

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Escuela de Artes visuales

Posibilidades del hábitat urbano: naturaleza y espacio

Previo la obtención del Título de:

Licenciada en Artes Visuales

Autor/a:

Karen Helena García Vera

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año 2021

Declaración de autoría y cesión de derechos de publicación de la tesis

Yo, Karen Helena García Vera declaro que el desarrollo de la presente obra es de mi exclusiva autoría y que ha sido elaborada para la obtención de la Licenciatura en Artes Visuales. Declaro además conocer que el Reglamento de Titulación de Grado de la Universidad de las Artes en su artículo 34 menciona como falta muy grave el plagio total o parcial de obras intelectuales y que su sanción se realizará acorde al Código de Ética de la Universidad de las Artes. De acuerdo al art. 114 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad E Innovación* cedo a la Universidad de las Artes los derechos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, para que la universidad la publique en su repositorio institucional, siempre y cuando su uso sea con fines académicos.

Firma del estudiante

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.

Miembros del tribunal de defensa

Marco Alvarado

Tutor del Proyecto de Presentación Artística

Marcos Restrepo

Burgos

Miembro del Comité

de defensa

Cristian Villavicencio

Ruiz

Miembro del Comité

de defensa

Agradecimientos:

A Dios por mantenerme firme.

A mi familia por apoyarme de manera incondicional.

A los profesores que me guiaron a lo largo de este proceso.

A Marco Alvarado maestro y tutor de tesis, por su compromiso y guía durante el desarrollo de este proyecto.

Y a mis amigos que hicieron de este proyecto realidad:

David, Olga, Débora, Doménica, Arelys, Christopher y Thony.

Dedicatoria

El presente proyecto lo dedico a mis padres, Héctor y Karen, quienes me apoyaron e incentivaron desde un inicio. A mis hermanos Daniella y Sebastián que creyeron y apoyaron este proyecto.

Resumen

Este proyecto nace a partir de mi interés por el mundo vegetal y el problema de su distribución en el ámbito urbano. Abarcar la naturaleza y su inclusividad en los espacios públicos y privados es un tema complejo, por lo tanto se pretende profundizar a partir de las adaptabilidades del espacio, alterando y desdibujando las líneas adheridas a lo denominado límite, hasta averiguar cuál es la habitabilidad de nosotros con el paisaje y la idea de naturaleza. De esta manera, mi investigación se centra inicialmente en el mundo vegetal, y así pasar de inmediato al estudio de las configuraciones urbanas de mi entorno inmediato casero.

Basado principalmente en la experimentación y recolección de material vegetal, abriéndome paso a la instalación escultórica, videográfica y fotográfica, permitiendo intervenir el espacio de exhibición, enfocados en los espacios cotidianos, la naturaleza y a partir de ello, por medio de la escritura; la realización de diarios de campo del lugar y de objetos que sujetan una relación al espacio e individuo.

Palabras clave: espacios urbanos, naturaleza, botánica, paisaje

Abstract

This project stems from my interest in the plant world and the problem of its distribution in the urban environment. Covering nature and its inclusivity in public and private spaces is a complex issue, therefore it is intended to deepen from the adaptability of space, altering and blurring the lines attached to the so-called limit, until figure out what is the habitability of us with the landscape and the idea of nature. In this way, my research focuses initially on the plant world, and immediately focus on the study of urban configurations of my immediate home environment.

Based mainly on experimentation and collection of plant material, opening the way to the sculptural, video and photographic installation, allowing me to intervene the exhibition space, focusing on everyday spaces, nature and from this, through writing; the realization of field diaries of the place and objects that hold a relationship to space and individual.

Keywords: urban spaces, nature, botany, landscape.

Tabla de contenido

Resumen	6
Tabla de Figuras	9
1. INTRODUCCIÓN	11
1.1 Motivación del Proyecto.....	11
2. Antecedentes	12
3. Pertinencia del proyecto	29
4. Declaración de intenciones.....	31
5. Genealogía.....	32
5.1 La producción artística vinculante con la problemática naturaleza en territorios públicos/privados.....	43
5.2 El recurso de materia natural como evidencia de las conflictividades de los espacios heterotópicos y la centralidad humana	50
6. Propuesta artística	57
6.1 Anotaciones de un microuniverso	58
.....	59
6.2 Reconexión	61
6.3 Inmanencia.....	64
6.4 Atemporalidades en territorios infinitos	67
6.5 Proyecto Expositivo.....	69
7. Epílogo.....	74
Bibliografía.....	75

Tabla de Figuras

FIGURA 1 LEONARDO DA VINCI (1452-1519), "LA VIRGEN DE LAS ROCAS", PINTURA AL ÓLEO, 1.9 M X 1.2 M, GALERÍA NACIONAL, LONDRES.....	13
FIGURA 2 CLAUDE MONET, (1840-1926), "PRIMAVERA", 50CM X 65,5CM, ÓLEO SOBRE ACRÍLICO, MUSEO DE ARTE WALTERS, BALTIMORE, 1892.	14
FIGURA 3 CASPAR DAVID FRIEDRICH, (1774-1840), "EL CAMINANTE SOBRE EL MAR DE NUBES", 95CM X 75CM, ÓLEO SOBRE TELA, KUNSTHALLE DE HAMBURGO, 1818.	15
FIGURA 4 ANDY GOLDSWORTHY (1956-PRESENTE), ROWAN LEAVES AND HOLES.....	17
FIGURA 5 ALICIA BARNEY, (1952-PRESENTE), "ESTRATIFICACIONES DE UN BASURERO UTÓPICO", 1.80 MTS X 5 CM, TUBOS DE ACRÍLICO, BASURA ORGANICA Y TIERRA, 1987.	18
FIGURA 6 JUANA CÓRDOVA, (1973- PRESENTE) "ALAS DE INVIERNO", 100 CM X 100 CM), RESINA, ALAS DE MARIPOSA, 2018.	20
FIGURA 7 PAISAJE DE LA SELVA ECUATORIANA (TÉCNICA MISTA SOBRE TELA) COLECCIÓN DEL SR GUSTAVO VÁSCONEZ HURTADO.	22
FIGURA 8 ANTICIPACIÓN A UNA AUSENCIA, 2015 ESCULTURA 60X30X40 CM.....	23
FIGURA 9 JUAN CARLOS LEÓN, (1984- PRESENTE) ESCULTURA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS COMPUESTA POR UN SISTEMA DE BRAZOS ROBÓTICOS, UN SISTEMA DE SIEMBRA Y DE RIEGO, CONJUNTO DE RIELES Y POLEAS AUTOMATIZADAS, VEGETACIÓN ARTIFICIAL Y SUSTRATO DE SEMBRADO.....	24
FIGURA 10 DANIELA CHAMBA, ADRIANA COZAR EDUARDA ANDRADE Y MIGUEL CORREA, FOTOGRAFÍA, ISLA SANTAY, 2020.....	27
FIGURA 11 BIENAL DE CUENCA, 2021.....	29
FIGURA 12 KEN GOLDBERG Y JOSEPH SANTARROMANA, "TELEGARDEN", MUSEO ARTS ELECTRÓNICA, LINZ AUSTRIA, 1995-2004.....	33
FIGURA 13 HERMAN DE VRIES, (1931-PRESENTE), 35 x 25 CM, ENMARCADO 36 x 26 CM ELEMENTOS NATURALES VARIOS, COLECCIÓN HERMAN Y SUSANNE DE VRIES, 2013.....	36
FIGURA 14 HÉLIO OITICICA (1937-1980), TROPICALIA, 1966-7.....	38
FIGURA 15 ROBERTO BURLE MARX (1909-1994), PASEO MARÍTIMO DE LA PLAYA DE COPACABANA, BRASIL.....	39
FIGURA 16 MARCO ARESTA, (1982- PRESENTE) BOCETO DE ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA.	40
FIGURA 17 GODFREY REGGIO, (1940-PRESENTE), "KOYAANISQATSI", DOCUMENTAL EXPERIMENTAL, 1982.....	42
FIGURA 18 ROBERT SMITHSON, (1938-1973), MATERIAL NATURAL, 4.6M X 460M, 1970.....	43
FIGURA 19 (1967- PRESENTE), "SIMON STARLING. ISLAND FOR WEEDS" 243,8 X 365.8 X 609,6 CM, AGUA, MATERIALES VARIOS 2003. EXPOSICIÓN RADICAL NATURE. 2009.....	48
FIGURA 20 ALEXANDER VON HUMBOLDT, AIME BONPLAND – RECUEIL D’OBSERVATIONS DE ZOOLOGIE ET D’ANATOMIE COMPAREE (1811-1833).....	51
FIGURA 21 AURORA ZANABRIA (1979- PRESENTE), "PAISAJE HUMANO", INSTALACIÓN, GUAYAQUIL, 2018.....	52
FIGURA 22 PAISAJE HUMANO (2018) AURORA ZANABRIA C. INSTALACIÓN CON LA COLABORACIÓN DE NELLY PILOZO, JULIA BURGOS, ALICIA ARMIJOS, JUANITA ANCHUNDIA, ANGELA AGUIÑO, ROSA ALVARADO, MERCEDES BERRU, LILIA CARPIO, NELLY JAIME, MARIANITA REYES, ZENEIDA QUINDE, TERESA V.....	53
FIGURA 23 AGNES DENES WHEATFIELD - A CONFRONTATION, DE 1982, NEW YORK.....	54
FIGURA 24 SECCIÓN DE LA EXPOSICIÓN "MODERNIDAD BRASILEÑA: EL ARTE VIVO DE ROBERTO BURLE MARX" EN NYBG.....	56
FIGURA 25 BOCETO. 2019.....	59
FIGURA 26 BOCETO DE LA OBRA " ANOTACIONES DE UN MICRO UNIVERSO".....	59
FIGURA 27 REGISTRO DE OBRA "ANOTACIONES DE UN MICROUNIVERSO", GUAYAQUIL, 2022.....	60
FIGURA 28 REGISTRO DE OBRA.....	60
FIGURA 29 POSIBLE MANERA DE HABER PUESTO LA OBRA.....	61
FIGURA 30 FOTO DE ESPACIO A TRABAJAR CALLE PEATONAL, PRADERA I, GUAYAQUIL.....	62
FIGURA 31 SENSOR EN LA PLANTA.....	62
FIGURA 32 ARDUINO Y LAPTOP (PROGRAMA ABLETON).....	63
FIGURA 33 PROGRAMA ABLETON LIVE.....	63
FIGURA 34 REGISTRO DE OBRA.....	64
FIGURA 35 PROCESOS DE LA OBRA "INMANENCIA".....	65
FIGURA 36 PROCESOS DE LA OBRA "INMANENCIA".....	65
FIGURA 37 BOCETO DE OBRA "INMANENCIA".....	66
FIGURA 38 REGISTRO OBRA "INMANENCIA".....	66
FIGURA 39 EJEMPLO DE CALLES CON ADOQUINES FALTANTES.....	68

FIGURA 40 BOCETO DE LA OBRA ATEMPORALIDADES DE UN TERRITORIO INFINITO"	69
FIGURA 41 BOCETO DE LA OBRA ATEMPORALIDADES DE UN TERRITORIO INFINITO"	69
FIGURA 42 PLANO DE LA PRIMERA SALA DE EXPOSICIÓN	70
FIGURA 43 SALA DE EXPOSICIÓN	71
FIGURA 44 PLANO DE LA SEGUNSDA SALA DE EXPOSICIÓN	72
FIGURA 45 PLANO DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN Y REGISTRO	74

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación del Proyecto

Mi propuesta enlaza: botánica, individuo y espacio urbano en el contexto local. Partiendo de mi experiencia personal, he vivido en domicilios cohabitados por plantas, integradas al área, lo cual determinó mi afecto y convivencia por aquel mundo vegetal, llevándome a buscar que tenemos que cohabitar de la misma manera que nos encontramos en espacios íntimos hacia los lugares públicos. Y, también al rol que podría desempeñar un trazado vegetal distinto para una ciudad sostenible.

Basándome en la distribución de las plantas dentro de una vivienda en planta baja que por lo general existen un jardín fuera de las casas o el patio como punto de reunión vegetal, a diferencia de un departamento en planta alta que suelen verse en los balcones o cocina. También influye la diferencia de sectores urbanos en guayaquil no es lo mismo el centro guayaquileño que el sur siendo muy característico en lugares con bloques de vivienda donde visualizar parques y macetas grandes en las calles peatonales evidencia el involucramiento de quienes viven y esto es mas notorio por el motivo que en el centro no se forman vecindades como en ciertos sectores de la ciudad.

Lo dicho anteriormente se ve reflejado en mi trabajo en mi acción de recorrer e indagar mi ciudad, enlazando a la documentación el componente vegetal y el espacio urbano, aproximándome a ese deseo de abrir una perspectiva que perciba a la naturaleza como huella esencial de un lugar, logrando de esta manera un acercamiento vegetal en todo sentido, que permita establecer relaciones con el habitar de la urbe donde las plantas se vinculan con nosotros.

De esta manera surge el proyecto Posibilidades del hábitat urbano: naturaleza y espacio, permitiendo las aproximaciones de mi espacio cotidiano que se vuelven en un almacenamiento de formas de habitar del área urbana, desde la perspectiva de un espacio yuxtapuesto que evidencie los conflictos del lugar, el tiempo y la memoria.

En búsqueda de reflexión con respecto a una propuesta relacionada a lo ecológico, centrándose en la ciudad y en cómo se quiere relegar a la naturaleza hasta sus propios confines.

2. Antecedentes

Para los antecedentes de mi investigación trazo una línea de tiempo donde menciono y reflexiono sobre las concepciones y genealogía de la idea de naturaleza que heredamos. Para ello necesito delimitar diferentes conceptos que abarque la naturaleza y su importancia en el espacio, logrando de esta manera que mi indagación posibilite formular propuestas al campo artístico vinculándolo a una viable reforestación científica y cultural del espacio público.

La dialéctica arte-naturaleza ha estado presente en las prácticas artísticas y en las teorías del arte a lo largo del tiempo. Iniciaré este trazado de tiempo, señalando el contexto de pensamiento y tecnología de la antigüedad en que la naturaleza o *physis* era para los griegos todo lo existente, (siglo VI AC). La sustancia genérica, lo que tiene fuerza propia, y que, según los presocráticos no debe tener relación con lo artificial, aquello entendido como lo creado por el individuo, que no se modifican ni se mueven por sí mismos, sino que tienen que ser movidos por algo externo. Desarrollándose por procesos lógicos mediante la concordancia del ser humano, naturaleza y sociedad.

Para tales de Mileto (624 a.C. - 548 a.C.) existe un solo principio básico (*arjé* o *arché*), que genera todas las cosas, y el *ápeiron* según Anaximandro (610 a.C. - id., 545 a.C.) que es algo ilimitado y que todos los seres del universo se derivan de él, que da nacimiento y extinción. Para ellos la naturaleza está relacionada bajo la búsqueda de ¿qué es el universo y su comportamiento en todo orden del cosmos? El fin es buscar una respuesta separando la idea de que todo este orden se debe a un plan divino, sino más bien bajo principios de seres quienes lo habitan donde se determina un modo de comportamiento.

La relación de nosotros con la naturaleza es un tema que prevalece en las artes, siendo este admirador de la belleza natural, las obras varían según lo cultural, los sucesos históricos y los movimientos artísticos. En el Renacimiento se dio una nueva visión de la concepción de la naturaleza y su representación en el arte, la arquitectura y la ciencia, por lo cual el individuo comenzó a pensar en función de las leyes físicas del universo. Estos conocimientos se aplicaron en las artes plásticas como el estudio de la luz diáfana, el claroscuro y la geometría espacial, lo que perfeccionó la perspectiva lineal.

