

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

OBRAS EN LA EXPOSICIÓN

Gabriel Ruiz Larrea

Arqueología de la contención V2 [*An archaeology of containment V2*], 2019

Escultura e instalación, medidas variables

Cortesía del artista

Interesado por las relaciones entre estética, territorio y paisaje, las obras de Gabriel Ruiz Larrea se centran en cuestiones como la arqueología crítica, la ecología política y la necesidad de trascender el binomio naturaleza-cultura. En *Arqueología de la contención V2* la protagonista es la trinitita —un tipo de vidrio también conocido como vidrio de Alamogordo—, cuyo origen es resultado de la vitrificación de las arenas del desierto de Alamogordo, en el estado de Nuevo México, como consecuencia de la primera explosión nuclear de la historia, la prueba armamentística llevada a cabo por los Estados Unidos el 16 de julio de 1945, que hizo fundir la arena a una temperatura hasta diez mil veces superior a la de la superficie del sol. La especificidad de este vidrio de color verde claro es su condición de material radiactivo, aunque puede ser manipulado sin peligro. De ahí que la montaña que aquí se nos presenta defina un campo de tensiones a su alrededor, generando un territorio en expansión que desafía nuestra noción de límite, protección, toxicidad y seguridad.

Ana Vaz y Tristan Bera

A Film, Reclaimed, 2015

Vídeo (19' 36'')

Cortesía de los artistas, con la ayuda de Anna Sanders Films / Light Cone Distribution

La artista y cineasta Ana Vaz utiliza en sus obras distintos elementos audiovisuales —material de archivo, secuencias documentales y cinematográficas— para analizar las fricciones que se hacen patentes en los espacios naturales cuando estos son intervenidos por la mano del hombre. Tristan Bera es también artista y cineasta, su práctica incluye el comisariado de exposiciones, la escritura crítica y la performance. *A Film, Reclaimed* [Un film, recuperado] surge como una conversación visual entre ambos en la que debaten sobre la crisis ecológica actual incorporando imágenes catastróficas y narrativas poéticas desarrolladas por la cultura cinematográfica. Tal y como proponen en esta obra colaborativa, la historia del cine coincide en el tiempo con el desarrollo del Antropoceno y, por lo tanto, se hace eco de la crisis política, económica y social que conlleva esta nueva era.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

HeHe

Domestic Catastrophe No 2: Prise en charge, 2012

Toma de corriente eléctrica, temporizador y máquina de humo, 40 x 40 x 40 cm

Cortesía de los artistas

Las obras de HeHe —pareja de artistas formada por Helen Evans y Heiko Hansen— exploran las estéticas del ambientalismo y la tecnología. Sus intervenciones, polémicas e irónicas, son a menudo prototipos en funcionamiento de lugares y objetos imaginarios. La serie *Catastrophes Domestiques* [Catástrofes domésticas] se fundamenta en experimentos que alertan del consumo energético de los electrodomésticos de uso cotidiano. Una pieza de la serie, *Prise en Charge* [Enchufe], consiste en una toma de corriente que exhala humo, de manera que devuelve a los consumidores la contaminación creada por su gasto energético. Esta obra, que despierta una sonrisa pero también resulta inquietante, establece una relación directa entre el lujo de la tecnología y los efectos que provoca. Casi siempre imperceptibles para el consumidor, estos efectos regresan aquí bajo la forma de un humo contaminante que perturba la comodidad del hogar.

SUPERFLEX

Western Rampart, 2018

Video (16')

Encargado por KØS. Desarrollado con la ayuda de DFI y realizado con el apoyo de la Danish Arts Foundation

Con una práctica diversa y compleja que involucra arte, diseño e incluso plataformas de experimentos comerciales, el grupo de creadores daneses SUPERFLEX, formado por Rasmus Nielsen, Jakob Fenger y Bjørnstjerne Christiansen, desafía el papel del artista en la sociedad contemporánea y explora la naturaleza de la globalización a través de proyectos colaborativos. *Western Rampart* es la traducción en inglés del término «Vestvolden», que significa muralla occidental en danés. Vestvolden es también un complejo fortificado de 14 km de extensión construido al sudeste de Copenhague, entre 1888 y 1892, para proteger la capital de Dinamarca contra las fuerzas invasoras, inacabado y en desuso desde la Primera Guerra Mundial. La obra *Western Rampart* es un cuento en el que una gigantesca seta *Amanita muscaria*, especie conocida por su potencial alucinógeno, entabla una discusión existencial con el fuerte. En la película conviven imágenes documentales con secuencias visualmente experimentales y asociativas, hechos y ficción, la poesía visual, el realismo mágico y el documental. Mientras que la muralla defiende la necesidad de erigir fronteras para la supervivencia, el hongo postula el movimiento libre y la circulación constantes como vía única de supervivencia y transformación. Historia y presente. El sonido ayuda a subrayar las posturas encontradas del estar dentro y fuera, del vivir en la inflexibilidad o ser fluido.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Fernando Cremades

