

LIBRO DE RECETAS PARA UN PLANETA OTRO

BLANCA DE LA TORRE

cuenca
ALCALDÍA

**BIENAL
DE CUENCA**
FUNDACIÓN MUNICIPAL

Apoyando al arte contemporáneo

Pedro Palacios

Alcalde de Cuenca

Katya Cazar
Directora ejecutiva
Bienal de Cuenca

CREAR, CUIDAR, COCINAR.

La imaginación y la creatividad siempre han sido un territorio de resistencia y salvaguarda, una luz aún en los contextos más adversos, por eso el arte de posguerra no se puede entender solo como una reflexión crítica ante los hechos, pues fue también un gesto reparador de daños.

En la actualidad las propuestas de los artistas generan una posibilidad luminosa, son una estrategia esperanzadora que proporciona un respiro en medio de este maremágnum de incertidumbre y de zozobra.

Ha transcurrido casi medio año desde las declaratorias de emergencia en el mundo. Vivimos lo impredecible en este año doblemente par, considerado dentro de la mitología bibliográfica y cinematográfica, o por las circunstancias, como la época del fin, la más perfecta metáfora del caos. Y el arte se hace presente de nuevo, es una puerta que nos permite salir del guion que, por la eternidad de las horas de encierro y angustia, parecía imposible de evadir.

En el actual contexto, son las instituciones de arte las llamadas a generar otras formas de mirar lo que acontece. No se puede administrar y proponer sino desde lo sensible

y coherente ante la inmensa sensación de pérdida, ante las consecuencias de un virus que llegó a condicionar, a dar la vuelta de manera desproporcionada, una forma de existir que parecía inmutable desde la última pandemia, hace casi un siglo.

Se debe dejar por un momento el *mainstream* para actuar desde lo que sea posible, trasladarse de lo físico al campo de lo virtual, por ejemplo. Revisar y proponer otros caminos de construcción, como quien toma la vía alterna de una inmensa autopista que ahora mismo no tiene un destino claro.

Tomar esa vía alterna significa continuar desde espacios más solidarios, desde estructuras más intimistas y desde profundos diálogos, con acciones muy poderosas y a la vez sencillas en cuanto a su producción. Aquí está el reto: obligarnos a pensar y activar espacios visuales poéticos, crear con lo que dejó el desastre, recuperar la vida desde lo más próximo, desalojar el metarrelato y abrazar un relato más urgente, dinamizar las ideas como recurso postespanto... para arrancar nuevamente

Asumimos una mudanza simbólica, mucho de lo que ha sido el trabajo en territorio físico se traslada a un territorio de intangibles que, si bien ya ocupaba un sitio importante en las artes visuales contemporáneas, era solo un rubro, no, el amplio territorio al que hay que adaptarse y desde donde también debemos proponer alternativas para evitar sus barrancos planos, repetitivos y desérticos.

Por todos estos antecedentes, ubicados ya en el ahora, nos queda movilizarnos de una zona de *stand by*, hacia una

zona de movimiento, a la que se debe entrar con cautela, con un ancla que nos permita en algún momento recuperar parte de ese mundo que existió antes de la COVID 19 y sus sentidos.

Este cambio conlleva una lógica estética y de concepto, no es un intento inmediatista que registra y sube a las redes sociales, discursos, propuestas o imágenes porque sí. No se puede enfrentar irresponsablemente a una inmensa audiencia anodina, a ese espacio sideral magnético electrónico que se determina como nube, si más razón que el cansancio provocado por el desafuero de la enfermedad. Ahora más que nunca se requiere de propuestas afincadas en un trabajo creativo de calidad, que deje testimonios de este habitar, de este drama convertido en un deshumanizante numeral de víctimas siempre en aumento.

La Bienal de Cuenca, desde la actual administración, propone una serie de actividades, ubica dentro de sus ejes estructurales la recuperación de la memoria histórica, ha restaurado y puesto en valor su colección, así como documentos, fotografías, y archivos que son testigos y pruebas de su presencia por treinta y tres años. Esto es hacer justicia al esfuerzo colectivo de la ciudad y del país, por construir una institución que produce y que lleva a cabo el encuentro más importante de arte contemporáneo del Ecuador.

Pero la memoria no solo es aquello que nos queda o que se deja atrás, ni está exclusivamente constituida por el pasado, la memoria es un testimonio en continua construcción, que se elabora, se produce, y se ejecuta. Por esto, la Fundación Bienal presenta una serie pequeña de catálogos digitales

que son, en sí mismos, muestras virtuales de arte y que tiene implícitos muchos de los delicados elementos que construyen una muestra en territorio físico.

La primera edición denominada *De cofines y confinamientos* contó con once importantes artistas mujeres del mundo; como iniciativa y como acción fue muy bien recibida en la comunidad internacional del arte y se convirtió en testimonio de este extraño presente, una memoria del tiempo del cual somos protagonistas y expectantes.

En un segundo momento dentro de esta línea de exposiciones con el catálogo como eje, la Bienal de Cuenca no solo quiere dar continuidad a lo que denominó proyecto *Home Made* sino que amplía su versatilidad, invitando a colegas curadores a producir dentro de este formato.

Es así que hemos invitado a la curadora española Blanca de la Torre, profesional de amplia experiencia y cuya sensibilidad y trabajo con mujeres artistas es notable. Ella nos trae un proyecto que nos conduce al lenguaje más ancestral primario, y sofisticado de la humanidad: la cocina, no solo como un ensayo sobre espacio cotidiano, sino como laboratorio en permanente activación que amplía su área de influencia.

El reino femenino como un saber instalado, es deconstruido en esta muestra que Blanca denomina: "Libro de recetas para un planeta otro". Presentamos un nuevo hilo conductor, un giro visual atravesado por una estrategia vital, que encuentra la metáfora en el alimento, en aquello que nos nutre en varios sentidos. Una receta es siempre una guía, pero también es una estructura que puede ser intervenida o releída.

Las mujeres han caminado a lo largo de la historia generando mucho conocimiento desde las más diversas áreas, su aporte ha sido extenso en las tareas cotidianas o en las funciones de alta jerarquía, aunque hemos permanecido muchas veces en la periferia de los saberes y otras tantas en la niebla.

Hoy ponemos en valor el conocimiento sobre la vida y sus facetas, incluso a la asociación a cuidar, proteger y cocinar, porque desde esta construcción social las mujeres también hemos marcado directrices, porque es loable y merece respeto el espacio del trabajo doméstico desde donde, incluso siendo impuesto, se han gestado cambios para la sociedad. Algo similar sucede en el mundo del arte, cada vez es más potente la presencia de las mujeres creadoras marginadas a espacios menos visibles.

Las profesionales del arte siempre han sostenido múltiples universos, aquí mismo está un grupo de ellas, talentoso y potente, convocado por un tema lleno de significantes, como es el de elaborar un recetario para la vida. Ante un llamado lleno de sonoridades hay una activación de la sensualidad de los gestos conceptuales, sus propuestas nacen en una época que no ha sido menos dura con las mujeres, muestran que desde siempre, saben y conocen de estrategias de supervivencia.

Esta curaduría promueve una suerte de bálsamo y al mismo tiempo activa las contradicciones humanas, con lo que ahora mismo nos ha quedado, como partículas de ciclones que ya no agitan el viento, pero permanecen ahí indagando nuestra fragilidad.

Cada una de las obras, así como la propuesta curatorial, nos acercan a aquello que miran las artistas, pero esa contemplación exige y mueve.

Texto e imagen se potencian para remover al otro, a quien nos mira y nos observa. Funciona... deja escritos, notas, apuntes que se convierte en mapas, hojas de ruta, en fórmulas para llegar a buen puerto, para elaborar el oficio de la espera, una desconocida pero victoriosa espera de porvenir.

Este gran trabajo también apuntala el camino a la 15 edición de la Bienal de Cuenca, nos permite mantenernos en la obligación de enseñar que una bienal de arte no solo es la gran muestra, sino que implica un proceso paulatino, cuidado, afectuosamente hilvanado. Los ajetreados días del evento no llegan solos, son precedidos y empujados por una secuencia fonética de voces y de pequeños constructos simbólicos. Esos refuerzos, por ahora, llegan desde la travesía de lo virtual como resistencia, réplica o escape a una realidad que añoramos.

Katya Cazar
Agosto, 2020

LIBRO DE RECETAS PARA UN PLANETA OTRO

BLANCA DE LA TORRE

"[...] Solo las lecciones de la realidad nos pueden enseñar a transformar la realidad."

Bertolt Brecht, La lección de Baden-Baden sobre el consentimiento

Una de las consecuencias que parece percibirse tras el punto de inflexión que ha supuesto la crisis de la COVID-19 es la latencia de un mundo aún más polarizado. Por un lado, aquellos que promueven las iniciativas comunitarias y creen en la transición ecológica para la construcción de otro mundo posible apoyando nuevas estrategias de descarbonización, economía circular y justicia ambiental. Por el otro, aquellos que han incrementado su escepticismo y no ven ninguna alternativa factible al sistema capitalista o que incluso siguen viéndolo como el único motor de una equivocada idea de progreso y desarrollo propia del sistema neoliberal.

La pandemia también nos ha demostrado la necesidad de buscar otros puntos de partida, que tienen que ver con la aceptación de una multiplicidad de escenarios factibles. Lo que antes parecía irreal ahora es facultativo, y sería interesante asumir que esta incertidumbre no ha de ser necesariamente aciaga, sino que puede suponer la antesala de un escenario diferente (de la naturaleza que sea) para el que hay que estar preparado. Tenemos que estar capacitados para habitar un planeta que ya es otro, y para ello el arte se presenta como un campo de ensayo favorable, como el lugar de la contingencia: ese territorio indefinido donde todo es posible aunque nada parezca ser necesario.

Tomando esto como punto de partida, el formato de este proyecto se propone a modo de libro de recetas para “un planeta otro”, para el insólito espacio de posibilidades que se abre tras la crisis global de la COVID-19. En este singular reducto, el arte se ofrece como un pilar básico en la construcción de nuevas narrativas, a partir de imaginarios también nuevos. Los relatos han cambiado: ha llegado la hora de buscar otros nuevos. Y en ese rastreo, también los formatos requieren un giro copernicano. Es esta la intención, se ofrece aquí una suerte de catálogo de instrucciones, sin otro fin que el de la posibilidad de que el espectador “haga sus obras”. Una especie de *DIY*¹ para tiempos convulsos siguiendo las instrucciones de algunas de las artistas más relevantes del momento.

1 Abreviatura en inglés de "Do It Yourself", que significa "Hazlo tu mismo" en castellano.

La selección de obras –de todo tipo de medios y formatos– tiene que ver también con la idea de la necesidad de crear un mundo más habitable y sostenible, donde el concepto de resiliencia se desarrolla en diferentes vertientes que hablan de la reorganización de nuevas formas y fórmulas alternativas para la construcción de otros mundos posibles.

