

ECOEDUCACIÓN ARTÍSTICA, UNA APUESTA

Dra. Rosa Vives-Almansa

rvives@us.es

Universidad de Sevilla

Joan Miquel Porquer

joanmiquelporquer@gmail.com

Universidad de Barcelona

1. ANTECEDENTES

A día de hoy, bien adentrados en la década dosmil, una década caracterizada por el uso extendido de internet como tecnología o rasgo distintivo de nuestra sociedad, es aún necesaria la conciliación con el medio natural y lamentablemente se torna un tema grave y fundamental que abordar desde la educación. El desarrollo de la empatía hacia todas las formas de vida es un ejercicio de reencantamiento, reconexión o respeto que hemos perdido. El distanciamiento de los sistemas sociales de los ecosistemas conlleva a su explotación y al agotamiento sin mirar un mañana, comportándonos como si se tratase una plaga humana. Nuestros materiales y constructos se vuelven nocivos y de consecuencias fatales para nuestra salud física y emocional. En torno a la construcción de un paradigma social ecológico se han publicado en la última década numerosos ensayos con diferentes enfoques epistemológicos de entre los que destaca el poeta, ensayista y profesor titular de la Universidad de Barcelona, Jorge Riechmann (Madrid, 1962). Desde la en su “trilogía de la autocontención” agrupa los títulos de *Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia* (2000), *Gente que no quiere viajar a Marte: ensayos sobre ecología, ética y autolimitación* (2004) y *Biomímesis: ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención* (2006). En ellos nos propone el desarrollo sostenible como buena vida dentro de los límites de los ecosistemas. “Cuando nuestros sistemas productivos chocan con los intereses de nuestro planeta debemos adaptar mejor esos sistemas humanos a los ecosistemas (biomímesis) y actuar sobre la demanda con medidas de autocontención siendo necesaria una reconstrucción de la “socialidad” humana” (Riechmann, 2006). En ellos trata, como también lo hace el arte, el concepto de *movimiento antropófugo* (Riechmann, 2004), es decir, de fuga del hombre a otro paisaje diferente al que explota. Tal como se muestra en la imagen que incluimos (cortesía del artista) Jorge Fuembuena retrata al protagonista de un movimiento *rewilding*, es decir, de vuelta al mundo salvaje.

Figura 1.- Jorge Fuembuena (2014), *Historias de madera*
(c-print, 120 x 100 cm acrílico sobre lienzo, 1,70 x 1,50 cm.)

Sin embargo Riechmann nos advierte que no hay afueras a los que huir en nuestra sociedad globalizada, invitándonos a la práctica de la *biomimesis*, un principio para transformar la relación entre naturaleza y sociedad (Riechmann, 2006:188) con sus seis subprincipios de sostenibilidad basados en:

1. *Estado estacionario en términos biofísicos;*
2. *Vivir del sol como fuente energética;*
3. *Cerrar los ciclos de materiales;*
4. *No transportar demasiado lejos los materiales;*
5. *Evitar los xenobióticos como COP (Contaminantes orgánicos persistentes), OMG (organismos transgénicos)...;*
6. *Respetar la diversidad.* (Riechmann, 2006: 233)

La relación entre esta corriente de pensamiento ecológica que deriva en el término de *sostenibilidad* y el arte, pasa por la concienciación social. La sostenibilidad alude así a la derivación de dimensión socioeconómica de un desarrollo que crece exponencialmente con la limitación de sus recursos. Desde el campo de las artes, reflejo y termómetro de las preocupaciones sociales, existe una alianza con estos valores sostenibles a modo de reconciliación o reencantamiento con el mundo natural. Se reconocen los comportamientos no conciliadores como nocivos para la salud, y el hombre cree enfermar al dinamitar las barreras naturales. “Desentoxicarse requiere mucho coraje” y ya se concibe un “un nuevo arte de vivir, una nueva estética ecológica para la era solar” (Riechmann, 2006:358). En el panorama nacional José Luis Albelda define el concepto de empatía para aplicarlo después a las relaciones del arte con la naturaleza:

*La palabra empatía designa una capacidad inherente al ser humano, y deriva de la voz alemana *empfindung* que traduce la expresión “sentirse dentro de”. (...) la empatía no sólo responderá a la identificación intersubjetiva, “sentirse en el lugar del otro” en relación a sujetos parecidos a nosotros, sino también, en un sentido más amplio y no sólo desde una perspectiva utilitarista, la identificación con el entorno, con el devenir de la biosfera entendida como la casa común de todas las especies, cuyo destino compartimos.* (Albelda & Sgaramella, 2015: 14-15)

En los años 70 los valores medioambientales empiezan a incluirse en los discursos artísticos cuando se puso en evidencia la destrucción de las condiciones de equilibrio que permiten la vida en todas sus expresiones y comenzamos a escuchar hablar por primera vez de crisis ecológica. Desde entonces, un número significativo de artistas han dirigido su atención a la naturaleza con el fin de enfatizar la fragilidad del medio o intentar desenmascarar las consecuencias de nuestro habitual modo de vida y consumo. Por un lado, podemos distinguir claramente la implicación del arte en la sensibilización sobre cuestiones medioambientales de la implicación activa del arte en la solución de problemas medioambientales. Desde la década de los 90, siendo conscientes de que las metáforas artísticas raramente consiguen un cambio de actitud evidente, algunos artistas comienzan a emplear estrategias creativas para transformar físicamente la ecología local a través de planteamientos interdisciplinarios. El cambio

