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

SIMBIOSIS

LIZETH YOHANA GUERRERO PARADA

**Trabajo de Grado para optar el título de
MAESTRA DE BELLAS ARTES**

**Director de Proyecto
Carlos Alberto Beltrán Arismendi
Maestro en Bellas Artes**

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2017**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
2. JUSTIFICACIÓN	15
3. OBJETIVOS	17
3.1. OBJETIVO GENERAL	17
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
4. PROCESO	18
4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	18
4.1.1. La evolución del ser humano en relación con el árbol.	18
4.1.2. El culto al árbol.	20
4.1.3. Simbiosis.	22
4.1.4. El desarrollo industrial y el cambio climático.	23
4.1.5. Instalación.	26
4.1.5.1. Video mapping.	29
4.1.5.2. La virtualidad.	30
4.1.6. Referentes.	31
4.2.DESCRIPCIÓN FORMAL	40
4.2.1. Antecedentes.	40
4.2.2. Proceso de la obra.	42
5. CONCLUSIONES	54
BIBLIOGRAFÍA.....	55

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. Giuseppe Penone, "Spazio di Luce", 2008.
- Figura 2. Giuseppe Penone, "Spazio di Luce", 2008.
- Figura 3. Amy Jenkins, "Ebb", 1996.
- Figura 4. Amy Jenkins, "Del mismo agua", 2009.
- Figura 5. Laura Bacon, "Attached", 2013.
- Figura 6. Carolina Caycedo, "Tierra de los amigos", 2014.
- Figura 7. Luigia Riva, "Inédito 2", 2012.
- Figura 8. Luigia Riva, "Intempo", 2014.
- Figura 9. Lizeth Guerrero, "10:24:06", 2015.
- Figura 10. Lizeth Guerrero, "Uno", 2015.
- Figura 11. Lizeth Guerrero, "Máqueta de la propuesta inicial", 2016.
- Figura 12. Lizeth Guerrero, "Proceso de experimentación audiovisual", 2016.
- Figura 13. Lizeth Guerrero, "Simbiosis entre el árbol en el hombre", 2016.
- Figura 14. Lizeth Guerrero, "Proceso de experimentación permorfativo", 2016.
- Figura 15. Lizeth Guerrero, "Boceto: vista lateral videoinstalación", 2017.
- Figura 16. Lizeth Guerrero, "Boceto: vista diagonal videoinstalación", 2017.
- Figura 17. Lizeth Guerrero, "Boceto: vista frontal videoinstalación", 2017.
- Figura 18. Lizeth Guerrero, "Boceto: vista cenital videoinstalación", 2017.
- Figura 19. Lizeth Guerrero, "fotografía "en bruto" copas de árboles", 2017.
- Figura 20. Lizeth Guerrero, " Copas árboles tras experimentación", 2017.
- Figura 21. Lizeth Guerrero, "Imagen vectorizada de la proyección en mapping", 2017.
- Figura 22. Lizeth Guerrero, " Fotografía del videoperformance", 2017.
- Figura 23. Lizeth Guerrero, " Fotografía del material escultórico", 2017.
- Figura 24. Lizeth Guerrero, " Fotografía pieza escultórica", 2017.
- Figura 25. Lizeth Guerrero, " Experimentación con mapping", 2017.
- Figura 26. Lizeth Guerrero, " Imágenes del agua: en bruto/tras experimentación", 2017.
- Figura 27. Lizeth Guerrero "Imagen Obra en exhibición", 2017.

LISTA DE ANEXOS

- Anexo A. Lizeth Guerrero, "Composición Visual del Árbol" 2017.
- Anexo B. Lizeth Guerrero, "Composición Visual del Agua", 2017.
- Anexo C. Lizeth Guerrero, "Videoperformance", 2017.

RESÚMEN

TÍTULO: SIMBIOSIS*

AUTOR: GUERRERO PARADA, Lizeth Yohana.**

PALABRAS CLAVES: Árbol, Simbiosis, Instalación, Virtualidad, mapping.

DESCRIPCIÓN

Frente a la concepción normal del árbol como simple elemento para la extracción de materias primas y frutos, se encuentra la perspectiva ancestral que ve en él un hermano, un protector, una madre. Durante el desarrollo evolutivo del hombre, el árbol y los bosques permitieron que aquél llegará a tener la conformación orgánica actual y desarrollará una mitología y una cosmogonía de acuerdo a una idea animista del bosque como un ser espiritual que tiene su propia consciencia y que hermana al ser humano con la naturaleza sensible. Pero el desarrollo industrial producto de la modernidad ha acabado con estas ideas y ha puesto al árbol como un simple elemento para que el hombre lo explote y lo utilice para sus fines netamente productivos.

Dado lo anterior, la presente propuesta expone, mediante una video instalación con elementos sonoros y escultóricos, algunos elementos conceptuales y plásticos que recrean el nexo maternal y místico entre el ser humano y la naturaleza, a partir de la evocación de árbol como figura y símbolo de la naturaleza sensible. La propuesta hace uso del video mapping y del video performance como elementos de los nuevos medios digitales para recrear una experiencia enriquecedora desde los sentidos, que permitan al espectador verse inmerso en una realidad virtual que busca invitar a la reflexión sobre la naturaleza biológica de la cual proviene.

*Trabajo de Grado

**Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED. Programa de Bellas Artes. Director: German García Vera.

ABSTRACT

TITLE: SYMBIOSIS*

AUTHOR: GUERRERO PARADA, Lizeth Yohana**

KEY WORDS: Tree, Symbiosis, Installation, Virtuality, mapping.

DESCRIPTION

In contrast to the normal conception of the tree as a simple element to extract raw materials and fruits, there is an ancestral perspective that sees in it a brother, a protector, a mother. Throughout the evolutionary process of humans, trees, and the forests allowed them to achieve the current organic conformation, and develop a mythology and a cosmogony according to an animistic idea of the forest as a spiritual being, who has its own conscience, and who embrace human beings with the sensitive nature. However, the industrial development produced by modernity has put an end to these ideas, and has considered trees as a simple element to be exploited by men, and to be used for its purely productive purposes.

Considering this, the actual proposal exposes, through a video installation with sound and sculptural elements, some conceptual and plastic elements that recreate the maternal and mystical nexus between the human being and nature, from the evocation of a tree as a figure and symbol of the sensitive nature. The proposal, uses video mapping, and video performance as elements of the new digital media to recreate an enriching experience to the senses, allowing the viewer to be immersed in a virtual reality that seeks to invite to reflection about the biological nature which they come from.

*Bachelor Thesis

**Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia IPRED. Programa de Bellas Artes. Director: German García Vera.

INTRODUCCIÓN

Si bien es cierto que el desarrollo de la industria moderna ha logrado crear un estado de confort para el ser humano, también lo es que se ha basado para ello en métodos de explotación de la naturaleza que generan desequilibrios ambientales y deterioran los ecosistemas. La relación que hoy en día el ser humano tiene con las demás formas de vida es utilitaria y se basa en la producción de bienes para mejorar la calidad de vida humana. Esta relación ubica al hombre en el centro y ve en las demás especies un medio para lograr sus fines. Así se ha llegado a una explotación indiscriminada de la naturaleza que en la actualidad amenaza con acabar las especies e inclusive pone en tela de juicio la perdurabilidad de la humanidad.

Ésta aparatosa realidad se manifiesta en la deforestación de extensos territorios, en explotaciones mineras, etc., y se refleja en la problemática actual del cambio climático. Todos estos fenómenos se han dado porque el ser humano se ha alejado de la naturaleza, ha construido ciudades de concreto, ha olvidado que proviene de la madre tierra y ha dejado de rendirle culto. Así, las tradiciones ancestrales en que el ser humano era uno con la naturaleza han cedido el paso a relaciones mediadas por las necesidades del sistema productivo. En ese sentido, la propuesta plástica que acá se plantea busca reivindicar la naturaleza, a través del nexo vital y maternal que existe entre el ser humano y los árboles, y que el desarrollo industrial ha opacado.

Desde diferentes ámbitos de la cultura, como el arte o los movimientos ecologistas, se ha denunciado el problema medio ambiental que genera la explotación industrial a gran escala. En el caso de las expresiones artísticas, ha sido así porque el arte en su totalidad puede ser una herramienta capaz de sensibilizar a las personas frente a la realidad. En ese sentido y dado que la autora ha centrado su formación profesional en las artes plásticas, ha querido

abordar el tema desde las técnicas que más le han llamado la atención en su proceso. En ese sentido, se apoya, por un lado, en la escultura debido a su preferencia por lo tridimensional; y por el otro, de exploración con medios audiovisuales, tales como el performance y el video mapping, elementos que tras un proceso investigativo permiten de acuerdo a sus características, definiciones y propiedades, establecer asociaciones que conllevan a formar un discurso plástico y discursivo.

De ese modo, esta propuesta llevada a cabo mediante una video instalación con elementos sonoros tiende a manifestar el vínculo entre el ser humano y el árbol, mediado por el elemento agua como dador de vida. Éste vínculo o nexo que, dadas las expresiones de vida contemporáneas caracterizadas por el asentamiento urbano, ha ido desapareciendo, fue en su momento de importante trascendencia ya que cuando la humanidad apenas se levantaba del polvo el árbol estaba allí para darle refugio, alimento y protección frente a las condiciones climáticas y tribales. Es por eso que la presente exploración utiliza algunas herramientas artísticas y tecnológicas para invitar al espectador a reflexionar sobre el vínculo que hoy por hoy sostiene con la naturaleza. Es precisamente esta reflexión que se quiere generar el motor de inspiración que mueve a la autora que sueña con ver su obra materializada.

En este documento, se encontrará en primera medida la descripción conceptual en la que se presentan algunas percepciones sobre la importancia de la naturaleza para el ser humano con el fin de mostrar el nexo entre éste y el árbol. Luego, se aborda un estudio científico realizado por Suzanne Simard en bosques canadienses cuyas conclusiones postulan una retroalimentación y una interacción cooperativa entre árboles cercanos. Posteriormente se abordan los conceptos plásticos pertinentes tales como video-mapping, instalación y virtualidad; y a continuación se muestran algunas propuestas artísticas que abordan estos temas a manera de referentes. En segunda medida se encontrará la descripción formal

que explora, por un lado, algunos antecedentes artísticos de la autora y, por el otro, la composición y la realización de *simbiosis*. Por último, se plantean algunas conclusiones.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Dado que el cauce del desarrollo seguido por la humanidad no parece querer cambiar de rumbo, y por el contrario, se continúa deforestando y contaminando al medio ambiente, se visualiza un panorama desalentador para todos aquellos que sueñan con el mundo como un inmenso jardín, donde la naturaleza no sea explotada abruptamente por el hombre sino que juntos puedan vivir en perfecta armonía. Los seres humanos podemos seguir viviendo en la dinámica actual, omitiendo las consecuencias de nuestros actos o mediante la reflexión establecer actitudes que no acaben con la diversidad ambiental del planeta y que no pongan en peligro la vida de las especies vivas.