Radiotrophic fungus - prototipo V#1.0, 2017

Proyecto arquitectónico: dibujos, grabados y cartografías, medidas variables

Cortesía del artista

En 1991 investigadores del Einstein College de Nueva York descubrieron en las paredes del reactor de la central nuclear de Chernóbil un organismo vivo, *Cryptococcus neoformans*, un hongo capaz de absorber la radiación y utilizarla en su propio beneficio pues es rico en melanina, y que, al igual que las plantas obtienen energía de la luz solar, obtiene energía de las radiaciones ionizantes. El prototipo V#1.0 contiene muestras de este hongo que denominaron «Radiotrophic fungus» en cultivo sobre placas de Petri, una placa base de Arduino con un contador Geiger que mide los niveles de radiación y un humidificador para mantener las muestras en un estado adecuado. □ El artista cuestiona la posibilidad de impulsar el crecimiento del hongo y ver sus efectos en un ambiente como Chernóbil o Fukushima. El dispositivo detecta la radiación en el ambiente y mediante ventiladores ayuda a esparcir las esporas en un territorio radioactivo.

«En general, pensamos que la radiación es algo malo o dañino. Aquí tenemos una situación en la que unos hongos parecen beneficiarse de ella, lo que es inesperado». Arturo Casadevall, Einstein College, M.D.-Ph.D.

Kiluanji Kia Henda

Havemos de Voltar (We shall return), 2017

Vídeo (17' 30")

Cortesía del artista y Galería Filomena Soares

El fotógrafo angoleño y artista plástico Kiluanji Kia Henda examina en su obra multimedia el pasado colonial de Angola y del continente africano poniendo en cuestión nociones de identidad, política y modernidad. En *Havemos de Voltar* [Volveremos], la narradora es un antílope sable gigante, símbolo nacional de Angola, conservado en el Archivo Central de Luanda. Al cobrar consciencia, Amélia se da cuenta de que está presa en un cuerpo embalsamado, a merced del museo de historia natural. El vídeo captura la interacción entre diversas identidades de la época colonial y de la posindependencia a través del contraste entre los estados naturales y culturales que surgen de la narración del animal. La obra, cuyo título está extraído de un poema de Agostinho Neto fechado en 1960, evoca la llamada a regresar a los recursos y tradiciones culturales de Angola, diferenciándolos de los conceptos de naturaleza y progreso introducidos en esta región de África por la colonización china y portuguesa.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Tue Greenfort

Tilapia #01, Tilapia #04, Tilapia #05, Tilapia #07, Tilapia #08, Tilapia #10, Tilapia #11, Tilapia #12, Tilapia #13, Tilapia #14, 2017

Tinta sobre papel, 70 x 50 cm (cada Tilapia)

Cortesía del artista y König Galerie, Berlín / Londres

Intrigado por las dinámicas del mundo natural, Tue Greenfort desarrolla su obra en torno a la ecología y su historia, incorporando aspectos medioambientales, la subjetividad humana y las relaciones sociales. En su práctica interdisciplinar, Greenfort usa el lenguaje de las artes visuales para hacer una crítica profunda a la producción económica y científica dominante en la actualidad. Sus grabados de peces reales en blanco y negro remiten a una especie casi fósil, aludiendo a las dramáticas dinámicas de vida y muerte que rodean la pesca de los peces tilapia en el lago Victoria, en Tanzania. Un lago que se ganó una reputación infame con la grabación del documental de Hubert Sauper Darwin's Nightmare [La pesadilla de Darwin, 2004], en el que se abordaban aspectos polémicos de la actual industria global de la pesca. En la década de 1950 fueron introducidas en el lago especies invasoras y depredadoras del género de la tilapia, provocando la completa desaparición de especies endémicas y la destrucción del equilibrio ambiental del entorno. Las estampaciones forenses de esta especie dan lugar a una obra de arte melancólica donde se combinan belleza, barbarie, colonialismo y delito.

Dræbergoble, 2017

Globo de helio PVC, alambres y cables, medidas variables

Cortesía del artista y König Galerie, Berlín /Londres

Tue Greenfort ha estudiado el comportamiento de las medusas y, en especial, su capacidad destructiva, guiado por su interés en la ecología y la biodiversidad desde una perspectiva social, política, histórica y filosófica. El título de este trabajo, Dræbergoble, que se traduce del danés como «medusas asesinas», hace referencia a una especie de medusa invasora que llegó a las áreas marinas y oceánicas de Dinamarca a través del agua de lastre de los barcos provenientes de la costa este de los E.E.U.U en 2007. Su presencia causa graves daños ecológicos y económicos en las aguas que habitan, afectando drásticamente el equilibrio ecológico.

