

Pontificia Universidad
Católica del Ecuador

**REFLEXIÓN DE FORMAS Y FIGURAS ABSTRACTAS
OCULTAS EN LOS ÁRBOLES, DESDE SU CULTIVO,
CRECIMIENTO Y DEFORESTACIÓN**

Michael Alejandro Sandoval Orbea

Reflexión de formas y figuras abstractas ocultas en los árboles, desde su cultivo, crecimiento y deforestación.

Michael Alejandro Sandoval Orbea
Junio, 2022, Quito-Ecuador

Rector de la PUCE

Dr. Fernando Ponce León S.J.

Vicerrectora de la PUCE

Dra. Nelly Carrera Burneo

Directora General Académica

Dra. Paulina Barahona

Decana de la FADA

Arq. Christine Van Sluys

Coordinadora de la CAV

Mtr. Giada Lusardi

Director/a del Trabajo de Titulación

Manuel Kingman G.

Docente Unidad Integración Curricular

Ernesto Salazar Rodríguez

Docente Asesoría en Proyectos Artísticos

Pamela Cevallos Salazar

Corrección de estilo

Manuel Kingman G.

Diseño colección

Gonzalo Vargas M.

Diagración

Michael Alejandro Sandoval Orbea

Carrera de Artes Visuales, FADA, PUCE.

Av. 12 de Octubre 1076 y Patria.

Quito, Ecuador

Teléfono: (593) 02 299 17 00

www.artesvisualesquito.org

Fotografía portada

Forma oculta, Michael Alejandro Sandoval Orbea

Reflexión de formas y figuras abstractas ocultas en los árboles, desde su cultivo, crecimiento y deforestación

Mayk

DEDICATORIA

Este proyecto se lo dedico principalmente a Dios por ser quien guía mi camino, me ha mantenido con su protección y quien me da la vida. A mi madre por su compañía y su apoyo en cada paso en mi vida. A mi director de director de titulación Manuel Kingman G. por su apoyo en la realización de esta investigación y por compartir este tiempo y sus conocimientos. A todos los maestros de la carrera de artes visuales de la PUCE por ser inspiración y guía en mi carrera como artista visual.

ÍNDICE

08 INTRODUCCIÓN

12 EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN LA ECOLOGÍA

17 METODOLOGÍA

26 DEVASTACIÓN Y MENCIÓN

51 CONCLUSIONES

53 BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Desde hace décadas hay una relación entre el arte y la ecología, así, existen diferentes prácticas artísticas que abordan temas relacionados con la naturaleza, de manera que hay un vínculo muy directo entre las problemáticas medioambientales, territoriales, de identidad y los movimientos sociales que en las artes generan diversas muestras y exposiciones. Por ejemplo, en 1969 John Gibson inauguró en su galería de Nueva York una muestra titulada Ecological Art. En esta exposición colectiva participaron los artistas: Carl Andre, Christo, Jan Dibbets, Peter Hutchinson, Will Insley, Richard Long, Robert Morris, Claes Oldenburg, Dennis Oppenheim y Robert Smithson. Gibson desde el principio estuvo interesado en las esculturas a gran escala, como la de los artistas: Christo, Donald Judd, Les Levine, Sol Lewitt y Gerald Laing, además, tenía deseo por encontrar coleccionistas de arte y ecología, por eso Gibson organiza la exposición Ecological Art en una galería en Nueva York, una muestra que presenta dibujos, fotomontajes, textos

y maquetas, todas estas obras tenían como línea de investigación, la ecología. Smithson fue uno de los principales exponentes del arte contemporáneo, con el movimiento llamado Land Art y su obra The Spiral Jetty, realizada en 1970, es un símbolo muy icónico de este movimiento artístico, la propuesta consiste en un gigantesco espigón en forma de espiral, una obra que tiene una relación muy directa con la naturaleza, el tiempo, el espacio, la ecología y el medio ambiente. Otro artista importante en esta exposición es Christo, un gran exponente de las instalaciones ambientales similares al Land Art, sus obras se caracterizan, principalmente, por utilizar tela para envolver edificios o cubrir extensas áreas. En fin, la exposición colectiva Ecological Art fue la primera exposición sobre el tema del arte medio ambiental. (Invitations - Archive as An Event, 2018-2020)

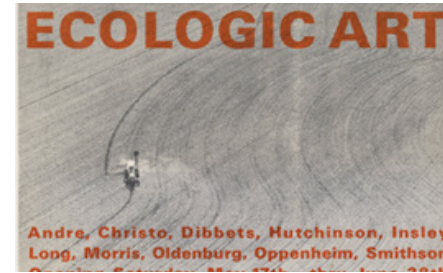

Figura 1: ARTE ECOLÓGICO, John Gibson Gallery, Nueva York, 1969

Recuperado de <https://ada-invitations.de/cpt-einladungen/ecologic-art/>

Desde entonces se realizan prácticas que tratan sobre la ecología y el medio ambiente en el contexto artístico en diversas técnicas y formas de expresión. En esa línea también aparecen varios textos críticos como, por ejemplo: Paisaje y Arte de Maderuelo, (2012), Teorías del arte contemporáneo de Chipp, (1995), Una cronología del arte de Zaczek (2019), Claude Monet de Padberg (2016), New Perspectives in Photography publicado por la editorial Phaidon (2009-2010). En estos libros se habla sobre la presencia de la naturaleza en el arte, el paisaje en la pintura y en la fotografía desde décadas atrás. Se reflexiona sobre artistas reconocidos por sus obras como: La piedra de molino de 1892-1894, Cantera de Bibémus de 1895 realizadas por Paul Cézanne, Fernand Léger (1909), Georges Braque (1908), Fábrica en Horta de Ebro de Picasso (1909), Paisaje con caminante de Albert Gleize de 1911, Pino de Alexandr Rodchenko en 1927, Cloud Chambers de Chris Drury

en 1990 y otras fotografías de Robert Morris, María Isabel Bannasar, Peter Latz entre otros. Se trata de artistas que se adentran en el medio ambiente y nos proponen sus propuestas artísticas como “paisaje y arte” donde se puede observar a la naturaleza desde diferentes perspectivas, realizadas desde otras técnicas y estilos, dando un valor a las plantas y cómo estos seres configuran la realidad, todas estas propuestas artísticas están relacionadas con el medio ambiente o a la misma naturaleza.

