

UNIVERSIDAD DE JAÉN
Centro de Estudios de Postgrado

Trabajo Fin de Máster

**MARCANDO UN
CAMINO.
EL CAMINAR COMO
PRÁCTICA ARTÍSTICA
EN LA NATURALEZA.**

Alumno/a: Sánchez Valenzuela, Natalia

Tutor/a: Prof. Dña. Pilar Soto Sánchez

**Dpto: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal**

Julio, 2020

MARCANDO UN CAMINO.

El caminar como práctica artística en la naturaleza.

Natalia Sánchez Valenzuela

TFM 2020

Tutora: Pilar Soto Sánchez

No se puede comerciar con la experiencia ni se pueden vender sensaciones. El Land Art obliga al público a introducirse en un medio mental sólo desde el cual podrá abordar la obra, sólo así podrá alcanzarla. El espectador puede apropiarse de la obra de arte sin necesidad de poseerla como un objeto fetiche.

Tonia Raquejo

La metáfora que el artista construye en el paisaje se convierte en la propia naturaleza.

Tonia Raquejo

ÍNDICE

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.....	5
2. INTRODUCCIÓN.....	7
3. OBJETIVOS.....	12
4. METODOLOGÍA.....	13
5. JUSTIFICACIÓN.....	15
6. FUNDAMENTACIÓN.....	18
7. FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.....	36
7.1. FASE 1. INVESTIGACIÓN RUTAS Y ACCIONES PROYECTO: MY MAPS GOOGLE.....	37
7.2. FASE 2. INVESTIGACIÓN BIDIMENSIONAL: GOOLZOOM.....	42
7.3. FASE 3. APROPIACIÓN DE LA TEORIA DE LA DERIVA.....	48
7.4. FASE 4. MI EXPERIENCIA CAMINANDO.....	51
7.5. FASE 5. INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN LA NATURALEZA.....	79
8. CONCLUSIONES.....	87
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	92

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

El presente TFM se divide en dos partes de acción. Una primera parte donde se lleva a cabo una investigación sobre el movimiento artístico Land Art, así como las intervenciones de diferentes artistas en la naturaleza y mediante la acción de caminar, como son Hamis Fulton, Richard Long, Verónica Perales, Pilar Soto y Careri, siendo estos los mayores referentes en mi trabajo. Por otro lado, una segunda parte dividida en diferentes fases, donde se desarrolla mi propia práctica artística. En esta práctica se realiza una selección y exploración del terreno a través de diferentes aplicaciones bidimensionales y cartografías, además de la búsqueda de expresar mis sentimientos y emociones a través de mi experiencia. Por último, se busca desarrollar una conciencia ecológica en el espectador del proceso, para así realizar una apropiación de la acción artística.

PALABRAS CLAVE

Caminar, naturaleza, experiencia, emociones, práctica artística, investigación y conciencia ecológica.

ABSTRACT

This TFM is divided into two parts of action. A first part where an investigation is carried out on the artistic movement Land Art, as well as the interventions of different artists in nature and through the action of walking, such as Hammis Fulton, Richar Long, Verónica Perales, Pilar Soto and Careri, these being the greater references in my work. On the other hand, a second part carried out in different phases, where my own artistic practice is developed. In this practice, a selection and exploration of the terrain is made through different two-dimensional applications and cartography, in addition to the search to express my feelings and emotions through my experience. Finally, it seeks to develop an ecological awareness in the viewer of the process, in order to make an appropriation of the artistic action.

KEY WORDS

Walking, nature, experience, emotions, artistic practice, research and ecological awareness.

2. INTRODUCCIÓN

Para comenzar este escrito me gustaría comentar la relación entre el arte y andar por la naturaleza. El arte de andar consiste en caminar por diferentes parajes donde el ser humano es capaz de crear una relación con todo aquel entorno natural en el que se encuentra, a través de todos y cada uno de los sentidos. Cada vez que escogemos una ruta, las vivencias y lo que sentimos es diferente para cada persona y distinta incluso a nosotros mismos, dependiendo de cómo nos sintamos en ese momento. Cuando caminamos hemos de estar inmersos en esa práctica para así poder conseguir una plena cuestión de todo aquello que nos rodea. Y es cuando caminamos, cuando exploramos nuevos lugares que no conocemos, donde nuestra imaginación vuela y nos descubre elementos que antes no veíamos.

El mundo se convierte entonces en un inmenso territorio estético, una enorme tela sobre la que se dibuja mientras se anda, un soporte que no es una hoja en blanco, sino un intrincado dibujo de sedimentos históricos y geológicos a los que, simplemente, se le añade uno más. Al recorrer las figuras superpuestas en el territorio, el cuerpo del caminante va tomando nota de los acontecimientos del viaje, de las sensaciones, los obstáculos y las variaciones del terreno. (Careri, 2014, p.126)

Es por esto que el Land Art, fue aquel movimiento artístico con el que se creó arte mediante los elementos encontrados en la naturaleza. Este tipo de arte fue llevado a cabo en el entorno natural por números artistas, adaptándose a diversas situaciones, y siendo capaces de descubrir todo lo que la naturaleza era capaz de ofrecer. Para que este tipo de arte se llevase a cabo los artistas debían realizar una serie de prácticas artísticas

como paseos, caminatas o derivas en el medio con la finalidad de conocer el paraje en el cual se iba a trabajar. Para así descubrir todos los elementos u objetos materiales que se encuentran en la naturaleza, con ellos se podrá llevar a cabo la creación artística.

De este modo, realizando una investigación más profunda, nos encontramos diferentes maneras de hacer Land Art. Se puede realizar mediante una intervención a gran escala, llevada a cabo en el propio paisaje obteniendo una acción efímera en el tiempo, pero también, a escala humana en el entorno natural. Daremos más importancia a estas últimas, las acciones artísticas efímeras en la naturaleza a escala humana y casi sin modificación del entorno, puesto que mi obra artística final se basa en este tipo de intervenciones. Debido a esto basaré mi obra artística en esta modalidad descrita y en mi propia experiencia según mis sentimientos, percepciones y emociones, creando una conciencia positiva en la sociedad, en relación a la naturaleza y todo lo que esta supone en nuestras vidas.

Creo firmemente en la necesidad de cuidar el medio y todo aquello que lo compone, puesto que es necesario para llevar a cabo estas prácticas artísticas. La herramienta clave para conseguir este objetivo es la toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía. Promoviendo una conciencia positiva hacia el medio ambiente y cuidando todo nuestro alrededor.

Es cierto que el medio que nos rodea en muchas ocasiones, no se cuida como es debido por parte del ser humano, prueba de ello pude comprobarlo en mi primera salida realizada por el Bosque de Piedra, como por ejemplo en la cueva del artista, lugar donde este se refugiaba, y que con el paso del tiempo ha sido dañado y mal cuidado por sus visitantes.

Ahora bien, a pesar de que el proyecto presentado se trata de una investigación artística realizada a través de mi propia práctica artística en el entorno natural de la localidad de Alcalá la Real (Jaén), como educadora me parece necesario hacer una breve reflexión de la importancia de este tipo de prácticas en la educación.

Debido a esta falta de respeto por el medio que he podido observar en mi entorno y que se da a gran escala en todo el mundo, creo que es importante educar en valores de respeto y cuidado del entorno. Por este motivo, debe comenzar en las aulas, ya que es donde los niños y niñas pasan gran parte del tiempo y el lugar idóneo para desarrollar y fomentar conciencia. Por ello, estas prácticas artísticas realizadas en el medio natural con materiales encontrados en el entorno pueden convertirse en una herramienta indispensable para lograr este hecho, ya que es una manera muy práctica y creativa para que nuestros pequeños aprecien el valor de la naturaleza, así como desarrollar en ellos una capacidad artística que podrá serles de utilidad en el futuro. Este movimiento tanto en las aulas como fuera de ellas, debe formar parte de la educación para inspirar a todos esos jóvenes en la importancia de cuidar el medio y usar el arte, como herramienta para vincularse al entorno desde el respeto y la empatía.

Por lo general la educación está encerrada en las aulas donde se usa una educación teórica, donde no se deja casi espacio para la práctica y menos aún para el contacto con la naturaleza. Es un gran error encerrar la educación en las aulas y no utilizar la naturaleza como un medio donde aprender, pues poder manipular los diversos elementos que nos encontramos y "dejar volar" la imaginación de nuestros pequeños, resulta gratificante para ellos, pero no solo es esto lo que sacamos en clave, sino otros muchos aspectos que nos ayudan a educar en valores, respeto, empatía, compromiso con el medio ambiente, creando un vínculo afectivo con la naturaleza y a todo lo que la rodea.

Desde el punto de vista educativo, es muy importante desarrollar en nuestro alumnado el valor de la empatía hacia todos y cada uno de nosotros. Pero también hacia una parte muy importante de nuestro entorno, como es la naturaleza. Todos los niños y niñas tienen que ser capaces de aprender a cuidar la naturaleza y todos aquellos elementos que la componen. Por consecuencia, también es necesario educar mediante el civismo y respeto hacia el entorno para así acabar con los "ataques" que estropean y ensucian aquellas obras de arte que tanto esfuerzo y trabajo lleva realizar a sus artistas.

Es por esto y como educadora, veo conveniente realizar este tipo de salidas y prácticas creativas, ya que el alumnado entenderá el valor del entorno y de las obras que vemos a nuestro paso, y así podrán ser libres para desarrollar ellos mismos sus propias creaciones en el entorno natural desde la empatía y el respeto por el medio. Aprendiendo por tanto a respetar la naturaleza visitada, y las obras encontradas a su paso por esta. A través de mi propuesta artística quiero hacer ver a la sociedad y a toda la comunidad educativa los beneficios que aporta trabajar en la naturaleza.

Por otro lado, en lo que se refiere al proyecto artístico realizado por mi parte, se secuencian por fases. Primero se establecen las rutas investigando previamente el terreno con diferentes aplicaciones de mapas. Después, se lleva a cabo el acto de caminar, se viven dichas rutas a través de la experiencia de andar en solitario por el campo, saliendo desde el lugar de residencia hasta terminar en el lugar seleccionado. Durante todo el recorrido se elabora un cuaderno de campo (ello explicado más adelante) donde se recoge todo lo vivido emocionalmente (palabras, ideas, fotografías, vídeos, sonidos, reflexiones) y lo encontrado (elementos materiales significativos del medio), todo ello observando, sintiendo, activando nuestra memoria y siendo conscientes. Seguidamente, dichas anotaciones y datos recogidos se llevan al estudio o lugar de trabajo y se

agrupan según lo recogido anteriormente, se investiga y se reflexiona para crear un mapa cartográfico. Por último, se realiza la acción o instalación de todo lo vivenciado y extraído en el medio, para así, compartir mi experiencia con el espectador que visualice la obra y generando el deseo de realizar su propia deriva. Para finalizar se ha creado un vídeo experiencial que muestra el recorrido realizado por la naturaleza donde se plasman los sentimientos y reflexiones.

3. OBJETIVOS

Con el desarrollo de este trabajo busco conseguir un mayor interés por el medio que nos rodea y expresar nuestros sentimientos a través de la acción de caminar como práctica artística. A continuación, expongo de manera clara los puntos de interés, en los cuales se fundamenta y basa dicho escrito, estos son:

- Reflexionar a través de la acción de varios artistas relevantes del Land Art.
- Concienciar a la sociedad y a la comunidad educativa, haciendo ver a través de mis derivas, la gran utilidad que encontramos en el arte de andar por la naturaleza.
- Conectar al ser humano de manera afectiva y empática con el entorno natural, generando una unión entre el arte y la naturaleza.
- Producir emociones y sentimientos en el espectador, así como animarlo a realizar su propia deriva experiencial.

4. METODOLOGÍA

Este TFM se basa en una metodología de Investigación Artística, también denominada Investigación basada en las Artes (IBA). Este tipo de metodología artística se caracteriza por describir, explorar y descubrir algo que el autor de la acción no conoce y decide investigar, con ello busca la singularización. Usa lenguajes artísticos para expresar aquello que desea investigar, como medio de representación de los datos, procesos y conclusiones de una investigación. Además, busca desvelar aquello de lo que se habla, para descubrir la verdad con su investigación. Este modelo de investigación artística está basado fundamentalmente en lo experiencial, genera reflexividad y análisis crítico por parte del autor y del espectador de la obra. Por ello, se pueden extraer apuntes, reflexiones y descripciones del proceso creativo. Del mismo modo, es conveniente definir IBA como:

Una primera definición, que deviene del pensamiento de Barone y Eisner (2006), que configura a la IBA como un tipo de investigación de orientación cualitativa que utiliza procedimientos artísticos (literarios, visuales y preformativos) para dar cuenta de prácticas de experiencia en las que tanto los diferentes sujetos (investigador, lector, colaborador) como las interpretaciones sobre sus experiencias desvelan aspectos que no se hacen visibles en otro tipo de investigación (Hernández, 2008, p. 92-93).

Por esto, el método de investigación que se propone en esta propuesta de creación artística es cualitativo, ya que se basa en la experiencia que vive el autor en primera persona, así como en los procesos vinculados con las diferentes sensaciones y emociones a las que se somete nuestro

cuerpo cuando se ve inmerso en este tipo de prácticas. En este proyecto se analiza la información extraída del lugar y se representa la realidad observada en dichas salidas. Las prácticas artísticas que conllevan requieren de una observación parte del autor, esta observación acarrea otros medios de recogida de vivencias personales, como son: anotaciones, reflexiones, fotografías, vídeos, sonidos, dibujos o bocetos.

Por añadidura, la función crucial del arte es contar la verdad, es decir, encontrar la verdad en una situación. Convirtiéndose la realidad en memoria y la memoria en recuerdo a través de un vídeo donde se plasma la experiencia propia, recuerdos y sentimientos surgidos. Pensar es una experiencia y en ella incorporamos nuestro conocimiento. Por lo tanto, generamos un aprendizaje, del cual no tenemos datos, en cambio generamos un aprendizaje que se guarda en nuestras memorias por un largo tiempo, ya que es un aprendizaje profundo, esto tiene sentido para la persona que realiza la acción, o se encuentra ligado a unas emociones determinadas. Investigando construimos una experiencia y de esta sacamos la información real. Dicha investigación considero que debe de estar cargada de motivación, y contener creatividad, esta nos ayuda a tomar decisiones, improvisar, buscar soluciones y generar confianza en uno mismo.

5. JUSTIFICACIÓN

Land Art es una corriente artística surgida en los años 70 perteneciente a la época contemporánea del arte, conocida también con diversos nombres como “arte ambiental”, “arte ecológico” o “earthworks”. Se basa en la experimentación con el medio ambiente y la naturaleza, donde el ser humano transforma elementos naturales de espacios naturales, de manera artística, llegando a conseguir una finalidad estética en la obra. Se usan materiales que hay en la naturaleza, como por ejemplo piedras, tierra o rocas, siendo el paisaje el entorno donde se desarrolla la obra artística o la acción. “La diferencia entre Land Art y otras manifestaciones artísticas en la naturaleza radica en que aquel en reflexiones sobre el tiempo y el espacio” (Delgado, 2013, p. 86).

Para hacer Land Art se le da importancia plena al proceso que nos lleva a construir la obra, concediendo menor relevancia al objeto o resultado final. Puesto que son obras expuestas al transcurso de los años y pueden estar sometidas a desprendimientos o erosiones del terreno, por lo tanto, se consideran obras efímeras. De esta manera, existen diferentes formas de hacer Land Art, así Tonia Raquejo (1998) sugiere:

Necesita ser al menos someramente dividido en tres grupos. En primer lugar, las obras que están conectadas esencialmente a la acción y a la performance... En segundo lugar, las obras que precisan -como las del ingeniero- de un proyecto y un equipo instrumental y en tercer lugar obras más íntimas, que se oponen a las anteriores en tanto que parecen ser producto del bricolaje, pues su universo instrumental es nulo y su relación es mítica, al situarse a mitad del camino entre preceptos y conceptos (p. 7).

