

UCUENCA

Universidad de Cuenca

Facultad de Artes

Carrera de Artes Visuales

Contribución al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza mediante la generación de una experiencia estética, emocional y hedonista

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Licenciada en Artes Visuales

Autor:

María Paz Arévalo Tobar

Director:

Adrián Efrén Washco Castro

ORCID: 0000-0002-3423-6535

Cuenca, Ecuador

2024-03-12

Resumen

Ecuador resulta un país de gran biodiversidad, pletórico de maravillas naturales, si bien esta realidad aún no enriquece en la dimensión deseada la vida de los ecuatorianos. Tampoco ayudan los actuales tiempos de globalización, hostiles a la supervivencia de tradiciones y vínculos significativos. En este contexto, nos propusimos contribuir al fortalecimiento del vínculo Humano-Naturaleza mediante la generación de una experiencia estética emocional y hedonista en una instalación artística visual contemporánea. A tal efecto, tras experimentar con la hoja de plátano en tanto material (su textura, color, olor y las más disímiles mutaciones obtenidas por manipulación técnica, que propiciaron el disfrute del cambio), se construye una propuesta para la interacción con el espectador, la inducción de su curiosidad por el carácter translúcido de las hojas y de las más diversas analogías posibles, lo que lleva al reconocimiento de la naturaleza presente, al goce ante la estructuración del montaje y a la fascinación ante la capacidad expresiva del material, bajo condiciones de iluminación y ambiente artísticamente construidas. Todo ello se encamina a una experiencia estética que implica sentirse parte de la Naturaleza, elemento más de la instalación, y no solo por la manera de interrelacionarse sensorialmente con ella, sino también por las reflexiones finales que se potencian.

Palabras clave: artes visuales, instalación, conciencia ecológica, naturaleza, bio-arte

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Cuenca ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Repositorio Institucional: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Abstract

Although Ecuador proves to be a country of great biodiversity which is brimming with natural wonders, this reality has not enriched the lives of Ecuadorians yet to the desired extent. The current era of globalization, hostile to the survival of traditions and meaningful connections, does not contribute positively as well. In this context, we set out to contribute to the strengthening of the Human-Nature bond through the creation of an emotional and hedonistic aesthetic experience in a contemporary visual art installation. To this end, after experimenting with banana leaves as the base material (exploring its texture, color, scent, and the various mutations obtained through technical manipulation, enhancing the enjoyment of change) a proposal is constructed for interaction with the viewer. This aims to induce their curiosity about the translucent nature of the leaves and the countless possible analogies, leading to the recognition of the present nature, the joy in the arrangement's structure, and the fascination with the expressive capacity of the material under artistically constructed lighting and ambiance conditions. All of this is directed towards an aesthetic experience that involves feeling a part of nature, another element of the installation, not only through sensory interaction but also through the final reflections which have been enhanced for the participant to become a part of the work itself.

Keywords: visual arts, installation, ecological awareness, nature, bio-art

The content of this work corresponds to the right of expression of the authors and does not compromise the institutional thinking of the University of Cuenca, nor does it release its responsibility before third parties. The authors assume responsibility for the intellectual property and copyrights.

Institutional Repository: <https://dspace.ucuenca.edu.ec/>

Índice de contenido

Introducción	7
Justificación	8
Antecedentes	9
Objetivo General	9
Objetivos específicos:	9
Metodología.....	10
Resultados previstos	10
Desarrollo.....	11
Fundamentos teóricos, morfológicos y expresivos para el desarrollo de la obra.....	11
Presentación y sustentación del logro creativo	18
Conclusiones	30
Referencias.....	31
Anexos	33

Índice de figuras

Figura 1: Fotografía de la instalación colocada en la Casa Arte- Museo Universitario.....	29
Figura 2: Hojas previamente procesadas con cambios constantes de agua montadas en prensa de vidrio.....	30
Figura 3: Variante de hojas procesadas, con presencia de hongo por humedad.....	31
Figura 4: Variante de hojas procesadas, con pérdida total de clorofila.....	32
Figura 5. Primera semana Post Factum de la obra final.....	33

Índice de tablas

Tabla 1: Procesos de experimentación con las hojas.....	27
---	----

Introducción

Según el INEC en su último censo sobre información ambiental referente al índice verde urbano a nivel nacional, Ecuador cumple con el 13,01 m²/hab, mientras que el rango sugerido es de 9,00. Asimismo, de las 24 provincias del país, únicamente el 58% cumple con la recomendación de la OMS. (INEC, 2012)

Estas estadísticas reflejan una base física, que refiere la distribución de dichos espacios de acuerdo a la población pero, al ser de carácter cuantitativo, no ofrecen información sobre aspectos esenciales del individuo; como la capacidad del humano de establecer voluntariamente nexos con el entorno, para desarrollar una aproximación emocional y empática hacia la naturaleza, con el fin de mejorar así su calidad de vida.

Actualmente, el ser urbanizado, dentro de una percepción general, se encuentra en total comodidad, tiene todo a su alcance a través del internet, los celulares, las redes sociales, una vida rutinaria entre el trabajo, actividades de ocio y el hogar, contemplando que regresar al pasado natural, dejando atrás y destruyendo la urbe de concreto, es sinónimo de involución, primitivismo y/o precariedad; además, la naturaleza se percibe mayormente como un recurso para el turismo y la explotación experiencial; siendo notable la falta de conciencia general sobre su valor intrínseco y la necesidad de preservación; esto evidentemente lleva a una desconexión no sólo con su entorno natural, sino también con la esencia del mismo individuo, existe una deshumanización ante el caos y el conflicto en el día a día en donde el ser no toma conciencia de su entorno ni los cambios abruptos.

