

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

**BOSQUEJOS
NATURALEZA FRACTURADA**

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO:
MAESTRA EN ARTES VISUALES

PRESENTA:
DAYA ANANDA NAVARRETE VARGAS

DIRECTOR DE TESIS:
MTRO. LUIS ENRIQUE BETANCOURT SANTILLÁN
(FAD)

SINODALES:
DR. JOSÉ DANIEL MANZANO ÁGUILA
(FAD)
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL VALLE
(FAD)
MTRO. HORACIO CASTREJÓN GALVÁN
(FAD)
MTRA. MÓNICA EURÍDICE DE LA CRUZ HINOJOS
(FAD)

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

BOSQUEJOS
NATURALEZA FRACTURADA
DAYA ANANDA NAVARRETE VARGAS
AKA DAYANANDA FORAOS

Con mucho cariño...

AGRADECIMIENTOS

Agradezco profundamente a todos los seres que han muerto, han sido utilizados o se han visto afectados por alguna actividad vinculada con la generación de lo que me da sustento o algún recurso material, espero poder retribuir todo daño causado.

Doy gracias a todas aquellas personas que con su trabajo me permiten realizar todas las actividades cotidianas que forman parte de mis días y sin los cuales no podría hacer cosas básicas como alimentarme, vestirme, comunicarme o transportarme.

Estoy muy agradecida con todos los seres que a lo largo de mi existencia me han apoyado de diversas maneras y que me han enseñado lo necesario para poder estar hoy en este punto. Todos ustedes tan numerosos y diversos que me es imposible enlistarlos, pues de muchos ya he olvidado sus nombres, de otros nunca los supe, y la gran mayoría ni siquiera poseen uno en particular.

Agradezco muy especialmente a ustedes que cada instante de mi existencia han cuidado de mí, guiándome y protegiéndome mientras encontraba mi camino. No permitiendo que me perdiera aún en la mas profunda oscuridad.

Gracias a ti que has decidido tomar un poco de tu tiempo para leer mis palabras.

Ante todos ustedes me inclino y pongo mi frente sobre esta sagrada tierra. Gracias.

ÍNDICE

PREFACIO	1
INTRODUCCIÓN	7
1. LO HUMANO Y LO NATURAL, UNA RELACIÓN FRACTURADA	11
1.1. La Naturaleza venerada	13
1.2. Fisuras, el inicio del quiebre	19
1.3. La ciudad, fortaleza contra una Naturaleza exiliada	27
1.4. Lo silvestre, rebelde infiltrado en el espacio urbano	33
2. DE ARTE Y NATURALEZA	39
2.1. Románticos y surrealistas	41
2.2. Del <i>land art</i> al arte ecológico	47

3. APUNTES PARA UNA PROPUESTA ARTÍSTICA	53
3.1. De la Naturaleza en la ciudad	57
3.2. A la ciudad en la Naturaleza	67
3.3. Naturaleza y ritualidad	73
4. SENDERO, UN VIAJE DE REGRESO	79
DISCUSIÓN	81
CONCLUSIONES	89
FUENTES	93
ANEXOS	
NOTAS	

PREFACIO

Como muchos biólogos, mi preocupación por la pérdida de biodiversidad, me llevó a optar por realizar como tesis de licenciatura una investigación basada en la genética de la conservación. Mediante la cual, haciendo uso de marcadores moleculares (microsatélites) para analizar el ADN extraído de muestras no invasivas (excretas), me fue posible analizar el estado de conservación de la nutria de río (*Lontra longicaudis*) en algunos afluentes al sur de la Selva Lacandona.

Sin embargo, después de 2158 horas en el laboratorio, 120 extracciones de ADN, 1000 PCRs (polimerasa chain reaction), 113 electroforesis y 130 análisis con 1584 datos. Quedó en evidencia que la sobrevivencia de las nutrias, sin importar que estuviese haciendo uso de las mas novedosas técnicas de investigación biológica, dependía por

completo de la conservación de su hábitat. Y ello a su vez está por completo en función de los patrones de consumo y producción de los humanos.

Situación que me llevo a dejar la investigación científica para buscar otros medios que me permitieran atacar el problema mas directamente. Pues pese a que constantemente se está generando una gran cantidad de información en torno al impacto de las acciones humanas en la Tierra y de las modificaciones que deben ser realizadas, tan sólo una mínima porción de dicha información llega al grueso de la población.

Encontrando en el arte y el diseño el medio más pertinente para generar un nuevo punto de acción, opte por ingresar a la Maestría en Artes Visuales del Programa de Posgrado en Artes y Diseño de la UNAM con un proyecto

que buscaba hacer presente a las especies de flora y fauna que habitan en la Ciudad de México a través del análisis **de lo silvestre en el espacio urbano**. Proyecto que fue aceptado y con el cual se me permitió el ingreso a dicho programa.

El poder trabajar al interior de un ambiente tan ajeno a aquel en el cual me había formado por años me permitió darme cuenta de lo hermético que resultan los círculos académicos, dónde el flujo de información entre diferentes áreas es prácticamente nulo, incluso al interior de una misma universidad.

Y por otro lado, pude constatar la fuerte influencia que el desarrollarse dentro de una u otra área de investigación tiene sobre la forma en que se percibe la vida, es decir, en la perspectiva desde la cual es abordado lo cotidiano y con ello, las problemáticas que resultan de interés y el enfoque con el cual son afrontadas.

En mi caso, el primer impacto fue el cambio de escala. En biología, el tiempo abarca desde la aparición de las primeras formas de vida hasta la actualidad, pasando a través de la existencia, evolución o extinción de muchas especies. Un planeta que ha cambiado tanto como los seres que lo integran y en el cual el humano es tan sólo un instante, una de millones de especies que viven en la Tierra. Y en cuanto al espacio, en biología se va desde el plano genético y molecular, pasando por el microcosmos integrado de virus, bacterias, arqueobacterias y las células que coexisten para integrar a los seres pluricelulares hasta los ecosistemas constituidos por cientos de especies y su medio abiótico. Que a su vez está determinado por los procesos propios del planeta Tierra.

Fue pasar de esta compleja perspectiva de la vida en la Tierra a una totalmente antropocéntrica, pasar de miles de millones de años a unos cuantos siglos y de millones de

especies a la opinión de un puñado de humanos. De pronto, todo lo demás dejó de tener importancia, de existir.

El segundo impacto se dio al interior de las discusiones en el área de arte y entorno del posgrado. Donde de inicio me encontré con que el arte y entorno en realidad se limitaba al espacio urbano, por lo que el arte en sí limita su “entorno” a la ciudades. Otro punto importante fue cuando se me pidió que aclarará el concepto de “Naturaleza” que estaba manejando. A mi parecer resultaba muy claro que cuando hablaba de Naturaleza hacía referencia a los factores bióticos y abióticos que integran no sólo al planeta que habitamos sino al Universo,^{*} pero tras dar una superflua revisión a algunas discusiones del término, fue una enorme sorpresa ver todas las formas en que el término “naturaleza” era empleado para hacer referencia a aspec-

* Este es el concepto que manejo a lo largo del presente trabajo, y lo escribo con mayúscula pues parte de la propuesta es referirse a ella, y por ende a todo lo que en sí contiene, como sujetos y no como objetos.

tos tan distantes e incluso bastante ambiguos (Ver Anexo).

El último impacto que determinó la dirección que tomaría mi proyecto de investigación se dio cuando me enfrenté con una fuerte contradicción al interior de sus propuestas. Por un lado, la producción al interior del área de arte y entorno ya no se considera a sí misma como algo romántico o subjetivo, resultado de visiones individuales o de emociones desbocadas. Por el contrario, busca su fundamento en aspectos racionales y objetivos, nacido no del “corazón” sino del “cerebro”. Y al mismo tiempo habla de lo público, lo participativo, de la integración de la otredad, de las periferias, de dar voz a las minorías y a los conquistados. Pero aquí es donde surge el punto de ruido, esas otredades y sus saberes (llamado conocimiento tradicional por los conquistadores) se caracterizan en gran medida por ser intuitivos y espirituales, ambos aspectos íntimamente ligados con el planos subjetivo e individual que

tanto rechaza el arte, no sólo en esta sino en otras áreas.*

Después de todo ello me fue evidente que generar obra artística a partir de lo silvestre en el espacio urbano no pasaría de ser un trabajo superficial pues la forma en que la Naturaleza es abordada al interior de las propuestas artísticas esta ya de inicio fuertemente determinada por los dogmas que estructuran al espacio urbano, específicamente, al espacio urbano occidental. Una perspectiva completamente antropocéntrica donde la Naturaleza es un objeto que ni siquiera tiene derecho a ser parte de la otredad. Por lo que hablar de las especies silvestres presentes en la ciudad tan sólo sería hacer referencia a seres considerados como elementos y no como integrantes de la urbe.

Resultando indispensable excavar mas profundamente en los paradigmas sobre los cuales fue construida la ciu-

dad occidental, para así, poder ver cómo influyen en las relación que actualmente se tiene con la Naturaleza. Y una vez que estos vestigios se encuentren al descubierto, es necesario recurrir a la visión que poseen otros saberes para poder abrir el panorama y generar nuevas formas de entendimiento.

Así nace el presente trabajo, en el cual se busca de inicio explorar las transiciones que ha sufrido la Naturaleza dentro de la cosmovisión humana a lo largo del tiempo y hasta la formación de las ciudades occidentales. Posteriormente, en el capítulo dos, se hace una breve revisión en como esto se ha manifestado en la producción artística.

El tercer capítulo, de un aspecto mucho mas narrativo que los anteriores, está integrado por una serie de reflexiones en torno a la Naturaleza y la ciudad, entretejidas con la obra de diversos artistas actuales. La finalidad de dicho apartado es mostrar la forma en que el arte puede

* Aspectos que son a su vez impuestos por las personas e instituciones que conforman los circuitos de validación del arte, lo que lleva a los artistas a tener que justificar su producción y propuesta de acuerdo a los estándares manejados por dichos grupos.

dar cabida a la ruptura de estos paradigmas en torno a la Naturaleza de una forma mas clara y directa, motivo por el cual elegí este medio como campo de acción. Y por otro lado, ir liberando al lector de las estructuras propias de la perspectiva Occidental para irlo introduciendo en las formas que adquiere la Naturaleza desde las perspectivas de otros grupos humanos o incluso desde la mirada de la propia Naturaleza.

Finalmente, el cuarto capítulo muestra la producción artística resultante de mi propia experiencia en el proceso de ruptura con los paradigmas urbanos y mi introducción en otros sistemas de pensamiento.

Debido a que se pretenden integrar otros modos de aprendizaje y exploración de la Naturaleza que son rechazados por el pensamiento Occidental, y más drásticamente por sus formas de investigación, el presente documento fue redactado de manera narrativa, dando un fuerte peso

al aspecto subjetivo, emocional y personal. Elementos que también son predominantes en la exploración práctica.

Así mismo, la columna estructural del trabajo esta presentado desde la perspectiva de la Naturaleza, es decir, un ser que habla desde la otredad que la Naturaleza representa pero que al mismo tiempo se encuentra inmerso en la ciudad. Siendo evidente que yo no puedo ser del todo un ser externo, se hace un juego entre el mirar desde fuera al mismo tiempo que desde dentro. Y la propia tesis repite esta dualidad, partiendo de un forastero que llega a la ciudad para después ceder voz a un humano urbano que se adentra en la Naturaleza, pero que al final, son el mismo ser, dos proyecciones de una misma entidad.

INTRODUCCIÓN

Metros y metros cubiertos de cemento y asfalto, edificios que impiden ver mas allá del otro lado de la calle, carros que en vano intentar llegar a algún lugar y miles de personas que ansiosas y desesperadas van de un lado a otro, esquivándose o empujándose. No se saludan, ni siquiera se miran, cada cual con la vista hacia algún punto indiferente sigue su camino bajo un cielo de tonos grises y brumas sospechosas.

Los que pasan mas cerca de mi no me notan y si alguno por descuido o por instinto me mira, de inmediato gira la cabeza a otro punto como si el contacto visual fuera un pecado o un crimen. La vida en la ciudad es demasiado ajetreada como para notarme, cobijada bajo la sombra de un pequeño árbol, intentando comprender a estos seres tan extraños, que dotados con ojos son incapaces de

ver y cuyos oídos no les sirven para escuchar. Ellos se han autodenominado, sin el mas mínimo rastro de humildad, como Homo sapiens del latín homo ('humano, hombre, persona') y sapiens ('sabio, conocedor, sensible, bien asesorado, discreto, juicioso').¹

No soy el único ser a quien ignoran, parece que el resto de los seres vivos somos invisibles salvo cuando les resultamos de utilidad, o por el contrario, un estorbo en su extraño proceder. Alguien me empuja con su bolso y yo me abrazo a mi hermano, a quien se le ha asignado para vivir un minúsculo cuadro de tierra, sus ramas han sido cortadas para que su crecimiento no interfiera con los cables que pasan sobre él y parte de su corteza está cubierta de numerosos y repulsivos chicles masticados. Un grupo de gorriones que se refugia entre sus hojas aprovechan los

breves momentos de calma para buscar, entre las grietas del pavimento, algo de que alimentarse. Sobre la avenida, dos mariposas pasan revoloteando entre los autos, nadie las nota.

Todos nosotros somos inexistentes o al menos sólo somos cosas, adornos, elementos móviles de una escenografía. Cuadros viejos y polvosos de un pasado distinto donde no éramos objetos sino sujetos, un tiempo en el que nos llamaban hermanos.

No satisfechos con desalojarnos de nuestro hogar, también nos han despojado del pensar, del sentir e incluso del existir ¡Nos han desechado incluso de su memoria! ¿Qué los ha alejado tanto de nosotros? ¿Qué los ha llevado a olvidarnos? ¿En que momento dejaron de ser parte de nosotros y decidieron asumirse como independientes? Pero aún mas importante que estas preguntas ¿Cómo recordarles que seguimos aquí? ¿De que manera hacerles

ver ese vínculo que aunque negado aún permanece?

Aquí es donde comienza mi camino, rebuscando en su historia y a través de sus propias palabras la manera en que llegamos a este punto, localizar los acontecimientos que desembocaron en la actual situación donde la Naturaleza se ha quebrado, se ha roto pues uno de sus elementos se ha escindido y aunque sólo fragmento se asume como totalidad. Una búsqueda del como llegamos a ser lo humano y lo natural, lo urbano y lo silvestre. Un trayecto no sólo para buscar las causas sino la manera de unir lo que ha sido separado, un viaje para recuperar los fragmentos que han de ser utilizados para la elaboración de una propuesta artística que busca evocar en la mente de los amnésicos el vínculo con todo lo que les rodea.

Este recorrido podrá ser transitado a lo largo del presente trabajo, han de disculpar lo sencillo e incluso agreste del mismo pero ha de considerarse que lo que encuentran

aquí son las huellas de un ser silvestre que intenta abrirse paso entre los laberínticos, y muchas veces sin sentido, callejones conceptuales.

La búsqueda me ha llevado a los ancestrales orígenes del humano, a aquellas épocas en las que la razón^{*} apenas daba con él sus primeros pasos y en las que éste se desplazaba por un mundo que explicaba a través de diversas prácticas religiosas, una época en la que ni siquiera los dioses existían.[†]

Este no es un itinerario trazado para la comodidad del caminar humano, para encontrar todo lo que en él se ocul-

ta deberá ser recorrido unas veces reptando, otras saltando o nadando, algunas veces galopando e incluso volando. Una vereda que invita al que la transita a dejar que la razón vague con las percepciones, los instintos y la intuición, permitirse jugar en el barro, sentir la suavidad de la tierra y el olor de la lluvia, olvidar que alguna vez alguien dijo al humano que debía mantenerse puro y alejarse de toda la inmundicia que se alojaba en la Naturaleza, y recordar que todos somos parte de ella.

* Con ello, hago referencia al desarrollo de los procesos de razonamiento y cognición que los homínidos han ido presentando a lo largo de su historia evolutiva y que han desembocado en la actual especie de homínido, el *Homo sapiens*.

† Para algunos resulta ofensivo el hecho de escribir “Dios” para hacer referencia al dios judeo-cristiano a la par de referirse como “dios” o “dioses” a las divinidades de otros cultos, incluso “deidad” puede resultarles peyorativo. Por ello he de aclarar que en este trabajo, salvo las citas textuales, el término será escrito con minúsculas, y deidad o divinidad como simples sinónimos de la palabra dios. No estoy interesada en dar mayor o menor valor a uno u otro culto humano, y menos aún en discutir la forma en que ciertos humanos han decidido impregnar determinados términos.