es contundente, de la metáfora se pasa a la acción. Se trabaja en colaboración con ingenieros, biólogos, químicos, periodistas para intentar recuperar y restaurar las redes de vida que componen el hábitat natural de una comunidad. Cada vez son más los artistas que se han encargado de emprender dentro del ámbito público propuestas con un deseo de cambio social real, interviniendo en espacios de comunicación, transporte o el tratamientos de residuos. La problemática del medio ambiente a principios de este milenio se ha visto marcada por la inercia del crecimiento sin límites que ha puesto en peligro los logros ambientales aportados por las nuevas tecnologías limpias y la aplicación de políticas congruentes con un desarrollo sostenible. De hecho, cuestiones como la energía segura, eficiente, el transporte sostenible, inteligente e integrado o la acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de recursos y materias primas se han convertido en retos fundamentales para el Plan Estatal de Investigación Científica Técnica e Innovación (PEICTI), siendo el Crecimiento Sostenible uno de los tres ejes fundamentales del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020. En los últimos años se evidencia que estos cambios necesarios deben sustentarse sobre la base de una sociedad inclusiva e innovadora donde se reconozca la diferencia, la diversidad, la participación y la expresión de la ciudadanía. Han surgido nuevos desafíos: el cambio climático del planeta, y las consecuencias de la producción y consumo masivos -la contaminación del aire, agua y suelo, el aumento considerable de residuos tóxicos, el deterioro ecológico, y los efectos físicos y psicológicos de estos problemas en la salud humana- están presentes en un buen número de los nuevos proyectos. Comprobamos que el arte se implica cada vez con más éxito en proyectos complejos en los que se busca la participación de otras disciplinas y de la población, trabajos interdisciplinarios dentro de una “estética cívica” que busca la concienciación activa en estas cuestiones fundamentales. Los proyectos de investigación en arte deben participar activamente en *los Cambios e innovaciones sociales* (Reto 6 del actual PEICTI) el planteamiento de problemas y en la búsqueda de soluciones a los diversos conflictos ambientales a través de proyectos locales.

Desde colectivos como *Ant Farm*, *Platform* o *Common grown* a artistas como Hans Haacke, Henric Hakansson, Mark Dion o Newton Harrison, arquitectos como Philippe Rham y Richard Buckminster Fuller, hasta jardineros como Richard Reynolds, han demostrado que los discursos artísticos y culturales que han emergido en los últimos años tienen una alta eficacia para incentivar cambios sociales. Dentro de estas iniciativas que aúnan arte y sostenibilidad, son pocas las que intentan conectarlo con la faceta práctica del emprendimiento. Durante el *I Encuentro Internacional de Arte y Sustentabilidad* (Fábrica de las Artes, México, 2012) se planteó un interesante diálogo entre emprendedores, estrategas y financiadores que giró en torno a tres ejes fundamentales: Cómo lograr que las empresas culturales y artísticas sean un factor de transformación social y fuente de bienestar e ingresos; Cómo entender la sostenibilidad en el sector artístico; Qué hacer para que la relación cultura - desarrollo deje de ser un mero discurso y se convierta en generadora de emprendimiento y economía en los procesos sociales. Hay por tanto dos elementos fundamentales a tener en cuenta en este proyecto: uno, el arte como motor de cambios sociales en relación a la sostenibilidad y, dos, la práctica artística como generadora de emprendimiento sostenible.

Como conclusiones de los resultados previos de otros grupos de investigación nacionales y extranjeros, en el ámbito universitario uno de los proyectos relacionados con asuntos medioambientales más conocido nace en la ciudad de Pittsburgh, en el valle Nine Miles Run, que da nombre al colectivo. Los miembros del proyecto son profesionales y académicos en las áreas de las artes, las humanidades y las ciencias, comprometidos en fomentar los asuntos ambientales en la conciencia pública con procesos interdisciplinarios. Esta iniciativa constituye un ejemplo de trabajo conjunto entre pensadores, científicos, estamentos gubernamentales y una comunidad involucrada en la recuperación del medio. Actualmente debemos destacar la actividad de la Universidad de Nuevo México, UNM, que a través del Center for Advanced Research Computing que ha facilitado la elaboración y presentación de estrategias para la colaboración del arte y las ciencias ambientales. Investiga los impactos sociales y ecológicos de la tecnología de los medios de comunicación y promueve la implicación del arte en los cambios sociales y el activismo medioambiental. En Canadá también la UBC, creó el CIRS (<http://cirs.ubc.ca/about>) centro para la investigación interdisciplinar sobre sostenibilidad. Desde esta plataforma se están desarrollando nuevos modelos de colaboración con diversos sectores, para el desarrollo de una política pública en materia de sostenibilidad. Están identificando las áreas en las que se puede llegar a tener una influencia significativa y trabajando con los sectores privado, público y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de políticas que promuevan la sostenibilidad. En relación a la sostenibilidad y el emprendimiento artístico encontramos organizaciones como *Meaning Matters, LLC*, un buen ejemplo de empresa destinada a ayudar a las fundaciones y organizaciones artísticas (y culturales) a gestionar el cambio con prácticas innovadoras. Otra organización digna de mención es *MoMA PS1* <http://momaps1.org/> quien da una especial importancia al desarrollo y comunicación de su marca para que la empresa artística vaya más allá de su comunidad local. *Ambition Scotland*, es una de las iniciativas artísticas más originales que ha hecho posible que organizaciones y pequeñas empresas de todas las disciplinas artísticas tamaños y modelos de funcionamiento se expandan gracias a estrategias de comunicación digital. Es un modelo a seguir que afecta a los sectores de cultura, beneficencia y educación desde 2001. Su promotora Hannah Rudman, ha fundado recientemente *Envirodigital*, una marca de referencia que guía a las industrias creativas en una dirección sostenible con el medio ambiente. Será una referencia a tener en cuenta y analizar en el presente proyecto. (<http://envirodigital.com/>). Otro proyecto distinto a los anteriores es *ECOARTE*, encabezado por la Dra. María Novo, consultora de UNESCO y titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental. El interés radica en que presenta algunos rasgos anticipatorios de lo que pudiera ser una línea maestra en el siglo XXI: la eliminación de fronteras reales o imaginarias; el mestizaje de personas, culturas y formas de conocimiento; el encuentro entre distintos lenguajes y saberes y la aceptación de la unidad en la diversidad. Constatamos que si bien cada vez son más los que son conscientes de la necesidad de relacionar arte y sostenibilidad, la realidad social con la que debemos conectar el ámbito académico demuestra que unir arte, sostenibilidad y emprendimiento constituye un reto ineludible.