En consecuencia, el interés de rescatar este vínculo, no solo se trata únicamente sobre recuperar lo perdido, sino principalmente pretende iniciar un diálogo en búsqueda de desarrollar conciencia y empatía socioambiental sobre lo que está ocurriendo ahora en el mundo, principalmente en nuestro entorno y ecosistema, para solventar un futuro sostenible. A partir del contexto antes descrito, se formula el siguiente **problema de investigación-creación**: ¿Cómo contribuir al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza, mediante la generación de una experiencia estética emocional y hedonista en una instalación artística visual contemporánea?

En este proyecto de titulación se experimentará, a través de la investigación creación en búsqueda de responder a esa problemática.

Justificación

La relación entre el ser humano y la naturaleza ha sido objeto de estudio y reflexión en diferentes disciplinas, incluyendo la filosofía, la ecología y la sociología. Actualmente se discuten las dimensiones de impacto en la naturaleza y la urgente necesidad de trabajar hacia el cambio, incluyendo principalmente la transformación de actitudes individuales, para lograr variaciones en el ámbito colectivo.

Desde las primeras civilizaciones tanto en la agricultura como en el estilo de vida de los individuos, a través del tiempo, han ido trabajando y transformando su entorno y el planeta a partir de los recursos que podían aprovechar de la Tierra, es decir que, nuestros ancestros podían vivir de manera sustentable, ya que iban evolucionando coherentemente con el medioambiente de acuerdo a sus necesidades, por este motivo no presentaban el impacto ambiental que presenciamos en la actualidad, ya que no se consideraban factores característicos de las nuevas generaciones.

El desarrollo de la urbe y el incremento desmesurado del capitalismo y la globalización son las principales causas de la desarticulación desfavorable entre el ser humano y su identidad natural -relación hombre y naturaleza-, por consiguiente, no solo se ha alejado de su dinamismo primitivo y el contacto con la tierra, sino también se ha generado la pérdida de la empatía, la conciencia socioambiental y principalmente el vínculo con la Tierra.

Como consecuencia se ha generado una dependencia paradójica total, que dicta que, para ser independiente, es necesario ser dependiente; cuanto más se quiere ganar independencia, es más imperativo pagarla mediante la dependencia así, nuestra autonomía material y espiritual como seres humanos depende no sólo del alimento material, sino también del alimento cultural, del idioma, del conocimiento y de mil cosas tecnológicas y sociales (Morin, 1996, p.4).

Por tanto, la realidad actual es una idealización del bienestar subjetivo, mientras se satisfagan los intereses y deseos, no importa crear desequilibrios ecológicos e insostenibles.

Antecedentes

En mi obra de arte, me sumerjo en el fascinante mundo de la descomposición natural, específicamente explorando las hojas de plátano que han experimentado distintos niveles de exposición al agua. Este proceso ha dado lugar a una gustosa variación de matices, colores y texturas que busco plasmar en mi creación.

Ante el contexto planteado anteriormente y la intención de este proyecto, *La vida en emergencia* de Juan Zamora (Madrid, 1982) se convierte en un referente y el antecedente creativo, su obra reflexiona sobre la fragilidad de los ecosistemas a través de un recorrido introspectivo por gran parte de la obra del artista. En un cruce de caminos entre el arte y la ciencia, la exposición aborda, además, las grandes cuestiones de la existencia humana como la vida, la muerte o el amor, un llamado al espectador a tomar consciencia de su ser y el entorno.

Así mismo la obra de Juan Carlos León (Guayaquil, 1984) *Hongos y Corazón* aborda la temática de la descomposición, aunque en contextos naturales diferentes. Los hongos no solo ocupan la última posición en la cadena de vida. En este proyecto, forman parte de un rito visual de curación destinado a convertir la vivencia del artista después del fallecimiento de su madre en un ritual compartido, ya sea como un tributo, un homenaje o un espacio fúnebre especial.

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza, mediante la generación de una experiencia estética emocional y hedonista en una instalación artística visual contemporánea.

Objetivos específicos:

- 1) Construir fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos que contribuyan a la generación de una experiencia estética emocional y hedonista mediante el arte instalación.
- 2) Arribar, mediante la experimentación creativa y los supuestos antes construidos, a una propuesta instalativa contemporánea dirigida al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza.
- 3) Sustentar el logro creativo, a través de una exégesis analítica.

Metodología

El proyecto se desarrolla tipológicamente como una “investigación para la creación” (Moya, 2021, pág. 17). Así, desarrolla un primer componente investigativo, de alcance descriptivo, dirigido a formular el plano argumental de la creación, bajo el paradigma cualitativo, que implica continuas exploraciones e inmersiones problematizadoras en el tema (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) con métodos como la observación, la experiencia testimonial del investigador (afin con la auto etnografía) y las entrevistas (Álvarez & Barreto, 2010). Posteriormente, desarrolla un componente creativo a partir del ensayo con variaciones junto con metodologías, técnicas y manifestaciones propiamente artísticas afines a la instalación y sus fases preparatorias, que incluyen la gestión de materiales naturales.

Resultados previstos

Se prevé aportar una obra de arte visual contemporánea, acompañada de una exégesis analítica demostrativa de cómo fue enfrentado el problema creativo; resultados que tributarán a la Línea 1 (Procesos creativos en las artes y diseño) de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca.

Desarrollo

Fundamentos teóricos, morfológicos y expresivos para el desarrollo de la obra

Es un hecho que Ecuador figura entre las naciones más diversas del mundo, siendo reconocido como uno de los 20 países con mayor biodiversidad. Esta distinción se debe a su estratégica ubicación en el Neotrópico, la imponente presencia de la Cordillera de los Andes y la significativa influencia de las corrientes oceánicas en su costa. Este conjunto de condiciones proporciona al país una densidad de especies por unidad de área que supera a la de cualquier otro país en la Tierra.

La existencia de múltiples áreas de distribución y microclimas crea nichos ecológicos especializados y facilita la evolución de especies adaptadas a condiciones específicas. Pero la diversidad del Ecuador no se limita a la flora y la fauna. El país tiene una mezcla de culturas indígenas, afrodescendientes y mestizas, lo que enriquece aún más su patrimonio cultural. Esta fusión de diversidad biológica y cultural crea un tapiz vívido que define la identidad única de Ecuador. Además, preservar esta riqueza se ha convertido en una prioridad, como lo demuestra la creación de parques nacionales y reservas ecológicas que protegen grandes áreas de la biodiversidad del país.