De esta manera, el objetivo de este TFM es investigar acerca de dicha corriente artística y natural, la cual ofrece diversos modos de actuar en la naturaleza, crear conciencia en la sociedad y en el ámbito académico de su gran importancia, reflexionar a través de la acción de varios artistas relevantes de la corriente artística Land Art, y establecer el proceso creativo de andar por la naturaleza mostrando acciones de diferentes artistas. Así como creaciones realizadas por mí misma siendo estas llevadas a cabo en el medio natural.

Otro fin de esta investigación sería producir emociones y sentimientos en el espectador. Esto se llevará a cabo mostrando mi deriva en el medio a los espectadores, consiguiendo con ello que estos conozcan una manera diferente de crear arte y conocerse a sí mismos, de manera libre y naturalista. Todo ello se llevará a la práctica y se incentivará con ello a realizar sus propias derivas vivenciales por el campo, observar diferentes obras artísticas, para así establecer un vínculo de unión entre el ser humano y naturaleza.

De este modo, se activa la memoria de quien contemple dichas obras. Buscando conseguir una evolución del espectador, y dejando a su libre disposición cada acto creativo, para que así sea él quien interprete la huella establecida y el recorrido según sus propias experiencias de vida, de esta forma el observador activa un viaje memorístico retrayéndose al artista creador. Por lo tanto, cuando el espectador escucha, observa y lee las imágenes de un proceso creativo de este tipo, está realizando un recorrido mental hasta ese lugar concreto y seguidamente, pasará a construir su propia experiencia. (Soler-Ruiz, M.I. y Martínez-Arenas, A, 2019)

Por ello, con este presente TFM, busco concienciar a toda la comunidad educativa y a la sociedad. Haciendo ver a través de mis derivas la gran utilidad que encontramos en el arte de andar por la naturaleza. Realizando todo ello a través de la experiencia artística y reflexionando con espíritu

crítico del mundo donde nos desenvolvemos. Explorando mediante caminatas y a partir de la creación de obras artísticas significativas en cada recorrido. Soler (1998) afirma “Tenemos la experiencia fijada por una ruta a seguir y las paradas o descansos que realizamos en nuestras salidas, van moldeando y dando forma a nuestra cartografía” (pp. 45-51). Por tanto, cada espectador interpretará el recorrido y reconstruirá las emociones vividas en cada paisaje, alcanzando como fin que el espectador realice sus derivas y cartografías, según su percepción y sus sentimientos.

6. FUNDAMENTACIÓN

Hace más de 50 años y con mayor gravedad actualmente nos encontramos en un periodo muy complejo de estancamiento social y ambiental muy preocupante, donde se está descuidando el lugar que pisamos continuamente. Por ello, veo necesario establecer diferentes pautas de acción y conciencia propia de cada individuo donde se cuide y se proteja el territorio que habitamos. Con esta propuesta se desea conseguir una mayor conciencia por el medio natural, mediante prácticas artísticas basadas en la experiencia emocional, explorando zonas verdes mediante el acto de caminar. Pilar Soto (2018) afirma:

Consciente de la crisis socioambiental actual por la que atravesamos, desde mi posición como artista, analizo la relación que establecemos con el medio natural con la intención de recuperar nuestro vínculo con la tierra desde una perspectiva artística y ecológica (p. 141).

Siguiendo en la misma línea, la artista Verónica Perales (2018), realiza investigaciones que se fundamentan en temas como el deterioro medioambiental, la pérdida de biodiversidad o el sufrimiento animal, como manera de ejercer una ciudadanía responsable, a través de las herramientas que nos ofrecen las prácticas artísticas. El objetivo de sus trabajos es plantear experiencias estéticas, generando entender la ecología a gran escala, suscitar la reflexividad con el sentimiento de estar conectado y ser uno con la biosfera y el cosmos desde el cuerpo. Esta artista otorga bastante importancia al concepto de reflexividad con el medio.

En palabras de Soto (2017) define:

El arte puede ser un dispositivo de conexión. Actualmente están germinando cada vez más prácticas artísticas que mantienen esa concentración por un cambio de consciencia hacia el despertar del “yo ecológico”. El arte puede ser el espejo que interviene entre el reflejo y lo reflejado, entre el interior y el exterior, entre individuo y naturaleza (p.131).

De este modo, considera artistas a aquellas personas guías que dan luz al camino y llevan a la sociedad a la concienciación y a la reflexión. Coincidiendo con Pilar Soto, puesto que para ella las prácticas artísticas deben centrarse en la realización de acciones sociales, donde se aumente la proximidad a la sociedad, estableciendo vínculos de unión con nuestro planeta. Desarrollando en las personas nuevas sensaciones y un afán por descubrir nuevos sentimientos que se esconden tanto dentro de su interior como dentro de ellas, generando una actitud positiva hacia nuestro entorno natural (Soto, 2017).

Según cita Perales, defiende la reflexividad como identidad con el medio desde nuestro cuerpo, “un dibujo como una forma de aprehender y un medio que nos lleva a reflexionar sobre y desde lo otro: la práctica del dibujo es una herramienta de conexión y empatía con ese cuerpo cósmico al que pertenecemos” (Conferencia, 14 de marzo, 2018).

Además, Soto (2017) considera práctica artística como:

La práctica artística actual debe adquirir aquella forma cercana a la profundidad político-espiritual. Entendiendo lo político como la posición comprometida del artista como agente social de cambio ante las problemáticas existentes en su contemporaneidad; y lo espiritual comprendido como la conexión y empatía hacia todos los seres vivos, el entorno y la materia, la consciencia del “yo ecológico” (p.277).

Por ello, Soto hace hincapié en la manera en la que toda la humanidad debe conectarse con la naturaleza, generando una conexión íntima, mental y empática entre el ser humano y la Tierra, siendo el ser humano la mayor fuerza que existe para cambiar la visión actual y actuar comprometido con el medio ambiente. De igual modo, investiga sus reflexiones mediante el dibujo, la fotografía, el vídeo, mediante instalaciones en el entorno natural o urbano. Además, de impartir talleres y conferencias para fomentar la participación y la reflexividad.

Por tanto, veo necesario establecer acciones que se fundamenten en el ámbito artístico, ya que este nos ofrece un amplio abanico de herramientas, siendo estas de gran ayuda para la transformación de la sociedad, consiguiendo establecer en ellos unos hábitos responsables y de cuidado del medio natural, construyendo así un camino lleno de reflexividad y sensibilidad.

Richard Long (2007) considera la existencia de una unión con el paisaje, el cual representa a través de un paseo por la naturaleza. Este artista usa la fotografía y a su vez escribe todo lo encontrado a su paso y que puede llegar a ser relevante, y a partir de ahí, desarrolla su obra. Así, aquello que para unas personas puede no significar nada o no tener importancia, para él puede tenerla y extraer un concepto nuevo de algo que haya encontrado (Gómez Martín, 2009). Sus gustos se caracterizan por lo básico y tranquilo, buscando una relación directa con todo lo natural. La intención de este artista es desarrollar un discurso propio e íntimo con el propio lugar y la naturaleza, esto se traduce en un escrito de su caminata.

En sus obras Long va trazando el camino el cual va caminando en el paisaje, tomando fotografías de los objetos característicos y casuales que va encontrando a su paso, quedando estas fotografías como fiel prueba de su paseo. Por ello, los mapas y la fotografía se convierten en un recurso para mostrar la obra en sí “cuyo proceso permanece presente a pesar de que está congelado por y en una fotografía. (...) La obra de Long, al final, no tiene otra realidad que el momento de su ejecución” (Tiberghien, 1995, p. 135).

De otra manera, el trabajo del artista Dennis Oppenheim, es considerado de mayor impacto en la naturaleza ya que utiliza materiales y maquinarias de construcción para realizar sus acciones, es descrito por Raquejo (1998) como “obras que están conectadas esencialmente a la acción y a la performance” (p. 7). Se basa en la indagación previa e interesada del paisaje en el que va a llevar a cabo su paseo, a través de planos, mapas o fotos realizadas por satélites. En sus obras se centra en el desarrollo del proceso, sometidas estas al paso del tiempo (Gómez Martín, 2009). Esta primera parte de indagación del terreno mediante mapas y satélites que él realiza es parecida a la que voy a llevar a la práctica en primera persona, en el sentido de la realización de un proceso de investigación y exploración del terreno a través de aplicaciones tecnológicas y mapas bidimensionales.

Ilustración 1. Annual Rings, 1968, from Projects (Dennis Oppenheim, 1973).

Además, Oppenheim selecciona lugares a través de una característica más clara, como es la investigación de un terreno concreto, como son zonas desérticas y exploración mediante satélites y mapas. Este aspecto de sus obras se puede observar con más claridad en la ilustración expuesta con anterioridad. Aunque es caracterizado mayormente por representar una acción mediante el arte, siendo más agresivo en vinculación con la naturaleza, característica muy en contra de los demás artistas mencionados, ya que ellos mantenían una relación más cercana entre sujeto, objeto y naturaleza. Este artista está inmerso dentro del movimiento artístico Land Art, pero a excepción de su trabajo yo no usaré para mi práctica artística elementos de construcción, sino elementos naturales con una escasa conservación en el tiempo, acercándome de esta manera más al arte realizado por Richard Long y Hamis Fulton, referentes por excelencia en mi proceso artístico.

Continuando en la investigación nos encontramos otros artistas que trabajan en la naturaleza y que tienen como proceso creativo o forma de creación el andar como práctica artística, son los nombrados en las siguientes líneas y los mayores referentes de mi trabajo.

En la naturaleza podemos encontrar todo tipo de materiales que a simple vista pueden parecer ordinarios o de poca relevancia para la práctica artística, pero, todo lo contrario. El medio nos brinda muchísimos elementos que pueden ser utilizados para crear obras de una calidad exquisita.

El artista trabaja en el medio, lo transforma, en él realiza obras cuya permanencia en el tiempo puede ser escasa. El ser humano se hace dueño de esa zona de naturaleza que está explorando para poder así llevar a cabo el arte que desea. Y esta exploración se produce mediante las caminatas o travesías, elemento de gran importancia durante todo el proceso de desarrollo de mi proyecto. Una definición sobre el andar de Careri (2014),

encaja a la perfección con la idea que persigo, pues este afirma: “Nos liberamos de convicciones postizas y empezamos a recordar que el espacio es una invención fantástica con la que se puede jugar como cuando éramos niños” (p.164).

Andar bajo mi punto de vista consiste en una acción que realizamos por diversos lugares, ya sea parajes naturales o urbanos, con la que buscamos descubrir algo. No realizamos esa acción sin motivo alguno, sino que deseamos encontrar algo que no estábamos buscando. Y puede tanto aportar grandes beneficios al ser humano como no aportar absolutamente nada. Una de las definiciones de pasear que más me gustan o se acercan a mi idea es aquella que el artista Hamis Fulton ofreció sobre el caminar.

Creo que caminar es sagrado. Es sagrado porque une la tierra, la mente y el cuerpo. Los humanos se unen con la naturaleza al caminar. Mi empresa consta de dos partes separadas: primero, el paseo y, segundo, las obras de arte resultantes. Aunque los paseos pueden repetirse, los días nunca pueden repetirse. El tiempo es como un río que fluye. En una sola dirección (Fulton, 2005, p. 233).

Fulton es uno de los artistas más influyentes en mi proyecto, ya que me gustaría conseguir un trabajo con algunas pinceladas semejantes a las que él empleó en sus obras, sobre hacer arte como una experiencia caminando. En resumen, su trabajo se basa en emprender diversas derivas, observando diferentes paisajes o estados por los que pasa la naturaleza. Seguidamente fotografía aquellos en relevancia con cada experiencia vivida. Posteriormente, establece un estudio, escribiendo sobre la imagen palabras, frases o fechas vinculativas con el paisaje que se refleja y expresando a través del texto experiencias o hallazgos surgidos durante las caminatas. Este artista realiza un trabajo poético para expresar recuerdos o

sentimientos surgidos en su caminar. A continuación, se muestra una de las obras las cuales ha ido maquetando, formando paisajes aún más bellos si cabe.

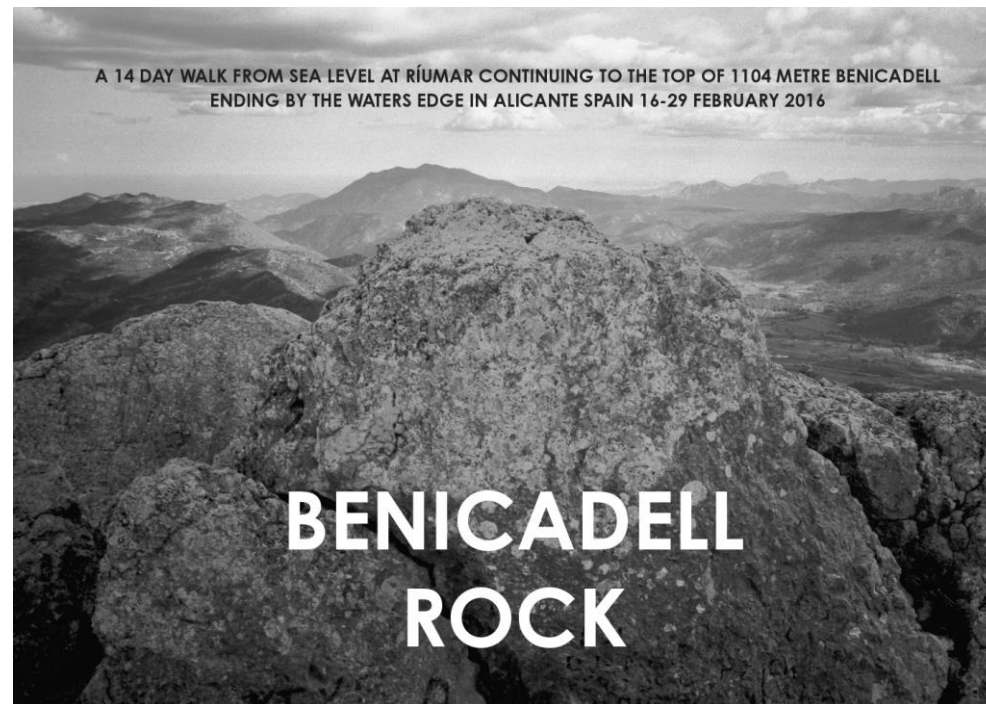

Ilustración 2. Benicadell Rock. (Fulton, 2016).

Fulton (2008) y Thoreau (2010) coinciden ya que relatan el acto de caminar como una forma de arte. Establecen un recorrido en su mapa y mediante recuerdos (fotografías y conceptos), ellos son archivados en un diario de campo, lugar donde cuenta su experiencia conceptual a través de metas profesionales vividas o logros alcanzados (Soler-Ruiz, M.I. y Martínez-Arenas, A, 2019). Dicha idea me parece llamativa ya que se generan en el autor nuevos conocimientos y emociones, quizá nunca vividas una segunda vez, únicamente por medio del acto de andar.

Sin embargo, a pesar de estar de acuerdo con esta definición, es innegable que otros artistas pueden entender de otra manera la acción de caminar. Incluso yo misma, puesto que puede existir una planificación previa a la acción de andar. Utilizando numerosos elementos que nos simplifican esta tarea, como pueden ser las cartografías, elemento que he empleado en la realización de mi proyecto, y que será visto y comentado más adelante.

En este aspecto me inspiré en uno de los artistas más significativos para mí, Richard Long. Este utiliza las cartografías como base en sus intervenciones. Se podría decir que utiliza la naturaleza como el lienzo en el que llevará a cabo su obra, con una preparación previa.

Además, Long considera arte como una experiencia vivida en primera persona sobre el andar. Como observamos en la siguiente imagen de este autor, una línea simboliza la inexistencia del ser o de la acción, a su vez esta línea, representa su huella en ese lugar después de la caminata, perdiéndose por los frondosos árboles.