Tania Candiani insta a descolonizar la naturaleza a partir de un ejercicio de investigación, exploración, invención y producción, que toma como punto de partida los métodos de observación utilizados por los viajeros científicos en las expediciones organizadas en los siglos XVIII y XIX, la iconografía científica, las descripciones orales y escritas, las estrategias empíricas de conocimiento, las tecnologías ancestrales, así como teorías y manifiestos de la permacultura.

Otra mirada dentro de esa descolonización de la naturaleza nos es ofrecida por **Elena Lavellés**, mediante la creación de nuestro propio mapa para analizar lugar, entorno y recursos de la zona que habitamos a modo de cosmología². En línea con sus investigaciones artísticas, sugiere analizar las políticas de extracción de recursos naturales ligados a sus complejas lógicas de poder y explotación, apelando a la necesidad de una nueva era libre de combustibles fósiles.

2 El término griego *kósmos* significa mundo, universo, considerado como un sistema complejo y ordenado, por el orden que se revelaba al observar la impresionante hermosura del cielo. Este término es opuesto a caos: abismo, oscuridad, la materia informe o sin forma antes del nacimiento del *kósmos*.

Para Naomi Klein el carbón fue la tinta negra con la que se escribió la historia del capitalismo moderno. El hecho de que formemos parte de sociedades industriales o posindustriales significa que aún vivimos dentro de una historia cuyos renglones se han escrito con carbón³. Urgiendo estrategias de descarbonización, **Amor Muñoz** nos enseña a crear objetos sostenibles para producir nuestra propia energía, realizados a partir de paneles textiles solares, como parte de su proyecto de largo recorrido: Yuca_Tech, una suerte de laboratorios tecnológicos que ha desarrollado en colaboración con diversas comunidades, con el fin de que produzcan su propia energía en función de sus correspondientes necesidades y recursos.

La domesticación de la naturaleza y el impacto en los ecosistemas es donde sitúa el ojo crítico **Carma Casulá**. Centrando su atención en el vertido de objetos de uso doméstico en el entorno natural y los consecuentes paisajes distópicos creados por el impacto de estos, nos propone la creación de nuestro propio paisaje que nos haga reflexionar sobre el consumo, tanto el doméstico como el de la propia naturaleza.

Este exceso de consumo es el punto de partida de la obra de **Mary Mattingly**, que nos invita a pensar sobre el ciclo de vida de cada objeto que poseemos y el modo en que cada uno de ellos lleva inscrito el trauma de la historia de sus

3 Naomi Klein. (2015) *Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima*. Barcelona, España: Paidós, p. 222.

cadenas de producción. Con estos objetos de reflexión que hemos ido acumulando a modo de síndrome de Diógenes capitalista, la artista plantea la construcción de una enorme escultura performativa.

Uno de los termómetros de medición del cambio climático y la salud medioambiental son los arrecifes de coral, organismos que ya en la icónica Cumbre de Río de 1992 se convirtieron en un símbolo de la biodiversidad marina, aunque parece ser según los últimos informes del IPCC, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que son una de las muchas especies condenadas a la extinción, incluso si se cumpliera la, demasiado optimista, perspectiva de aumento de temperatura a solo 1,5 grados “sugerida” en el Acuerdo de París de 2015.

Diane Burko lleva años investigando sobre la decoloración de los corales, trabajando siempre en la intersección entre arte, ciencia y medioambiente. Propone la realización de una pintura que al tiempo de ser estéticamente irresistible señale las amenazas del cambio climático. La artista busca a menudo contrarrestar el escepticismo en torno a este tema entrando en el discurso público con el objetivo de hacer que el espectador reflexione, asuma la responsabilidad y actúe.

En las investigaciones de Burko hay un fuerte componente comunitario, una línea similar en la que se sitúan los proyectos de **Basia Irland**, quien lleva décadas centrando su trabajo en torno al agua, su escasez y las enfermedades relacionadas. En esta ocasión nos enseña cómo realizar uno de sus ya reconocibles libros congelados, que abordan las problemáticas en torno al agua, la importancia de la preservación de la biodiversidad del río y la protección de los ecosistemas.

La reparación del ecosistema es también uno de los principales objetivos de **Lucía Loren**, para quien a menudo el proceso de trabajo se convierte en un espacio abierto a la participación de la población que habita el lugar, generando un intercambio de experiencias y conocimientos entre el proceso artístico y la población rural. En esta ocasión nos propone el cosido –literal y simbólico– del territorio, utilizando los elementos del paisaje para realizar pequeñas variaciones que reflexionen sobre el propio concepto de paisaje cultural.

En esta línea de los cuidados, interespecies y con la propia tierra, se sitúa también la propuesta de **Regina José Galindo**. Su *performance* apela a la reconexión con la naturaleza y el retorno a las raíces, desde lo físico y lo simbólico. En la misma dirección, la filósofa y activista india Vandana Shiva habla del desarrollo como desarraigo, señalando de qué forma el concepto occidental “desarrollo” ha significado la ruptura de los nexos ecológicos y culturales con la naturaleza y transformado las comunidades orgánicas en individuos desarraigados que buscan identidades abstractas, así como “los que hoy denominamos ‘movimientos ecologistas’, en el Sur son realmente movimientos en pro de las raíces (...) son estas las luchas que libran los pueblos en las ruinas forjadas por el desarrollo para recuperar el sentimiento de identidad y el control de sus destinos”⁴.

4 Vandana Shiva. (2014) *Sin casa en la “Aldea Global”*. En *Ecofeminismo*, Maria Mies y Vandana Shiva. Barcelona: Icaria, p. 185

Todas las artistas aquí presentes visibilizan las complejas relaciones que subyacen en la explotación del medio ambiente y la interseccionalidad entre este y los ámbitos de lo social, lo económico y lo político. Unas relaciones basadas en el dominio sobre la naturaleza que han dado como consecuencia el mal llamado “Antropoceno”, un término generalizador y que elude las implicaciones coloniales, ecológicas y políticas del deterioro del planeta. Ante la multitud de alternativas que se han ido proponiendo a este término a lo largo de los últimos años, (Capitaloceno, Ctuluceno, Euroceno, etc.), yo sugiero el empleo de “Bioceno” para apelar a una nueva era que sitúe la vida en el centro. Así, el Bioceno hablaría también de otro de los nexos en el trabajo de las artistas que aquí se recogen: el compromiso ecosocial, su intrínseca relación con el sentido de comunidad, la ética de los cuidados y la construcción de lo colectivo.

Desde diferentes geografías, los trabajos que se presentan caminan de la mano de las palabras de Lucy Lippard, que nos recuerda que el paisaje local es un reflejo de una problemática global y que la suposición de una dicotomía entre lo local y lo global ignora el hecho de que lo global no es más que la suma de muchos “locales”⁵.

En todas las propuestas subyace una lectura en clave biopolítica que revela cómo la explotación del territorio va unida a la explotación de la cultura, al tiempo que hacen una

5 Lucy R. Lippard. (2014) *Undermining. A Wild Ride Through Land Use, Politics, and Art in the Changing West*. New York: The New Press, p. 136

relectura del discurso de la producción del espacio, aquel que Henri Lefebvre señalaba como un producto de los procesos y relaciones sociales transformado bajo el capitalismo⁶.

Una de las cosas a las que nos ha instado la pandemia es a volver a observar, a prestar atención a nuestro contexto inmediato. Nos ha recordado que la única vía posible es la ruptura con la prometeica actitud colonizadora y *mercantilizadora* de la naturaleza que nos ha conducido a este callejón, y que hay multitud de fórmulas para contrarrestar los procesos hegemónicos, para la construcción de tejido comunitario sustentable. La crisis nos ha recordado que existen alternativas de resistencia ante el capitalismo y sus devastadoras consecuencias, y todas ellas pasan por la descarbonización, la atención a lo colectivo, la descolonización de la naturaleza y las estrategias de reparación del territorio y de la sociedad en que se inserta.

Las artistas aquí presentes nos ayudan a comprender las redes de interconexión anexadas a los seres interdependientes que somos, y se insertan en esta nueva narrativa del Bioceno, donde predomina la visión sistémica y los relatos integradores con el fin de crear comunidades sostenibles y resilientes con una hoja de ruta clara y consistente, para iniciar la transición hacia una nueva era *posfósil*.

6 Henri Lefebvre (2013) *La producción del espacio*. Madrid: Capitán Swing Libros.

[...] hacen falta muchas cosas para cambiar el mundo:
ira y tenacidad. Ciencia e indignación,
la rápida iniciativa, la larga reflexión,
la fría paciencia y la infinita perseverancia,
el entendimiento del caso particular y el entendimiento del conjunto;
solo las lecciones de la realidad nos pueden enseñar a transformar la realidad.

Bertolt Brecht, La lección de Baden-Baden sobre el consentimiento

LIBRO DE RECETAS
PARA UN PLANETA OTRO

TANIA CANDIANI

EXPEDICIÓN BOTÁNICA

Poseer la naturaleza se convirtió en una de las primeras ambiciones de las colecciones europeas del siglo XVI. Los primeros museos o *Kunstkammer* estaban formados por especímenes de flora y fauna que, en el imaginario de aquellos años, se presentaban como exóticos e inmediatamente debían ser clasificados, el nacimiento de la taxonomía. Desde entonces, y en especial en el siglo XIX, una figura se hace necesaria: la del viajero científico, quien a su vez solicitaba, la mayoría de las ocasiones en que iniciaba un proyecto de viaje, ser acompañado por los mejores artistas. Tal fue el caso de David Roberts en Egipto, o Desiré Charnay en México, un fenómeno que podemos denominar como el nacimiento de la iconografía científica.

De este modo la flora y la fauna eran representadas por los mejores artistas de la época para después funcionar como documento visual ante las primeras "Academias de Ciencias".

Pero como todo fenómeno de conocimiento, los viajes y las expediciones provocaron diversas acciones en ambos lados del Atlántico. Mientras en Europa se analizaban como parte de los programas del enciclopedismo y su epistemología científica, en el Nuevo Mundo cuestionaron el Saber Criollo y determinaron la creación de instituciones científicas propias. Uno de los factores más interesantes era el "intercambio" de saberes que tenía lugar entre los viajeros y los eruditos locales que los recibían.

La metodología que se utilizaba era la siguiente: tras una investigación botánica, que respondía a cierta epistemología científica marcada por las normas del conocimiento prevalecientes en el periodo histórico, se procedía al mapeo y reconocimiento de la zona de trabajo, a recorridos de observación y exploración y recolección de datos y registros (enunciación científica, enunciación tradicional, representación visual del objeto y monotipo).