2. OBJETIVOS

La confluencia de un grupo de profesores, investigadores y estudiantes de posgrado en un equipo de trabajo en torno al arte y la sostenibilidad se ha generado de manera progresiva en los últimos años y queremos hacer visible la labor que venimos desarrollando, todavía en proceso. Esta presentación es por tanto la presentación de la actividad de un equipo de investigadores en torno al arte y la sostenibilidad. Como objetivo del Grupo APUESTA se integran: el de establecer estrategias para transformar el entorno contemporáneo del arte hacia el futuro desde una óptica de sostenibilidad. Para este cometido, el proyecto pretende:

- a) Poner en contacto directo, mediante reuniones científicas (jornadas, seminarios, talleres abiertos, congresos), a un número crítico de agentes vinculados al mundo de la creación artística y cultural del territorio peninsular y de geografías colindantes.
- b) Realizar acciones paralelas y complementarias a dichas reuniones (creación de bases de datos, publicaciones científicas y ordinarias, elaboración de exposiciones itinerantes, acciones artísticas) que puedan potenciar la visibilidad, difusión y utilidad de lo que en ellas se debate y se genera.

El carácter de APUESTA es el de generación de conocimiento en código abierto y horizontal. Su proyecto pone especial énfasis en que los conocimientos que se generen se pongan a disposición del público general, que este sea partícipe de los mismos y de que las actividades que se planteen sean gratuitamente accesibles. Por este motivo, se apuesta por el uso de plataformas como *wiki* para albergar el conocimiento generado tanto a nivel de investigación como en las distintas acciones; el *streaming* (retransmisión en línea) de los actos que se realizan; y la propuesta de *hackathones sostenibles* para indexar y generar conocimiento colectivo. *Hackathon* (*Hacker+Maratón*) es un término utilizado para describir encuentros presenciales entre hackers para desarrollar software libre y aprender colaborativamente. Los *Hackatones sostenibles* se plantean como acciones colectivas para recoger, catalogar y visualizar información (textual, visual, sensorial) sobre Arte y Sostenibilidad dispersa en la red y en otros fondos de información (bibliotecas públicas y privadas, fondos etnográficos y periodísticos, etc.). Las propias reuniones científicas se plantean desde esta perspectiva (como se detalla más adelante), enfatizando la participación del público en una comunicación significativa con los ponentes y viceversa. El uso de una plataforma web pendiente de subvención de su dominio nos permite difundir la actividad en su alojamiento y en redes sociales.

APUESTA se plantea como una propuesta enraizada en la confluencia de disciplinas, entendiendo el arte como un territorio de fronteras difusas, de retales, donde actores de distintos campos de conocimiento tienen voz y voto. Por este motivo las reuniones científicas se conciben como espacios donde confluyen desde todos los puntos de la geografía establecida no solo artistas reconocidos sino artesanos, científicos, docentes, asociaciones, organizaciones, empresas, instituciones, etc. Las reuniones optan por devenir espacios representativos de una sociedad actual "líquida", donde se produce el fenómeno del "profesional multicapa" y de frontera. Partiendo de esta premisa, las reuniones científicas se estructuran a partir de sesio-

nes de temática múltiple, combinando profesionales de los distintos ámbitos (artesanos con antropólogos, artistas con biólogos, docentes con empresarios) en mesas de debate y fórums de discusión que dan lugar a la posibilidad de un diálogo polifónico alrededor de preguntas clave establecidas por el equipo investigador y el propio público.

Por último, desde APUESTA queremos tomar como propios los retos de la Ecoeducación que Daniel Goleman (psicólogo conocido internacionalmente por su libro *Inteligencia Emocional*), Lisa Benet (escritora sobre temas medioambientales miembro del *Center for Ecoliteracy*) y Zenobia Barlow (Cofundadora del *Center for Ecoliteracy*) nos aplican a cinco prácticas de ecoeducación comprometida consisten en:

1. Desarrollar la empatía con todas las formas de vida;
2. *Adoptar la sostenibilidad como práctica en comunidad;*
3. *Hacer visible lo invisible;*
4. *Anticipar consecuencias inesperadas;*
5. *Entender cómo la naturaleza sustenta la vida.* (Goleman: 2013: 22-27)