El desafío actual es equilibrar el desarrollo económico con la protección de este patrimonio natural y cultural. La sostenibilidad se ha vuelto esencial y varias iniciativas gubernamentales y organizaciones no gubernamentales están trabajando juntas para garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de la incomparable diversidad del Ecuador. La visión del país de valorar y proteger sus riquezas naturales y al mismo tiempo promover el bienestar de sus habitantes allanará el camino hacia un futuro donde la diversidad biológica y cultural siga siendo la joya única del Ecuador, por delante del resto del mundo. está mostrando.

Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se establece que la cantidad adecuada de espacios verdes en una ciudad debería oscilar entre 9 y 15 metros cuadrados por persona. En el contexto ecuatoriano, el índice de Verde Urbano se sitúa en 13,01 metros cuadrados por habitante, superando ligeramente el límite inferior recomendado por la OMS. (INEC, 2012).

No obstante, se reconoce que el índice de áreas verdes se mantiene ligeramente por encima del umbral mínimo considerado aceptable para una ciudad, esta situación tiene consecuencias inevitables en la calidad de vida de los habitantes urbanos. Esta escasez de espacios verdes ha llevado a que las personas busquen alternativas para establecer una conexión más íntima con la naturaleza. En este sentido, muchos se ven obligados a alejarse

de la vida urbana, romper con la rutina y la comodidad impuesta por el sistema, abandonando las infinitas estructuras de concreto. Este desplazamiento busca proporcionar una experiencia al aire libre, libre de contaminación y en contacto con la flora y fauna, sin embargo, en la práctica, este ideal se ve amenazado por las limitaciones impuestas por el entorno urbano.

Según el Gobierno del Ecuador ante esta problemática, se presentó la *Intervención Emblemática "Reverdecer Ecuador"* que involucra 7 ejes, entre ellos lo que denominan ciudades sostenibles, que busca promover el cambio de los actuales patrones de producción y consumo orientados a ciudades con modelos de desarrollo perdurable, manteniendo el principio preventivo, la optimización del recurso natural, la reducción de la contaminación y la participación de todos los actores involucrados. Ecuador fomenta la construcción de ciudades verdes y saludables (*Ministerio Del Ambiente, Agua Y Transición Ecológica, 2018*).

En consecuencia, los conflictos de distribución ecológica se intensificarán. Esto significa que no solo se está afectando a esta generación, sino también a las próximas y, en efecto, somos responsables del conflicto socioambiental que aumentará paulatinamente según sus necesidades. Es decir, la solución del hoy no contempla el mañana, pues se plantea un panorama ficticio en donde la ciudad verde y saludable se ve empañada por una serie de conflictos de intereses basados en una escasa conciencia ambiental.

En realidad, dicha problemática medioambiental no solo es un factor preocupante en tiempo real, al contrario, ya se constataron cambios a grandes rasgos desde la aparición de la Revolución Industrial Europea, a pesar de que, en América Latina lo evidenciamos posterior y gradualmente pero lamentablemente con el mismo fin; un ejemplo de esto es la llamada "Industria Ligerá" encargada de fabricar productos y/o artículos de mayor demanda como: textiles, calzado, medicinas, etc., que al ser producidos de manera masiva y rápida, son consumidos de igual forma, notablemente se centra en la producción de bienes de consumo no duraderos, esto deriva a mover la producción del mercado generando deseos y hábitos hiperconsumistas, desde luego, la rápida obsolescencia de estos productos desencadena el aporte a otro gran problema que enfrenta el mundo: la acumulación de desechos no biodegradables. Desde luego, esta industria de sector secundario evidentemente es menos abrasiva que la "Industria Pesada", no obstante este tipo de producción primaria no es ajena a nuestro estilo de vida y advierte peligro en base a sus consecuencias debido al abuso desmesurado de extracción de minerales y transformación de las materias primas tales como: minas, petróleo y la fabricación de la maquinaria necesaria para tales fines, además requiere un mayor capital de trabajo, una menor cantidad de mano de obra y presenta mayor impacto ambiental que las industrias livianas, pese a que, en ambos casos el daño prevalece.

Ahora bien, las ciudades masivamente industrializadas y con un bagaje rico de materia prima, adoptaron los impactos más graves y nocivos de la contaminante y caótica globalización y,

como consecuencia se dio un mayor crecimiento urbano, incrementó el despoblamiento del campo y surgieron los primeros daños ambientales a la población, situación que se reconoce hasta la fecha y ha ido en aumento. (Cisneros, 2014)

De hecho, el crecimiento económico humano está ligado al espacio y a los recursos materiales, en donde el panorama ideal sería generar una explotación sostenible de los recursos para respaldar el crecimiento económico humano; por el contrario, la actualidad presenta una realidad más cruda e insensible donde también el uso de tecnologías no amigables generan residuos y desechos tóxicos degradando así la capacidad útil de la biósfera, asimismo el incremento de los continuos cambios socioculturales, económicos, científicos y por supuesto el enfoque que se ha dado frente a los avances acelerados de la tecnología, notablemente el elemento protagonista del siglo XXI, al cual no sólo se lo comprende como aporte representativo y cambiante de cada época, sino que se lo culpa significativamente del bajo desempeño intelectual por parte de las generaciones actuales e inevitablemente está reprogramando a las que vienen. Esto aparentemente no se da por razones genéticas aisladas, sino por un conjunto de factores entre ellos afectados evidentemente por razones ambientales (de entorno) ya sean producidas por un distinto sistema educativo, cambio de dieta, escasez de aporte nutricional o la falta de hábitos de lectura y razonamiento, que son reemplazados por horas largas en internet, los *mass media*, contenido efímero y basura de alto alcance, que no posee supervisión ni control alguno. (BBC News Mundo, 2018)

En consecuencia, los especialistas creen que esto contribuye al declive mental de los más jóvenes, porque demuestran un razonamiento menos lógico y más simple, pues los dispositivos con los que se enfrentan e interactúan a diario responden desde tareas sencillas, de razonamiento lógico, hasta respuestas más complejas como creación de diversos escenarios ficticios con inteligencia artificial, más el alcance a todo tipo de información. Esto quiere decir que se ha disminuido la capacidad de esforzarse frente a la resolución de problemas y el desarrollo de un criterio propio, ya que disponen de todo lo necesario a través de las pantallas.