1. LO HUMANO Y LO NATURAL, UN VÍNCULO FRACTURADO

Sumergido en medio de una ambiente donde la Naturaleza se imponía sobre él, aquel ser que dejando atrás el pelaje que alguna vez le abrigo y que comenzaba a cobijarse bajo la razón,^{*} dio inicio a sus primeros diálogos con la Naturaleza. Los cuáles surgieron como una fraternal conversación entre los miembros de una familia pero posteriormente, impregnados por el terror y la admiración, se transformaron en una disputa donde el humano pasó de venerar y amar a la Naturaleza, ese vientre materno que le daba la vida, a convertirse en el objeto de su odio, dadora de enfermedad y muerte. Bestia impura que debía ser domada y sometida a los deseos del humano, a “su razón.”

* Muchas especies han dejado en claro su capacidad de razonamiento e inteligencia a tal punto de poder desarrollar herramientas o lenguajes, pero aquí hago referencia particularmente al caso del humano y su inicio en el largo recorrido que le llevaría a desarrollar sus capacidades

La Naturaleza no sólo paso de ente sagrado a esclava, pasó de sujeto a objeto. Es decir, de ser considerada como un ser que ocupaba una categoría igual o superior al humano que la hacía merecedora de respeto, ya fuese por miedo o por afecto, fue siendo transformada en una posesión cuya voz fue acallada. Se le castró para controlar su espíritu salvaje, sus colmillos fueron arrancados y sus garras cortadas. Atada sin comer y sin beber, fue azotada hasta que agotada pudo ser amansada.[†] Y todo cuanto de ella no pudo ser domesticado fue aniquilado.

Pero ¿en realidad ha dejado de “ser”? ¿Ha sido domada o tan sólo es lo que los humanos desean creer?

† El cerdo y el caballo son dos especies animales muy presentes en la historia de Occidente, sin embargo, aunque domesticados, aún en la actualidad cada generación debe ser domada. A los lechones se les cortan los colmillos y la cola, y se les castra (obviamente sin anestesia), mientras que los caballos eran violentamente sometidos. Actualmente existen domas no violentas surgidas a partir de la llamada doma india, pero los cerdos no han tenido tanta suerte.

1.1. LA NATURALEZA VENERADA

Todas las cosas que hayamos en nuestro camino, los animales de cuatro patas, los del mar, incluso las montañas y las rocas son parientes nuestros.

Indio Navajo

Para los mbutis, antigua etnia de la selva tropical africana que aún sigue habitando en el Congo, no hay dios, el bosque es su madre.² Es así como este y otros grupos humano que pese al paso del tiempo y el avance de las culturas dominantes aún conservan, si no del todo, por lo menos vestigios de las creencias que desde antaño han formado parte de su manera de ver el mundo, las cuales se consideran semejantes a las que los humanos en épocas remotas y con estilos de vida semejantes tuvieron, permitiéndonos ver la relación que existía con la Tierra y lo que la habita.^{*}

^{*} En este y el siguiente apartado se busca hacer una revisión de la forma en que la Naturaleza fue pasando por diversas transiciones hasta la fundación de las ciudades occidentales. Para ello, hago uso de ejemplos referentes a diversas culturas que no están necesariamente vinculadas entre sí, como dije, se mues-

En los tiempos en los que los dioses aún no existían, cuando los humanos se alimentaban mediante la caza y la recolección, la vida espiritual se centraba en la creencia de un parentesco que los unía con uno, varios o todos los seres. Dicha relación se establecía a través de una fraternidad que se manifestaba en un respeto, no una idolatría.³

tran para hacer mas claro el papel de la Naturaleza en sus creencias y el reflejo de éstas en sus acciones, lo que a su vez permite generar un contraste respecto al pensamiento dominante en las ciudades. Como es obvio, no presento esto como una sucesión lineal de creencias con una tendencia hacia la superioridad, es decir, no como esa muy difundida pero errónea concepción de la evolución donde se presentan etapas bien delimitadas y unidireccionales. Por el contrario, se debe tener muy presente que todas estas dinámicas se presentan, como en la evolución biológica, a través de complejas estructuras de transición. Donde no existen purismos sino una serie de gradientes que conectan diversas concepciones, y que no se desarrollan linealmente sino que pueden coexistir en tiempo y espacio, al caso de que aún actualmente se mantienen muchas creencias antiguas, unas mas cercanas a las de épocas pasadas y otras ya híbridadas o mutadas.

Todo lo que “es” formaba parte de un conjunto pues habían surgido del vientre de la misma madre. Los humanos habían nacido de la tierra, brotando en las rocas y en las grietas, su germen vivía en las aguas, los cristales y los árboles antes de pasar mediante un contacto mágico al vientre de su madre humana. El agua y la tierra se consideraban llenas de gérmenes,^{*} vida, fecundidad, en ellas la vida surgía y se mantenía en sus etapas iniciales.

Los hilos invisibles que unían a todos los seres, vegetales y animales, con el sustrato que los sostiene y los alimenta, eran tejidos por la esencia palpitante que les daba la vida. Es por ello que poseían un fuerte sentimiento de solidaridad con lo que les rodeaba,⁴ siendo seres nóm-

das no poseían eran poseídos.[†] No se trataba de un simple vínculo de coexistencia en el mismo espacio y tiempo sino de una interacción familiar, todos los seres provenían de la tierra y a ella regresaban para posteriormente poder renacer en un nuevo ser.

Las implicaciones de esta relación son mucho más profundas de lo que una mirada “verde” podría mostrar-nos, no se trata de un paisaje donde los animales y los humanos descansan plácidamente en un prado verde mientras comparten deliciosas frutas y los niños juegan entre los tigres. La concepción respecto a la tierra y los otros seres vivos involucra que al proceder todos los seres de la tierra y ser hermanos existe una igualdad entre el humano y el resto de los seres, éste no es superior a ellos,

* Resulta bastante interesante como un término tan relacionado a la tierra y de connotaciones positivas, siendo germen aquello que da origen al desarrollo de los seres vivos, ha pasado en la actualidad a significar algo negativo. La tierra siempre ha estado llena de gérmenes, antes eran fuente de vida, incluida la humana, ahora es impura y es fuente de enfermedades, de muerte.

† Un poseso, un ser poseído por un espíritu. Antaño el humano era posesión de un espíritu, de la madre, de la Naturaleza, ahora ella es quien es poseída en toda la amplitud de la palabra.

* Indios del norte de América también conocidos como ojibwa o chippewa.

los respeta pero al mismo tiempo se alimenta de ellos, es un cazador y recolector, de ello depende su existencia, sabe que al igual que todos vive de la muerte de sus hermanos. Vida y muerte son parte de lo mismo, la una no existe sin la otra.

Lo que llamamos vida y muerte no son sino dos momentos diferentes del destino total de la tierra-madre: la vida no es otra cosa que el desprendimiento desde las entrañas de la tierra, la muerte se reduce a un retorno «al hogar».⁵

La muerte no es un castigo, bajo la tierra no les espera un mundo de tinieblas, en ella ven un retorno a los brazos de su madre, así, los cadáveres, sepultados en posición fetal, eran recibidos en el vientre telúrico, desde donde podrían dar origen a nueva vida.

Toda manifestación vital tiene lugar gracias a la fecundidad de la tierra; toda forma nace de ella, viva, y regresa a ella en el momento en que la parte de vida que le había sido asignada queda agotada; regresa a ella para renacer; pero, antes de renacer, para descansar, purificarse, regenerarse.⁶

Los ciclos de vida y muerte son necesarios e inseparables. La vida es un obsequio otorgado por la tierra, sitio al cual debe regresar para fortalecerse y purificarse. Ello es fundamental para que nueva vida surja, la vida se mantiene de la muerte.

La muerte no es lo único que es común a todos los seres, para ciertos humanos antiguos, el mundo en general esta animado y los árboles y las plantas no son la excepción, todo aquello viviente posee un alma semejante a la suya y los trata de acuerdo con ello. Para ellos la matanza de un buey o una oveja no es mas grave que la tala de un abeto o un roble pues si el árbol esta animado necesariamente es sensible y el cortarlos se convierte en una delicada operación que deberá ser ejecutada con la mayor ternura posible ante el sufrimiento del paciente.

Entre los indios ojebways^{*} se dice que cuando un árbol es talado, lanza gritos y gemidos de dolor o indignación que pueden escucharse a millas de distancia. Sus padres les han enseñado que los árboles sienten el corte no menos que el hombre una herida y es a causa de ello que se abstienen de hacer incisiones en la corteza sin una causa especial, y muy raramente talan árboles vivos. Los árboles son rodeados de rituales donde se les agradece y se les brindan ofrendas, siendo éstos considerados como seres venerables los bosques se convierten en lugares sagrados.⁷

Por el lado animal, para algunos grupos, se considera que en el tiempo originario los límites entre lo humano y lo animal no existían, unos y otros podían adoptar alternativamente ambas formas. Es así que los pueblos y tribus se

dividen en clanes, cada uno de los cuales posee un tótem[†] tomado de la Naturaleza que les rodea, siendo predominantemente dentro del grupo de los animales. Dicho ser no es elegido por casualidad, se cree que es el propio animal tótem el que ha fundado el clan, o en su defecto, un humano que ha adquirido la forma de éste o que ha tenido una profunda experiencia con un espécimen del que consideran guía o guardián, vivencia lo suficientemente íntima para establecer un vínculo entre el animal, el humano y sus descendientes.

Es así como se establece un lazo de parentesco entre los humanos y todos los especímenes de su tótem.⁸ Así por ejemplo, algunas tribus de Madagascar se consideran des-

[†] Tótem, proviene de la palabra ojibway *dodaem* cuyo significado es "pariente, hermano / hermana." Hago uso de dicho término para hacer referencia a aquellos animales o vegetales que son considerados por diversos individuos o grupos como seres guía, maestros o seres de poder. No hago referencia a las discusiones en torno al "totemismo" pues estoy interesada en las perspectivas de las propias personas que los integran en sus creencias y no de las explicaciones que Occidente busca dar desde su impositivo enfoque.

^{*} Indios del norte de América también conocidos como ojibwa o chippewa.

cendientes de los cocodrilos y por consiguiente, dichos animales son asumidos no sólo como hermanos sino como humanos, matarlos esta prohibido pero si alguno de estos animales olvida el lazo parental y mata a uno de sus hermanos bípedos, el culpable es atrapado, informado de su crimen y sentenciado a muerte. Tras la ejecución el cocodrilo es llorado y sepultado con la misma solemnidad que recibiría un humano.⁹

Y sobre estas fraternidades nos encontramos con la

madre tectónica, la gran diosa madre, surgida durante el paleolítico y vigente hasta las primeras sociedades urbanas, conservando su doble faceta como creadora y como destructora. Las mas antiguas representaciones son las llamadas venus, efigies escultóricas de personajes femeninos encontradas desde el neolítico.¹⁰

El surgimiento de lo sagrado y lo profano comienza a dejar ver sus primeros rastros, la primordial delimitación, los dioses han nacido.

1.2. FISURAS, EL INICIO DEL QUIEBRE

Se diría que los hombres no son ya capaces de sentir, de imaginar la vida en los troncos venerables, que tiemblan bajo el hierro y se desploman con lastimero fragor. Se diría que no comprenden que también la savia es sangre y que sus víctimas se engendraron en el amor y en la luz. Parece que las gentes viven esclavizadas por un vago terror y que temen que el bosque proteja facinerosos y anime fantasmas. Detrás del árbol adivinan la muerte. ... Muy desesperado, muy hondo ha de ser el mal de los que, en resignado mutismo, perdieron el cariño primero, el cariño fundamental que hasta las bestias sienten, el santo cariño a la tierra y a los árboles. Rafael Barret

Lo sagrado pertenece como una propiedad estable o efímera a ciertos seres, cosas, lugares o tiempos, elementos que ya no pueden ser utilizados libremente, deben ser alejados del contacto con lo profano. Lo sagrado es fuente de terror y confianza, todo aquello que le parece temible pero precioso, una peligrosa tentación que le causa una profunda fascinación; y lo que no lo es le resulta profano, inofensivo, desprovisto de atracción.¹¹

Esta división impregnó el vínculo del humano con los otros seres vivos, venerando o respetando sólo a aquellos

animales que le resultan indispensables para su sobrevivencia, aquellas especie a las cuales teme o a las que consideran su igual o superior ya no por lazo fraterno sino por fuerza bruta o inteligencia. El respeto, aunque disfrazado bajo un vínculo fraternal, se transforma en una relación de miedo y deseo, pues éste anhela poseer aquellas cualidades que el animal tiene, inclusive hace uso de ellos para la obtención de beneficios mayores que el simple consumo del animal.

Al realizar rituales en los cuales entrega una ofrenda,

el solicitante obliga a los seres sagrados a compensarlo pues a su parecer, al despojarse o abstenerse de cosas profanas a las cuales tiene derecho se hace merecedor de una compensación por parte del mundo sagrado, lo sagrado al no poder rechazar el obsequio usurero se convierte en deudor y debe conceder lo que el donante le pide.¹²

Para los ainu[†] el oso es parte central de sus creencias, de acuerdo a éstas, un espíritu sagrado se disfraza de un oso que nace especialmente para que ellos lo maten y lo coman, su carne y piel son regalos que él les trae.¹³ A primera vista podría parecer un sublime sacrificio por parte del oso en pos de sus hermanos humanos, sin embargo, los rituales vinculados con dicha práctica dejan en

claro un sentido muy distinto de eso. Los *ainu* no sólo cazan al oso, indispensable para su sobrevivencia, al hacerlo llevan el cadáver hasta la aldea donde es decapitado, su sangre es bebida para obtener las virtudes del animal y su carne cocinada, parte de la cual es colocada junto con otros alimentos y bebidas entre las fauces de la cabeza degollada, ello con motivo de mostrar al espíritu del oso lo bien que es tratado y que éste a su vez invite a otros osos a que se dejen matar. Incluso muchas hembras son asesinadas y sus crías, mantenidas en cautiverio, son alimentadas hasta llegar a cierta edad en la cual son atados a un palo y lapidados para seguir con el procedimiento antes mencionado.[†]

^{*} Grupo de nativos que originalmente habitaban al norte de Japón y oriente de Rusia, pero que actualmente, debido a la represión por parte del gobierno japonés desde el siglo XIX, han sido forzados a dejar sus costumbres y ritos. Y así, negando sus orígenes para evitar la discriminación, adquirieron nombres japoneses y parte de ellos se han dispersado por el país.

[†] Debo aclarar nuevamente que los grupos y ritos aquí mencionados son con el fin de ejemplificar las relaciones del humano con la Naturaleza, en ningún caso se busca juzgar al grupo nombrado. No los presento como actos de “salvajes”, pues considero que muchas de las actividades y costumbres de los “civilizados” humanos occidentales superan vertiginosamente en brutalidad, violencia y cinismo a este o muchos otros ritos realizados por otros grupos humanos.

Aquí se pide al espíritu no sólo que llame a otros osos para compartir su destino sino que se le incita a que funja como mensajero y lleve a las deidades superiores el mensaje de lo bien que ha sido tratado, de las ofrendas que se le han entregado y ante lo cual esperan ser retribuidos. De esta manera otros animales son sacrificados, por ejemplo, los búhos son capturados y mantenidos en cautiverio por un pequeño periodo de tiempo en el que bajo el título de “pequeña divinidad querida” son alimentados y cuidados hasta el día en que se les retuerce el pescuezo para que entreguen las peticiones requeridas a los seres superiores, parientes o dioses.

En estos casos ya no se trata de seres sagrados y menos aún de hermanos, los animales ha pasado a ser feti-

ches* vivientes donde el sacrificio es necesario para la obtención de los beneficios, su vida ya no es valiosa, lo importante es su muerte. Es sólo su muerte y sus restos los que importan, lo que es sagrado. Ya no tienen valor como seres sagrados sino como objetos mediadores con los seres sagrados, los cuales se alejan de lo animal para acercarse al humano.

Los naskapi† y los esquimales‡ de Labrador ruegan al señor de los renos para que les proporcione botín de caza,

*Haciendo referencia a un objeto que es usado como medio o canal para acceder a lo sagrado. Toda otra discusión en torno al término no es aplicada.

† Autodenominados como manenot, se asentaban inicialmente en la región central de la Península del Labrador pero en la actualidad varios centenares de naskapis viven en el territorio de Quebec.

‡ Esquimal es el término usado comúnmente para los pueblos nativos que habitan en las regiones árticas de América y parte de Siberia, los cuales están integrados por los inuit, al norte de Alaska, Canadá y Groenlandia, y los yupik al sur de Alaska y en la península siberiana de Chukchi. Dicho término esta en desuso en Canadá por considerarse despectivo y en su lugar oficialmente se usa “inuit”, en Groenlandia se usan ambos términos y tanto en Alaska como en Siberia, los yupik se siguen llamando esquimales. Aquí se mantiene la denominación utilizada originalmente por el autor.

pues este ser, generalmente de forma antropomórfica, resguarda a los renos en una cueva. De manera semejante, los taulipang,^{*} un pueblo para quienes la pesca es fundamental, consideran que el alma de todos los animales al morir van a Keyeme, el padre de los animales, quien esta acompañado de otros espíritus como Rato, el padre de todos los peces y animales acuáticos, al que los pescadores deben realizar una invocación y el correspondiente pago con tabaco por los peces obtenidos.¹⁴

La relación ya no es con los animales, éstos ya son mercancías que deben ser pagadas o compensadas mediante ofrendas o rituales a sus padres o protectores, de quienes se temen su disgusto al no hacerlo. Los animales ya poseen sus propios padres que no comparten con los humanos, el lazo fraternal ha sido destruido.