Ilustración 3. A Line Made by Walking (Richard Long, 1967).

Volviendo a mi propia experiencia, decidí emplear las cartografías por diversas razones, pero una de ellas fue que agilizaría mi trabajo ya que debería preocuparme de seguir lo trazado con anterioridad en el plano, para cuando estuviese llevando a cabo la acción poder anotar todo aquello que me pareciese relevante.

Como he mencionado anteriormente, la acción de caminar no solo tiene que ser realizada en el medio natural, puesto que como he apuntado lo que deseamos cuando caminamos es descubrir aquello que desconocemos, por este motivo andar en zonas urbanas como pueden ser las ciudades es también un buen motivo para llevar la práctica a cabo.

En las ciudades, donde normalmente vemos más vida, no es difícil ver las calles de estas repletas de personas que realizan numerosas actividades. Y muchas de ellas, al igual que puede ocurrir en la naturaleza, no tienen una idea establecida solo caminan intentando descubrir todos los lugares que las zonas urbanas esconden. Según Careri (2014) “Surge en ellos el placer de encontrar nuevos caminos y nuevas certezas, descubren el gusto por construirse un pensamiento con su propio cuerpo, y una forma de actuar con su propia mente” (p.163).

Por otro lado, no todas las personas creen que esto que sugiero es positivo. E incluso durante el desarrollo de mi proyecto les pueden surgir dudas a los espectadores. Ya que hoy en día le damos mucha importancia a tenerlo todo al milímetro puesto que no queremos perder nuestro tiempo, pero esto no es perder el tiempo. Así pues, Careri (2014) afirma:

Hay que aprender a perder tiempo, a no buscar el camino más corto, a dejarse guiar por los acontecimientos, a dirigirse hacia calles inaccesibles en las que sea posible “tropezar” y, ojalá detenerse a hablar con las personas que encontramos, o saber detenerse olvidándonos de proseguir: saber alcanzar el andar sin intención, el andar indeterminado (p 164).

Pues esto es lo que deseo conseguir con mi proyecto que todos aquellos que deseen realizar una acción similar no se detengan a mirar el reloj, que no se pongan límites, busco que al igual que me ocurrió a mí, sean libres, que se dejen llevar y que solo se preocupen de descubrir y de sentir todo aquello que el medio está dispuesto a enseñarnos.

Por tanto, cuando realizamos un recorrido, “en este proceso observamos tres fases fundamentales: exploración, selección, acción” (Soler-Ruiz, M. I. y Martínez-Arenas, A, 2019, p.209). Primero se elige el lugar que queremos investigar, después se explora la ruta y el paisaje mediante documentos o mapas y se establecen los objetivos, por último, se marca el recorrido o ruta y finalmente se actúa. Los procesos de exploración y selección incluyen contemplar el lugar, a través de la meditación y concentración, extraer una serie de fotografías, escritos o dibujos, es decir, diferentes signos de un acto creativo. Para con todo esto terminar despertando de la conciencia. Por todo ello, el fin de la experiencia del recorrido creativo es un crecimiento de la persona, un proceso de vida y una evolución positiva, siendo el resultado final el acto de viajar y recorrer ese lugar. (Soler-Ruiz, M. I. y Martínez-Arenas, A, 2019)

Sin embargo, Martínez del Corral (2006) realiza una investigación más aventurera, ya que únicamente se centra en elaborar un itinerario de viaje y salir a caminar hasta dar con aquello que es de interés para él. Creando recuerdos, activando su memoria, sus viajes y su experiencia de su ambiente, recogiendo todo en una memoria personal de vida.

De este modo, Richard Long, en una de sus investigaciones, como es “A Circle in Huesca” realizada en 1994, recorre unos kilómetros de subida a una montaña y traza la ruta en su ascensión realizando una serie de fotografías, de manera que a cada paso tomaba conciencia de su propio cuerpo,

en un tiempo y espacio determinado. Obteniendo, como proceso el hecho de caminar a través de su experiencia, y como acción la huella de trayecto seguido en un determinado paisaje, quedando como signo creativo las fotografías y los documentos extraídos.

Ilustración 4. A circle in Huesca, (Long, 1994).

La imagen mostrada anteriormente se asemeja al proceso que se quiere llevar a la práctica en el medio, pasando por la acción de caminar y durante un tiempo por el campo en solitario, dando importancia únicamente al paisaje y a tus ideas o sentimientos.

Otro ejemplo podemos encontrarlo mediante la artista Verónica Perales en su obra “Writing letters to the fox” (2018), en esta obra sale a correr por la naturaleza, registra y graba su recorrido mediante un dispositivo GPS. Cuando llega a su destino descarga la distancia que ha recorrido, quedando los datos como unas líneas sobre un mapa. A través de ese mapa dibuja y escribe en el territorio la palabra “fox”. En ese lugar, se muestra la situación de estos animales, así explora el terreno y conoce lugares a escala humana. El resultado es un desplazamiento espacio-temporal a una secuencia de puntos sobre el plano, el cuerpo dibuja y escribe sobre el mapa.

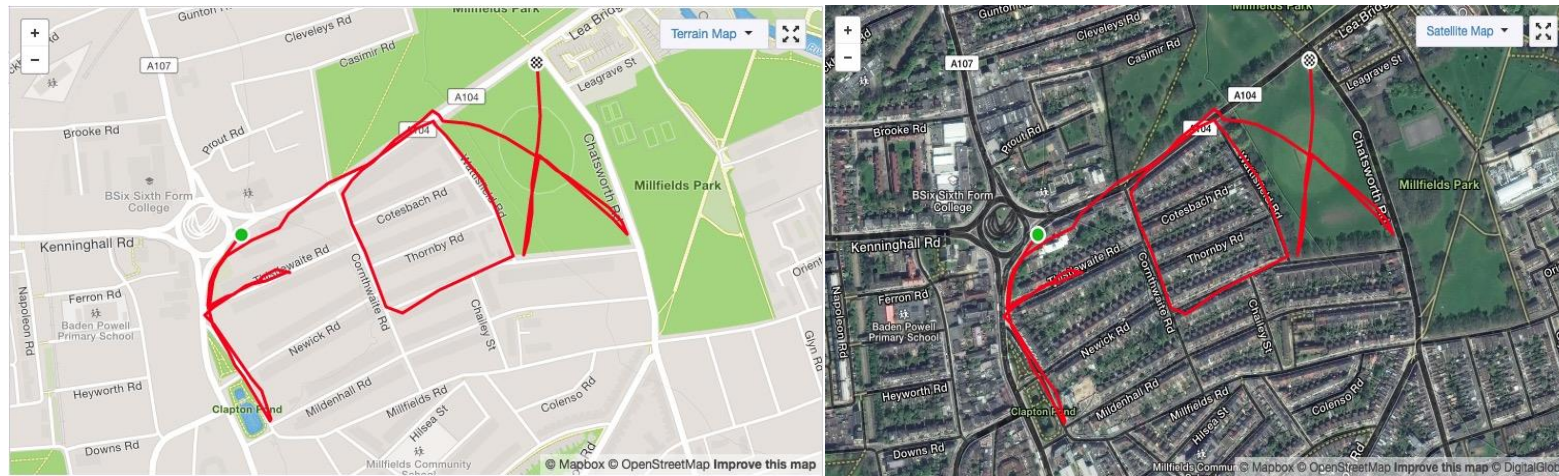

Ilustración 5. Writing letters to the fox (Verónica Perales, 2018).

Perales (2018) afirma “Cuerpo como punta y mundo como papel”. Reivindicándose en el espacio esta problemática. Cuando dibujamos sobre el mapa o realizamos sobre él diferentes líneas, estamos trazando el recorrido, pero también estamos expresando aquello a lo que queremos dar visibilidad.

Como conclusión Perales (2018), hace hincapié en la importancia del proceso y no el resultado, el proceso es lo que merece la pena vivir, un artista va más allá de hacer una producción estética o plástica, busca potenciar nuestros sentidos y aflorar nuestras emociones. Constantemente observamos como se aprecia mayor valor al proceso seguido que a la obra final, ya que dicho proceso es el que te ha llevado a conseguir el objetivo propuesto, estando el proceso cargado de números sentimientos.

Según J.A. Rubí (2012), como sociedad debemos de cambiar nuestra mentalidad y empezar a ver la naturaleza como una parte de nosotros, una parte igual a nosotros, y no como algo diferente o ajeno al ser humano. Con ello me gustaría aclarar la importancia que supone en nosotros sentir y respirar en la naturaleza, escuchando nuestros sentimientos y percibiendo todo lo que esta nos regala.

Hay varias formas de aproximarse al territorio y caminar, una de ellas es a través de la deriva como un método de caminar libremente sin fijar previamente un recorrido. Así, Guy Debord (1958) afirma “El concepto de deriva está ligado indisolublemente al reconocimiento de efectos de naturaleza psicogeográfica y a la afirmación de un comportamiento lúdico-constructivo que la opone en todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y de paseo” (p.54). Siendo la deriva realizada por una o varias personas en solitario y olvidándose de todo, tomando conciencia únicamente del terreno que caminamos y lo que lo envuelve. La deriva tiene por duración máxima las horas de un día, siendo estas horas con luz, y no alejándose

de un barrio concreto. Para ello establecemos un espacio previamente, y lo investigamos mediante mapas. La deriva a veces se fundamenta en el azar, pero pasa por diferentes reglas como establecer anteriormente una serie de rutas o lugares ambientales para explorar según una cartografía psicogeográfica, la duración o extensión del lugar puede cambiar (Debord, 1958).

Un ejemplo de deriva se observa en la siguiente imagen, donde diferentes trozos de mapa se unen mediante un sistema de flechas, significando esta unión un mapa cartográfico de la deriva.

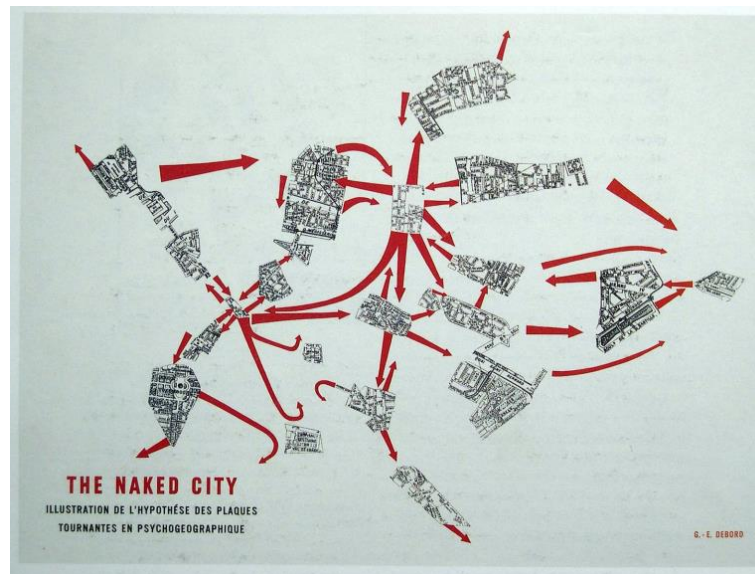

Ilustración 6. Teoría de la Deriva. (Guy Debord, 1958).

Por último, todo lo que se ha recapitulado para la creación de este TFM se basa en las experiencias personales y en las vivencias surgidas en mí misma mientras se llevaba a cabo esta expedición. En cada una de las rutas realizadas he captado la grandeza de todo lo que se ve a través del camino, todos y cada uno de los olores de la naturaleza que es posible encontrar, así como el contacto con todos aquellos elementos que conforman la grandeza del paraje. Y por supuesto todo el arte que se puede encontrar, realizado mediante elementos naturales.

Otra manera de considerar este tipo de prácticas en el medio ambiente es por medio de la experiencia que vive una persona y todo aquello que se genera en su interior mediante su realización. “Práctica artística que se realiza a partir de las vivencias cotidianas como medio de explorar e identificar procesos relacionados con experiencias corporales, mentales, sutiles, instintivas, espirituales en el vivir experiencial sensible y afectivo que atraviesa nuestro cuerpo” (Arbeláez, 2018, p.179).

A la hora de recabar información durante mi proceso de creación, me he ayudado de diversos medios los cuales hacían más fácil captar aquello que buscaba. Estos medios son la fotografía o el vídeo, ya que reflejan la acción de caminar y el proceso seguido durante la realización de mi proyecto. Gracias a ello he podido retratar todas aquellas experiencias que iba sintiendo en cada momento, plasmando así el arte de las figuras o paisajes encontrados, dándole sentido a lo vivido.

Durante mi recorrido he apuntado todo aquello que voy sintiendo durante los diferentes caminos en los que me adentro, todo ello queda reflejado a partir de palabras o reflexiones expresando como me siento o como se encuentra la naturaleza ese día. Todo ello queda reflejado en forma de cartografía o cuaderno de campo.

Una vez te adentras en el paisaje diversos protagonistas van apareciendo durante todo el recorrido, como animales, diferentes estados por los que pisamos como tierra, barro o hierba, diversos tipos de vegetación y de árboles. Donde todos y cada uno de ellos hacen que cada paisaje y que cada experiencia sea única, todos estos detalles han de ser tomados en cuenta, y no se nos pueden escapar.

7. FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA

En esta parte del TFM se describen las fases por las que se pasa para la realización de la obra de creación artística final, pasando por todas y cada una de las fases que se han llevado a cabo. Con ello lo que quiero conseguir es dar forma a mi proyecto, viéndose este como un caminar por el proceso artístico seguido por la autora. Usando distintas herramientas como pueden ser las cartografías como medio para la investigación previa, facilitando información a cerca del terreno y reflexionando de manera constructiva. Las cartografías son métodos de gran valor para fijar barreras entre las personas, los lugares y las cosas. Una vez investigado esto se concluiría con una instalación artística en la naturaleza.

Me gustaría añadir que todo lo mostrado en las fases ha sido realizado de manera bidimensional y tecnológica, es decir, utilizando recursos tecnológicos, como diversas aplicaciones de mapas (My Maps Google y GoolZoom), donde se estudia y selecciona concretamente el terreno a investigar en distintos periodos de tiempo, también se trabaja sobre ellos seleccionando fragmentos específicos, pudiendo establecer comparaciones del territorio a investigar. En suma, se ha trabajado con el recurso tecnológico Thinglink, donde se observa a un golpe de vista, en un mapa rizomático, la zona seleccionada y los recorridos llevados a cabo.

Además se muestra la realización de una agrupación de palabras las cuales han tenido un gran significado para mí a lo largo del proceso vivido en las rutas. Así como diferentes fotografías tomadas en una de las rutas, donde en cada una aparece una palabra, englobando el significado que

para mí tiene dicha fotografía. Y en una segunda parte del trabajo, se muestran estas fotografías con una frase o párrafo ocultando el paisaje o escultura de la imagen.

7.1. FASE 1. INVESTIGACIÓN RUTAS Y ACCIONES PROYECTO: MY MAPS GOOGLE

En esta primera fase, se basa en la investigación de las rutas las cuales van a ser recorridas, así como las acciones que se quieren realizar en el medio. De esta manera nos encontramos con el seguimiento de dos rutas, comenzando desde el lugar de residencia de la autora y terminando por el lugar que se desea experimentar.

La primera de ellas, comienza desde el lugar de residencia propia, pasando por una serie de calles y por el centro del pueblo, terminando como colofón en un fantástico bosque de piedra, en el cual hemos encontrado una serie de esculturas talladas con gran esfuerzo en piedra, todo ello recorriendo y adentrándonos poco a poco en el frondoso bosque.