Una de las principales razones por la cual inicié este proyecto es mi preocupación por el deterioro, explotación y la destrucción natural. Esta intranquilidad, molestia y complejidad, también forma parte de la reflexión de los artistas, críticos y curadores desde décadas pasadas. Actualmente, Ecuador es uno de los países con mayor deforestación en comparación a otros países en Latinoamérica. De esta forma, uno de los objetivos principales de este proyecto fotográfico es visualizar la deforestación y la destrucción de los árboles, con la finalidad de crear una reflexión sobre la naturaleza y su biodiversidad.

Existen tres enfoques principales presentes en esta investigación: a) Mostrar un homenaje hacia los seres vivos, b) Buscar una reflexión acerca de los diferentes conceptos sobre naturaleza c) Mostrar cómo las formas

y figuras de los árboles de pino y eucalipto configuran nuestra realidad. De esta manera, propongo la siguiente pregunta:

¿Cómo influye en la percepción humana la fotografía y la ilustración abstracta y figurativa, del ciclo de vida y la deforestación del eucalipto y el pino?

La idea de percepción figurativa y abstracta proviene del pensamiento de cada individuo al observar la naturaleza, estos términos comparten diferentes críticos del arte, psicólogos, filósofos y artistas como: Bazaine y Kandinsky, algunas exposiciones contemporáneas como: Painting de Jackson Pollock, Willem de Kooning y Franz Kline realizada en 1952 o la muestra Colour-Field Painting realizada por Barnett Newman, Mark Rothko, Clyfford Still expuesta en 1940. Estas percepciones o visiones me llevaron a ver el mundo de muchas formas, por esta razón, me interesa representar lo figurativo y lo abstracto fotográfico de los árboles y capturar su proceso de crecimiento, indagar sobre temas medioambientales o ecológicos a partir de la exploración de campo y el registro fotográfico digital y mediante el aprovechamiento de las intervenciones humanas en los bosques deforestados y sus invernaderos en la provincia de Cotopaxi.

Este proyecto es principalmente, una reflexión personal y un método de aprendizaje sobre el medio fotográfico;

atiende de diversas formas, a conceptos que se han ido manifestando a medida que ha ido avanzando el proyecto. Pensando en la relación entre humano/naturaleza, la correspondencia entre la fotografía y el espacio, trato de articular o hacer un híbrido entre conceptos como: lo abstracto, lo figurativo, el paisaje, las nociones de reflejo/reflexión, la filosofía y la ecología entre otros. Este trabajo es parte de un proceso que aún no termina; por lo tanto, hay que abordarlo como un desarrollo que continuará evolucionando, siempre con los intereses constantes en el medio fotográfico, las diferentes posibilidades técnicas y las percepciones personales sobre el medio ambiente.

La presente propuesta artística llamada Devastación y Mención está relacionada con una parte de la naturaleza, en este caso; dos tipos de árboles. Los pinos y eucaliptos, árboles dominantes en los Andes ecuatorianos, dos especies introducidas en los campos y bosques nativos del Ecuador.

“Los eucaliptos llegaron a los Andes equinocciales a mediados del siglo XIX y fueron entregados al presidente Gabriel García Moreno. Tan comunes son los eucaliptos en la Sierra que se piensa que son árboles nativos. García Moreno aceptó introducir especies exóticas forestales recomendadas por científicos de las metrópolis europeas. Y así, en mayo de 1865, la Sociedad de Aclimatación de París le remitió dos

grandes cajones con abundantes y variadas semillas de eucalipto” (Cuvi, 2005).

El pino en nuestro país es más reciente originario de California, Estados Unidos, fue introducido al Ecuador en 1905 (Guayasamín, 2000).

Los primeros eucaliptos llegaron a Ecuador en el mes de mayo de 1865 a la provincia de Ambato “dos grandes cajones procedentes de Europa y dirigidos al señor doctor Gabriel García Moreno, presidente entonces de la República” (Guayasamín, 2000). Desde entonces los bosques nativos del Ecuador se han visto afectados por la introducción de estas especies en las tierras, en algunas zonas se ha perdido todas las especies nativas del sitio, esto genera un desequilibrio medioambiental, ya que los seres vivos necesitan de su propio ecosistema para sobrevivir.

De esta manera, mi proyecto de fin de carrera Devastación y Mención es un acercamiento desde una mirada personal a estas dos especies introducidas en el Ecuador, a través de esta propuesta expongo cómo es su vida, desde su semilla hasta su muerte en algunos sitios de la provincia de Cotopaxi. Esta exploración surge por mi interés y preocupación por la naturaleza, ya que el Ecuador es uno de los países con mayor deforestación en Latinoamérica en relación con a su

tamaño. Desde un criterio personal hago énfasis en la importancia de la vida de un ser, el árbol o toda una población de árboles, temas relacionados con la vida, la muerte, el tiempo, el recuerdo y el homenaje de un ser, un ser que actualmente está invisibilizado a causa de un mundo saturado de imágenes, el extractivismo y la industrialización.

Para finalizar este proyecto propongo una exposición en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito (CAC). En la exposición colectiva llamada Tropezar presento dos series fotográficas con una ilustración, y dos semillas, a través de estos elementos hablo sobre la vida de los árboles desde su semilla hasta su muerte. Con el objetivo de presentar las formas, figuras y paisajes de todo su ciclo de vida. De esta manera, dejó abierta la interpretación a los criterios personales de cada persona y trato de concientizar sobre algunos aspectos ecológicos y medioambientales presentes en nuestra vida cotidiana, también trato de evidenciar la importancia de un ser desde su semilla.

El arte contemporáneo en la ecología Arte y naturaleza

El concepto de naturaleza, en su sentido más amplio, es equivalente al mundo natural o universo material que nos rodea y la vida en general. A lo largo de la historia, el arte ha tratado varios temas relacionados a la naturaleza y su existencia, como, por ejemplo, la Venus de Willendorf, una estatuilla prehistórica femenina creada entre los años “28,000 y 25,000 a.C” (Zaczek, 2015). Un símbolo que representa para la historia humana, el homenaje a un ser vivo, la mujer, símbolo de fertilidad y a la vida humana. Otro ejemplo son las Venus de la Cultura Valdivia, una civilización agrícola que se desarrolló en los siglos 3800 – 1500 a.C. Su localidad estaba en el Ecuador en la zona de la actual provincia de Santa Elena. En efecto este símbolo es una estatuilla hecha en cerámica que representa a la mujer, símbolo de la naturaleza, historia de la cultura del Ecuador y la fertilidad. Esta idea o acción de visibilizar un icono importante que represente a la naturaleza o a su relación con ella, se lleva realizando desde hace miles de años, desde entonces se ha ido

cambiando el modo de representar estos símbolos de valor significativo para los individuos y las comunidades.