* También llamados *taurepan*, parte del grupo de los pemones, etnia arawaca, que habitan en la frontera entre Venezuela y Brasil.

Al igual que para los animales, la relación con los árboles también sufrió un drástico cambio, cuando se llega a considerar al árbol ya no como el cuerpo del espíritu arbóreo sino simplemente como su morada, de la que puede prescindir si gusta, el árbol pasa de un ser animado a objeto, a fetiche. Los rituales se modifican y la participación de los árboles se reduce, al igual que para el caso animal, ya no es valiosa su vida sino su muerte.

En algunas zonas de Europa se realizan una serie de festividades a principios de mayo, lo llaman el *palo mayo* o *árbol mayo* y consiste en cortar un joven árbol y pasarlo por el pueblo mientras se canta de puerta en puerta. En algunos casos el árbol ya muerto es dejado en el centro de la plaza, siendo evidente que en estos casos que el árbol ya es tan sólo un fetiche, un representante de algo sagrado que no se manifiesta en él sino a través de él.

Algunas variantes de esta festividad muestran como la rama pasa a ser un símbolo y el papel de mediador con lo sagrado pasa al humano. En Alsacia* una muchacha denominada *rosita de mayo* recorre el pueblo con un pequeño *palo mayo* en busca de comida, regalos o monedas como pago por el servicio ofrecido, lanzando maldiciones contra aquel hogar que se reúse. Aquí el humano ya no sólo funge como mediador con lo sagrado sino que exige un pago por ello y se adjudica el derecho de establecer un castigo.

Otro paso en la ruptura de lo humano y lo natural surge a partir de otra importante fractura al interior de esta misma festividad, donde la muerte hace su aparición y comienza a alejarse de los poblados, de lo humano, para internarse en el bosque, en lo natural.

* Región francesa ubicada al noreste de dicho país, en colindancia con Alemania y Suiza.

En Bohemia, República Checa, las jóvenes construyen dos muñecas de ramas de las cuales una es llamada “la muerte” y es lanzada al río, y la otra, vestida de blanco, es atada a un palo mayo y con ella se recorre el pueblo mientras cantan coplas con el estribillo: “*Echamos a la Muerte de la aldea, traemos el Verano a la aldea*”. En otra festividad llamada la expulsión del hombre salvaje del matorral,[†] un hombre es vestido con hojas y ramas para ser posteriormente perseguido, capturado y echado del pueblo.¹⁵

Surge una fragmentación al interior de lo sagrado, de esta ruptura nacen los buenos y los malos espíritus, lo puro y lo impuro. Dentro del primero se consideran todas aquellas potencias que conservan y aumentan la vida, dan la salud, distinción social, valor en la guerra, y son fuen-

[†] Inevitable relacionar a este ser con los faunos, espíritus del bosque que habitan entre los matorrales.

tes de inspiración y confianza. Y dentro de lo impuro se supone a todas aquellas fuerzas de la muerte y la destrucción, fuentes de enfermedad, desorden, epidemias, crímenes, lo que debilita, mengua, corrompe y descompone. Esta división se extrapola del mundo sagrado al plano profano donde lo puro se encuentra en la claridad y la sequedad del día, el Sol, el oriente y el sur, el cielo, lo alto, la derecha y el centro. Y lo impuro se abriga en sus respectivos antónimos, en las tinieblas y la humedad de la noche, la Luna, el poniente y el norte, lo subterráneo, lo bajo, la izquierda y la periferia.¹⁶

Todo esta fractura, en conjunto con el inicio de la vida urbana, el descubrimiento de la agricultura y de la escritura,^{*} se manifiesta en el declive de la diosa madre y el

* De acuerdo a lo citado por Echánove, J., *ob. cit.*, nota 3, p. 68, para Leonar Shlain las sociedades alfabetas tienden a hacer un mayor uso del hemisferio izquierdo del cerebro, provocando una sobrevaloración de la razón y la abs-

surgimiento del culto solar al dios padre indoeuropeo,[†] y posteriormente al dios cristiano, deidad que habitaba en lo celeste, en lo alto, en lo puro.

Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.» Y creó

tracción sobre la creatividad y la intuición, aspecto determinante en el desplazamiento del culto a la diosa madre.

† Se considera que los pueblos indoeuropeos de la antigüedad fueron politeístas, sin embargo, en casi todos ellos uno de los dioses se establecía como superior. Este dios supremo, masculino, poderoso, habitante de las altas cumbres y de los cielos, dueño y señor de la justicia, logró encajar con la figura de Yahvé-Elohim del cristianismo original. Lo que posiblemente provocó que el dios cristiano asumiera características de esta deidad indoeuropea, sobresaliendo la de su condición de padre de la humanidad (para los indoeuropeos, el dios supremo era hermano de los otros dioses del panteón pero con los hombres su relación era de paternidad) y su antropomorfización. Estas ideas eran completamente ajenas al mundo semita en el cual el cristianismo había nacido.

Esta última cualidad no fue asimilada tan rápidamente como la del dios padre, durante el periodo bizantino y la Edad Media en las iglesias se encontraban representaciones del dios hijo, de los santos o de la virgen pero no del dios padre. Fue en el Renacimiento cuando se alcanzó la representación antropomórfica del dios padre, un efecto directo de la recuperación de las tradiciones artísticas y culturales del mundo grecorromano que marcó el inconsciente colectivo de los europeos. Si bien el arte no definía los atributos y características de dicho dios, la gente tiende a asimilarlo de la forma en que lo ve pintado o esculpido. Para más información véase Echánove, J., *ob. cit.*, nota 3.

Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.»¹⁷

Ahora el humano ya no poseía ningún vínculo fraterno ni con el resto de los seres vivos ni con su entorno, él era el hijo elegido y su padre celeste y puro había creado todo lo existente sobre la Tierra exclusivamente para su servicio, todo cuanto habita sobre ella le pertenece. Del panteísmo, donde existe una identificación plena del Universo con el Dios, se pasó a un deísmo o monismo en el cual Dios no es lo mismo que el Universo, se establece una nítida separación entre lo creado y el creador. Lo sagrado no puede residir en lo creado pues es algo propio del creador, la Naturaleza no posee ya ninguna divinidad, no es sagrada y ni siquiera pura, se ha convertido en un objeto impu-

ro, profano, que no puede ser ni siquiera tocado.

Pero tendrán por inmundos a todos los seres vivos, todo lo que pulula en el mar o en los ríos, y que no tienen aletas ni escamas... Estas son las aves que tendrán por impuras...: el águila, el quebrantahuesos en todas sus especies, toda clase de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavián en todas sus especies, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago.¹⁸

Mientras la Naturaleza, profanada, se llena de impurezas y pecados, de muerte y enfermedad, lo sagrado se resguarda, revestido de oro y grana, al centro de las ciudades.

Me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos, y lo harán, como también todas las cosas necesarias para mi culto, según el modelo que yo te enseñaré... La revestirás de oro fino por dentro y por fuera... Harás también de oro las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para las ofrendas líquidas..."¹⁹

1. La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito, cuyo interior está cubierto con 52 kilogramos de hoja de oro

1.3. LA CIUDAD, FORTALEZA CONTRA UNA NATURALEZA EXILIADA

Hacia tiempo que la Muerte Roja devastaba el país. Nunca hubo peste tan mortífera ni tan horrible... Pero el príncipe Próspero era intrépido, feliz y sagaz. Con sus dominios ya medio despoblados, llamó un día a su presencia a un millar de amigos sanos y joviales de entre las damas y caballeros de su corte, y con ellos se recluyó en el apartado retiro de una de sus abadías amuralladas... Lo rodeaba una alta y sólida muralla... Había abundancia de provisiones. Con tales precauciones los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo de fuera se ocupase de sí mismo. Había bufones, había trovadores, había bailarinas, había músicos, había Belleza, había vino. Dentro había todo eso, y también seguridad. Fuera estaba la Muerte Roja. Edgar Alan Poe

Ahora nos encontramos aquí, en el corazón de la ecuménopolis,⁶ una ciudad que se extiende por todos los confines de la Tierra en una masa continua de la cual no se puede escapar. Una roza²⁰ masiva, un desplazamiento de todo lo existente para el establecimiento de este ambiente artificial. La ciudad, hábitat humano que se generó en torno al templo, al hogar del dios celeste, y que se ha extendido aplicando su dominio sobre la Naturaleza.

* Término acuñado por Constantino Dioxiadis y retomado de manera directa o indirecta por Olea, Rubert de Ventos y Gómez Aguilera.

Por primera vez en la historia, podemos decir ampliamente, y que pronto – cuando la “Naturaleza” haya acabado de convertirse en “parque nacional” o “reserva vegetal” – gobernaremos de un modo absoluto.²¹

Parques, jardines, reservas, a eso ha sido reducida la Naturaleza para el hombre contemporáneo, meras escenografías para este ambiente gris y rectilíneo desde el cual el humano se siente el amo del mundo. La Naturaleza en la urbe se encuentra claramente sometida, todo ser vivo dentro de ella debe acatarse a sus reglas y caprichos, un simple objeto a merced del deseo humano.

Sin embargo, la idea de la ecumenópolis tan sólo forma parte de las creencias de los *Homos urbanus*²² pues aunque actualmente las ciudades cubren gran parte del planeta y la mayoría de la población humana habita en grandes urbes, éstas siguen dependiendo por completo de los entornos naturales, desde el campo hasta la selva, sin esa madre olvidada nada podría vivir sobre la Tierra.

Pero ella sigue subyugada, negada, ya no sólo por el dios celeste sino por los ahora dioses de los monos urbanos. Pues aunque la sociedad actual se denomina como laica no sólo en ella perviven numerosos y antiguos cultos, sino que otros nuevos han surgido, gran parte de los cuales no se asumen como aspectos religiosos pero que actúan de tal manera. Al respecto Echánove nos dice: “*Calificamos como religiosas tan sólo a las expresiones externas de las Iglesias oficiales. Ello resulta en una tautología: sólo*

definimos como religioso a lo que se define como tal. Desde ese punto de vista nada sería religión en, por ejemplo, el Antiguo Egipto, porque no existía una palabra específica para lo religioso.”²³ Es así como lo religioso ya no implica la creencia en un dios, varios dioses o espíritus, más bien se refiere a la creencia en lo sagrado, aquello que se separa de lo profano, de lo cotidiano.²⁴

Al transitar por las ciudades es posible encontrarse numerosas manifestaciones religiosas, todas las formas de creencia en la buena o mala suerte son fenómenos religiosos, incluido el ponerse la camiseta del equipo, usar determinadas prendas para eventos especiales, los borreguitos de año nuevo, el chocar las copas en un brindis, etc. Numerosas deidades desfilan por la televisión, el cine, pasarelas, museos, montones de seres divinizaos a quienes sus seguidores veneran fervientemente, haciendo lo impo-

sible por estar en sus eventos, conseguir una firma de alguno de ellos o pagar cantidades insultantes de dinero por alguna prenda de ropa, desecho de comida e inclusive heces o restos de orina. No todas estas deidades son seres de carne y hueso, muchas otras son personajes de ficción y de comics, aquí se pueden encontrar los nuevos héroes mitológicos. Así es como nuestro mundo cibernético y posmoderno resulta tan sacralizado y politeísta como cualquier otra sociedad del pasado.

Las religiones contemporáneas no se detienen en este vasto mundo de divinidades antropomórficas, *“el consumismo, la publicidad, las marcas, la fidelidad a las empresas, la sociedad del ocio, no son intrínsecamente fenómenos racionales, sino, en enorme medida, religiosos, y de una religiosidad primaria, balbuciente, infantil, o, en terminología psicoanalítica, «anal».*”²⁵

Al mismo tiempo, la ciencia es un nuevo monoteísmo puro^{*} centrado en el culto a la razón, en ella la sociedad no solo ve a un guía sino también a un salvador. Los científicos, sacerdotes poseedores de la verdad, establecen los mitos[†] bajo los cuales la población se rige, cómo debe dormir, caminar, que puede o no comer, cuanta agua debe beber, etc. La publicidad y el consumismo dan por igual un sin número de aportes al aspecto mítico contemporáneo.

Pero por sobre todos ellos, se levanta el más poderoso de los dioses, el dinero, deidad que rige a toda la sociedad humana que se jacte de civilizada.

* Las religiones monoteístas puras no sólo consideran la existencia de un solo dios sino que consideran que aquellos pertenecientes a otras religiones son falsos, una culto intolerante.

† No por mito se debe entender el significado que los alejandrinos y posteriormente los católicos le asignaron como ficción, invención o ilusión, los mitos son historias verdaderas de las “creaciones”, se narra como ha sido algo producido o ha comenzado a ser. Su función es regular todos los ritos y actividades humanas significativas, aquí se encuentran las pautas para todos los modos de conducta y las actividades profanas, cotidianas.

*Madre, yo al oro me humillo,
Él es mi amante y mi amado,
Pues de puro enamorado
Anda continuo amarillo.
Que pues doblón o sencillo
Hace todo cuanto quiero,
Poderoso caballero
Es don Dinero.²⁶*

Pero dentro de toda esta compleja red de religiones sumergidas en la ciudad ¿cómo es el vínculo con lo natural? ¿de que manera interactúa este primate con los otrora sus hermanos? Pese a la implantación de nuevas deidades y nuevos mitos, e incluso el fortalecimiento de la ciencia y la razón, la relación con lo natural no dista mucho de la que impuso el dios cristiano siglos atrás, la Naturaleza sigue siendo impura.

Es la medicina la que ahora se encarga de las impurezas, de esas innumerables fuentes de infecciones que hay en la Naturaleza: el agua debe ser clorada y hervida para

eliminar cualquier “germen”; los niños deben ser alejados de todo contacto con la tierra; ésta debe ser sepultada bajo toneladas de cemento y asfalto; los insectos, seres impuros, deben ser asesinados sin piedad; ratas, cucarachas y palomas son consideradas peligrosas plagas,^{*} los árboles deben ser desgajados y talados pues atentan contra las construcciones humanas con la simple presencia de sus inmundas hojas que ensucian la inmaculada y sacra urbe; la repulsiva lluvia y el agua debe ser entubada y enviada a las profundidades, al inframundo.

Las enfermedades residen en la Naturaleza, la ciudad y todo que entra en contacto con el humano debe ser este-

^{*} Pese a que fue el propio humano quien las ha colocado en esa situación al destruir sus hábitats y diezmar la biodiversidad con sus urbes y sus monocultivos. En estado silvestre la diversidad de especies permite el control de la población por un lado, y por otro, dicha diversidad evita la distribución de las enfermedades como la rabia o el hantavirus. Así mismo, la distribución del murciélago vampiro (*Desmodus rotundus*), que se le acusa de trasmisor de rabia, se ha incrementado debido al desmonte e introducción excesiva de ganado. En estos y muchos otros casos, el humano es el que ha sido el propio generador de sus enfermedades.

rilizado, liberado de toda mácula al igual que Teodora, una de las ciudades descritas por Italo Calvino.

A fuerza de despedazar escamas y caparazones, de arrancar élitros y plumas, los hombres dieron a Teodora la exclusiva imagen de ciudad humana que todavía la distingue... La ciudad, gran cementerio del reino animal, volvió a cerrarse aséptica sobre las últimas carroñas enterradas junto con las últimas pulgas y los últimos microbios. El hombre había restablecido finalmente el orden del mundo que él mismo había perturbado: no existía ninguna otra especie viviente que pudiera ponerlo en peligro.²⁷

La Naturaleza ha sido sometida en la ciudad, la que se resiste o se considera peligrosa se mata o se expulsa, exiliada de su propio hogar se arroja lejos, sólo en los rincones de la selva y del bosque se le permite vivir. Aquellos seres a los que se les concede permanecer en su territorio debe ser bajo su dominio. Pero no sólo la ciudad la oprime, incapaz de mantenerse a si misma, la ciudad roba todo a su alrededor, seca lagos y ríos, destruye bosques y selvas,

y los llena de basura, de todos los restos de una nueva religión que negando el pasado y sobretodo a la muerte se aferra a un presente continuo, desprecia lo viejo siempre en busca de lo nuevo, siempre rehaciéndose a si mi misma al igual que Leonia.²⁸

Y quizá aquí es donde se encuentra la verdadera ecumenópolis, no como aquella ciudad que los pobladores de Belsabea pensaban existía en el cielo, “*una ciudad de oro macizo, con pernos de plata y puertas de diamante, una ciudad joya, toda taraceas y engarces*”²⁹ sino una ciudad inmensa, perdida en sus propios desechos, rodeada por montones de basura, de un pasado siempre negado, de un presente siempre existente que ha comenzado a colapsarse sobre ella, enterrándola, sumiéndola en su propia y sacra inmundicia.