Herbario. Honda, Colombia (2017)
Tania Candiani, México

EXPEDICIÓN BOTÁNICA

ANTES DE COMENZAR:

Busca documentos históricos, ficción, literatura, etc. donde se relacionen algunos de estos procesos, como las crónicas de los viajes de Bruce Chatwin, Paul Theroux, W.G. Sebald, Samuel Purchas, John Harris, Caroline Alexandre, John Newberry, Norman Lewis, Alexander von Humboldt, Wade Davis, Alejo Carpentier, Mary Louise Pratt, entre muchos otros.

Después elige una zona específica y contacta con la comunidad local para poder hablar sobre las plantas elegidas.

RECETA

INGREDIENTES:

- Tijeras
- Bolsas de plástico
- Papel de periódico y papel secante
- Prensa casera, a base de dos tensores o cuerdas y dos planchas de madera
- Etiquetas o cinta adhesiva libre de ácido
- Cuaderno
- Tinta para monotipos
- Vitrina o cajón
- Pliegos de papel o cartulina de calidad A3
- Lápiz y bolígrafo
- Rodillo

INSTRUCCIONES:

1. RECOLECCIÓN DE EJEMPLARES Y RECOGIDA DE DATOS

Las plantas deben cortarse con tijeras y lo más completas posible. Colócalas en bolsas de plástico en un lugar fresco hasta su preparación para el secado, que no debe demorarse nunca más allá del día siguiente a la recogida.

Anota en el cuaderno la mayor cantidad de datos (localidad, altitud, hábitat, fecha, color, flor y fruto, olor) y si existe información local de la planta (periodo de floración, data de sembrado, cuándo la podan, con qué nombre se le conoce, etc.).

2. IMAGEN

Representación visual del objeto por medio de dibujos, gráficas de ubicación, pinturas fotografías, registro en video.

3. MONOTIPOS DE RETOÑOS Y HOJAS NUEVAS

Durante la recolección elige uno o dos ejemplares de hojas recién brotadas de cada una de las plantas.

Cubre ambos lados de la hoja con tinta y presiona la hoja entintada entre dos páginas del cuaderno. Pasa cuidadosamente un rodillo en una sola dirección. Separa las hojas de papel, retira la planta y deja secar antes de cerrar el cuaderno.

4. PRENSADO Y SECADO

Elimina todo rastro de agua de la planta para evitar que entre en descomposición, colocándolas en pliegos individuales de papel de periódico o secante procurando que tengan una disposición semejante a la que tenían en vivo y con una etiqueta identificativa. Los distintos pliegos se van poniendo unos sobre otros de forma ordenada, introduciendo entre ellos más papel secante. Cuando se ha formado una pila se procede al prensado, colocándolos en la prensa casera. Espera una semana, cambiando cada día el papel de periódico o secante para evitar que se pudra.

5. MONTAJE Y CONSERVACIÓN

Una vez secas, las muestras se montan en papel de algodón o cartulinas blancas, pegándolas con cinta adhesiva no plástica o pegamento especial. También puede adherirse un pequeño sobre en el que se colocarán las semillas, frutos o restos que pudieran haberse desprendido del espécimen. La muestra ya montada se guarda en un pliego doble de papel satinado.

6. INSTALACIÓN

Coloca el herbario, una vez clasificado, dentro de una vitrina o cajón y prueba a articular una narrativa que emerja de las tensiones del propio conocimiento adquirido. El “conocimiento científico” debe verse contrapuesto a los saberes tradicionales.

Añade el resto de materiales de investigación (notas, dibujos, monotipos, etc.) para componer tu propio relato.

TANIA CANDINI

Ha recibido prestigiosas becas y premios como Guggenheim (2011), Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, Smithsonian Institution (2018), Award of Distinction Festival Prix Ars Electrónica (2013). Ha representado a México en la 56.ª Bienal de Venecia (2015). Su trabajo ha sido exhibido en museos, instituciones, bienales y espacios internacionales destacando Queens Museum, Nueva York; National Taiwan Museum of Fine Arts, Taiwan; LAZNIA Center for Contemporary Art, Gdansk, Polonia; MOLAA. Los Ángeles, California; ARTIUM, Museo Vasco de Arte Contemporáneo. Vitoria-Gasteiz, España; Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam; ASU Art Museum, Phoenix; Polytechnic Museum, Moscow; National Centre for Contemporary Arts, Nizhni Novgorod, Rusia; XI Cairo Biennial; IV Kochi-Muziris Biennial; XI Bienal de Cuenca; XIII Bienal de la Habana. En México ha exhibido en el MACO, Oaxaca; MUAC; el Museo del Chopo y el Museo Amparo, entre otros. Su trabajo forma parte de importantes colecciones públicas y privadas. Entre sus libros destacan "Cinco variaciones de circunstancias fónicas y una pausa" (2014); "Habita Intervenido" (2015); "Possessing Nature. Pabellón de México. Bienal de Venecia" (2015) y "Cromática" (próximamente).

www.taniacandiani.com

ELENA LAVELLÉS

FORTHCOMING TOPOGRAPHIES

Los mapas han servido siempre para abstraer la materialidad del territorio y las relaciones espaciales. No debemos olvidar la etimología de Geo/grafía: escritura de la tierra. Elena Lavellés recupera aquí el sentido original o simbólico del término. Los mapas se convierten en cartografías representacionales no solamente de un territorio, sino un mapeado que habla de justicia climática, de políticas de uso del territorio y políticas del extractivismo.

La artista creó estos dibujos a partir de mapas intervenidos correspondientes con las ciudades y regiones colindantes de Ouro Preto, Ciudad del Carmen (Golfo de México) y Gillette, los tres escenarios principales que han sufrido y sufren las políticas de extracción de oro, petróleo y carbón. Muestra las dinámicas del petrocapitalismo y la transformación de los recursos en flujos de capital.

Lavellés propone la realización de dibujos sobre mapas similares que nos servirán para una mejor comprensión de su uso y distribución de los recursos naturales de la zona, con el fin de entender mejor el entorno en el que vivimos, cómo lo habitamos y de qué manera nos ubicamos en el territorio.

La lectura, reinterpretación de las elevaciones en el territorio y su intervención activa a partir de nuevos materiales, nos permite en cierto modo deshacernos de las dos dimensiones, añadiendo un espacio social y medioambiental. Esto nos da acceso a analizar y representar el entorno, los recursos utilizados y su distribución a nuestro alrededor, a partir del lenguaje topográfico en su intersección con otros lenguajes como el artístico/plástico propone generar nuevas visiones del impacto del ser humano en la naturaleza.

Forthcoming Topographies-Oil, Gold, Coal I (2018)
Elena Lavellés, España

Tintas, acuarela, trazas de petróleo, oro y carbón del golfo de México, Brasil y EE.UU., polvo metálico y resina sobre Khadi Paper
116 x 84 cm
Mapas topográficos de las diferentes regiones intervenidas

FORTHCOMING TOPOGRAPHIES

ANTES DE QUE EMPIECES:

Visita y pasea por la zona seleccionada, habla con diferentes personas que vivan en el lugar y proximidades, busca información sobre su historia y desarrollo geológico. Toma fotografías con la cámara (puede ser la del móvil o cualquiera que tengas disponible). Observa cómo vive la gente en esa zona, cuáles son las principales profesiones en ese lugar, si hay infraestructuras de movilidad tales como carreteras, autopistas o caminos. Presta atención al tipo de naturaleza que hay, si la hubiese.

RECETA

INGREDIENTES:

- Mapa de la zona sobre la que vayas a trabajar
- Acrílicos
- Acuarelas
- Pigmentos
- Materiales y objetos recogidos
- Tintas
- Pinceles
- Agua
- Recipientes
- Plumillas
- Papel

INSTRUCCIONES

1. Selecciona los lugares de la ciudad en los que puedas conseguir diferentes materiales y objetos con los que posteriormente puedas trabajar: rocas, tierra, recursos procedentes de la naturaleza tales como carbón, minerales, madera, etc.
2. Busca un mapa de la zona en la que estés viviendo o trabajando (preferiblemente topográfico en el que se vean las curvas de nivel para poder interpretar el relieve de la zona y trabajar con estas formas representativas).
3. Ubica y delimita el lugar que quieras trabajar, interpretar y transformar visualmente.
4. Copia el mapa en el papel.
5. Trabaja con los materiales que hayas recogido en los lugares que has visitado: machaca, mezcla y haz pruebas con otros papeles para saber qué texturas y formas quieres realizar.
6. Realiza una intervención en el papel con los diferentes materiales seleccionados: dibuja, pinta, crea tu propia interpretación del territorio.
7. Deja secar por uno o dos días.
8. Enmarca o instala como consideres.

ELENA LAVELLÉS

Su trabajo se caracteriza por un amplio proceso de investigación teórica y de campo, que explora correspondencias entre estratos sociales y capas geológicas en el contexto de geología política, antropología y ecología para crear instalaciones en las que usa fotografía, vídeo, performance, dibujo y material de archivo.

Lavellés cuenta con proyecciones y exposiciones individuales y colectivas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Washington D.C., Singapur, Buenos Aires, Ciudad de México, Praga, y Madrid, entre otras.

Ha formado parte del Whitney Museum Independent Study Program, Nueva York y tiene un MFA en Photography & Media and Integrated Media en California Institute of the Arts -CalArts Los Ángeles.

Ha recibido diferentes premios, becas y residencias tales como Meetfactory 2019 (Praga); Generación 2018 (La Casa Encendida, Madrid); Beca BBVA Multiverso a la Creación en Videoarte 2017; (Fundación BBVA), Residencia Blueproject Foundation 2017; (Barcelona), Programa de Residencias Matadero Madrid 2017; NYSCA 2017 Electronic Media & Film Finishing Fund Grant (Nueva York); Beca de excelencia del gobierno de México 2015 (CDMEX, Ciudad de México); Tropical Lab 2014 (Singapur); Bartman Grant (Los Ángeles).

www.eleналavelles.com

AMOR MUÑOZ

YUCA_TECH: ENERGÍA HECHA A MANO

YUCA_TECH: ENERGÍA HECHA A MANO, 2014-2016

Yuca_Tech es un proyecto artístico de contenido social, que busca crear trabajo comunitario para resolver problemas locales, utilizando recursos de baja y alta tecnología, yuxtaponiendo nodos como tradición e innovación con tecnologías apropiadas.

Se trata de un laboratorio de tecnología comunitaria, cuyo objetivo es crear una serie de piezas artísticas / tecnológicas como artefactos textiles fotovoltaicos y algunas piezas con luz utilizando nuevos materiales y fibras tradicionales dentro de un proceso artesanal. Es necesario que las piezas finales trabajen con energía solar y representen una mejora en la vida de la comunidad.