Desde mi obra trato de visibilizar a un ser de nuestra naturaleza, creando una semejanza entre mi representación y otras obras de arte que de esta forma buscan representar o reinterpretar a la naturaleza desde diferentes perspectivas. En este proyecto me centro en la vida de un árbol, desde la semilla hasta su muerte, de esta forma, busco las formas, figuras y paisajes en los árboles. Registró sus paisajes, texturas, sus formas abstractas y figurativas, a través de la fotografía artística género una narrativa que trata sobre la vida de una planta.

En 1800 el arte y la ciencia vivieron una revolución en el dibujo y esto tuvo consecuencias en las ilustraciones de la naturaleza. Humboldt es un gran exponente en incorporar la naturaleza con un rigor científico, sus obras tienen representaciones botánicas, sus documentos detallan datos como:

temperatura, elevación, fertilidad, uso del suelo, vegetación, fauna y otros temas ambientales. Una de las cosas más interesantes de los trabajos y registros de Humboldt, desde mi interés personal es la textura y las formas de representación, mostrando más allá de lo que busca, algo más que una belleza natural. Claro que veo esto desde mi perspectiva y gusto por su mirada. En este sentido mi obra tiene un rigor metodológico y técnico, en el cual utilizo la fotografía para mostrar estas composiciones reales que están ocultas o invisibilizadas.

En la actualidad, una de las obras más influyentes para el desarrollo de mi tema de investigación en el arte contemporáneo, es Diario de un Iris (2015) de Pilar flores, un proyecto de investigación y creación artística que se basa en la vida de esta flor, Pilar dibuja el proceso de florecimiento y el marchitar del iris. Esta obra es un símbolo de vida, donde se interrelaciona el espacio, el tiempo, la fragilidad, la fugacidad y la multiplicidad. Otra obra referencial es Tree de Myoung de Ho Lee, Lee realiza un registro fotográfico de un árbol, un concepto simple pero complejo en su ejecución, en sus series nos permite mirar a un árbol separado de la naturaleza, dándonos una visión artificial al presentarla un árbol con un fondo blanco inmenso, un lienzo tamaño real, creando una imagen original de un ser vivo, representando a los árboles y su estructura. “Myoung Ho Lee separa los

temas de sus circunstancias originales para resaltar la diferencia entre el sujeto real y la imagen que se tiene de él y define sus obras como «una serie de discursos sobre la deconstrucción de la fotografía.» (Maiz 2012).

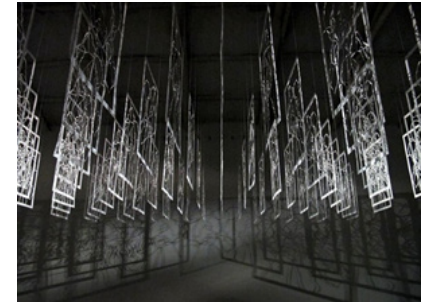

Figura 2 y 3: Diario de un iris, Pilar Flores, fotografía por Raúl Yépez, Gonzalo Vargas M, 2015
Recuperado de <https://pilarflores.org/?p=444>

Figura 5: Tree # 2, Myoung Ho Lee, 2009
Recuperado de <https://www.yossimilo.com/exhibitions/myou-ho-lee-2009-03>

En mi trabajo de fin de carrera llamado *Devastación y Mención* utilizó el registro fotográfico, la exploración de campo y la narrativa visual para la creación de mi obra, estas son algunas de las características que comparto con los procesos artísticos mencionados. Esta búsqueda se centra en el registro de figuras y formas en los árboles, de esta manera trato de obtener texturas, formas y composición desde la belleza natural y la intervención humana desde los cultivos o invernaderos forestales y la deforestación.

Paisaje y arte

El término paisaje está conceptualizado de varias formas de acuerdo con las diferentes perspectivas de estudio. Se

le puede considerar como “la expresión perceptual del medio físico, lo que implica que es detectado por todos los sentidos, es decir, es función de la percepción plurisensorial” (Garmendia & Al., 2005 p. 78). El “paisaje” es un término que también ha surgido en el arte, utilizándose para definir un género de representación en la pintura, la ilustración digital, la fotografía, el grabado y el cine, etc. Partiendo desde esta concepción de paisaje, la idea de paisaje se ha ido configurando en series de unidades o conjuntos de miradas, proyecciones en el territorio, que muestran la vida. “El paisaje aparece, así como un símbolo unido a la Naturaleza, que se descubre entonces como algo emocional, llena de poderes asombrosos y fuerza destructora. Por medio de imágenes de la naturaleza y de la expresividad de sus fuerzas, los pintores románticos de los paisajes muestran estados sentimentales y emociones anímicas personales” (Maderuelo, 2007 p. 25). En fin, el paisaje es una experiencia en imagen de la naturaleza o la interpretación de la naturaleza en imagen. “No es exactamente lo que nos rodea, el entorno concepto que ayuda a precisar los límites del significado de paisaje” (Maderuelo, 2007 p. 28). En este sentido, todo un conjunto completo de cosas en la naturaleza. El paisaje es la suma de cultura y naturaleza, es una imagen modificada por la cultura.

Definición acerca de la ecología

Mi propuesta se relaciona con la ecología, que significa ciencia de la vida o discurso de la vida y en la actualidad este concepto es estrictamente utilizado por las ciencias biológicas, el estudio de los seres, las relaciones e interrelaciones de los organismos entre sí y con su ecosistema. Ernst Haeckel un naturalista y filósofo alemán concuerda con lo mencionado en 1866, “La ecología es una rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. En otras palabras, es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su ambiente físico y biológico” (Ecología, 2015 p. 1). El objetivo de la ecología, es el estudio del funcionamiento y estructura de la naturaleza. A partir de esta definición la siguiente investigación tiene un enfoque ecológico al tomar como muestras de dos plantas ejemplares: eucalipto y el pino su taxonomía y representar su ciclo de vida, la relación de estas con el ambiente, el impacto ambiental de su siembra y deforestación, en el contexto o localidad donde se realizó la investigación.

En nuestra localidad estas dos especies tiene sus nombres comunes eucalipto y pino, según su taxonomía el eucalipto

el nombre científico corresponde a *Eucalyptus globulus*, es un árbol de gran porte de 45 a 60 m de altura, con el tronco retorcido, liso. Hojas juveniles sésiles, dispuestas sobre ramitas cuadrangulares, las hojas adultas alternas pecioladas, oscuras entre 10 a 20 cm de largo, además tiene flores blancas, solitarias. Su reproducción se da mediante semillas. Es una de las especies más cultivadas en la Región interandina por su rendimiento y capacidad de brote. Sus usos son varios tales como: industria maderera, como combustibles, sus hojas se utilizan para extraer la esencia de eucalipto empleada para tratamientos respiratorios.