Este estudio de la naturaleza trajo como resultado el perfeccionamiento de lo natural, es decir, la imitación de las formas naturales en búsqueda de lo verosímil.

Figura 1 Leonardo da Vinci (1452-1519), "La virgen de las Rocas", Pintura al óleo, 1.9 m x 1.2 m, Galería Nacional, Londres

En la revolución industrial hubo un crecimiento socioeconómico cambiando la calidad de vida de las personas y ocasionando modificaciones en el hábitat como; la contaminación y la privatización de los recursos naturales. Esto dio paso a una nueva visión de la naturaleza en conjunto con el crecimiento acelerado de las industrias. Reflejándose en la pintura de paisaje en el impresionismo, significando para muchos

pintores el estudio de la luz del día y sus permanentes variaciones, ya sea por la posición del sol, estaciones del año, las nubes en el cielo y otros factores, caracterizando al impresionismo como un trabajo a la intemperie.

Figura 2 Claude Monet, (1840-1926), "Primavera", 50cm x 65,5cm, óleo sobre acrílico, Museo de Arte Walters, Baltimore, 1892.

En posturas totalmente distintas al impresionismo tenía a la naturaleza como inspiración en las emociones y sentimientos, vinculando sus emociones en conjunto con la contemplación natural.

Figura 3 Caspar David Friedrich, (1774-1840), "El caminante sobre el mar de nubes", 95cm x75cm, Óleo sobre tela, Kunsthalle de Hamburgo, 1818.

Ya entrado en la contemporaneidad, la corriente artística del *Land art*, ha sido un quiebre al trasladar el trabajo artístico hacia la intervención del paisaje y la relación del individuo con el mundo natural. Dándose en los 60 y 70 bajo contextos sociales y políticos como el mayo del 68 y la guerra de Vietnam, cuestionando el afán tecnológico de la ciencia.

Viendo a los espacios naturales, como un nuevo espacio contemporáneo con magnitud artística, las cuales se asocia por el pensamiento y acción del artista, con los principios del budismo y el taoísmo, la idea de vivir en armonía con uno mismo y con todo lo que nos rodea. En mi línea de investigación que aborda la dialéctica arte-naturaleza, donde me involucro con el espacio por medio del recorrido y la recolección, además de usar el

material vegetal como herramienta para una comprensión natural de nosotros y el espacio. Lo enlazo al *Land art* que busca un camino de salida a los sucesos que surgieron en dicha etapa como el comercialismo de obras de arte contemporáneas.

La mayor parte de sus exponentes no ven al paisaje para ser representado sino a ser protagonista o componente en la obra. Grandes artistas que ya han trabajado la dialéctica arte-naturaleza como el artista Andy Goldsworthy que recorre diferentes espacios con diversas naturalezas y paralelamente labora con el azar y lo indispensable, realizando esculturas adquiridas por la naturaleza y estudiando la geometría natural.

El *Land art* me antecede siendo una corriente que nace por generar conexiones con el espectador, la relación íntima que el artista mantiene con el paisaje, problematizando temas como: la expansión urbana, el deterioro ambiental, los inconvenientes sociales, entre otras cosas.

Este proyecto se enfoca en entablar conexiones a partir del uso del material, la búsqueda por encontrar nuevas formas que puedan brindar más conocimiento sobre lo que la naturaleza nos otorga. Dentro del contexto latinoamericano la naturaleza ha sido vista desde el punto de

Figura 4 Andy Goldsworthy (1956-presente), Rowan Leaves and Holes

perspectiva del otro, por lo general estas problemáticas que se exponen provienen de una mirada extranjera sobre nuestro continente y la naturalización de lo denominado “exótico”. Inicia con la figura del viajero, una mezcla de artista y científico que catalogó el territorio y clasificó la flora y la fauna durante varios siglos. Muchas de estas expediciones cubrían motivaciones políticas e ideológicas por los recursos naturales del continente, para su explotación. Actividad no ajena a la realidad que todavía persiste en nuestro continente.

Para el siglo XX muchas naciones latinoamericanas estaban desarrollándose económicamente explotando yacimientos petroleros y recursos naturales, teniendo secuelas del medio ambiente que no se han reparado. Muchos de estos territorios son habitados por culturas indígenas que dentro de sus conocimientos ancestrales la naturaleza es su casa. Por años las malas administraciones en distintos países han

ocasionado serios inconvenientes ecológicos, dichos tipos de temas fueron trabajado por diversos artistas en la región llamándose arte ecológico y también el activismo en que se visibiliza, plantea y reflexiona sobre la relación entre los humanos y su entorno, al igual temas sobre la sobrepoblación, el hambre y la devastación de la naturaleza.

Uno de las exponentes del arte ecológico latinoamericano es la artista Alicia Barney reconocida por medio de sus pinturas e instalaciones artísticas. Ella expone cuestiones ecológicas y problemas sobre la contaminación del agua, la deforestación y la calidad de vida.

Sus trabajos se caracterizan por las interacciones directas con su entorno, revelando la evolución de su visión en aspectos ecológicos. Este es un ejemplo de la no representación fiel de la naturaleza, sus obras afrontan el impacto negativo del individuo en la naturaleza,

Figura 5 Alicia Barney, (1952-presente), "Estratificaciones de un basurero utópico", 1.80 mts x 5 cm, tubos de acrílico, basura organica y tierra, 1987.

denunciando las condiciones sociales en que se vive.

Me enlazo a estos artistas latinoamericanos como Alicia Barney porque hay una preocupación ecológica, por el recurrente uso de materiales dentro de un espacio a investigar, porque hay una preocupación del objeto con el espectador creando vínculos con el material, problematizando los procesos del hombre en los espacios y los recursos naturales, visualizando el paisaje no como contemplación sino como crítica al estado en que se encuentra, su daño y degeneración.

Dentro del contexto ecuatoriano no se aleja de la misma idea al latinoamericano debido a que hay una preocupación ecológica y ancestral por la naturaleza, aquel conocimiento que se pasa de generaciones y es parte de la cultura en regiones andinas y amazónicas. Para ello nombro a Juana Córdova que ha hecho obras donde el recurso natural está presente abordando temas de la ancestralidad, la naturaleza como representación de la vida y sus ciclos, la cotidianidad en lugares donde ella vive como la playa, donde busca cuestionar o reflexionar sobre nuestro rol en la sociedad contemporánea y su relación con la naturaleza.

“La mirada que tiene Juana Córdova con respecto a la naturaleza es atención a lo corriente, extrayendo el asombro de la naturaleza y, al efectuarlo, construye lo más posible el arte y la vida.”¹

---

¹ Rodolfo Kronfle (“El Acantilado de Juana Córdova, en Saladentro”, n.d., 1), exposición galería sala dentro, Cuenca, 2019, <https://ww2.elmercurio.com.ec/2019/11/06/el-acantilado-de-juana-cordova-en-saladentro/>

Figura 6 Juana Córdova, (1973- presente) "Alas de invierno",100 cm x 100 cm), resina, alas de mariposa,2018.

Serie de piezas donde cada una posee un registro de vida, en una representación, del espacio y su ecosistema, componiendo nuevas estructuras a partir de objetos muertos, alas, huesos, ramas, etc.

Entablar conexión con la obra de Córdova por medio del ritual cotidiano que realiza a la hora de crear sus obras, observar, encontrar, recolectar y transformar, evidenciando por medio del arte la relación entre nosotros y el mundo natural. La manufactura de su trabajo indica su minuciosa conexión de ese objeto y el espacio habitado porque sus obras no solo representan lo efímero de la vida o la muerte, lo perdurable en el tiempo, sino su presencia en ese espacio, revelando la belleza pura que late a su alrededor. Su hábitat es su laboratorio y la naturaleza sus herramientas. En lo personal es lo que me llama la atención pues, aunque es un proceso largo como es lo mismo que pintar un cuadro, cada

acto que se hace en la pieza es una huella de quien lo crea

Entre mi proceso y los trabajos de Córdova hay un enlace con el uso de la naturaleza que nos rodea, así que me situó en la ciudad donde vivo, para trabajar a partir de la vinculación del mundo natural con el espacio urbano, su disposición y ordenamiento en la ciudad, el rol del ser humano, su contexto natural en una ciudad de cemento donde depreda lo verde limitado en el espacio urbano.

Por otra parte, las obras de Rafael Troya pintor de origen imbabureño quien realizo trabajos pictóricos relacionados a la religión, costumbrismo, naturaleza muerta, retratos y paisajismo. Trabajando en conjunto con el naturalista Wilhelm Reiss (1838-1908) y el geólogo y vulcanólogo Alphons Stübel (1835-1904). Siendo ilustrador de la flora y fauna del país también las cordilleras y la amazonia como parte de la investigación de los viajeros.

El trabajo de troya buscaba el equilibrio de la estética neoclásica con los recursos claves del romanticismo dotándole así de grandeza, sublimidad y sensibilidad a las obras, al momento de ser contempladas. María Gainza (1975) escritora y crítica argentina realizó una reseña sobre el artista plástico argentino, Antonio Berni (1905-1981), acerca del paisaje que va en cuanto a la temática de Rafael Troya

“Si el paisaje solamente es un paisaje, no importaría como obra, pero más allá, de su interés como registro social lo que emociona en ellos es su condición de hablarnos en voz baja sobre otras cosas”.²

los trabajos pictóricos de Troya son registro de un paisaje, tiempo y estudio de lo que es nuestro territorio ecuatoriano, es un pintor científico que en base a las reseñas realizada por los botánicos apuntes y bocetos, trabajó sus composiciones de los paisajes en connotación con un estudio de relevancia científica.

---

² Maria Gainza (Plan V de Andrés Lasso) artículo sobre Rafael Troya: una luz diáfana en el medio de la tiranía, 2021. <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/rafael-troya-una-luz-diafana-el-medio-la-tirania>

Figura 7 Paisaje de la selva ecuatoriana (técnica mista sobre tela) colección del sr Gustavo Vásconez Hurtado.

Mi trabajo encuentra un vínculo con el trabajo de troya por ser participe a un registro natural endémico de nuestro territorio en conjunto con apuntes y bocetos del lugar para su composición final, relacionándolo al cuaderno de campo dentro del apartado de obras

Paul Rosero artista multimedia que trabaja con realismo especulativo, información científica y narraciones ficticias. Su obra entrelaza distintas epistemologías, desde el pensamiento indígena la historia, la ciencia. etc. Explora temas relacionados con la geopolítica, la reciprocidad entre especies, los problemas ambientales y la experimentación en futuros escenarios sostenibles.

Anticipación a una ausencia es un bosque vivo producido artificialmente que consiste en mezclas de un hilo de plástico biodegradable y setas de león creciendo en Agar. Es un trabajo que apunta a problemáticas en las regiones de la selva amazónica, que están desapareciendo debido a la producción de petróleo. Sobre todo, la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní, que alcanzó un punto álgido con las movilizaciones activistas alrededor del país. La visión de Rosero no proviene precisamente del ecologismo, sino de un diálogo crítico del arte con la biología, la ecología y la antropología.

Figura 8 Anticipación a una ausencia, 2015 Escultura 60x30x40 cm

Mi vínculo con este artista se da por tomar a la ciencia como parte de mi investigación, la botánica y la genética como parte fundamental para abordar el tema de los espacios naturales en el espacio urbano, además de explorar distintas relaciones que se producen en distintos entornos donde los fenómenos naturales y las especies que los habitan, están en constante flujo. y por último la curiosidad del científico y la reflexividad del artista, el interés en observar la configuración del hábitat, el ecosistema, cualquier espacio donde se permita la vida.

Por otra parte, está el artista guayaquileño que sus obras parten por la exploración desde lo visual y la experiencia estética, las problemáticas y efectos de los diferentes tipos de despojos ejercidos por el capital en el contexto que habita, para desarrollar sus proyectos artísticos, estoy hablando de Juan Carlos León que se apropia del conocimiento científico aprovechando los recursos técnicos, métodos de investigación y difusión, tratándolo desde prácticas artísticas ampliadas y experimentales.

Figura 9 Juan Carlos León, (1984- presente) Escultura de visualización de datos compuesta por un sistema de brazos robóticos, un sistema de siembra y de riego, conjunto de rieles y poleas automatizadas, vegetación artificial y sustrato de sembrado.

“Las colaboraciones entre una naturaleza despropiada y explotada, el consumo de naturaleza artificial, la crisis ambiental, y las cifras económicas que enlazan estas complejas interacciones de capitales, son parte de los complicados temas que revisa el artista, mediante un trabajo

experimental que vincula métodos científicos, tecnológicos y artísticos”. (Paralelaje.xyz 2018)³

La obra HS92: 6702, es una instalación escultórica automatizada y de visualización de datos que enfrenta la explotación de los recursos naturales con la iniciativa poética de «lo natural». Sus trabajos problematizan los conflictos políticos y sus secuelas en explotaciones de recursos naturales en la Amazonía, procesos que pasaron en el régimen de Rafael Correa.

En este plan de Juan Carlos León se adhiere a mis ideas del plan por medio de la experimentación orgánica y juntando arte y biología en un mismo objetivo, el cual busca crear un parentesco en general a la indagación y construcción del espacio que examina lo orgánico, su ámbito y problemas de suplir la naturaleza y dicha convivencia en nuestro vivir, a todo lo mencionado, el estudio de las múltiples categorías de pensamiento alrededor del medio ambiente, la deforestación y la naturaleza. En cuanto al material a utilizar los nuevos medios en términos generales con materia orgánica o que se parezca a ella con presencia de un trabajo al ámbito floral de la nación. En este proyecto de Juan Carlos León se adhiere a mis ideas del proyecto a través de la experimentación orgánica y juntando arte y biología en un mismo objetivo, el cual busca generar un vínculo en conjunto a la investigación y creación del espacio que analiza lo orgánico, su entorno y dificultades de reemplazar la naturaleza y esa convivencia en nuestro vivir, a todo esto, el análisis de las diversas categorías de pensamiento en torno al medio ambiente, la deforestación y la naturaleza. En cuanto al material a usar los nuevos medios en conjunto con materia orgánica o que se asemeje a ella con presencia de un trabajo al entorno floral del país.

---

³ Paralelaje.xyz (Tiempo Natural: Exposición de Juan Carlos León en el MMAM), Guayaquil, 2018, <http://www.paralaje.xyz/tiempo-natural-exposicion-de-juan-carlos-leon-en-el-mmam/>

Pasando ahora al plano local guayaquileño en la isla Santay que forma parte al sistema nacional de áreas protegidas se visualizan vegetaciones principalmente de bosques de manglar y grandes arboledas donde se destacan plantas como el guachapelí el samán y otros, en esta área conviven varias familias. La isla Santay es la contraparte de Guayaquil en cuanto al cuidado de la flora y fauna, al igual de como cohabita con la naturaleza, frente a esta idea un grupo de compañeros de la universidad de las artes realizó un proyecto en la materia de poéticas visuales I. Su proyecto gira en reflexionar sobre los espacios naturales que existen de manera escasa en la ciudad de Guayaquil. Con la finalidad de recuperar la flora nativa de nuestro ecosistema. Trabajando de manera en conjunto con los manglares y los comuneros para aprender la manera adecuada de convivir con el entorno natural.