Para la artista es importante que las personas aprendan a hacer su propia tecnología porque esto genera un vínculo afectivo entre usuario y objeto tecnológico.

Algunas de las piezas realizadas son paneles textiles solares, objetos cotidianos con luz LED alimentada por energía solar (sombreros y sandalias) y algunas bolsas solares diseñadas para almacenar electricidad, que han sido probadas por algunos vendedores ambulantes, quienes venden energía por 5 pesos el minuto a los transeúntes que necesitan recargar sus teléfonos celulares.

Panel solar textil

MATERIALES

- 5 metros de hilo conductivo
- Aguja
- Tela o fieltro grueso 48x35 cm
- Diodo 1N4001 o 1N4007
- 2 cables de 15 cm (1 negro, 1 rojo)
- 8 celdas 3V 50 mA

1. Colocar sobre el soporte de tela las celdas flexibles en composición híbrida (serie y paralelo).

CELIDAS EN SERIE

CELIDAS EN PARALELO

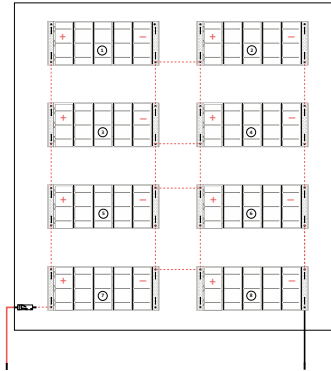

2. Fijar con hilo conductivo las celdas haciendo una puntada sencilla en cada extremo.

3. Con puntadas cortas conectar cada elemento con hilo conductivo, tal como se muestra en la imagen.

4. Adjuntar un diodo al panel solar, conectando el ánodo (+) de dicho elemento con el polo positivo de la celda

5. Finalmente agregar los pines del panel haciendo un ojal en cada cable y cosiendo el cable negro en el negativo de la celda 8 y el cable rojo en el cátodo (-) del diodo.

Lámpara recargable

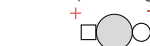
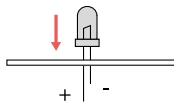
MATERIALES

- 1 batería 3.6 v 550 mA
- 9 LEDs blancos, ultra brillantes de 3 mm
- 3 metros de hilo conductivo
- hilo regular de costura
- Aguja
- 1 broche de presión (hembra-macho)
- 2 piezas de fieltro circulares con diámetro de 12 cm
- 2 cables de 10 cm (1 negro, 1 rojo)
- Relleno de poliéster

1. En uno de los círculos de fieltro trazar una matriz de 9 puntos. En el lado extremo medio izquierdo coser la pieza macho del broche de presión.

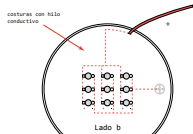

2. Insertar los LEDs al fieltro, colocando uno en cada punto de la matriz, orientando los ánodos (+)

4. Unir con hilo conductivo, en una sola conexión, los pines positivos y en otra los pines negativos, así como se muestra en el esquema, haciendo puntadas muy finas.

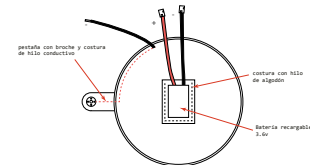
5. Costurar una salida positiva hacia la parte superior del fieltro y adjuntarle un cable rojo (pin +) haciendo un ojal para coserlo. Continuar con la salida negativa hacia el extremo centro derecho, rematando y teniendo

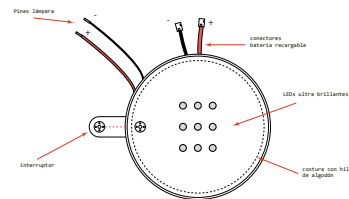
contacto con el broche visible del otro lado.

6. En la otra pieza de fieltro hacer un compartimento central para colocar la batería recargable.

7. A continuación anexar una pestaña de fieltro y coser la pieza hembra del broche. Trazar con puntadas finas una trayectoria hacia la parte superior del círculo para conectarse con el cable negro (pin -), como lo indica el diagrama.

8. Unir ambas piezas de fieltro dejando en la parte interna las conexiones de los LEDs y el compartimento con batería. Coser con hilo normal todo el contorno y rellenar antes de cerrar por completo la pieza.

YUCA_TECH: ENERGÍA HECHA A MANO

ANTES DE EMPEZAR:

Reflexiona sobre los materiales de tu entorno que podrías utilizar y selecciona los que respondan mejor a artesanías o procedimientos tradicionales.

A ser posible reúnete con un grupo de tu comunidad, familiares o amigos para realizar la obra conjuntamente.

RECETA 1

Panel solar textil

INGREDIENTES:

- 5 metros de hilo conductivo
- Aguja de punta
- Tela o fieltro grueso 40x35 cm
- Diodo 1n4001 o 1n4007
- 2 cables de 15 cm (1 negro, 1 rojo)
- 8 celdas flexibles de 3V / 50 mA
- Rodillo

INSTRUCCIONES

1. Colocar el soporte de tela en las celdas flexibles
2. Fijar con hilo conductivo las celdas haciendo una puntada sencilla en cada extremo.
3. Con puntadas cortas conectar cada elemento con hilo conductivo, tal como se muestra en la imagen.
4. Adjuntar un diodo al panel solar, conectando el ánodo (+) de dicho elemento con el polo positivo de la celda.
5. Finalmente agregar los pines del panel haciendo un ojal en cada cable y cosiendo el cable negro en el negativo de la celda 8 y el cable rojo en el cátodo (-) del diodo.

RECETA 2

Lámpara textil recargable

INGREDIENTES:

- 1 batería 3.6 v 550 mA
- 9 LED blancos, ultrabrillantes de 3 mm
- 3 metros de hilo conductivo
- Hilo regular de costura
- Aguja con punta
- 1 broche de presión (hembra-macho)
- 2 piezas de fieltro circulares con diámetro de 12 cm
- 2 cables de 10 cm (1 negro, 1 rojo)
- Relleno de poliéster

INSTRUCCIONES

1. En uno de los círculos de fieltro trazar una matriz de 9 puntos. En el lado extremo medio izquierdo coser la pieza macho del broche de presión.
2. Insertar los LED al fieltro, colocando uno en cada punto de la matriz, orientando los ánodos (+) al lado izquierdo y los cátodos (-) al lado derecho.
3. Doblar, con pinzas mini, los pines de los LED. Se recomienda hacer ojales cuadrados para los pines positivos y circulares para los negativos.
4. Unir con hilo conductivo, en una sola conexión, los pines

positivos y en otra los pines negativos, tal como se muestra en el esquema, haciendo puntadas muy finas.

5. Costurar una salida positiva hacia la parte superior del fieltro y adjuntarle un cable rojo (pin +) haciendo un ojal para coserlo. Continuar con la salida negativa hacia el extremo centro derecho, rematando y teniendo contacto con el broche visible del otro lado.
6. En la otra pieza de fieltro hacer un compartimento central para colocar la batería recargable.
7. A continuación, anexar una pestaña de fieltro y coser la pieza hembra del broche. Trazar con puntadas finas una trayectoria hacia la parte superior del círculo para conectarse con el cable negro (pin -), como lo indica el diagrama.
8. Unir ambas piezas de fieltro dejando en la parte interna las conexiones de los LED y el compartimento con batería. Coser con hilo normal todo el contorno y rellenar antes de cerrar por completo la pieza.

AMOR MUÑOZ

El trabajo de Amor Muñoz explora la relación entre tecnología y sociedad, a través del uso de medios como el performance, la electrónica experimental, el dibujo y el trabajo textil.

Becaria en el Programa Jóvenes Creadores del Fonca y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2015-2017. Ha sido artista residente en el Nordic Artists' Centre Dale, Noruega; en el Kultur Kontakt, Viena; en la Bauhaus Dessau, Alemania, y en Google Arts & Culture, París. Su trabajo se ha expuesto en diversos museos, galerías y festivales internacionales, como 21 Haus, Belvedere; SFMoMA, San Francisco, California; Laboratorio Arte Alameda, Ciudad de México; Centro Nacional de las Artes en Tokyo; ok Center, Linz; MUCA roma, Ciudad de México; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, entre otros. En 2012 recibió una mención honorífica, en la categoría de Arte Híbrido, en los premios Ars Electronica y en el 2013 el New Face Award del Japan Media Arts Festival.