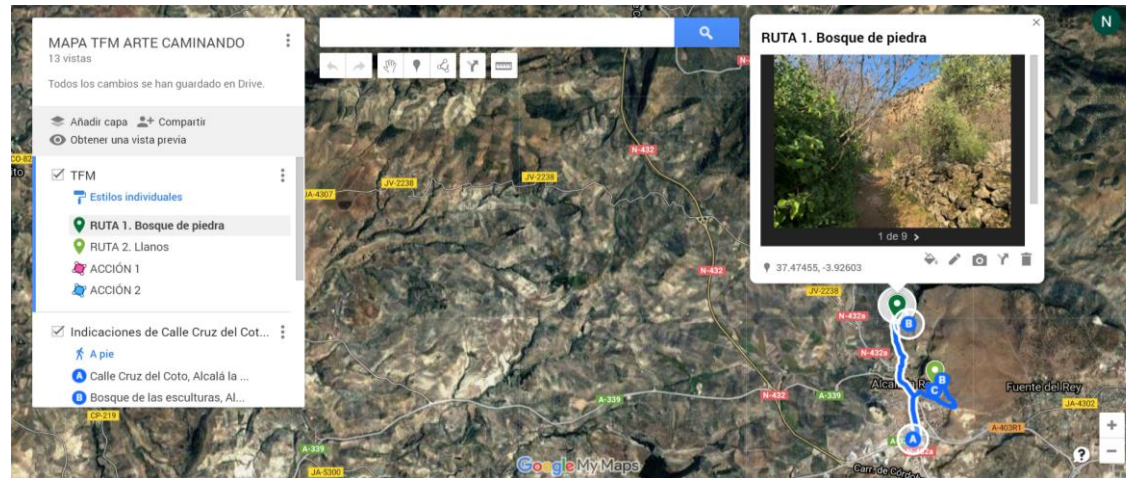

Ilustración 7. Ruta 1. Bosque de Piedra (MyMaps).

Ahora bien, continuando con el caminar como práctica artística, pasamos a recorrer la siguiente ruta, por el paraje de Los Llanos de Alcalá la Real. Es un espacio llamativo que mostramos a través de un video, por el parque de Los Llanos, lugar de desconexión para numerosos ciudadanos del pueblo. Este paraje consiste en una ruta en uno de los lugares con más altitud de este pueblo y con vistas impresionantes. Recorriendo este camino nos encontramos con alguna vegetación común de la zona, como pueden ser almendros.

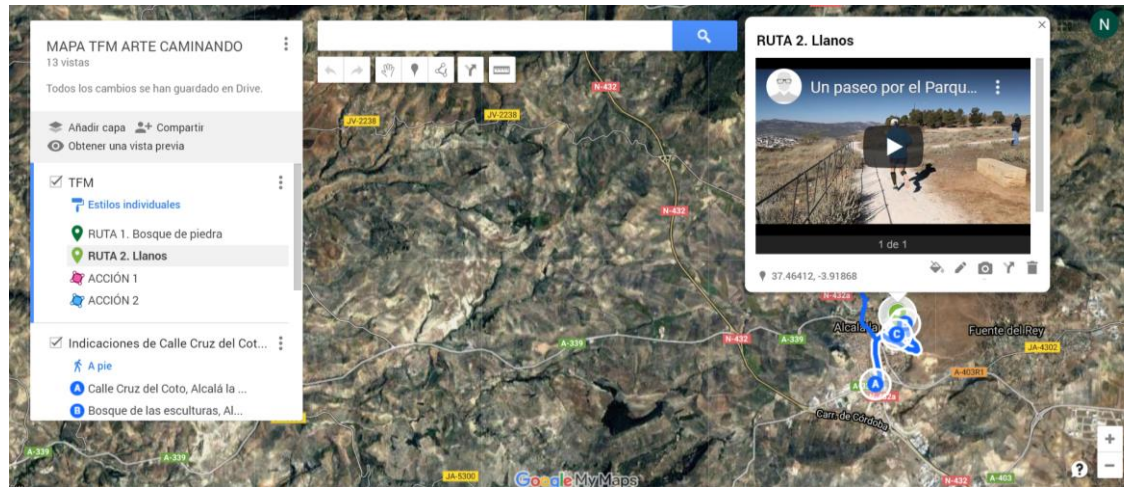

Ilustración 8. Ruta 2. Los Llanos (MyMaps).

Una vez recorridas las rutas mencionadas anteriormente, me gustaría plasmar mis experiencias en otro campo, ya que los trayectos, se encuentran protegidos. Por ello, en este lugar, se va a llevar a cabo una recopilación de mi experiencia vivida en dichas derivas, la cual consiste en la realización de una acción o instalación artística en este campo, donde se representará con signos creativos el recorrido propio experiencial establecido durante las caminatas realizadas en las rutas de Alcalá la Real.

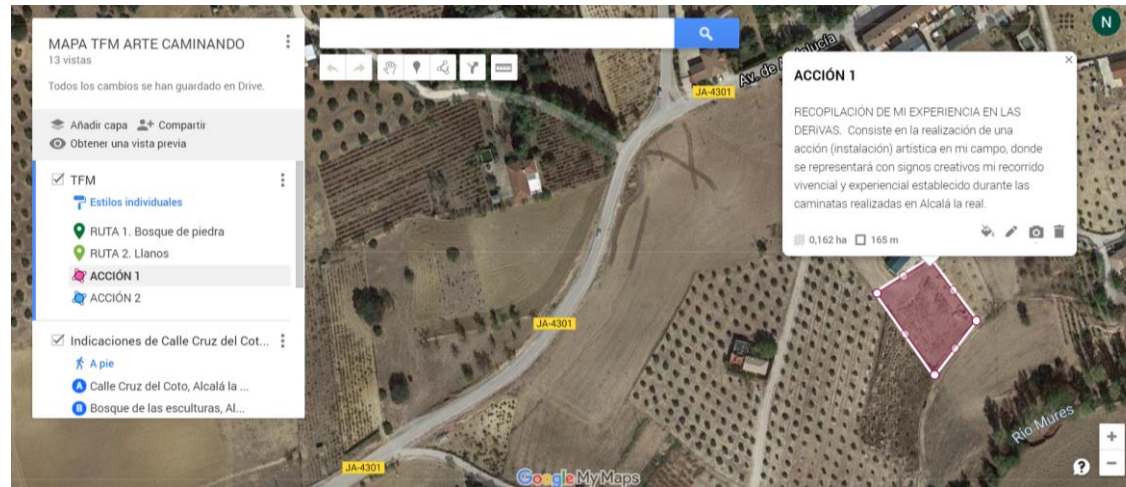

Ilustración 9. Terreno acción e instalación de la experiencia (MyMaps).

En este siguiente punto seleccionado, se llevaría a cabo la acción artística final, la cual se representará con elementos encontrados en la naturaleza durante las derivas realizadas, para así hacer reflexionar a la sociedad sobre la protección del medio natural que nos rodea.

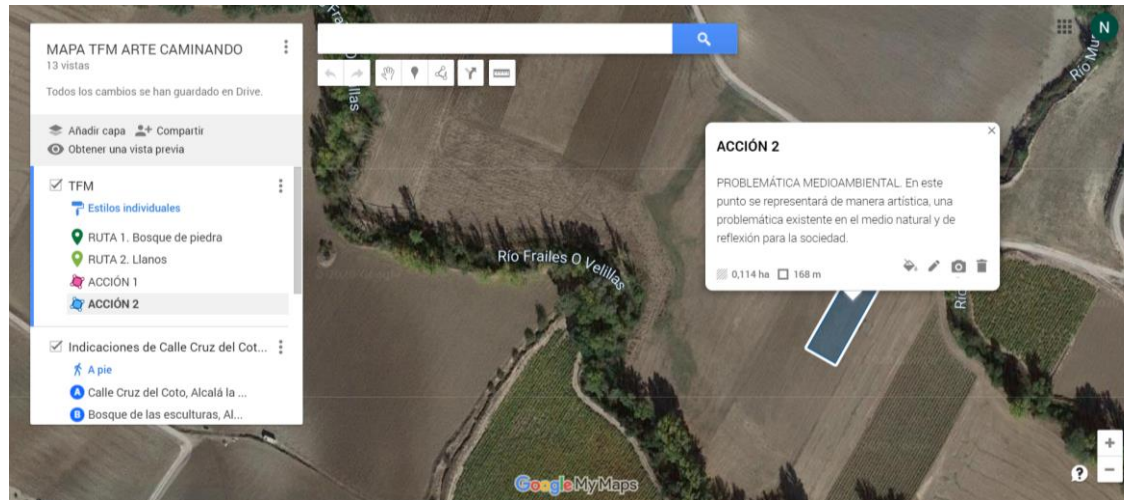

Ilustración 10. Terreno acción o instalación de la obra artística (MyMaps).

7.2. FASE 2. INVESTIGACIÓN BIDIMENSIONAL: GOOLZOOM

En esta segunda fase, continuando con el proceso bidimensional y con la investigación del terreno y los alrededores de las derivas que se van a llevar a cabo, usaremos la aplicación tecnológica *GoolZoom*, donde encontramos información a nivel territorial sencilla. Esta aplicación ha sido utilizada para realizar un estudio más significativo de la zona en la que se van a hacer las salidas experienciales.

Basándonos en la teoría de la deriva y en la psicogeografía, por las que se estudia y experimenta el comportamiento humano de la mano del espacio urbano, estableciéndose un sistema de unas zonas determinadas unidas por diferentes flechas entre ellas. Se realiza un estudio de reacciones y emociones a través de la vivencia en lo urbano, creando espacios que generen situaciones de relaciones entre la ciudad y la llamada por conocer diversos espacios urbanos. Por lo tanto, a continuación, se muestra un mapa el cual sigue un recorrido por las diferentes rutas, uniendo estas entre sí con flechas.

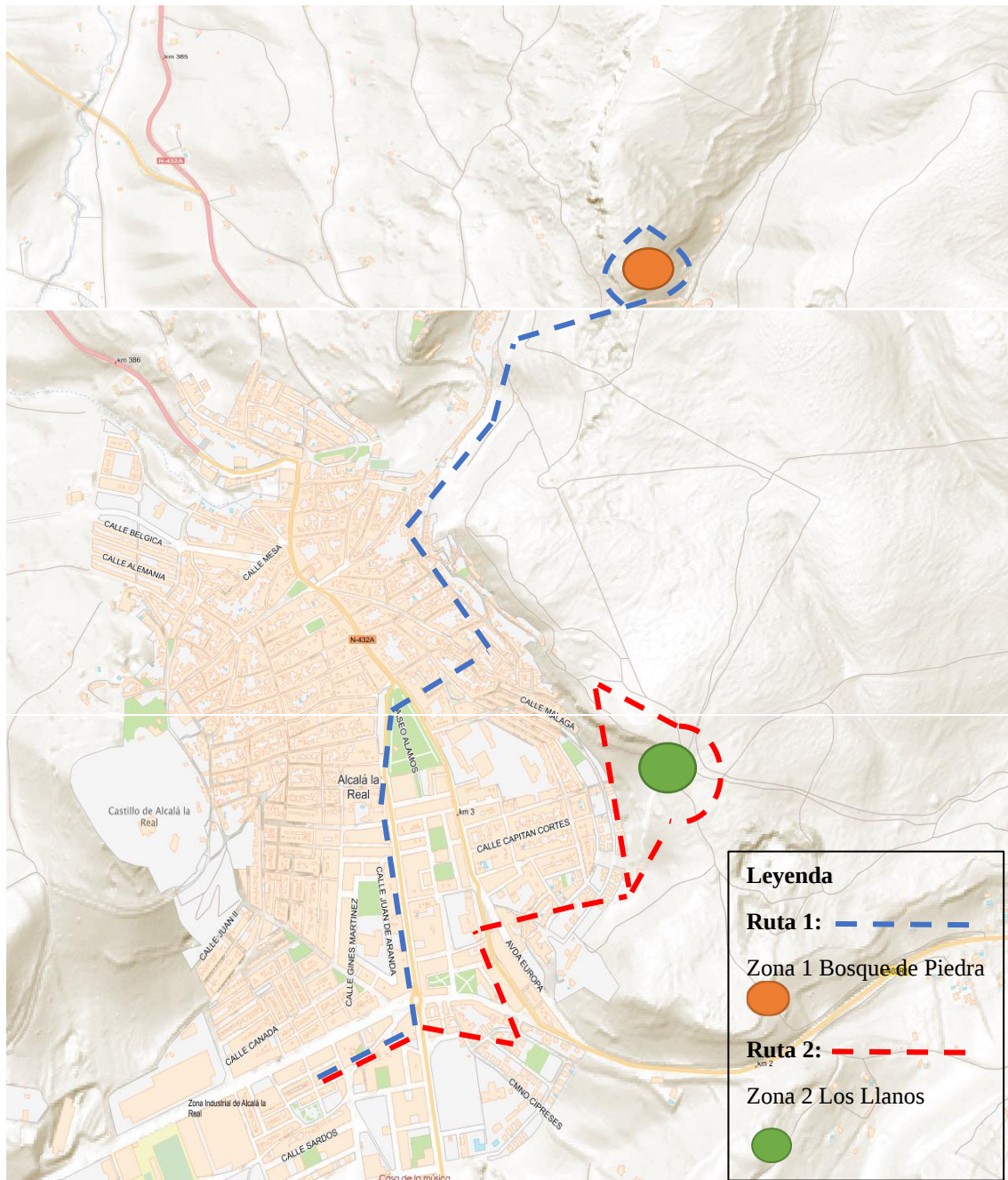

Ilustración 11. Mapa de rutas (GoolZoom).

Para llevar a cabo una investigación más profunda del terreno y de la evolución de la zona a lo largo del paso del tiempo y de los años, se propone una comparación de tres periodos del lugar de las derivas. Esto también ha sido realizado con *GoolZoom*.

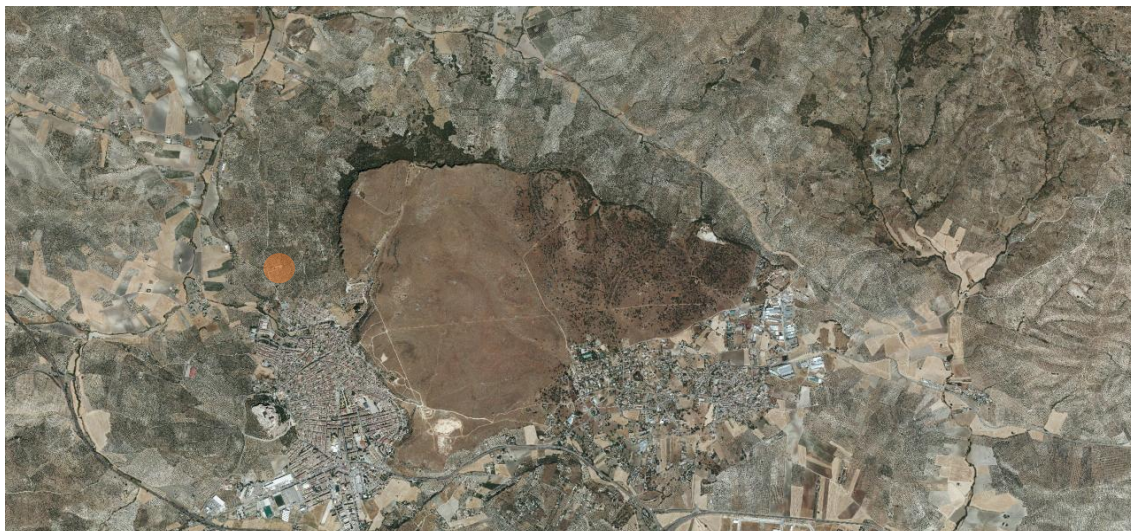

Ilustración 12. Terreno Ruta 1. Bosque de Piedra, 2020 (GoolZoom).