El *Pinus patula* conocido como pino, árbol de 10 a 25 m de altura, de corteza escamosa, ramas colgantes irregularmente, cuyas hojas están dispuestas en grupos de tres o cuatro. Posee conos alargados cónicos, agrupados en conjunto. Se propaga por medio de semillas. Los pinos son utilizados en cultivos de grandes espacios tales como parques nacionales, avenidas. Su madera es suave. Se emplea para la fabricación de muebles, para la construcción y ornamentación. (Padilla, 2006, p. 25)

Impacto ambiental de la deforestación del pino y el eucalipto

Los árboles cumplen varias funciones en la naturaleza en especial captan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno indispensable para los seres vivos. La principal causa de la deforestación son las actividades del ser humano para extraer madera o convertir los bosques en zonas de cultivo, o zonas de urbanización. Los incendios forestales por el calentamiento global son otro factor, ya que terminan miles de hectáreas. También la presencia de plagas y enfermedades alteran y matan a los árboles. La deforestación causa un impacto ambiental que destruye los ecosistemas, alterando la biodiversidad, disminuye la fertilidad del suelo, altera la contaminación al no fijar el dióxido de carbono alterando de esta manera en el cambio climático.

Por otro lado, el abuso de sembríos de eucalipto genera impactos en la naturaleza al invadir vegetación nativa, de esta manera disminuye la biodiversidad. Tanto el pino como el eucalipto modifican el pH del suelo impidiendo que otras plantas se desarrollen a su alrededor tanto por la

modificación de pH y competencia de luz y minerales. En periodos de verano son árboles propicios para provocar incendios forestales debido que ambas especies generan aceites o resinas altamente inflamables, provocando incendios de gran magnitud que pueden alterar la biodiversidad del lugar. (Frias, 2017) En este sentido, la obra llamada Devastación y Mención trata de visibilizar a un árbol, donde se representa las diferentes formas figurativas y abstractas desde el cultivo y su destrucción. Haciendo uso de nociones como medio ambiente o ecología, con el objetivo de crear un homenaje o un recuerdo del mismo. Con el uso de la fotografía e ilustración digital expongo desde mi interés y preocupación por la vida de estos seres.

Metodologías y búsquedas en relación al medioambiente

Para la ejecución de este proyecto artístico se aplicó por un lado la investigación bibliográfica, una búsqueda que me permitió recopilar información a partir de materiales publicados en libros, revistas, periódicos e informes, pero también medios digitales como fotografías e ilustraciones. Otros recursos que utilicé para mi línea de búsqueda fueron sitios web, blogs y bases bibliográficas.

Desde el 2019 me adentro en la investigación y práctica artística sobre el medio ambiente, he indagado temas relacionados con el arte, la naturaleza y la ecología. Algunos artistas referenciales en mi línea de búsqueda son: Nicephore Niepce, Louis Daguerre, William Henry Fox Talbot, Ansel Adams, Gonzalo Vargas M., Henri Cartier-Bresson, Oscar Muñoz, Lewis Hine, Alexandr Rodchenko, Philippe Halsman, Imogen Cunningham. Desde la fotografía clásica, un ejemplo importante por su representación del medio ambiente es un daguerrotipo de Louis Daguerre fotografiado en 1839, es una imagen muy importante para mi línea de investigación.

Figura 6: Primer Daguerrotipo, Louis Daguerre, 1839.

Recuperado de

<https://josealvarezfotografia.com/el-daguerrotipo-de-louis-daguerre>

Se trata de una fotografía daguerrotipo en el boulevard du Temple, una parte de París, obtenida por Daguerre en 1839, una imagen considerable, por su época, composición, técnica fotográfica clásica y muy importante para la historia. Pero esta vez no me fijaré en su historia ni en su técnica. Esta vez quiero hacer una revisión de algunos elementos de su composición. Desde mi perspectiva y línea de investigación esta imagen es interesante y un aporte a mi exploración con el medio ambiente. Algunos componentes en su composición hablan de temas relacionados con la naturaleza. Daguerre registra una parte de la ciudad, el medio ambiente.

Es muy evidente esta relación entre el paisaje, la naturaleza, y las edificaciones de esta época, quiero hacer énfasis en la acción humana, la distribución de cada objeto, todas las intervenciones en este espacio, creando un nuevo paisaje con estructuras hechas por el humano y a la par la naturaleza, uno de los seres vegetales más destacados en la fotografía son los árboles, claves para embellecer la ciudad, pero más allá de su forma en el espacio, creo que su valor y la relación con los humanos es la más importante. Desde hace décadas existen pinturas, ilustraciones, fotografías y videos donde se ven árboles y bosques, todo lo bello, pero detrás de todo este paisaje existe un abuso de recursos naturales, como es la deforestación legal e ilegal. Este problema se presenta a nivel mundial y es muy difícil pararlo o controlarlo. En la obra Trabajos en el ferrocarril en Chiguacán de José Grijalva (1907) propone una imagen desde el medio ambiente, compartiendo una visión sobre el Ecuador. Esta pintura es una escena de los inicios de la industrialización, el proceso de la construcción del ferrocarril en el Ecuador.

Figura 7: Trabajos en el ferrocarril en Chiguacán, José Grijalva, 1907.
Recuperado de <https://journals.openedition.org/artelogie/821?lang=pt>

Gonzalo Vargas es un artista ecuatoriano referente para mi exploración artística, ya que trata dinámicas territoriales. Donde aborda problemáticas como la relación naturaleza-progreso y su transformación. Su obra Punta de Lanza es el estudio del paisaje, a la mina chilena Chuquicamata. La explotación del cobre es parte esencial de los ingresos de la economía y ha sido explotada industrialmente desde hace más de 100 años.

Figura:8 y 9. Punta de Lanza, Muestra paralela oficial de la XIV Bienal de Cuenca, Gonzalo Vargas, 2018
Recuperado de <https://gonzalovargas.net/punta-de-lanza>

Desde estos puntos de partida trato de crear un homenaje hacia los árboles con las narrativas de su crecimiento y deforestación. Una de mis primeras propuestas de investigación es un proyecto fotográfico llamado Construcciones en colinas, laderas y llanuras edificadas en Quito (2019), estuvo conformada por 20 fotografías en blanco y negro.