Viviendo en un mundo de eterno día, han perdido todo

vínculo con los ciclos naturales, comen sin tener hambre y beben sin tener sed, devoran tanta vida como les es posible pues piensan que de esta manera la muerte no les tocará jamás, aferrados a esta creencia viven en un eterno correr, un huir sin fin, un terror que les sigue en cada sombra, cada insecto, cada vestigio de lo natural. Quizá por

ello se ha creado un sin fin de mundos, donde la muerte no existe, todo es perfecto y puro, donde él lo controla todo, la muerte está afuera, lejos de los límites de la ciudad, dentro sólo hay festejo, luz, pureza, música, vida; lejos, en la Naturaleza, la muerte no puede tocarlos, demonio que hace de los bosques su refugio.

1.4. LO SILVESTRE, REBELDE INFILTRADO EN EL ESPACIO URBANO

Quando la mirada del príncipe Próspero se detuvo en este espectro (que se paseaba lento y solemne, como para dar mayor empaque a su figura), se le notó una convulsión en un primer momento con un fuerte estremecimiento de horror o repugnancia; pero enseguida, el rostro se le encendió de ira. ¿Quién se ha atrevido...? preguntó con voz ronca a los cortesanos que le acompañaban—: ¿Quién se ha atrevido a insultarnos con esta burla blasfema? ... Al principio, cuando habló, dieron éstos un primer paso hacia el intruso, que entonces estaba próximo a ellos, y que ahora se acercaba mas aún, con porte deliberado y majestuoso. Pero cierto miedo indecible que la insensata arrogancia de la máscara había inspirado a todo el grupo impidió que nadie le pusiera la mano encima...Y reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche... Edgar Alan Poe

Las ciudades, esos espacios por tanto tiempo considerados como estériles nunca lo han sido en realidad pues jamás han podido desligarse de la Naturaleza. Existen un sin número de animales, plantas, hongos y otros seres silvestres que nunca han dejado la ciudad, y por el contrario, la han hecho suya, a veces entre las sombras y otras de manera casi amenazante. Las ciudades aún siguen siendo

territorio silvestre, desde murciélagos que cazan bajo la luz de las lámparas, cigüeñas que anidan sobre las iglesias, hasta comadrejas que muerden y destrozan el cableado de los autos, zorros que viajan en el metro de Londres³⁰ y estorninos que nublan los cielos de algunas ciudades europeas, cubriendo todo a su paso con increíbles cantidades de sus resbaladizos y corrosivos excrementos.³¹

Muchas plantas también hacen de la urbe su hogar, creciendo aún en los rincones mas inesperados, poco a poco van recuperando el territorio arrebatado por el cemento. Ni hablar de los hongos o de los cientos de microorganismos que jamás abandonaron el lugar.

Y es así que los monos desnudos, creyéndose dueños, han comenzado a descubrir que tan sólo son inquilinos, “*No es de extrañar, por tanto, que frente a la idea occidental y contemporánea de que el territorio nos pertenece, también debamos considerar su contraria, que pertenecemos al territorio.*”³² Aquí este

2. Millones de estorninos sobrevuelan Roma en busca de refugio, alimento y agua, pues la degradación de su hábitat no les permite hallarlo en otro sitio.

espacio considerado propio del humano se muestra como uno mas de los tantos ecosistemas que hay sobre la Tierra, con la diferencia de que ésta ha sido construido bajo una perspectiva simplista y antropocéntrica, no buscando una convivencia sino una imposición.

Sin embargo, los innumerables problemas ambientales y la adaptación que cada vez mas especies de animales y plantas silvestres están teniendo para habitar en este espacio ha llevado a replantear lo que debe ser o no propio de las ciudad, y con ello, las formas en que el humano puede interactuar con sus

antaoño hermanos, se ha pasado de un grito unidireccional a la posibilidad de un diálogo.

Lamentablemente, en la mayoría de los casos, se trata tan sólo de una simulación, de un falso retorno a la Naturaleza, pues aceptarla por completo implica no sólo aceptar el lado atractivo sino es abrir las puertas de la ciudad a todo aquello que de inicio generó que el humano la echara de su lado, es abrazar a la muerte. Y es así que en lugar de traer a esa Naturaleza tan llena de muerte e inmundicia, prefiere tomar de ella tan sólo lo que es de su agrado y opta por vivir en medio de la falsedad.

Se venden hermosas plantas de plástico, tapetes que simulan pasto, pisos de cerámica que emulan piedras, utensilios de plástico que intentan parecer de barro, una infinidad de decoraciones basadas en diseños naturales. Un mundo construido donde se proyecta a la Naturaleza

de acuerdo a los deseos humanos, plantas que no mueren ni se marchitan, siempre verdes, atrapadas en el presente. El humano busca hacer de la Naturaleza lo que ha hecho de sí mismo, busca sumergirla en su esquizofrénico mundo, y si no puede dominar a los propios seres vivos se inventa copias de ellos.*

El humano ha abandonado, dominado, poseído, explotado y usado a la Naturaleza, incluso la ha simulado, pero no ha podido sacarla de sí mismo, confundido se pierde entre odiarla o amarla, le busca, le desea pero al mismo tiempo le odia y le teme. Por momentos, entregado a sus profundo sentir busca fundirse con ella, abrazarle como

* No planteo que el diseño basado en la Naturaleza sea malo, de hecho, yo me encuentro fascinada con mucho del trabajo al respecto. El problema radica en que gran parte de la población urbana no tiene una interacción directa con la Naturaleza y estas simulaciones toman su lugar en el pensamiento de dichos individuos, lo que lleva a la eliminación de la mayor parte de las cualidades de los originales, provocando concepciones de la Naturaleza a partir de interpretaciones humanas.

antafío pero cuando siente la punzada de la soberbia, el miedo a perder esa idea de libertad a la que se aferra, lleno de ira le vuelve la espalda. Otras veces este odio nace de sentirse pequeño, inferior, mundano, un ser impuro que no merece retornar a esa sagrada familia, “*Contéstame, océano: ¿quieres ser mi hermano?... entonces comprendo que no poseo el insigne derecho a proclamarme tu igual... si no me recordarás dolorosamente a mis semejantes, que forman contigo el mas irónico contraste, la antítesis mas grotesca que jamás haya visto en la creación: no puedo amarte, te aborrezco.*”³³

Ingenuo mono que creyendo que el razonamiento occidental ha sido su fortaleza no ha logrado percatarse que es su ciega confianza en éste lo que le ha llevado a terminar enredado, perdido en medio de una clasificación que no puede concretar, ofuscado ha intentado colocar todo a su

alrededor en cajas bien etiquetadas. En tiempos recientes ha comenzado a darse cuenta de ello, a través de lo que ahora han denominado como las ciencias de los sistemas complejos, basados en los sistemas biológicos, son aquellos que dada su gran diversidad en cuanto a los componentes y a la manera en que éstos interactúan, reaccionan y evolucionan, no pudiendo ser reducidos a modelos simples, pues cada uno de éstos sólo logra explicar una pequeña sección del todo, mismos que no pueden ser unificados pues los sistemas complejos son irreductibles.³⁴

Su pensamiento comienza a regresar a la Naturaleza, en su cabeza empiezan a extenderse rizomas, profundas raíces empiezan a penetrar dentro de él, las enredaderas comienza a cubrir las rectilíneas paredes de su mente y tal vez se atreva a mirarse de nuevo, su cuerpo, su ser, sus instintos y su intuición. Y comprendiendo la complejidad

descubra que las cosas no son divinas o terrestres, sagradas o profanas, impuras o puras, todo ello no son mas que intentos fallidos de su aún inexperta razón pues todo es sagrado y profano, todo es vida y muerte, son fragmentos de lo mismo y en ello radica su mas grande belleza, una maravilla de la que todo humano forma parte.

3. La conjunción entre las características propias de la Tierra, las del Sol y la relación entre ambos han hecho que este sea, hasta ahora, el único planeta del sistema solar con las condiciones necesarias para albergar vida.

Pese a lo olvidado y negado, somos hijos de esa madre telúrica que nos da el sustento y nos recibe tras la muerte, pero al mismo tiempo, también hijos de aquel padre solar que nos brinda su calor, ambos necesarios para la vida en este planeta llamado Tierra, Gea es nuestro hogar.

2. DE ARTE Y NATURALEZA

De la misma manera en que la Naturaleza fue siendo objetualizada y sustituida en su vida diaria y en sus creencias, en el arte también fue enviada del centro a la periferia. Tras ser inicialmente el punto en torno al cual giraba gran parte del arte primitivo, con la llegada del cristianismo a Occidente, toda su atención se elevó a los cielos y se vio enfocado a los mitos propios de esta religión, lo cuales giraban en torno al hijo elegido, el humano.

Mientras que la Naturaleza se convirtió en el símbolo de la herejía y el pecado, su presencia en el arte tan sólo fue permitido en sus formas mas dominadas o domesticas, pasando a ser un simple elemento decorativo. Y fue a partir de ese momento en que el humano pasó a ser la figura por excelencia a lo largo de varios siglos, hasta la intervención del romanticismo y del surrealismo donde la

Naturaleza tuvo una mayor presencia.

Posteriormente, con Duchamp, la obra de arte se vaporizó, se convirtió en tan sólo un perfume capaz de impregnar cualquier cosa convirtiéndolo en arte, abriendo la posibilidad de que todo y cualquier cosa se volviese arte.*³⁵

Sin embargo, esta vaporización de la obra de arte permitió que dentro de ese “cualquier cosa” pudiese entrar la Naturaleza. Por un lado a través del arte corporal y por otro con el *land art*, dando origen a una producción artística en pro ambiental y al mismo tiempo, abrió las puertas al resurgimiento de la Naturaleza sagrada a través del arte ritual.

* Siempre y cuando siga los procedimientos de artecialización, cuente con la validación de las instituciones que se dice ya no pertenecen sólo a los centros sino que ahora, al igual que el arte, se han vaporizado impregnando cada rincón del planeta

2.1. ENTRE ROMÁNTICOS Y SURREALISTAS

El sentido de la naturaleza es algo nuevo, que no existió antes de los románticos. Los antiguos no lo tenía. Pensemos en las siete Maravillas del Mundo. Para un griego o para un romano los Alpes eran horribles. A Dante la selva le parecía espantosa. J. L. Borges

En medio de una sociedad donde la razón es la guía, el romanticismo acomete contra ella, apelando a favor de los sentimientos, “*el romanticismo representa una de las variaciones mas importantes en la historia de la mentalidad occidental... desde el gótico, el desarrollo de la sensibilidad no había recibido un impulso tan fuerte, y el derecho del artista a seguir la voz de sus sentimientos y su disposición individual, nunca fue probablemente acentuado de manera tan incondicional.*”³⁶ Pero no se refieren tan sólo a un sentimiento superfluo sino que se entregan a la profundidad de sus emociones, de sus pasiones y de su locura, se envuelven por completo en una desgarradora

nostalgia que los lleva a la melancolía, al frenesí y a la autodestrucción.

4. Turner buscaba una visión mas directa de la Naturaleza, al punto de pintar incluso bajo las tormentas, lo que le permitió reflejar en sus obras la fuerza indomable del mar.

Y en este caminar, ven en la Naturaleza un espejo de sus pasiones, prefiriendo a ésta sobre la civilización, encuentran en ella aquello que tanto anhelan, la libertad para dejar a un lado la razón. El paisaje, convertido en un medio para representar su sentir, se vuelve un género mayor después de haber sido considerado como menor, un mero fondo para la composiciones en torno al humano. Otro importante aspecto que traen consigo los románticos son las ruinas, construcciones que devoradas por la Natu-

5. Caspar Friedrich, *La ruina de Eldena*, óleo s/tela, 309.9 x 231.1 cm, 1825.

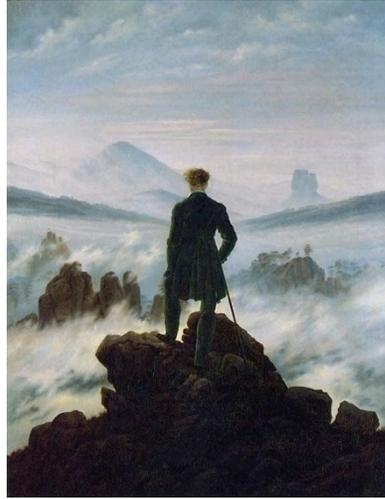
raleza hacen presente la fragilidad del humano ante ésta, ya no se presenta aquí como aquel ser que se eleva por

encima de todo, dueño de su destino, en cambio, se presenta vulnerable, sumergido en un flujo constante hacia la muerte y la destrucción.

El romanticismo trae a la Naturaleza del fondo para colocarla en el centro, como una extensión de sus emociones. Por un lado, la Naturaleza pasa a ser un repertorio de imágenes a partir de las cuales los románticos toman aquello que se ajuste más a sus necesidades pasionales, y por el otro, encuentra en la Naturaleza una nefasta verdad que se convierte en fuente de su nostalgia y sus aflicción. *“El romántico se arroja de cabeza en el autodesdoblamiento como se arroja a todo lo oscuro y ambiguo, en el caos y en el éxtasis, en lo demoniaco y en lo dionisiaco, y busca en ello simplemente un refugio contra la verdad; que es incapaz de dominar por medios racionales.”*³⁷

Escapa de la razón pues es ella la que lo ha llevado a encontrarse con la realidad de frente, el humano ha surgido desde las tinieblas en búsqueda de la luz, escalando a lo alto del conocimiento sólo para darse cuenta de su inevitable destino, la muerte. Y aterrado se lanza al precipicio, abrazado a sus pasiones y a su nostalgia de aquellos tiempos primitivos en los que, perdido entre sus instintos, era inconsciente de su irremediable fin. La Naturaleza se presenta ante ellos como una bestia indomable, que los llena de terror y de deseo, de nuevo surge la disputa de entregarse a ella u odiarla.

El tiempo, la guerra y el desarrollo tecnológico sepulta-

6. Caspar Friedrich, *Caminante ante un mar de niebla*, óleo s/tela, 74 x 94 cm, 1818. x 231.1 cm, 1825.

ron al romanticismo y su crítica a la razón, siendo los surrealistas los que retomarían ese legado años después. Bajo los estudios realizados por Freud, este nuevo grupo desafió a la razón en defensa del subconsciente, como lo describe el propio Breton, *“la ideología del surrealismo tiende simplemente a la total recuperación de nuestra fuerza psíquica por un medio que consiste en el vertiginoso descenso al interior de nosotros mismos, en la sistemática iluminación de zonas ocultas, y en el oscurecimiento progresivo de otras zonas, en el perpetuo pasear en plena zona prohibida.”*³⁸

Mientras que los románticos se entregaban a los arrebatos de sus pasiones, los surrealistas se sumergían en la

locura de su subconsciente, “*sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.*”³⁹ Siendo este último punto un aspecto fundamental pues el sumergirse en el mundo de los sueños y la fantasía implica una ruptura con los acontecimientos a su alrededor, “*resulta evidente que el surrealismo no está interesado en aquello que ocurre a sus alrededores*”,⁴⁰ con las normas técnicas y de estilo, lo que permite a los surrealistas

7. Evocando a los espíritus de la Naturaleza, el surrealismo logró liberarlos de la jaula de la razón occidental y les dejó merodear por la ciudad.

el poder explorar no sólo su propio interior sino a través de éste, retomar aspectos velados por el cristianismo y después por la razón.

Abrió las puertas a las innumerables prácti-

cas y creencias llamadas esotéricas pero que no son otra cosa que todas aquellas calificadas como paganas. Baja el escudo de lo onírico y al interior de cada individuo se diluyen los límites, “*Todo*

induce a creer que en el espíritu humano existe un cierto punto desde el que la vida y la muerte, o real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incommunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser vistos como contradictorios.”⁴¹ Ya no se presenta para ellos esa terrible verdad de la inevitable muerte a la que se enfrentaban los románticos, aquí la vida y la muerte son un continuo donde se conecta la vigilia y el sueño, “*El surrealismo es introducir-*

8. Remedios Varo, *Gato-Hombre*, aguatainta, 1943.

se en la muerte”,⁴² la Naturaleza ya no es una bestia indomable y terrible sino un elemento que forma parte del propio humano, surgiendo desde su subconsciente hace evidente su presencia.