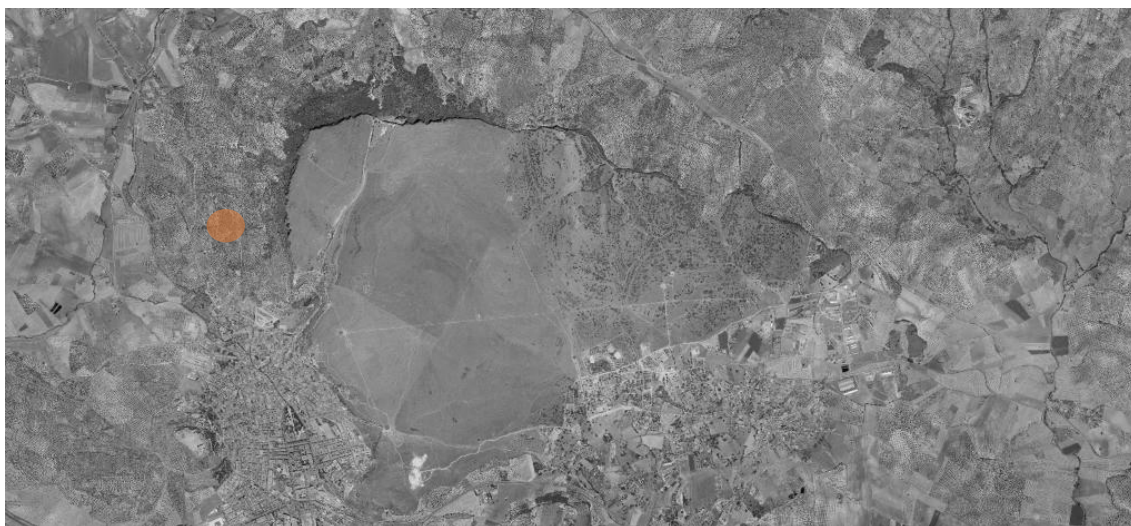

Ilustración 13. Terreno Ruta 1. Bosque de Piedra, 1997 (GoolZoom).

Ilustración 14. Terreno Ruta 1. Bosque de Piedra, 1956 (GoolZoom).

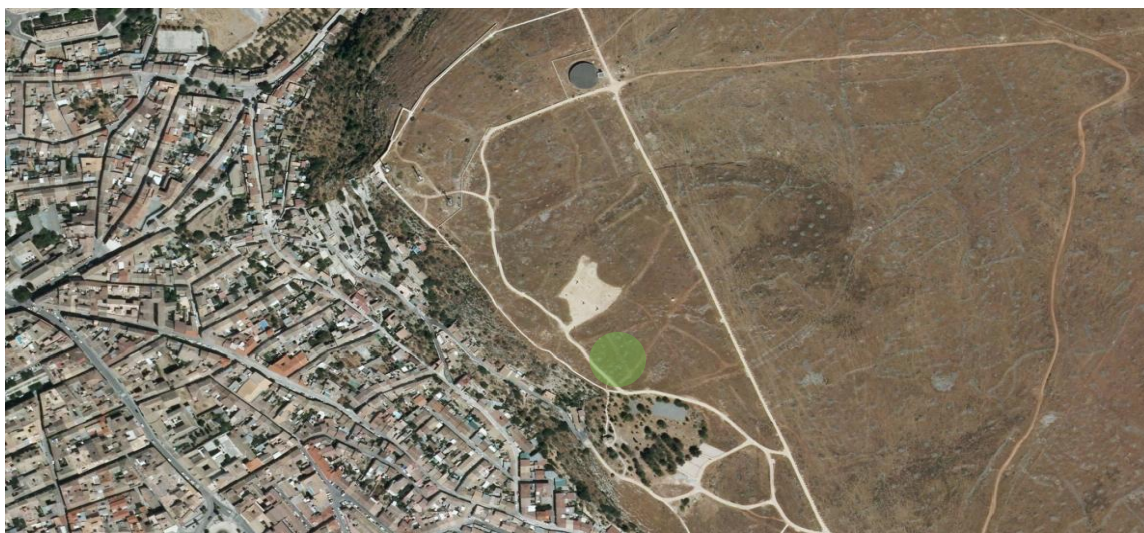

Ilustración 15. Terreno Ruta 2. Los Llanos de Alcalá la Real, 2020 (GoolZoom).

Ilustración 16. Terreno Ruta 2. Los Llanos de Alcalá la Real, 1997 (GoolZoom).

Ilustración 17. Terreno Ruta 2. Los Llanos de Alcalá la Real, 1956 (GoolZoom).

Ilustración 18. Terreno acción e instalación de la experiencia, 2020 (GoolZoom).

Ilustración 19. Terreno acción e instalación de la experiencia, 1997 (GoolZoom).

Ilustración 20. Terreno acción e instalación de la experiencia, 1973 (GoolZoom).

Ilustración 21. Terreno acción o instalación de la obra artística, 2020 (GoolZoom).

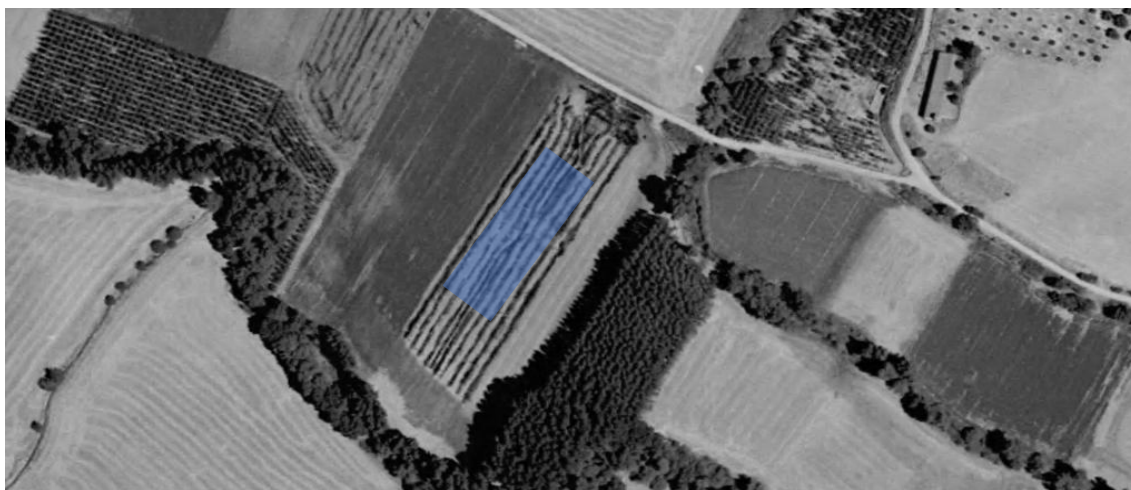

Ilustración 22. Terreno acción o instalación de la obra artística, 1997 (GoolZoom).

Ilustración 23. Terreno acción o instalación de la obra artística, 1973 (GoolZoom).

7.3. FASE 3. APROPIACIÓN DE LA TEORÍA DE LA DERIVA

En esta tercera fase se refleja la realización de una apropiación de la teoría de la deriva en nuestras rutas y lugares de acción o instalación, es decir, se relacionan las partes de la zona establecida en un mapa comparativo. Comenzando por el lugar de residencia donde se impartirá la salida y será a partir de este momento cuando dé comienzo la deriva vivencial. Dicha salida tendrá lugar desde el lugar de residencia de la autora, pasando de la zona urbana del pueblo hasta la zona natural.

Apoyándome en la teoría de la deriva, lo mostrado a través de esta fase es un descubrimiento de mí misma experimentado en el espacio urbano, quedando constancia de ello mediante un sistema de fechas de unión entre los diferentes puntos donde comienza cada acto y donde termina la experiencia. Por ello, podemos llamar a todo lo que se fundamenta en esta teoría estudio de reacciones y emociones que tienen lugar en el recorrido urbano establecido de antemano. Además, esta teoría busca la creación de lugares donde se puedan aflorar vínculos entre la ciudad y la inquietud por conocer lo urbano.

De este modo, y a partir de las nuevas tecnologías que afortunadamente tenemos a nuestro alcance se ha desarrollado un pequeño mapa de los puntos importantes de inicio y de fin de la experiencia. Se muestra el comienzo de las dos rutas, en un trozo de mapa, así como las dos zonas de esas dos rutas y el final de la experiencia donde tiene lugar la acción artística final en el medio natural.

Seguidamente, se muestra un mapa con las palabras más importantes que tienen lugar en el proceso de desarrollo de las caminatas.

ALCALÁ LA REAL

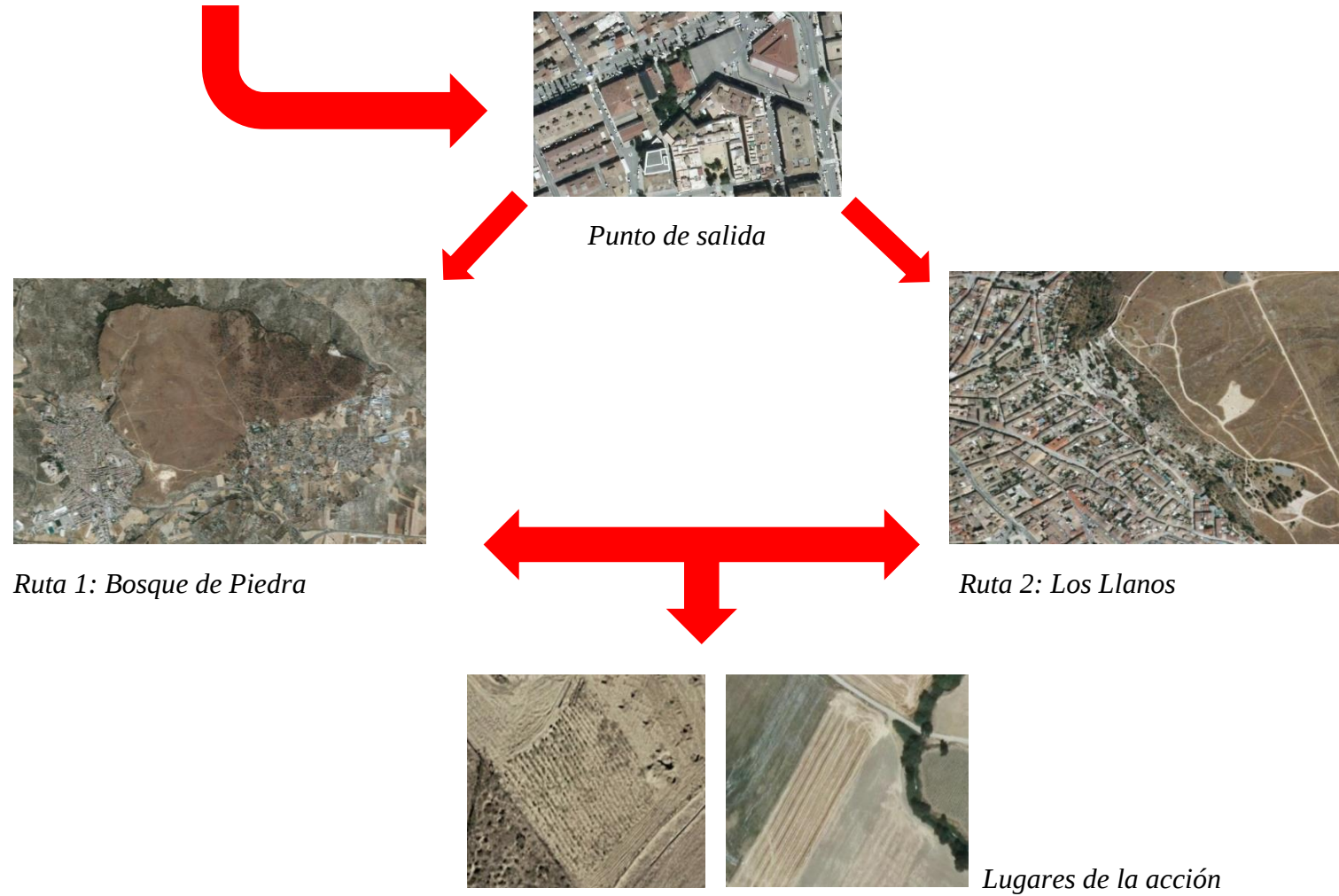

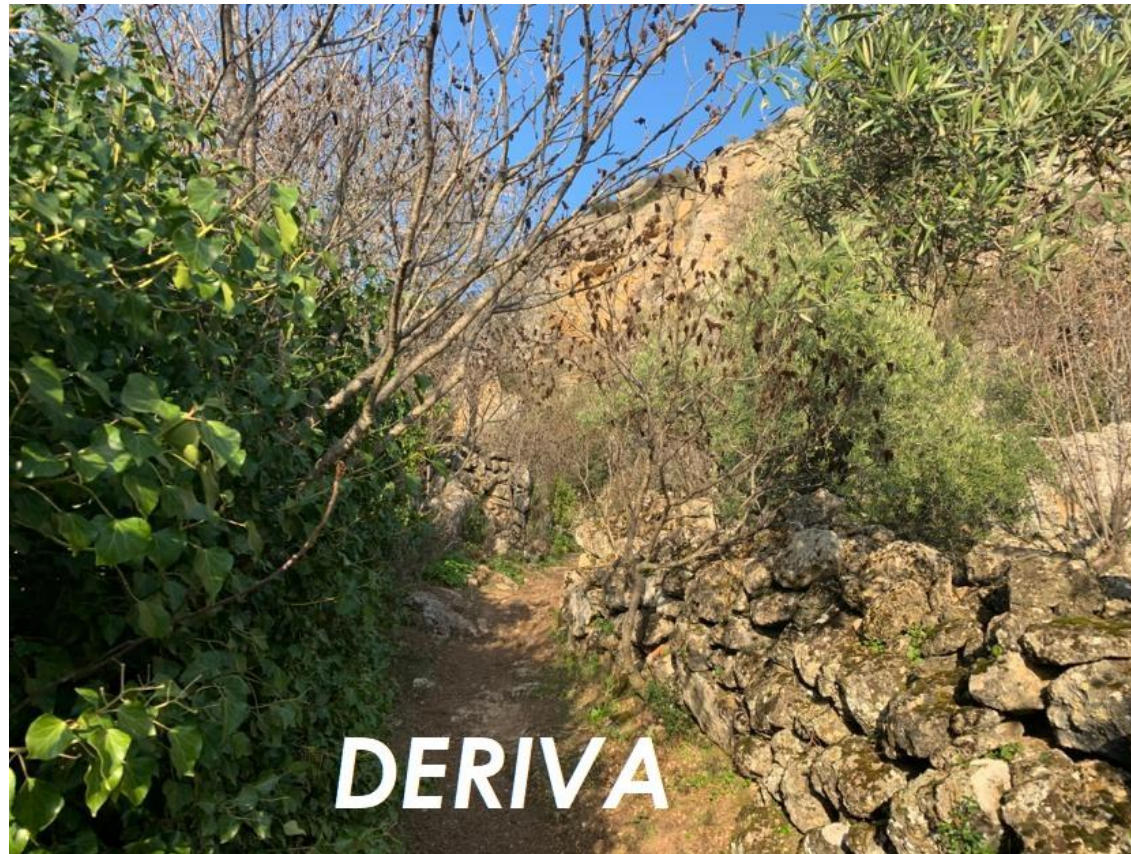
Ilustración 24. Mapa de palabras de la investigación.

7.4. FASE 4. MI EXPERIENCIA CAMINANDO

Esta fase consiste en la experiencia creada durante el recorrido por las diferentes rutas establecidas. Una vez investigado el terreno, me dispuse a crear y dejar por escrito todas aquellas emociones y pensamientos que iban surgiendo en mi a cada paso que daba o a cada hallazgo que iba encontrando durante mi caminata. Además, cada momento que más me llamaba la atención en mi deriva lo iba fotografiando, de manera que quedase constancia del momento exacto en el que se tomó el descubrimiento más significativo para mí. También, podemos observar cómo en cada una de esas fotografías aparece una palabra, siendo esta la primera que se me vino a la mente en ese momento.