Esta es una exploración de campo por los alrededores y el centro de Quito, con el objetivo de registrar como son las edificaciones en diferentes sitios, también consistió en representar el paisaje que se forma entre la naturaleza y la ciudad. Con este proyecto busco la relación que tenemos con las colinas, llanuras y todas las edificaciones en la ciudad de Quito. También me adentro a las problemáticas que existen en diferentes sitios de la ciudad, la contaminación y la pérdida de espacios verdes.

Exploraciones previas

Antes de introducirme en el proyecto de fin de carrera, es importante mencionar el trayecto y todo el proceso que se ha llevado a cabo en los semestres para llegar a mi obra Devastación y Mención. Una de mis primeras propuestas de investigación y mi primer proyecto fotográfico llamado Construcciones en

colinas, laderas y llanuras edificadas en Quito (2019), conformada por 20 fotografías en blanco y negro. Esta es una exploración de campo por los alrededores y el centro de Quito, con el objetivo de registrar como son las edificaciones en diferentes sitios, también consistió en representar el paisaje que se forma entre la naturaleza y la ciudad. Con este proyecto busco la relación que tenemos con las colinas, llanuras y todas las edificaciones en la ciudad de Quito. También me adentro a las problemáticas que existen en diferentes sitios de la ciudad, la contaminación y la pérdida de espacios verdes.

Figura:10 - 13 Construcciones en colinas, laderas y llanuras edificadas en Quito y ¿Y dónde están?. Exploraciones artísticas de 4to y 5to semestre con Gonzalo Vargas, fotografía, 2020 y Ernesto Salazar, taller de estrategias arte contemporáneo, Michael Sandoval, 2021.

Figura: 14, 15 ¿Y dónde están? Exploración artística de 5to semestre con Ernesto Salazar, fotografía, Michael Sandoval, 2021. Recuperado desde archivo personal

Esta búsqueda por lo inexistente o por lo perdido a causa de la intervención humana en la ciudad de Quito me ha llevado a pensar en algunas especies que existían en la capital como: el oso de anteojos, el lobo, el tucán andino, algunas especies de mariposas, culebras, pero en especial me fijé en la representación de la sombra de una rana, en este caso sería la rana Marsupial Andina (*Gastrotheca riobambae*) y la rana Cohete de Quito (*Hyloxalus jacobuspetersi*).

Estas especies nativas de la ciudad están en peligro de extinción y en algunos lugares de la ciudad existe una extinción total de estas especies. ¿Y dónde están?, es una obra donde se juntan el grafiti y la fotografía, la silueta negra o la representación de una sombra en diferentes superficies y lugares, que representa a este ser inexistente e invisibilizado en la ciudad y la fotografía artística como medio de registro de la obra y el espacio de la intervención.

Banksy es un artista británico muy influyente en mi proceso de experimentación en la intervención en el espacio. El grafiti y los murales callejeros de este artista se han convertido en arte, la mayor parte de sus obras están cargadas de sarcasmo y crítica antisistema. Quienes practican este estilo de arte o cultura urbana también conocidos como writers o grafiteros se relacionan con ambientes

sociales marginados. Conocer algunas intervenciones de grafiteros como Banksy, Rone, Pejac, Roa, July o Pobel en el taller de estrategias de arte contemporáneo me llevó a intervenir en el espacio público desde mi línea de investigación; el medio ambiente. Mis intervenciones son siluetas de ranas en diferentes lugares. En este proyecto trato de buscar un símbolo que represente a seres que actualmente están extintos en muchos lugares de la ciudad. En esta experimentación artística trabajé la sombra, si bien sabemos que una sombra es un fenómeno físico y natural, donde se produce un reflejo de una figura, es la silueta de un objeto visto desde la luz, esta imagen es espectacular en ocasiones abstracta y en otras figurativa. Estas sombras están realizadas con stencil y pigmento natural negro otras están hechas con spray negro, estas siluetas están pintadas en distintos lugares de la ciudad de Quito con el objetivo concientizar sobre la vida de este anfibio, su importancia en nuestro ecosistema y de esta manera crear un recuerdo de su existencia.

La siguiente exploración artística se llama Naturaleza en su lugar (2021). Una performance que trata sobre la presencia y la ausencia de un árbol. Es la representación de lo que ya no está con vida, pero se encuentra en la naturaleza. Este trabajo es la continuidad de los trabajos pasados, desde las imágenes paisajísticas y

figurativas en el espacio público. Para pasar a pintar con agua, trato de fijar una imagen en una superficie y juego con lo efímero, el tiempo y el espacio, desde la evaporación del agua. Oscar Muñoz es un artista colombiano y un referente importante con relación a esta obra, su trabajo sobre la naturaleza, el recuerdo, la historia y el tiempo. En sus obras ha explorado a fondo el fenómeno elusivo de la memoria, siempre trata de darles forma visible y del modo posible, aunque a menudo la obra es fugaz. De esta manera está reinventado el medio de la fotografía, creando obras híbridas donde combina los procesos y técnicas como el dibujo, la gráfica, la instalación, el video, la escultura y la fotografía, teniendo un resultado espectacular con obras interactivas. También, es interesante el uso de varios elementos como el agua, el aire y el fuego. En algunas obras hace referencia a los procesos, los ciclos y las manifestaciones trascendentales de la vida, la existencia y la muerte, como es las series Pinturas de Agua de 1986 o Retrato de 2003-2004. Todos los puntos nombrados en las obras de Oscar Muñoz son muy importantes en mi línea de búsqueda desde las imágenes paisajistas y figurativas en el espacio público. Para pasar a pintar con agua, trato de fijar una imagen en una superficie y juego con lo efímero, el tiempo y el espacio, desde la evaporación del agua.

Figura:16 Naturaleza en su lugar, Exploración artística de 5to semestre con Ernesto Salazar, fotografía, Michael Sandoval, 2021. Recuperado desde archivo personal

OBRA

Devastación y mención

Es un proyecto artístico de investigación y creación que se realizó, entre 2021 - 2022. Esta obra artística tiene dos temas principales; la deforestación, uno de los tantos problemas graves que tiene el Ecuador, por otro lado, el cultivo o crecimiento de árboles y bosques desde la semilla, me centro en los árboles de pino y eucalipto, dos especies introducidas en el Ecuador. Todo este proceso es el resultado de todas mis experimentaciones artísticas anteriores. Devastación y mención tiene como principal método la investigación bibliográfica, la exploración de campo y el acercamiento fotográfico, misma que se llevó a cabo en la provincia de Cotopaxi en diferentes lugares donde se produce el cultivo y reforestación del pino y del eucalipto de forma masiva.