Sin embargo, este pensamiento es un tanto ambiguo, pues no se puede decir que todo es negro o blanco. Es más, se debe considerar a estas nuevas herramientas digitales, como nuevas maneras de pensamiento, de interacción, de ocio y de resolución de problemas. Por ese motivo, no es lo adecuado tener una visión completamente fatalista, puesto que se trata de una adaptación más como cualquiera a lo largo de la historia a nuevos comportamientos, escenarios e interpretaciones de la era actual.

A su vez, es necesario mencionar que este consumo digital aparte de sus beneficios, ha dejado en evidencia los efectos nocivos en los que lo consumen no solo por placer,

actualmente se ha desarrollado un rasgo de dependencia, esto a corto plazo ha ido causado en la nueva era picos de depresión, ansiedad, trastornos de sueño, problemas de concentración y hasta problemas de conducta en la población porque la tecnología pasó de ser una herramienta a una imposición. La virtualidad no es una opción, es un requisito en varios o casi todos los ámbitos, y como se mencionaba con anterioridad, la visión fatalista no debe predominar pero esto es una responsabilidad que trasciende al consumidor.

Por este motivo es de vital importancia de someter a estas nuevas mentes, a una reevaluación de los valores, para encontrar un equilibrio en este sistema, puesto que el medio ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana están interconectados, y si los ecosistemas están contaminados, en cualquier sentido la degradación ambiental conducirá a la degradación humana (Guattari, 1989), pero desde una postura optimista y hasta cierto punto esperanzadora, esa misma interconexión sería la clave para soluciones sostenibles, una sociedad empática, sensible y consciente.

La generación y reconocimiento de la conciencia, es la clave para fortalecer la conexión entre los seres humanos e incluso con otras especies y la naturaleza. Esto significa que al comprender el comportamiento diario y su relación con el entorno natural, se puede acrecentar más empatía y respeto, sin embargo, esta -aún- no es la realidad, pues esta ausencia ha llevado prácticas insostenibles como la deforestación, la contaminación del agua, del aire y la sobreexplotación de los recursos naturales.

Ahora bien, el explicar y comprender diversos fenómenos naturales requiere una forma de pensar y actuar, así como cambiar actitudes y hábitos, en este punto es donde sobresale el enfoque de Edgar Morin, 1996, *El pensamiento ecologizado*, en lo que se relaciona con el desarrollo de la mente de la complejidad humana como una forma para guiar a los individuos y las naciones hacia la prosperidad, la evolución y la productividad. El futuro de la ciencia está en el desarrollo de mentes individuales de complejidad con nuevos descubrimientos que se puedan nutrir.

Por otra parte, los paisajes culturales constituyen una relación entre el ser humano y la naturaleza, a partir de las expresiones humanas, por ello se hace cada vez más importante reconocer y aprender sobre el bienestar subjetivo, como “una sensación de agrado cotidiano al mantener un bienestar psicológico, gracias a una buena adaptación a las circunstancias de la vida interna y externa del individuo en sociedad” (García- Alandete, 2014,p.13-29).

Todos los seres vivos de la naturaleza se relacionan entre sí y con el medio físico que los rodea y dependen unos de otros para sobrevivir, es decir, los seres humanos no estamos aislados de la Tierra, por eso es nuestro deber involucrarnos de manera positiva para una mejor realidad.

“Sin identidad esto es, sin conciencia, si no hay identidad no hay conciencia”

W. R. DAROS

Ciertamente, el concepto de identidad con la naturaleza ha sido estudiado de diversas maneras por disciplinas tan diversas como la antropología, la psicología y la filosofía. Esto no es simplemente una cuestión de coherencia lógica, sino está formada por una serie de factores diferentes, que incluyen la cultura, la historia y el medio ambiente.

Si bien no existe una definición única o un consenso sobre la naturaleza de la identidad humana, está claro que la relación entre los seres humanos y el mundo natural es un aspecto importante para su desarrollo. Por este motivo las generaciones pasadas han podido conocer este vínculo de manera más orgánica puesto que ellos no contaban con la evolución del momento, por ende las personas que crecían en ambientes rurales, concebían un mayor respeto y conciencia hacia la madre Tierra, es más, poseen más habilidades racionales en cuanto autoconocimiento, control de emociones y conciencia ecológica, mismas que se han desvanecido con el paso generacional, en consecuencia de todo lo mencionado anteriormente.

Como resultado, en esta obra se pretende contribuir al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza, mediante la generación de una experiencia estética emocional y hedonista a través del arte, desde el punto de vista metodológico-creativo, se trabajará con arte relacional, como menciona Bourriaud es “un conjunto de prácticas artísticas que toman como punto de partida teórico y práctico el conjunto de las relaciones humanas y su contexto social, más que un espacio independiente y privado” (Markman, 2009, p. 170).

Además, se toma un fragmento del artículo “Antagonismo y Estética Relacional” de Claire Bishop que cuestiona dichas relaciones señalando que no es suficiente conectar a las personas y crear experiencias atractivas. Sino que el artista se tiene que preguntar ¿para qué?: “Que, si uno olvida el 'para qué', entonces solo queda el 'arte Nokia', creando relaciones humanas por el simple hecho de hacerlo, sin llegar nunca a apelar los aspectos políticos de esas relaciones”. (Bishop, 2004, p. 4)

Al hacer la pregunta fundamental *¿para qué?* Bishop enfatiza la necesidad de que el arte vaya más allá de la simple creación de relaciones humanas por sí mismo y alienta a los artistas a considerar los aspectos inherentemente políticos de estas relaciones.