3. PARTICIPANTES

El proyecto APUESTA busca la innovación en el campo del arte para establecer las bases que lo hagan sostenible en sí mismo y facilite su participación en los cambios sociales necesarios para el emprendimiento artístico sostenible, requiere un equipo interdisciplinar con competencias en áreas muy diversas como la creación artística, la educación, la filosofía, el marketing, el conocimiento de materiales y su impacto ambiental. Por ello se integran en el equipo investigadores que trabajan en el ámbito del arte y la sostenibilidad desde áreas tan diversas como la filosofía, las bellas artes, la arquitectura, el marketing y la educación artística. Una de las primeras y más importantes iniciativas en relación al arte y la sostenibilidad en el ámbito universitario español es el Centro de investigación Arte y Entorno de la universidad Politécnica de Valencia (CIAE) que mantiene una línea de investigación desde 1996 en Arte y Ecología. Su director, Constancio Collado Jareño y tres investigadores del mismo, Juan Bautista Peiró, José Albelda y Amparo Galbis Juan, participan en este proyecto. Esta Estructura Propia de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia cuenta con un programa integral de investigación, desarrollo e innovación entre diferentes disciplinas artísticas y su relación con el entorno. Constancio Collado, es responsable de la capacidad: Materiales, procesos pictóricos y entornos, que trabaja en el análisis, experimentación, transformación y actualización de materiales, procesos y metodologías creativas en la pintura contemporánea, procurando eliminar o disminuir los factores tóxicos y contaminantes durante la manipulación y en los residuos. En esta línea, ha dirigido tres Proyectos I+D, con dos patentes de invención concedidas, en coautoría con Amparo Galbis Juan, Patente ES-2192987_B1. Pintura al temple óleo-resinoso estable, y procedimiento para su fabricación. Patente ES-2332170_B2. Emulsión ligante, procedimiento para su fabricación y uso de la misma como medio diluyente acondicionador y como medio aglutinante en pinturas y tintas de grabado. Es autor de algunas de las publicaciones

en revistas indexadas, libros y capítulos más significativas sobre estos materiales no contaminantes para la creación artística. En 2004 inició una investigación sobre Sistemas de energías renovables aplicados a proyectos de arte público dentro del plan de Ayudas para el fomento de la investigación científica y desarrollo tecnológico en la Comunidad Valenciana cuyo investigador principal, Joan Bta. Peiró, investigador que participa en el proyecto. En este campo debemos destacar también las contribuciones del investigador Benito Sánchez Montañés del grupo Gestión de la Innovación, la Calidad y el Cambio y el grupo Composición Arquitectura y Medio Ambiente con una producción significativa sobre Arte y sostenibilidad.

En el campo de la filosofía y la teoría del arte, se integran en el proyecto teóricos como José Ordóñez y José Albelda. Este último trabaja en el ámbito de la teoría de la naturaleza, el paisaje y el arte, fundamentalmente desde la perspectiva ecológica. Es investigador del Proyecto financiado “Arte y ecología: estrategias de protección de territorios degradados” (HAR2011-23678), UCM, Madrid (2011-15). Ha publicado sobre teoría de la naturaleza desde el arte, los media y la ecología, entre las que cabe destacar el libro *La construcción de la naturaleza* (Generalitat valenciana, 1997), en colaboración con José Saborit que es referencia sobre este tema. En el ámbito del estudio de la estética del paisaje y el arte como activos culturales para su valoración y defensa, ha participado en numerosos libros colectivos. José Ordóñez García, por otra parte, viene publicando los resultados de sus investigaciones entre otros en *Filosofía aplicada a personas y grupos* (2009) y junto a Baltasar Gracián Prudencia en *Filosofía Práctica. Filosofía* (2009).

Las experiencias previas desde el campo de la creación artística la aportan los proyectos e investigación realizados por el grupo Arte, Técnica y Sostenibilidad, al que pertenecen Francisco J. Lara-Barranco (IP de este proyecto), Rocío Arregui-Pradas y Fernando García y el grupo Observatorio del Paisaje, cuya investigadora principal, Carmen Andreu es IP2 de este proyecto y José García Perera y desde la Universidad de Granada, Mar Garrido Román y Francisco Lagares que centran su actividad artística en la fotografía y la videocreación, abordando en ambas disciplinas siempre temas relacionados con la naturaleza y el paisaje tanto natural como urbano. En este ámbito, Francisco J. Lara-Barranco ha desarrollado una doble línea de investigación: la producción artística intensiva desde 1990 y el análisis de los procesos de creación artística. Ha participado en un PROYECTO I+D+I: “El papel del medialab en la cultura digital: nuevos espacios de creación colaborativa interdisciplinar en el sistema ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología, Sociedad)”, habiendo sido Yolanda Spínola Elías, investigadora principal del proyecto (HAR2009-14667/ARTE). Como gestor de proyectos financiados por entidad pública, y fundaciones privadas, destacan los reflejados en las publicaciones: *21 Años después de la revista Figura* (2008), cofinanciado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Referencia: PRCO/MJ/mj) y la Fundación Cajasol de Sevilla; y *Hacen lo que quieren* (2004) (editor, con Javier Martín), financiado por la Fundación Aparejadores (Sevilla). Carmen Andreu-Lara, trabaja en la implicación del arte en la sensibilización con respecto al valor de los paisajes, ha coordinado dos proyectos de investigación sobre el tema, subvencionados por el IV Plan Propio de la Universidad de Sevilla. El primero, sobre *Los Paisajes de la Sal. Estudio plástico del Paisaje del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y puesta en valor de enclaves, infraestructuras y edificaciones históricas*