El archivo fotográfico para la realización de esta obra está compuesto por 1167 fotografías. Todas están realizadas en el mismo sector de la Provincia de Cotopaxi. Para la realización de este proyecto se necesitó 18 salidas de campo a los diferentes lugares.

Esta exploración de campo tuvo el objetivo de registrar las formas y figuras que se configuran desde una semilla hasta un árbol o bosques, para ser más específicos, desde su cultivo hasta su muerte. Mediante esta técnica de recolección y registro de datos fotográficos e información directamente de la realidad, con el fin de dar una respuesta a alguna situación o problema planteado previamente, en este caso, utilizo el método de observación a los árboles en su hábitat. Las visitas al vivero, se dieron con la intención de conocer todo el proceso de crecimiento que tiene que pasar una semilla y así, registrar los tiempos de vida de un árbol.

Fotografías y obras seleccionadas, Museografía, Montaje y Exposición

Las siguientes series fotográficas fueron aprobadas y enviadas a la exposición colectiva Tropezar en el Centro de Arte Contemporáneo del 18 de mayo al 17

junio de 2022. La selección fotográfica fue realizada en compañía y asesoramiento de Manuel Kingman profesor de la PUCE. La primera serie se llama El crecimiento de un ser desde su semilla compuesta por 17 fotografías, 2 fotos en A4 y 15 fotos en A3, distribuidas en mosaicos, estas están organizadas en relación con el crecimiento del árbol, de esta manera cree una narrativa visual que relata el proceso de cultivo de un árbol. En este sentido, trato de crear un espacio donde exista una mezcla o hibridación entre algunos conceptos y técnicas, como es la fotografía, la ilustración, el montaje y las semillas que juegan un papel importante como seres vivos en la muestra. Un material muy importante en esta obra es el papel con las fotografías que propongo exponer, se trata de un papel sketch de 40 gr. Un material ligero y delgado a través del cual se puede observar la transparencia. El objetivo de utilizar este material es transmitir esa delicadeza de una hoja de papel y una hoja vegetal y como estas perciben y se mueven con el viento.

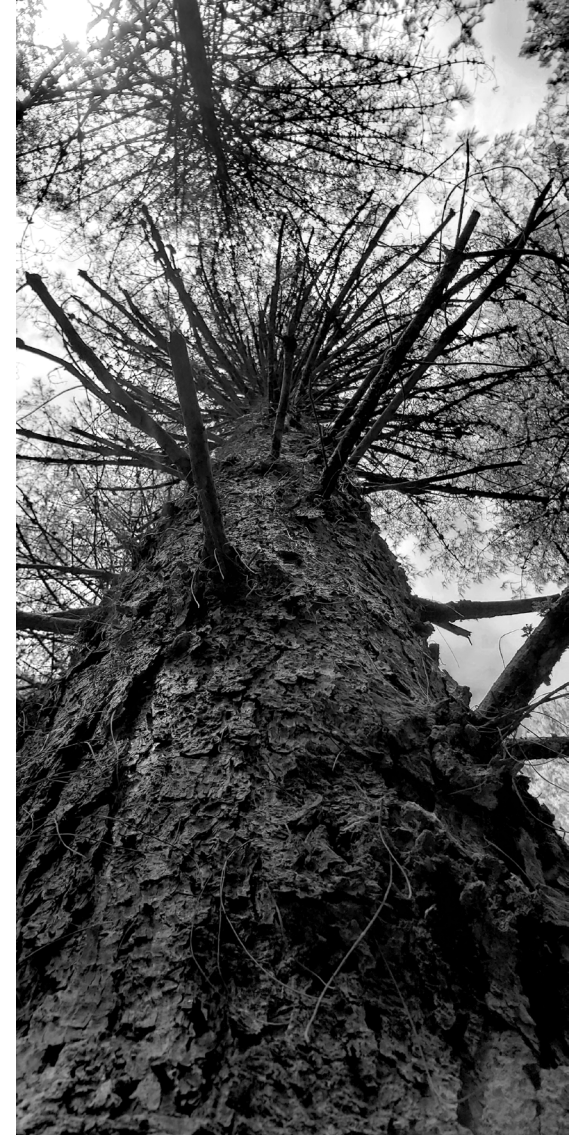
Para finalizar con todo este proceso de creación artística realizó algunas ilustraciones digitales. Esta serie de 4 imágenes es el resultado de una selección de 20 ilustraciones. En estas ilustraciones a color presentó las formas y figuras registradas desde su destrucción, con el objetivo de representar diferentes composiciones desde la intervención humana, como

las formas y figuras abstractas en la naturaleza. Con estas ilustraciones trato de realizar un homenaje después de su muerte o destrucción. El proceso de destruir una imagen para crear otra, este es un método utilizado por algunos artistas como Araceli Gilbert en su obra Ritmo y Color. Un proyecto donde nos sumerge en un universo creativo en la cual, la sensibilidad, el ritmo, la modulación y el movimiento, estos elementos se fusionan creando una ilustración orientada a generar una provocación visual, una cromática andina. Desde este punto de partida trato de crear una fusión entre la fotografía y la ilustración digital, en la cual se deconstruye la imagen de lo real, para crear una imagen creada a partir de capas de vectores.