Bajo la idea de la teoría del panóptico de Michael Foucault y el concepto de panóptico de Jeremy Bentham, como un mecanismo que infunde control sobre el comportamiento humano. Tomando el concepto de panóptico de manera invertido con el “Panóptico Natural” como eje de reflexivo sobre el concepto de control y poder. A partir de la idea de determinar de cómo, dónde y qué podemos mirar, tratan de que nos cuestionemos sobre la reflexión de mirar nuestro alrededor y de nuestra desconexión con la naturaleza. Proponiendo una plataforma para, observar y sentir al manglar, de esta manera el cuerpo se pone en contacto con sensaciones naturales para estar en estado de observación y comenzar un trance para encontrar nuestra esencia.

Vinculando a su proyecto lo importante es llegar al lugar conocerlo, entenderlo cohabitar para cuestionarnos y conocer en el contexto guayaquileño, la manera en que el cuerpo es consciente del espacio y los espacios verdes. Se realizó un mirador donde el individuo entra por medio de una abertura en una construcción vernácula. Como especie de iglú para permanecer y contemplar.

El cuerpo en contexto con experiencia con la naturaleza que es visible en la propuesta de mis compañeros.

Figura 10 Daniela Chamba, Adriana Cozar Eduarda Andrade y Miguel Correa, fotografía, Isla Santay, 2020

El Ocaso de la naturaleza nombre de la XIV Bienal de Cuenca, tratando temas como la devastación natural el impacto contraproducente de la civilización moderna y concepto de naturaleza, incluyendo de manera uniforme la biodiversidad existente en el planeta. Dentro de la exposición se encontraron obras con diversas maneras de abordar el tema naturaleza desde el uso de libros, revistas turísticas textos antropológicos y ecologistas inclusive le uso de material orgánico.

Trabajos como los de Juan Carlos León y Paul Rosero ya mencionados antes trabajan con problemáticas de conflictos políticos y consecuencias en explotaciones de recursos naturales en la Amazonía y futuros escenarios sostenibles trabajos que van del a mano con de la 15 edición de la bienal de Cuenca que trabaja con tres ejes construir conocimiento desde una óptica diferente para la consecución de otro mundo posible. Construyendo un nuevo sistema de conocimientos bioculturales ecofeminismos ecologismo explorando los vínculos entre la explotación del a naturaleza y la subordinación de la mujer.

Cambiando del color verde, que se ha ido deslavando y cambiando a algo más urgente que nunca, hacia el color azul como parte de una propuesta simbólica para la construcción de un nuevo relato.

Los trabajos presentados en las dos ediciones de la Bienal de Cuenca en conexión a mi investigación de tesis son en percibir un mundo más sostenible, proponiendo un acercamiento al arte como una forma de adoptar una posición ante la realidad, abriendo un camino hacia una posible estética ecológica.

Figura 11 Bienal de Cuenca, 2021

3. Pertinencia del proyecto

En mi proyecto las discusiones sobre naturaleza, individuo, y espacio urbano tienen relevancia en esta investigación, permitiéndome utilizar como medio: dibujo, instalaciones y otros medios pertinentes. Para evidenciar mi postura crítica sobre la habitabilidad urbana con el individuo y las posibles construcciones del paisaje natural, hago uso de elementos compositivos que me conducen a la creación de espacios híbridos.

La presencia de lo natural no sólo como tema sino como material aporta una nueva perspectiva de lo vasto de la naturaleza, basada en la búsqueda de reflexión con respecto a una propuesta relacionada a lo ecológico. Centrándose en la ciudad y en cómo se quiere expulsar a la naturaleza hasta sus confines, sabiendo que la naturaleza y los procesos naturales nunca dejarán de estar presentes. Podríamos pensar a la ciudad como poseedora de pequeños paisajes naturales ocultos y discretos como; en los patios y en las aceras que conforman esa vida natural como en la amazonia o bosques protegidos del país, que son parte de una gran escala en porciones territoriales.

El conjunto de obras de mi propuesta pretende direccionar a un camino vivido,

recorrido, proyectado y explorado como el lugar del acontecer cotidiano, estudiando sus particularidades físicas, sociales y de memoria.

En el caso de los antecedentes mencionados como es el caso de Juana Córdova, se establece diálogo desde su gesto en su acercamiento a lo natural y exploración del espacio. Su preocupación de cualquier vínculo de vida ligado a lo natural y su hábitat, su trabajo queda en lo atemporal, (refiriéndome a la obra mencionada en los antecedentes) Aunque en su obra no emplea plantas sino alas de mariposa, dialoga con la fragilidad de la vida y a la vez su fin de manera poética, demostrando así el vínculo natural de la vida, sus procesos y cambios que se llegan a dar igual que en el espacio urbano; mientras que dentro de mi propuesta hago uso de plantas caseras y callejeras que remiten hacia lo urbano.

Con la obra de León se piensa en una problemática ligada al medio ambiente. Este trabajo reflexiona sobre los sucesos en torno a un inconveniente coyuntural, pues el tema de los problemas ambientales locales y extranjeros están en constante flujo. Su investigación tiene como trasfondo las dificultades políticas con el gobierno de Rafael Correa, con respecto a las cifras monetarias y alianzas con China. Como medio de comunicación se hará uso de la tecnología para tratar el tema de la naturaleza, pues hay más posibilidades de comunicar mediante lo digital esa idea de lo natural con el individuo.

Por otra parte, Andy Goldworsthy mantiene un discurso entre nosotros y el espacio por medio de la creación de piezas, mientras pasea para descubrir del lugar y el momento en donde decidir crear.

Me encuentro interesada y ligada a la idea de estudiar el lugar para descubrir naturaleza en el espacio urbano partiendo de mi experiencia corporal del registro, de graficar, recolectar y almacenar, no siendo una obra efímera, sino que perdure como huella del sitio.

Encaminando la idea de un trabajo tangible que perdure y mantenga esencia, me relaciono a las obras de Alicia Barney teniendo una connotación ecologista, revelando su visión de los aspectos ecológicos por medio de paisajes de carácter tradicionalista, de manera llamativa, conduciendo a una crítica fuerte por los problemas ambientales. Mi trabajo se encamina al tránsito de la ciudad donde resido y que he sido testigo del día a día y sus cambios.

la exploración de la Naturaleza con Relación Individuo-Espacio-Ecología en función a la Interacción dentro de los espacios más íntimos como las casas como micronaturalezas que se aleja de la obra de Rosero en donde abarca un sitio más general como la selva amazónica. y de su interés en crear una metáfora sobre la capacidad de algunos organismos, mi interés radica en la sostenibilidad de nuestro espacio para una mejor interacción con nosotros y otros seres que son parte del ciclo orgánico y toda simbiosis beneficiosa para el hábitat.

Llegando al contexto de la producción del arte emergente en la Universidad de las Artes en Guayaquil, es preciso reconocer los proyectos artísticos realizados por: Daniela Chamba, Adriana Cózar, Eduarda Andrade y Miguel Correa ya que son de carácter reflexivo y consciente de la carencia o reducción de áreas verdes en Guayaquil, ponen en evidencia la discusión del modo en que habitamos y cómo nuestro cuerpo no tiene acceso a esa experiencia con lo vegetal, ayudándome a expandir los horizontes y reconocer las limitaciones de mi trabajo de tesis.

En cada una de las obras citadas anteriormente, los artistas mencionados generan reflexiones en torno al paisaje y lo orgánico pero cada uno con su singularidad que tienen detonantes que me permiten establecer cercanías con mis obras en relación con las suyas, partiendo por medio los procesos formales en el uso de elemento vegetal u orgánico, la instalación, etc.

Por último, en las dos ediciones de la Bienal de Cuenca no hay un desvinculo como tal, por el hecho de ser un trabajo en macro, con temas que sigue lo verde, pero afrontándolo en temáticas que no son parte de mi proyecto como la ecofeminismo o el trabajo ancestral, temas que no tiene que ver con mi trabajo, además la cantidad de artistas y medios son tan variados que mas bien nutren mi proceso por ser una bienal que se ha dado en la actualidad.

4. Declaración de intenciones

Por medio de mi proyecto se permite un diálogo entre espacio urbano y naturaleza, Por medio del material vegetal y el gesto de recolectar hojas de plantas e indagar espacios como casas, patios, veredas, parques. etc. Me permito en intentar modos de

habitar.

A través de mi proceso cotidiano de rescatar el gesto a la hora de observar, encontrar, recolectar y transformar, evidenciando desde mi interacción corporal la relación seres humano y el mundo natural evocando esa noción a partir de cuadernos de campo, fotografía y pinturas. Mostrar al paisaje urbano desde un punto de conexión individuo-naturaleza, facilitar en conectar una experiencia sensorial al ser humano generadas por los nuevos medios para percibir ese espacio y su fusión con la naturaleza, invitando a su exploración y atener una crítica sobre el espacio natural en la zona urbana.

Dentro de este proyecto se plantean las siguientes interrogantes:

¿Qué diálogos podrían tejerse entre individuo y naturaleza a través de vincular arte y espacio público?

¿Cómo operan los límites imaginados del espacio público en el campo artístico?

¿De qué manera el arte puede dialogar con el urbanismo verde?

5. Genealogía

En el desarrollo de mi proyecto me basé en conceptos artísticos, científicos y filosóficos fundamentales tales como la *physis* para los griegos, el rizoma para Deleuze y Guattari, la ecosofía según Félix Guattari, lo heterotópico para Michel Foucault, la etnobotánica, neuro botánica y el *Land art*, que me ayudarán a conducir de manera correcta el motivo de esta investigación.

La relación hombre-naturaleza ha sido extensamente un motivo a tratar, ya sea por calentamiento global, las buenas maneras de poder habitar las ciudades han dado como término al urbanismo verde, e inclusive desde lo pandémico y el encierro además del campo artístico con obras de activismo y ecologismo más las nuevas tecnologías cruzando al campo de arte-tecnología. Bajo el término de bioarte.

Por medio de este término me interesa el trabajo de Ken Goldberg, artista que ha trabajado en el campo de la robótica, su obra *Telegarden*, instaló un brazo robótico en el medio del jardín y por medio de una página web los usuarios podían acceder y ver a través de una webcam, además podían interactuar teniendo la opción de sembrar y cuidar una

planta. *Telegarden* causó revuelo accediendo aproximadamente 10.000 usuarios durante 9 años.

Esta obra es de mucha importancia para Goldberg y es una de sus obras más conocidas, a esto cito al artista con respecto a esta obra y nos dice:

“Este proyecto es un contraste, con el ritmo acelerado al que estamos acostumbrados, con la tecnología: al hacer clic en un espacio, recibimos algo rápidamente. Sin embargo, o sea un jardín: no podemos apresurar a la naturaleza, internet no resuelve nuestros problemas mundanos; los aumenta, nos llena de tanta información, que ahora los organismos vivos tenemos menos tiempo, de estar unidos. De manera simple, este proyecto nos recuerda que quizás es hora de desconectarnos de internet, y de salir al jardín”⁴

Figura 12 Ken Goldberg y Joseph Santarromana, "Telegarden", Museo Arts Electrónica, Linz Austria, 1995-2004

Su trabajo es de mi interés; primero por el uso de los nuevos medios, pues gracias a la

---

⁴ Ecoarte, Ken Goldberg, Telegarden, 2013
<https://ecoarte2.webnode.cl/products/ken-goldberg/>

tecnología se puede extender la forma que se interactúa con la naturaleza, el individuo se conecta y comprende la falta de tiempo hacía gestos sencillos como el de regar una planta. Teniendo este trabajo en cuenta, dentro mi obra quiero hacer uso de estos nuevos medios para crear una nueva interacción con el individuo y las plantas. Lo que deseo es generar un sonido al estar cerca de las plantas, de tal manera que el sonido se perciba como una forma de comunicación hacia la planta, generando así un nuevo lenguaje.

Este proyecto busca crear conexiones, aprovechando los nuevos medios como una manera de comunicación con las plantas, adjuntando a la idea de Mancuso en el Congreso Futuro, en Chile:

“En la selva todas las plantas están en comunicación subterránea mediante las raíces. Y además fabrican moléculas etéreas que avisan a plantas lejanas sobre lo que está sucediendo.”⁵

Según Stefano Mancuso, las plantas mantienen una comunicación entre ellas, por lo tanto, existe la posibilidad de crear una sintonía con lo natural por medio de ondas y sonidos perceptibles para nosotros.

Una de las características que me interesa en el *Land art* es el uso de la naturaleza como material y a su vez como escenario o lienzo, además de poner en manifiesto la relación del individuo con su entorno natural y la importancia de la vida en armonía con ella.

Mi siguiente referente es el artista neerlandés Herman de Vries que dentro del campo artístico trabaja con la naturaleza como material, porque para él la naturaleza es base de la experiencia humana y si esta relación se ve perturbada se amenaza al ser humano a perder esa fuente de conocimiento. De Vries trabaja bajo el concepto del taoísmo en concreto al *wu wei*, filosofía que nos invita a la no acción, totalmente contrario a la manera en que socialmente vivimos.

---

⁵ Ladera sur, entrevista a Stefano Mancuso, Chile, 2017
<https://laderasur.com/estapasando/stefano-mancuso-el-reconocido-neurobiologo-vegetal-que-defiende-la-inteligencia-de-las-plantas-expondra-en-chile/>

Teniendo en cuenta el concepto del *wu wei* comprendemos que las obras de Herman De Vries la importancia no es lo material en sí, sino nuestra relación con el objeto, con lo natural. Una de sus obras de mi interés es *winter auf dem grossen knetzberg • ein journal*, en donde se percibe el mundo natural y la relación del artista por medio de la recolección, observación y clasificación. De lo tomado en sus exploraciones encontramos tierra como pigmento, hierbas, pétalos de rosas fragantes y plantas. Esta obra refleja su dedicación a la observación astuta, el orden de los hallazgos y su atención a los detalles de la naturaleza, donde se trata de trabajar con los descubrimientos diarios. Cada caminata es una búsqueda de una mayor concentración sobre la existencia en toda su complejidad. La documentación de un viaje se convierte en un diario de percepción en contacto con mayores esencias de la vida, a todo lo mencionado cito al artista donde habla de su relación con lo natural:

“Tenemos a nuestro alrededor mil posibilidades o campos de oportunidad, simplemente tenemos que observar. La casualidad produce cambios y el cambio produce cualidades. Cada momento y cada lugar son un campo de casualidad y oportunidad”.⁶

En lo personal las obras de De vries son bellas desde su acto hacia a la naturaleza en involucrarse a vivirla y sentirla hasta lograr percibir cada hoja, piedra, tronco sea una experiencia natural de traer al bosque al espacio expositivo y hacia el espectador. Para Kristine Guzmán comisaria de la muestra de De vries en España nos cuenta sobre dicha exposición:

“Quiere dar interpretaciones mínimas sobre lo cual es la verdad para de esta forma incitarnos a notar y a pensar de modo que. Muchas de sus obras son el resultado de buscar, coleccionar y demostrar recursos de todo el mundo real. El planeta es la verdad y dicha realidad se prolonga a partir del diminuto poblado donde vive, al bosque por el cual pasea a diario y a todos los sitios lejanos que recorre en sus viajes”.⁷

---

⁶ Arte en shock, Herman de Vries, Ojos abiertos.
<https://www.arteshot.page/blog/herman-de-vries>

⁷ Neumáticos en verde, el artista más natural del planeta: Herman de Vries, Kristine Guzmán comisaria

*Figura 13 Herman de Vries, (1931-presente), 35 × 25 cm, enmarcado 36 × 26 cm
elementos naturales varios, colección Herman y Susanne De vries, 2013*

Por medio de la obra de De Vries trabajo mi producción a partir de la recolección y búsqueda de distintos objetos que son parte de la naturaleza urbana, para localizar aquellos espacios donde se pierde esa interacción natural y en donde se pueden romper los límites de lo privado y lo público, por medio de los procesos naturales que ocurren discretamente en el entorno urbanístico.