En cada estancia destacada anteriormente muestro exactamente como me sentí en ese momento, los pensamientos que vinieron a mi cabeza, y las emociones se iban apoderando de mí en aquel recorrido por el bosque. Todo ello en forma de una frase o párrafo, quedando ocultado con letras la figura o paisaje que hay detrás, dando prioridad en este caso al texto en vez de a la imagen.

Todo comenzó por este frondoso camino que hacía de entrada al famoso, pero para mí desconocido *Bosque de Piedra*, caracterizado por majestuosas esculturas talladas en piedra, donde se encuentran. La primera sensación que manifesté al adentrarme en este camino fue de asombro, a pesar de que se encuentra en el pueblo en el que vivo nunca había estado allí por lo que mi sorpresa fue grata. Al igual le ocurrió a una pareja que estando allí comentaban entre ellos como todas estas obras eran conocidas por muy pocos habitantes de nuestro pueblo, pero a su vez cuan afortunados éramos por poder disfrutarlo.

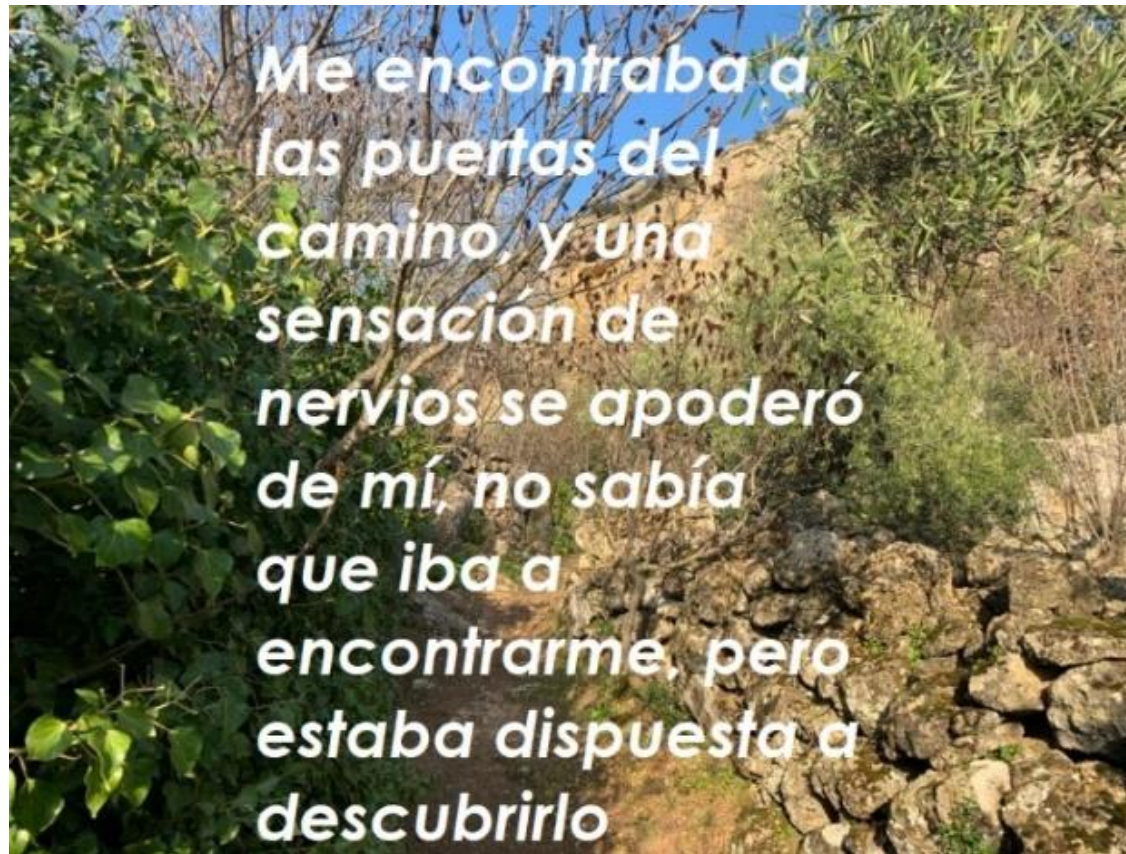

Ilustración 19: Entrada al bosque de piedra, 9 de febrero 2020.

Siguiendo mi camino descubrí una especie de ser humano tallado sobre un gran lienzo de piedra, asombrada por la destreza para conseguir ese realismo en un espacio tan complicado, decidí tocarla para así testificar como de difícil debía de haber sido trabajar esa piedra.

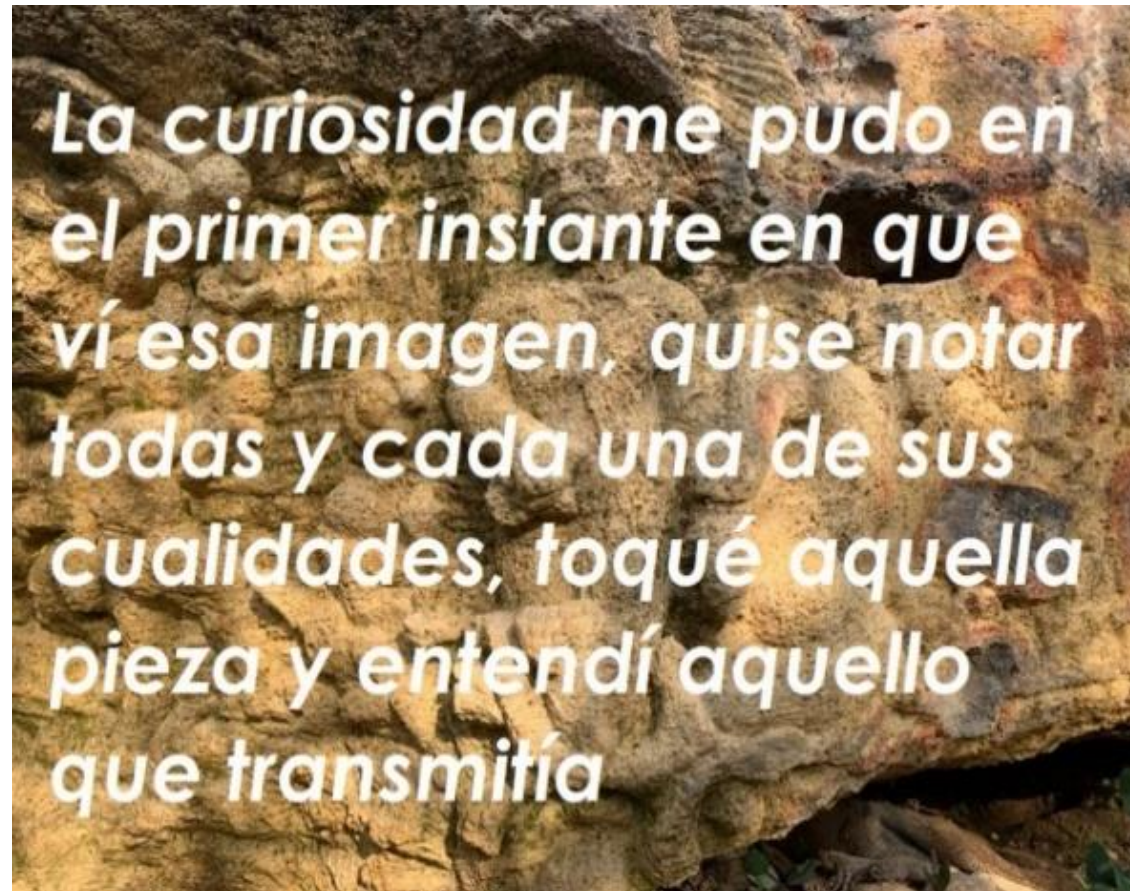

Ilustración 20: Hombre tallado en piedra, 9 de febrero 2020.

Adentrándome de lleno en el bosque, descubrí una escultura la cual me asustó en un primer momento pues no entendía que era aquello que estaba “observándome”. Dando un rodeo sobre ella llegué a la conclusión que estaba delante de un esclavo, ya que se podía ver con claridad como aquel ser tenía las manos atadas a su espalda y como se encontraba este arrodillado.

Pude percibir como la piedra sobre la que estaba tallada era de un tono muy oscuro, relacionándolo de esta manera con el lúgubre significado que el autor quiso plasmar en ella.

Ilustración 21: Esclavo del lugar, 9 de febrero 2020.

Por el contrario, no muy de lejos de nuestro esclavo, encontré una figura totalmente diferente, su piedra era de un tono mucho más claro, y representaba a mi parecer la calma y el descanso de un hombre libre. En esta figura también se observa de una manera clara el rostro del ser y así como sus miembros superiores e inferiores, e incluso llegue a percibir en su rostro una ligera sonrisa.

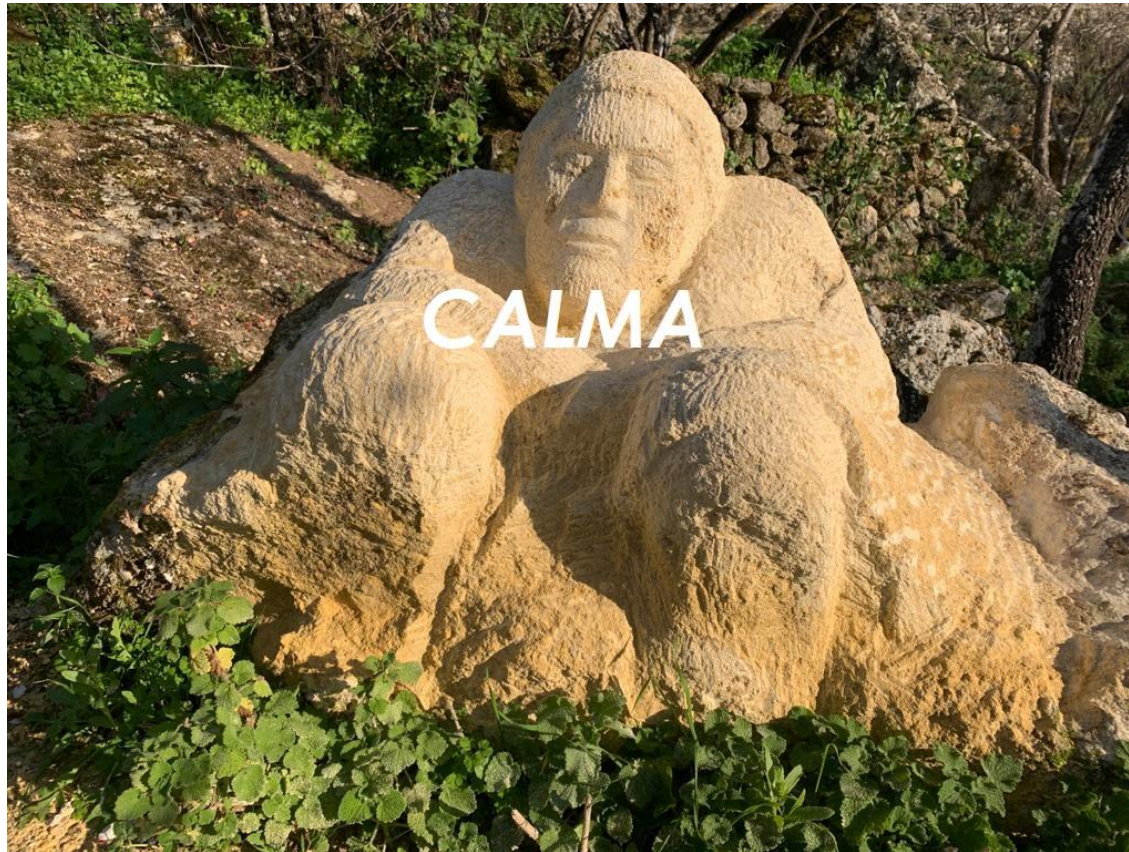
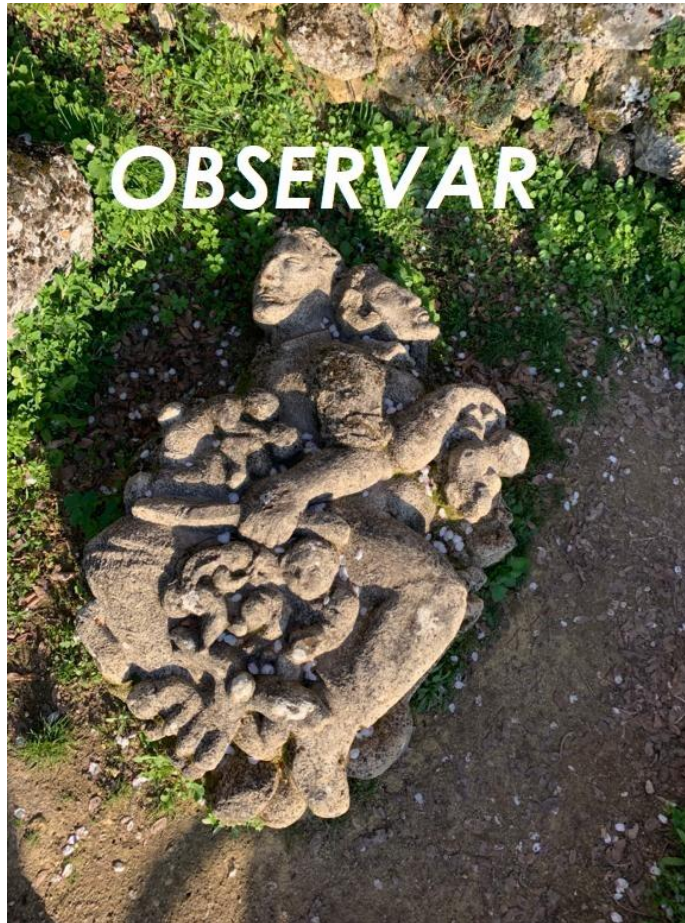

Ilustración 22: Hombre libre, 9 de febrero 2020.

Siguiendo por el recorrido que me marcaban las distintas figuras, me detuve y observé la siguiente figura, la cual se encontraba en el suelo. En ella se refleja una especie de familia que se encuentra muy unida entre ellos y en puro contacto con la naturaleza.

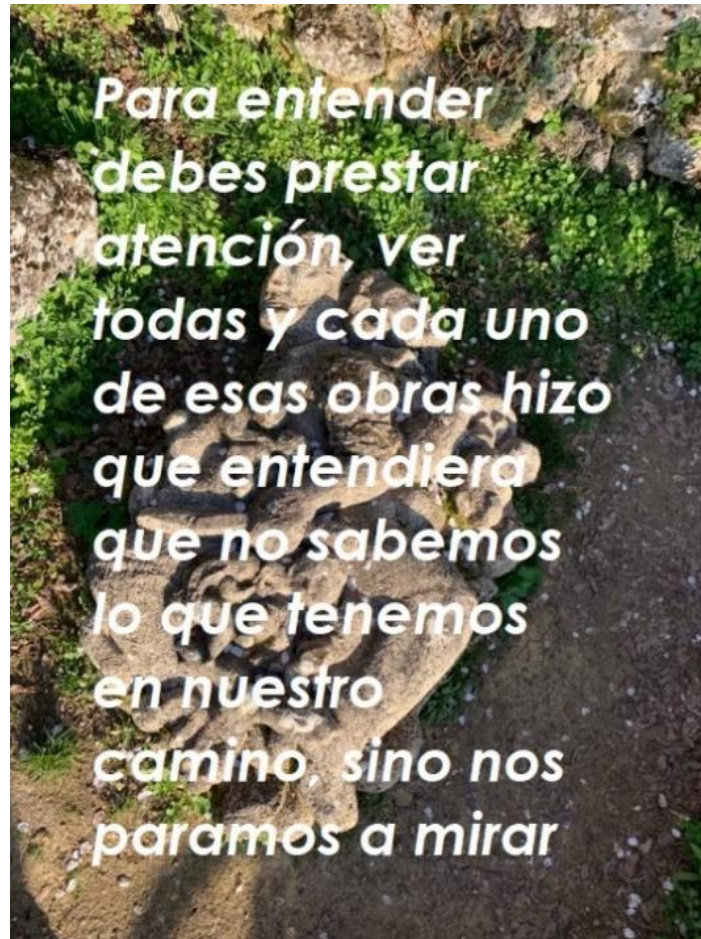

Ilustración 23: Familia tallada en piedra, 9 de febrero 2020.