www.amormunoz.net

CARMA CASULÁ

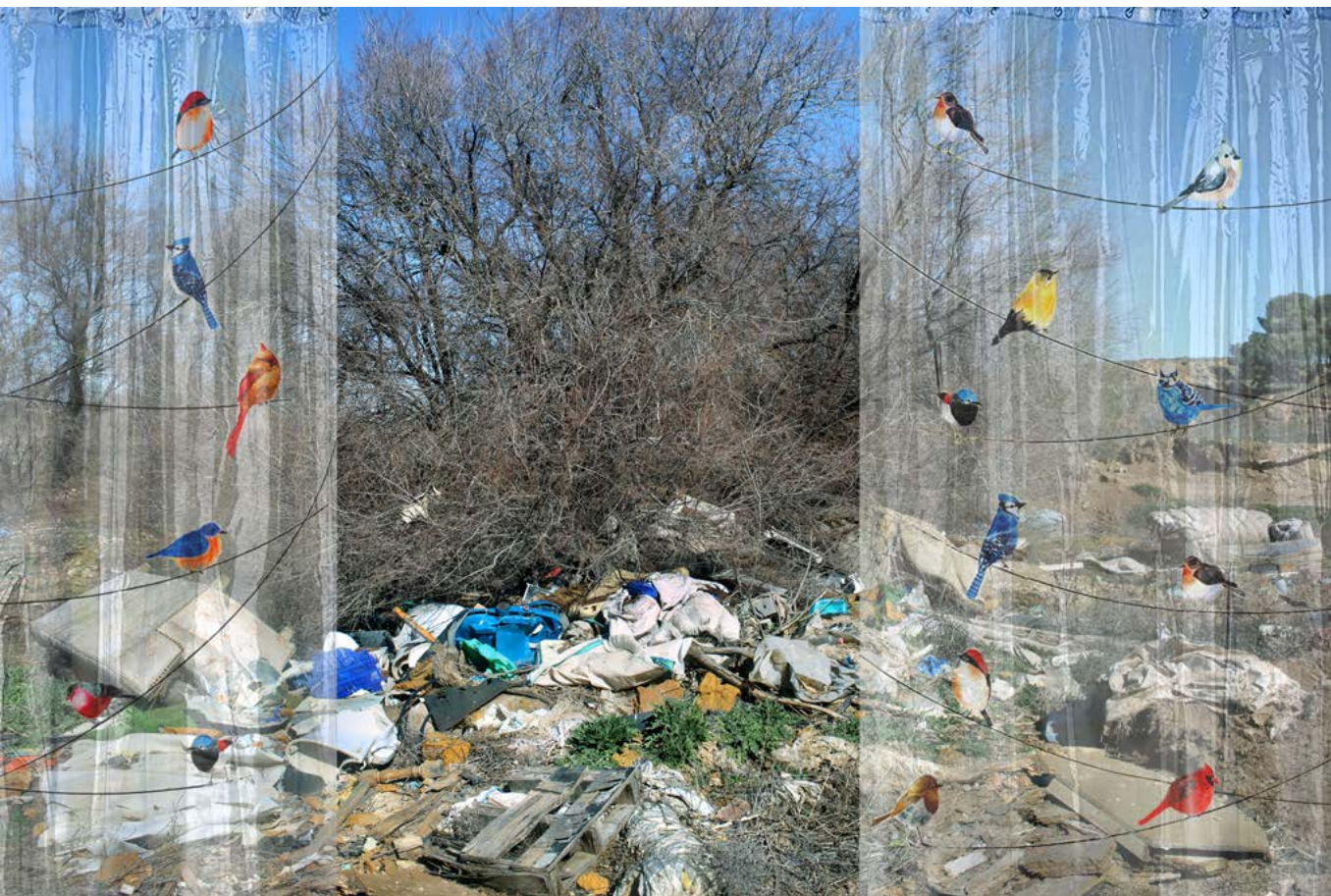
HOME VERSUS NATURA

Carma Casulá establece una serie de diálogos que confrontan los paisajes que la población incorpora a su cotidianidad en el interior de sus casas y los paisajes de la "domesticación de la naturaleza", entendidos como lugares o puntos negros de nuestro entorno que acumulan el vertido de objetos domésticos, otra realidad cotidiana en ocasiones raramente percibida.

Para ello, la artista hace uso de las cortinas de baño por su rol de complemento de hogar, cuyos motivos estéticos habitualmente sacian nuestra necesidad de naturaleza, un elemento común para preservar lo privado y lo seco, de mejorar lo feo, lo angosto, lo desordenado, lo que no queremos que sea visto. Además, este tipo de cortinas adoptan su función en ese lugar de carácter íntimo donde se elimina la suciedad, el sudor... que da placer, reconforta y sana.

La artista propone reutilizar cortinas de PVC, un derivado del plástico que en este momento representa una de las mayores amenazas en la preservación del planeta, y una de las tipologías de desecho más difícilmente degradable.

Casulá echa mano de la ironía como herramienta para visibilizar los paisajes distópicos marginales. *Home versus Natura* (con la doble lectura que plantea Home de "hogar" en inglés y "hombre" en catalán –su lengua materna–), evidencia las acciones incorrectas y la desconexión con la naturaleza en esos espacios marginales donde se encuentran escenas con total ausencia de orden y de leyes sociales que los regulen. Si se ama lo natural hasta el punto de incorporarlo al espacio privado, ya sea por desidia, comodidad o maldad, se abandonan objetos creando auténticas naturalezas muertas en lugares públicos, invisibilizados, distópicos, en los límites de lo urbanizado, de lo transitado, de caminos y carreteras. El alto consumo e impacto ambiental en sociedades poco dadas a reutilizar y reciclar repercute en los ecosistemas y, por tanto, en nuestra calidad de vida.

Home versus Natura. "La naturaleza en casa, la casa en la naturaleza" (2020)
Carma Casulá, España

HOME VERSUS NATURA

ANTES DE QUE EMPIECES:

Seguro que en tus paseos y traslados de un lugar a otro te has topado con basuras y objetos abandonados que se acumulan en áreas convertidas en vertederos. Toma nota de ellos y usa la fotografía y la instalación para visibilizar, difundir y denunciar estos enclaves. Observa y piensa qué elementos con motivos naturales que pertenezcan bien a tu circuito íntimo del hogar o encontrados en tu entorno podrías incorporar a estos escenarios.

RECETA

INGREDIENTES:

- Objetos con motivos de la naturaleza (fotografías, dibujos, cuadros, pósteres, vajillas, telas, imanes, figuras, muñecos, especialmente cortinas de baño y demás elementos con motivos naturales)
- Varias pinzas de tender la ropa
- 1 rollo de cuerda
- 1 rollo de cinta adhesiva
- 1 par de tijeras
- 1 bolígrafo
- 1 cuaderno
- 1 teléfono móvil con GPS
- 1 cámara de fotos

INSTRUCCIONES

1. Elige todos tus objetos. Lleva un buen calzado cerrado para moverte con tranquilidad y evitar heridas o suciedades indeseables. Detente en el entorno adecuado.
2. Antes de incorporar los objetos con motivos naturales que hayas seleccionado, piensa en el mejor y más eficaz ángulo de la toma de la fotografía para ubicarlos adecuadamente.
3. Según los elementos que conforman la escena elegida en tus derivas urbanas o rurales, ubica en ella los objetos. Puede tratarse de platos, jarrón o figuras sobre una superficie lisa o mesa, un cojín o un muñeco en un sofá o asiento, un cuadro colgado en la vegetación u otros elementos acumulados tras la escena, de modo que tomen otra vida.
4. Haz varias fotografías con diferentes disposiciones para seleccionar la más apropiada.
5. Una vez finalizada la sesión fotográfica, recoge todos los objetos y materiales aportados al set o escena para no contribuir a la acumulación de más residuos domésticos.
6. Tomar nota de la ubicación, si puedes en coordenadas GPS o plus CODE del enclave; lo importante es indicar la dirección o lugar para poder ubicarlo como título de la foto, en pro de la eficacia para visibilizar y denunciar, con su difusión en redes sociales, en tu blog o como nueva obra de arte y crítica.

CARMA CASULÁ

Artista visual y fotógrafa doctorada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios Superiores de Fotografía en el IED Milán y el ICP de Nueva York. Es docente universitaria e investigadora, que compagina con proyectos artísticos centrados en la antropización del paisaje, y su huella en el individuo.

Ha participado en exposiciones nacionales e internacionales destacando el Museo Reina Sofía, Fundación Canal, la Casa Encendida, Real Academia Bellas Artes San Fernando, Madrid; Fundació La Caixa, Barcelona; MUSAC León; CDAN, Huesca; Centro Arte La Regenta, Las Palmas Gran Canaria; FotoNoviembre Tenerife; Institutos Cervantes de Moscú y de París; Fotomuseum Braunschweig, Alemania; Sukkertoppen y Round Tower, Copenhague, Dinamarca; Centre Photographie Ginebra, Suiza; Corcoran Gallery of Art Washington y Ashuah-Irving Gallery Boston, EE.UU.; Galleria d'Arte Moderna, Bergamo, Italia; La Zona Entrenarte San José Costa Rica, entre otros.

Ha recibido varias becas y reconocimientos como Beca FotoPres de Fundació La Caixa o Beca del Colegio de España en París.

www.carmacasula.com

MARY MATTINGLY

MONUMENTO AL CONSUMO

Amalgamas de objetos que apelan a repensar el exceso de consumo. En 2013, Mattingly agrupó casi todos los objetos que poseía creando siete grandes bolas empaquetadas que pudiera rodar o empujar. Lo único que no incluyó fue una pequeña bolsa de cosas de uso diario. Durante años, la artista llevaba la misma ropa y dependía de compartir. Al haber crecido en condiciones ascéticas y pobres, el gesto le recordaba lo innecesario de todas las cosas de las que había llegado a depender. A modo de absurdas performances, paseaba los paquetes por las calles de la ciudad de Nueva York, para enfatizar el peso de los objetos: desde las políticas extractivas hasta las condiciones de trabajo de los fabricantes y distribuidores, pasando por los productos químicos que se introducen en el aire y el agua afectando a todos.

Durante los últimos siete años, Mattingly se ha dedicado a la investigación de las cadenas de suministro extractivas de los objetos que empaquetó, que le sirvieron de punto de partida para contar historias y cuestionar su propio rol en los sistemas de opresión global. Se hizo preguntas como ¿cuáles son las implicaciones ambientales, económicas y políticas de los objetos específicos?, ¿por qué el consumo excesivo es rampante en la ciudad donde vivo?, ¿es el vertedero nuestra escultura colectiva, o un monumento colaborativo al consumo?

Imaginar lo que es posible es un esfuerzo colectivo al que todos aportan una experiencia diferente y verdaderamente importante. Su propuesta para la Bienal de Cuenca comienza con la reflexión sobre cada objeto, para luego centrarse en la construcción de una escultura, y finalmente pedir a la gente que vuelva a imaginar un mundo donde el consumo excesivo ha pasado a la historia y se monumentaliza a través de una escultura, tanto para el recuerdo como para su superación.

From the oils necessary to make the plastics to rare metals in electronics these sculptures contain things that start wars, now and in the future. How can I be complacent with the knowledge embedded in these objects of trauma?

Make a monument to consumption in the form of a large bundle of objects.
from *Blockades, Boulders, and Weights* (2014)
Mary Mattingly, Estados Unidos

MONUMENTO AL CONSUMO

ANTES DE QUE EMPIECES:

Las importantes preguntas, anteriormente mencionadas, y otras, se deben considerar a medida que vas creando tu paquete. Además, considere: ¿qué forma debe tomar el paquete?, ¿podría parecerse a una roca o una esfera, un cubo? o ¿podría actuar como una trinchera?.

RECETA PARA CONSTRUIR UN PAQUETE DE OBJETOS

INGREDIENTES:

- 2 rollos grandes de cuerda delgada. (Al elegir la cuerda ten en cuenta que las hechas de fibras naturales como el sisal eventualmente se degradarán, mientras la cuerda de nylon se mantendrá durante cientos de años)
- 1 par de tijeras
- 20 objetos grandes
- 50 objetos medianos
- 200 objetos pequeños (Pueden ser objetos personales que hayas ido guardado, objetos encontrados, recogidos durante una limpieza u objetos de otras personas que ya no necesitan).
- 1 bolígrafo
- 1 cuaderno
- 1 cámara

INSTRUCCIONES

1. Antes de agrupar los objetos pasa un tiempo con cada uno de ellos. Utiliza la cámara, el bolígrafo y el papel para fotografiarlo y/o dibujarlo. Escribe sobre él. Una vez hayas reflexionado sobre ese objeto en particular, estará listo para ser añadido al paquete.
2. Comienza con los objetos más grandes, atando dos de ellos juntos. Corta la cuerda cuando estén seguros. Después añade otro objeto grande atándolo firmemente a los dos anteriores. Cuando los tres están fuertemente atados ya tienes la base.
3. Después de pasar un tiempo reflexionando sobre los objetos, continúa añadiéndolos de manera apretada, metódica y repetitiva, uno por uno, de mayor a menor tamaño. Ese es el único factor organizativo. El resultado se verá de modo caótico y primará la visión (física y simbólica) de las cuerdas que unen los objetos.
4. La capa externa del paquete debe envolverse especialmente bien para que con el tiempo nada se caiga y los objetos comiencen a oscurecerse y no sean completamente visibles. La legibilidad de los objetos individuales tiende a distraer del monumento que estás creando. Al igual que el detalle en una pintura de Pieter Bruegel, tu paquete es algo a lo que la gente puede volver una y otra vez para descubrir nuevos objetos y nuevas narrativas.