Unknown Fields Division

We Power our Future with the Breastmilk of Volcanoes, 2015

Unknown Fields Department of Energy Mythologies

Verano de 2015_Bolivia y desierto de Atacama 20°49'38.2"S 67°16'59.5"W

Instalación: vídeo (10') y vitrina

Batería fabricada con la asistencia de Eduardo Andreu Gonzalez y Donal Finegan, este último

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

consultor científico de Aimer Ltd. Battery

Cortesía de los artistas

Unknown Fields Division es un estudio de investigación proyectual, dirigido por Kate Davies y Liam Young, cuyos miembros realizan expediciones a los paisajes del Antropoceno para destapar ecologías industriales y la naturaleza frágil que la tecnología y la cultura urbana han puesto en marcha. Esta propuesta explora las formas en que los paisajes distantes y remotos se integran en los sistemas globales y cómo se conectan de modo sorprendente y complejo con nuestra vida cotidiana. Unknown Fields produce objetos y películas provocadoras fruto de estas expediciones. En *We Power our Future with the Breastmilk of Volcanoes* [Recargamos nuestro futuro con la leche materna de volcanes], Unknown Fields viaja a los lagos de sal de Bolivia y al desierto de Atacama para descubrir el origen de los depósitos de electricidad del mundo contemporáneo. Bajo el espejo de la salina más grande del mundo, el Salar de Uyuni, yace un nuevo oro gris llamado litio, materia fundamental de las baterías, presente en todos nuestros bolsillos, en cada dispositivo electrónico, en todos los coches eléctricos. Este es también un territorio de mitología inca y de montañas mágicas: una leyenda indígena cuenta que esta brillante extensión blanca nació de la mezcla de las lágrimas de desesperación y la leche materna de una madre volcán que había perdido a su amante. A partir de este paisaje, Unknown Fields ha creado una nueva batería de vidrio para cargar nuestros teléfonos. Mientras que la publicidad nos convence de la inmaterialidad de la nube, este proyecto nos recuerda que alimentamos nuestras tecnologías con las lágrimas y la leche materna de volcanes sagrados, de lugares y tierras que existen y se destruyen.

Jenna Sutela

nimiia cétiï, 2018

Vídeo (12' 5'')

Cortesía de la artista. Realizada con la colaboración de Memo Akten y Damien Henry durante el programa de residencias n-dimensions, Google Arts & Culture de Somerset House Studios

nimiia cétiï es una obra audiovisual de Jenna Sutela que utiliza el machine learning (computadoras de aprendizaje automático) para generar un nuevo lenguaje escrito y hablado. Este lenguaje se basa en la interpretación que hace una computadora de una lengua marciana de fines del siglo XIX, originalmente glosada por la médium francesa Hélène Smith y ahora reinterpretada por la voz de Sutela, así como del movimiento de *Bacillus subtilis natto*, una bacteria extremófila que, según un reciente experimento en un vuelo espacial, puede sobrevivir en Marte (¡o incluso haber llegado de Marte!). Las bacterias son filmadas por un microscopio y la computadora observa y aprende su movimiento para reescribirlo como lenguaje. Sutela le enseña a la máquina a hablar otro idioma, haciendo una correspondencia entre el código que se deriva del movimiento de las bacterias con las palabras y voz de la lengua marciana, en una

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

especie de poesía que pueda conectarnos con otros universos. La máquina, en este proyecto, es un médium que canaliza mensajes de entidades que normalmente no pueden hablar. Este trabajo, que se inspira en experimentos de comunicación entre especies, habla también de máquinas inteligentes como alienígenas a nuestra propia creación humana.

Paula Gaetano Adi

Anima, 2009

Silicio, pigmentos, ventilador, sistemas electrónicos, 60 cm diámetro x 35 cm

Cortesía de la artista

Paula Gaetano Adi es artista e investigadora. Trabaja entre la escultura, la performance, las instalaciones interactivas y los agentes robóticos. Desde sus estudios críticos sobre tecnociencia, colonialismo y vida artificial crea escenarios especulativos que reflexionan sobre el poder de las narrativas del desarrollo tecnológico, proponiendo nuevas imágenes de lo posible que cuestionan nuestras certezas en relación con la vida y la inteligencia artificial. Anima es un robot cuya única función es «respirar» y cuyo ritmo de respiración se acelera a medida que nos acercamos a observarlo, expresando una especie de ansiedad robótica. Blando, de apariencia orgánica, amorfo, tiene un único y ambiguo orificio. Invoca un sentido de fragilidad y empatía. Con apariencia de tener funciones vitales muy básicas, el robot corpóreo desafía nuestras suposiciones sobre «lo vivo». Al estar programado para procesar estímulos y responder a su entorno, el encuentro entre el espectador y Anima no es el de un sujeto que percibe un objeto, sino el de un sujeto que se encuentra y percibe a otro sujeto que le percibe a su vez. Es, por tanto, un encuentro y una experiencia recíproca entre una vida natural y una vida artificial. Los robots de Gaetano Adi (que respira, sudan...) corporizan la comunicación no lingüística y exploran formas no-humanas de existencia.