En esa medida, varios interrogantes han inquietado a la autora y se refieren a su papel como artista frente a lo planteado. ¿Cómo se puede mediante el arte sembrar en las personas las semillas necesarias para cosechar amor hacia la naturaleza? ¿Cómo podría incluir sus intereses profesionales y herramientas plásticas en dicha siembra? En primera medida, el arte, a través de su lenguaje estético, puede ser una herramienta de gran impacto en la conciencia humana capaz quizás de generar reflexiones e influenciar en los actos de las personas. En segunda medida, el arte contemporáneo se apoya mucho en los recursos digitales dado que el desarrollo tecnológico tiende a que el ser humano esté inmerso en lo virtual. Es decir, la tendencia de la sociedad a usar los medios digitales impone a los artistas la necesidad de valerse de aquellos en sus creaciones.

Dado que la autora se siente inclinada por la video instalación como herramienta plástica que puede contener diferentes técnicas específicas y que permite la exploración con medios digitales, ha querido incluir su preocupación ecológica en sus experimentaciones. En ese punto, determinó que iba a tratar de unir al hombre con la naturaleza (expresada toda ella en el árbol) de manera alegórica mediante una instalación audiovisual que eche mano no solo de los medios

digitales sino también de la escultura como una de sus técnicas artísticas favoritas. Si en la realidad material el ser humano no vuelve a la naturaleza, una obra plástica sí puede retornarlo como representación.

Con base en lo anteriormente señalado, la pregunta que orienta la presente investigación es: ¿Cómo realizar una video instalación, usando elementos digitales tales como el video mapping y el video performance, así como elementos escultóricos, en la que el ser humano y el árbol estén en una relación *simbiótica*?

2. JUSTIFICACIÓN

Dado el problema medioambiental que hoy día amenaza la supervivencia de la vida en la tierra, que se manifiesta en el cambio climático y en la desaparición o extinción de algunas especies vivas, se consideró importante realizar una investigación y desarrollar una propuesta plástica que partiera de dicho problema y que invitará a la reflexión a las personas, pues se supone que es la acción humana la que lleva a cabo, a través de su actividad productiva y de sus modos de relacionarse con el medio ambiente, el agotamiento de los ecosistemas¹. Esta es la principal motivación que determinó el tema del trabajo, ya que el problema es bastante trascendental y pese a que muchas investigaciones desde diferentes ciencias se han llevado a cabo frente a él, ni agotan el tema ni han logrado encontrar una solución final.

Ahora bien, se considera que la tecnología que se ha desarrollado ha tomado el cauce del crecimiento económico, es decir, está supeditada a los intereses de los sectores económicos hegemónicos y está asociada a un modelo productivo que atenta contra la naturaleza debido a los medios y formas antiecológicas de producción así como al “desperdicio masivo de recursos, derivados del cambio y la caída en desuso de una tecnología con sus productos”². Para nadie es un secreto que los basureros están llenos de productos desechables que difícilmente se degradan. Para citar un ejemplo, la producción de celulares cada vez es mayor, y todos compran las nuevas tecnologías disponibles, pero ¿qué suceden con los dispositivos que se arrojan como basura? Estos desechos y otros muchos de diferentes índoles no desaparecen sino que se conservan y como efecto tienden a degradar el medio ambiente.

No obstante, si bien es cierto que la tecnología tal cual como predominantemente

¹ DUQUE, Gonzalo. Reflexiones sobre tecnología y medio ambiente. Manizales. Boletín ambiental XIII Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. p 2.

² Ibíd., p2.

la utiliza el hombre tiende a deteriorar el medio ambiente, también es cierto que un buen uso de ella podría revertir el problema. De hecho, dada la inmersión del ser humano a las tecnologías actuales sería en cierto modo utópico pensar en una reversión de su uso. Es por eso por lo que se vio en las tecnologías de los medios de comunicación un potencial aliado para presentar la actual propuesta. Si bien las tecnologías actuales pueden ayudar a degradar el medio ambiente, también pueden ser la plataforma adecuada para enfrentar dicho problema. Así, dada esta consideración, se pensó en usar las herramientas de la video instalación y del video mapping como medios artísticos para intentar que las personas contemplen al hombre y la naturaleza en unión.

Por último, este trabajo justifica las inquietudes y potencialidades plásticas de la autora quien se siente atraída por la exploración de los nuevos medios digitales en el arte y ve en ellos una importante herramienta capaz de difundir rápidamente sus contenidos y por tanto tener respuestas inmediatas del público. Si la tecnología ha logrado desarrollarse tan altamente y las personas se han inmerso en estos medios, es interesante conocerlos y aplicarlos pero sin dejar de tener en la mira los problemas sociales existentes y a los que la misma tecnología nos arroja.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Realizar una video-instalación con el uso del video mapping y el video performance, que contribuya a colocar de manifiesto la relación simbiótica entre árboles y humanos.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Documentar la relación simbólica que plantean las culturas ancestrales a través de la historia entre el árbol y el hombre.
- Identificar referentes artísticos y teóricos que desarrollen el tema de la relación simbiótica entre el árbol y el hombre.
- Describir las características estéticas y conceptuales de la técnica artística denominada instalación, con el fin de potencializar la relación entre obra y espectador.
- Realizar una exploración plástica a través de la experimentación, que conlleve a un acercamiento sensible con los materiales y técnicas propios de la video-instalación, video mapping y video performance.

4. PROCESO

4.1. DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En la presente sección se desarrollarán los conceptos claves que guían la realización de la investigación. En primer lugar se expondrá el tema principal con base en la relación ancestral entre el ser humano y el árbol, tomando en primera medida algunas concepciones evolutivas sobre el hombre en los bosques para así proseguir con los rituales que éste le ha dedicado al árbol; luego se verá brevemente cómo el ser humano en su afán por la industria se empezó a alejar de la naturaleza para descender en la problemática actual en torno al cambio climático. En segundo lugar se expondrán los conceptos técnicos relacionados con la instalación que se quiere realizar, por lo que se hablará en primera medida de lo que se entiende por instalación, de la relación entre lo virtual y lo real, y algunas consideraciones sobre el video mapping. Para cerrar la descripción conceptual se abordarán algunos referentes artísticos que han trabajado las técnicas digitales mencionadas.

4.1.1. La evolución del ser humano en relación con el árbol. Guillermo García Pérez, en su artículo titulado: *Importancia del Árbol en el Desarrollo Humano* maneja una hipótesis bastante interesante, que explicaría no sólo porqué nuestros ancestros rendían cultos a los árboles sino también el cauce que tomó la evolución biológica del ser humano en cuanto a su cuerpo: manos, piernas y cráneo³. En ese sentido, nos remitimos entonces a los primates que habitaban las copas de los árboles. En efecto, las garras o manos de cada animal están adecuadas a su forma de vida; los primeros en habitar las copas de los árboles tenían sus manos adecuadas a la función braquial, que consiste en columpiarse

³ GARCÍA, Guillermo. Importancia del Árbol en el Desarrollo Humano. *Boletín de la Sociedad Ateneísta de Aire Libre*, 45 (2013).

entre las ramas. Es por eso que el desarrollo humano, que viene de esas épocas está ligado al árbol. Como dice Carl Sagan:

Nuestros antepasados arborícolas tenían que proceder con mucha cautela ya que cualquier error al columpiarse de rama en rama podía resultarles fatal. Cada salto constituía una oportunidad de cara a la evolución de la especie. Poderosas fuerzas selectivas entraban en juego para engendrar organismos gráciles y ligeros [...]. Cada una de estas facultades requirió sustanciales progresos en la evolución del cerebro y, muy en especial, de las neocortezas de nuestros antepasados. La inteligencia humana está sobre todo en deuda con los millones de años que nuestros antecesores pasaron sobre los árboles⁴.

Como sugiere Sagan, el desarrollo del ser humano tal como se conoce hoy día dependió de la interacción entre los primeros ancestros y los árboles. Los pies y las manos tomarían la forma actual en un desarrollo paso a paso, que revela las huellas de los miles de años que se vivió sobre los árboles. Por ejemplo, el desarrollo del pulgar está íntimamente ligado a las necesidades y capacidades propias de los pre-homínidos que habitaban los bosques. También la verticalidad del homo erectus, como señala García⁵ dependió del hecho de que nuestros ancestros se columpiaran con sus manos de rama en rama. La paleontología, incluso llega a afirmar que el mismo desarrollo de la visión frontal, tal como la tenemos hoy día, proviene de esa etapa de nuestro desarrollo evolutivo:

Los primates superiores tienen –tenemos–, además, unos ojos situados frontalmente que permiten una visión tridimensional –o estereoscópica– de los objetos situados delante de la cara y al alcance de las manos. Los humanos podemos fabricar y utilizar herramientas gracias a esas dos capacidades propias de los monos: la de ver los objetos en relieve y la de manipularlos con precisión. Ambas se las debemos a *nuestro pasado aéreo*, ya que surgieron por adaptaciones a la vida de los árboles⁶.

⁴ SAGAN, Carl (1977): *Los dragones del Edén. Especulaciones sobre la evolución de la mente humana*, ed. esp. 1995, p. 86. Citado por: GARCÍA, Guillermo. Importancia del árbol en el Desarrollo Humano. *Boletín de la Sociedad Ateneísta de Aire Libre*, 45 (2013), p 18.

⁵ GARCÍA, Op cit., p 18.

⁶ ARSUAGA, Juan Luís y Manuel MARTÍN LOECHES: *El sello indeleble. Pasado, presente y futuro del ser*

Así, como se puede ver, en la evolución del ser humano el árbol estuvo presente, no sólo como protector, sustento y hogar, sino que además determinó sus características físicas y le entregó las posibilidades para llegar a desarrollar un lenguaje y posteriormente consciencia. En ese sentido, es preciso incluir una cita, a manera de reflexión, de F. Hallé que incluye García en su artículo:

Si hacemos balance de todo lo dicho anteriormente, ¿no debemos reconocer que los árboles han jugado un papel esencial en la puesta a punto de nuestras características humanas, la verticalidad que libera las manos, la posesión de una visión binocular y la vida en sociedad, la adopción de un lenguaje y una capacidad de adaptación muy superior a la de otros animales? ¿No es, acaso, esta conjunción de características la que nos ha permitido pasar en doscientos mil años de la piedra tallada a Internet y de las cavernas a los viajes interplanetarios? ¿En lugar de renegar de los árboles, no deberíamos seguir su ejemplo? Silenciosos y dignos, viejísimos y sin embargo con gran porvenir, bellos y útiles, autónomos y no violentos, ¿no son acaso los árboles el modelo que necesitamos?⁷

De ese modo, no es difícil inferir porqué los primeros hombres rendían culto a los árboles como divinidades animadas. Es muy factible, como sugiere Richard Muir⁸, que existan algunas conexiones intuitivas entre el origen ancestral de nuestra especie en los bosques con esa concepción del árbol como ser divino que desarrolló una serie de cultos animistas que han sido tildados de supersticiones y que constituye los llamados cultos paganos.