MARY MATTINGLY

Escultora y fotógrafa. En 2016 fundó Swale, una escultura flotante donde la gente puede recoger alimentos gratis en la ciudad de Nueva York, ubicada en el agua para eludir las leyes actuales de espacio público.

En 2020 es artista en residencia de la Brooklyn Public Library y se prepara para lanzar "Public Water" una escultura sobre el agua potable de Nueva York, con More Art. Su trabajo ha sido exhibido en museos como el Museo Nacional de Bellas Artes de la Habana, el Bronx Museum, MoMA Education, el Museo de Brooklyn, Storm King, International Center of Photography y el Palais de Tokyo.

Su trabajo ha sido reseñado en publicaciones como Art in America, Artforum, The New York Times, Le Monde Magazine, New Yorker, Wall Street Journal y en BBC News, NPR, en Art21; ha sido incluida en libros como la serie MIT Press Documents of Contemporary Art titulada *Nature* y *Henry Sayre's A World of Art*, publicado por Pearson Education Inc.

www.marymattingly.com

DIANE BURKO

LA GRAN BARRERA DE CORAL

El telón de fondo de las obras de Diane Burko es la preservación y protección del planeta, motivo por el cual ha centrado su carrera en la investigación sobre el cambio climático y en la búsqueda de métodos para traducir y comunicar información científica a través de sus obras.

Los arrecifes de coral, a menudo llamados los “bosques tropicales o las selvas del mar” conforman los ecosistemas más biodiversos del planeta y han visto drásticamente reducida su población en los últimos años. Su declive está especialmente relacionado al aumento de las temperaturas y la acidificación de los océanos por el aumento de los niveles de CO², a más de la contaminación del mar –especialmente por la presencia de plásticos–, la sobrepesca, los residuos industriales y el uso de fertilizantes y pesticidas.

El mecanismo de aviso de los corales sobre el estado de su salud, y por consiguiente la del planeta, es la pérdida de su color. Las altas temperaturas generan estrés y la consecutiva pérdida de la *zooxanthellae*, sus algas simbióticas generadoras de alimento. Los corales pueden sobrevivir tras estos episodios de decoloración, pero si los sucesos de estrés continúan, finalmente, mueren.

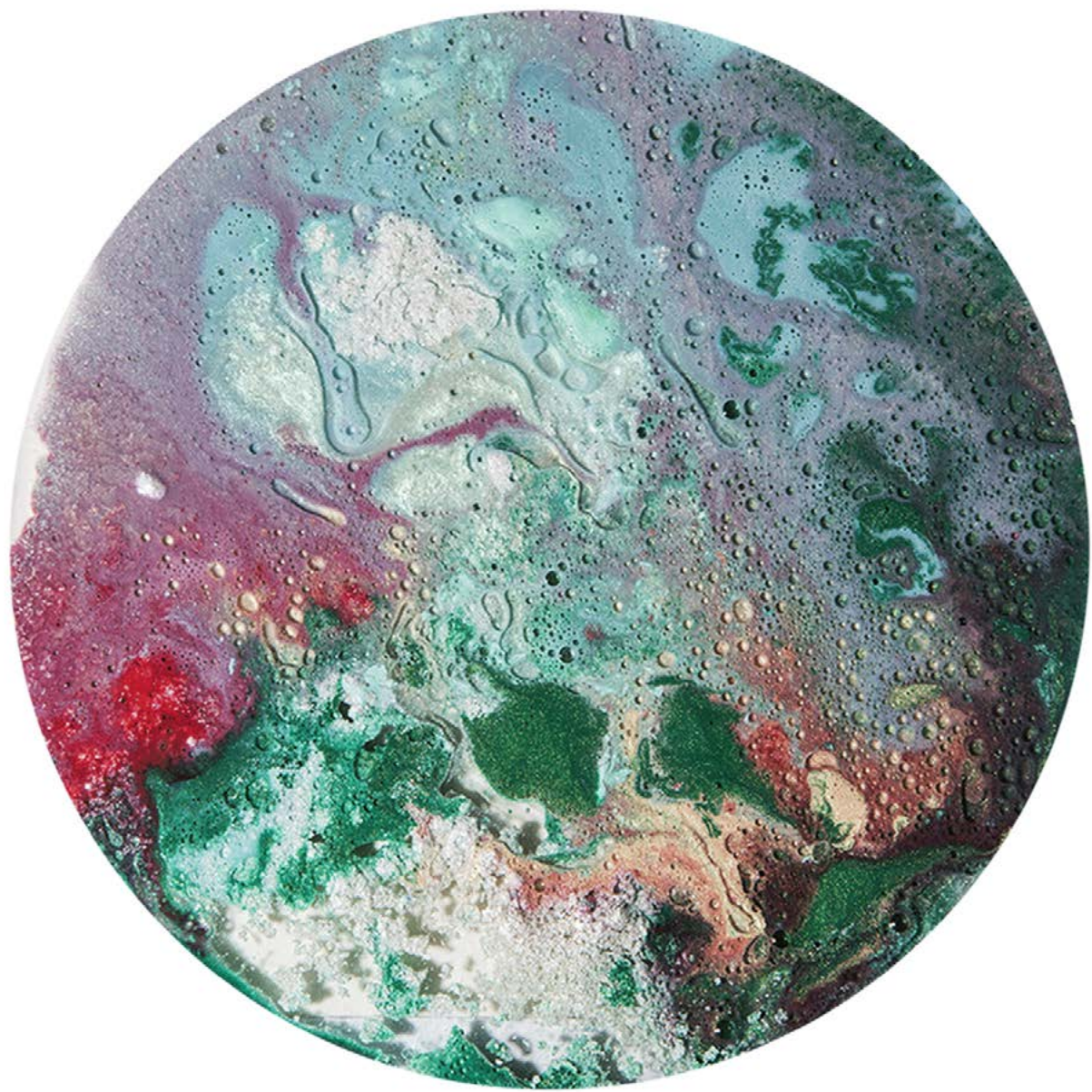
El primer blanqueamiento masivo de la Gran Barrera de Coral, considerada patrimonio de la humanidad tuvo lugar en 1998. En 2016 murieron la mitad de los corales de su parte norte y, lamentablemente, durante el confinamiento provocado por la pandemia del COVID-19 se ha producido el mayor episodio de blanqueamiento sin precedentes del gran arrecife australiano.

Para el proyecto *Home Made*, Burko propone la realización de una pintura que tome como base la Gran Barrera de Coral australiana, o cualquier arrecife de coral que tengas cercano.

Pág. izq. *La Gran Barrera de Coral - Great Barrier Reef* (2018)
Diane Burko, Estados Unidos
Acrílico en lienzo, 152 x 213 cm

Pág. dcha. *Hanauma Bay*
Diane Burko, Estados Unidos - Anna Tas, Reino Unido
Back lit archival pigment print with lenticular lens, 34 x 34 cm

LA GRAN BARRERA DE CORAL

ANTES DE EMPEZAR:

1. Investiga sobre los efectos del cambio climático sobre los arrecifes de coral (o sobre cualquier otro organismo que te interese).
2. Reúnete con científicos y expertos en el tema.
3. Ve al mar y haz algunas inmersiones en zonas de corales para ser testigo de su decoloración y deterioro.
4. Mantente abierto a descubrir cosas nuevas.
5. Reflexiona sobre cómo plasmar tus descubrimientos y experiencia en una obra que consideres que puede transmitir la urgencia climática.

RECETA

INGREDIENTES:

- Bastidores grandes (aprox. 150 x 210 cm), lienzo de algodón, yeso
- Mesa o tabla y caballetes
- Pintura acrílica líquida, mediums, máscara líquida, cinta adhesiva, hilo, cepillos.
- Tisúes, un trozo de coral blanqueado
- Compresor

- Cámara Go-Pro
- Dron
- Cámara normal y cámara de smarthphone
- Tubo esnórquel de buceo y aletas
- Mapas marítimos de la zona

INSTRUCCIONES

Ten en cuenta que los ingredientes anteriores solo pueden dar un buen resultado si has realizado una buena investigación. Inicia con la lectura de algunos libros como *Where Coral Lies, Natural and Cultural History*, Malcolm Shick, *The Structure and Distribution of Coral Reefs*, Charles Darwin, *The Reef, A Passionate History-The Great Barrier reef from Captain Cook to Climate Change*, Ian McCalman, *The Sea Around Us*, Rachel Carson, o los libros de Sylvia Earle.

Tras esto, investiga también sobre la situación de los corales en Australia en este mismo momento (o sobre el contexto particular que hayas seleccionado). A ser posible, visita los departamentos de biología marina o estudios ambientales de universidades locales. Viaja a la Gran Barrera de Coral y pasa allí al menos una semana, o a la zona que hayas elegido. Una vez allí conecta con la comunidad local para bucear por las diferentes áreas del arrecife tomando fotos, realiza tours sacando fotografías tanto desde dentro del agua como desde fuera, y de ser posible sobrevuela la zona para fotografíarla con un dron.

AL REGRESAR A TU ESTUDIO:

1. Revisa todos los datos visuales recopilados, estudia las notas y comienza a procesar el material.
2. Haz bocetos y esquemas, tanto a mano como con la computadora. Combina imágenes para crear diferentes tipos de collages, etc.
3. Monta el lienzo e imprime una ligera capa de yeso que se absorba fácilmente.
4. Colócalo sobre una mesa sobre caballetes.
5. Mezcla amplias cantidades de pintura y extiéndelas sobre la superficie húmeda.
6. Utiliza un compresor para facilitar el movimiento de la pintura.
7. Traslada tu investigación creando tu propio lenguaje con todos los ingredientes.

DIANE BURKO

Ha participado en más de un centenar de exposiciones a lo largo de todo el mundo, y su obra se encuentra en colecciones de instituciones como The Art Institute of Chicago; Denver Art Museum; Hood Museum; Michener Art Museum; Colgate University; Minneapolis Institute of Art; National Academy of Sciences, Pennsylvania Academy of the Fine Arts; Philadelphia Museum of Art, y el Zimmerli Museum.

Ha desarrollado residencias artísticas en Giverny, Francia, y en el Rockefeller Conference and Study Center en Bellagio, Italia y en Svalbard, Noruega.