Esta pregunta está en el centro de las propuestas, desafiandonos a crear no solo experiencias estéticas, sino también a reflexionar sobre el impacto y el propósito detrás de la relación entre el hombre y la naturaleza. En este sentido, es necesario garantizar que las obras de arte no caigan en la trampa del "arte Nokia", al tiempo que se enfatiza la importancia de abordar cuestiones políticas y sociales a través de la expresión artística. Este diálogo entre la crítica de Bishop y las manifestaciones artísticas propuestas invita no sólo a la reflexión estética, sino también a una reflexión más profunda sobre el papel del arte como agente de cambio y concienciación de la sociedad.

Es decir que, como partícipes, también se deben evaluar las obras de arte abiertas y participativas no solo por sus aspectos estéticos, sino también tener criterios políticos e incluso éticos, juzgando las "relaciones" que intenta crear dicha obra dejando el juicio de gusto aparte y empezando una crítica profunda hacia la experiencia que plantea y la conexión con el contexto abordado por la obra.

Por este motivo, se propone involucrar al público en una instalación artística inmersiva, que no solo luzca como tal o fuerce al personaje a ser parte de ella, sino que despierte los sentidos que son apaciguados dentro de la urbe y la rutina, al ser parte de una escena auspiciada por la naturaleza que, dentro de un espacio intervenido y diseñado por el ser humano, como es "El Cubo Blanco" se pueda desarrollar un sentimiento sublime generando la necesidad de integrarse nuevamente a esa naturaleza perdida en búsqueda de recuperar la esencia e identidad natural.

Ahora bien, como arte relacional, en el sentido de que la obra de arte se relacione con el espectador rescatando la acción cotidiana de encuentro y contacto a partir de acciones y visualidades que convocan al encuentro. He elegido a la naturaleza, en un contexto como arte-terapia frente a la descompensación de la sociedad ante problemas de la globalización y la falta de reconexión del humano y la naturaleza; la terapia con naturaleza ha sido demostrada científicamente que produce cambios psicológicos positivos, en primer lugar, como se mencionaba anteriormente, la naturaleza ahora es un medio utilizado en sentido experiencial, de descanso y ocio, y efectivamente como objetivo de descanso y liberación en personas que sufren diversos grados de ansiedad, estrés e incluso depresión, además, también pretende ayudar a desarrollar la intuición, la autoconciencia y el control emocional; cabe recalcar que como dice su nombre, los cambios son considerables al acudir a dicha "terapia" constantemente, puesto que la rutina en la urbe desestabiliza el proceso, momentáneo en la naturaleza.

En efecto, se anticipa que esta obra que va a ser expuesta temporalmente, no va a actuar de manera permanente, ni milagrosa en el espectador como solución instantánea, pero si pretende funcionar de manera repentina atrayendo al público, buscando que a través de la

visualidad se pueda entablar un diálogo direccionado hacia la conciencia socio-ambiental y probablemente reconectar con el sentimiento que se ha perdido en reconocer al elemento y regresar a un espacio natural.

En consecuencia, las herramientas metodológicas utilizadas en este proyecto se basan en el arte relacional, generando una situación inmersiva, junto al análisis de problemática, la recolección y estudio de materiales naturales previamente seleccionados e intervenidos y, la práctica artística. El desarrollo de contenidos se manifiesta principalmente mediante la manipulación del material que en este caso son las hojas de banano pertenecientes al clima cálido de la ciudad de Machala, El Oro, ubicada al sur del Ecuador.

Cabe mencionar que el cultivo de banano constituye la actividad agrícola de mayor importancia para la economía del país; sus industrias colaterales, generan empleo para más de un millón de familias, esto representa alrededor de 2,5 millones de personas, que en porcentaje equivale aproximadamente al 17% de la población actual, que dependen de una u otra forma de la industria bananera (Ministerio de Comercio Exterior, 2017). Es por eso que, si buscamos en la memoria colectiva del espectador local un elemento natural que aborde esta problemática y que genere conectores con los diferentes ámbitos, es decir, que al verlo se pueda reconocer de forma general su especie y a su vez se pueda identificar su uso; se contempló entre las opciones una de las plantas más utilizadas en sentido de exportación, comercio y consumo nacional: la planta del banano, elemento que encontramos en nuestro país desde el momento que transitamos las vías de la Costa Ecuatoriana.

En concordancia, la propuesta de instalación contará con hojas de dichas plantaciones de banano, en dimensiones variables, intervenidas previamente de manera natural; cabe mencionar que dicha instalación se constituye a partir de la experimentación artística, por lo que a priori se puede mencionar que esta intervención plantea exponer hojas translúcidas, pues serán manipuladas a nivel de la clorofila, dejando las hojas con la pulpa intacta pero sin el color verde característico de las mismas, proceso del cual se hablará más adelante.

Como producto, la función hedonista de la obra radica en 2 instancias, en primer lugar, la mera experimentación y juego con la materia prima, desde su textura, olor, color y la mutación obtenida, provocando esa satisfacción visual de deleite ante el cambio, generando lo que se diría una *belleza estética* propia de las hojas; y en un segundo momento para el espectador donde se lo induce intuitivamente a crear criterios propios, del por qué las hojas son translúcidas, cómo llegaron a eso o cómo eran, que en realidad cumpliría con la analogía de poseer la materia prima que nos ofrece la naturaleza, está presente, pero no al mismo tiempo, y a su vez la fragilidad que se denota en cada hoja; a través de la búsqueda de condiciones museográficas óptimas que cumplen también un porqué dentro de esta propuesta, la luz, el

espacio, la materialidad, son constructos que permiten una lectura y una experiencia estética más completa, claramente se puede aislar los elementos uno del otro, pero, en conjunto es donde se enriquecen entre sí proporcionando al público factores clave para un mejor deleite sensorial.