En contraposición de la obra de De vries, mi obra se centra en el espacio urbano y no en espacios llenos de vida natural como es el espacio que recorre, mientras que yo planteo una obra desde mi punto de vista dentro de mi ciudad, relacionando al espectador con los escenarios presentados en las instalaciones, mientras que De vries se remite a los bosques, al contacto natural desde sus raíces.

Dentro de los espacios urbanos de mi ciudad y la distribución natural se diferencian

---

exposición en España, 2020
<https://blog.signus.es/el-artista-mas-natural-del-planeta-herman-de-vries/>

dependiendo del barrio, no es lo mismo la periferia que el centro, la distribución arbórea no es la misma. Para expandirse la ciudad se tuvieron que talar árboles, modificar el manglar y bajar cerros, y para que Guayaquil sea vista como una ciudad ecológica en vez de trabajarlo desde los espacios urbanos lo que se hizo fue anexar a la isla Santay, y dentro de este lugar quiero acotar un trabajo realizado por compañeros de la carrera que son parte de mis antecedentes.

Llegando su proyecto a la búsqueda de la interacción corporal como detonante a una intención reflexiva hacia la naturaleza por ese gesto perdido en las zonas urbanas y a su vez se visualiza una reflexión hacia una actitud crítica con nosotros mismos.

La exploración meticulosa del espacio. El vestuario y el movimiento corporal como parte integral de la obra son aspectos importantes dentro del trabajo de Hélio Oiticica. Su obra *Tropicália* es una instalación ambiental que busca el acercamiento físico y sensorial haciendo referencia al modo de vivir brasileño. La arquitectura de las favelas y el encuentro del cuerpo dentro del ambiente en el que el artista convivió. Conectando lo individual con lo colectivo bajo concepción propia del artista. La Instalación fue realizada en momentos de dictadura en Brasil. Oiticica conocido por contribuir al movimiento Neoconcreto, caracterizando este movimiento artístico con la experiencia y asociación de las formas y el color, haciendo que las obras sean personales. La creación del arte tiene la intención de invitar a los espectadores a ser dinámicos, en las que se diluyen las fronteras de arte, vida, obra y espectador.

Tropicália, un laberinto sin salida, que conduce una crítica al estereotipo de Brasil como paraíso tropical y que pone en escena a las favelas como símbolo nacional. El arte participativo de Oiticica invita a cuestionar los problemas sociales marginales que se dieron en el contexto de un Brasil con dictadura, bajo la estética de una favela que hasta la actualidad es parte del paisaje urbano brasileño.

Entre Hélio Oiticica y Roberto Burle Marx tienen en común la forma geométrica con alineaciones curvas con un patrón rítmico, buscando representar imágenes íntimas en sus retratos y en sus paisajes urbanos. Integrando al arte para generar cuestionamientos de problemáticas urbanísticas y ambientales.

Figura 14 Hélio Oiticica (1937-1980), Tropicalia, 1966-7

El trabajo que realizó Roberto Burle Marx como arquitecto paisajista artista plástico y naturalista se ve reflejado en los jardines urbanos que realizó en distintas partes del mundo. Sus proyectos se han caracterizado por el uso de plantas endémicas, el despojo de las líneas rectas, el uso del color de las plantas haciendo vistosos jardines.

Gracias a su trabajo se consiguió crear hábitats para la coexistencia de especies, en especial las plantas brasileñas en distintas ciudades de Brasil. Para llegar a ello Burle Marx tuvo que realizar un estudio de la flora local, teniendo respeto hacia la naturaleza y representado en sus trabajos arquitectónicos, donde predomina la armoniosa forma de sus jardines con distintas especies arbóreas propias de la zona más el uso los colores y del arte abstracto, convertían un paisaje distinto en las ciudades. “Los jardines devuelven a los individuos el verde que la metrópoli les robó”⁸

---

⁸ los paisajes de Burle Marx iluminan arte espacio, Bolivia, 2019
<https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2019/09/los-paisajes-de-roberto-burle-marx-iluminan-arte-espacio/>

Figura 15 Roberto Burle Marx (1909-1994), paseo marítimo de la playa de Copacabana, Brasil

Me interesa destacar de Roberto Burle Marx sobre su producción en general la interpretación y cuestionamientos del espacio urbano llegando a una reflexión crítica de la sociedad y las proporciones ecológicas de muchas ciudades. Encuentro interés en todos sus trabajos arquitectónicos por el hecho de entablar las problemáticas que existen en los espacios urbanos de carácter contemplativos como los espacios verdes (parques) y otros tipos de arquitecturas.

Los domicilios son tipos de arquitecturas elaboradas para que las personas tengamos un lugar íntimo ligado de manera directa con la afectividad. Nuestra vivienda ocupa un espacio determinante en la formación de nuestra personalidad. Como lo comentó Gastón Bachelard: “Sin ella el ser humano es un ser disperso”.⁹

Tanto en el caso de Helio Hoiticica como en Burle Marx por medio de las instalaciones, el neoconductismo y las intervenciones arquitectónicas; permiten mediante el recurso fotográfico, instalativo y dibujo, detectar la concepción de espacios

---

⁹ Universidad autónoma del Estado de Hidalgo, Público/Privado: El arte como Heterotopías en el espacio cotidiano e íntimo <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n7/e2.html#n1>

contemporáneos adaptando a la naturaleza endémica en el caso de Marx y en el caso de Oiticica desde lo Popular, manteniendo obras de carácter crítico, y de cierta forma conlleva una carga política. Por el contrario, mi propuesta comprende intervenciones en las obras que me permiten generar una poética de efectividad con el espacio y las plantas, además del alejamiento que hago desde la carga política, pues mi propuesta se basa desde mi postura como habitante.

Los espacios íntimos también cohabitan con la naturaleza, desde mi experiencia personal las plantas son seres que tienen un espacio en las casas, la relación con el individuo es más cercana. Comprendemos su importancia y cuidado.

Cuando comencé a investigar sobre las plantas en los hogares me topé con arquitecturas que buscan imitar sus formas a lo que Marco Aresta le llama arquitecturas biológicas.

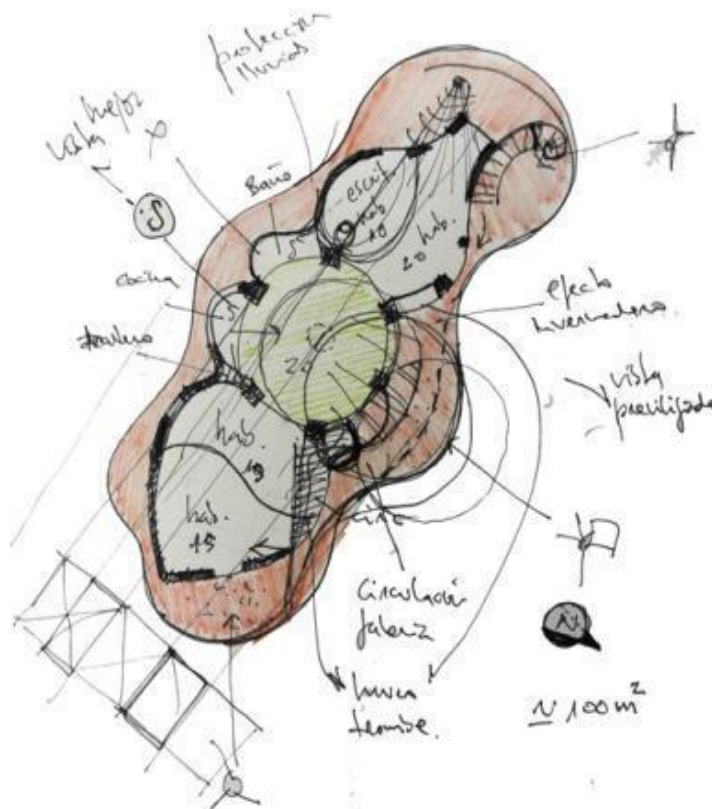

Figura 16 Marco Aresta, (1982- presente) Boceto de estructura arquitectónica.

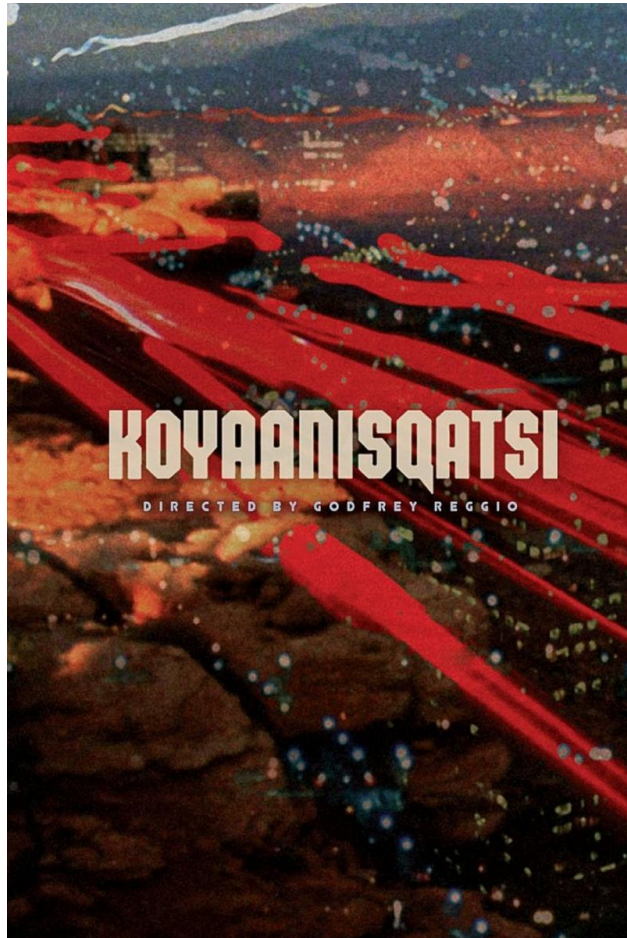
Sus trabajos arquitectónicos se realizan con material orgánico lo cual permite que sea beneficioso al medio ambiente, también el trabajo del espacio que no tienen las proporciones geométricas que estamos acostumbrados a ver en las casas, sino una proporción más biológica copiando a la naturaleza.

El trabajo de Aresta se une a mi interés por la noción de crear espacios amigables con el medio ambiente en simbiosis con el ser humano, no olvidando que los espacios íntimos son importantes en el plano urbanístico. Mi trabajo artístico ve su interés en la manera de habitar el espacio bajo simbiosis con el ecosistema, pero a la vez se aleja pues por medio de sus formas no es el espacio arquitectónico lo que me interesa, sino las plantas y su protagonismo en el espacio urbano.

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, la palabra ecosistema nos habla de un sistema biológico que está constituido por un conjunto de organismos que comparten un mismo hábitat, por ende el planeta entero tiene diversos ecosistemas.

Asociando este tema con la película experimental *Koyaanisqatsi* dirigida por Godfrey Reggio del año 1982. Este documental trata el efecto destructivo del mundo moderno en el medio ambiente con imágenes de gran impacto visual y emocional.

El uso de cámara lenta, el time lapse crea la narrativa de lo voraz e inquietante del problema que va avanzando, al no tener diálogo las imágenes y el audio son contundentes. Desde mi punto de vista este trabajo es la visualización del presente y el futuro del individuo de la forma cruda del mundo en que vivimos

Figura 17 GodfreyReggio,(1040-presente), "Koyaanisqatsi" , documental experimental, 1982

Asocio este trabajo audiovisual a mi proyecto de tesis no solo por el uso de video sino por el contexto en que vivimos, por medio de esta pandemia se puede hacer una crítica a las maneras en que nuestra ciudad se ha expulsado a la naturaleza en vez de insertarla en nuestro cotidiano vivir.

La composición sonora, una perfecta simbiosis de lo que se veía en pantalla ofreciendo al espectador la realidad desnuda, pues su objetivo no es denunciar, sino detectar por medio de lo audiovisual el mundo en que vivimos.

Philip Glass con su banda sonora se funde en una sola con el montaje induciendo en un trance al espectador, no habiendo la detección consciente del cambio de la imagen y lo cíclico de la música, siendo la representación del gesto constante y presente en el planeta.

5.1 La producción artística vinculante con la problemática naturaleza en territorios públicos/privados

Para abordar la relación entre naturaleza-paisaje, debemos reflexionar acerca del significado de naturaleza, que es todo espacio natural y también todo aquello que existe sin la intervención del ser humano, relacionada no tanto con el espacio físico sino por los procesos que originan o generan dicho entorno. El paisaje es el resultado de la transformación colectiva de la naturaleza, todo ser vivo en colectividad genera un paisaje.

Desde los procesos de transformación que hemos tenido, como la revolución industrial, la sobrepoblación humana y el consumo de recursos naturales, ha tenido efectos notorios en el paisaje. Surgiendo el *Land art* y la incorporación de materiales tomados directamente de la naturaleza y las intervenciones sobre el mundo natural. Más allá de los soportes y lugares tradicionales del arte, tratan de ir más allá del triángulo taller-galería-coleccionista. Los artistas que son parte de esta corriente artística trabajan en espacios exteriores, y/o lugares remotos, dejando obras que la naturaleza irá integrando y modificando con el tiempo.

Figura 18 Robert Smithson, (1938-1973), material natural, 4.6m x 460m, 1970

El enfoque exclusivamente ecológico sobre el entorno resulta un poco lejano, frente a paisajes urbanos donde convergen distintas dinámicas contrarias a los espacios a las que vemos en las primeras obras del *Land Art*. Desde el plano social, la sobrepoblación en las ciudades y el consumismo ha ocasionado cambios en el paisaje urbano, construidas para vivir de manera acelerada, sin ver nuestras necesidades de habitar ni de manera física ni mental. Nuestra relación con el medio ambiente suele ser un poco evasiva en su cuidado, como la preservación y su libre crecimiento en los respectivos hábitats, por los efectos negativos de la contaminación, la deforestación y en general las prácticas destructivas empleadas por nosotros.

Pero de a poco la demanda moderna del paisaje natural como ente primordial puede ser una clave para la reformulación de la conciencia ecológica y la creación de una nueva cultura hacia la naturaleza. Un ejemplo es París, pues las políticas para el cuidado de la ciudad han cambiado para que sus habitantes tengan una conciencia del cuidado del medio ambiente, aprobando una ley permitiendo que cualquier persona tenga un huerto urbano o jardín en la ciudad, teniendo la accesibilidad de la disposición de su huerto sea libre de manera vertical en balcones terrazas oficinas etc.

Dentro de mi propuesta es clave asociar individuo y naturaleza, en su enfrentamiento y conocimiento con el espacio público/privado, para explicar lo dicho. Foucault nos habla de la existencia de tres tipos de territorios; en primer lugar tenemos las calles y las carreteras, en segundo lugar espacios provisorios como una cafetería, un hotel y, el tercero serían nuestros hogares. Por medio de las heterotopías tomando el tercer principio, la yuxtaposición de espacios incompatibles, se busca indagar las formas más viables de conocimiento en el medio en el que vivimos y la falta de relación ecológica en las ciudades donde el individuo fluctúa en espacios yuxtapuestos. Las heterotopías serían lugares reales en el cual se yuxtaponen espacios incompatibles, dentro del campo del arte, estas líneas territoriales serían difusas. "Lo imposible no es la vecindad de las cosas: es el sitio mismo en el que podrían ser vecinas"¹⁰.