De los surrealistas es importante mencionar a Leonora Carrington, artista para quien la Naturaleza jugó un papel especialmente significativo tanto para su producción artística como en su vida personal: “*En realidad todos los animales la apasionaban, domésticos y salvajes, y según sus propias palabras, «nació amándolos».*”⁴³ El estrecho vínculo que existía entre ellas surgió desde la infancia de la artista, quien jugando en medio de los bosques, libre y silvestre, no pudo ser “civilizada”,⁴⁴ ni por sus padres ni por las instituciones a las cuales fue enviada. Es así que el vínculo que establecería Leonora con la Naturaleza no se limitaría a lo superficial, “*Carrington no sólo se alinea*

9. Leonora Carrington, *El nahual del mono*, bronce a la cera perdida, 2007
con las fuerzas de la naturaleza, sino también con su propia naturaleza animal”,⁴⁵ y en su obra hace un despliegue de su mas profundo ser, un lugar habitado por seres que borran los límites entre el humano y el resto de los animales.

Criaturas de un plano sagrado que evocan a aquellos que habitan en los mitos de muchos pueblos primitivos, la

obra de Leonora Carrington no sólo pone a la Naturaleza en un primer plano sino que le devuelve su aura sagrada, mágica e incluso divina. Seres que no considera como entes lejanos sino como parte de su ser, de su vida diaria e incluso de su propia familia:

Mi amor por la tierra. La naturaleza, los dioses, me lo dio la madre de mi madre, que era irlandesa de Westmeath, donde existe un mito sobre hombres llamados la «gente pequeña» que pertenecen a la raza de los *shide*, y que vivían bajo tierra en el interior de las montañas. Mi abuela solía decirme que éramos descendientes de aquella raza antigua que empezó a vivir mágicamente bajo tierra cuando su tierra fue tomada por invasores con diferentes ideas políticas y religiosas.⁴⁶

Así, “*detrás de la dama inglesa que ofrecía fiestas de té, se encontraba una selva indomable.*”⁴⁷ Leonora Carrington reflejaba en su obra y en su ser la cara de lo urbano y por otro, el aspecto silvestre. Sin embargo, todo este mun-

do de animales míticos se quedó encerrado, sus cuadros y esculturas tan sólo ofrecieron numerosas ventanas para acceder a un mundo que jamás logro liberarse de eso que lo contenía. Enmarcada dentro del surrealismo, la obra de Leonora tan sólo fue considerada cómo el reflejo del complejo interior de una persona entregada a la locura, es decir, la Naturaleza sagrada presentada por ella se quedó atrapada en el subconsciente y no fue capaz de impregnar a toda la Naturaleza con esta sacralidad.

10. Leonora Carrington, *¿Quién sois, cara blanca?*, óleo s/lienzo, 70 x 100 cm, 1959.

2.2. DEL LAND ART AL ARTE ECOLÓGICO

Creo que el arte en sí es inicialmente una postura egocentrista; parte de ti, lo haces por que te da la gana hacerlo, es tu necesidad... Hay quien se puede quedar en ese estado y es aceptable; y hay quien cree que es una herramienta de cambio social. Antonio Vizcaino

En 1969 el humano llega por primera vez al tan anhelado territorio lunar, desatando una conquista del espacio. Idea

11. Doble Negativo es una obra en la que Heizer realizó una enorme incisión, de 15m de profundidad, 9m de ancho y 257m de largo, en el desierto de Nevada, desplazando y arrojando por el cañón 244,000 ton. de rocas.

que permearía en los trabajos iniciales del land art americano, efectuados en parajes desérticos semejantes al paisaje de la Luna.⁴⁸

Para Smithson, el arte de la tierra consistía en la demarcación, señalización, construcción o intervención de territorios preexistentes, considerando a dichas obras como “prácticas espaciales” que generaban un desafío a la visión formalista de la escultura, y que pese a su aparente temática, nada tenía que ver con las nociones convencionales del paisaje o de la Naturaleza.⁴⁹

No obstante estar inmersas en medio de grandes espacios naturales, las primeras obras de *land art*, convertían a

la Naturaleza en un discurso conceptual, era una expansión de la razón a los espacios silvestres. “*Los esfuerzos iniciales por colonizar los desiertos, emprendidos por la primera generación de artistas estadounidenses del Land Art, tenían su paralelismo realmente en ideas de conquista y explotación que caracterizaron a la era industrial*”.⁵⁰ De hecho, los primeros trabajos realizados fueron considerados como una de las posturas más machistas dentro de las propuestas artísticas de la posguerra “*este género era cosa de diesel y de polvo, y estaba poblado de tipos curtidors que buscaban su identidad... cavando hoyos, abriendo zanjas al borde de un precipicio, refundiendo la tierra con el desdén «masculino» por lo perdurable.*”⁵¹

Sin embargo, las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki no sólo marcaron el final de la Segunda Guerra Mundial sino el inicio de una cada vez más cre-

ciente preocupación por el medio ambiente. Posteriormente, en 1950, el tema sería retomado ante las miles de muertes provocadas por las altas concentraciones de *smog*,⁵² a ello, se unirían los accidentes industriales, los derrames petroleros, los peligrosos efectos de los pesticidas y otros materiales altamente tóxicos usados de manera indiscriminada. Pero quizá uno de los acontecimientos más decisivos en esta carrera en pro del ambiente fue el 7 de di-

12. Robert Smithson, *Spiral Jetty*, 457.2m de largo y 4.57m de diámetro, 1970, Great Salt Lake, Utah.

ciembre de 1972, cuando el Apolo XVII logró tomar una fotografía de la Tierra, aquel planeta azul que se presentó ante miles de espectadores como una pequeña y frágil esfera, la finitud de los recursos se hizo presente en medio de una población inmersa en el consumismo.⁵³

13. *The Lightning Field* está concebida para ser experimentada por un largo período de tiempo y no sólo durante las tormentas eléctricas.

Esta preocupación ambiental comenzó a influir en el *land art*, el propio Smithson consideraba a “*Spiral Jetty*” como una obra ecológica y de recuperación medioambiental, llegando incluso a promover la realización de piezas que regeneraran y mejo-

rarán parajes industriales devastados.⁵⁴

El *land art* rompe con la idea romántica del paisaje, “*lo sublime romántico se encontraba en el mas allá (en un mundo diferente) y en el siglo XX, está aquí y ahora*”,⁵⁵ obras como “*The Lightning Field*” de Walter de María o “*Sun tunnels*” de Nancy Holt establecen un nuevo vínculo con la Naturaleza, la obra implica un estar en el lugar, experimentar empíricamente el espacio y el tiempo. La Naturaleza ya no es un ente apartado e inalcanzable, al contrario, “*la interdependencia entre el objeto creado (arte) y el entorno (naturaleza) es tan potente que los límites entre un contexto y otro – tan separados en el pensamiento romántico – se desvanecen en un horizonte común, de tal forma que la metáfora que el artista construye en el paisaje se convierte en la propia naturaleza.*”⁵⁶

Estas intervenciones hacen voltear la mirada del espectador a los fenómenos naturales, al transcurrir del tiempo y al movimiento de los astros, pasando la Naturaleza de ser una representación a parte integral y fundamental de la obra de arte.

Posterior al surgimiento del ambientalismo o ecologismo. éste comenzó a ramificarse en diversas posturas. Y en paralelo, al interior del arte comienzan a surgir una serie de artistas cuyas obras ya no estaban enfocadas a lo propuesto por los iniciadores del *land art*, sino que hicieron de las preocupaciones ecologistas su principal tema, así “*los grandes removedores de tierra que trabajaban para redistribuir enérgicamente la materia del*

mundo natural, en un esfuerzo por mediatizar nuestra relación sensorial con el paisaje, les sucedieron artistas que intentaban cambiar nuestra relación emocional y

14. Graham Metson, *Renacer*, Colorado, 1969.

espiritual con aquel. Estos últimos, por su parte, dieron pie a un tercer enfoque, esto es, el del artista literalmente «ecologista», con una práctica que regresaba al terreno, pero esta vez con una actividad pensada para remediar daños, antes que para poetizarlos.”⁵⁷

De esta manera surge el arte medioambiental con tres principales estrategias: la primera, “*una actividad ritual inspirada en el feminismo, que concebía la tierra como una extensión íntima del cuerpo humano.*” Ampliamente vinculada al performance y el *body*

art, supone un regreso al inicio del propio ser humano a través del cuerpo mismo del artista, restableciendo una conexión entre éste y la olvidada madre telúrica. Así, la Naturaleza recobra su principio dador de vida y de muerte.

15. Para Ana Mendieta la tierra era un cuerpo vivo con el que deseaba fundirse.

Obra como la realizada por la cubana Ana Mendieta es un claro ejemplo de esta manifestación, actividad continuamente asociada a la magia, la tierra, la sangre y la fertilidad que a través de expresiones de acento pagano reabrían el sendero a la Naturaleza sacralizada.⁵⁸

La segunda corriente consistió en “obras gestuales mas

simples, en que inter-venían sobre el caminar, la señalización o los desplazamientos discretos o temporales de algunos elementos

16. Richard Long, *Dusty Boots Line*, Sahara, 1988.

naturales” como el caso de Richard Long, cuyas obras, muchas veces apenas perceptibles y otras mas evidentes, eran el resultado de su transitar por espacios alejados de las ciudades. Un recorrer campos, bosques o desiertos dejando un rastro de su presencia tras de sí, de esa huella humana que dialoga con el ambiente que le circunda. Y finalmente, “lo que podrían llamarse proyectos organizativos, que utilizaban o estudiaban grandes grupos sociales o formaciones políticas al tiempo que creaban obras que hacían hincapié en la tierra o en acciones de índole ecoló-

gista.”⁵⁹ En esta categoría nos encontramos con el trabajo del artista neoyorquino Alan Sonfist, cuya obra *Time Landscape* consistió en la transformación de una pequeña área de Nueva York en un bosque inserto en medio de la urbe que recreaba la vegetación existente antes de la construcción de dicha ciudad, abriendo una ventana no sólo a la Naturaleza sino al pasado.

Sin embargo, su trabajo fue ampliamente cuestionado pues se consideraba que “*tales medidas sólo disfrazaban los problemas reales de la ecología moderna al fijar una imagen del paisaje congelado en el pasado, privilegiando un momento de la historia ecológica sobre las demás y excluyendo interacciones mas complejas con los diversos moradores, fuesen o no oriundos del lugar.*”⁶⁰

Surgiendo propuestas que se involucraban directamente con los mecanismos de las ciudades como el colectivo británico PLATFORM o la artista neoyorquina Mierle Laderman Ukeles, quien postulaba: “*si la gente puede observar directamente como trabaja la ciudad, puede dirigir sus acciones e ideas hacia la construcción de una vida pública cargada de significado.*”

17. Alan Sonfist, *Time Landscape*, Nueva York, 1965.

3. APUNTES PARA UNA PROPUESTA ARTÍSTICA

El posmodernismo, acompañado de la globalización, ocasionó la generación del llamado multiculturalismo donde se propone dar voz a los que antes no tenían la oportunidad de hablar, buscando un sentido del fluir no sólo de los centros a las periferias sino en ambas direcciones. Sin embargo, los velos de la otredad no han logrado ser disueltos y pese a que los antes ignorados ahora gozan de libertad para expresarse, se ven aún sometidos por las “*pantallas de la exotización*”.⁶¹ La otredad resulta inevitable, los llamados centros esperan escuchar de las periferias o de las minorías sólo aquello que a su consideración es lo pertinente a dichos grupos. O por el contrario, cuando un integrante de dicho grupo es capaz de hablar al nivel de los centros, ello en su mayoría implica una total ruptura con su lugar de origen, debe dejar de lado su heterogenei-

dad local para integrarse a la homogeneidad internacional, olvidar su idioma para hablar la lengua de los centros.

Esto se extiende a la cuestión de la Naturaleza en el arte, pues la ciudad sigue siendo un centro por excelencia, en ella se encuentran asentadas las instituciones y desde ahí es donde se establecen los parámetros de validación, y por lo tanto, la forma en que el arte debe abordar el tema de la Naturaleza esta limitado por la propia forma en que dichas instituciones se vinculan con ella, que a su vez depende de la forma en cual, en el ambiente urbano, ésta es considerada. Como diría Michaud: “*ciertas convenciones... tienen mas peso que otras solamente por que los que las siguen poseen medios económicos y políticos mas fuertes, para imponerlas y difundirlas.*”⁶²

Además de la problemática que generan las concepcio-

nes religiosas y científicas en las urbes, con el advenimiento de la globalización y el acelerado crecimiento de éstas, así como el incremento de los requerimientos propios de sus sistema de consumo y producción, se desató la generación de los “no lugares”, espacios que aunque mantienen su presencia física ya no poseen cualidades de identidad ni de relación,⁶³ es decir, los espacios que conforman la ciudad van siendo reemplazados por vías, por zonas de flujo que sólo son habitadas mientras son recorridas, un andar que siendo a alta velocidad conlleva un aislamiento de los individuos.

El modo de habitar urbano se ha ido convirtiendo en un constante fluir pues aunque se encuentren físicamente en un solo punto, a través del uso de los cada vez mas numerosos dispositivos móviles, su atención navega por los enormes parajes de Internet.

De esta manera el vínculo con el espacio físico, con la Naturaleza, se ha roto, los espacios que antaño permitían una relación entre el humano y la Naturaleza (jardines, parques, huertos, zonas arboladas, etc.) han desaparecido y en medio de las redes viales y los centros comerciales tan sólo son meras decoraciones que para el visitante efímero da igual si son sintéticas, o incluso, un holograma. Generando una completa desterritorialización donde las personas estando no están, al punto de que existe una mayor interacción con la Naturaleza a través de medios electrónicos que por contacto directo, aquí, la interacción ya no sólo es mediante la racionalización sino mediante la tecnología, que se ha convertido en parte fundamental, en extensión vital de los seres urbanos.

Para un niño que ha nacido en los últimos años, tanto los dispositivos móviles como el propio Internet forman

parte ya de su concepción de la vida, y por ende, concebirá que siempre han existido y será incapaz de imaginar un vida sin ellos, a menos que aprenda de personas mayores que vivieron no sólo sin internet sino incluso sin televisión. Es así, que sólo a partir de la integración de información proveniente de círculos externos de conocimiento, es posible la ruptura de los paradigmas establecidos al interior de un sistema.

De la misma forma, para poder generar una nueva manera de vincularse con la Naturaleza, es necesario abrir las puertas a todos esos saberes que por siglos han sido relegados por los pensamientos dominantes urbanos, etiquetándolos bajo la religión como paganos o como primitivas fantasías carentes de veracidad por la ciencia.

Afortunadamente, pese a las dificultades que han enfrentado a lo largo de la historia de la humanidad, di-

versos saberes sobreviven a lo largo del mundo. Ofreciendo un valioso punto de partida para establecer un puente entre el humano urbano y la Naturaleza, permitiendo, a través de una mutiperspectiva, contrarrestar el efecto homogenizante que la globalización del pensamiento occidental ha generado en el habitar urbano a través del establecimiento de puntos de encuentro que permitan la comunicación y el flujo de conocimiento, “*una red abierta de significados culturales que pueden no sólo coexistir, sino también interactuar y modificarse mutuamente sobre la base de este intercambio.*” Siendo “*el proceso por el cual actores sociales conscientes de diferentes orígenes aportan a otros sus recursos y sus creencias, esperando recibir lo mismo a cambio y mas aún: compartir un mundo diverso que acabe con el miedo ancestral al otro.*”⁶⁴

Desgraciadamente, no sólo existe en la mayoría de los

casos un gran hermetismo para compartir sus saberes, también muestran un gran resentimiento para las personas que ellos consideran fuera de su grupo. De tal manera que nos encontramos con la inevitable barrera de ser los otros, los fuereños, los conquistadores, los de la ciudad, los de occidente.

Los centros se cierran antes las periferias y las periferias se cierran ante los centros, y entre ellas mismas. Desatando una lucha en la que se resisten a entablar un

diálogo, quieren asumirse como poseedores de la verdad absoluta y dominante, de nuevo, los fragmentos buscan asumirse como el todo. Y donde hay guerra no puede haber diálogo, sólo deseo de ser los vencedores.

Así, el primer paso, es dejar de luchar y liberar la mente y los sentidos de los paradigmas que los atan. Abrirse no sólo a los otros pensares humanos, sino al propio saber de la Naturaleza, y entonces recorrer la ciudad desde otra perspectiva.

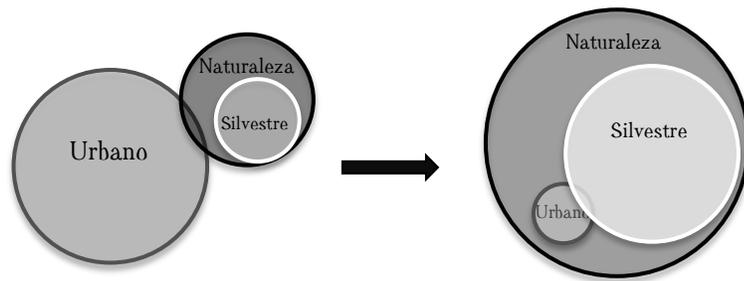

Figura 1. Este cambio de enfoque implica dejar de concebir a la ciudad como un ente independiente de la Naturaleza y entenderlo como uno de los muchos elementos que la conforman.