salineras. El segundo, sobre *Los rastros de la industria panadera en los paisajes de Alcalá de Guadaíra*, dio lugar al libro *Diálogos de Piedra y Agua* (2012). Ha trabajado sobre el arte y la sostenibilidad en varios proyectos de innovación docente cuyos resultados se han recogido publicaciones indexadas. Rocío Arregui-Pradas, Tiene una amplia experiencia en gestión de proyectos de intervención y creación artística colectiva, a la educación a través del arte y a la investigación. Sus exposiciones individuales más recientes tienen un carácter multidisciplinar. *City Flowers*, *Plantae* y *Cartografía de afectos vegetales*, están centradas en la relación afectiva entre las plantas y sus cuidadores, analizan la introducción de la vegetación en el entorno urbano y la vinculación de la cultura tradicional con el modo en que estas plantas se ordenan y se cultivan. José García Perera como miembro del grupo de investigación HUM-841 Observatorio del Paisaje ha participado en varios proyectos para la concienciación de la problemática medioambiental a través de la creación artística. En 2008 interviene, como integrante del grupo Caleidoscopia, en la III Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, recibiendo el premio de intervenciones públicas de la Transversal BIACS3 YOUiverse con la obra *Fotosintetic*, que reflexiona sobre la necesidad de recuperación de espacios verdes en nuestras ciudades a través de la creación de una enredadera de residuos plásticos reciclados publicado en *Transversal BIACS3 YOUiverse* (2010). Luz Marina Salas Acosta ha trabajado en temas de intervención y sostenibilidad. En este sentido ha publicado el artículo: *el Trampantojo. El arte del engaño camuflaje corporal* (revista *Estúdio*), así como el libro: *Intervención Plástica en el medio Urbano* (ISBN: 978-84-15657-14-9). Ha participado en distintos congresos con las aportaciones: *La intervención en el medio como metodología para activar el proceso de creación plástica* (ISBN: 978-84-8363-435-6) y *Arte Urbano, Intervención Artística ¿Patrimonio Cultural?* (ISBN: 978-84-694-2003-4).

En su conjunto constituyen un aportaciones significativas en proyectos de investigación aplicados a la solución de problemas relevantes del ámbito cultural y social y que contribuyen a la creación del tejido económico y social. Las investigaciones previas realizadas en el área de la educación y la cultura visual que aportan las investigadoras Amalia Ortega Rodas, Dolores Callejón Chinchilla e Isabel Moreno Montoro han mostrado la eficacia de las actividades artísticas como cohesionador social y revalorización de valores identitarios Amalia Ortega Rodas, como responsable del grupo de investigación HUM- 401 (ECAV_ Educación y Cultura Audio-Visual) ha dirigido las cuatro ediciones de las Jornadas Arte Contemporáneo y Educación (2007- 2008- 2009- 2010), inscritas en la Muestra Internacional de Arte de Acción "Contenedores". Como artista interdisciplinar, ha desarrollado diversos proyectos desde el enfoque de la ecología, contribución a la conservación y mejora del medio ambiente, como la intervención en el entorno natural del espacio Sierra, Centro de Arte mediante la instalación permanente "Así se escribe la historia" (2012). En la línea de trabajos artísticos que actúen como cohesionador social y valor identitario, se encuentra el documental "Astillero, una palabra, un mundo" (2011), seleccionado para la II Semana del cine y el documental de Sevilla. Las investigaciones sobre el emprendimiento artístico de las que parti-

mos para hacer nuestra propuesta parten de los trabajos realizados por María del Mar Bernal y Francisco J. Caro González, María del Mar Bernal pertenece Red de Expertos Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Histórico y Natural (CEB09-0032) financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación desde 2009 y ha sido responsable de varios proyectos de innovación docente desde 2008 en colaboración con el Departamento de Administración de Empresas y Márketing de la Universidad de Sevilla y la Facultad de Ciencias de Comunicación, centrados en la difusión virtual de la obra de arte, y en concreto de la obra gráfica. Francisco J. Caro González aporta una significativa experiencia en el ámbito del emprendimiento desde proyectos de investigación en los que ha participado como, Documentación de casos de éxito en la creación de empresas de base tecnológica (JA-240089), Valoración e información de la contribución empresarial al desarrollo sostenible (SEJ2006-03959), Sistemas contables de costes completos, integración de costes medioambientales en los informes anuales de las empresas (SEC2003-04438/ECO) o sistemas de información para la gestión sostenible de la empresa andaluza (IDR) y en numerosos proyectos I+D+I no competitivos para la Cátedra de Emprendedores y Nueva Economía.

4. METODOLOGÍA

La evolución del proyecto ha pasado por diferentes fases y adoptado distintas siglas, siendo inicialmente denominado como PASEA siglas que corresponden a Protocolos de Actuación Sostenible en el Emprendimiento Artístico. Conjugando áreas como el arte y la sostenibilidad, el emprendimiento artístico, la ecología mediomambiental, social y emocional. Su objetivo inicial se constituía en la búsqueda de un protocolo a seguir para que la creación y el emprendimiento artístico sean sostenibles. De este modo la producción artística asumiría los retos fundamentales que la actual situación social y medioambiental demandan. Con este objetivo de partida, pretendíamos establecer unos indicadores que nos permitieran proponer modos de actuación artística emocional, social y medioambiental claramente sostenibles. Por ello, se buscaba establecer un nuevo modo de actuación, desde el enfoque de la ecología, que respondiera a indicadores hasta ahora no considerados en el campo de la creación artística. A saber: los que contribuyen a la conservación y mejora del medio ambiente, los que promueven cohesión social y valor identitario, crítico y creativo, y los que actúan como benefactores de la salud emocional individual y colectiva en conexión con los valores “locales y globales”. Estos indicadores, al ser de aplicación transferible, propiciarían por un lado un protocolo a seguir en la creación y el emprendimiento artístico y, por otro lado, servirán de base para una evaluación de la actividad artística en relación a la ecología. Al entender la creación artística, en su relación obra-espectador, como un constructo estético, filosófico y social cuyo fin último es aprender y pensar, sería fundamental abordar nuestro proyecto desde la seriedad de una aproximación metodológica interdisciplinar. Nuestro enfoque sería múltiple. El objeto de estudio será abordado desde la vertiente analítica (fundamentos filosóficos), productiva (análisis

y sistematización de variables de sostenibilidad en la producción y el emprendimiento artísticos) y educativa y simbólica (repercusión emocional y social).