Las heterotopías se construyen a tiempo y espacio real, padecen de una constante transformación, jamás están, se desplazan por la cartografía y fluctúan por el territorio a la par que la sociedad las define, constantemente implica un sistema de abertura y otro de

---

¹⁰ Los territorios de los otros: memoria y heterotopías, María García Alonso, 2014
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592014000300015

cierre que, al mismo tiempo, fijan los parámetros y las separaciones, sin embargo además las vuelven penetrables. Dentro de la configuración espacial, el poder juega un papel importante de modo que la idea de heterotopías permite encontrar espacios diferenciales mediante sistemas simbólicos y políticos de control social.

A este se adhieren las posibilidades de reconocer micro naturaleza vinculándose a los problemas estructurales del espacio en que habitamos. Cuando me refiero a micronaturalezas lo hago al tomar espacios tan pequeños como los de un patio casero, donde conviven plantas ornamentales y medicinales, teniendo un rol para quienes las usan y las cuidan.

Para hablar un poco de las plantas me dirigiré a Stefano Mancuso, botánico italiano que ha estado involucrado desde su niñez, criándose con diferentes plantas que sembraba su madre. Su estudio es la neurobiología vegetal y sus escritos sobre el comportamiento y la inteligencia de las plantas han influido a varios pensadores y artistas. Sus trabajos abordan sobre las plantas, su movilidad e inteligencia. La importancia de ellas dentro de los ecosistemas hasta en las propias ciudades, también ha tenido aproximaciones al arte trabajando con varios artistas que utilizan a las plantas percibiendo cambios de las ideas colectivas de que las plantas son el futuro, y con respecto a esto él dice lo siguiente:

“Una de las pocas posibilidades que tenemos como especie humana de tener un futuro es en cierta medida imitar a las plantas, entender cómo se relacionan con nuestro mundo, y en cierta forma utilizar las plantas. Pueden ser la solución de nuestro futuro, no sólo ayudarnos a minimizar el calentamiento global, además mejorar nuestras condiciones de vida en las ciudades y, a la vez, creo que toda esta atención que el arte tiene hoy por las plantas se debe además a las investigaciones de los últimos 20 años que día a día demuestran cómo las plantas son seres no inferiores a los animales, sino diferentes, sin embargo, capaces de hacer cosas extraordinarias”.¹¹

---

¹¹ La Vanguardia, Cultura, Stefano Mancuso: “No somos mejores que las plantas, como especie somos estúpidos”, 2020

<https://www.lavanguardia.com/cultura/20200629/482006352921/stefano-mancuso-plantas-supervivencia-inteligencia-humanidad.html>

Mancuso nos habla de que el problema principal para nuestro futuro es comprender que el hombre no es el centro de la vida. Es fundamental entender que los seres humanos son uno de los cientos de miles de especies que habitan el planeta y tiene la misma importancia, no es una especie viviente más importante que las otras. Y entender que la vida es una red y debemos mantenerla intacta para que nuestra especie pueda pensar en sobrevivir.

"Las plantas representan casi toda la vida. Todos los animales, incluidos los humanos, suman solo el 0,3% del peso de la vida. En total. Las plantas representan el 85%. Se necesita un nuevo concepto diferente, una especie de posthumanismo, que argumenta que la posición de la persona es no el centro, sino parte de la red".¹²

Desde su punto de vista no se debe mirar el mundo desde la centralidad humana sino de la centralidad de la vida en un todo. Del significado de ser parte de una red donde las soluciones para nuestra prosperidad y supervivencia va de la mano con toda la biodiversidad del planeta.

El ser humano interviene drásticamente en ciertos procesos naturales. A esto lo llamamos Antropoceno. Por lo tanto el espacio urbano y la idea del antropocentrismo es latente en la concepción de la ciudad, sus espacios públicos y privados, ya que se enlaza la idea del vivir rápido mientras que, usando el término de urbanismo ecológico propone la habitabilidad urbana, idea que se encuentra ligado a la optimización del estado de la vida urbana de personas y organismos vivos con la capacidad de relación entre ellos y el medio en el que se desarrollan.

Las áreas verdes en una ciudad son: los parques, los jardines, los huertos urbanos, entre otros. Espacios verdes vegetadas que conforman la mayor concentración de biodiversidad urbana. Basándome en el texto de Salvador Rueda que es director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, además de tener una licenciatura en Ciencias biológicas y Psicología se ha especializado en diferentes aspectos del medio ambiente

---

¹² La Vanguardia, Cultura, Stefano Mancuso: "No somos mejores que las plantas, como especie somos estúpidos", 2020 <https://www.lavanguardia.com/cultura/20200629/482006352921/stefano-mancuso-plantas-supervivencia-inteligencia-humanidad.html>

urbano desde una perspectiva integral, y él nos dice lo siguiente:

“La integración de la habitabilidad forma la habitabilidad urbana, que es la "suma integral" de los requisitos de habitabilidad urbana para obtener condiciones de vida óptimas.”¹³

Esta idea de huertos y espacios verdes urbanos, le asocio a mi trabajo un término clave para pensar en soluciones, encontrando el concepto de "ecosofía", que son aproximaciones entre el hombre y su medio ambiente, encaminado a compatibilizar los puntos de vista, de convivencia en las ciudades y el urbanismo verde en el camino de la sostenibilidad.

Por medio de Félix Guattari, filósofo francés el cual me ayuda a desarrollar la noción de la naturaleza como factor importante en las ciudades para el desenvolvimiento humano en la sociedad, creando rupturas significativas en nuestras convivencias para aceptar nuevas realidades de habitar de manera armoniosa con la naturaleza en la ciudad.

De manera artísticas se tiende a modificar y a reinventar formas de relación con el ser humano en el contexto urbano y la ecología. La naturaleza como agente participante en la sociedad incide en la percepción de los espacios urbanos y otros elementos que la estructuran.

La naturaleza está estrechamente relacionada en el trabajo de Tomas Saraceno en las que el arte, las ciencias naturales, la arquitectura y la ingeniería convergen dando una instalación de esculturas flotantes que propone explorar formas sostenibles y maneras de relacionarse con el lugar natural no ligado al lugar.

---

¹³ Salvador Rueda, El Urbanismo ecológico, pág. 6, http://www.estudislocals.cat/wp-content/uploads/2017/01/Urbanismo_ecologico.pdf

Puede que el trabajo con respecto a temas de espacio, ecológico-social incide en otros tratos dentro de las ciudades o genere nuevas formas de involucrarnos con el espacio, las diferencias dentro de las ciudades, el concepto urbanístico de lo moderno y lo antiguo, el norte con el sur, el centro y la periferia, indaga problemáticas donde el uso de material bio orgánico gestó una forma de apreciar y entender a una sociedad y coexistir en los espacios que conocemos. De vries en sus obras nos invita a obtener conocimiento por medio de la naturaleza, mientras Goldsworthy nos dice que si no conocemos a la naturaleza no nos conocemos a nosotros mismos. Si somos capaces de entenderlo somos capaces de reconocer la necesidad de cuestionar los modelos urbanísticos y la falta de conciencia de nuestro modo de vivir. La naturaleza es partícipe en conjunto con nosotros hacia búsqueda de habitar el planeta, para armoniosamente coexistir.

Figura 19 (1967- presente), "Simon Starling. Island for weeds" 243,8 x 365,8 x 609,6 cm, agua, materiales varios 2003. Exposición Radical Nature. 2009

Siguiendo a la idea de Félix Guattari, las características sociales de nuestros tiempos se debe incorporar la ecología en un sentido amplio, incluyendo en ella tanto el medio ambiente como el aspecto social y lo individual, este punto ha creado conexiones con las actividades artísticas en función a una reflexión ecológica.

Las obras que he realizado durante este semestre se ven influenciadas por el uso de bio organismo, mi cuerpo en el espacio y su conexión que va en función a una problemática espacial, no solo en visión a la condición humana sino, al conjunto de seres que son partes del hábitat, partícipes del paisaje urbano. En cualquier disciplina que gire en torno a los intereses humanos, la ecología es un ejemplo práctico.

A todo lo mencionado enlazo la importancia de lo “rizomático” concepto filosófico realizado por Gilles Deleuze y por Félix Guattari. Lo llamado rizomático es modelo descriptivo en el cual se organiza los elementos sin jerarquización, dando origen a múltiples ramas, haciendo que cualquier elemento pueda perjudicar o incurrir en cualquier otro. Por un lado, tenemos una noción de mostrar una estructura que refleja la distribución en el cual no se trata de lo opresivo, y por el otro, asociándolo a la idea de Stefano Mancuso en el cual habla de la red como el todo sin que se reconozca al individuo en el centro.

"Imagínese una planta que comienza a competir con una planta que pasa toda su vida junto a ella. Sería un gran desperdicio de energía. Entonces, las plantas aprenden a construir una comunidad. Una vez que las construyen, hacen todo lo posible para mantenerlas vivas". es una clase extraordinaria.”¹⁴

Los seres que habitamos en el mundo como parte de un todo, nos encontramos conectados desde el hábitat y el conocimiento. El espacio donde converge la obra como objeto ecológico y estudio debe crecer y relacionarse con el espacio. Si hablamos que la naturaleza es el vínculo de los espacios heterotópicos dentro del proyecto, el espacio y su funcionalidad se debe a la obra y está relacionada con el individuo. Las heterotopías son zonas que impugnan a otros territorios, otros espacios distintos. La construcción de

---

¹⁴ La Vanguardia, Cultura, Stefano Mancuso: “No somos mejores que las plantas, como especie somos estúpidos”, 2020 <https://www.lavanguardia.com/cultura/20200629/482006352921/stefano-mancuso-plantas-supervivencia-inteligencia-humanidad.html>

heterotopías responde a tres propósitos, uno de esos es agrupar a los ciudadanos según la delimitación de un espacio que asegure intimidad para el surgimiento libre de los pensamientos y emociones, para ello la búsqueda de interacción frente a espacios de convivencia colectiva.

Por medio de lo investigado mi propuesta artística se encamina a recorrer el espacio urbano, involucrarme para encontrar otros tipos de organismo vegetales que son parte del paisaje urbano caótico de Guayaquil.

5.2 El recurso de materia natural como evidencia de las conflictividades de los espacios heterotópicos y la centralidad humana

Para asimilar las interacciones de la sociedad con la naturaleza por medio de diferentes herramientas y en diferentes momentos, existe una ciencia interdisciplinar que estudia esa relación, se llama etnobotánica. Es una definición generalizada, ya que se ha ajustado a las distintas situaciones y contextos sociales. El término comenzó a ser utilizado para trabajos que consistían en realizar listas o catálogos de las plantas, anotando sus respectivos estudios. Al integrarse como disciplina de investigación y relacionándolo con el ser humano con aspectos etnográficos, esto dio paso al entendimiento sobre el manejo tradicional de los recursos vegetales, originando un conocimiento empírico, permitiendo el descubrimiento de plantas medicinales, comestibles y de uso religioso. Los trabajos etnobotánicos ayudaron a reconocer el uso de las plantas, desde el aporte científico como Carlos Linneo con una investigación de aproximadamente 5.900 plantas al igual que las exploraciones de Alexander Von Humboldt recolectando datos científicos y botánicos de diferentes puntos de la tierra. Este tipo de investigaciones trajo para el viejo mundo un conocimiento de nuevas plantas que pudieron ser insertadas en otros hábitats, además dando a la formación de jardines botánicos.

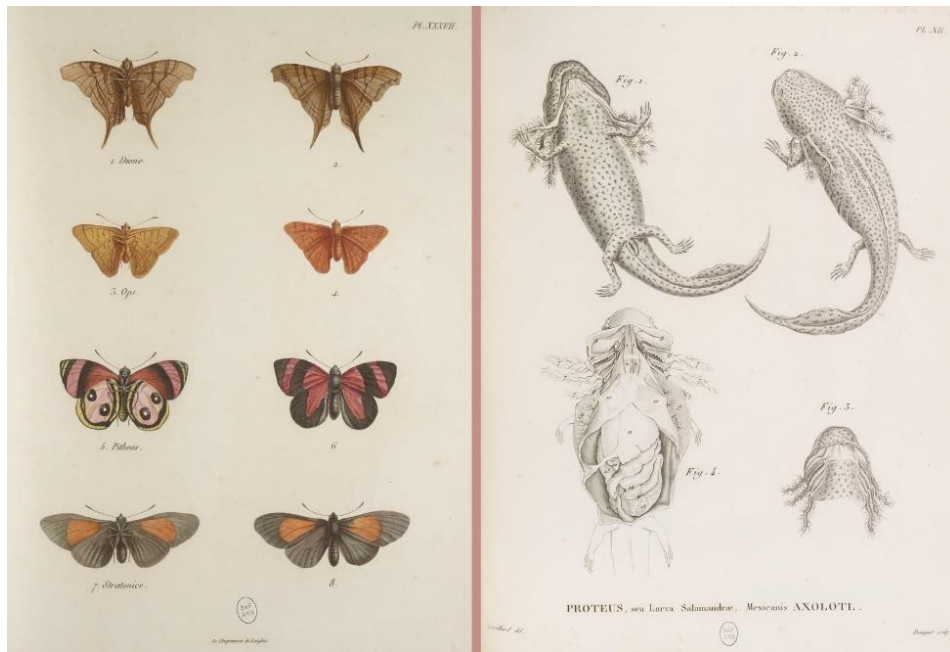

Figura 20 Alexander von Humboldt, Aimé Bonpland – *Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée* (1811-1833)

Mediante lo etnobotánico se realizan aproximaciones acerca del uso y funcionamiento que cada sociedad les da a las plantas, por medio de una visión histórica, regional y local; interpretando el razonamiento ancestral étnico-autóctono de individuos o sociedades. Las múltiples civilizaciones tienen diferentes miradas acerca del entendimiento, cada una con realidades diversas, otras verdades, otras maneras de conocer, manejar, usar, visualizar, notar la naturaleza.

Un ejemplo es el de la artista Aurora Zanabria, que participó dentro del laboratorio de arte realizado en la 40 y la B, sur de Guayaquil, su trabajo fue una actividad en conjunto con adultas mayores, realizando una intervención, explorándolo a través de la fotografía y relatos vivenciales, la relación que las mujeres mantienen con las plantas, desarrollar la idea de paisaje humano.

Figura 21 Aurora Zanabria (1979- presente), "Paisaje Humano", Instalación, Guayaquil, 2018

Convirtiéndose en trabajo de recuperación y registro de los saberes de una sociedad, transformando a la etnobotánica en un instrumento que busca de la revalorización de un saber de un lugar. Asociándolo al trabajo de la artista Aurora Zanabria que fue un trabajo comunitario conociendo e involucrando con personas de un determinado lugar de Guayaquil, donde las personas se desarrollan con la naturaleza y cuál es su vínculo con su entorno. Teniendo en cuenta que las aproximaciones son distintas siendo la misma ciudad. Las dinámicas que se dan en ciertos lugares me ayudaron a nutrir mi visión de paisaje urbano-individuo-naturaleza.

Figura 22 PAISAJE HUMANO (2018) Aurora Zanabria C. Instalación Con la colaboración de Nelly Piloza, Julia Burgos, Alicia Armijos, Juanita Anchundia, Angela Aguiño, Rosa Alvarado, Mercedes Berru, Lilia Carpio, Nelly Jaime, Marianita Reyes, Zeneida Quinde, Teresa V

Dentro del campo de la sociología las primeras ciudades, donde los individuos vivían en una organización jerárquica, de clases, con propiedad y aristocracia, se comienza a modificar el medio ambiente para adaptarlo a sus necesidades. generando núcleos de población conectados por innovaciones e intercambios de conocimientos, habiendo distancias entre ciudades y dando el termino de "urbe" que para la real academia española de la lengua "lo urbano, en contraposición a lo rural".