Terike Haapoja

Inhale / Exhale, 2008-2013; Succession, 2008

Instalación: vídeo (4') y vitrinas, 170 x 70 x 70 cm

Cortesía de la artista

El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y está presente en todas las formas de vida. El ciclo del carbono es el ciclo bioquímico por el cual este elemento se intercambia entre la biosfera, pedosfera, geosfera, hidrosfera y la atmósfera de la Tierra. Se trata de uno de los ciclos más importantes del planeta, ya que permite que el carbono se recicle y se reutilice en toda la biosfera y en todos sus organismos. En biología, este proceso se denomina «respiración del suelo», pues el suelo parece «exhalar» dióxido de carbono. Dado que el

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

proceso es necesario para la circulación de carbono en el ecosistema, también desempeña un papel importante en el cambio climático. A medida que la Tierra se calienta y los otoños se vuelven más largos, más cálidos y más húmedos, el período de respiración del suelo se hace más largo, lo que se suma al proceso de acumulación del calentamiento global. En Inhale / Exhale [Inspira / Expira] todo este ciclo es audible y visible por medio de un sensor y del propio movimiento de las hojas. Simultáneamente, la proyección Succession [Sucesión] muestra el crecimiento de un grupo de bacterias que fueron tomadas de la cara de la propia artista. Un retrato de sí misma: un planeta desconocido formado por millones de bacterias que fueron registradas durante nueve días.

Alexandra Daisy Ginsberg

Designing for the Sixth Extinction, 2013-2015

Impresiones, duratrans y caja de luz, y modelos impresos en 3D, medidas variables

Cortesía de la artista. Pieza producida por la Science Gallery, Dublín

Alexandra Daisy Ginsberg es una artista que a menudo hace uso de ficciones para explorar el futuro de la relación de los humanos entre la naturaleza y del futuro de la biología. Su obra Designing for the Sixth Extinction [Diseñar para la sexta extinción] examina la estética y la ética de la naturaleza en un futuro que es actualmente tema de discusión como una solución potencial a la pérdida de biodiversidad. Respondiendo a la visión sintética de los biólogos de manipular la naturaleza para salvarla, diseña «máquinas ecológicas» que moldea a partir de hongos, bacterias, invertebrados y mamíferos para llenar el vacío dejado por las especies extinguidas o para proteger la biodiversidad contra especies invasoras, contra enfermedades y contra la contaminación. Los organismos que ella imagina se describen en el lenguaje que se usa en las patentes: la «Unidad Móvil de Biorremediación», es un aparato que neutraliza niveles altos de acidez en el terreno causados por la contaminación; la «Bomba de Membrana Antipatogénica Autoinflable» detecta y trata la infección que causa la muerte súbita de los robles, y el «Bioaerosol Microtrampa Biopelícula» atrapa materia biológica y virus y bacterias peligrosas. Y pregunta: si la naturaleza es completamente industrializada ¿existirá todavía para que podamos salvarla?

Andrés Jaque / Office for Political Innovation

Island House in Laguna Grande, Corpus Christi, Texas, 2015

Proyecto arquitectónico: panel, maqueta y vídeo (10'), medidas variables

Cortesía del artista / Office for Political Innovation

El estudio Office for Political Innovation, con sede en Madrid y Nueva York y dirigido por Andrés Jaque, desarrolla proyectos arquitectónicos que recurren al diseño, la investigación y las

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

prácticas relacionadas con el medio ambiente. Su propuesta para el archipiélago de cincuenta islas en Laguna Grande, en la costa sur de Texas, aborda la reconsideración de un hábitat donde multitud de especies se han visto amenazadas por las alteraciones del clima, el aumento progresivo de la acidez del agua del lago y la contaminación derivada de las plataformas petrolíferas vecinas. La estructura propuesta recoge y conserva el agua de lluvia y, mediante sensores colocados en el terreno, vaporiza agua para diluir la toxicidad y luchar contra la sequía. Island House in Laguna Grande [Casa de la isla en Laguna Grande] no está concebida especialmente para los humanos, sino que está construida como una arquitectura que refuerza la diversidad ambiental de una de las mayores concentraciones de islas barrera salvajes del mundo.

Jakob Kudsk Steensen

Re-animated, 2018

Instalación: vídeo de realidad virtual (15') y tres vídeos (10', 3' y 5')