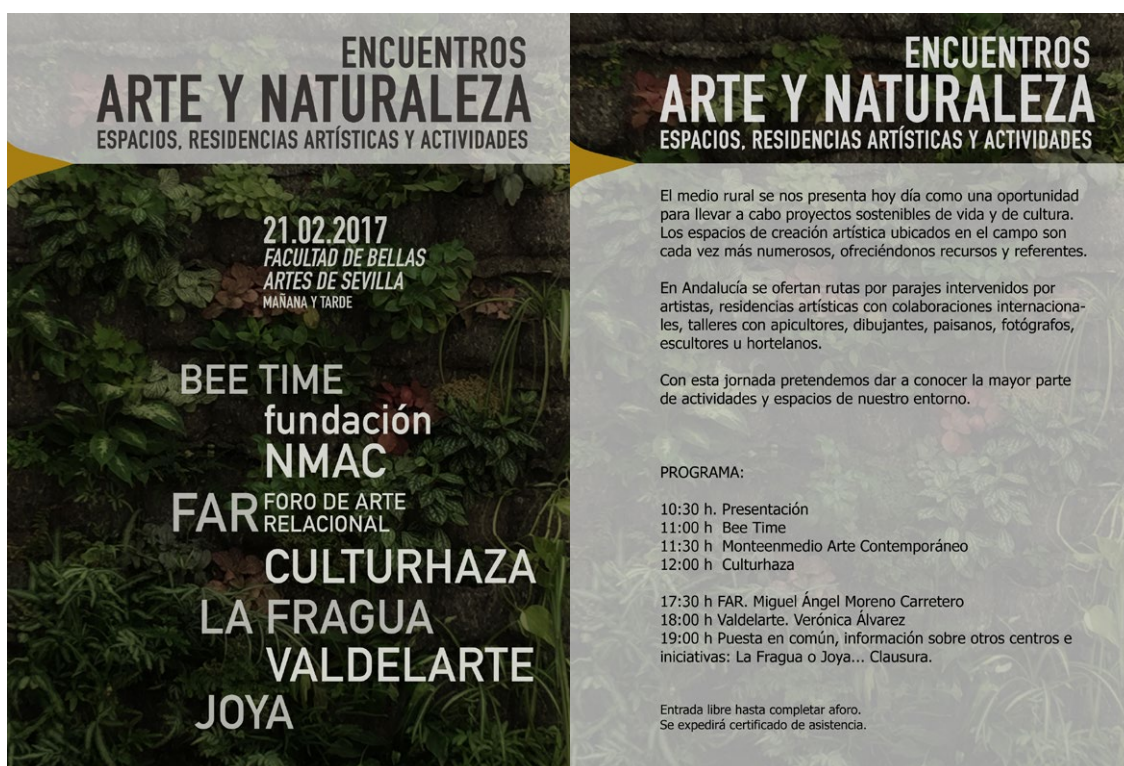
Finalmente, se pretendía poner en práctica prototipos de actuación que apliquen los protocolos diseñados en este proyecto en entornos concretos que permitan evaluar y definir la viabilidad de los mismos. Consiguiendo así aunar los valores propios de la creación artística, tanto culturales como simbólicos, con los valores de la sostenibilidad en cuanto a la preservación medioambiental, la mejora social y la salud emocional.

En su evolución en los últimos dos años el equipo de trabajo ha consolidado otros proyectos renombrándose como APUESTA, Aplicación de nuevas estrategias sostenibles en la producción artística. La sostenibilidad es un reto a alcanzar en cualquier sistema económico, social y medioambiental. Es un hecho demostrado que la sociedad no está siguiendo el camino adecuado para conseguirla en ninguno de estos tres ámbitos y, por tanto, son urgentes las actuaciones para encontrar nuevos modelos sociales y económicos más ajustados a los recursos, a la búsqueda de la equidad en los ámbitos económico y social, y al equilibrio medioambiental. Las investigaciones en los diferentes ámbitos del conocimiento apuntan directrices a seguir, pero ha de ser un profundo cambio de conciencia ecológica, individual y colectiva, el motor necesario para alcanzar verdaderas innovaciones disruptivas con el discurrir de los tiempos. En este sentido, el arte puede ofrecer un *corpus* simbólico que verdaderamente cambie conciencias desde lo emocional y racional. Tradicionalmente, la obra artística ha sido la que ha materializado y difundido de un modo simbólico las ideologías, religiones y constructos sociales, reafirmando valores y/o poderes, y ampliando el imaginario colectivo. Hoy día, los medios de comunicación masivos y las redes sociales difunden modos de comportamiento al servicio de poderes fácticos que promueven estereotipos consumistas insostenibles. Ante esta influencia, el arte puede ofrecer modos de hacer e imágenes alternativas que rompan dichos modelos de comportamiento. Desde APUESTA consideramos imprescindible promover y visibilizar la creación artística que pone en cuestión los sistemas no sostenibles, que ofrece prácticas y modelos ecológicos alternos, que hace difusión de éstos y los incluye en el sistema educativo a través del arte; y que lo hace no solo con el objetivo de impulsar la sostenibilidad en el ámbito artístico, sino también por la necesidad de que los modos de hacer arte cambien para que lo haga la sociedad. El arte ha desarrollado siempre construcciones conceptuales en relación con la naturaleza, aunque los argumentos y prácticas de sus obras no hayan sido ecológicas o ambientalmente sostenibles. Si además partimos de la hipótesis de que la sostenibilidad debe entenderse como un concepto holístico, que incluye no sólo cuestiones medioambientales sino también económicas y socio-emocionales, resulta necesario desarrollar un método de análisis para evaluar la coherencia de obras y estrategias artísticas desde esta perspectiva. Para este cometido nos valemos de la creación de una red de sinergias entre profesionales de las artes y centros de arte e investigación relacionados con la naturaleza y el territorio, que tome en cuenta el camino ya recorrido por estos actores y los de otras áreas de conocimiento. Por la ambición de nuestro proyecto no nos quedamos en el entorno desde el que es concebido APUESTA, Andalucía y Cataluña, sino que involucramos a agentes del resto