4.1.2. El culto al árbol. Una vez la especie humana hubo adquirido consciencia empezó a preguntarse sobre ¿quién era? y ¿de donde era? En ese momento recurrió a los árboles para explicar lo inexplicable. Así, las diferentes culturas del planeta encontraron en el reino vegetal la primera forma del ritual divino. “Los ritos arbóreos existen desde mucho antes de que se erigieran los templos y las estatuas a los dioses, han florecido con estas costumbres y han

humano, Barcelona, 2013, p. 333.

⁷ HALLÉ, F. (2005): *Plaidoyer pour l'arbre*, Arles, ed. 2012, pp. 164. Citado por García, Op cit., p 19.

⁸ MUIR, R. (2005): *Ancient Trees, Living Landscapes*, p. 229. Citado por García, Op cit., p 19.

persistido a lo largo del tiempo después de que estas formas desapareciesen”⁹. Claramente, en las culturas ancestrales de los cinco continentes se llevaban a cabo diferentes rituales que rendían culto a los árboles ya que dadas su grandeza, su capacidad para brindar protección y alimentos, eran vistos como seres animados con poder para influir en el destino de los seres humanos.

Este poder que se creía que tenían los árboles ha hecho que desde la más remota antigüedad y en muchos países, el árbol reciba cualquier cantidad de tributos. “Según la mitología, los árboles fueron los primeros templos de los dioses. Cada una de las principales divinidades tenía consagrado un árbol”¹⁰. En ese sentido, el panteón griego, se cree que tiene raíces del culto que los habitantes de los pueblos helenos daban a los bosques y árboles. Pero no solo en Europa sino también en Mesoamérica, en la India, en Asia o África las diferentes tribus pre-racionales e incluso en periodos más cercanos, como en el siglo XV en Lituania, llevaban a cabo esta práctica. Pero, más allá de quiénes lo hacían, la pregunta fundamental es: ¿cuáles eran los fundamentos de dichas prácticas? James Frazer, en su libro: *La rama dorada* echa luces sobre el asunto:

Para el salvaje, el mundo en general está animado y las plantas y los árboles no son excepción de la regla. Piensa él que todos tienen un alma semejante a la suya y los trata de acuerdo con esto. “Dicen —escribe el antiguo vegetariano Porfirio— que los hombres primitivos tenían una vida triste, pues su superstición no terminaba en los animales, sino que se extendía aún a las plantas. ¿Por qué ha de ser la matanza de un buey o una oveja mayor agravio que el sentimiento por la tala de un abeto o un roble, ya que también estos árboles tienen alma?”¹¹.

El mismo Frazer¹² muestra que tanto los druidas en Europa, los iraqueses en América del Norte, los wonika en África Oriental, los Mayas en América Central, creían que cada árbol posee su propio espíritu y que estos espíritus que hacen

⁹ GARCÍA, Guillermo. Op cit., p 15.

¹⁰ DÍAZ, Concepción. Historia de una tradición: La fiesta del árbol. En: Agricultura Orgánica. 1/2009., p 1.

¹¹ FRAZER, James. La rama dorada: magia y religión. México D.F. Fondo de Cultura Económica, 1944. p

¹² Ibíd., pp 144-5.

parte del bosque son importantes para él. Cuando algún gran árbol es arrancado de su raíz lanza gritos en forma de estruendo, por lo que en muchos pueblos estaba prohibido cortarlos y cuando necesitaban madera usaban solo los árboles que habían caído espontáneamente. Dice Frazer que incluso “aun últimamente algunos de los indios más viejos y crédulos afirmaban que muchas de las desgracias de su pueblo fueron causadas por esta desconsideración moderna a los derechos de los álamos vivientes”¹³.

Otro motivo por el que se ha adorado a los árboles es para invocar su protección o estimular su fertilidad y la de los bosques, campos e incluso la de las mujeres. En ese sentido, se conocen diferentes rituales usados en Malasia, Japón y otros países que buscaban que los árboles dieran sus frutos. Además de esto, Frazer¹⁴ cita otra implicación de considerar los árboles como seres animados, y es darles el carácter de macho o hembra o considerar que los árboles pueden encarnar el espíritu de los hombres muertos. Así, los árboles no solo pueden poseer su propio espíritu sino que pueden tener el espíritu de hombres. Todas estas consideraciones dan a entender que el ritual del hombre al árbol está relacionado con lo que espera de él y con considerarlo un ente con espíritu, que merece respeto y que además le entrega todo lo necesario para su existencia.

4.1.3. Simbiosis. En este sentido cabe destacar el concepto Simbiosis, el cual es usado como título en la presente investigación. Luko Hilje, en su texto *Simbiosis: consideraciones terminológicas y evolutivas* explica las diferentes acepciones sobre el término simbiosis y diferencia los varios tipos de simbiosis que la literatura biológica ha dado en reconocer. Simbiosis deriva de los griegos (syn = juntos, bios = vida) y se refiere a “cualquier asociación de cualquier tipo

¹³ Ibid., p 144.

¹⁴ Ibid., p 148.

dada entre organismos vivientes”¹⁵. Sin embargo, debido a que las interacciones entre los diferentes organismos se puede dar a nivel de individuos o especies, debe clarificarse el nivel de complejidad del vínculo simbiótico. En ese sentido, el tipo de simbiosis que actualmente se da entre el hombre y el árbol es de carácter parasitario. Hilje explica al parasitismo como la “relación entre individuos de dos o más especies, en la cual los individuos de una o más de ellas derivan beneficios, perjudicando al otro”¹⁶. Dado que los individuos de la especie humana derivan beneficios del árbol pero lo perjudican, como se verá en el acápite posterior, la simbiosis que se establece es de tal índole. Sin embargo, el tipo de simbiosis que esta propuesta quiere mostrar es una simbiosis de tipo mutualista: “Relación entre individuos de dos o más especies, de la cual temporal o permanentemente todos obtienen beneficios indispensables para su existencia”¹⁷. Es esta la relación que parece necesitarse para que tanto el ser humano como el árbol puedan beneficiarse mutuamente de su relación.

4.1.4. El desarrollo industrial y el cambio climático. Según la historia, al pie de un Plátano enseñaba Sócrates, entre las raíces de una Higuera alcanzó Buda la iluminación, en el Olivar buscó consuelo Jesucristo antes de entregarse al martirio, y en Europa Atlántida el Tejo era el árbol que regía la muerte y la vida de la comunidad¹⁸. Actualmente existe un desconocimiento total o un olvido de lo que el Árbol ha representado en el desarrollo de la humanidad, tanto en el aspecto biológico como místico. ¿A qué se debe esa actitud indiferente hacia el árbol y, en general, hacia la naturaleza por parte de los seres humanos? Durante los últimos siglos la cultura le ha dado preponderancia a la construcción de la urbanidad, a la majestuosidad de edificios, puentes, estadios, y, en general, monumentos artificiales que parecen opacar la importancia del reino vegetal en la vida del ser humano.

¹⁵ HILJE, Luko. Simbiosis: consideraciones terminológicas y evolutivas. Revista Uniciencia. Vol 1 No 1. Julio-diciembre de 1984. Costa Rica. p 57.

¹⁶ *Ibíd.*, p 58.

¹⁷ *Ibíd.*, p 58.

¹⁸ Documental En Arbolar: Grandes árboles para la vida, rtve.es, Diciembre de 2015.

La historia de la humanidad sufrió un cambio imponderable a partir de la revolución industrial del siglo XVIII, en la que apareció la máquina de vapor que generaba energía artificial capaz de maximizar la producción de bienes. De ese modo, se empezó a maximizar la producción de materias primas y se vio un vertiginoso avance en la producción de tecnologías y medios de producción basados en las energías otorgadas por minerales naturales como el carbón y posteriormente el gas natural y el petróleo. De ese modo se empezaron a generar cambios mínimos pero progresivos en la temperatura del entorno producto del desarrollo industrial que si bien ha permitido la producción a gran escala de bienes textiles, de calzado, o de cualquier tipo, ha ido socavando el equilibrio de los ecosistemas¹⁹.

Actualmente, una de las prácticas más abominables hacia la naturaleza en cabeza de sus elementos más representativos, como lo son los árboles, es la deforestación que consiste en la tala masiva de extensiones de tierra llenas de especies arborizadas con el fin de explotar más fácilmente un terreno o establecer monocultivos, eliminando así no solo el hábitat natural de las más hermosas especies de flora y fauna, sino también agotando la principal fuente de oxígeno que se tiene para respirar. Cada vez se está emitiendo más vapores y elementos tóxicos a la atmósfera y al mismo tiempo se está acabando con los emisores naturales de oxígeno. Esto crea rápidamente un desequilibrio natural acelerado y despiadado con los seres vivos, ya que es mayor el volumen de sustancias tóxicas arrojadas al ambiente, que el aire limpio que se emana de las especies vegetales para facilitar un proceso vital tan primario como lo es la respiración²⁰.

Luego de los postulados sobre el calentamiento global publicados durante la

¹⁹ RAMIREZ, Gloria. El Consumismo Perjudica al Medio Ambiente. En: El Diario del Otún. Pereira, Colombia. 24 de Enero de 2013.

²⁰SIMARD, Suzanne. Talks About Mother Trees (Online). Mayo de 2011. En: <http://www.forestry.ubc.ca/2011/05/prof-suzanne-simard-talks-about-mother-trees/>

primera década del presente milenio, los seres humanos se han percatado de que las conductas consumistas y explotadoras de los recursos naturales nos están llevando poco a poco a una extinción inminente, pero aun así, varios años después pareciera que esto se ha olvidado por completo²¹. De aquí que, varios científicos en diversas áreas del conocimiento nos presenten sus consideraciones sobre el tema. Es por esto por lo que urge cambiar nuestra perspectiva frente al mundo natural encabezado por el árbol teniendo en cuenta que:

Nuestros árboles son los grandes olvidados. Nos proporcionan multitud de beneficios, sin pedir nada a cambio. Purifican la atmósfera, al liberar oxígeno, mejoran el clima, al retener la humedad del ambiente, mantienen pastos frescos debajo de sus copas y evitan la erosión de las lluvias. Además, nos ofrecen un bienestar especial, pues mejoran nuestra percepción del paisaje y nos ayudan a disfrutar de jornadas de descanso y relax en el campo²².