Música algorítmica compuesta por Michael Riesman

Cortesía del artista

En la instalación de realidad virtual Re-animated [Re-animado], Jacob Kudsk Steensen le devuelve la vida al último espécimen de los pájaros Kaua'i'o'o, desaparecido en 1987. En 2009, una grabación de su canto de apareamiento se subió a YouTube y recibió medio millón de visitas. El artista respondió a esta llamada concibiendo esta instalación, en la que un ave resucitada de escala monstruosa habita en la reconstrucción distorsionada de su hábitat original, la isla hawaiana de Kaua'i. La animación del ave se realiza a través de ejemplares taxidermizados y de imágenes de archivo, y en colaboración con un ornitólogo que la estudió en vida. Por otra parte, como jardinero digital y mediante algoritmos que ha programado, Steensen coloniza la isla con una amplia variedad de fauna y flora originaria de la zona. El paisaje virtual es un ecosistema exuberante y a la vez un laboratorio biotecnológico, un sueño y una pesadilla. La isla virtual se hace eco de los modelos de simulación por computadora que los científicos del clima usan con el objetivo de predecir escenarios de futuro ecológico para la vida en la Tierra y analizar las derivas posibles de un planeta en el que el hombre modifica a su gusto los ecosistemas.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Eva Papamargariti

Precarious Inhabitants, 2017

Vídeo, dos canales (13' 12'')

Cortesía de la artista

Con formación en arquitectura, Eva Papamargariti es una artista y diseñadora griega cuyo trabajo propone universos alternativos a menudo en forma de paisajes digitales oníricos y surreales. Papamargariti utiliza software de animación 3D, herramientas de efectos visuales y de composición de vídeo, software de escultura 3D y de videojuegos para producir instalaciones digitales, así como vídeos y GIFs en los que reflexiona sobre el medio ambiente y su futuro. En Precarious Inhabitants [Habitantes precarios] indaga en aspectos como la transformación y la simbiosis entre humanos, máquinas de inteligencia artificial, animales y otros organismos, tanto orgánicos como sintéticos. En sus obras, Papamargariti considera sujetos activos a una gran variedad de entidades: materiales, vivas, orgánicas, digitales y artificiales. Este flujo extraño de escenarios mutantes reales y ficticios nos advierte de las posibles progenies tóxicas de un medio ambiente distópico moldeado por el hombre.

Pedro Neves Marques

The Pudic Relation Between Machine and Plant, 2016

Vídeo (2' 30'')

Cortesía del artista y Galleria Umberto di Marino

El escritor, artista visual y cineasta Pedro Neves trabaja en el cruce entre la teoría y la ficción para abordar cuestiones ambientales y antropológicas e investigar las relaciones entre los dominios de lo natural y lo artificial. En su vídeo The Pudic Relation Between Machine and Plant [La relación púdica entre máquina y planta] muestra una mano robótica que roza una Mimosa pudica, una especie caracterizada por su reacción al tacto: la planta se repliega como estrategia de defensa ante los depredadores. Una escena que se repite en continuo y con la que el artista hace una sutil referencia al pasado del colonialismo ambiental (en este caso, el nombre de púdica, cargado de connotaciones culturales que se proyectan sobre la planta, deriva de la taxonomía sexual de las plantas elaborada por Carl Linnaeus en el siglo XVIII) y nos habla también de la necesidad de reconsiderar desde qué imaginarios se desarrolla una nueva colonización cultural a través de la tecnología.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Darlene Farris-Labar

Ancient Mediterranean Flowers, 2016-2019

Impresión 3D, medidas variables

Cortesía de la artista

Darlene Farris-Labar centra su práctica en la investigación medioambiental —en la interacción entre los diferentes sistemas naturales— y en el diseño, a través de la impresión digital de objetos. Estudia las especies vegetales vulnerables y su influencia en nuestra existencia futura. Utiliza la impresión 3D y tecnologías emergentes para rematerializar pequeñas plantas y flores extinguidas (como en Antiguas flores mediterráneas), o que pertenecen a ecosistemas frágiles. Al individualizarlas y convertirlas en un objeto descontextualizado, que sintetiza toda la complejidad y belleza del espécimen, pero que ofrece un tamaño y una materialidad extrañas, la artista nos obliga a relacionarnos de modo diferente con estas flores, a considerarlas cada una de ellas de manera particular, y en definitiva a replantearnos nuestra mirada en relación con otras especies, así como nuestra postura sobre la biodiversidad en el contexto de la crisis climática.

Pinar Yoldas

Global Warming Hot Yoga Studio, 2016

Instalación, medidas variables

Cortesía de la artista

Global Warming Hot Yoga Studio [Centro de hot yoga del calentamiento global] es un espacio para practicar el hot yoga o yoga húmedo, una versión teatral y metafórica de nuestro presente como consumidores incurables que sufrimos el estrés y el peso de una vida altamente tecnologizada. El Hot yoga es un símbolo de los contextos urbanos, donde el objetivo principal para la clase media es lograr un estilo de vida «saludable». La creciente popularidad de estas prácticas demuestra una necesidad social de contar con santuarios de salud, donde esforzarnos para recuperar el equilibrio. Inspirado en prácticas de artistas contemporáneos, como el uso de los fenómenos ambientales en la obra de Olafur Eliasson o el de neones en las de Dan Flavin, Bruce Naumann, Joseph Kosuth o Tracey Emin, estos tres últimos en forma de texto simbólico, el artista escribe G-L-O-B-A-L W-A-R-M-I-N-G [calentamiento global] con lámparas de calor infrarrojo, utilizando las letras para propagar el calor, calentando la habitación, causando una experiencia de sudoración pública. ¿Podemos sudar colectivamente mientras contemplamos el cambio climático y el calentamiento global? Un profesor de yoga dirige la sesión siguiendo un guion, un monólogo sobre el cambio climático como una forma de meditación disruptiva en torno a nuestro statu quo actual.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