Recapitulando, como reflejo de nuestra sociedad, Ecuador es catalogado como un país de diversidad, lleno de maravillas naturales, flora y fauna muy diversa pero, sigue siendo un ejemplo de inconsciencia socio-ecológica, por ello, a través de este acercamiento con materiales naturales, se pretende promover la conciencia, la identidad natural y principalmente recuperar el vínculo inherente entre Humano-Naturaleza que se ha perdido, para ello, la curiosidad y los dispositivos instalativos tendrán que estimular las sensibilidades del espectador.

En el contexto de la diversidad que caracteriza a Ecuador, este país se erige como el reflejo de una sociedad rica en maravillas naturales, con una biodiversidad única que abarca desde la exuberante flora hasta la variada fauna que habita sus diversos ecosistemas. Sin embargo, a pesar de este patrimonio natural, persiste un problema de desconocimiento socioecológico que amenaza la sostenibilidad de estos recursos. En este sentido, la propuesta de utilizar materiales naturales como medio de expresión artística busca no sólo resaltar la belleza intrínseca de la naturaleza ecuatoriana, sino también generar una profunda reflexión sobre la relación del ser humano con su entorno.

Con el objetivo de promover la conciencia y fortalecer la identidad natural, este enfoque artístico se convierte en un llamado a recuperar el vínculo esencial entre los seres humanos y la naturaleza, que a veces se ve debilitado por las presiones modernas. El uso de la curiosidad como herramienta y la incorporación de dispositivos de instalación pretenden ir más allá de la mera contemplación visual, buscando activar la sensibilidad del espectador. Así, se propone una experiencia que va más allá de la estética, incitando a una conexión más profunda con el entorno natural y motivando la adopción de prácticas conscientes para preservar la riqueza ambiental de Ecuador.

Presentación y sustentación del logro creativo

A partir de los fundamentos antes construidos y del proceso experimentado, la obra de arte contemporáneo de género instalativa inmersiva pretende generar en el espectador una sensación hedonista a través de su visualidad, y su materia prima.

La propuesta artística que hacemos está imbuida de una profunda conexión entre el hombre y la naturaleza y tiene afinidades con obras notables que han explorado temas similares. En particular, "La vida en emergencia" de Juan Zamora es un modelo creativo relevante. El artista

madrileño reflexiona sobre la fragilidad de los ecosistemas con una mirada que va más allá de la estética. La exposición de Zamora, al igual que nuestra instalación, pretende concienciar sobre la vida, la muerte y el amor e invita al público a reflexionar sobre su propia existencia y su relación con el medio ambiente.

La obra de Juan Carlos León "Hongos y Corazón" también refleja nuestro planteamiento. Aunque ambos proyectos tratan el tema de la decadencia en contextos naturales diferentes, comparten la idea de la transformación y la conexión inherente entre la vida y la muerte. Mientras que León utiliza las setas para simbolizar un proceso de curación personal tras la muerte de su madre, nuestra instalación también busca la curación y la conexión, pero a través de la apreciación de la belleza de la naturaleza y la toma de conciencia de nuestra relación con el medio ambiente.

Juntas, estas propuestas artísticas forman un todo que explora la complejidad de la relación entre los seres humanos y la naturaleza y explora temas universales más allá de las fronteras culturales y geográficas.

En ese sentido hablaremos primero de la forma/significante de la obra, que hace uso del pensamiento del arte contemporáneo en donde el espectador ya no solo contempla la obra sino que pasa a convertirse en coautor de la misma, activando la obra/dispositivo, a través de sus sentidos y su contexto para enriquecer la intención de la obra.

Tabla 1

Procesos de experimentación con las hojas

Materiales	Duración	Método	Resultado
Hojas sueltas de diferentes especies	21 días	Recolección de material en espacios naturales, sin arrancar ninguna hoja para la experimentación	Materia prima para reconocimiento de especies y características de cada hoja
Hojas de diferentes especies	15 días	Las hojas fueron sometidas a cambios constantes de agua caliente, durante 15 días	Cambios mínimos en el color y textura de las hojas
Hojas de diferentes especies	15 días	Las hojas fueron sometidas a cambios constantes de agua fría, con peso añadido durante 15 días	Cambios ligeros en el color de las hojas
Hojas de diferentes especies y hoja de Achira Esponjas naturales Bicarbonato de sodio	1 hora de cocción	Se colocaron hojas más grandes en agua hirviendo por una hora, se añadió bicarbonato de sodio y se procedió al raspado con esponjas naturales	Ausencia de clorofila en las hojas, se mantiene la pulpa íntegra, se obtiene un acabado translúcido
Hojas de plátano (Machala)	15 días por hoja 60 días en conjunto	Las primeras 16 hojas fueron sometidas, una por una a cambios constantes de agua durante 15 días, en un recipiente de 1000L. Se siguió el mismo proceso con el resto de hojas en conjunto, durante 60 días aproximadamente	Cambios en la composición de la hoja. Diversos matices por la presencia o ausencia de clorofila.

Hojas de plátano previamente procesadas Prensa de MDF	5 días por hoja	Se colocaron las hojas en una prensa de MDF	Hojas prensadas y secas
Hojas de plátano previamente procesadas Prensa Casera	21 días	Se colocaron las hojas en una prensa casera, conformada por telas húmedas, papelógrafos y plástico de invernadero	Hojas prensadas en estado húmedo que conservaron su estructura

Nota: esta tabla resume los procesos de experimentación con los materiales dentro de este proceso de investigación-creación.

Como opción funcional se tomó las hojas de plátano de Machala, sometidas a grandes cantidades de agua, provocando cambios de color y composición, una visualidad estética interesante, con matices y presencia de fibras orgánicas, pero, para su preservación se debía encontrar un método que permita visualizar y prensar las hojas a la vez, motivo por el cual se seleccionó el uso placas de vidrio.