3.1. DE LA NATURALEZA EN LA CIUDAD

Tu gente vino por que quería tener propiedades... todos ellos pensaban que quien tuviera un pedazo de papel diciendo que era dueño de la tierra podría controlar todo lo que sucediera en ella... Ustedes nos quitaron los lugares donde los espíritus nos hablaban y nos dieron sacos de harina... Para nosotros la tierra estaba viva, ella nos hablaba, nosotros la llamábamos nuestra madre... todos eran nuestros hermanos y hermanas... Para tu gente la tierra no estaba viva, era algo así como un escenario donde podían construir cosas y hacer que sucedieran cosas. Veían al lodo y a los árboles como cosas importantes pero no como hermanas y hermanos... Ustedes tomaron la tierra y la convirtieron en propiedades."Neither wolf non dog

Continuo mi recorrido por la ciudad, las jacarandas están en flor, hermosos destellos morados que caen con un golpe seco pero sutil. Algunas flores son cobijadas por el poco pasto que se haya a sus pies, pero la mayoría son brutalmente destrozadas por las llantas de los carros, nadie nota su cruel destino. Camino hacia los andenes del metro, cientos de personas pasan a mi lado, con miradas opacas y sonidos vanos, tan fragmentados que en conjunto forman un ruido que invade cada rincón del lugar.

Hablar de la Naturaleza en medio de este lugar podría parecer algo demasiado lejano, aquí la "naturaleza" sólo se menciona en los cada vez más comunes anuncios publicitarios de productos verdes, ecológicos, sustentables, cientos de nuevos productos que dicen mejorar o apoyar a la conservación del ambiente.

Un cielo grisáceo se sostiene sobre un montón de construcciones apelmazadas que apenas dejan emerger unos minúsculos manchones de verdor. La mayoría de ellos son

setos podados en formas absurdas o árboles de ramas mutiladas, ni siquiera se les permite crecer silvestremente. Las marcas de las torturas impuesta por los humanos para someterlos a sus caprichos están por todo su cuerpo.

El tren se ha ido sin cargar y la gente se impacienta, un ratoncillo se escabulle entre las vías, nadie parece haberlo notado y si alguien lo hizo no resulta de suficiente interés, no tanto como el anuncio que aparece en las pantallas, compre esto o compre aquello dicen voluptuosas modelos. Ha llegado el tren, la gente se apelmaza contra las puertas aún cerradas, de pronto su mirada cambia, ya no es esa mirada hueca sino de bestias al acecho, sí, la naturaleza en forma de instintos se hace presente

mientras se abren las puertas y los primates, embrutecidos, pelean por los asientos.

En la ciudad los instintos, aparentemente negados, en realidad han tomado extrañas formas, en las praderas los machos cabríos chocan sus cabezas para acceder a las hembras, en las selvas, las aves se adornan con las mas llamativas plumas y aquí estos monos desnudos pasan su vida trabajando para ganar dinero y con él com-

18. La instalación *Bonsái* de Shen Sahoimin expone la violencia de esta antigua tradición. La cual busca, mediante el uso de pinzas, pesas y alambres, lograr que una planta cultivada en una pequeña maceta tenga la apariencia de los árboles silvestre, cuyas formas están sometidas a los diversos factores existentes en las zonas montañosas.

prar lo necesario para atraer hembras, un carro lujoso, un reloj de tal marca, etc. Aquí la selección sexual se basa en consumismo, si usas tal desodorante o tal marca de ropa tendrás mas hembras, serás un macho alfa, aunque sea pirata y no tengas ni que comer, el simple hecho de usar esas etiquetas te harán tener mas hembras, al menos eso dicen los innumerables anuncios. Sin embargo, los hábitos sexuales de esta especie no son por ahora de mi interés

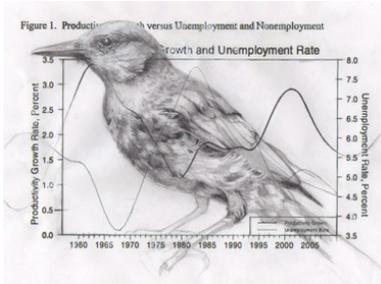

19. Pez koi de origami realizado por Won Park con un billete de 1 dólar.

pero de aquí surge algo importante, la Naturaleza para ellos se ha convertido en un producto, en

mercancía y por ende su valor sólo puede ser medido en dinero.

Pese a que su existencia misma depende de los recursos que la naturaleza les ofrece, las personas desconocen el tiempo que requiere en crecer una manzana, o lo que se debe realizar para producir el azúcar que consumen a diario en grandes cantidades, tampoco saben de donde viene el agua que beben y menos aún a donde van todos sus desechos, desconocen de que se alimenta un camarón, y ni idea de cómo se produce el queso. Hablar con ellos de sequías o de heladas sólo es de su interés si provocará que suba el precio de tal o cual producto o si a culpa de la horrible lluvia (sustento de la mayoría de los cultivos de temporal, muy comunes en el país) aumentará el tráfico, o peor aún, se mojarán.

20. Paula Swisher, *Unemployment Jay*, serie Birds on Paper.

que existen, los científicos. La ciencia resulta ser el único sitio donde dicho conocimiento tiene cabida dentro de la ciudad, amontonándose en grandes y numerosos libros que llenan bibliotecas, así como miles de artículos en revistas de todos los países. Toda la grandeza de la Naturaleza atrapada en textos que una pizca de personas estudian, y de ellas, la gran mayoría sólo lo hace, para a su vez, generar nuevos textos. Lo que provoca que por un

Pero hay un puñado de personas que saben esto y mucho más, incluso, conocen los detalles mas profundos de seres que la mayoría ni siquiera imagina

lado la población desconoce todo, salvo que tiene que comprar y comprar, y por otro lado, los científicos reúnen valiosa información que se queda empolvada en bibliotecas o archivos digitales. A los primeros no les interesa entender el rebuscado lenguaje en que la información esta archivada y los otros no están dispuestos a rebajarse para escribir o hablar en términos mundanos, pues podrían perder ese valioso velo de sacralidad con el cual se han revestido los miembros de la academia.

¿Cómo liberar ese conocimiento atrapado en los libros y artículos científicos? ¿cómo dar vida y materializar aquello que ha sido capturado en letras? ¿cómo darle forma a aquellas cifras para que la gente acceda a ello? ¿cómo liberar a lo silvestre capturado al interior de la razón?

El tren sigue atravesando la ciudad, por fin llego a la terminal, se puede escuchar el sonido de los grillos que

viven entre las vías, nadie los escucha. Los pasajeros que caminan a mi lado parecen demasiado perdidos en sus pensamientos y la mayoría si no están entretenidos con sus teléfonos, llevan audifonos que les impiden escuchar el sonido sutil de los grillos entre el bullicio.

Los enormes avances tecnológicos y el acceso que la población urbana tiene a ellos y a las redes sociales e internet han generado que la forma en que se vinculan con su entorno y especialmente con la Naturaleza sea a partir de medios digitales, se maravillan ante majestuosas fotos de paisajes, comparten las fotos de adorables animales o compran discos con el sonido del canto de las ballenas. Esa es la Naturaleza que ellos conocen, las reproducciones, la virtual.

El flujo de imágenes y videos es tan impactante que opaca el contacto directo con la biodiversidad que existe

21. En *A butterfly's Eye View*, Eiji Watanabe cortó cuidadosamente las mariposas de una guía de campo y las colocó, ya libres, en torno a ésta.

entorno a los humanos urbanos, pues las imágenes, tomadas con grandes técnicas y sorprendentes efectos, rara vez pueden ser comparadas con la sencilla y cotidiana imagen de los seres silvestres urbanos, los cuales requieren de más que un simple contacto visual y los cuales solicitan el desarrollar o prestar atención a otros sentidos, pues el

visual, aturdido con toda la contaminación visual de la urbe, resulta obsoleto.

Si aunado a ello, se tienen como punto de partida las fotografías que se distribuyen por internet, las cuales suelen ser de especies bastante llamativas y carismáticas, las expectativas de lo que se espera ver distarán bastante de lo silvestre que subsiste en las ciudades, pues un especie como tigre de bengala o una exuberante orquídea asiática no forman parte de ellos.

Es por ello que aunque los habitantes urbanos se emocionan ante una imagen virtual,

22. A través de su serie de fotografías titulada Tree, Myong Ho Lee separa al sujeto de su contexto cuestionando la realidad, la representación y la visión de la Naturaleza.

son incapaces de prestar atención a los seres vivos que existen a su alrededor, vinculándose de tal manera que los límites entre lo virtual y lo matérico se disuelven, reforzando la concepción de la Naturaleza como un lindo escenario, una decoración.

Al mismo tiempo, al concebir a la Naturaleza como una imagen se le asigna un estado congelado, es decir, sin cambios. Se le conoce a partir de un

instante de su continuo fluir y no como un ente siempre en movimiento, en transformación, naciendo y muriendo, evolucionando.

Si a esta concepción puramente virtual y relativa se le agrega la perspectiva conceptual que se tiene de la Naturaleza generado por la ciencia, el resultado es que los seres humanos urbanos tienen un acercamiento totalmente abstracto pues el conocimiento que se tiene de ella son imágenes o conceptos y rara vez una verdadera experiencia, el conocimiento empírico está totalmente ausente. Y al con-

siderar la falta de flujo del conocimiento científico, es posible entender por qué además del enorme desconocimiento que se tiene de los procesos que vinculan al humano y a la urbe con el resto de la Naturaleza, la poca

información con que se cuenta está basada en concepciones erróneas e imprecisas que generan en las poblaciones actitudes negativas que desembocan en la inexistencia de un verdadero aprendizaje con el resto de los seres vivos.

Y así, teniendo a la Naturaleza como algo que debe ser protegido, allá en lugares lejanos, los humanos han olvidado que tanto ellos como la propia ciudad en que habitan son

parte de esa Naturaleza, creyéndose independientes están inmersos completamente.

Salgo de la terminal y continuo a pie. Mientras cruzo las calles me topo de vez en cuando con algunas jardine-

23. Julien Salaud, *Les Animaux Stellaires*, escultura, 2008-2011.

ras, en ellas se observan numerosas variedades de plantas y arbustos, casi todas ellas especies traídas de lugares lejanos. De los pocos espacios asignados para la flora, la mayoría son para especies introducidas, aquellas que no suelen ofrecer alimento ni cobijo a la fauna local y que por lo general se convierten en plagas que pueden diezmar la

24. Anna Shuleit, *Bloom*, instalación de sitio específico, Massachusetts Mental Health Center, Boston, 2003

poblaciones de especies silvestres. Pero incluso estas especies elegidas por los propios humanos están confinadas, al final son seres traídos por ellos y deben limitarse a existir en los sitios que les son permitidos.

¿Qué pasaría si estas flores se desbordaran y empezaran a cubrir cada rincón de la ciudad? Si comenzaran a nacer a partir de cada grieta en el pavimento, si se asieran a cada hueco en los muros, si comenzaran a recuperar ese territorio que alguna vez perteneció por completo a lo silvestre. Tal vez en ese momento, lo primero que vendría a la mente de los monos desnudos sería esas escenas apocalípticas que tanto temen pero que de alguna manera desean, aquellas donde ese mundo de cemento es reconquistado por la Naturaleza salvaje, donde las frescas ramas de las plantas los liberan de esas cadenas que los atan. De nuevo esa idea romántica de la Naturaleza se

manifiesta, en la que se pierden entre el deseo de ser cobijados por su madre telúrica pero la mismo tiempo se levantan con odio cuando algún insecto o planta silvestre osan invadir su estéril mundo.

25. Josh Keyes, *Watcher #3*, Acrílico sobre panel, 30.48 x 30.48 cm, 2008

*Posiblemente ese es el motivo por el que las especies silvestres no son del agrado de los seres urbanos, pues ellas al retomar los espacios que antaño les fueron arrebatados les hacen presente que aunque se resistan, la ciudad y ellos son parte de la Naturaleza. Tratados como indeseables inmigrantes, cientos de especies sobreviven, adaptándose, en las numerosas urbes que día a día expanden sus territorios, desplazando a todas aquellas especies incapaces de lograr subsistir en un ambiente tan artificial.**

* Pese a ello, no son pocas las especies que resisten el embate humano, tan sólo en la ciudad de México, considerada una de las mayores y mas sobrepobladas urbes del mundo, habitan 316 especies de aves,* 59 spp. de mamíferos,* 65 spp. de mariposas diurnas*, 38 spp. de libélulas* y 1606 spp. de plantas vasculares nativas y naturalizadas,* por citar algunos grupos. Al tener presentes estas cifras es inevitable empezar a comprender a la ciudad no como un ente separado sino como parte del gran ser que es la Naturaleza.

Continuo mi andar por la ciudad, entre las grietas de las banquetas se pueden ver crecer numerosas plantas de flores amarillas y de vez en cuando, en ciertas grietas de algunos edificios o bardas se pueden ver helechos, pequeños tepozanes o matas de mala mujer.

Si se le piensa a la ciudad como un ente estéril e independiente, entonces dichos seres deben ser considerados como plagas, como seres que han invadido un terreno para ellos vedado y por ende deben ser asesinados, así como cualquier araña o insecto que ose poner sus demoniacas patas sobre

26. Gaëlle Villedar, *Tapis rouge*, instalación, 168 rollo de 420m de pasto, Jajac, 2011.

la urbe. Si por el contrario se observa a la ciudad como un ente que se desarrolla sobre la Naturaleza, no se verán la grietas en las calles como imperfecciones de una immaculada construcción sino como aberturas a través de las cuales la tierra fértil busca abrirse paso entre la lápida de cemento que se ha arrojado sobre ella, se-pultándola, dándola por muerta.

Pero respira y araña la loza que la cubre, desgarrándola para salir, para permitir que la luz llegue a su cuerpo y la vida se multiplique en forma de miles de especies.

3.2. A LA CIUDAD EN LA NATURALEZA

En nuestra forma de vida todo tenía su uso y luego regresaba a la tierra... Hacíamos cosas de las cosas de la tierra. Después, cuando ya no las necesitábamos, las quemábamos o las dejábamos, y regresaban a la tierra. Ahora ya no podemos hacer eso, ahora las cosas ya no regresan a la tierra. Neither wolf non dog

27. *Still life*, una obra de Cornelia Konrads que nos recuerda que todos los elementos urbanos, como el resto de la Naturaleza, están vinculados a los ciclos de vida y muerte.

La ciudad es uno de tantos ecosistema, y ese es un aspecto que desde hace ya varios años ha sido estudiado por numerosos investigadores dentro de lo que se ha clasificado como “ecología urbana.”^{*} Pese a ello, las urbes siguen funcionando bajo un esquema donde se considera incluso al propio humano como independiente de la Naturaleza, lo que provoca una continua lucha contra ésta.

^{*} Para conocer más sobre las actuales propuestas revisar: Di Pace M. Y Caride Bartrons H. *Ecología de la Ciudad*, Prometeo-UNGS, Buenos Aires, 2004; Marzluff, J., et. al. (Eds.), *Urban Ecology, An International Perspective on the Interaction Between Humans and Nature*, Springer, New York, 2008; y Alberti Marina, *Advances in Urban Ecology, Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems*, Springer, New York, 2008. También consultar los numerosos artículos de la revista *Urban Ecosystems*, publicada desde 1997.

Mientras la Naturaleza es un constante fluir y transformar, la ciudad es una lucha por permanecer estático, es un campo de batalla donde ninguno da tregua. Sin embargo, sin importar la resistencia que imponga el humano,

todo cuanto construye, así tarde millones de años, regresará a la tierra de donde provino.

Lamentablemente, en lugar de entender y aprender a fluir con la Naturaleza, se ve a los procesos de transformación cómo un enemigo que debe ser erradicado. Aquello de lo que tanto ha huído el humano, lo que lo llevó a encerrarse detrás de enormes murallas sigue a su lado, la muerte.

Aquella que ha de ser temida, repudiada y odiada, el castigo divino para los pecadores: *“Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron... Porque el salario del pecado es la muerte.”*⁶⁵

28. *Aquello que para el humano puede parecer indestructible e imperecedero para la Naturaleza puede ser tan sólo una efímera paja al viento.*

Esa que fue lanzada de las ciudades y que ahora, la tecnología y la ciencia luchan por alejar, buscando aferrarse a esa tan deseada inmortalidad. No considerando a ésta como el largo y lento transcurrir de la vida con sus respectivas etapas sino como un congelamiento indefinido de la juventud, donde la salud y la fortaleza se mantienen sin perturbación alguna.

Por otro lado, y mas evidente en fechas actuales, la muerte se ha impregnado de una violencia insoportable, si la muerte era temida por si misma, ahora que ha sido revestida de tortura y crueldad, su imagen es aterradora.