También ha recibido prestigiosas becas y premios como NEA Artists grants, Council on the Arts, the WCA/CAA Lifetime Achievement Award en 2011, y el Fleisher Art Memorial Founders Award en 2019.

www.dianeburko.com

BASIA IRLAND

ICE RECEDING/BOOKS RESEEDING

Realizados en diversos ríos del mundo, los libros helados de Basia Irland enfatizan la necesidad de un esfuerzo comunitario, intervención poética y conocimiento científico para tratar los complejos problemas ecológicos y la restauración de cuencas hidrográficas. Al liberar en los ríos libros de hielo cargados de semillas, estas esculturas efímeras se convierten en vehículos de cambio y representan un giro del arte como mercancía hacia el arte al servicio de las comunidades y los ecosistemas. La mayoría de nuestros ríos, arroyos y estuarios están contaminados y enfermos debido a la negligencia humana. En este mundo radicalmente interconectado, se convierte en nuestra responsabilidad colectiva cuidarnos mutuamente y a nuestro medioambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan suficiente agua limpia para sobrevivir y prosperar. El cuidado de nuestras vías fluviales locales ayudará a crear un mundo más habitable, sostenible y resiliente.

Irland investiga qué semillas endémicas son las más adecuadas para su río, trabajando sola o con ecologistas, biólogos y botánicos para seleccionar las más apropiadas para cada zona ribereña. Cuando se restaura un ecosistema y las plantas crecen a lo largo de las riberas de los ríos, ayudan a secuestrar el carbono, mitigar inundaciones y sequías, polinizar otras plantas, dispersar semillas, ralentizar la erosión de las orillas, regenerando y preservando el suelo, actuando como filtros para contaminantes y escombros, suministrando hojarasca (para alimento y hábitat), promoviendo el placer estético y proporcionando refugio para organismos ribereños, humanos y no humanos. La humanidad depende del agua limpia para su existencia, es importante conocer los ríos locales, que proporcionan suministros cruciales de agua potable.

Por lo general, los libros de hielo tallados de Basia Irland se producen como proyectos colaborativos, pero en este caso la artista ha realizado una adaptación específica para *Home Made*, para que cualquiera que pueda hacerlos en su propia casa.

Pág. izq. *Carving Wild Iris book, Big Wood River, Idaho (2020)*
Basia Irland, Estados Unidos

Pág. dcha. *Bernesga River Ice Book I, León.*
Basia Irland, Estados Unidos
Comisionado para la exposición Hybris, MUSAC, Museo de Arte
Contemporáneo de Castilla y León, España. 2017

ICE RECEDING/BOOKS RESEEDING

ANTES DE COMENZAR:

Selecciona un río de tu entorno e investiga cuáles son las semillas más adecuadas. Investiga sobre las problemáticas en torno a ese río y su historia.

A ser posible consulta con expertos locales para una investigación más exhaustiva.

RECETA

INGREDIENTES:

- Cajas de cartón
- Bolsas de plástico
- Sierras o cuchillos afilados
- Herramienta Dremel (si está disponible)
- Semillas ribereñas nativas
- Congelador

INSTRUCCIONES:

1. Creación de la forma básica para el libro de hielo

Toma las cajas de cartón recolectadas con los tamaños y proporciones apropiadas para el tamaño del libro deseado. Recúbrelas con plástico usado y llénalas con agua de río (o agua corriente) con la profundidad que elijas. Colócalas en un congelador.

2. Tallar y sembrar el libro de hielo

Una vez que el hielo pasa a estado sólido, se libera del cartón y puedes comenzar a tallarlo. Las piezas grandes iniciales se cortan con una sierra japonesa (o cualquier cuchillo afilado), mientras que la talla más delicada del libro se hará con varios accesorios de una herramienta Dremel (si está disponible). Haz pequeñas incisiones en el hielo para colocar las semillas, de modo que formen un lenguaje del río. Una vez que las semillas están introducidas en las ranuras talladas, se rocía agua sobre las semillas y el libro de hielo se introduce de nuevo en el congelador hasta el momento del lanzamiento del libro.

3. Lanzamiento del libro en el río

Este proceso debe hacerse evitando cualquier mínima fusión de las esculturas, por lo que es útil transportar los libros al río utilizando refrigeradores. El evento de lanzamiento puede comenzar con un vaso de agua y un brindis por la salud del río: "Que fluya, y que siempre fluya limpio". Posteriormente, se colocan en el río los libros congelados y el texto de semillas se libera a medida que el hielo se derrite en la corriente. Lo puedes hacer desde la orilla, o si tienes un kayak, una canoa o una balsa, es divertido hacerlo desde tu embarcación.

4. Documentación

Dado que se trata de un proyecto efímero, está bien que documentes la acción a través de fotografía y vídeo para que haya un registro del proceso.

VERSIÓN SENCILLA, HAZLO FÁCIL:

Si la elaboración del libro y su tallado te resulta una tarea demasiado difícil, simplemente puedes rociar algunas semillas nativas locales en una pequeña bandeja de metal para crear páginas en lugar de un libro. Después vierte agua sobre las semillas y colócalas en el congelador. Desmolda la bandeja y llévala al río más cercano.

BASIA IRLAND

Académica Fullbright, es una escultora, artista y activista especializada en proyectos internacionales sobre el agua. Es profesora emérita del Departamento de Arte e Historia del Arte en la Universidad de Nuevo México, donde desarrolló el Programa de Arte y Ecología. A menudo, trabaja en equipos interdisciplinarios, conectando comunidades y fomentando el diálogo en torno a los ríos; realizando documentales sobre agua; y abordando proyectos sobre enfermedades transmitidas por su contaminación en todo el mundo, recientemente en Egipto, Etiopía, India y Nepal.

Escribe regularmente para National Geographic sobre ríos de todo el mundo. En 2016 tuvo su gran retrospectiva *Reading the River* en el Museum De Domijnen, Sittard, en los Países Bajos; y proyectos específicos en África, Canadá, Europa, América del Sur, el sudeste asiático y los Estados Unidos, algunos de ellos incluidos en sus libros *Biblioteca del Agua* (University of New Mexico Press, 2007) y *Leyendo el río: el arte ecologista activista*, así como en las más de setenta publicaciones internacionales en que aparecen sus obras.

www.basiairland.com

LUCÍA LOREN

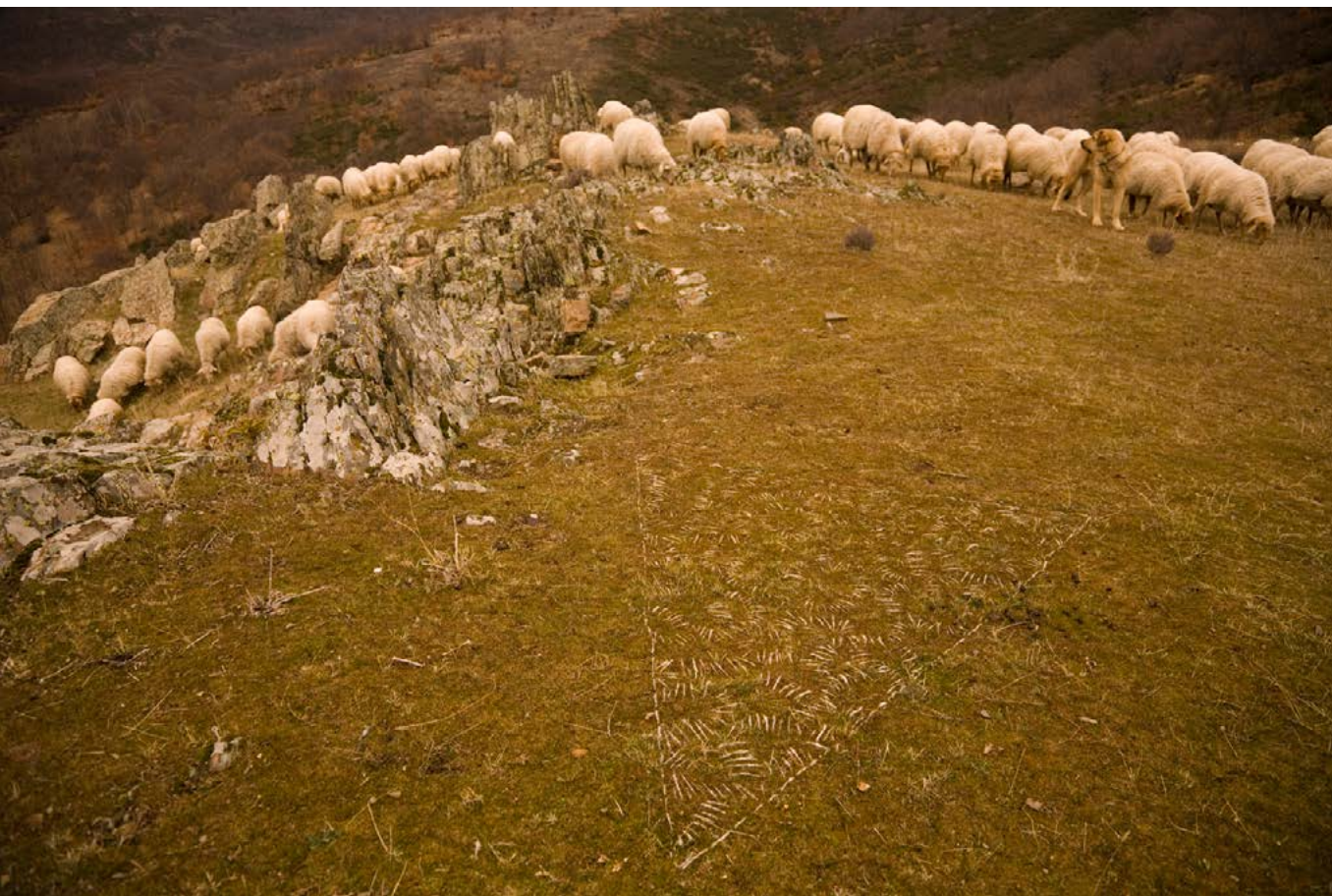
UN COSIDO EN EL PAISAJE

Lucía Loren viene realizando durante años un proyecto de largo recorrido bajo el título *Bordando el Cambio*, que recopila diversas propuestas de inter-acción con el territorio. A partir de mínimas variaciones realizadas en el paisaje, busca configurar un espacio de integración de lo natural con lo cultural, cosiendo diversos fragmentos del entorno con los restos de lana que la artista recoge de las zarzas y vallas del lugar.

Estas representaciones nos vinculan con la parte más simbólica de la acción de bordar, como una acción atávica de transformación vital de nuestra relación con lo que nos rodea. El cosido activa mecanismos de representación que sugieren una vinculación con el paisaje contemporáneo desde una ética de la reparación y el cuidado inspirada en los postulados ecofeministas.