Fotografías seleccionadas

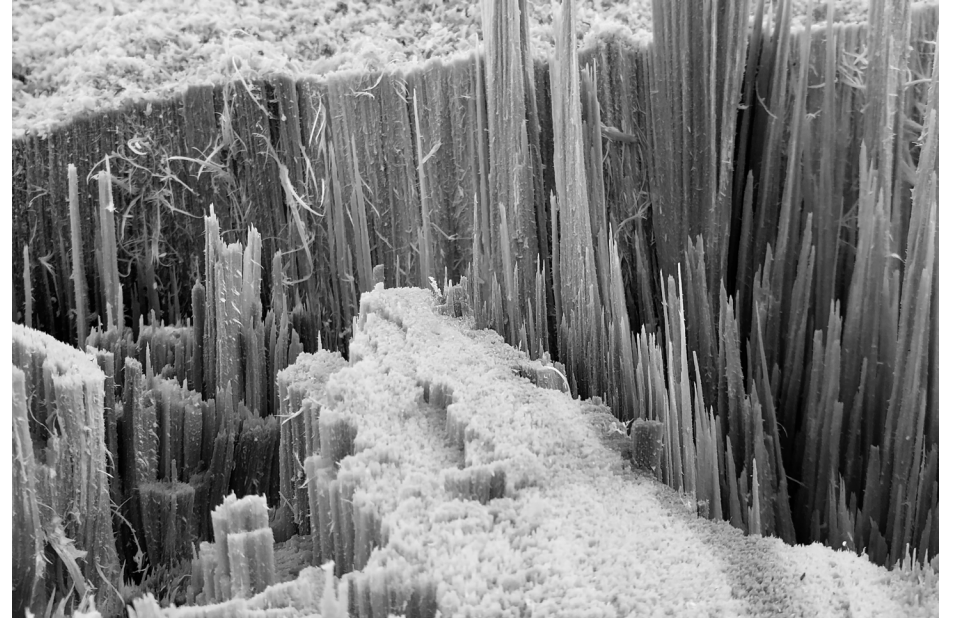

Figura: 17-45. Devastación y mención, Fotografías seleccionadas para exposición de fin de carrera, fotografía, Michael Sandoval, 2021.

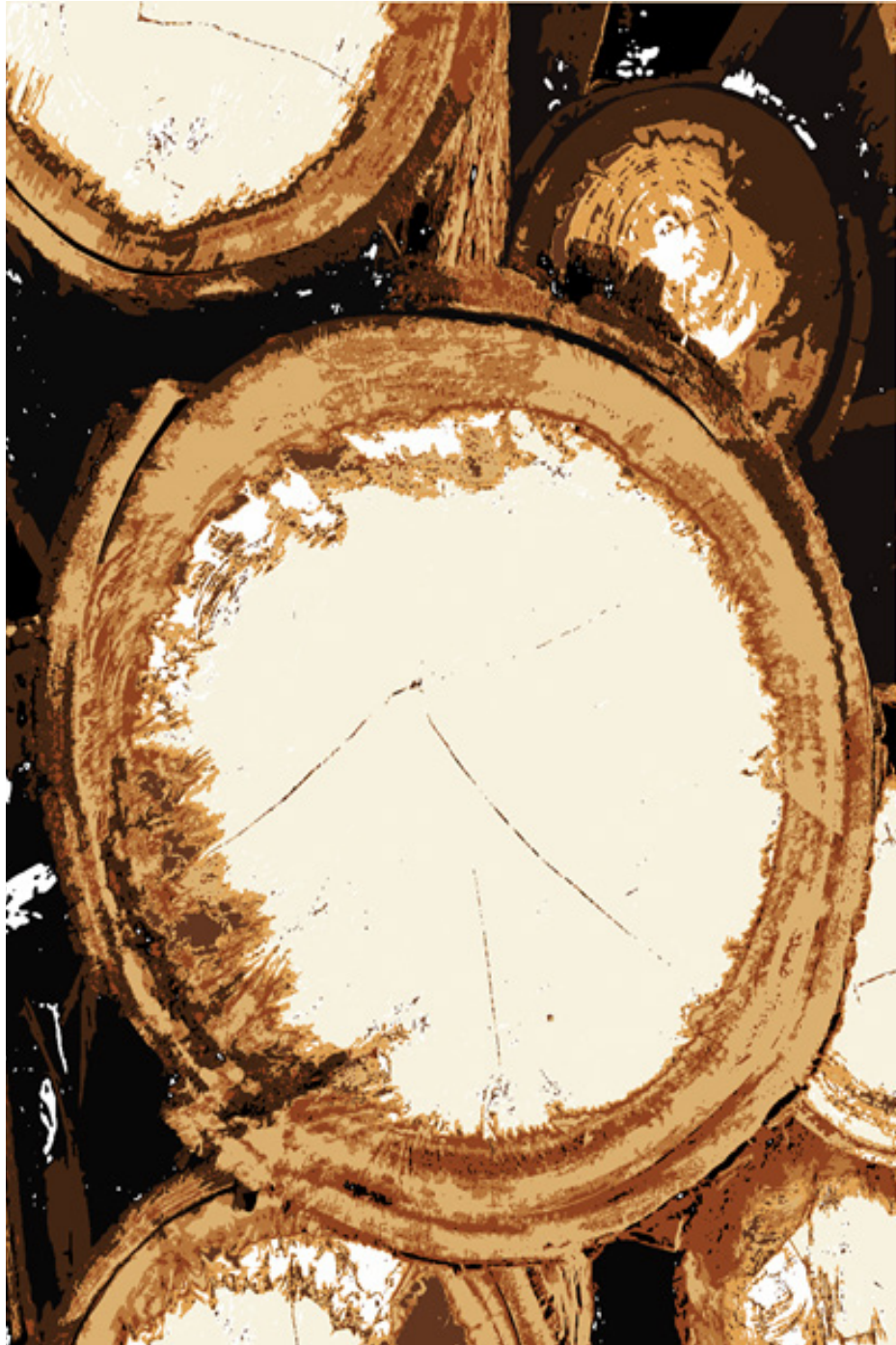

Figura: 45-48. Devastación y mención, ilustraciones digitales seleccionadas para exposición de fin de carrera, ilustraciones digitales, Michael Sandoval, 2021.

Disposición en el espacio

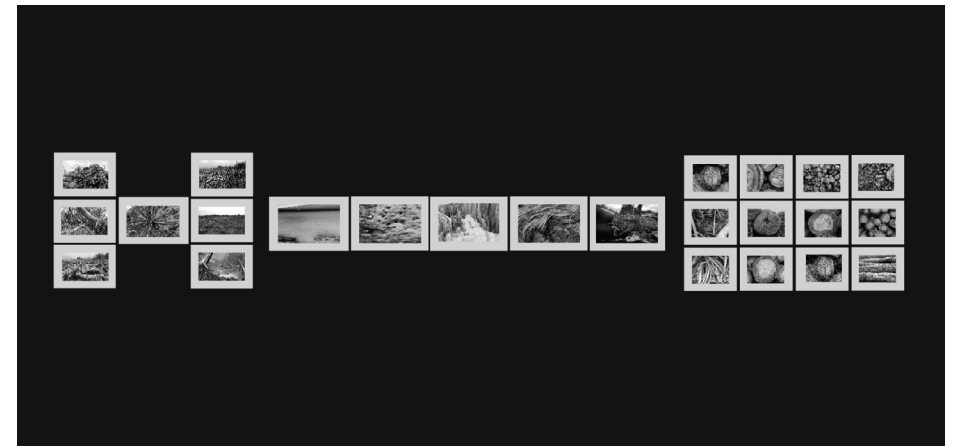

Figura:59-61. Renders, pared 1, pared 2, pared 3,
Michael Sandoval Orbea

Estos renders-bocetos de montaje y distribución fotográfica, fueron realizados en compañía y asesoramiento de mi tutor de proyectos Manuel Kingman y Victor Hoyos. Desde un comienzo existía una distribución que era muy lineal y no tenía una secuencia visualmente interesante. Este trabajo de distribución fue un gran aporte para la presentación y aprobación de los jurados de la Carrera de Artes Visuales que en este caso fueron: Giada Lusardi, Gonzalo Vargas y Ernesto Salazar.