Pero ha de entenderse que esas violentas formas de muerte no son el resultado de la muerte en sí sino del

29. SEMEFO, *Lavatio Corporis*, Museo de Arte Carrillo Gil, México, 1994.

actuar de los humanos, la muerte como parte de la Naturaleza, aunque muchas veces dolorosa y cruel, es parte de una transición, del continuo discurrir, es una transformación.

Aferrados a querer mantener incluso nuestros cadáveres immaculados, los encerramos en enormes cajas de metal, sin embargo, la vida se mantiene del fluir a través de la muerte. Las plantas mueren para alimentar a numerosos animales que a su vez darán vida a otros animales, in-

cluidos nosotros mismos. Y al morir, todos los que nos alimentamos de aquellas vidas hemos de nutrir, con nuestra muerte, la tierra que dará lugar a nuevas plantas.

Todos los seres mueren para dar vida a otros y no

tendríamos por que ser la excepción, millones de seres mueren para que existamos, y nosotros, arrogantes monos, ni siquiera queremos alimentarlos con nuestros cuerpos inertes, que colocados en ciudades mortuorias, no son entregados a la tierra, sino que aislados son devorados por las propias bacterias que habitan en nuestro interior.

Gozosos dan muerte a numerosos seres, la ven tan "natural" cuando ésta recae en el resto de los seres vivientes pero temen y corren cuándo esta los mira. No tienen

30. Mathilde Roussel, *Lives of grass 1* (detalle), 2010.

problema alguno en aplicarla a los demás, no evitan la muerte cuando arrancan las malezas que arruinan la vista de sus immaculadas banquetas, no

piensan en tormento cuando millones de animales son brutalmente sacrificados para convertirse en alimento, el dolor no esta en su mente al ser talado un árbol, o cuando sin piedad alguna, aplastan cualquier insecto que se cruza en su camino.

En la urbe, el alimento que llega a ellos esta ya tan procesado que pocos saben que es en verdad lo que ingieren. Ya no hay una asociación entre las vacas que apaciblemente pastan en los campos y los filetes que tienen en su plato o el papel que utilizan y los hermosos bosques que

31. Martin uit den Bogaard, *Rabbit*, 2003-2004.

tanto les gusta ver en internet. Aterrorizados miran cuando un bosque es talado o cuando los chimpancés mueren en las llamas mientras las selvas son arrasadas, indignados critican a los brutales seres que asesinan a las indefensas focas pero no son capaces de ver que los bosques son talados para satisfacer las demandas de madera y

papel de las ciudades, que las selvas africanas son quemadas para sembrar palmeras y generar suficiente aceite de palma para los numerosos

cosméticos, jabones y cremas que son reclamados por los monos ciudadanos, que de la misma manera en que las focas son asesinadas, millones de vacas son muertas para hacer los zapatos o los bolsos que tanto presumen.

Creyéndose inocentes, los seres humanos de las ciudades son los que llevan sobre sí el peso de una mayor cantidad de muertes y al mismo tiempo son los que menos aportan, pero sin duda son los que más contaminan. Su ruptura con la Naturaleza es a tal punto que no fluyen con ella, y en su resistencia, matan todo a su alrededor, buscando la vida eterna se la arrebatan a los demás.

32. En 2011, la artista Marion Laval como parte de su performance *Que le Cheval Vive en Moi'* se inyectó el plasma sanguíneo de un caballo a la par de usar una aditamento que emula las patas y el andar de dicho animal pero en una versión bípeda. Abordando desde una perspectiva fisiológica y anatómica las semejanzas existentes entre el humano y otros animales.

33. Kate Macdowell, *Badgered*, porcelana, 48 x 33 x 14 cm, 2010.

misma, esa que tanto usa en su defensa, le ha mostrado una y otra vez las semejanzas que compartimos con ellos.

Resulta necesario reconocerse a sí mismo como un animal, sí, uno de entre las más de 1,300,000 de especies descritas de animales, somos *Homo sapiens*, un primate de la Familia Hominidae, taxón que compartimos con otras 6 especies vivientes entre las que se encuentran los chimpancés, los orangutanes y los gorilas.

Durante siglos el humano ha buscado constantemente la forma de parecer superior al resto de los seres, aún cuando la ciencia

Igualmente resulta fundamental aprender que otros animales también son capaces de fabricar herramientas, expresar ideas relativamente complejas, inventar nuevas palabras, sentir dolor y emociones.

La ciencia tan solo ha fortalecido las concepciones que de antaño muchos grupos humanos han tenido respecto a la tierra y el resto de seres vivos. Todos hijos de la madre telúrica, son nuestros hermanos los que han sido por siglos no sólo el sustento sino los maestros que han enseñado a los humanos a conocerse a sí mismo al verse reflejado en la Naturaleza.

34. Rob Mulholland, *Vestige*, instalación, Scotland, Reino Unido, 2009.

3.3. NATURALEZA Y RITUALIDAD

La manera en la que mis antepasados lograron mantenerse unidos a su entorno natural fue considerando que todo es sagrado, lo que significa que todas las cosas tienen un espíritu. Navajo

Camino entre las personas, mi cuerpo es como el de ellos y mis pies son como los suyos pero mis pasos son diferentes. Mi andar aunque calzado y civilizado, esta lleno de nostalgia, anhelo y búsqueda, mientras que sus pisadas están llenas de conquista e indiferencia. Mis ojos son humanos, pero mi mirada es diferente, no encuentro mi reflejo en las personas, tan solo muros. Así que busco la hermandad en los ojos de otros animales, en ellos incluso encuentro el universo. Mi piel es

35. Maskull Lasserre, *Outliers* (deer track), Nueva York, 2012.

como la del resto, pero la suya es tan distante, no se compara con la enorme calidez que ofrece la rugosa piel de los árboles, cuyo aliento me alimenta, “necesito la tierra, la necesito... quiero comprender este estado y esta energía que esta en mi y que siento también en las plantas y en la tierra”⁶⁶

¿Qué es la Naturaleza para ellos? ¿lindas fotos de internet? ¿algo que existe en un mundo paralelo y que esta siendo destruido en sitios recónditos? ¿objetos

para utilizar y desechar? ¿decoración? ¿qué sienten cuando ven un árbol? Me pregunto si al menos lo miran, lo sienten, ¿pueden ellos escuchar las voces de los árboles? ¿reconocen el canto de la lluvia? No, la lluvia para ellos es lluvia, algo que cae y les causa tráfico, los árboles son árboles, seres a los que ni siquiera les otorgan la capacidad

36. Gregory Colbert, *Ashes and snow*, 2002.

de sentir. ¿Cómo mejorar su relación con la Naturaleza si no son capaces de sentirla? ¿Cómo podrían considerarlos sus hermanos, su familia, si ni siquiera les consideran seres sino objetos?

Todo para ellos es mundano, es común, a su pensar siempre ha estado ahí y siempre estará, para eso esta la ciencia, para eso está el dinero.

Para que sea posible el considerar al resto de los seres, a toda Gaia, como parte de nuestra familia es necesario cambiar la forma en que actuamos con todo. Los vínculos que nos unen a la familia, son de inicio los lazos sanguíneos, el considerar que estamos ligados por un mismo origen, por ancestros en común, he aquí que debemos recordar aquellos ancestrales tiempos en que no teníamos un padre único, en que no éramos los hijos elegidos sino que éramos, junto con los otros seres vivientes,

hijos de la madre tierra y del padre sol, nacidos de su vientre telúrico y alimentados con el calor del sol, todos estamos formados de la misma materia.

Pero aún mas importante, los vínculos que nos unen no sólo con nuestra familia sanguínea sino con otros seres es el emocional, la empatía, el encontrarnos en el otro. Así que restablecer el vínculo con la Naturaleza no sólo implica factores racionales sino principalmente emocionales.

No se trata únicamente de hacer frente a los actuales problemas ambientales con un criterio puramente pragmático y racionalista, sino de adquirir una nueva dimensión espiritual que permita superar para siempre el inconsciente egoísmo que subyace en la raíz de estos problemas. Y esto es algo que sólo podría realizarse a través de una genuina sacralización de todas las actividades humanas... Este proceso de recuperación de los sagrado en la cotidianidad... de síntesis de las diferentes tradiciones sagradas de la humanidad.⁶⁷

Es importante aclarar que por sacralidad no se debe entender la noción de lo puro y lo impuro, por el contrario, es romper con dicho esquema para encontrar lo puro en lo impuro, lo sagrado en lo profano, lo natural en lo artificial, es lograr trascender a los paradigmas previamente establecidos para lograr un entendimiento complejo e integral.

Sacralizar es aceptar el ser de la Naturaleza y entender el valor real de todo aquello con lo que compartimos la existencia, *“Ustedes le han quitado el poder a la tierra y al cielo, y a las cosas que viven ahí. Para ustedes todo es un hecho... Tu gente debe aprender a renunciar a la arrogancia. Ellos no son los únicos en esta tierra, sus maneras no son las únicas.”*⁶⁸

Abrazar a la Naturaleza, aceptarla como parte de nosotros es perder el miedo a la muerte. Es dejar de verla como algo aterrador y entenderla como una transición, parte del eterno fluir, es la puerta que nos lleva a través de la continua transformación.

Dejar de intentar poseer y lanzarse al abismo, y en ese instante, cuando todo ha sido soltado, aprender a volar. La muerte es un paso a la vida, la flor muere para dar cabida al fruto, el fruto parece por la semilla, y ésta, se destroza para permitir crecer a la planta. Ser uno con la Naturaleza,⁶ es dejar de correr y mirar de frente a la muerte, es poder ver más allá.

37. Andy Goldsworthy, *Rowan leaves around a hole*, hecho en un día soleado en la sombra, Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, 1987.

⁶ Haciendo referencia a lo esquematizado en la figura 1, donde se pasa de una visión fragmentaria a una perspectiva integradora, donde el humano (y las urbes) son parte de la Naturaleza.

38. Jorge Mayet, *Obatalá*, cable eléctrico, papel maché, plumas y acrílico, 2010.

“La historia de los seres humanos se desarrolla estrechamente vinculada con la del planeta en que habitan, misma que es considerado no como algo inerte y pasivo, sino como un ser vivo y consciente sujeto a círculos idénticos a los de cualquier otro organismo, como son los de actividad y reposo, salud y enfermedad, vida y muerte... el retorno al antiguo concepto griego según el cual nuestro planeta es un ser vivo y sagrado (Gaia).”⁶⁹

4. SENDERO, UN VIAJE DE REGRESO

En las secciones anteriores se ha explorado la forma en que la perspectiva occidental esta fuertemente permeada por su propia historia religiosa, es decir, el como pese a considerarse a sí mismo Occidente laico y científico, aún se encuentra establecido sobre paradigmas cristianos. Lo cual ha permeado a lo largo del tiempo en la propia historia del arte, y en como en este se ha manejado a la Naturaleza.

Romper con estas ideas occidentales en torno a la Naturaleza implica de inicio un dosis de “antagonismo”, buscar perspectivas y experiencias contrastantes para poder ver lo que hasta ahora no nos es evidente. Para ello es necesario salir de la ciudad y adentrarse en el campo y el bosque para interactuar de primera mano con la Naturaleza, y, de paso, dialogar con personas que poseen una

forma de vida distinta a la establecida en las ciudades occidentales, dejar de lado el enfoque científico y cristiano, tan dominantes en la urbe, y adentrarse en otras formas de entender la existencia.

Todo ello ha de ser realizado no mediante conexiones lejanas sino a través del contacto directo, por lo que es el propio artista quien requiere experimentarlas en carne propia para romper sus esquemas, no buscando un acercamiento superficial sino una asimilación tan profunda que pase a formar parte integral del artista y su vida diaria.

Integrar las periferias con el centro por excelencia, es decir, el propio individuo. Por ello, las primeras exploraciones antes que estar enfocadas a otras personas deben ser un diálogo consigo mismo.

Es importante considerar que para poder hablar desde los diferentes saberes^{*} sin quedar atrapado en los dogmas y paradigmas que cada uno posee, se debe ser capaz de atravesar los límites y de recorrer cualquier camino. Es necesario dejar de ser lo que nos han enseñado y convertirse en nadie, no pertenecer a ningún sitio, pues ello implicaría que la mirada estaría siempre velada por la manera en que el grupo al que se pertenece tiene de los otros.

Para establecer un diálogo es necesario convertirse en el eterno otro, el que siempre esta fuera, convertirse en el loco del tarot: *“el eterno viajero que anda por el mundo sin*

*vínculos ni nacionalidad... un ser desprendido de cualquier necesidad, de cualquier complejo, de cualquier juicio, al margen de la prohibición, un ser que ha renunciado a cualquier demanda.”*⁷⁰

Pero al mismo tiempo estar siempre dentro, poder observar desde el corazón de cada perspectiva, no desde el interior del grupo ni atado a un solo pensar, sino estar al interior desde el flujo que lo conecta todo: la Naturaleza.

^{*} Con ello no me refiero tan sólo a los conocimientos que poseen las diversas culturas humanas del planeta o a los enfoques propios de las diferentes religiones, con saberes me refiero a la capacidad de integración de la información proveniente de diversas fuentes y formas, es decir, desde el conocimiento catalogado como científico hasta aquel nacido de la intuición y la autoexploración. Con saberes no hablo de dogmas o paradigmas sino a la capacidad de cualquier individuo, que perteneciente o no a alguna cultura o dogma determinados, es capaz de generar sabiduría a partir de todo a su alrededor.

SENDERO

UN VIAJE DE REGRESO

Septiembre 2011
Ciudad de México

En el taller de investigación-producción en arte y entorno de la Maestría en Artes Visuales con el Mtro. Luis Serrano, tras presentar y discutir sobre el ensayo que cada uno ha escrito sobre los textos de Olea, Rubert de Ventos y Gómez Aguilera, se nos ha pedido realizar una intervención en nuestros propios ensayos a partir de lo que hemos planteado en el texto.

Es mi primer semestre y no estoy muy segura de lo que una intervención significa, hay una diferencia significativa entre la forma en que he abordado los textos y cómo mis compañeros lo han hecho. Aunque distintos, hay una clara uniformidad en su forma de abordar el tema.

Sin embargo, mientras revisaba algunas de mis referencias para mi proyecto de investigación me he topado con un fragmento del libro "La Conferencia de los Animales de Erich Kästner que me ha dado una idea para intervenir el ensayo y por fortuna tengo tiempo suficiente para lograrlo.

Enero 2012

Ciudad de México

Eixea ha venido repentinamente de visita a México y me ha entregado un regalo muy especial, ha dicho que es ella quien ha pedido venir conmigo. Me entregó un pequeño bultito envuelto en un pedazo de tela, en su interior encontré un silbato de terracota con forma de lechuza y una pluma de esta ave. "Descuida, ahora la lechuza te guiará y enseñará" dijo él. Al anochecer hemos ido al campo cercano a mi casa y he probado el silbato, entre los encinos una lechuza ha respondido a mi llamado.

Febrero 2012

Ciudad de México

Ya han pasado varias semanas y después de atender los asuntos que le trajeron al país, Eixea regresará a Francia. Por la mañana fuimos de nuevo al campo a sentarnos bajo los encinos, él ofreció algo de tabaco a los espíritus mientras un halcón volaba sobre nosotros.

Antes de irse me ha dicho que los espíritus le dijeron que debía llevarme a Francia, era algo de suma importancia. En cuanto llegue a Francia revisaremos lo relativo al vuelo.

Marzo 2012
Ciudad de México

Ya han comprado mis boletos de avión a Toulouse, saldré a inicios de abril y estaré por allá seis semanas. Mi mayor preocupación es que no sé ni pizca de francés pero la lechuza será mi guía.

Durante mi estancia aprovecharé para investigar en torno a mi proyecto de tesis y a la par realizar una exploración práctica en el lugar. Eixea me ha dicho que el lugar se llama Balague, al sur de Francia, cerca de los Pirineos. También indicó que hay un camino que sube y baja de la montaña por lo que he decidido hacer una serie de esculturas de animales a lo largo de dicho recorrido. Para ello utilizaré los materiales propios del lugar, y he elegido una serie de especies animales que habitan en la zona y que vincularé con el significado que tienen como animales guía.

" Fui a los bosques por que deseaba vivir en plena conciencia, arrostrar únicamente los hechos esenciales de la vida, y ver si era capaz de aprender todo lo que ella tenía que enseñarme; no fuese a descubrir, al llegar la hora de la muerte, que no había vivido."

Thoreau

Eixea sobre el camino que conecta la casa donde nos hospedábamos con el poblado de Lafrançaise, al sur de Francia.

*Vista al jardín desde la casa principal
Lafrançaise, Francia.*

12 abril 2012

Lafrançaise, Francia

No estamos muy lejos del pequeño poblado de Lafrançaise, unos 15 min caminando, sin embargo, la zona esta rodeada de diversos cultivos y una zona boscosa con robles y almendros. La casa esta rodeada de un amplio jardín donde hay flores, plantas medicinales y comestibles, un invernadero, un huerto de cerezos y manzanos orgánicos, y unas zonas dejadas libres para la flora y fauna local.