C+ / In the Air (Nerea Calvillo, Raúl Nieves, Pep Tornabell, Yee Thong Chai, Emma Garnett, Marina Fernández. Con la colaboración de Víctor Viña)

Yellow Dust, 2017

Proyecto arquitectónico: imágenes, dos sensores y placa base, medidas variables

Courtesy of C+ arquitectos

Yellow Dust [Polvo amarillo] es una instalación concebida para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl de 2017. Esta pérgola tridimensional de vapor de agua es una infraestructura sensible y sensorial que controla, revela y reduce parcialmente la concentración de partículas suspendidas en el aire expulsando nubes de vapor amarillo de tamaño variable. Confeccionada con sensores de fabricación casera y sistemas de construcción que se pueden encontrar en el mercado, el objetivo de esta instalación es crear un procedimiento colectivo de detección de contaminación atmosférica. A diferencia de los sistemas de control de calidad del aire científicos e institucionales, en los cuales los dispositivos no se encuentran a la vista y solo registran información, *Yellow Dust* se enfrenta a la toxicidad urbana acercándonos al proceso de monitorización en varios sentidos: revela los procedimientos técnicos de control y las mediciones; no nos informa acerca de la calidad del aire a través de cifras o de monitores, sino de una experiencia sensorial con la información; y humidifica y refresca el ambiente para acondicionarlo. Por último, proporciona la información necesaria para reconstruir en otros contextos este proyecto, que se convierte así en una infraestructura urbana de acceso libre.

Emma Charles

White Mountain, 2016

Vídeo (20´ 21”)

Cortesía de la artista

White Mountain [Montaña blanca] es una docuficción de 16 mm filmada en el Centro de procesamiento de datos Pionen. Este antiguo búnker de defensa civil, que data de los tiempos de la Guerra Fría, fue reconvertido por el arquitecto Albert Frances-Lanord en 2008 como datacenter para albergar servidores de clientes particulares, en su momento WikiLeaks y PirateBay. Localizado a 30 metros bajo las rocas de granito del parque Vita Bergen en Estocolmo, este centro subterráneo ha sido diseñado con referencias directas a películas de ciencia ficción como *Silent Running* (Douglas Trumbul, 1972). Jugando también con la estética de la ciencia ficción, *White Mountain* desvela una temporalidad extraña producida por la confluencia en un único lugar de un espacio de almacenamiento de datos y otro geológico.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Koert van Mensvoort

Next nature habitat VR, 2017

Instalación de realidad virtual, medidas variables

Cortesía del artista y el equipo Next Nature Network

El hábitat natural del oso polar es el Ártico. El hábitat natural del escorpión, el desierto. Pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Cuál es nuestro hábitat natural? Y ¿cómo está evolucionando? ¿Qué significa vivir en la próxima naturaleza? Para ayudarnos a comprender nuestro mundo, Koert van Mensvoort y el equipo Next Nature Network han construido una experiencia de inmersión virtual que nos permite viajar a través de los diferentes entornos en los que podemos acabar viviendo algún día. Han creado cuatro situaciones hipotéticas, cuatro entornos futuros (el Jardín del Edén, el Sueño de la Modernidad, la Tecno-favela y el Centro de vacaciones hipernatural) que representan distintas visiones alternativas de los mundos futuros. Nos invitamos a adentrarnos en esta visita guiada de realidad virtual, a descubrir estas cuatro posibilidades y a participar en un debate en torno a nuestro hábitat del futuro: el de los humanos que vivirán en la próxima naturaleza. ¿Será la tecnología nuestra próxima naturaleza?

Nelly Ben Hayoun

Geopolictis y Mass Extinction, 2015

Instalación y vídeos: Geopolitics (6' 2'') y Mass Extinction (5' 24''), medidas variables

Cortesía Nelly Bem Hayoun y Nelly Ben Hayoun Studios

Nelly Ben Hayoun diseña experiencias extremas. Con una aproximación interdisciplinar, su obra combina cine, diseño, música, prácticas digitales y la investigación científica. En el largometraje e instalación Disaster Playground [Parque infantil catastrófico] la artista analiza los protocolos de emergencia en caso de catástrofes naturales como, por ejemplo, el impacto de asteroides contra la Tierra o la lluvia de meteoritos. En esta pieza vemos cómo acompaña a científicos que lideran la monitorización y desvío de objetos próximos a la Tierra, así como los protocolos de actuación en caso de desastre. Desde la NASA al Instituto SETI pasando por la Casa Blanca y Naciones Unidas, Disaster Playground es un homenaje a aquellas personas y lugares responsables de la protección de la humanidad ante el impacto potencialmente devastador de un asteroide. En esta exposición se muestran objetos de atrezzo a escala 1:1 que invitan a los visitantes a experimentar los escenarios cotidianos donde se desarrolla la geopolítica, así como dos vídeos en los que se analiza la posibilidad de una nueva extinción masiva provocada por factores externos.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