En la actualidad las metrópolis de naciones industrializadas han extendido el fenómeno de la urbanización difusa: proliferando núcleos residenciales a lo largo del territorio. Asimismo, la afluencia de propuestas artísticas a los espacios públicos para convertir a la ciudad en "soporte del arte contemporáneo"¹⁵, un nuevo marco para las obras de arte en el que los usuarios del lugar buscan alcanzar la máxima percepción estética.

Nos encontramos atrapados en el complejo problema de la insostenibilidad urbana global: la huella ecológica de las ciudades de los países industrializados se profundiza cada día y ensombrece todo el planeta. No es la primera vez que esto sucede en la historia

---

¹⁵ (Carlos Floriano, 2000, p. 143)

de la humanidad, pero a medida en que se acumula conocimiento para evitar la decadencia y el colapso es la primera: la planificación sostenible de las ciudades, como la gestión responsable de la construcción de edificios ecológicamente eficientes y sus servicios.

Según la paginas de las naciones unidad “Las ciudades y las áreas metropolitanas son los principales motores del crecimiento económico y representan alrededor del 60 % del crecimiento mundial. sore el PIB mundial. Sin embargo, representan alrededor del 70% de las emisiones globales de carbono”.

En contexto a los problemas de las ciudades entra el trabajo de la Artista Húngara Agnes Denes conocida por sus trabajos de amplia gama de medios, desde: poesía, filosofía hasta diagramas complejos hechos a mano y por ordenador, esculturas e instalaciones medioambientales. *Wheatfield -- A Confrontation*, de 1982, es un acto de protesta contra el calentamiento global y la desigualdad económica, plantó un campo de trigo expansivo en un vertedero creado después de la construcción de las Torres Gemelas, en el centro de Manhattan. El campo se extendió dos acres, plantado y cosechado por la propia artista. El campo se refería a la mala gestión, los residuos, las preocupaciones ecológicas y el hambre en el mundo.

Figura 23 Agnes Denes WHEATFIELD - A CONFRONTATION, DE 1982, New York

Dentro del arte el *land art* o también llamado *earth art* se crean obras en plena naturaleza utilizando materiales que encontramos en ella estando expuestas a los cambios y a la erosión del entorno natural que al ser muchas veces de carácter efímero se usa la fotografía o las grabaciones para tener constancia. El *Land Art* surge con la finalidad de producir emociones en el espectador enfrentándolo a un paisaje determinado haciendo que se convierta en espectador activo.

La expresión artística en temáticas ecológicas es una tendencia del arte contemporáneo que utiliza e incorpora diferentes materiales a las obras de arte, no solo para encontrar nuevos usos y nuevas formas de expresión, sino también con el objetivo de reflexión en la sociedad sobre el consumo y los residuos que genera, el deterioro del medio ambiente.

Los jardines de Burle Marx, transmiten una armonía natural dentro de la ciudad, la naturaleza endémica como protagonismo del espacio, el uso de recursos utilizados como plantas propias de la región y, ante la falta que necesitaba optó por cultivarlas, buscando un sitio óptimo para aclimatar las especies de origen brasileño. Burle Marx se basó en las formas de los ríos y arroyos para sus creaciones generando una transición de agua y tierra por medio del uso de las especies vegetales formando bandas de geometría ondular. Sus jardines destacan la analogía entre diferentes especies en la composición con el fin de poner en evidencia sus similitudes formales.

La yuxtaposición de colores y texturas creando efecto de complementariedad aportando una nueva visión de la misma composición en distintos puntos de vista. La composición del fondo ordenando los elementos ocupando en primeros planos la composición de plantas de colores intensos para que el fondo sea más homogéneo

Figura 24 Sección de la exposición “modernidad brasileña: el arte vivo de Roberto Burle Marx” en NYBG

En conclusión, las maneras de como estrechamente nos relacionamos con las plantas va dependiendo de nuestra crianza y las transformaciones constantes del espacio habitado es fundamental, pues cada historia con cada planta representa una noción distinta de vida. Mantenemos lazos con el medio ambiente, un debate social y crítico de nuestro impacto profundo en el paisaje.

La relación de nosotros con la naturaleza va vinculada a nuestra existencia. Desde los inicios del ser humano en la tierra hemos usado los recursos naturales y ha sido parte fundamental de nuestro crecimiento en toda índole, pero así mismo el uso del material desmedido produce alteraciones en el ecosistema. Aun así, el recurso natural ha sido parte de obras, documentales audiovisuales y escritos de la evidencia de una idea hacia una

ciudad sostenible donde se pasó a un ecosistema solidario de ciencias y tecnologías, diseñadas y representadas por la arquitectura, para así dar cuerpo a una totalmente nueva cultura que conquiste las metas de Desarrollo Sustentable.

6. Propuesta artística

Obras

En mi proyecto tiene importancia las plantas y su permanencia en el espacio urbano, en específico la ciudad de Guayaquil. Me baso en mi experiencia desde mi domicilio y el tránsito por las calles de la urbe. Aquí surge mi interés por el mundo vegetal y el problema de su distribución en el espacio urbano, el tipo de plantas que se observan en las calles desde la maleza, plantas insertadas, endémicas y aquellas ornamentales y medicinales que se encuentran en las viviendas. De esta manera realizo las siguientes obras con el fin de proponer la presencia de lo natural desde mi interacción corporal con el espacio partir de cuadernos de campo, fotografías y videos.

Indago sobre la presencia de lo natural no sólo como tema abstracto sino de modo tangible, aportando como evidencia de ella, basada en la búsqueda de reflexión con respecto a una propuesta relacionada a lo ecológico, centrándose en la ciudad y en cómo se quiere relegar a la naturaleza hasta sus propios confines.

Mi metodología de trabajo se basa principalmente en la experimentación y recolección de material orgánico, abriéndome paso a la instalación escultórica, videográfica y fotográfica, permitiendo intervenir el espacio de exhibición, enfocados en los espacios cotidianos, la naturaleza, y a partir de ello, por medio de la escritura; la realización de diarios de campo del lugar y de objetos que sujetan una relación al espacio e individuo. Busco entender y transmitir las preocupaciones propias del modo o caos de nuestro hábitat, pasando por el lente de la cámara y la recolección de material físico a modo de estudio. El uso de dispositivos digitales como medio para la interacción con el espectador, a partir de ello, pretendo determinar que el arte establece un vínculo entre el hombre, su creación y la naturaleza.

Los trabajos son realizados por medio de mi experiencia con relación a los espacios investigados desde la calle, las plantas y las casas, destacando mi proceso y contacto con el espacio, a través de la recopilación audiovisual de las obras realizadas que se encontrarán en una página web.

6.1 Anotaciones de un microuniverso

Anotaciones de un micro universo es la primera obra de mi tesis, y es un cuaderno de campo que recoge mis caminatas en las tardes alrededor de mi casa, el cual es un registro de espacio que se va construyendo a partir de mi escritura. Este trabajo se gestó en clases de poéticas visuales I. La dinámica fue registrar el recorrido de mi casa en la ruta hacia la universidad. En ese trayecto, toda planta de las aceras se les hacía un registro del lugar encontrado dibujándolas y enlazando mi estado de ánimo con todo el proceso vivido, no obstante, para llegar condensar esta idea fue importante la clase de cultura ecuatoriana, pues me dio grandes referentes dentro del campo de la ciencia.

En el marco de esta clase tuve la oportunidad de realizar una investigación sobre el naturalista italiano Enrico Festa y sus viajes por países latinoamericanos entre ellos Ecuador. Para comienzos del siglo XX los viajeros realizaban catálogos describiendo sus descubrimientos además de dibujar o con fotografías. Dichos trabajos de esa época me condujeron a realizar una pequeña expedición que al comienzo era recorrer lugares donde la ciudad no tuviese grandes espacios arbóreos y diera alusión a encontrar vida entre cemento.

Debido a la pandemia y los altos acontecimientos delincuenciales decidí efectuar el estudio desde mi vivienda, pero de igual manera el registro era la evidencia de la relación de nosotros como habitantes y la naturaleza, como el estudio de la etnobotánica.

Anotaciones de un micro universo es una obra que plasma los hechos dentro de mi mirada que contempla el espacio y la interacción de quienes transitan ahí, siendo un registro de un ecosistema dinámico. El cuaderno contiene 8 capítulos contando desde mi motivación, referentes registro callejero y casero que incluye fotos y dibujos en conjunto con un video que recopila todos los procesos videográficos que me ayudaron a realizar el cuaderno.

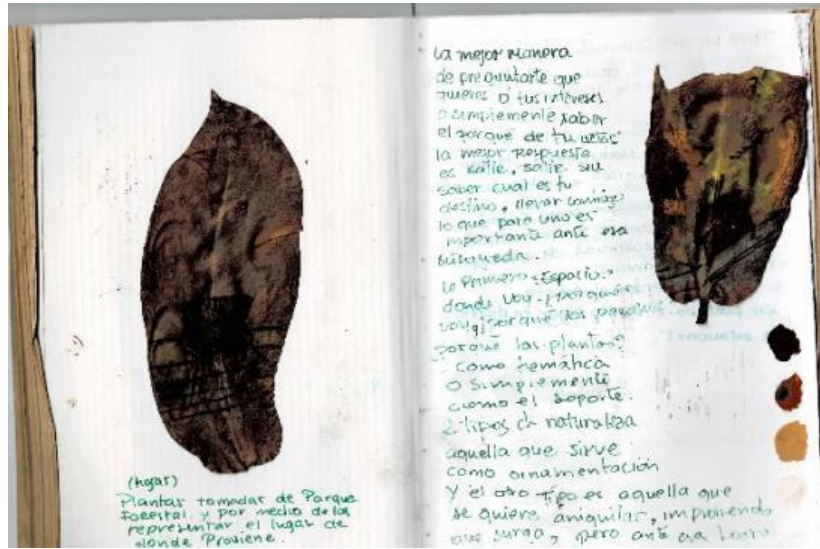

Figura 25 boceto. 2019

Figura 26 boceto de la obra "Anotaciones de un micro universo"

Figura 27 Registro de obra "Anotaciones de un microuniverso", Guayaquil,2022

El registro de la obra se dio de una manera en acomodar el espacio dándole una luz suave como en tarde de lectura sin opacar la idea del video de recorrido y que no se haga forzoso leer. El cuaderno tiene imágenes y dibujos constando 8 capítulos desde la casa y calles del sur de la ciudad (lugar donde vivo)

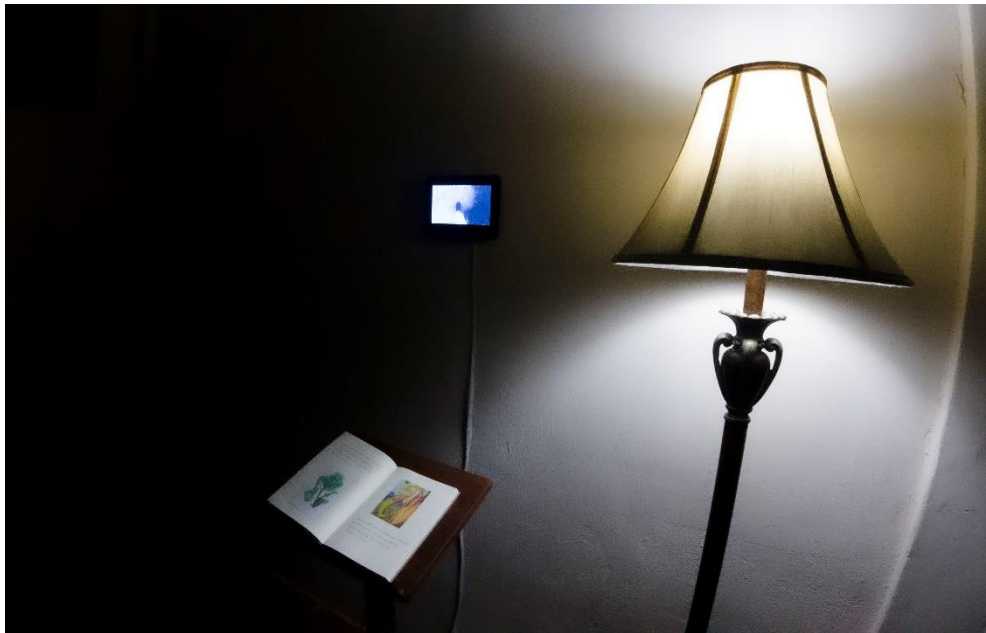

Figura 28 Registro de obra

6.2 Reconexión

Reconexión se gestó después de anotaciones del primer cuaderno de campo que trabajé en la materia de poéticas visuales I, en aquellos escritos hacía una reflexión sobre las malezas y su crecimiento fuera de las casas y aceras.

Para profundizar el tema, según la Real Academia Española, la maleza significa “Espesura que forma la multitud de arbustos, como zarzales, jarales, etc. Y “abundancia de malas hierbas”. Este tipo de planta es conocida en nuestro alrededor creciendo de manera natural, con destacable vigor por tratarse de ser especie endémica, que se adapta al suelo entre el cemento y por consiguiente, con enorme facilidad para extenderse. Las malezas son descritas muchas veces como perjudiciales, afectando a la producción agrícola, y también a la apariencia estética de las superficies de interés a mantener aséptico. Trasladando esta idea negativa sobre la maleza, refiriéndose que se ve “antiestética”¹⁶ frente a la concepción de una ciudad contemporánea y limpia. A partir de lo mencionado decidí recolectar maleza y todo tipo de plantas callejeras para la creación de un jardín que solo quiere dar un espacio a lo comúnmente erradicado en plantaciones y calles.

Figura 29 posible manera de haber puesto la obra

---

¹⁶ Que se ve feo a la vista, bajo los parámetros de una ciudad moderna.

La idea preconcebida a la hora de prueba y error se vio modificada y es así como la idea de plantar un jardín que, por medio de un sensor la presencia de todo quien se acerque la planta sonará realizando un sonido registrado del mismo sitio modificado para generar interacción en ese espacio. El cambio es en acercarme a las plantas de las calles peatonales fuera de mi casa.

Figura 30 foto de espacio a trabajar calle peatonal, pradera I, Guayaquil.

Esta frecuencia que se genera cuando el sensor de movimiento detecta la presencia alrededor de la planta y este a su vez distorsiona el sonido que realice a partir de recolección sonora de los alrededores de la casa

El lugar y el sonido parte de una explicación del habitar humano, pues implica un lugar que revela una forma de ser que sería de tránsito, cambiando su modo de interacción y que la experiencia del espacio reside en la observación y el tacto.