Figura 1. Fotografía de la instalación colocada en la Casa Arte- Museo Universitario(Fuente: Obra de M.P. Arévalo, 2024)

Figura 2. Hojas previamente procesadas con cambios constantes de agua montadas en prensa de vidrio (Fuente: Obra de M.P. Arévalo, 2024)

Figura 3. Variante de hojas procesadas, con presencia de hongo por humedad.(Fuente: Obra de M.P. Arévalo, 2024)

Figura 4. Variante de hojas procesadas, con pérdida total de clorofila. (Fuente: Obra de M.P. Arévalo, 2024)

Figura 5. Primera semana Post Factum de la obra final.(Fuente: Obra de M.P. Arévalo, 2024)

Esta instalación inmersiva está colocada dentro de las instalaciones de la Casa ArteMuseo Universitario, contemplando la proximidad con la luz natural y a su vez un control de luz artificial que otorgue un dinamismo a la obra.

En cuanto a materiales implementados, esta instalación aborda el uso de hojas de plátano en diferentes estados: en el suelo se procedió a colocar una capa de abono y sustratos que generan un colchón para las hojas verdes, sin mayor manipulación, ubicadas creando un centro en el cual se encuentra una estructura de metal y vidrio que posee en su interior las hojas manipuladas resultantes del proceso¹ de experimentación, haciendo que las placas de vidrio ejerzan el papel de prensa evitando la descomposición y manipulación directa de las delicadas hojas decoloradas. Desde la parte superior del espacio se ha suspendido una cabeza de plátano de pequeño tamaño, complementando el ambiente; la iluminación se confabula entre la luz natural proveniente del tragaluz del patio del museo, junto con la colocación de iluminación desde la parte superior, en puntos estratégicos evitando así la aparición de reflejos de luz sobre el vidrio.

Cabe mencionar la intención de este juego de elementos, que se complementan con un sutil “perfume” de abono y tierra mojada, que con el pasar de los días irán presentándose de manera consonante a través de diferentes agentes propios para trabajar con un material orgánico que proporcionarán una mayor inmersión, es decir que, está contemplado que el entorno de la obra posea y a su vez se llene del olor característico de estas hojas junto con la tierra húmeda, permitiendo que el público experimente con mayor facilidad este carácter hedonista que propone la instalación sumergiéndose en los colores, olores y matices de la naturaleza y el elemento seleccionado: las hojas.

Esta propuesta va más allá del aspecto visual, incorporando elementos sensoriales, como el sutil olor del compost y la tierra húmeda, que se integran armoniosamente en la obra. Esta estrategia pretende no sólo estimular la vista, sino también sumergir al espectador en una experiencia multisensorial. La decisión de trabajar con materiales orgánicos añade otro nivel de inmersión, ya que la instalación evolucionará con el tiempo en sincronía con los procesos naturales. Los procesos de descomposición y transformación de los propios elementos orgánicos ayudarán a impregnar gradualmente el entorno del proyecto con el olor característico de las hojas y la tierra húmeda.

Esta cuidadosa consideración del aspecto olfativo no sólo enriquece la experiencia estética, sino que refuerza la conexión entre el público y la obra de arte. Al permitir que el público experimente directamente los olores característicos de la naturaleza, la instalación promueve un placer hedonista que trasciende la contemplación visual y sumerge al espectador en una

---

¹ Las fotografías del proceso de experimentación se pueden encontrar en la sección de Anexos.

experiencia sensorial completa en la que los colores, olores y matices de las hojas coexisten armoniosamente.

Ahora bien, dentro del fondo/significado de esta obra de arte contemporáneo vamos a recordar el objetivo general planteado en este proyecto, en él su eje principal es contribuir al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza; esta instalación presenta un juego de matices que se confabulan con el espacio, los olores, colores y las más disímiles mutaciones obtenidas de la manipulación técnica que propiciaron el disfrute del cambio, contextualizando ese pequeño espacio del museo en un lugar de reconocimiento del elemento. Aquí se provoca a interactuar al espectador, favoreciendo la inducción de su curiosidad por el carácter traslúcido de las hojas y de las más diversas analogías posibles, lo que lleva al reconocimiento de la naturaleza presente, al goce entre la estructuración del montaje y a la fascinación ante la capacidad expresiva del material bajo las condiciones de iluminación, sentidos y ambiente artísticamente construidas. Todo ello se encamina a esta experiencia estética que implica sentirse parte de la naturaleza, un elemento más de la instalación y no solo por la manera de interrelacionarse sensorialmente con ella, sino también por las reflexiones finales que se potencian.

En detalle, la experiencia hedonista se intensifica con el aroma sutil de abono y tierra mojada, y la metamorfosis constante del entorno. Esta instalación, concebida para fortalecer el vínculo humano-naturaleza, logra no solo inducir la contemplación, sino también provocar la introspección y la conexión sensorial con nuestro entorno. Así, la obra se erige como un recordatorio palpable de la capacidad del arte para trasladarnos hacia una apreciación más profunda de la belleza inherente en la naturaleza, y de nuestra posición como parte integral de este delicado equilibrio.

Diseñada para potenciar la relación entre el ser humano y la naturaleza, esta instalación pretende no sólo provocar la contemplación pasiva, sino también fomentar la introspección activa y un profundo contacto sensorial con el entorno.

Al sumergirse en la obra, el espectador no sólo asiste a la transformación visual de las hojas y el entorno, sino que también participa activamente en una experiencia olfativa que evoluciona con el tiempo. Esta interacción dinámica con la obra no sólo evoca una sensación de asombro estético, sino que también plantea cuestiones sobre nuestra relación con la naturaleza y nuestra responsabilidad de preservarla.

En última instancia, esta obra se convierte en un recordatorio tangible de la capacidad del arte para trascender lo estético y conducirnos a una comprensión más profunda de la belleza de la naturaleza. De este modo, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar como participantes activos en este delicado equilibrio y subraya la importancia de preservar y respetar la diversidad y fragilidad de la naturaleza que nos rodea.