Teniendo en cuenta lo mencionado cabe destacar una de las principales teorías que explica la importancia del cuidado y la preservación de los árboles la cual se denomina “Arborización” y fue postulada por la ecóloga y ambientalista Suzanne Simard con base en vastas investigaciones efectuadas sobre los bosques canadienses en varias especies vegetales²³. Esta experimentación se basó en el aislamiento de ejemplares individuales y pequeños, de árboles vecinos usando membranas perfectamente selladas para establecer si cada uno de ellos influía en el desarrollo del otro a nivel superficial, y concluyó que ésta influencia si existía, pero a nivel subterráneo. Simard halló que los árboles de mayor robustez y tamaño plantados allí, independientemente de su tipo, aportan iones de carbono e innumerables nutrientes que fortalecen las raíces de las especies adyacentes más pequeñas y vulnerables tanto por condiciones climáticas, como por la mano del

²¹ SILVA, María. Al gore: “el cambio climático es un desafío generacional. Tenemos que ser la generación que hizo lo que debía”. En: El país. Madrid, España. 7 de febrero de 2007.

²² DOMINGUEZ, Susana & MARTÍNEZ, Ezequiel. Árboles con historia. Forestal. Boletín de información técnica No 215. Enero-febrero de 2002.

²³SIMARD, Suzanne. How Trees Talk To Each Other. 22 de Julio de 2016. TED. Canadá. 2016.

hombre, para de esta forma incrementar su resistencia estructural, estimular su crecimiento y optimizar la producción de oxígeno que emana de cada uno de ellos para seguir alimentando, entre otros, a todas las especies vivas.

Estos trabajos experimentales demostraron que cada vez que un ejemplar de dichos árboles es talado, envenenado o extinguido para ser transformado en materia prima, el aporte inter-raizal entre los que quedan en pie se eleva a niveles sorprendentes desde los más grandes y antiguos hacia los más pequeños. A este fenómeno Simard lo denominó “Principio del Árbol Madre” ya que, según su obra, esta creciente transferencia de información es para proteger a las especies más jóvenes. Suzanne Simard ha hallado evidencia sólida de una red de comunicación bajo tierra, en donde reconocen a sus parientes, envían mensajes de sabiduría a la siguiente generación de plántulas, y señales de defensa; lo cual cambia la forma en que vemos la interacción de los árboles no solo como seres vivos necesarios para sobrevivir, sino como seres sabios, que poseen carácter colectivo e individual que nos hablan de unidad y cooperativismo.

Así, como se puede observar, es innegable que los árboles funcionan conforme una razón natural y sirven como dadores de vida, al facilitarnos alimento, protección y el oxígeno que respiramos y que sin el cual no podríamos seguir existiendo. Frente a la concepción normal que ve en el árbol un ser irracional, únicamente bien primario para la producción de madera es necesario colegirlo como un ser imprescindible para la vida, que ha jugado un papel determinante en el desarrollo de la humanidad. Un recurso tal debe ser sin objeción alguna, musa de inspiración para las más modernas obras de arte y un elemento capaz de entregarnos una percepción de la naturaleza, más allá de la utilitaria, como el bien superior al cual pertenecemos y que debemos cuidar y embellecer.

4.1.5. Instalación. Dadas las consideraciones preliminares en las que se abordaron los conceptos propios del árbol como elemento clave en el presente

trabajo, se presentan ahora los relacionados con la instalación que es la técnica plástica usada para llevar a la propuesta actual. Antes de definir qué es una instalación, tendremos en cuenta el marco histórico sobre el cual empieza a aparecer esta nueva tendencia artística, para entender qué era lo que buscaba o de qué era de lo que se quería alejar. Así, dado que a mediados del siglo pasado la producción y el consumo se constituyeron como los elementos principales para la consideración de una obra como buena o mala e identificaron a ésta como una simple mercancía, surge una nueva generación de artistas que intenta alejar al arte del sistema mercantil buscando campos de acción más ligados a la realidad tangible de la materia, del espacio y del tiempo²⁴.

De este modo, diferentes eventos expositivos artísticos, pese a que evidentemente existen para interesarles a los compradores de arte, se han transformado cada vez más en actos públicos, atrayendo a una población con poco interés en la compra, o sin la capacidad financiera para hacerlo. Por lo tanto, el sistema del arte se ha venido convirtiendo en una parte de la cultura de masas, no como una fuente de obras individuales que se negocian en el mercado, sino como una práctica de exposición combinada con la arquitectura, el diseño y la moda, tal como fue previsto por las mentes de los pioneros de vanguardia, los artistas Bauhaus, los Vkhutemas y otros en la década de 1920. Así el arte contemporáneo puede ser entendido principalmente como una práctica de exhibición²⁵.

En ese sentido, la instalación es entendida como una práctica de exhibición que cambia el papel y la función del espacio expositivo. Para Boris Groys “la instalación es algo así como una privatización del espacio público”²⁶ en la que el artista funciona a la manera de un dictador pues está diseñada conforme su voluntad. El artista en ningún modo “debe justificar públicamente la selección de los objetos incluidos o la organización del espacio de la instalación en su

²⁴MARÍN, Carmen. Arte y Naturaleza, Revista El Ecologista No.76, Madrid, 2013.

²⁵GROYS, Boris, Políticas de la Instalación, e-flux journal No.2, 2009., p 1.

²⁶ Ibíd., p 4.

conjunto”²⁷. Se trata de que el artista le imprima a su espacio sus propios intereses y obsesiones y que el espectador los recorra de la manera como aquél los ha dispuesto. No obstante, el espectador no puede permanecer ajeno de esta disposición *espacial* sino que debe sentirse parte de ella, ya que es para él para quien ha sido creada.

A la instalación se le niega frecuentemente el estatus de una forma de arte específica, porque no es obvio cuál es en realidad el *medio* de una instalación. Los medios tradicionales del arte son definidos por un soporte material específico: lienzo, piedra, o película. El soporte material del *medio* instalación es el espacio en sí mismo. Eso no significa, sin embargo, que la instalación es algo "inmaterial". Por el contrario, la instalación es material *par excellence*, ya que es espacial -y estar en el espacio es la definición más general de lo material. La instalación transforma el vacío, el espacio neutral, público en una obra de arte individual, e invita al visitante a experimentar este espacio como el espacio holístico, totalizante de una obra de arte²⁸.

Como se puede ver, lo que le otorga a la instalación su papel artístico es el espacio que va siendo llenado por el artista para darle sentido a sus disposiciones. Al respecto, Josu Larrañaga, en su libro *Instalaciones*, dice: “cuando el arte pretende coincidir con la vida, los espacios de la representación comienzan a ser lugares que se recorren, formas que pueden tocarse, objetos con los que nos podemos relacionar o usar de diferentes maneras”²⁹. Es decir, el espacio que se recorre, la instalación, es algo así como la vida, por lo que quien instala no es quien le da sentido sino el “usuario”, quien lo utiliza. Por otro lado, una de las características que este autor le atribuye a la instalación es que ésta no surge para definir el arte sino para proponerlo y, a su vez, “promueve la colaboración de diferentes formas artísticas y procesos mediáticos”³⁰. De ese modo, la instalación se presenta como un medio para llenar un espacio con elementos diferentes y que debe ser recorrido por el espectador, quien es el que a final de cuentas termina

²⁷ *Ibíd.*, p 4.

²⁸ *Ibíd.*, p 4.

²⁹ LARRAÑAGA, Josu. *Instalaciones*. Aldamar. Editorial Nerea. 2001., p 17.

³⁰ *Ibíd.*, p 8.

otorgándole algún sentido.

Ahora bien, para ampliar la perspectiva de instalación se dirá aquí que la video instalación, que es lo que se propone hacer en esta obra plástica, se denomina así porque el espacio que se usa es un espacio intervenido por los elementos digitales del video y del sonido, es decir que la característica primordial de la video instalación es la inclusión de elementos audiovisuales proyectados en una superficie de la que el espectador hace parte. Dado que el elemento visual de que se echa mano en esta propuesta es el video mapping se procederá ahora a abordarlo conceptualmente.

4.1.5.1. Video mapping. Dado que hoy día el recurso digital ha transformado los modos de interrelación humanas tanto en la perspectiva social como en la forma de representar los objetos, aparecen diferentes técnicas visuales que gráficamente expresan diferentes realidades propias de las estéticas a que ha dado lugar el desarrollo de la tecnología contemporánea. Así, “el video mapping, como procedimiento técnico, es uno de los mecanismos que estimulan las interrelaciones desde lo gráfico, lo audiovisual, lo multimedia y lo digital en el arte; permitiendo interactuar con el público”³¹. El mapping funciona como arte efímero, arte espectáculo haciendo referencia a categorías para ser observados inmediatamente. El mapping puede tener una funcionalidad artística dado que se relaciona con “nuevas formas estéticas, gracias a las interrelaciones entre lo gráfico, lo audiovisual, lo multimedial y lo digital en el arte; estableciendo recursos para la creación artística contemporánea”³². Así pues, el mapping es un medio digital que permite poner de relieve nuevas formas gráficas y jugar con el espacio conforme los deseos del artista.

Como ya se mencionó, una de las características del mapping es su liquidez, su

³¹ VERGARA, Liliana & JIMÉNEZ, Alejandro. Exploración y creación en video mapping aplicado a las artes visuales. Cali. Pontificia Universidad Javeriana de Cali., p 1.

³² *Ibíd.*, p 3.

manera efímera de relacionarse con el mundo. Es decir, se trata de un medio que en un momento dado, mediante un proyector, arroja una serie de imágenes digitales en una superficie y que limitado en un espacio y un tiempo es absorbido por un ejercicio cotidiano fugaz, con la “intención de generar en los espectadores una experiencia sensible a través de la imagen, el color, el movimiento y el reconocimiento de imágenes”³³. Así, el mapping como herramienta técnica brinda la posibilidad de proyectar imágenes prefabricadas que exploran composiciones naturales tales como el árbol, el agua u otro cualquier elemento. Ahora bien, debido a que esta técnica se proyecta de manera virtual, se pasa ahora a explorar el concepto de virtualidad como elemento necesario a aclarar en la investigación.

4.1.5.2. La virtualidad. Teniendo en cuenta que dado que la video instalación configura una serie de elementos que utilizan lo virtual, en donde lo real se funde con ellos, abriendo un mundo de posibilidades formales y conceptos aparentemente enfrentados, se procede ahora a explicar el concepto de virtualidad. El filósofo Levy Pierre, en su libro ¿qué es lo virtual? Comenta que lo real y lo virtual presentan una oposición equívoca, es decir, que no necesariamente se excluyen. Lo virtual tiene que ver con aquello que simplemente no posee una existencia pura, mientras que lo real hace referencia a una realización material³⁴. “Lo real está en el orden del <<yo lo tengo>>, en tanto que lo virtual estaría dentro del orden del <<tú lo tendrás>>”³⁵. Esto es así porque el término virtual procede del latín medieval *virtualis* que deriva de *virtus*: fuerza, potencia. Es decir, que se trata de aquello que es en potencia pero no en acto. Lo virtual pues tiende a un proceso de actualización que trata de llegar al acto, lo cual no significa que realmente llegue a ser de un modo efectivo. “El árbol está virtualmente presente en la semilla. Con todo rigor filosófico, lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual”³⁶

³³ Ibid., p 6.