Figura 31 sensor en la planta

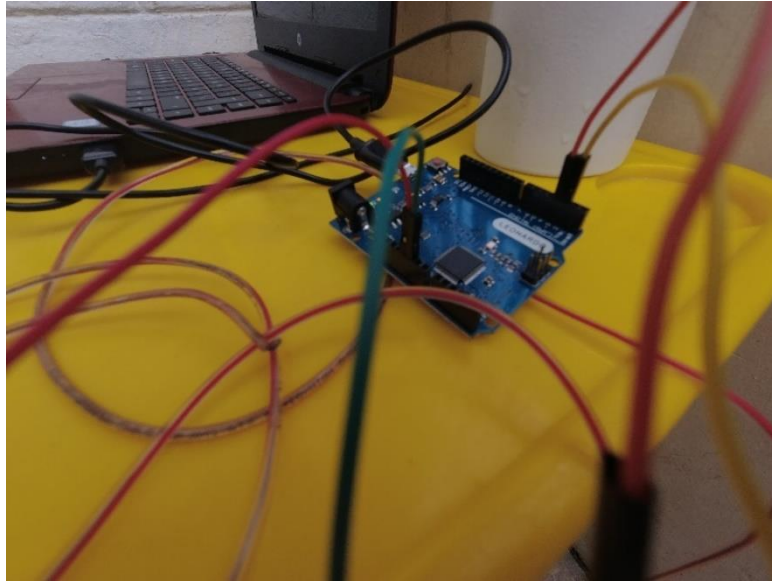

Figura 32 arduino y laptop (programa ableton)

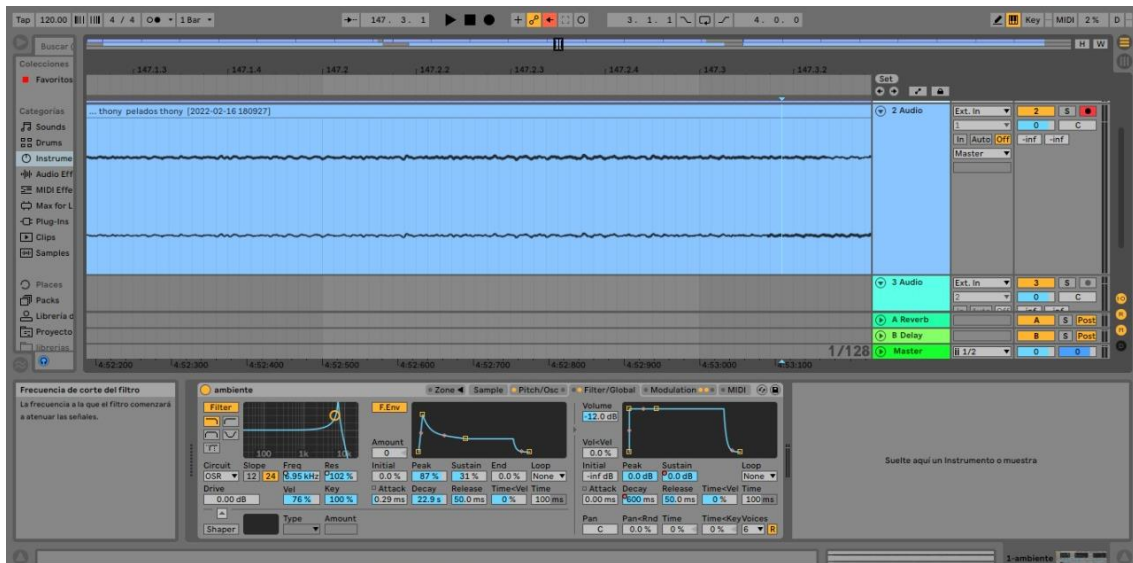

Figura 33 Programa Ableton live

Este trabajo nos lleva a reflexionar sobre la idea preconcebida que tenemos de lo que es la naturaleza y de contribuir a visibilizar sobre otras naturalezas urbanas vinculadas a los problemas estructurales del espacio en que habitamos. Considerando que el trabajo queda como un vínculo hacia la comunidad. Gracias a los nuevos medios se tiene la posibilidad de dinamizar la idea de interactuar con lo natural.

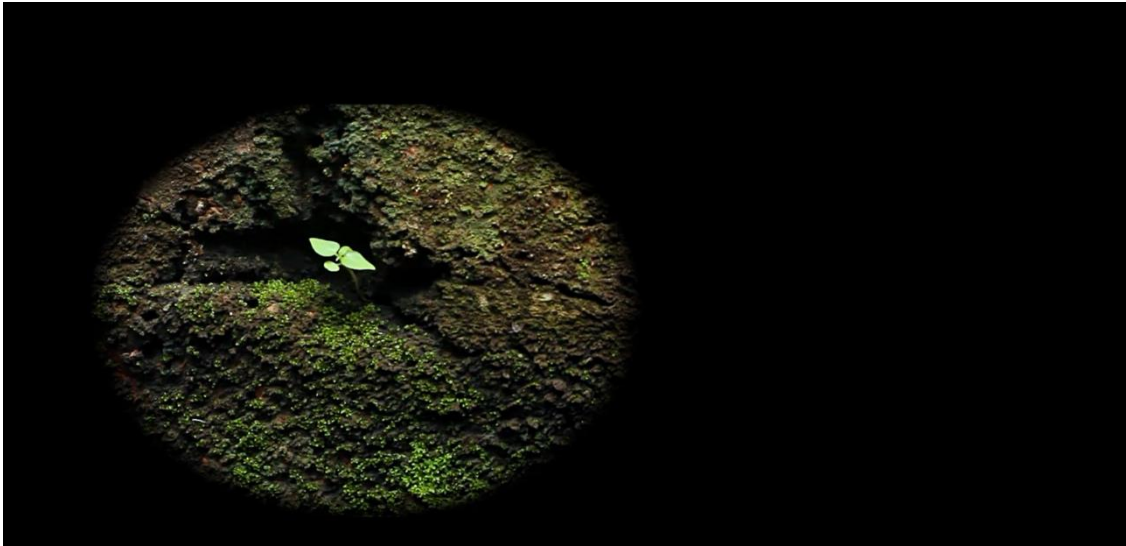
Figura 34 registro de obra

6.3 Inmanencia

Desde que el arte se vinculó con la tecnología se vio envuelto en una interdisciplinariedad. Tomando los aparatos electrónicos de uso masivo y también internet como plataforma. Los inicios del videoarte fueron a partir de cámaras portátiles de vídeo, cuyo uso permitía tanto plantear y aprovechar múltiples aspectos del lenguaje del movimiento como: la velocidad, la superposición, distorsión de imágenes, etc. Además, el uso de televisores como materia prima creativa otorgando una manifestación de carácter experimental, en la constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

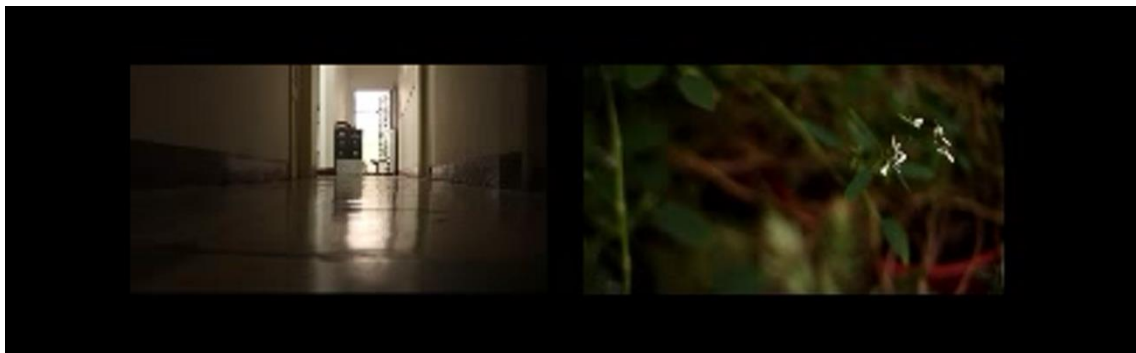
Este trabajo tiene que ver con la realización de un video construyendo una estructura discursiva no lineal, donde la imagen esté sujeta a cambios que ameriten una nueva construcción visual. Mis primeros esbozos en cuanto a preocupaciones formales se concentran en el formato de su condición de maleabilidad, inestabilidad y profundidad.

Plasmando mis intereses y reflexiones relacionados con el uso de los espacios cotidianos y la naturaleza, visibilizando objetos y gestos que conforman el espacio urbano uniendo a la vez los procesos de cambio que se da por el paso del tiempo.

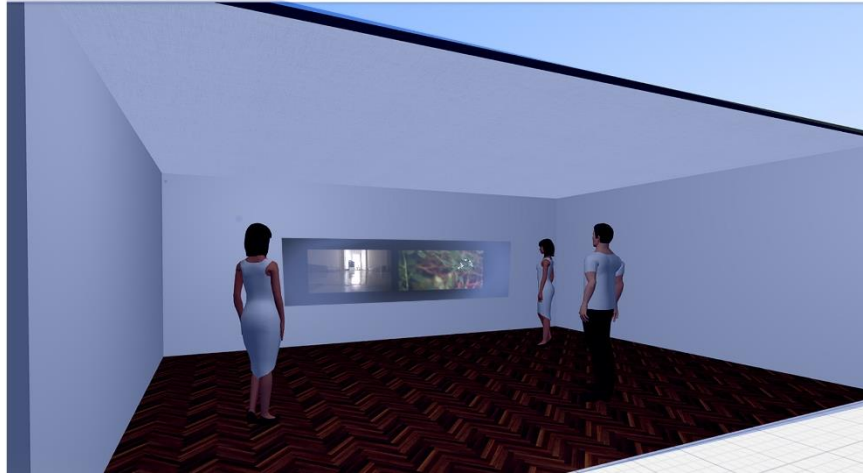

Figura 35 Procesos de la obra "Inmanencia"

Los primeros *frames* dentro del trabajo se basan en escenas cotidianas dentro de mi casa. Sus límites y territorios naturales a contraste de otros *frames* de un espacio externo que no es de habitabilidad perenne como un parque y una calle.

Figura 36 Procesos de la obra "Inmanencia"

Figura 37 Boceto de obra "Inmanencia"

Inmanencia es un video que construye un quiebre y en yuxtaposición lo cotidiano y el tiempo, el adentro y el afuera. Este trabajo que se sigue grabando y en constante cambio en su edición. La proyección del video será dentro de la sala de exposición, y se proyectará en una pared.

Figura 38 registro Obra "Inmanencia"

6.4 Atemporalidades en territorios infinitos

Atemporalidades en territorios infinitos es un trabajo que se centra en la intervención del espacio público a través de la realización de adoquines o baldosas que contenga plantas u otro objeto para intervenir en lugares como: calles, parque o sitios donde contengan este tipo de elementos que suelen faltarles una pieza de baldosa o adoquín.

El proceso de urbanización de la ciudad se basa en beneficio a una modernidad en el cual no se compadece de las reservas naturales propias del ecosistema guayaquileño. Como se demuestra en *Historias que contar*: poesía, crónicas, relatos y otros textos de la periodista y escritora Marcela Noriega describe en uno de sus escritos a guayaquil:

Guayaquil es una ciudad construida sobre pantanos manglares lodo agua estancada o agua de movimiento lento. Un día este lugar es un paraíso para lagartos, loros, cangrejos, iguanas, ardillas, monos y hasta aves de sama guayacanes ceibos y muyuyos. (...). El calor era insoportable los árboles están talados. En Guayaquil todo tiene un precio el mejor consumo es vivir¹⁷

El ecosistema de Guayaquil se ha visto afectado con el paso del tiempo, en el contraste como ciudad moderna basándose en la ideología de quitar espacio a estos grandes árboles que son parte del paisaje de la ciudad, como es mencionado en el texto llamado “Las especies emblemáticas de flora y fauna de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas”, de Xavier Cornejo, en el cual nombra 14 especies de plantas vasculares¹⁸ que son plantas nativas y parte de la historia, costumbres y tradiciones de la ciudad. Que ahora quedan plasmadas en pinturas o relatos

La intervención sería realizar una pieza, apropiándome de la idea de la sensación incompleta, debido a las piezas faltantes del suelo en lugares públicos. Obteniendo un registro de varias zonas con estas piezas que yo implementaría, mismas que contendrán plantas, citas u objeto de las especies nativas que se han perdido, haciendo alusión a la

---

¹⁷ Marcela Noriega, *Historias que contar*, <https://marcelanoriega.wordpress.com/category/guayaquil/> 2011

¹⁸ Son aquellos organismos de naturaleza vegetal más evolucionados pues no las que disponen de raíces, tallos, hojas y flores

idea de un Guayaquil verde desde sus cimientos.

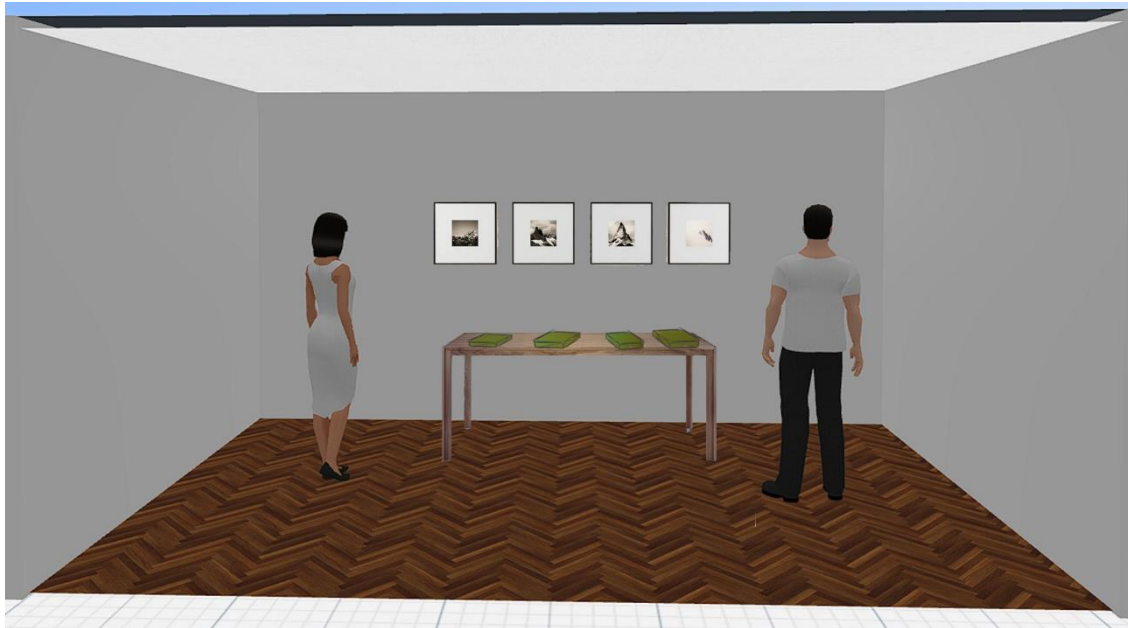
Esta obra opera bajo la concepción de reconstruir un espacio ya establecido a partir de una pieza natural que proporcione un diálogo complementario de espacio-naturaleza para poder discutir sobre la falta de áreas verdes dentro de nuestros espacios, y la falta de relación ecológica en las ciudades. El color, la textura, la escritura y el tamaño como fuertes contrastes y componente necesario para recrear composiciones dinámicas, destacándose del fondo de color uniforme, implantando en el camino ese equilibrio entre lo vegetal y lo artificial tomando el mismo elemento lineal y geométrico donde lo moderno y lo verde o representativo de árbol se ve funden en un solo territorio.

Figura 39 ejemplo de calles con adoquines faltantes

La obra consiste en un registro fotográfico de esta operación a modo de rompecabezas que hace un complemento de las piezas faltantes en determinados sitios, También se expondría los objetos implicados en esta intervención junto con el registro, del modo que se puede apreciar en la imagen anterior.

Figura 40 Boceto de la obra Atemporalidades de un territorio infinito"

6.5 Proyecto Expositivo

Debido a las restricciones de acceso a lugares cerrados y aumentos de caso de covid-19 y las inevitables limitaciones económicas producidas por el mismo factor, para la exposición de mi proyecto he decidido realizar un registro detallado de mis obras y sus procesos, las cuales serán colocadas en una plataforma digital con el resultado de mi investigación de tesis.