Finalmente, la instalación de arte contemporáneo presentada aquí no solo logra el propósito central de pretender fortalecer el vínculo entre los humanos y la naturaleza, sino que también va más allá al brindar una experiencia estética rica y multisensorial. El proyecto transforma el espacio del museo en un lugar para reconocer y apreciar elementos naturales a través del juego de matices, olores y mutaciones resultantes de la manipulación tecnológica. La interacción evocada en el espectador, inmerso en una experiencia sensorial y reflexiva, permite una conexión más profunda con la naturaleza, haciendo sentir -al espectador- parte integral de la instalación, propósito general del arte contemporáneo al convertir al espectador en un coautor de la obra al activar su dispositivo inmersivo.

Conclusiones

La presente investigación ha centrado su atención en la exploración y construcción de una experiencia estética, emocional y hedonista a través de una instalación artística visual contemporánea, con el objetivo primordial de contribuir al fortalecimiento del vínculo humano-naturaleza. A continuación, se presentan las conclusiones derivadas de los objetivos establecidos:

La construcción de fundamentos teóricos, metodológicos y expresivos ha sido esencial para el desarrollo de la propuesta artística. La síntesis de teorías relacionadas con la estética, la emoción y el hedonismo ha proporcionado un marco sólido para la creación de una experiencia significativa.

La metodología empleada ha demostrado ser efectiva en la construcción de la instalación artística, integrando conceptos teóricos con herramientas expresivas que buscan resonar en el espectador desde una perspectiva estética, emocional y hedonista.

La experimentación creativa, guiada por los supuestos teóricos y metodológicos, ha culminado en una propuesta instalativa contemporánea. Esta instalación busca no solo captar la atención visual, sino también provocar respuestas emocionales y hedonistas que conecten al individuo con la naturaleza de una manera única y enriquecedora.

La propuesta refleja el compromiso con la innovación artística y la capacidad de generar experiencias transformadoras en el espectador, consolidando así la conexión deseada entre el ser humano y la naturaleza.

Posteriormente, la exégesis analítica ha permitido una reflexión profunda sobre el logro creativo alcanzado. Se han identificado y analizado los elementos clave de la instalación en términos de su impacto estético, emocional y hedonista.

En última instancia, este trabajo no solo enriquece el ámbito artístico y académico, sino que también destaca el potencial del arte contemporáneo para reafirmar y revitalizar el vínculo esencial entre la humanidad y la naturaleza. La experiencia estética, emocional y hedonista propuesta invita a una apreciación más profunda y sostenible de nuestro entorno natural, evidenciando la capacidad transformadora del arte en la conexión humana con la naturaleza.

Referencias

- Álvarez, L., & Barreto, G. (2010). *El arte de investigar el arte*. Santiago de Cuba, Cuba: Oriente.
- BBC News Mundo. (16 de Junio de 2018). *Por qué el coeficiente intelectual (IQ) está decayendo desde 1975*. Obtenido de BBC News Mundo: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-44504603>
- Bishop, C. (2004). *Antagonismo y Estética Relacional*. Obtenido de ARQUIVO DE EMERGÊNCIA: https://desarquivo.org/sites/default/files/bishop_claire_antagonismo.pdf
- Bourriaud, N. (2006). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora S.A.
- Cisneros, A. B. (2014). Contaminación en ciudades industriales latinoamericanas por refinamiento de minerales e hidrocarburos: ¿Es posible el ecologismo de los pobres? *La Colmena*, 58-72. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1Pra9CsiY7XX1D-wNaQ_xMftbn78dYYT0/view
- García-Alandete, J. (2014). Psicología positiva, bienestar y calidad de vida. *Revista Enclaves del Pensamiento. Revista de filosofía, arte, literatura e historia*, 8(16), 13-29.
- Guattari, F. (1989). *Las Tres ecologías. Pre-Textos*. España.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*.
- INEC. (2012). *Índice Verde Urbano 2012*. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/>: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Verde_Urbano/Presentacion_Indice%20Verde%20Urbano%20-%202012.pdf
- Markman, A. I. (2009). Pensando el arte y la sociedad contemporáneos: la recepción del concepto benjaminiano de aura en Bourriaud y Michaud. *Revista Filosofía UIS*, 8(2), 167-186. <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/article/view/448>
- Ministerio de Comercio Exterior. (2017). *Informe Sector Bananero Ecuatoriano*. Ministerio de

Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca.

<https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/Informe-sector-bananero-espa%C3%B1ol-04dic17.pdf>

Ministerio del Ambiente, agua y Transición Ecológica. (2018, Febrero 28). Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Retrieved Diciembre 10, 2023, from <https://www.ambiente.gob.ec/reverdecer-al-ecuador-es-una-tarea-urgente-dice-el-presidente-lenin-moreno/>

Morin, E. (1996). *El pensamiento ecologizado.* *Gazeta de Antropología*, 4.

Moya, M. (2021). *La investigación-creación para arte y diseño.* Editorial Feijó.

Anexos

Anexo A. Recolección de hojas sueltas de diferentes especies y estados

Anexo B. Primeras experimentaciones con cambios de agua cada 5 días

Anexo C. Proceso de cambios constantes de agua fría y peso

Anexo D. Proceso de hojas en agua caliente

Anexo E. Primeros resultados en hojas de plátano, por intercambios constantes de agua, bicarbonato de sodio y técnica de raspado (obtención de una hoja translúcida)

Anexo F. Recolección de hojas de plátano (Machala), para iniciar el tratamiento de hojas

Anexo G. Creación de bolsillo con plástico de invernadero para mantenimiento de hojas y comienzo de proceso en contenedor de IBC

Anexo H. Primeros resultados de la hoja, al final de su tratamiento

Anexo I. Obtención de diferentes matices a través de variantes en el proceso

Anexo J. Obtención de hoja seca por prensado en MDF

Anexo K. Resultado de una variante en el proceso de prensado