³⁴ PIERRE, Levy. ¿Qué es lo virtual? Barcelona. Editorial Paidós. 1999. p 10.

³⁵ Ibid., p 10.

³⁶ Ibid., p 10.

En ese sentido, no se trata de que lo virtual no exista, sino de que es una fuerza, una potencia que en algún momento puede llegar a ser ya no como realidad sino como virtualidad, como posibilidad. “Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de creación³⁷”. Fundamentalmente, la “virtus” actúa. Es a la vez la causa inicial en “virtud” de la cual el efecto existe y, por ello mismo, aquello por lo cual la causa sigue estando presente “virtualmente” en el efecto. De ese modo lo virtual existe en potencia aunque no en acto. En ese sentido, encontramos el mundo virtual, entendido como aquella realidad en la que se desenvuelven los medios digitales, como potencia de aquello que no necesariamente es real, pero que de algún modo podría llegar a serlo. Es por eso que el video se fundamenta como virtualidad y en su plano aquellas cosas que no pueden llegar a ser en la realidad material, pueden llegar a ser reales en su realidad virtual. Por ejemplo, los efectos cinematográficos de películas como Jurassic Park, que dan movimiento a los dinosaurios se presentan como realidad en su plano virtual.

Con esto, se da por concluida la presentación conceptual para dar paso a los referentes artísticos que han trabajado los temas que acá se han planteado en sus diferentes creaciones plásticas.

4.1.6. Referentes. Giuseppe Penone es un artista italiano, miembro más joven del movimiento artístico arte Povera, trabaja la madera y con su obra se ocupa de establecer un contacto entre el hombre y la naturaleza unidos por el tiempo, que le lleva a buscar relaciones entre el ser humano y los árboles, valorándolos siempre en grado máximo.

³⁷ Ibid., p 8.

Fig. 1. “Spazio di Luce”, Penone, Giuseppe. 2008.

Fuente: <https://www.forbes.com/sites/courtneywillisblair/2015/05/29/4-questions-giuseppepenone/#1ebce67c6d69>

Así ocurre en su obra *Spazio di Luce* donde el interior del tronco se ha recubierto por una capa dorada como si de una joya se tratase. La percepción del espectador se pone en juego al mirar dentro del árbol para descubrir una figura circular color oro en el mismo corazón de la madera.

Fig. 2. “Spazio di Luce”, Penone, Giuseppe. 2008

Fuente: <https://www.forbes.com/sites/courtneywillisblair/2015/05/29/4-questions-giuseppepenone/#1ebce67c6d69>

Para Penone, el Árbol es un elemento central a lo largo de su carrera, explora las relaciones entre el cuerpo humano y el ecosistema que habita, a partir de la interacción con los árboles. Sus primeros experimentos hablan sobre el terreno en el bosque, en busca de una simbiosis entre naturaleza y cuerpo humano, haciendo hincapié en los procesos involuntarios pero vitales tales como la respiración, el crecimiento y el envejecimiento, los cuales son compartidos por el hombre y el árbol. En general, su trabajo se basa en la observación sistemática y enciclopédica de la naturaleza como punto de partida de una reflexión sobre el hombre y el cosmos.

Por otro lado, se encuentra la obra de la artista estadounidense Amy Jenkins, la cual se convierte en uno de los referentes principales, pues su enfoque para la creación de arte es multidisciplinario, las instalaciones que crea combina video, escultura, performance, escritura y audio para crear entornos inmersos. Cruzando los límites estáticos del espacio y del objeto, su video proyectado crea un espacio poético que emulan el pensamiento y la memoria, alterando sus límites en lo físico y lo ilusorio. Tanto estos conceptos estéticos utilizados por la artista, como su técnica, son los principales motivos por los que aparece referenciada en este proyecto plástico.³⁸

³⁸ <http://www.amyjenkins.net/>.

Fig. 3. "Ebb", Jenkins, Amy. 1996.

Fuente: <http://www.amyjenkins.net/home.html>

A lo largo de los años, Jenkins ha trabajado con la imagen en movimiento combinada con la escultura de varias maneras, tanto con objetos en miniatura como con grandes elementos arquitectónicos. En su video instalación *Ebb* (1996), proyecta la imagen de una mujer bañándose en agua roja (sugiriendo sangre) dentro de una pequeña bañera con las patas pegadas a la pared superior de un pedestal de cerámica. Conforme avanza el video, gradualmente el agua de la tina se va aclarando, lo que crea la ilusión de que la sangre vuelve a filtrarse antinaturalmente en su cuerpo, una especie de inversión de ciclo menstrual.

Otra obra que acá se quiere referenciar, se titula: *Del mismo agua* (2009) y es también una proyección vertical en la que se muestran personas desnudas bañándose en lo que parece una piscina. La importancia de esta obra respecto la actual propuesta radica en que el agua es un elemento importante para la artista, que ha figurado en una serie de obras de Jenkins, como una metáfora para el subconsciente, así como para sus aspectos rituales, en donde ha sido símbolo de la fertilidad.

Fig. 4. “Del mismo agua”, Jenkins, Amy. 2009,

Fuente: <http://www.amyjenkins.net/home.html>

Otro referente es la escultora británica Laura Ellen Bacón, que trabaja con sauces y materiales naturales, quien crea obras de arte a gran escala en entornos paisajísticos, urbanos e interiores. Trabaja principalmente en Willow (Alaska) en donde se cultiva el Sauce; elemento que usa en grandes cantidades, por lo que las piezas que realiza se construyen de mechón a mechón, de modo que su obra es una referencia técnica que aporta a este trabajo plástico, pues es una exploración de un elemento natural flexible que por medio de su acumulación, entrelazado o tejido, forma piezas de manera orgánica muscular que en el caso de ella crecen in situ jugando con la arquitectura del lugar.

Fig. 5. “Attached”, Bacon, Laura. 2013.

Fuente: <http://lauraellenbacon.com>

Su inspiración partió de los nidos de aves y de insectos, principalmente en la integración que hay del tejido y su estructura. Le interesa que el espectador tenga la sensación de que las formas se encuentran en un estado de crecimiento, expansión orgánica en contacto con la naturaleza.

Por otro lado, está el referente de Carolina Caycedo que es una artista nacida en Londres pero criada en Colombia; trabaja con situaciones y contextos que afectan un amplio público. Diariamente, en su trabajo, el arte funciona como un pretexto para ofrecer modelos utópicos, para habitar un mundo en el cual los individuos y comunidades son cada vez más sujetos a la co-modificación, la explotación y las distintas formas de discriminación.

Su práctica a menudo incorpora la acción directa en la calle como proyectos comunitario o *performance*, que involucran al espectador y a diferentes agentes para generar canales de comunicación y proponer un sistema de valor alternativo a la estructura capitalista tradicional; Sin embargo también ha incursionado en el ámbito audiovisual, en el que ha hecho parte de colectivos, y ha realizado cortos videos contruidos por imágenes paisajísticas de los ríos y la naturaleza, logrando

composiciones simétricas en movimiento que cuestionan de esta manera las formas en que se han privatizado y desarrollado los proyectos de extracción minera en algunos ríos de Colombia, México, Estados Unidos, y las consecuencias que esto ha traído para las comunidades y la naturaleza.

Fig. 6. “Tierra de los amigos”, Caycedo, Carolina. 2014.

Fuente: <https://vimeo.com/94685623>

Este trabajo audiovisual funciona como punto de referencia en el proceso de edición de la imagen paisajística de los árboles y el agua, elementos fundamentales que componen la videoinstalación en la presente propuesta plástica.

Por último, se encuentra la obra de la francesa Luigia Riva que se convierte en el referente principal del videoperformance, pues su trabajo performativo desde las primeras obras, se centra en explorar el movimiento y la percepción corporal bajo coacción. Su trabajo se basa en la construcción de una nueva geografía del cuerpo, cuestionando nuestra capacidad para reinventar las percepciones habituales de espacio y equilibrio, conceptos que se tienen muy en cuenta en el videoperformance que hace parte de esta propuesta artística.

Una de sus obras se llama “Inédito 2” en donde se experimentan barreras físicas que resultan quitando una parte del cuerpo para encontrar nuevas formas de

movimientos; se lleva el público hacia un imaginario de cuerpos híbridos, entre el ser humano y el animal, jugando con sus limitaciones. En esta obra parece estarse construyendo una nueva geografía del cuerpo humano durante, así como en el vientre de la madre hace el embrión durante su desarrollo. La obra pasa por las etapas de la evolución de nuestra especie, una metamorfosis sin fin, buscando el gesto animal que está en nosotros. De igual modo ocurre en el videoperformance que hace parte de este trabajo llamado Simbiosis, en el que se trabaja el cuerpo como un híbrido entre el ser humano y el parásito en relación al nexo vital con el árbol.

Fig. 7. “Inedito 2”, Riva, Luigia. 2012.

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=xZnel6poUGE>

Por otra parte está el performance titulado “Intempo” donde la artista toma los cuerpos como relojes de arena y de carne, en el que el latido del corazón fluye circulante y marca los momentos de nuestra existencia; asimismo, se relaciona el sonido de los latidos del corazón dentro del video performance que hace parte de esta propuesta plástica, y es el tiempo el que tiene sobre nosotros la acción formativa y destructiva.