Planteo en algún momento realizarlas en un lugar importante y de grandes dimensiones, gestionándolo en lugares tales como Mz 14, pero para este momento he decidido realizar en diferentes locaciones que se adecuan para los montajes en diferentes dimensiones para ilustrarlos y a su vez dar en el catálogo el sentido de recorrido.

Considerando que el espacio y las condiciones se adaptan a la temática sobre el mundo vegetal, del mismo modo atraviesan localmente la problemática del espacio urbano. Este

espacio tiene el valor compartido de la experiencia cotidiana y personal, no solo como espacio de trabajo y génesis de ideas, sino como un espacio expositivo que ofrece un lugar de enunciación sobre mi relación con las plantas y este segmento de la urbe.

Mis obras aluden hacia lo natural, en el observar y experimentar para demostrar y enfatizar nuestra relación con lo natural, con el propósito de generar el espectador reflexión de nosotros con el paisaje.

Figura 42 plano de la primera sala de exposición

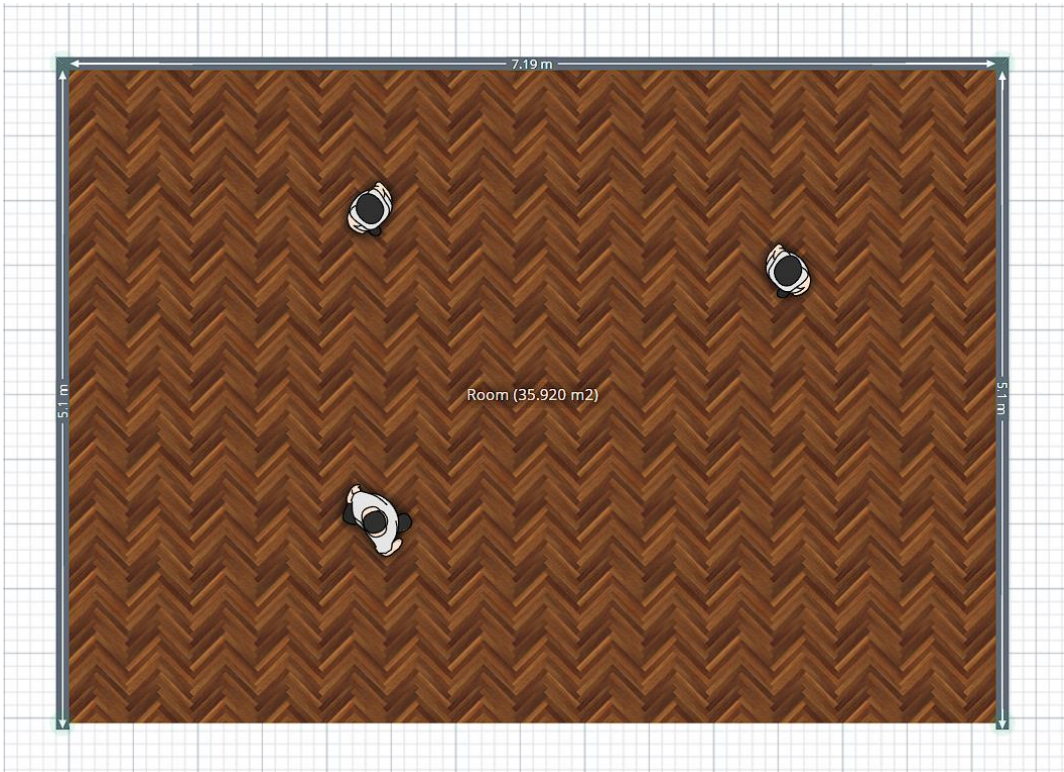
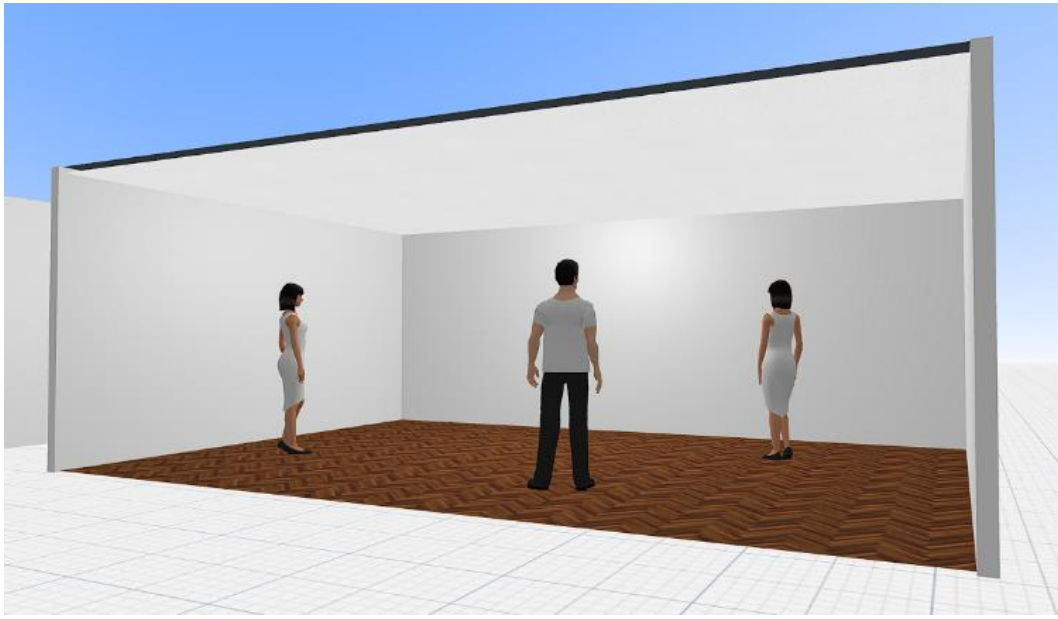

Figura 43 Primera sala

Figura 44 sala de exposición

Figura 45 Plano de la segunda sala de exposición

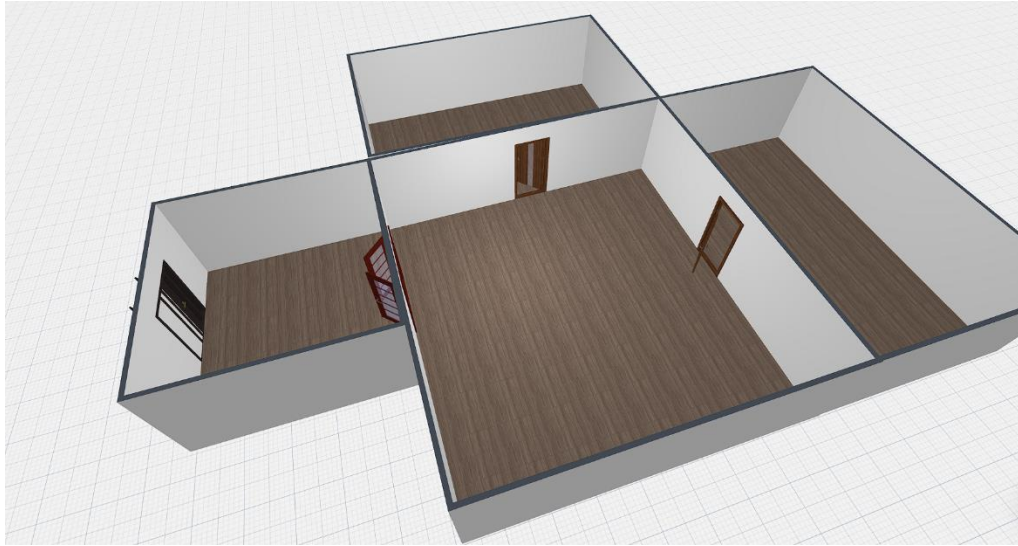

Figura 46 Plano general

Instalación de las obras

1. Anotaciones de un microuniverso
2. Inmanencia
3. Atemporalidades en territorios infinitos
4. Reconexión

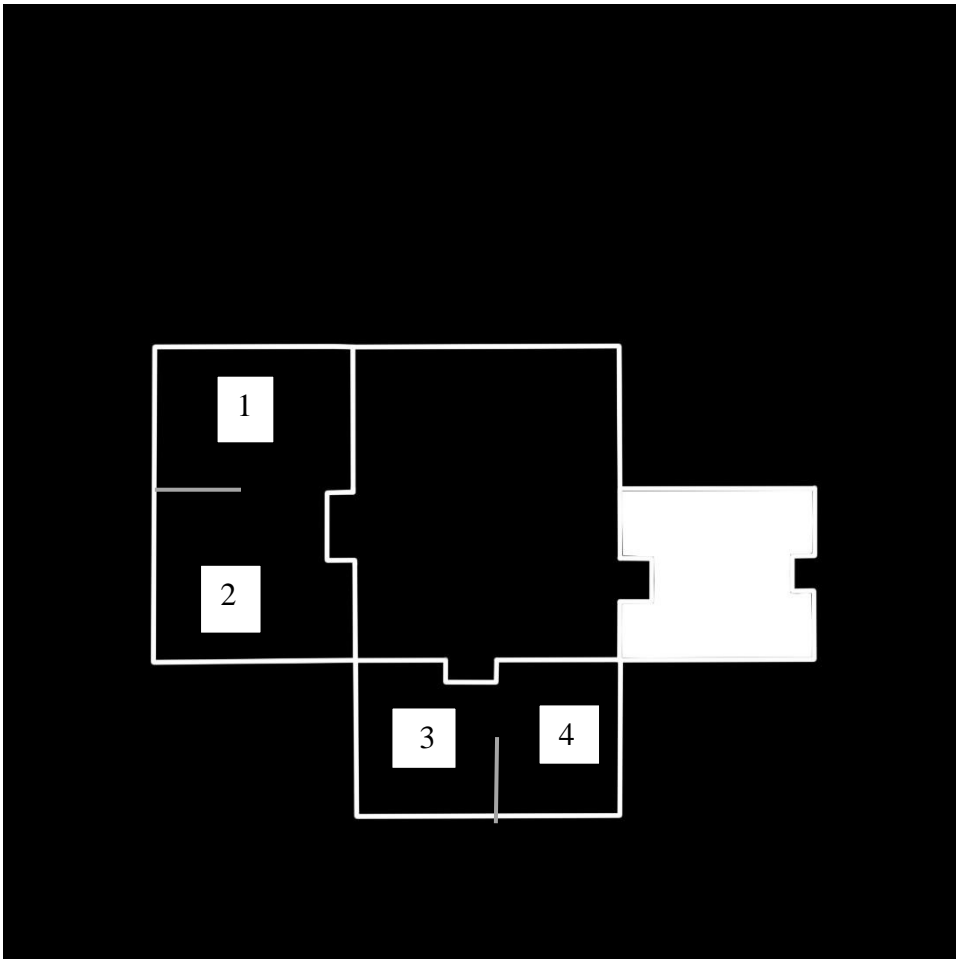

Figura 47 plano del espacio de exposición y registro

7. Epílogo

Posibilidades del Hábitat: naturaleza y espacio fue un proyecto que fusiono mi afición y conocimientos empíricos por las plantas y el arte, para desarrollar un trabajo que mantiene incógnitas con respecto a los espacios urbanos y las plantas desde mi punto de vista y desde mi cotidianeidad.

El avance de este proyecto fue tomando forma gracias a asignaturas como Poéticas Visuales I, Cultura Ecuatoriana y Realización Audiovisual, que me dieron información necesaria para los primeros esbozos que se convertirían en obras. Este proceso me ha ayudado a entender y a expandir temas e ideas con respecto a el estudio del espacio urbano y temas actuales como el ecourbanismo, además de la complejidad técnica de trabajar con determinados medios que han sido un desafío para resolver e inclusive el montaje respectivo de las obras

A partir de la elaboración del proyecto “Posibilidades del hábitat urbano: naturaleza y espacio”, me di cuenta de ciertos intereses que fueron notorios en determinadas obras. Como el ecourbanismo y la neurobotánica, Por consiguiente, me animo a continuar trabajando estos modos de entender el paisaje urbano para reflexionar y cuestionar desde la creación de posibilidades y alternativas de un nuevo enfoque hacia el medio ambiente, la contaminación, la destrucción de hábitats naturales y también dentro de las ciudades.

Me interesa seguir produciendo trabajos mediante una visualidad que lleve al espectador a mantener un diálogo perenne con la obra, abordando con otras epistemologías que potencie la idea del entorno natural, y que el arte sea el espacio de posibilidades a esa creación, para que obras futuras busquen la idea de la sostenibilidad ecológica urbana utópica, esperando expandir los medios de producción y descubrir a partir de otras disciplinas nuevos lenguajes que ayuden a generar una poética que sea relevante.

Bibliografía

- Aresta., Marco. *Arquitectura, P. la más recientes noticias y obras de arquitectura*. 2020.
- Caldas, Alicia Barney. *Alicia Barney Caldas*. s.f. <https://www.aliciabarneycaldas.com/>.
- CHAMBA, D Statement. «trabajo de poéticas visuales 1.» s.f.
- CODIGO. «5 piezas fundamentales del land art para conmemorar el día de la tierra.» 2021.
- Córdova, J. «Alas de Invierno.» 2018. <https://www.juanacordova.com/portfolio/alas-de-invierno/>.
- Córdova, Juan. «Las derivas de una melancolía orgánica.» *Telégrafo*, 2018.
- ETNOBOTANICA. «¿Qué es la botánica? .» s.f. <https://www.uv.mx/ethnobotany/Introduccion.html>.
- GARCIA, M. *Los territorios de los otros: memoria y heterotopías*. 2014. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592014000300015.
- HIDALGO. *Público/Privado: El arte como Heterotopías en el espacio cotidiano e íntimo*. s.f. <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n7/e2.html#n1>.
- INVENTOS, E. «Paris permite ley a cualquier persona tener un huerto urbano.» 2018. <https://ecoinventos.com/paris-permite-por-ley-a-cualquier-persona-tener-un-huerto-urbano/>.
- León, J. *Arte Contemporáneo Ecuatoriano*. s.f. <https://artecontemporaneoecuador.com/juan-carlos-leon/>.
- León, Juan Carlos. «XYZ, P. .» *Tiempo Natural: Exposición de Juan Carlos León en el MMAM*. s.f. <http://www.paralaje.xyz/tiempo-natural-exposicion-de-juan-carlos-leon-en-el-mmam/>.
- Mancuso, Stefano. *VANGUARDIA, L. No somos mejores que las plantas, como especie somos estúpidos*. . 2020. <https://www.lavanguardia.com/cultura/20200629/482006352921/stefano-mancuso-plantas-supervivencia-inteligencia-humanidad.html>.
- NEO2. *El arte y la naturaleza siempre han sido conceptos ligados al ser humano*. . s.f. <https://www.neo2.com/arte-y-naturaleza/>.
- Noriega, Marcela. *Historias que contar*. 09 de 01 de 2011. <https://marcelanoriega.wordpress.com/category/guayaquil/> (último acceso: 01 de 2022).
- Recalde, L. *Los filósofos presocráticos: la naturaleza como fuente de experiencia abstracta*. 2010. <https://core.ac.uk/download/pdf/11863239.pdf>.
- «SHOCK, E. Herman de Vries.» s.f. <https://www.arteshot.page/blog/herman-de-vries>.
- TIERRA, D. *Arte y naturaleza*. . s.f. https://www.mnba.gob.cl/617/articles-77956_archivo_01.pdf.
- Vries, Herman de. *VERDE, E. el artista más natural del planeta*. . 2020. <https://blog.signus.es/el-artista-mas-natural-del-planeta-herman-de-vries/>.
- Zanabria., Aurora. «XYZ, P.» s.f. <http://www.paralaje.xyz/aurora-zanabria/>.