del ámbito nacional y a otros del mediterráneo occidental. Nuestros resultados vendrán de las reuniones científicas programadas, que buscan analizar las posiciones existentes, compartir metodologías y consensuar definiciones que determinen qué es un *arte sostenible*.

5. RESULTADOS

Promovido por el equipo de investigación “PASEA/APUESTA: de actuaciones artísticas sostenibles” en el que colabora la Universidad de Sevilla con la Universidad de Jaén y Universidad de Barcelona y organizado por las profesoras doctoras del Máster en Arte: Idea y Producción (Itinerario Naturaleza, Territorio y Medioambiente) Carmen Andreu-Lara y Rocío Arregui-Pradas, y por las profesoras María Dolores Callejón-Chinchilla de la Universidad de Jaén y Rosa Vives-Almansa también de la Universidad de Sevilla se han llevado a buen término los Encuentros de Arte y Naturaleza en Andalucía

Cartel diseño de Paco Lara Barranco. Encuentros de Arte y Naturaleza Espacios, residencias artísticas y actividades en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla el 21 de febrero de 2017

El medio rural se nos presenta hoy día como una oportunidad para llevar a cabo proyectos sostenibles de vida y de cultura. Los espacios de creación artística ubicados en el campo son cada vez más numerosos, ofreciéndonos recursos y referentes. En Andalucía se ofertan rutas por parajes intervenidos por artistas, residencias artísticas con colaboraciones internacionales, talleres con apicultores, dibujantes, paisanos, fotógrafos, escultores u hortelanos. Con esta jornada, pretendimos dar a conocer la mayor parte de actividades y espacios de nuestro entorno. La residencia Bee Time es un encuentro entre artistas y apicultores locales. Su sede está en

Santa Lucía (Vejer de la Frontera), aunque el programa también se realiza en otros lugares. El programa, de dos semanas de duración, está diseñado para que los artistas puedan sumergirse en el mundo de la abeja y trasladen su experiencia a una respuesta artística. El sistema de relaciones que se establecen está inspirado en la conciencia de la colmena: *promovemos que cada grupo desarrolle una inteligencia colectiva propia, en consonancia con la naturaleza y sus habitantes*. La tercera edición de Bee Time tendrá lugar en julio en East Sussex - GB. Estará enfocada en las relaciones entre Apicultura Natural y Prácticas Biodinámicas. Y continuando en relación con ONCA GALLERY en Brighton. La siguiente edición, en otoño, volverá a tener lugar en Santa Lucía. Situada también en Vejer de la Frontera, la Fundación NMAC Monteenmedio Arte Contemporáneo nos informó del amplio patrimonio artístico con intervenciones de James Turrell, Marina Abramovic, Olafur Eliasson, Mp&Mp Rosado, Pilar Albarracín, Santiago Sierra... y de sus convocatorias de talleres. Próximamente se ofertarán nuevos talleres con los artistas Mateo López y Teresa Margolles. Protasia Cancho y Agripino Terrón forman este singular colectivo, Culturhaza. <http://culturhaza.blogspot.com.es/> ubicado en Villarrubia, Córdoba. Unen performance, poesía, intervención y cultivo ecológico de la tierra, rescatando semillas o haciendo pan. Mantienen convenio con distintas universidades, entre ellas con la Facultad de Bellas Artes de Teruel y Zaragoza. Abiertos a propuestas. La Ecoaldea Los Portales, presentada por Jaime Azuara y Jessica Arrieta. www.losportales.net se encuentra cerca de Castilblanco de Los Arroyos, hace ya varias décadas, se creó esta aldea que tiene al arte como centro de sus actividades y a los sueños como motores de cambio y sostenibilidad. Javier Orcaray nos presentó La Fragua. <http://lafragua.eu> actualmente en momentos de cambio. La Fragua ha desarrollado una intensa actividad en el pueblo cordobés de Belalcázar, con más de 150 artistas en residencia. La antigua fragua de su abuelo, fue el detonante para que Javi y su pareja Gabi, formados en la biopolítica y el arte, decidieran lanzarse a esta aventura. Culto Culinaria es su proyecto más reciente. Miguel Ángel Moreno Carretero presentaba FAR www.foroarterelacional.com, centrados en la conversación y el arte relacional, ya ha desarrollado varios programas. De hecho, alumnado y profesorado de nuestra facultad ya ha realizado un taller: Arte y Espacios Fronterizos, con Rubén Martín de Lucas, dentro de FAR365, en Villafranca de Córdoba, financiado por la Fundación Daniel & Nina Carasso. El programa continúa desarrollándose, ahora en su fase expositiva, por toda Andalucía. Verónica Álvarez, directora de Valdelarte.. <http://valdelarte.com/> nos lo presentaba como espacio natural y un albergue para proyectos artísticos, en continua relación con el paisaje y la ciudadanía. A través de su proyecto ArTierra, ya hay más de 30 intervenciones en este espacio enclavado en la Sierra de Huelva, cerca de Valdelarco: Lucía Loren, Rinat Izhak, Paco Lara-Barranco, Evaristo Belloti... Además se realizan talleres con artistas como David L. Panea, Malaly Bachiller o Cristina Pérez de Villar, y convocatorias abiertas como III Concurso Arte, Mujer y Naturaleza, abierto hasta el próximo 25 de marzo. La puesta en común, cerraba el encuentro con información sobre otros centros e iniciativas como Joya: arte + ecología <http://www.joyaarteyecologia.org/news/>. codirigido por Simon Beckmann, de JOYA, que no pudo asistir pero nos enviaba el trabajo de la artista neoyorquina Melissa Marks en el castillo de Vélez Blanco.