Fig. 8. "Intempo", Riva, Luigia. 2014,

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=KTZewk8U6QE>

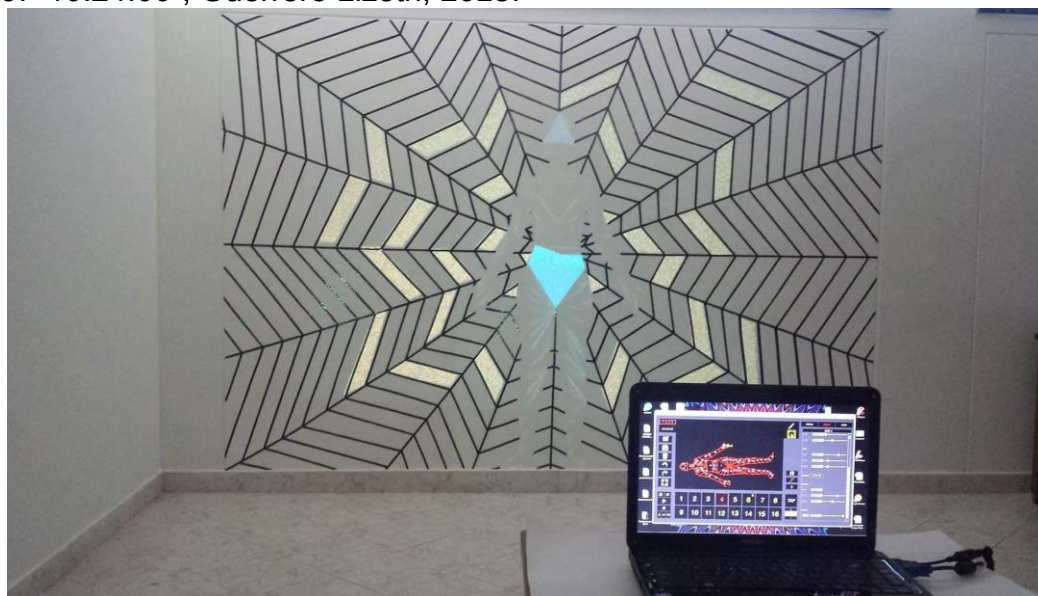
Con las obras de esta autora se concluyen los referentes artísticos y, en general, la descripción conceptual, y se da paso ahora a la descripción formal de la instalación *simbiosis*.

4.2. DESCRIPCIÓN FORMAL

Durante el proceso académico que se ha llevado a lo largo de la carrera profesional se descubrieron cualidades plásticas e intereses temáticos que de alguna manera hacen parte del lenguaje estético particular que ha constituido la autora. Así, en el presente apartado se abordan aspectos formales y espaciales del proceso de construcción que, a partir de ejercicios planteados en espacios académicos y exploraciones personales, de algún modo permitieron desarrollar los intereses plásticos que se llevan a cabo en el actual proyecto.

4.2.1. Antecedentes. Como primer antecedente se tiene la exploración titulada: *10:24:06* que es una de las primeras exploraciones plásticas de las cuales surge el interés por la video instalación. Ejercicio plantea un primer acercamiento a la técnica de la video instalación y al video mapping.

Fig. 9. “10:24:06”, Guerrero Lizeth, 2015.

“10:24:06” está fundado en el concepto “la post producción”, que en este caso significa las nuevas formas de leer lo que ya está dado. Entonces este proyecto consiste en una post producción del álbum musical llamado 76:14 de Global

Communication del año 1994. Este tipo de música chill out es un trabajo atmosférico que es capaz de transmitir paz, relajación y calma: música muy dada para el espíritu. Partiendo de esto, la instalación consiste en construir con vinilo adhesivo, por medio del sentido rítmico de la línea recta, la silueta del ser humano sobre la pared blanca. Sobre esta gráfica se realiza mapping para darle más movimiento visual y sonoro; la autora pretende acá cuestionar la relación que el ser humano tiene con su espiritualidad, su naturaleza y cada parte de su cuerpo, logrando un espacio de tranquilidad y plenitud. La instalación en su totalidad mide 3,00mt x 2,70mt.

Otra aproximación a la técnica de video instalación, utilizando el mapping como herramienta pictórica, es “Uno” en la que algunas imágenes geométricas se proyectan sobre la reunión de 6 pinturas circulares con un diámetro de 50 cm cada una, elaboradas en acrílico sobre MDF. Se pueden encontrar diferentes patrones fractales de la pintura a partir de técnicas como el jaspeado, dripping, decalcomanía, y técnica de soplado. Cada pintura representa un elemento (tierra, agua, aire, fuego, luz y oscuridad) y están ubicadas en la pared con un orden circular que abarcaría un espacio de 1 metro y 55 cm al cuadrado.

Fig 10. “Uno”, Guerrero, Lizeth, 2015.

Esa video instalación consiste en formar sobre las pinturas un patrón fractal geométrico. Dentro de él, se pueden encontrar todos los bloques de construcción del universo, y mediante esta geometría podemos interpretar el significado de unidad: que somos uno con el todo y que el todo es uno con nosotros.

4.2.2. Proceso de la obra. A partir de los anteriores ejercicios y teniendo en cuenta toda la práctica y experimentación académica, la idea se desarrolla en el proceso de exploración en donde se encuentran elementos valiosos que ratifican la relación de la autora con la forma de concebir el mundo y su naturaleza, y se reafirma en el video, debido a su proceso de formación y su experiencia con esta herramienta.

A lo largo de las fases de diseño y puesta en marcha de esta propuesta plástica orientada hacia la simbiosis entre el árbol y el hombre se llevó a cabo el planteamiento de una propuesta inicial, que tuvo como título “Arborecer”, que pretendía por medio de la video escultura mostrar ese paralelismo inmaterial que considera el árbol como símbolo humano o el hombre como árbol simbólico. El resultado obtenido carecía de contundencia, al mismo tiempo no era apreciable el contenido específico que quería abordar la propuesta.

Fig. 11. “Maqueta de la propuesta inicial”. Guerrero Lizeth, 2016.

Tras haber descartado *arborecer* debido a su escasa fuerza, se empezó con una serie de ideas en torno a un nuevo proyecto, llegando a la forma de *simbiosis*. En primera medida, se partió de la necesidad de generar una simbiosis entre el hombre y en el árbol que pudiera generar una idea diferente de la relación del ser humano con la naturaleza. De ese modo, se buscó la forma que mediante una instalación se lograra el efecto deseado, por lo que se discriminaron tres ítems con diferentes técnicas puntuales para incluir en la obra. Así, se decidió usar el video mapping, el video performance y la escultura, como elementos que se pudieran incluir en una misma video-instalación. Pues como ya se explicaba antes, una de las ventajas de la instalación es que permite la inclusión de diferentes herramientas técnicas en un mismo espacio escénico.

Fig. 12. “Proceso de experimentación audiovisual”, Guerrero Lizeth, 2016.

De ese modo, se empezó a realizar un proceso de experimentación audiovisual que buscaba encontrar los elementos adecuados para la obra final. En el proceso se utilizaron actores, gráficos y se fueron descartando e incluyendo elementos. En general fue un proceso bastante arduo y tenso en el que se experimentaba básicamente con el video mapping. Pero la experimentación no se quedaba en esta técnica sino que incluye elementos del fotomontaje con el fin de unir al hombre con el árbol, como se verá a continuación:

Fig. 13. “Simbiosis entre el árbol y el hombre”, Guerrero, Lizeth. 2016.

Fig.14. “Proceso de experimentación performativo”. Guerrero Lizeth. 2016.

Las imágenes previas hacen parte del proceso artístico para la realización de la video instalación finalmente titulada “Simbiosis”, propuesta artística que permite apreciar la íntima relación maternal existente entre hombre y árbol, resaltando esta unidad para reivindicar la vida y olvidar por un momento la perspectiva utilitarista que solo ve carne y madera.

Esta pieza artística busca unir elementos conceptuales y plásticos para recrear esa relación simbiótica de vida como elemento fundamental para la existencia del mundo; busca ser una experiencia artística enriquecedora desde los sentidos, permitiendo al espectador interactuar con el espacio, el sonido, el video y algunos objetos instalativos. En ese sentido, el proyecto se justifica como video instalación que está atravesado además por un elemento construido con materiales naturales como lo son el bejuco y las hojas de los árboles, exploración formal que

complementa por medio del video su narrativa visual, transformando los elementos allí instalados en un espacio multisensorial e incitando al espectador a experimentar este espacio como uno totalizante de una obra de arte, en el sentido planteado por Groy.

En general, el espacio es pensado y diseñado con el fin de formar un discurso que entre los elementos cobra importancia; en el que la mirada también se dispersa hacia múltiples focos de atención, porque se hace más importante entender las relaciones y conexiones que se desprenden entre los elementos y el espacio. A continuación se presentan las imágenes del boceto virtual de espacio instalativo.

Fig. 15. “Boceto: Vista lateral video instalación”, Guerrero, Lizeth. 2017.

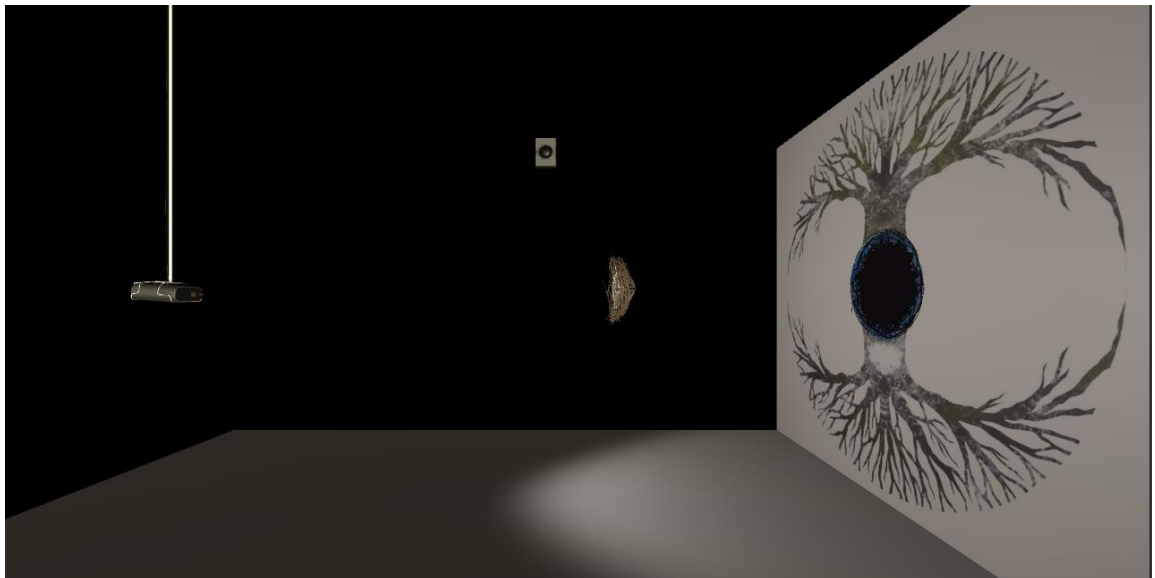

Fig. 16. “Boceto: Vista diagonal video instalación”, Guerrero, Lizeth. 2017.