Hay muchas cuestiones que subyacen en estratos paralelos en este tipo de acciones mínimas:

- ¿Puede una acción mínima o sutil conectarnos de manera profunda con un pensamiento crítico?
- ¿Podemos ser canalizadores de un diálogo ético y estético con nuestro entorno más inmediato?
- ¿Con qué estrategias podemos operar para activar proyectos artísticos desde una cultura material cíclica basada en no generar residuos?
- ¿Cómo resuenan en nuestro interior narraciones que revisitan una cultura del cuidado asociada con lo femenino?
- ¿Qué provocan las narraciones vinculadas con el espacio íntimo y privado del hogar como es el caso del textil en un contexto público y reivindicativo?

Pág. izq. *Coser la cima*, Puebla de la Sierra (2009)
Lucía Loren, España

Pág. dcha. *Lana y grietas*. Ciclo seco, Montejo de la Sierra, Madrid (2018)
Lucía Loren, España

UN COSIDO EN EL PAISAJE

ANTES DE QUE EMPIECES:

Puedes realizar una investigación sobre los lugares concretos de tu entorno que necesitan de una mirada atenta que visibilice su situación y que puedan ser remarcados desde una acción de cosido o bordado. Busca entornos de posibilidades, espacios *heridos o dañados* por la acción humana o espacios *fértiles y nutritivos* para ser destacados como planteamientos a emular. Aprender a comprender estos contextos específicos es la parte fundamental de un proceso creativo respetuoso, y esta fase siempre tiene que incorporar una escucha atenta al lugar y a los que lo habitan, incluido el resto de la comunidad biótica.

INGREDIENTES:

- 1 aguja curva de tapicero
- Material reciclado para crear tu propio hilo (tallos, lana, pelo...)
- 1 cuaderno
- 1 lápiz
- Cámara

INSTRUCCIONES

1. Busca lugares de tu entorno cercano e inmediato e interprétalos con una mirada atenta y crítica. Dedicar un tiempo a la observación de quién habita y co-crea ese lugar. Si son personas podrás hablar con ellas y preguntarles. Si son otros seres vivos, contéplalos e investiga sobre ellos. No te olvides de los factores abióticos: agua, aire, luz...
2. Tómate un tiempo para dibujar en un cuaderno las diversas posibilidades de interacción con las que podrías dar inicio a tu propuesta artística.
3. Busca los recursos que tienes cerca para crear el hilo que te sirva para generar la acción. Estos recursos pueden ser fibras vegetales (restos de poda, hierbas largas, juncos, hiedra...) o restos de fibras de animales (lana enganchada en vallas, pelo de perro que se queda en el cepillo, tu propio pelo si te lo cortas...), u otro tipo de material reciclado del entorno (cables, cuerdas, alambres...). Es importante ser conscientes de la cantidad de recursos que tenemos a nuestro alcance, tanto en contextos urbanos como rurales, y revalorizar una cultura material cíclica que no genere nuevos residuos. Infórmate de la vegetación que está protegida en la zona para no dañar el ecosistema, y si utilizas materiales reciclados, asegúrate de que no van a interferir ni contaminar el entorno.
4. Inicia la acción del cosido con una aguja curva si el hilo que utilizas lo requiere, u otro utensilio que consideres apropiado para el material elegido. Observa las emociones

que surgen en el proceso de cosido, trata de ser y estar sensible a este proceso de reunificación simbólica que se está generando con la acción de coser. La artista señala que durante este proceso ella en ocasiones se acuerda de su abuela o de diversas personas, quienes en distintos lugares del mundo han cosido y bordado para cambiar el rumbo de nuestras existencias.

5. Pasa un tiempo registrando la intervención realizada, aprovecha las diversas luces y efectos de la climatología sobre la acción. Observa cómo interactúan las personas o demás animales e insectos que pasan alrededor. Contempla esos procesos de transformación sutiles en los que la obra vuelve a convertirse silenciosamente en paisaje. Si los materiales no fueran naturales ocúpate de retirarlos en un tiempo breve para que no dañen el entorno.

LUCÍA LOREN

Licenciada Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Docente del Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija, en el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales y Máster Oficial Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, UJA.

Su trabajo gira en torno a las prácticas de arte contemporáneo que integran una reflexión socioambiental de nuestra relación con el territorio, articulando praxis colaborativas, procesos de intervención social e integrando estas experiencias en contextos educativos inclusivos.

Ha realizado intervenciones específicas en numerosos entornos naturales de España, Italia, Portugal, Polonia, Suiza, Argentina y el Sáhara Occidental.

Ha expuesto en numerosos Museos y Centros de Arte Contemporáneo, destacando: CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León; IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia; CAB, Centro de Arte Contemporáneo Caja Burgos; ACVIC, Sala Tecla, Matadero Madrid, La Casa Encendida, Madrid; Círculo de Bellas Artes, Estampa, Museo Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia; La Panera, Lleida; Museo Provincial Bellas Artes de Tucumán, Jardín botánico de Bogotá, Palacio del Quintanar, Ap Gallery, etc.

www.lucialoren.com

REGINA JOSÉ GALINDO

RAÍCES

La propuesta de Regina José Galindo para *Home Made* está inspirada en su acción *Raíces*, creada por la artista específicamente para el Jardín Botánico de Palermo para hablar de la recuperación de la conexión de la humanidad con la naturaleza.

En aquella ocasión la artista buscaba crear un microcosmos natural, a modo de jardín universal donde coexistiesen especies de todos los orígenes. La artista, junto con un grupo de inmigrantes de veinte nacionalidades diferentes, buscó refugio en las raíces de árboles y plantas del jardín, cada una de las cuales correspondía a sus diferentes orígenes geográficos.

La performance buscaba señalar las consecuencias de la pérdida de raíces, al tiempo que proponía una reflexión sobre el paralelismo entre las plantas de todo el mundo que definen el paisaje del Jardín Botánico de Palermo —muchas de las cuales fueron llevadas de manera ilegal al jardín durante los últimos años del siglo XVIII— y las comunidades de inmigrantes que habitan la ciudad.

La intención era inspirar la reflexión sobre cómo los seres humanos pueden vivir pacíficamente a pesar de sus diferencias, y la posibilidad de establecer raíces en cualquier contexto diferente.

Galindo propone una versión de aquella acción como paliativo ante el decaimiento, la soledad y la falta de energía, en especial en el momento de pandemia actual, cuando se hace más urgente que nunca la necesidad de conectar con las raíces del entorno local, de crecer en armonía con la comunidad y todas las especies que la habitan en un entorno de coexistencia y justicia ambiental.

Raíces. Jardín Botánico de Palermo, Italia (2015)
Regina José Galindo, Guatemala
Fotografía de Sergio Farfalla y Emmanuele Lo Cascio

EXPEDICIÓN BOTÁNICA

INGREDIENTES:

- Tu propio cuerpo
- Un lugar apacible
- Árbol o planta de tu entorno
- Tiempo

METODOLOGÍA

1. Busca un espacio natural cercano al cual puedas tener acceso fácilmente y elige un buen momento para recargarte.
2. Deja tu reloj y celular en casa.
3. Examina bien el entorno, analiza las características de las plantas y árboles de tu alrededor y determina cuál es la que sientes que puede tener más afinidad contigo.
4. Cuando hayas elegido la más adecuada, ubica sus raíces.
5. Colócate a una distancia prudente de estas y cava un agujero en la tierra hasta llegar a tocar las mismas. Cuando te topes con las raíces dentro de la tierra, deja de escarbar.
6. Adopta una posición cómoda en la tierra, estirá ambos brazos hasta tocar las raíces y sostenlas como mínimo

durante media hora. Respira apaciblemente mientras las raíces van traspasándote su energía.

7. Disfruta del canto de los pájaros, del viento y el césped bajo tu cuerpo mientras te recargas.

REGINA JOSÉ GALINDO

Su trabajo explora las implicaciones éticas universales de la injusticia social, la discriminación relacionada con la raza, el género y otros abusos involucrados en las relaciones desiguales de poder que operan en nuestra sociedad actual.

Ha participado en exposiciones a lo largo de todo el mundo y bienales como la 54, 53, 51 y 49ª Bienal de Venecia, La Bienal de Sharjah. Bienal de Pontevedra 2010, 17ª Bienal de Sídney, II Bienal de Moscú, etc.

Ha recibido premios como el León de Oro en la 51ª Bienal de Venecia (2005), Premio Príncipe Claus de los Países Bajos (2011), el gran premio 29ª Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana (2011), primer premio en Juannio Guatemala (2010) y el Premio a la Poesía de la Fundación Myrna Mack (1998), entre otros.

Su obra forma parte de colecciones como Centre Pompidou, Guggenheim, Tate Modern, Essex Universidad de Princeton, Fondazione Teseco. Pisa; Fondazione Galleria Civica, Trento; MMKA, Budapest; Museo Rivoli de Turín; Fundación Daros; Museo Blanton, Texas; UBS Art Collection; CIFO; Museo de Arte Contemporáneo de Costa Rica, Madco, etc.

www.reginajosegalindo.com

CRÉDITOS

BLANCA DE LA TORRE

Curadora, historiadora del arte y ensayista, especializada en arte y sostenibilidad.

Forma parte de la comisión del MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Fue comisaria jefe de ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (Vitoria-Gasteiz, España). Posteriormente ha comisariado exposiciones en museos y centros de arte internacionales, destacando: MoCAB, Museo de Arte Contemporáneo de Belgrado, Serbia; Salzburger Kunstverein, Salzburgo, Austria; EFA, Elisabeth Foundation Project Space, Nueva York; Centro de las Artes de Monterrey, México; Museo Carrillo Gil de Ciudad de México; Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México; Ex-Convento del Carmen Guadalajara; Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad Juárez, México; Museo de Arte Contemporáneo de Sonora, México; NC-Arte, Bogotá, Colombia; RAER, Real Academia de España en Roma, Italia; LAZNIA Center for Contemporary Art, Gdansk, Polonia; Sala Alcalá 31, Madrid; CentroCentro, Madrid; NGMA, National Gallery of Modern Art, Nueva Delhi, India; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, 516 Contemporary Arts Museum de Albuquerque, EE. UU., entre otros. Ha publicado más de un centenar de textos en catálogos, revistas y libros especializados.

www.blancadelatorre.net

Agradecimiento especial al personal que labora en la Fundación Municipal Bienal de Cuenca y a los miembros del Directorio.

La presente galería parte del proyecto *Home Made*, publicada en formato virtual el 19 de agosto de 2020, es el resultado de un proceso curatorial y de investigación camino a la 15 Bial

Esta muestra "LIBRO DE RECETAS PARA UN PLANETA OTRO" reúne el trabajo de artistas mujeres y se produce durante tiempos de pandemia (Covid-19).

Katya Cazar Almache, directora ejecutiva
Blanca de la Torre, curadora
Pedro Berrezueta, diseñador
María de los Ángeles Martínez, editora