SKREI

Biogas Power Plant, 2017

Hierro, excavaciones, contrachapado marino y residuos orgánicos domésticos, 200 x 150 x 150 cm

SKREI es el nombre de un taller de diseño, construcción e investigación artística con sede en Oporto y constituido por un grupo multidisciplinar de profesionales. Con su práctica, este grupo busca redefinir los métodos de construcción actuales de manera que se tengan en cuenta nuevas necesidades ecológicas. Su obra Biogas Power Plant [Central eléctrica de biogás] investiga la posibilidad de crear unidades capaces de conseguir que casas y urbanizaciones sean autosuficientes desde el punto de vista energético. El diseño combina la recogida de agua y la gestión de los residuos con la producción de energía, utilizando los residuos que generan los habitantes de las viviendas con el objetivo de producir suficiente cantidad de biogás para alimentar todas las necesidades de un entorno doméstico.

Pinar Yoldas

P-plastoceptor (organ for sensing plastics) from An Ecosystem of Excess, 2014

Petronephros (Kidney For The Plastivore) from An Ecosystem of Excess, 2014

Esculturas, medidas variables

Cortesía de la artista y White Circle

Pinar Yoldas es una artista y neurocientífica transdisciplinar que trabaja en la intersección del pensamiento ecológico y feminista. En An Ecosystem of Excess [Un ecosistema del exceso], serie a la que pertenecen las dos obras aquí expuestas, la artista, inspirada por el descubrimiento de nuevos microorganismos que colonizan la superficie de plásticos de los océanos, imagina un futuro biológico posible gracias a los detritus humanos y a la polución petroquímica. Siguiendo la teoría del «caldo primigenio» —metáfora empleada para ilustrar una hipótesis sobre el origen de la vida en nuestro planeta—, el desperdicio no orgánico podría dar origen a nuevas formas de vida basadas en el intercambio entre materia orgánica y sintética. Deleitándose en el detalle de los órganos de los «plastívoros», capaces de digerir plástico derivado del petróleo, Yoldas cataloga formas de vida ficticias que podrían existir en lugares alejados de la humanidad, como la extensa área de la «isla de basura» del Pacífico, donde actualmente se acumulan toneladas de desperdicios de plástico.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Zheng Bo

Pteridophilia, 2016-en curso

Vídeo (17')

Cortesía del artista. Con el apoyo de 11th Taipei Biennial, Villa Vassilieff y Pernod Ricard Fellowship, y TheCube Project Space

Zheng Bo, artista, escritor y profesor, trabaja en el contexto del arte social y ecológicamente comprometido. Investiga el pasado e imagina el futuro desde la perspectiva de las comunidades y plantas marginadas. En 2018 creó un jardín para recuperar las plantas que se utilizan en experimentos científicos y ha realizado múltiples obras sobre plantas e identidad trabajando la idea de jardines queer. En Pteridophilia, término del artista que significa amor o filia a las plantas pteridofitas o helechos, el artista propone: «conectar plantas queer y personas queer para explorar el potencial del eco-queer». Seis hombres jóvenes tienen contacto íntimo con helechos en un bosque de Taiwán. Establecen relaciones emocionales y físicas con las plantas, confiando en sus cuerpos en lugar de sus palabras. Los helechos son muy comunes en Taiwán, valorados por los indígenas, no así por los colonos japoneses o los nacionalistas. Un hombre hace el amor con un helecho nido de pájaro (*Asplenium nidus*) y luego se lo come. Bo reflexiona sobre nuestra concepción moral de considerar «natural» comer plantas —esta especie es, de hecho, un manjar popular en Taiwán—, pero «no natural» hacerles el amor. El artista invita a tres practicantes de BDSM a reunirse con diferentes especies de helechos para expandir sus prácticas.

Plataforma Husos arquitectos

Edificio Jardín Hospedero y Nectarífero, Cali (Colombia), 2012

Proyecto arquitectónico: fotografía y maqueta, medidas variables

Cortesía de Plataforma Husos arquitectos

En curso desde hace una década, este proyecto se centra en un edificio bioclimático de Cali diseñado inicialmente para acoger un pequeño taller de ropa y albergar también viviendas. La fachada vegetal produce en su interior un microclima de confort y disminuye el consumo energético. La construcción funciona como un prototipo de jardín doméstico concebido desde el mutualismo entre especies, incluida la humana, con vegetación vinculada al ecosistema local, formando a su vez parte del hábitat amigable de aves y otras especies de insectos locales. Las plantas hospederas albergan a mariposas y otros insectos; las nectaríferas son visitadas por distintos tipos de mariposas adultas que se alimentan del néctar de sus flores. Por su parte, las mariposas son muy buenas indicadores de los cambios en la diversidad de especies del medio. De este modo, el edificio funciona como un biómetro o detector del estado del entorno natural del barrio, así como un espacio para la sensibilización ambiental. Colombia concentra el 10% del total de la biodiversidad mundial en el 0,7% de la superficie terrestre. Está entre los tres países con mayor diversidad de mariposas diurnas y Cali, en concreto, está justo entre dos de las 34 zonas sensibles de biodiversidad mundial llamadas hotspots.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Allora & Calzadilla