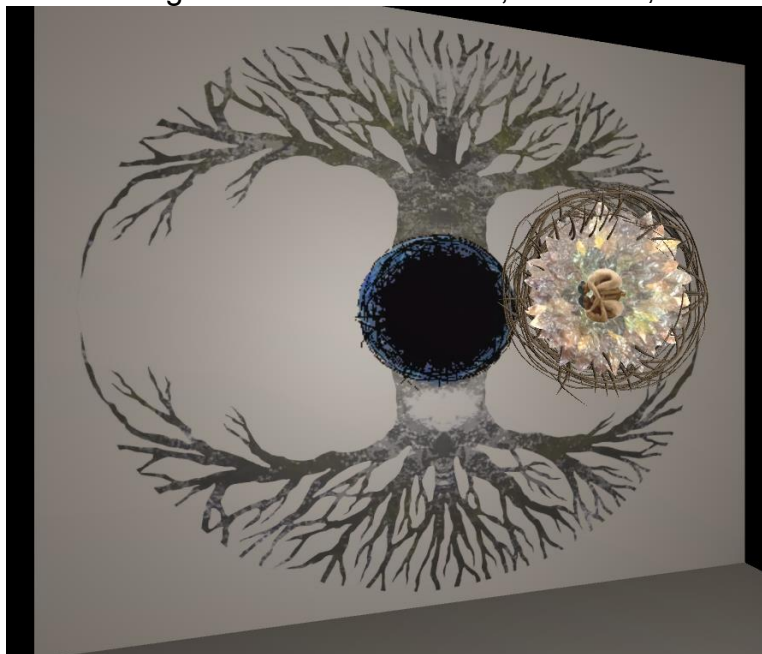
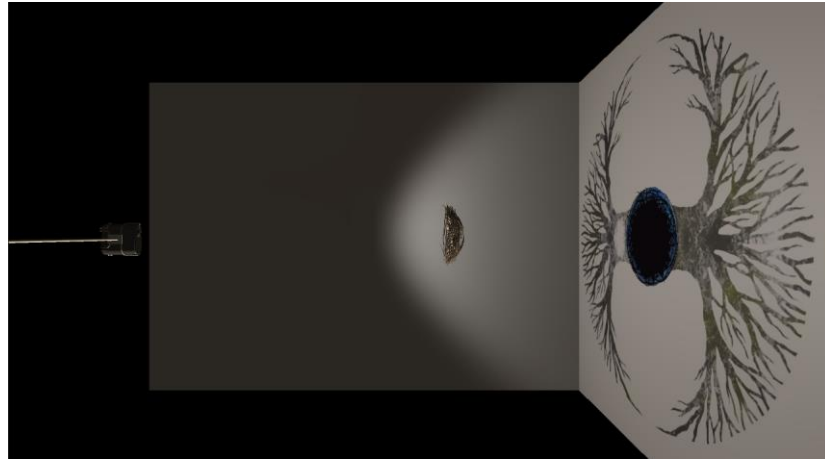

Fig. 17. “Boceto: Vista frontal video instalación”, Guerrero, Lizeth. 2017.

Fig. 18. “Boceto: Vista cenital video instalación”, Guerrero, Lizeth. 2017.

Como ya se mencionó, finalmente se dispuso que la video instalación estuviera compuesta por tres elementos que pretenden establecer un diálogo entre ellos, tomando el tres como número cualitativo, numero idea que simboliza el equilibrio, la relación, el vínculo, elemento estabilizador, que sugiere la unidad; los tres elementos son claves dentro de la propuesta, los cuales son:

El árbol: La forma como el árbol entra en juego dentro de la propuesta formal es mediante un video realizado en yuxtaposición con la imagen de algunas copas de los árboles, en movimiento circular a velocidad lenta, permitiendo una composición simétrica, junto con un sonido orgánico, previamente grabado, de las hojas de los árboles al chocar con la brisa.

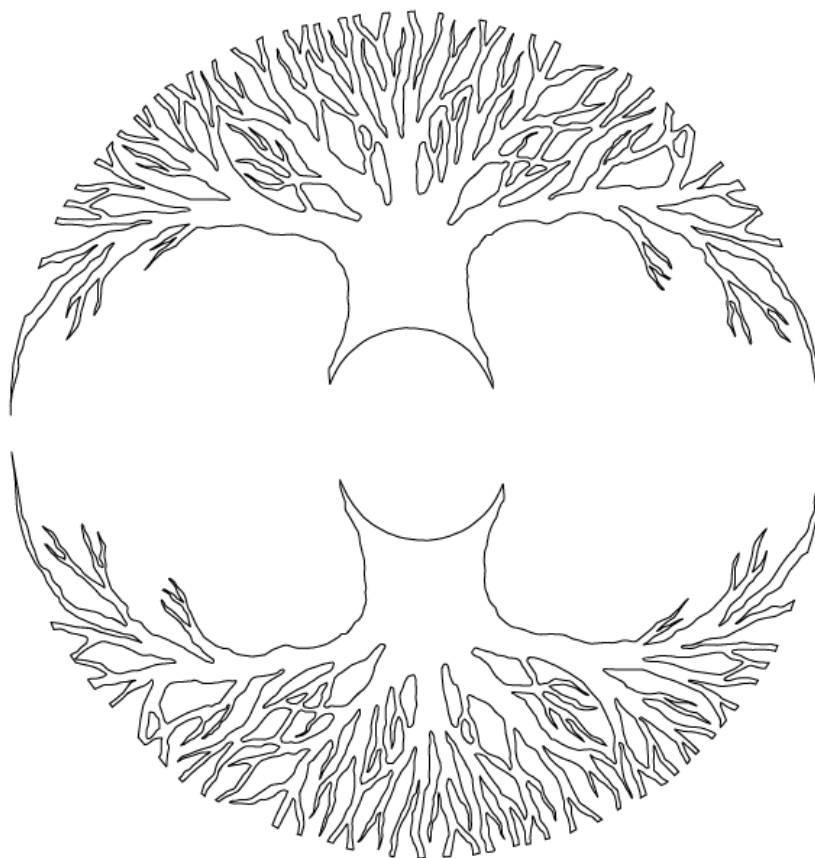
Fig. 19. “Fotografía “en bruto” copas de árboles”. Guerrero, Lizeth. 2017.

Fig. 20. “Copas árboles tras experimentación”, Guerrero Lizeth. 2017.

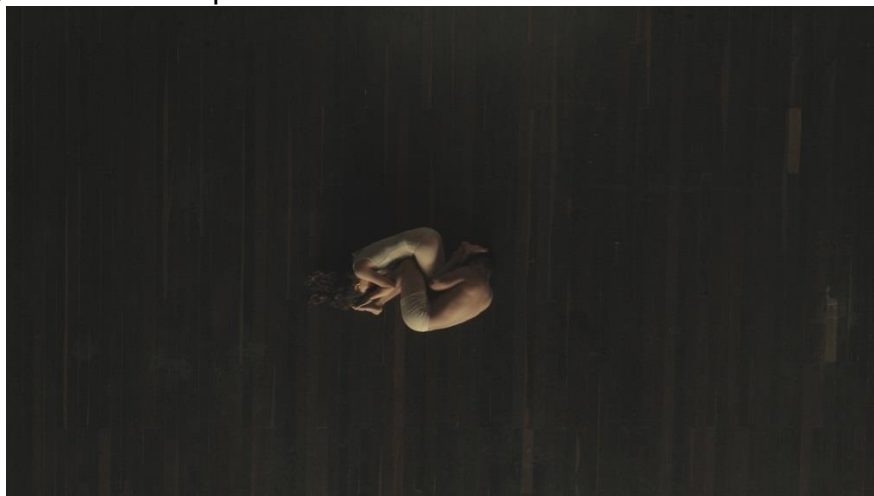
Fig. 21. “Imagen vectorizada de la proyección en mapping”, Guerrero Lizeth. 2017.

El Video proyectado en la pared frontal por medio del mapping, herramienta que posibilita un nivel de interacción entre los tres momentos distintos, tendrá la imagen predecesora. Durante el video este primer elemento se expande en el espacio con su forma fractal, en el que las ramas y las raíces se abren en patrones geométricos de ramificación, colocando en evidencia la polaridad que la imagen del árbol refleja, aquella que en muchas culturas ha significado la unión entre el cielo y la tierra donde la figura del ser humano se ubica en el centro, del mismo modo en que la vida nos ha ubicado en la naturaleza.

El hombre: compuesto por un video performance realizado por una pareja, que ejecutan movimientos corporales al ritmo de los latidos del corazón, a una velocidad real, editado de una manera tal que la danza parece ser continua, aludiendo al paso del tiempo como ciclos vida, momentos de nuestra existencia, las etapas y desarrollo de nuestra evolución, en donde el cuerpo actúa como un híbrido entre el humano y el parásito, jugando en un espacio circular con movimientos que nos hablan de una génesis, una vida interdependiente, que se sostiene, se refugia, protege y alimenta en relación simbiótica con el árbol, colocando de manifiesto ese nexo maternal que existe entre ellos.

Fig. 22. “fotografía del video performance”. Guerrero Lizeth. 2017.

Este Video Performance va proyectado sobre una pieza escultórica esférica hecha de las plantas epífitas o trepadoras, de tallos delgados y flexibles que conviven con los árboles de los bosques húmedos tropicales. Esta pieza llevará en su interior un tejido en hojas secas superpuestas, representantes del follaje de los árboles, laboratorio natural en que se realiza el milagro constante sobre el que toda vida en la tierra reposa: La transmutación de la energía solar en energía química. Estas hojas nos hablan también de los ciclos de crecimiento, decaimiento y renacimiento del ciclo del desarrollo de la vida, en el que todo se encuentra inmerso. Esta pieza estará suspendida de forma vertical en el centro del lugar.

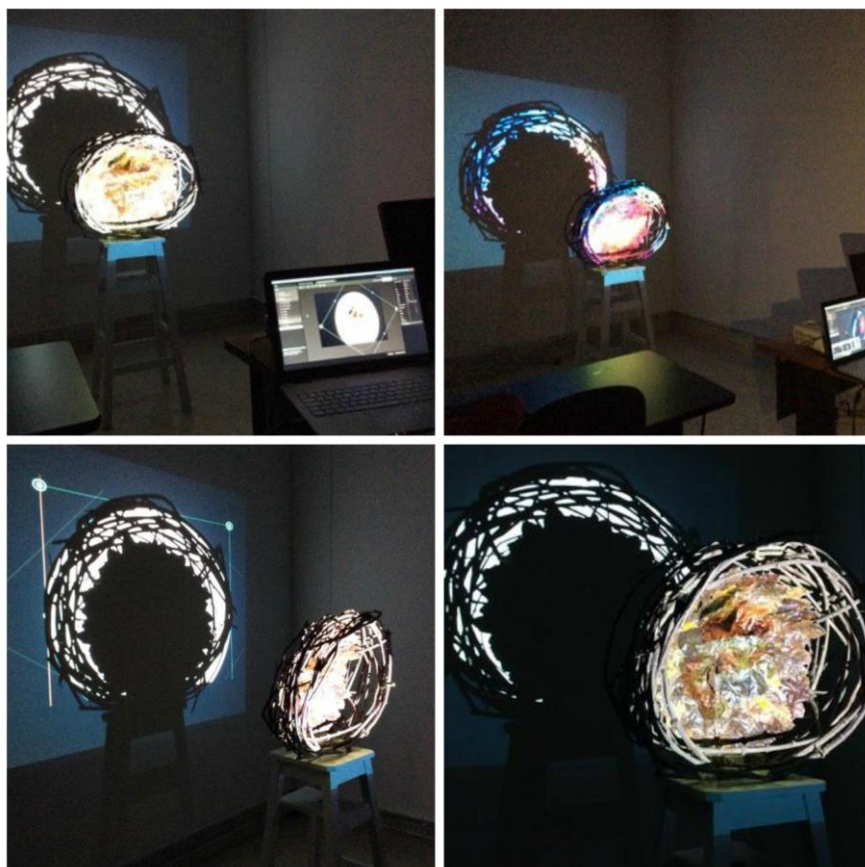
Fig. 23. “fotografías del material escultórico”. Guerrero, Lizeth. 2017.