Instalación museográfica a partir de mosaicos

Registro de la sala de exposición

Figura:62-65. Registro de sala de exposición, pared 1 y 2, Michael Sandoval Orbea

CONCLUSIONES:

Esta exploración de campo e investigación-creación artística trata sobre la naturaleza, los seres vivos, la vida y la muerte, las formas y figuras en el medio ambiente y cómo los seres humanos, los animales, las plantas son parte de una misma ecología. Por medio de la exposición y montaje fotográfico y de la ilustración digital he llegado a crear una narrativa visual y una experiencia con el espacio sobre la vida y muerte de los árboles, presentando el proceso de cultivo, crecimiento y deforestación de los árboles de eucalipto y pino en la provincia de Cotopaxi. Exponiendo partes de los procesos de vida de estos árboles en esta zona, he tratado de generar un acercamiento a la ecología y a las diferentes percepciones de lo que entendemos como naturaleza.

Este acercamiento al medio ambiente o ecología me ha llevado a pensar sobre las diferentes alternativas de compensación a la naturaleza y hacia nosotros mismos. Devastación y Mención es una obra de arte donde se crea un espacio de reflexión y debate

entre la naturaleza y sus diversas formas de expresión. Considero que este proyecto final de grado es el resultado de las diferentes facetas y procesos que he atravesado a lo largo de la carrera de Artes Visuales, un proyecto polifacético al estar compuesto por diversos métodos, técnicas y adaptaciones, generando diversos cuestionamientos y reflexiones al espectador que observa la muestra.

Este trabajo es un aporte en mi carrera como artista visual y en esta línea de búsqueda de la ecología y el medio ambiente, donde se representa la vida del pino y el eucalipto. Creando una conciencia sobre la ecología y las diferentes formas de expresar este sentimiento o interés por las plantas y la importancia de estos seres en nuestra vida. Mediante esta exposición de series de fotografías, ilustración digital y las semillas (un ser vivo expuesto en un museo), se pudo presentar estas formas y figuras desde su cultivo y deforestación, haciendo énfasis en la vida de un árbol creando una reflexión

desde lo figurativo y abstracto y de alguna manera también desde lo performático al mostrar y presentar un ser vivo en el museo, creando un performance acompañado de otro ser que se encuentra en una condición neutra entre la vida y la muerte, en la forma de una semilla.

La experiencia de producción, exhibición y mediación del proyecto expuesto en el CAC produjo una retroalimentación enriquecedora, que aportan a mi creación artística. A partir de la interacción que tuve con el público me preguntaban ¿Por qué estas dos especies?, ¿Por qué decidiste trabajar con este tipo de papel?, ¿Por qué la pared negra? ¿Quieres que se lleven las semillas?, ¿El movimiento de las fotografías pertenece a la obra?, ¿Por qué solo la ilustración es a color?, ¿Qué papel es?, ¿Cuánto cuesta la obra? En este sentido, me propongo a futuro pensar nuevas formas de seguir con este proyecto, profundizando en mi línea de búsqueda de la ecología, donde trato de visibilizar algunas problemáticas ambientales desde el arte contemporáneo. Del mismo modo, pienso que este proyecto se puede evidenciar de diferentes formas, métodos y técnicas como la intervención en la ciudad, los medios digitales, la pintura, la animación, la escultura y otros. En fin, Devastación y Mención es una exhibición muy importante para mi carrera profesional y como artista visual contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

- Navarro, J. (junio, 2017). Definición de Venus de Valdivia. Definición ABC.
- GARMENDIA, A. & al. (2005) Evaluación de Impacto Ambiental. Madrid: Pearson/Prentice Hall.
- Herschel B. Chipp. (1995). Teorías del arte contemporáneo. Madrid: Grefol. S. A.
- Elizabeth Frias. (2017). El eucalipto genera impactos sobre la naturaleza, EL COMERCIO. Recuperado: <https://www.elcomercio.com/tendencias/eucalipto-impactos-naturaleza-incendios-fuego.html>
- Nicolas Cuvi. Dos cajones con semillas de eucalipto, Ecuador terra icónica. (septiembre- octubre 2005). Recuperado: https://www.terraecuador.net/revista_37/37_eucalipto.htm
- Juan Manuel Guayasamín. Los Pinos no dejan ver el bosque, Ecuador terra icónica. (diciembre, 2000). Recuperado: http://www.terraecuador.net/revista_10/10_pinos.htm
- Beñat Maiz. Tree de Myoung Ho Lee, VASFOT (23/07/2012). Recuperado: <https://www.ivasfot.com/tree-de-myoung-ho-lee/>
- Foster H. Krauss R., Alain Bois Y., Buchloh B. (2006). "Arte de 1900 Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad": Madrid: ediciones Akal.
- Maderuelo. (2007). Paisaje y Arte. Madrid: Abada Editores, S. L.
- Atlas de la Biología: los mecanismos de la vida. (1994). Madrid.
- Manual para la producción de: PINO. (1997), Editorial EDI-U Ecuador.
- Belandria, J. I. (2011). Arte y Ciencia. Venezuela: Vicerrectorado Académico.
- González, P. A. (2007). Arte, Ciencia y Tecnología. Barcelona: UOC.
- Zátonyi, M. (1998). Aportes a la estética desde el Arte y la Ciencia del siglo 20. Buenos Aires: La Marca.
- Álvaro Hoppe Guiñez. (2015).) El potencial educativo de la fotografía. Chile: Salesianos Impresores
- Inés Padilla, Mercedes Asanza. (2006). Árboles y arbustos de Quito, Herbario Nacional del Ecuador QCNE. Sección botánica del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales MECN, Quito - Ecuador.

Esta publicación es parte del proceso de
titulación de las y los estudiantes de la
Carrera de Artes Visuales de la Facultad de
Arquitectura , Diseño y Artes de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador.

CARRERA
ARTES
VISUALES
PUCE

facultad de
arquitectura, diseño y artes
PUCE