Continuando mi travesía me encontré con una cueva, la cual fue creada por el mismo escultor de las obras. Utilizaba este espacio para resguardarse del temporal cuando este no le ayudaba a crear. Esta tenía un claro objetivo, no abandonar su obra y seguir creando todas y cada una de las esculturas.

Me adentré en ella, y mis sentimientos fueron diversos, por un lado, incertidumbre, no pensaba que allí una persona fuese capaz de aguantar mucho tiempo debido a sus dimensiones, y por otro lado asombro, me asombré de la capacidad del artista ya que, siendo un lugar tan pequeño, en el que yo misma entré y no podía permanecer de pie en ningún momento debido a su pequeña altura, él tenía la destreza para adaptarse y continuar trabajando.

Él era capaz de refugiarse para seguir creando a pesar de que las condiciones para nada se adaptan a lo que otros artistas pueden encontrar en su taller de trabajo. Y por otro lado de orgullo a como una persona era capaz de dedicar tanto cariño y esfuerzo para que los demás pudiésemos disfrutar de todo aquello.

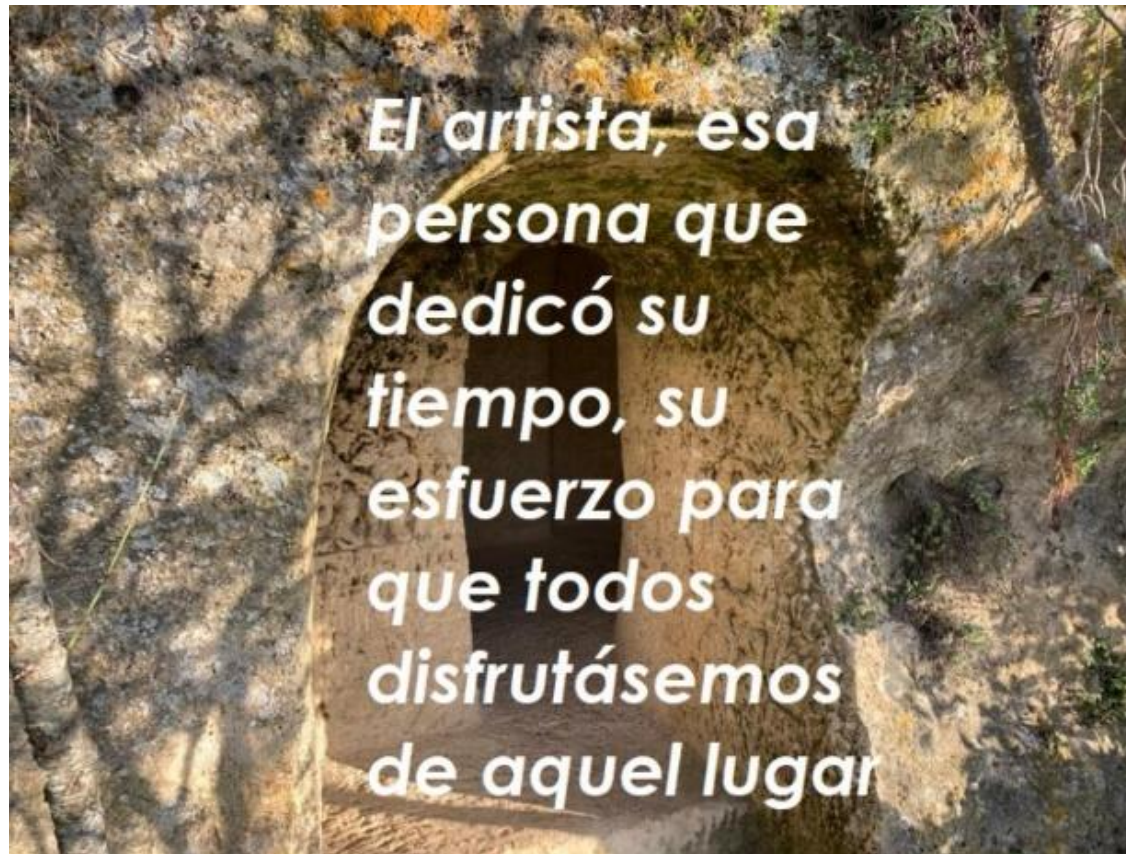

Ilustración 24: Entrada a la cueva, 9 de febrero 2020.

Como colofón y tras subir una pendiente considerable, descubrí al que para mí es el guardián de toda aquella obra. Un animal, una cabra para ser más específica, tallada a partir de un gran bloque de piedra de un tono claro. Esta figura está orientada hacia el pueblo de Alcalá siendo así su vigilante en las alturas. Se considera este punto como mirador de esta ruta, ya que es el punto más alto al que se puede acceder a pie.

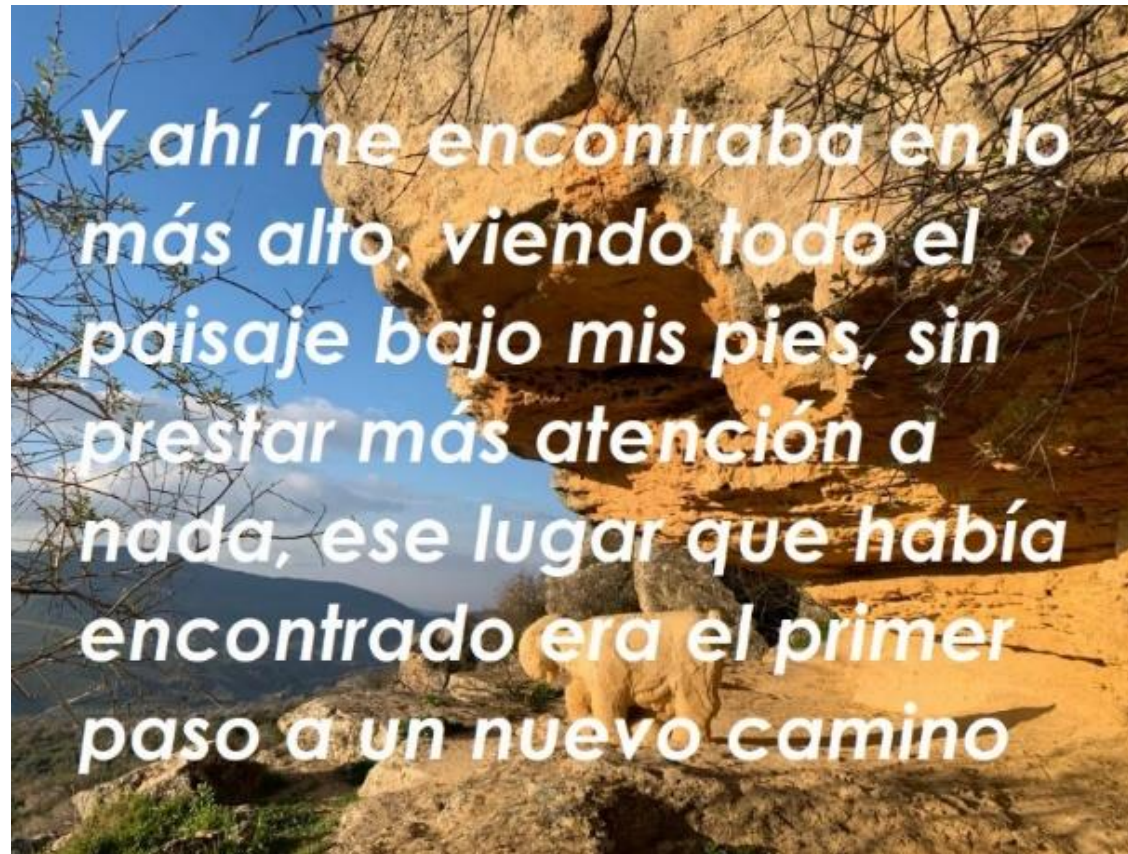

Ilustración 25: Cabra guardián de piedra, 9 de febrero 2020.

Para terminar mi deriva por este maravilloso bosque, decidí sentarme a contemplar todo el paisaje de Alcalá la Real. En un sillón de piedra el cual fue tallado por el propio autor y cuyo fin era observar y contemplar todo aquel pueblo que estaba a sus pies, como hice yo. Es tanto el amor que el autor puso en este bosque que en su pequeña área de descanso creó otra pequeña escultura que para mí representa su propia persona.

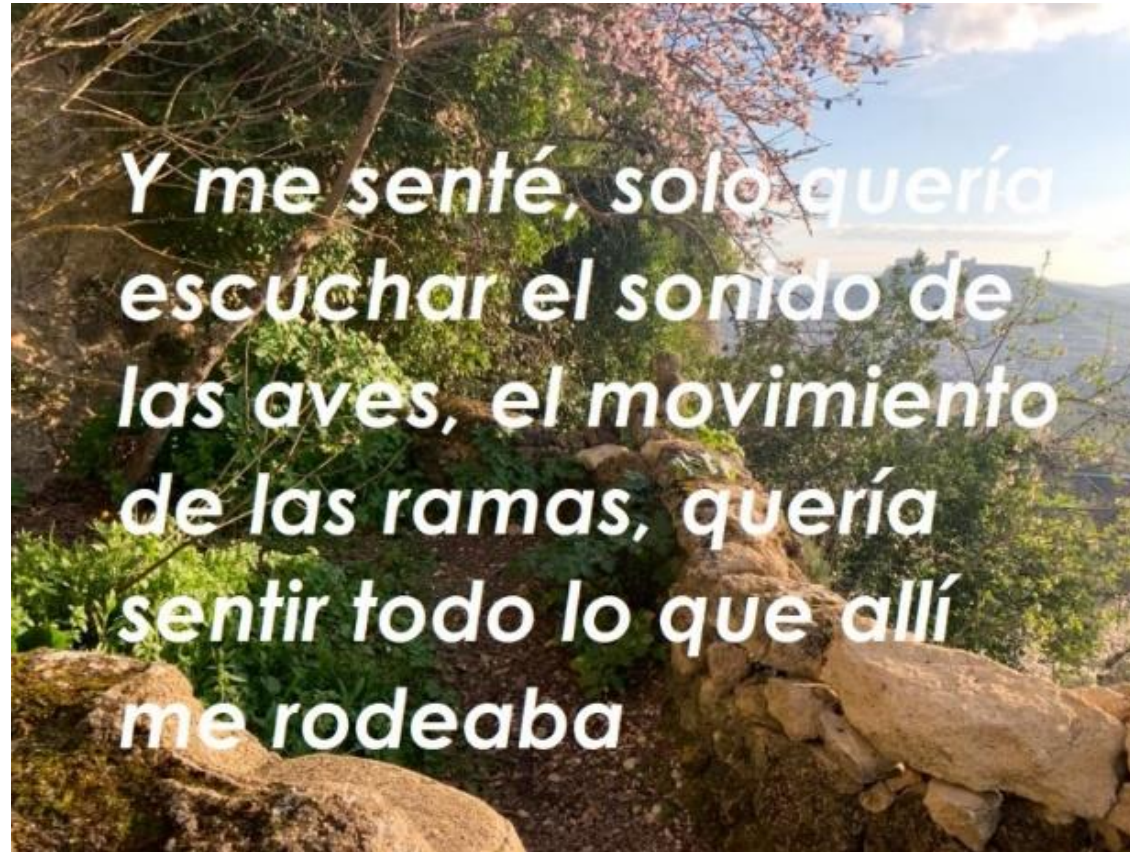

Ilustración 26: Sillón del artista, 9 de febrero 2020.

Ahora bien, en mi camino de vuelta y ya cercana al pueblo, aún no habían terminado las esculturas talladas en piedra y encontré en una gran piedra la talla de dos hombres, uno aferrado a un árbol y otro portando un objeto. Estos seguían mostrando una vigilancia final del camino.

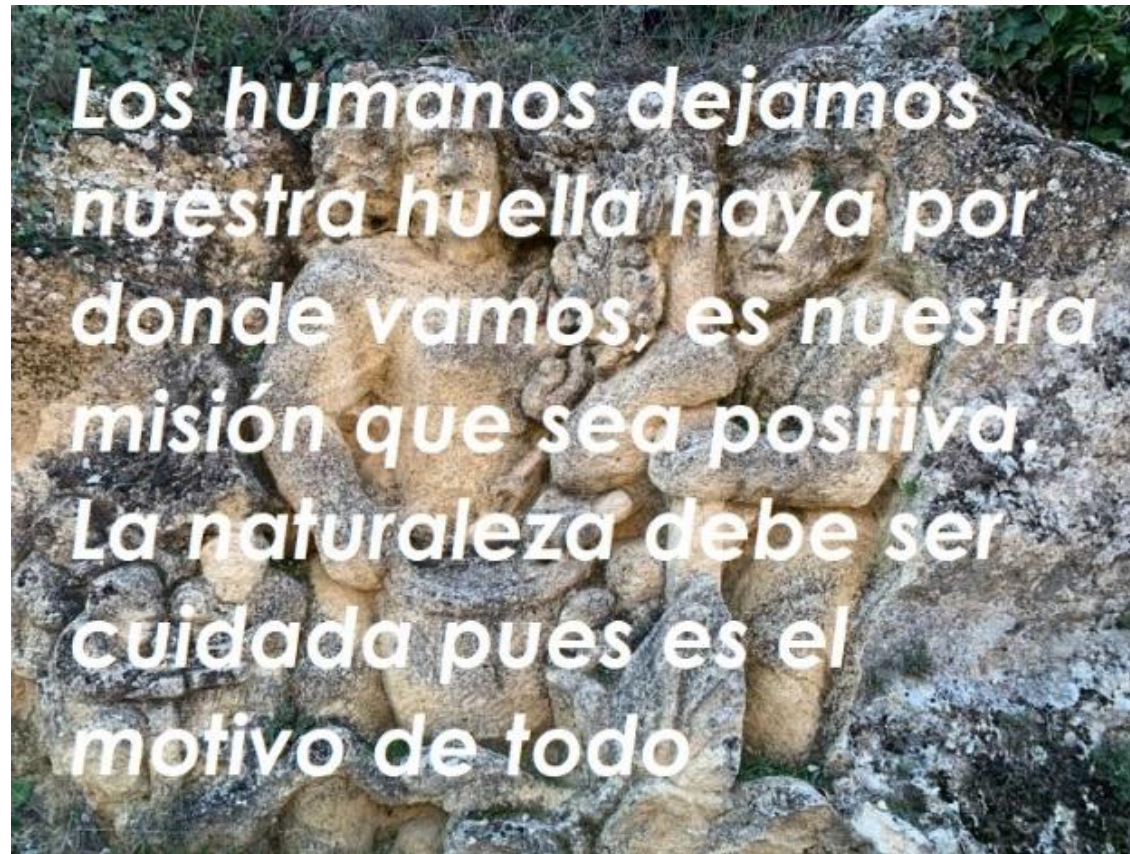

Ilustración 27: Talla a final de camino, 9 de febrero 2020.

Por otro lado, la segunda ruta llevada a cabo por mi parte, llamada *Ruta de Los Llanos*. En este recorrido me apoyé en una aplicación móvil, llamada *Sports Tracker*, a partir de la cual se refleja el camino seguido por parte de la persona. Consta de una caminata marcada por un recorrido desde el punto de salida, en este caso mi casa, pasando por diferentes calles urbanas de la ciudad hasta finalizar en el sitio de investigación seleccionado, en este caso el paraje de *Los Llanos*. A continuación, muestro una imagen más detallada del recorrido establecido.