The Great silence, 2014

Vídeo (16' 22")

Cortesía del artista y Kurimanzutto, Ciudad de México / Nueva York

A través de un estudio exhaustivo sobre la exploración del sonido, *The Great Silence* [El gran silencio] examina las relaciones entre lo vivo y lo no vivo, lo humano y lo animal, lo terrenal y lo cósmico. La película se centra en el radiotelescopio más potente del mundo, que es capaz de capturar y transmitir ondas de radio hacia los lugares más alejados del universo. Este radiotelescopio es también la sede de la base de datos SETI, un lugar donde se procesa el ruido cósmico en un intento de decodificar posibles mensajes de vida extraterrestre. Ubicado en el Observatorio de Arecibo en Esperanza, Puerto Rico, este radiotelescopio está rodeado por el bosque del Río Abajo, hogar de la última población silvestre de loros *Amazona vittata*, una especie en peligro de extinción. La pareja de artistas Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla colaboran con el autor de ciencia ficción Ted Chiang en la elaboración de un guion subtítulo escrito desde la perspectiva de unos loros que narran la determinación de la humanidad por encontrar otro tipo de vida inteligente no-humana. Los humanos y los loros comparten la facultad del aprendizaje vocal y solo para las especies que tienen esta facultad, explican los loros, el sonido juega un papel fundamental en la creación de mitologías.

Ursula Biemann y Paulo Tavares

Forest Law, 2014

Vídeo, dos canales (38')

Cortesía de la artista

La artista, escritora y vídeo-ensayista suiza Ursula Biemann, con una práctica fuertemente orientada hacia la investigación, realiza trabajos de campo en lugares remotos donde se interesa por el cambio climático y las ecologías del petróleo, del hielo y del agua. Paulo Tavares es un arquitecto y urbanista brasileño residente entre Quito y Londres. Su trabajo se centra en las relaciones de conflicto y espacio que se dan en los marcos multiescalares de las ciudades, territorios y ecologías. Juntos han desarrollado *Forest Law* [Selva jurídica], un proyecto fruto de la investigación que ambos llevaron a cabo en la frontera petrolífera y minera de la Amazonia ecuatoriana, una de las regiones con mayor biodiversidad y riqueza en minerales del planeta, donde últimamente se han expandido dramáticamente las actividades de extracción a gran escala. El núcleo de *Forest Law* radica en una serie de batallas jurídicas emblemáticas a favor de la selva, en las que se ha establecido que la naturaleza es un sujeto con derechos. El juicio paradigmático que ganó el pueblo indígena de Sarakuyu está fundamentado en su cosmología de la selva viviente. En el vídeo que aquí se presenta se exponen las múltiples dimensiones de la selva tropical en cuanto entidad física, jurídica y cosmológica.

ECO VISIONARIOS

ARTE PARA UN PLANETA
EN EMERGENCIA
13.06-06.10

Carolina Caycedo

Libros Ríos, 2017-2018

Rotulador sobre papel, medidas variables

Cortesía de la artista

Libro Río Serpiente, 2017

Libro de artista

Cortesía de la artista

Los trabajos de Carolina Caycedo, artista colombiana residente en los Ángeles, abordan cuestiones que afectan a la vida diaria de las grandes poblaciones. En sus intervenciones urbanas y proyectos colaborativos la artista muestra las complejas relaciones existentes entre extremos sociales y ofrece modelos utópicos de habitar un mundo cada vez más sujeto a procesos de mercantilización, explotación y discriminación. Su proyecto Be Damned [Seréis condenados] cuestiona la atribución de connotaciones positivas a la construcción de presas o minas como indicador de «progreso» o «crecimiento», pero que acaban por perpetuar estructuras coloniales en todo el mundo. Interesada en las comunidades indígenas afectadas por estos proyectos y en sus heroicos actos de resistencia, Caycedo muestra en Be Damned las consecuencias que las infraestructuras de naturaleza extractiva tienen sobre los cuerpos de agua y los cuerpos sociales. De este trabajo se incluyen en esta exposición el libro de artista Libro Río Serpiente, que abarca cinco años de investigación, y varios collages creados por personas de las comunidades locales con las que la artista trabajó, y donde se muestran las transformaciones sufridas por los ríos Yaqui, Watu y Pisisbaiya.