6. CONCLUSIONES

La confluencia de los intereses por la investigación en arte y sostenibilidad que desde la Facultad de Bellas Artes de Sevilla están cohesionando a nivel nacional se consolida con la conexión interuniversitaria que con Jaén, Madrid o Barcelona ha generado un grupo de trabajo que un primer momento tomó el nombre de PASEA (Protocolos de Actuaciones Sostenibles en Emprendimiento Artístico) con la expectativa de conformar un grupo de investigación interuniversitario e interdisciplinar. Se está gestionando su viabilidad en las solicitudes de ayudas y fondos que lo permitan, y que creemos es una tarea fundamental de concienciación ecológica que desde aquí nos permitimos reivindicar. Tras un primer año de confluencia en 2016 el proyecto se ha definido como *APUESTA: Aplicación de nuevas estrategias sostenibles en la producción artística* y seguimos avanzando en su consolidación para dar respuesta desde la creación artística al reto que la sociedad plantea. La actividad llevada a cabo en esta línea de investigación como *Arte y acciones sostenibles al sur de Iberia*, *Art to Improve* o *Espacio Verde (artístico-convivial) en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla* o los Encuentros de Arte y Naturaleza avalan la trayectoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Andreu, C.; Caro, M; Sanroman, J.; García, M., *La pintura como instrumento de reivindicación medioambiental*, Sevilla: Instituto de Ciencias de la Educación. Universidad.
- Arregui-Prada, R. (2012) Learning with the Collection of the CAAC: an Educational Resource on the Contemporary Art Andalusian Centre. *The International Journal of Arts Education*. 7 - 2, pp. 15 - 28. 2012. Disponible en Internet en: <<http://ijae.cgpublisher.com/product/pub.230/prod.13>>.
- Conti, A. y García, A. (coords.) (2008). *Espacio público, ciudad y conjuntos históricos*. Sevilla: Consejería de Cultura..
- David, V., Prigann, H. y Strelow, H. (2004). *Ecological Aesthetics: Art in Environmental Design: Theory and Practice*. Basilea: Birkhäuser.
- Fernández, J. (1999). *El ecologismo español*. Madrid: Alianza Editorial.
- Fowkes, M. y Fowkes, R. (2010). Recuperar la felicidad: El arte y la ecología sin límites (Versión electrónica). *Artecontexto*, 27, 11-22.
- Gablik, S. (1991). *The Reenchantment of Art*. New York: Thames and Hudson.
- García, E. y Peretó, J. (1999). *Els valors de la Punta. 18 arguments en defensa de l'horta*. Valencia: Universidad de Valencia.
- Gardner, H. E. (1993) *Multiple Intelligences: The Theory in Practice*. New York: Basic Books.
- Goleman, D., Barlow, Z. y Bennett, L. (2013): *Ecoeducación. Educadores implicados en el desarrollo de la inteligencia emocional, social y ecológica*. Juventud, Madrid.

- Guattari, F. (1989). *Les trois écologies*. París: Galilée.
- Hernando, J. (2004). Visiones de naturaleza: el arte y la sensibilidad ecológica. En Carrillo, J. y Ramírez, J. A. (Eds.). *Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI* (pp. 53-84). Madrid: Cátedra.
- Lara-Barranco, P. (2012) *El acto creativo como reflejo antropológico. Tres casos a estudio: Antonio Sosa, David López Panea y Ming Yi Chou*. Jaén: Revista: Revista de Antropología Experimental (RAE)
- Leopoldo, A. (2000). *Una ética de la tierra*. Madrid: Los libros de la catarata. Ed. Jorge Riechmann. Trad. Isabel Lucio-Villegas Uría y J. Riechmann.
- Morin, E. (1973). *Le paradigme perdu: la nature humaine*. París: Seuil.
- Morris, R. (1980). Notes on Art as/and Land Reclamation. *October*, 12, 97-102. Cambridge, Massachusetts
- Raquejo, T., y Parreño, J. M. (2015): *Arte y Ecología*. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.
- Riechmann, J. (2000). *Un mundo vulnerable: ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia*. Madrid: Los libros de la catarata.
- Riechmann, J. (2001). *Todo tiene un límite: Ecología y transformación social*. Madrid: Debate.
- Riechmann, J. (2006). *Biomímesis. Ensayos sobre imitación de la naturaleza, ecosocialismo y autocontención*. Madrid: Los libros de la catarata.
- Sánchez Montañés, B. (2010) *Diseño Científico en la ARquitectura Ambiental*, Sevilla: Universidad de Sevilla
- Sánchez Montañés, B. (2009) *Fundamentos arquitectónicos para un turismo sostenible Arte-Facto CCC*
- Schama, S. (1995). *Landscape and Memory*. New York: Knopf.
- Schön, D. (1983). *The Reflexive Practitioner*. New York: Basic Books.
- Turri, E. (1974). *Antropologia del paesaggio*, Milano: Edizioni di Comunità.
- Turri, E. (1998). *Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato*. Venezia: Marsilio.