Ilustración 25. Recorrido Ruta Los Llanos

Para adentrarnos más en este precioso lugar recorrido, comparto una serie de imágenes realizadas en esta zona, fruto de mi experiencia. Estas fotografías muestran un paisaje espectacular y recogen mi deriva en la naturaleza en esta segunda salida.

Ilustración 26. Inicio de esta ruta, 7 de mayo de 2020.

Ilustración 27. Terreno de Los Llanos, 7 de mayo de 2020.

Ilustración 28. La naturaleza en este lugar, 7 de mayo de 2020.

Ilustración 29. Paisaje de la ciudad, 7 de mayo de 2020.

Ilustración 30. Paraje Los Llanos, 7 de mayo de 2020.

Ilustración 31. Diferentes caminos, 7 de mayo de 2020.

A su vez, para el desarrollo de mi experiencia, he apoyado mi investigación en otra aplicación tecnológica, llamada *Thinglink*. Esta muestra a un golpe de vista en un mapa rizomático, una serie de puntos por los cuales se va pasando y adentrándose de manera tecnológica en el recorrido establecido. Por ello, aquí se muestra mi experiencia de una manera más dinámica. El recurso se puede visualizar en los siguientes enlaces:

<https://www.thinglink.com/scene/1327306308600201218>

<https://www.thinglink.com/scene/1327306308600201218>

7.5. FASE 5. INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN LA NATURALEZA

Una vez recopilada la información y establecida la investigación de las zonas, se vivenciaron las diversas caminatas, mediante aplicaciones tecnológicas y cartografías emocionales de todo el proceso, seguidamente se describe la siguiente fase.

En esta fase se quiere mostrar a través de diferentes imágenes las obras realizadas en el medio natural a través de elementos encontrados en mi paseo por las dos rutas establecidas con anterioridad, esto quiere decir, una consecución de acciones efímeras en el tiempo, ya que consistirá en una o varias acciones en la naturaleza, con elementos encontrados durante el proceso de caminar vivido anteriormente. Además de una consecución de sentimientos y emociones que van aconteciéndose a través de la experiencia.

El objetivo primordial de esta investigación sería acercar el entorno urbano a los ciudadanos con las cartografías y derivas, todas ellas mostradas a través de mi experiencia y expresando una serie de sentimientos y percepciones. Incentivando a otras personas a crear su experiencia (conocimientos, vivencias, emociones, sentimientos, etc.) por medio de nuevas trayectorias y siempre teniendo presente la importancia del lugar natural donde se sitúa.

Las acciones se basan en mi experiencia, de manera que quede constancia mediante diferentes imágenes y videos de mi vivencia en la naturaleza. Esto sería una consecución de fotografías significativas realizadas por mí, quedando como producto final un recorrido por una memoria personal de aquellos hallazgos encontrados en el acto de caminar y puestos en común con los espectadores. Las intervenciones consisten en un vínculo de

unión entre pensamientos propios vividos y la naturaleza, todos ellos reflejados a través de elementos encontrados en el lugar donde se llevó a cabo la acción. De manera que finalmente se expongan unas acciones efímeras en el medio, reflejo de mis derivas, y siendo recopiladas todas en esas intervenciones.

Ilustración 32. Acción tras caminar, 7 junio 2020.

Ilustración 33. Cuidar aquello que pisamos, 7 junio 2020.

Ilustración 34. Vivir una experiencia, 7 junio 2020.

Ilustración 35. Marcando un camino, 7 junio 2020.

Ilustración 36. La huella de la deriva, 7 junio 2020.

Finalmente se muestra un video realizado, donde se recogen todas y cada una de las experiencias vividas en las diferentes rutas, todo ello se refleja mediante una consecución de acciones o intervenciones en la naturaleza, siendo estas apoyadas con un trabajo poético recitado durante el transcurso del video, significando mi experiencia vivencial durante todo el proceso seguido. Para ello, seguidamente se muestra el enlace y el código QR donde se podrá visualizar dicho producto final de la intervención, titulado “Marcando un camino”. El enlace es el siguiente:

<https://www.youtube.com/watch?v=8qhYn4aPUGU&feature=youtu.be>

Y el código QR es:

Ilustración 37. Video intervención final en la naturaleza.

8. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, con el análisis de las obras de los diferentes artistas investigados hemos podido comprobar que la naturaleza puede ser el mayor lienzo para todo artista. Por otro lado, hemos podido ver como de la "nada" pueden surgir obras de una calidad impresionante. Cuando decidí adentrarme en este tema de investigación no era consciente de todo lo que podía aportarme.

El arte de alguna manera es placentero y supone avanzar en sociedad viviendo diferentes experiencias, como las vividas en esta experiencia propia. Es por esto por lo que el arte puede ser aquella herramienta que nos lleve a conseguir aquel ansiado objetivo, y de una manera más específica, por medio de prácticas artísticas en conexión con la naturaleza visto durante toda la investigación llevada a cabo.

Las prácticas artísticas en la naturaleza como medio y materia era una práctica desconocida para mí, puesto que a pesar de haber estudiado diferentes formas de arte durante mi etapa estudiantil no se hizo una referencia tan clara a este movimiento, y bajo mi punto de vista puede tener grandes beneficios para nuevas generaciones.

De la misma manera, he conocido nuevos artistas, estos me han servido de inspiración a la hora de llevar a cabo mi proyecto, así como a la hora de plantear mis creaciones artísticas. Como pueden ser Richard Long o Hamis Fulton, mediante el análisis de estos artistas he podido comprobar como de la nada pueden surgir obras de una calidad inmensa, he descubierto cómo se organizan para llevar a cabo la realización de sus obras, así como es su forma de trabajo, todos y cada uno de estos aspectos me han servido de inspiración para progresar durante todo este gran viaje.

Por otro lado, a través de las diferentes creaciones de estos y otros artistas en la naturaleza, he podido ver como con elementos tan “simples”, que vemos a diario, se pueden hacer piezas que, sin duda, podrían estar expuestas en los museos de todo el mundo. Estas han sido capaces de transmitirme grandes emociones y sentimientos en los que no me habría parado a pensar, solo mediante la acción de salir a caminar por diversos lugares desconocidos de mi alrededor.

Del mismo modo, me quedo también con la importancia de haber aprendido a caminar en la naturaleza y sus numerosos beneficios que esta ha aportado en mi interior. Considero por ello que es importante saber cómo realizar esta acción, parándote a mirar todo aquello que nos rodea, fotografiando aquello que te llama la atención y que quieres dejar grabado para siempre, dándole un significado a todo lo que vas descubriendo. Todo ello para adquirir una identidad en esos lugares que he podido recorrer, con el fin de llevar a cabo este proyecto.

A través de la realización de esta práctica artística, en la primera de mis aventuras fui comprobando cada detalle de las esculturas, así como en la segunda ruta por Los Llanos donde iba caminando y explorando el gran paraje y paisaje que tenía frente a mí. Así, nos hemos ido adentrando en cada una de las derivas con mayor ilusión por descubrir nuevos hallazgos y nuevos sentimientos aflorados a cada paso, sintiendo con ello emoción por todos aquellos sentimientos que surgían en mí cuando me paraba a fotografiar cada lugar, o deteniéndome para reflexionar acerca de mi caminar.

En cuanto a la repercusión que he extraído del ser humano en la naturaleza decir que, para bien o para mal, el paso del hombre por la tierra tiene un gran impacto, ya que es capaz de transformar por completo la naturaleza. Es por este motivo por el que debemos centrarnos en enseñar y en

educar a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones, en base a la conciencia ecológica. En el correcto uso de todos aquellos elementos que nos encontramos en todos esos viajes, paseos o rutas que podemos realizar.

La educación ha de tomar un papel relevante en todo esto, debido también a la etapa que nuestro planeta está atravesando, una etapa de numerosos cambios climatológicos los cuales afectarán a la vida de todo ser vivo si no se hace nada para remediarlo. Los niños y niñas de todo el mundo deben entender la necesidad de cuidar aquello que nos rodea, y para ello los adultos deben ser capaces de inspirar en ellos un pensamiento ecológico, basado en el respeto y en el amor por la naturaleza. Y que mejor manera de hacer y de combatir todo esto que usando como medio el arte.

En otras palabras, es por este gran motivo por lo que la educación debe amoldarse a estos cambios, y dejar de lado los métodos de enseñanza tradicionales, basados en conceptos y teorías, por una nueva metodología que se adapte a los tiempos en los que vivimos, y que sea más práctica para el alumnado. Dejando de esta manera que ellos mismos desarrollen el espíritu por el medio mediante la creatividad.

En efecto, durante todo el desarrollo de este trabajo defiende la necesidad de una nueva educación donde el arte y la práctica de andar pase a ser desarrollada. Pues considero firmemente que los niños y niñas son más capaces de comprender, asimilar conceptos y desarrollar valores como la empatía, sintiendo que razonando. También, busco animar a los espectadores, tanto del proceso artístico realizado como de la obra artística final llevada a cabo, a realizar por ellos mismos esta experiencia y que nazcan en ellos como en mí una serie de sentimientos positivos, emociones y pensamientos reflexivos que todos tenemos escondidos en nuestro interior, pudiendo ser llamados por medio de la experiencia de andar por diferentes lugares cercanos a sus viviendas y siendo recordado en sus memorias como acciones positivas y de gran valor en sus vidas.

Después de la realización de esta investigación hemos observado numerosos beneficios que se pueden extraer de la realización de este tipo de prácticas artísticas, como pueden ser la manipulación de los elementos naturales encontrados en las diversas caminatas, para activar procesos creativos del espectador o de la persona que efectúe su deriva experiencial.

De este modo, se generan vínculos afectivos y emociones con el entorno natural que nos rodea, es decir, se crea una conexión entre el ser humano y lo bello del paisaje encontrado, siendo este diferente para cada observador.

Con la obra artística final se han querido mostrar los procesos de creación de una obra de arte en el paisaje, coincidiendo con comportamientos muy ancestrales que hemos tenido, por ejemplo, en este producto artístico observamos como se intenta unir o entrelazar elementos de la naturaleza en función de experiencias o emociones, siempre vinculados con el caminar.

En la práctica artística se ve el arte como una disciplina de creación entre el individuo y la naturaleza, provocando una reflexión y empatía en el espectador. Los vínculos afectivos y emociones buscan una transformación positiva del paisaje que investigamos y vivimos, a través del arte de andar por la naturaleza. Generar empatía en el observador de la obra hacia el territorio natural, así como concienciar a través de la acción realizada.

En la misma línea, no nos podemos olvidar del papel que tiene el ser humano en la naturaleza y su estrecha relación que mantiene con ella. Hemos querido hacer ver como se relaciona el artista con los diferentes recorridos establecidos, como genera el cuerpo un aprendizaje de cada lugar al que se enfrenta y su manera diferente de percibir el entorno en cada una de ellas a la hora de expresar sus sentimientos, y el contacto que

se establece entre ellos. Vemos el cuerpo como un medio de expresión capaz de generar sentimientos y emociones cercanas al autor. Una manera de expresión que decidí utilizar fue la poesía, la cual hizo extraer mi lado más reflexivo en cada fotografía que realizaba.

Finalmente, comentar que he construido un aprendizaje nuevo que ni tan si quiera yo podía imaginar que existía en mi interior, gracias a la naturaleza, a mis paseos por cada uno de estos lugares cercanos a mí, pero tan desconocidos para mí. Puedo decir que la naturaleza escondía algo que yo no conocía hasta el momento y me ha ayudado a retraer recuerdos a mi mente, así como construir nuevos recuerdos los cuales permanecerán en el tiempo. La experiencia nos da ese poder de vivir las cosas de primera mano en el lugar exacto del recuerdo.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arbeláez Grundmann, M. J. (2018). El arte de andar en la naturaleza. *Calle14: revista de investigación en el campo del arte*, 13 (23) pp. 170-

185. Recuperado de <https://doi.org/10.14483/21450706.12997>

Careri, F. (2014). *Walkscapes : el andar como práctica estética* . Editorial Gustavo Gili.

Debord, G. (1958). *Teoría de la deriva, Internationale Situationniste*. Traducción extraída de Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte, Madrid, Literatura Gris, 1999. pp. 54-57.

Delgado, F. J. (2013). *Arte y Naturaleza: Land Art como recurso didáctico* (Doctoral dissertation, Tesis doctoral). Consejería de Educación, Junta de Andalucía. Recuperado de http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/14022013/42/esan_2013021411_9145208/ADO24/ado24_1p2/01.pdf

Fulton, H. (2005). *Si no se camina, no hay obra*. MADERUELO, Javier (Ed.), Diálogos Arte Naturaleza, Fundación César Manrique, Lanzarote, 2005.

Fulton, H. (2008). *El camino: Rutas por la península ibérica*. Badajoz: Fundación Ortega Muñoz.

Fulton, H. (2016). *Benicadell Rock*. Fundació Per Amor a l'Art. Colección INELCOM, Pozuelo, Madrid. Recuperado de

https://fpaa.es/pt_arte/hamish-fulton-trabajo-en-proceso/

Gómez Martín, L. J. (2009). Breve introducción al Land Art. *Revista de Claseshistoria*, 43, 20-25. Recuperado de

<http://www.claseshistoria.com/revista/index.html>.

Hernández Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI* 26, 85-118.

Kastner, J. y Wallis, B. (2005). *Land art y arte medioambiental*. London: Phaidon.

Long, R. (1994). *Centro de Arte y Naturaleza*. Fundación Beulas, Huesca. Recuperado de <http://www.cdan.es/arte-y-naturaleza/richard-long-a-circle-in-huesca/>

Long, R. (2007). *Walking and marking*, Edinburgh: National Galleries of Scotland, cop.

Martínez de Corral, L. (comis.). (2006). *Olafur Eliasson: Caminos de Naturaleza*. Madrid: Fundación Telefónica / La Fábrica.

Oppenheim, D. (1968). *Art Institvte Chicago*. Creative Commons Zero (CC0). Recuperado de

<https://www.artic.edu/artworks/233304/annual-rings-1968-from-projects>

Perales, Verónica. (marzo de 2018). Dibujar para Mirar: ecoartivismo, ecofeminismo y cosmosis. En M. Hernández (Presidencia), *POST-ARCADIA 2. ¿Qué Arte para qué Naturaleza?* Conferencia llevada a cabo en el VIII Curso de introducción al arte contemporáneo, Centro de Documentación y Estudios Avanzados De Arte Contemporáneo, Murcia.

Raquejo, T. (1998). *Land art* (Vol. 1). Editorial Nerea.

Rubí Barquero, J. A. (2012). Educación con raíces ecológicas. *Revista Electrónica Educare*, 16(2), 207-215. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=1941/194124286014>

Soler Ruiz, M. I. (1998). Reflexiones en el espacio: Incidents of mirror-travel in the Yucatan, Robert Smithson.

Soler-Ruiz, M.I y Martínez-Arenas, A. (2019). Mapas de la memoria. Un itinerario artístico. *Revista Antropología Experimental*, 19 (19), 207-216. Universidad de Jaén (España). Recuperado de <https://dx.doi.org/10.17561/rae.v19.19>

Soto Sánchez, P. (2018). Sinergias en la obra “Radici in equilibrio”. Una estrategia artística de transición hacia la concienciación ecológica. *Tercio Creciente*, 13, 139-154. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.17561/rte.n13.10>

Soto Sánchez, P. (2017) Arte, ecología y consciencia. Propuestas artísticas en los márgenes de la política, el género y la naturaleza. Tesis Doctoral, Universidad de Granada. Recuperado de <http://digibug.ugr.es/handle/10481/47837?locale-attribute=en>

Soto Sánchez, P. (2017). Arte- Naturaleza-Ecología. Milan. Recuperado de [http:// pilar-soto.wixsite.com/art-nature-ecology](http://pilar-soto.wixsite.com/art-nature-ecology)

Thoreau, Henry D. (2010). *Caminar*, Ardora Ediciones, Madrid.

Tiberghien, Gilles A. (1995). *Land Art*. Londres: Art Data.