Fig. 24. "fotografía Pieza escultórica". Guerrero, Lizeth. 2017.

Fig.25. "Experimentación con mapping". Guerrero Lizeth. 2017.

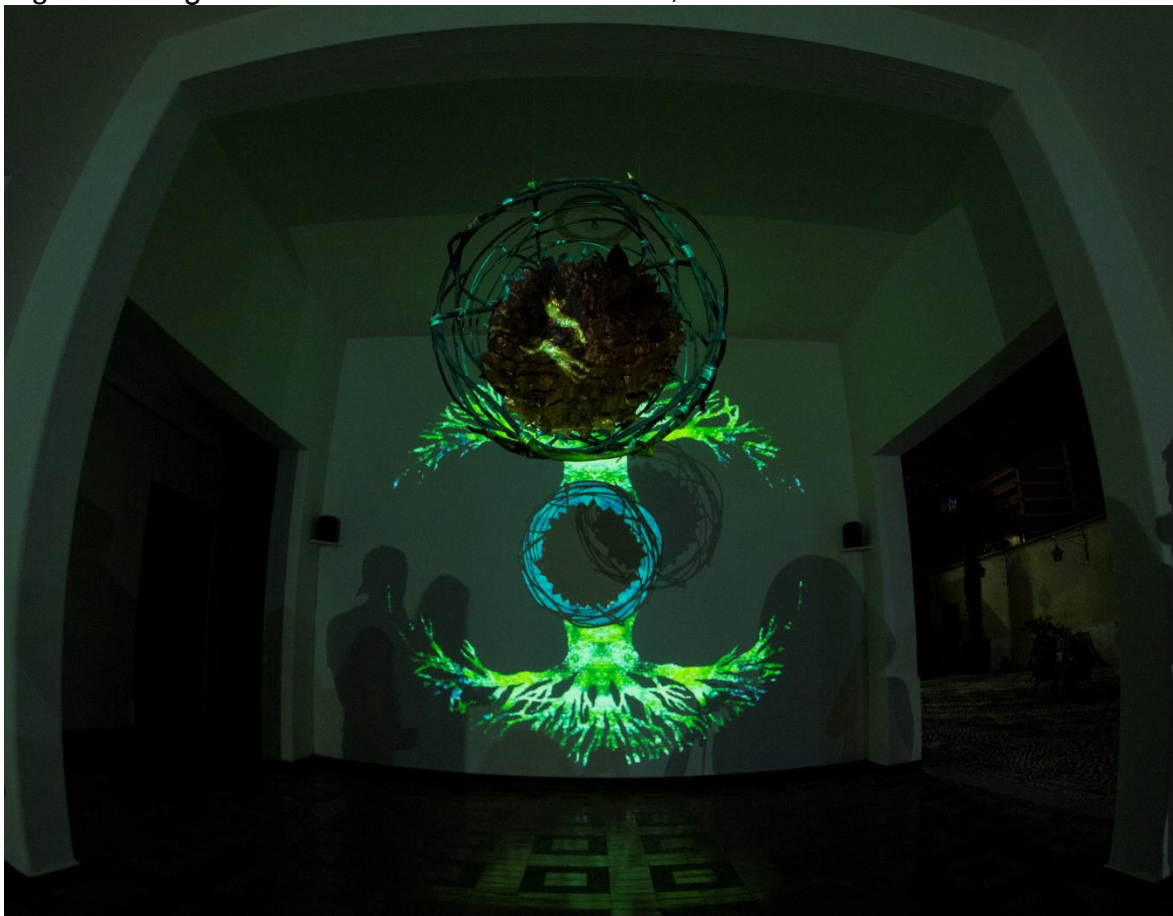
El Agua: simbolizada por medio de una grabación realizada de las corrientes de un río, en el que nos permite contemplar el movimiento del fluido líquido, se encuentra acompañado de un audio orgánico que alude a el sonido dentro del agua, relacionado con los sonidos intrauterinos que el feto en su etapa de gestación escucha.

Fig. 26. “Imágenes del agua: en bruto/tras experimentación”. Guerrero, Lizeth. 2017.

El agua sentido es utilizado como elemento fundamental que conduce, o es el medio fundamental que comunica al planeta tierra, por lo cual todos los seres vivos se mueven. El elemento dador vida y por el que todos los seres han sido gestados. En su relación con el árbol y el hombre el agua es un elemento medio que los une a ambos. La presente propuesta relaciona al árbol y al ser humano a partir del agua dado su proceso de comunicación vital, que hace referencia a la relación simbiótica entre estos dos seres. De este modo se pretende encarnar al hombre y al árbol en conexión vital, manifestar el nexo maternal que se debe contemplar y considerar atentamente entre los dos seres, y así ver cómo los árboles sostiene a la humanidad.

Fig. 27. "Imagen Obra en exhibición". Guerrero, Lizeth. 2017.

5. CONCLUSIONES

“Simbiosis” representa el interés de la autora por hacer visible la realidad que generalmente se pasa por alto cuando se habla de la importancia física-biológica y espiritual-mística que tiene el árbol en la vida del ser humano. Profundizando en aspectos como: los árboles no solo son fuente de vida para la preservación de la especie humana, sino que están asociados al ser interior del hombre, y existe una fuerte conexión entre esto dos seres que ha sido vivida siglos atrás por las culturas milenarias.

Este proyecto planteó la relación que ha existido entre el hombre y el árbol a través de la historia y cómo el hombre ha desarrollado una forma parasitaria de relacionarse con aquél. En ese sentido, plantea la necesidad de establecer una simbiosis mutualista que incluya beneficios al árbol como especie y no solamente al ser humano.

Se ha identificado una serie de referentes teóricos y artísticos que han manejado la temática teórica y plástica que se plantea para la realización de la propuesta. Dichos referentes han aportado material sustancial para la investigación y puesta en marcha de la obra, con lo que han facilitado la intelección del tema y han aportado los elementos necesarios para incluir artísticamente los ítems requeridos.

El uso de las nuevas tecnologías, medios digitales, han sido de demarcada trascendencia para plantear de manera adecuada los elementos que hacen parte de la instalación y así potenciar la relación entre ella y los espectadores que serán los que la recorran. En ese sentido se ha llevado a cabo la exploración plástica, experimentación con video mapping y video performance, como elementos centrales de la video-instalación que guían la propuesta y dan los elementos sensoriales requeridos para generar la inmersión del espectador en la obra.

BIBLIOGRAFÍA

ARSUAGA, Juan Luís y Manuel MARTÍN LOECHES: *El sello indeleble. Pasado, presente y futuro del ser humano*, Barcelona, 2013.

CANEPA OLAECHEA, Andrea. El revés de lo doméstico. Análisis de la video-instalación. Valencia de España, noviembre 2008.

CESPEDES, Lorena. Medio Ambiente, Víctima del Consumismo. [En línea] Santa Fé de Bogotá, 13 de Febrero de 2013. Disponible en: Erenovable.com/medio-ambiente-la-victima-del-consumismo.

DE MADARIAGA, Salvador. El Hombre y el Árbol. [En línea] Noviembre de 2016. Disponible en: <http://arvo.net/europa-raices-luces-y-sombra/el-hombre-y-el-arbol/gmx-niv102-con10140.html>.

DÍAZ, Concepción. Historia de una tradición: La fiesta del árbol. En: Agricultura Orgánica. 1/2009., p 1.

DOMINGUEZ, Susana & MARTÍNEZ, Ezequiel. Árboles con historia. Forestal. Boletín de información técnica No 215. Enero-febrero de 2002.

DUQUE, Gonzalo. Reflexiones sobre tecnología y medio ambiente. Manizales. Boletín ambiental XIII Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

ELIADE, Mircea. Tratado de la historia de la religiones. La Vegetación, Símbolos y Ritos de la Renovación, Capítulo VIII, 1964.

FRAZER, James. La rama dorada: magia y religión. México D.F. Fondo de Cultura Económica, 1944. P

GARCÍA, Guillermo. Importancia del Árbol en el Desarrollo Humano. *Boletín de la Sociedad Ateneísta de Aire Libre*, 45 (2013).

GROYS, Boris, Políticas de la Instalación, e-flux journal No.2, 2009.

HILJE, Luko. Simbiosis: consideraciones terminológicas y evolutivas. Revista Uniciencia. Vol 1 No 1. Julio-diciembre de 1984. Costa Rica. Pp 57-60.

LARRAÑAGA, Josu. Instalaciones. Aldamar. Editorial Nerea. 2001.

MARÍN, Carmen. Arte y Naturaleza, Revista El Ecologista No.76, Madrid, 2013.

MEDRANO, Antonio. Filosofía Ambiental en la Especie Humana. [En línea] Septiembre de 2014. Disponible en: http://www.antoniomedrano.net/doc/Medrano_Antonio-El_hombre_arbol_espiritual.pdf

PIERRE, Levy. ¿Qué es lo virtual? Barcelona. Editorial Paidós. 1999.

QUÉAU, Philippe. Lo virtual, virtudes y vértigos. Barcelona, Paidós, 1995, Pag. 27.

RAMIREZ, Gloria. El Consumismo Perjudica al Medio Ambiente. En: El Diario del Otún. Pereira, Colombia. 24 de Enero de 2013.

SCHIANCHI, Alejandro. Desde la escultura y el video, hacia la video-escultura, Garcia silva y Piñero, 2009.

SILVA, María G. Al Gore: "El cambio climático es un desafío generacional. Tenemos que ser la generación que hizo lo que debía". En: El Diario El País. Madrid, España. 07 de Febrero de 2007.

SIMARD, Suzanne. How Trees Talk To Each Other. 22 de Julio de 2016. TED. Canadá. 2016.

SIMARD, Suzanne. Talks About Mother Trees [En línea]. Mayo de 2011. Disponible En: <http://www.forestry.ubc.ca/2011/05/prof-suzanne-simard-talks-about-mother-trees/>

VERGARA, Liliana & JIMÉNEZ, Alejandro. Exploración y creación en video mapping aplicado a las artes visuales. Cali. Pontificia Universidad Javeriana de Cali.