Hoy ha sido un día lluvioso y frío, mis botas están mojadas y mis pies congelados, he venido a la cocina para calentarme un poco frente a la chimenea. Arthur toca el arpa mientras yo tomo té con miel y como una deliciosa tarta de fresas con harina de castaño.

Al terminar de cenar tuve que salir al frío y caminar unos veinte pasos hasta la cabañita donde me han dejado quedarme, a pesar de que no es mucho el lodo estuve a punto de caerme. Para ir al baño (un baño seco) tuve que caminar unos cincuenta pasos desde mi cabaña, pero como no puedo ver en la oscuridad Eixea me dio una vela, la cual hacía que viera aún menos. Soy demasiado urbana.

13 abril 2012

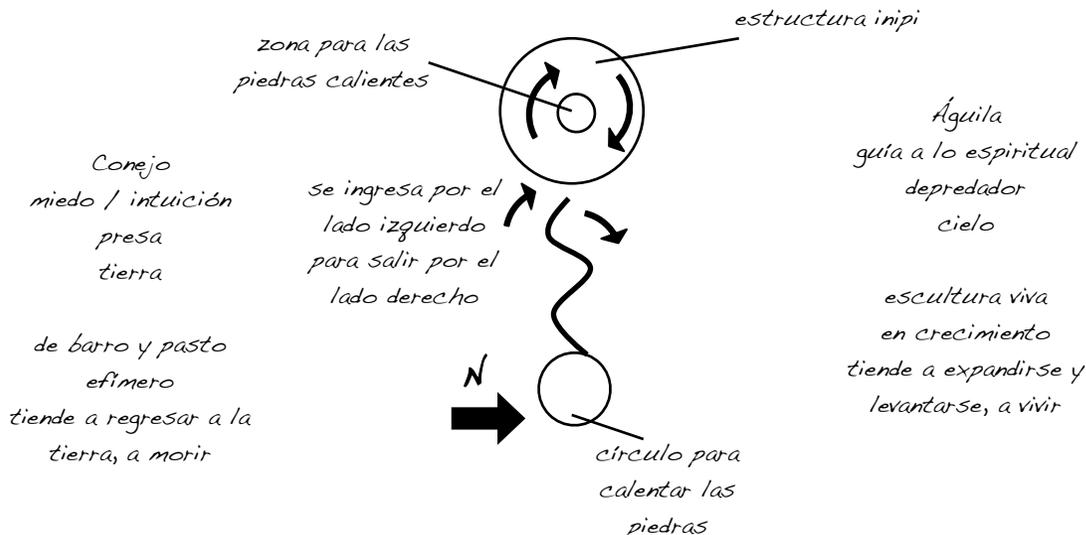
Lafrançaise, Francia

Hoy cumpla mi primer día en el lugar y no me las he visto del todo fáciles, sin duda el contraste con la vida en la ciudad es muy grande, y aunque a veces me hacen desear estar en la ciudad hay tantas cosas sorprendentes y hermosas aquí que por momentos me pregunto si será capaz de regresar a subsistir a la urbe.

Después de desayunar un poco de pan con miel y algo de fruta, Eixea me informó que estaremos aquí una semana antes de partir a Balague (donde tengo planeado hacer mi recorrido de esculturas), pero antes de irnos hará un inipi. Sin entender lo que esto es, me explicó que es como un temazcal (lo cual no me ayudó mucho pues jamás e ido a uno) pero de tradición lakota. Dijo que sería de cuatro puertas, orientado al este y con la presencia del águila y el venado. Posteriormente me llevo al lugar donde construyó su inipi, un agujero circular en la tierra con una cúpula formada por una estructura de ramas entretrejidas y atadas. En la entrada una serpiente de tierra que dirigiéndose al este se topa con otro pequeño círculo donde se ven algunas cenizas.

XII

Me explicó un poco de lo que se trataba y me dijo que era necesario que me muriera, que así lo habían indicado los espíritus, debía renacer. Lo primero que sentí fue duda y miedo, pero al mismo tiempo comprendía que era necesario hacerlo. Así que decidí que este era el lugar más indicado para la escultura del conejo. En ese mismo instante me puse a trabajar.

para el águila me han ofrecido las ramas que podaron de un árbol cerca del estanque y que son muy flexibles, ya tienen raíces así que ya se pueden plantar.

Para atar las ramas he usado un poco del hilo rojo que Eixea usa para las oraciones de tabaco durante el inipi, otras tan sólo las he entretrejido entre sí

Escultura viva del águila en etapas iniciales, conforme las plantas vayan creciendo el águila se irá construyendo.

Para hacer los conejos he mezclado la tierra extraída para sembrar el águila y la he mezclado con agua del estanque y un poco del pasto que Eixa cortó para despejar el área del inipi.

Conejos

Miedo: Hueco y endeble pero en apariencia rígido y pesado. Sin ojos y con orejas pesadas y pegadas al cuerpo, incapaz de escuchar y menos aún de ver incluso lo evidente. Estático, pegado a piso y apuntando en sentido contrario al inipi.

Intuición: Pegueño pero sólido y fuerte. Sentidos alertas, orejas levantadas y escuchando, rostro enfocado a la entrada del inipi.

Miedo, estructura realizada con pequeñas y flexibles ramas atadas con pasto, posteriormente relleno con pasto y finalmente recubierto con una capa de la mezcla de lodo y pasto.

Intuición, sin estructura previa, hecha modelando directamente sobre la mezcla de lodo y pasto.

SENDERO I

Daya A. Navarrete Vargas
Lodo, pasto, ramas, miedo
e intuición

93 x 57 x 32 cm
Lafrançaise, Francia
2012

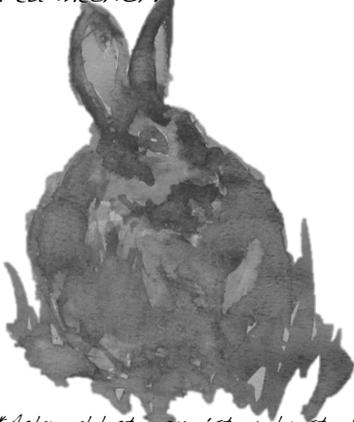
- ¿Tienes miedo de entrar?

- Sí, pero al mismo tiempo hay algo en su interior que me llama.

- Entonces quizá debes hablar con el conejo, él te mostrará tus miedos y te enseñará a dejarlos atrás para seguir tu intuición.

- ¿Un conejo? ¿Y cómo voy a hablar con un conejo? Eso de seguir un conejo ya lo he leído antes, además, ¿dónde esperas que lo encuentre?

- En tu interior.*

*Aclaro al lector que éste y el resto de los diálogos que encontrarán a lo largo de este recorrido no reflejan una entrevista o charla con algún otro humano, son un breve reflejo de los largos diálogos que establecí con los diferentes maestros que aparecieron a lo largo de mi camino.

17 abril 2012

La Française, Francia

Hoy cumpla una semana viviendo aquí, sentada bajo los manzanos escucho al cuervo, la aguililla, y muchas otras aves. El viento trae el sonido de la carretera que pasa a unos escasos 50 metros.

El lugar no sólo me ha hecho enfrentarme a la Naturaleza de manera directa sino a toparme de frente con mi propia naturaleza. Desde la tolerancia al frío, pasando por los absurdos hábitos de limpieza y acicalado urbanos (en el aeropuerto perdí mis aditamentos para el cabello, lo que sumado al viento, ocasiona que ahora mi cabello sea libre y esponjado, pero mientras me abrigue poco me importa como luce). Hasta llegar a aspectos tan básicos como el ir al baño, acostumbrada a usar un WC, tener que hacerlo en cuclillas me ha demostrado la falta de fuerza y equilibrio que tengo.

Pero sobretodo me he dado cuenta que acostumbrados a vivir en medio de un enorme flujo de imágenes, creemos conocer miles de cosas pero al final tan sólo atisbamos un instante, una minúscula faceta de lo que son, su complejidad reducida a una foto. Ya da igual si son fotos directas o fotos de las fotos.

XX

Detalle de la serie de fotos tomadas durante mis días de estancia en Lafrançaise, Francia.

Serie de fotos tomadas a revistas sobre diversas zonas naturales del mundo que encontré en la cabaña donde me hospedaba durante mis días de estancia en Lafrançaise, Francia.

20 abril 2012

La Française, Francia

Ayer Eixea regresó a casa con un halcón herido que fue golpeado por un auto en la carretera, sin fracturas y con las alas intactas, el ave sólo parece desconcertada y la inflamación en su ojo derecho no le permite ver adecuadamente para volar. Después de cuidarlo y alimentarlo hemos decidido que mañana lo liberaremos pues su pareja lo ha estado llamando y nosotros partiremos a Balague.

*"La tierra es profunda y su sabiduría es grande.
Escucha a las piedras y escucha al viento. Haz lo
que tengas que hacer para encontrar las voces que
habrán de hablarte. Ahí están, están llamando. Haz lo
que tengas que hacer para encontrarlas, y comparte
sus palabras."* Neither wolf non dog

Eixea con el halcón justo antes de ser liberado.

Balagüe visto desde la cabaña, a la derecha, tras las densas nubes se encuentran las nevadas cumbres de los Pirineos.

22 abril 2012
Balagué, Francia

Después de viajar en tren y en autobús, diversas circunstancias provocaron que ayer llegáramos ya muy tarde a St. Girons, pero por fortuna logramos encontrar donde comprar algo de provisiones. Tras lo cual esperamos a que alguien nos diera un "aventón" a un punto más cercano a nuestro destino, y fue así que llegamos a Balagué, desde donde aún quedaba un largo recorrido a pie cuesta arriba, a través de zonas boscosas, potreros y cercas eléctricas, hasta llegar a la cabaña de Eixea.

El día, ya más bien noche, era lluvioso y frío lo que sumado a mi pesada mochila (demasiadas cosas innecesarias) y mi cuerpo acostumbrado a la vida urbana, junto con mi pésima visión nocturna hicieron del ascenso un verdadero reto. Después de varias caídas (en el camino había muchas grandes y lisas piedras), invadida por una mezcla de miedo, desesperación, enojo y frustración decidí dejar todo de lado y tan sólo enfocarme en el camino para llegar. Pero a un centenar de metros de la cabaña, justo a nuestro lado, surgió entre los arbustos un enorme jabalí con sus tres jabatos.

He decidido que será en ese punto donde haré la escultura del jabalí.

Para el jabali decidí usar las ramas de arbusto que Eixea podó del camino (importante no sólo para despejar el paso sino que en temporada de calor se llenan de garrapatas que se pegan a cualquiera que pase demasiado cerca) pues además de ser de una planta resistente y muy común en la zona, al secarse las hojas adquieren un color muy parecido al del jabali. Para la estructura he usado ramas de mora, una planta de madera extremadamente fuerte, como el jabali. Todo ha ido tejido y no he tenido que usar ningún material externo.

Eixea quiso que al jabali adulto, tal como el que vimos, le pusieramos sus tres jabatos. Los cuales él se encargó de hacer con piedras, ramas de mora y musgo.

SENDERO II
Daya A. Navarrete Vargas
Ramas, hojas, piedras,
musgo y autoconfianza.
133 x 277 x 106 cm
Balague, Francia
2012

XXVIII

-¿Qué haces en el suelo? - preguntó el jabali mientras sonreía un tanto impaciente.

- Me cá, creo que mis zapatos no tienen suficiente agarre, y las piedras están muy resbalosas - dije.

- ¿Tus zapatos? - respondió el pardo animal - el problema son tus pasos, intentas razonar cada pisada cuando lo adecuado es sentir el suelo bajo tus patas. ¡Mirame! - exclamó mientras mostraba sus pequeñas pezuñas - ¿Acaso ves suelas antideslizantes en ellas? No pesas ni la mitad de mi cuerpo pero te mueves como si fueras tres veces más pesada, esa cabeza tuya lleva más de lo que necesitas cargar, tira tantos pensamientos y empieza a sentir.

23 abril 2012

Balague, Francia

Tras hacer un recorrido por el área y antes de ver el camino en el cual estaba planteado el recorrido de esculturas, me he encontrado con una excreta de zorro en uno de los accesos a la cabaña, y Eixea me ha dicho que a menudo un zorro pasa por esa zona. Planeo hacer la escultura del zorro en ese punto.

Sin duda, el recorrido planteado para las esculturas se ha convertido en mi propio trayecto así que he decidido que no realizaré el resto de las esculturas sobre el camino de la montaña, no será una línea trazada sino un viaje. Uno donde el humano dormido soy yo y los animales mis maestros.

XXX

Los troncos de árboles muertos que usan como leña aún tienen algo de musgo y líquen, usare eso y la corteza (que será el sustrato para que pueda crecer el líquen y el musgo) para recubrir al zorro, con suerte y lluvia, se convertirá en una pieza viva. Para la base usare los montones de tierra que las tuzas han formado cerca del sitio elegido.

Tras colocar una base de tierra me he dado cuenta que ésta es algo arcillosa, así que la mezclé con agua de lluvia y le puse barro. Sobre éste he colocado la corteza que le quité a la leña y finalmente el musgo y el líquen. Para las orejas encontrar unos pedazos de madera. Al principio no lograba hacer que luciera como un zorro, parecía un perro, pero después de estar un rato observando y conviviendo con Nina, lo logré.

El zorro, Nina y una chica cuyo nombre no recuerdo.

SENDERO III
Daya A. Navarrete Vargas
Lodo, corteza, líquen,
musgo y adaptabilidad
34 x 83 x 47 cm
Balagne, Francia
2012

- No soy un lobo y mucho menos un perro, soy un zorro rojo, ¿y tu que eres?

- Por lo que he visto, ni silvestre ni urbana, ni bióloga ni artista, ni humana ni no humana, ni científica ni religiosa. Pero al mismo tiempo tengo un poco de todo ello, creo que al final sólo soy yo.

26 abril 2012
Balague, Francia

Hoy hemos, por fin, recorrido el camino en la montaña y me he dado cuenta de que en realidad era sumamente complicado hacer lo propuesto inicialmente debido a que es un camino antiguo con bardas de piedra a los laterales, el piso igualmente tiene piedras. Sin embargo, nos hemos encontrado con un zorro rojo cazando musarañas y con el rastro de una piara de jabalíes.

Cuando le comenté a Eixea que quería hacer el venado en un sitio por encima del camino en la zona alta de la montaña, me llevó a un sitio donde había un gran cúmulo de rocas y en la parte más alta el cráneo de un corzo (un pequeño venado). Me contó de un encuentro que tuvo en aquel sitio con un corzo que estaba huyendo de un cazador y al cual ayudó a escapar, y que posteriormente, cuando encontró ese cráneo decidió traerlo al sitio como compensación por el corzo antes salvado.

Después de cenar me dijo que durante el ensueño una amiga que vive a los pies de los Pirineos le informó que haría un inipi pasado mañana y que iríamos. Posteriormente, subiríamos a la montaña a buscar nieve para que yo hiciera la escultura del oso con ella y luego regresaríamos a Lafrançaise.

29 abril 2012
Balague, Francia

Ayer intentamos llegar a las montañas que se encuentran al sur en búsqueda de nieve para hacer el oso, pero aunque el día comenzó sólo ligeramente nublado al llegar mas alto en las montañas la lluvia no cesó y la neblina era demasiado densa como para intentar llegar hasta la nieve, que a causa de la lluvia se derritió en gran parte de los Pirineos.

Por otro lado, tal como se le indicó a Eixea en el ensueño, llegamos a tiempo para el inipi que estaba en esta ocasión consagrado al oso, incluso durante el ritual se nos dio a comer un poco de la hierba del oso, que es la corteza del árbol donde los osos acostumbran rascarse.

Con ello, me quedó claro que a partir de aquí debía dejar de lado las esculturas y permitir que cada animal se manifestara a su manera. En el caso del oso, éste fue a través del inipi, un ritual que involucra el regreso al vientre de la madre telúrica, la muerte y el renacimiento.

Tras ello tuvimos que regresar a Balague casi pasada la media noche, aunque no podremos quedarnos por muchos días pues ya casi no hay comida. Iremos al manantial por mas agua.

XXXVI

1 mayo 2012

Balagne, Francia

Por la mañana hemos ido a recorrer los alrededores, durante el trayecto nos encontramos con las huellas de un venado rojo y hemos seguido el rastro por un par de kilómetros hasta la cima de una de las montañas cercanas pero no logramos ver al venado.

La comida se ha terminado, mañana partiremos de regreso a La Française.

Una ardilla roja nos observa desde el techo de la cabaña mientras partimos rumbo a La Française.

XXXV/II

3 mayo 2012

Lafrançaise, Francia

Después de un largo viaje y gracias a las personas que amablemente nos dieron un "aventón" ayer llegamos sin mayores contratiempos. Tras descansar el resto del día, hoy hemos ido a cortar las pequeñas flores blancas de unos árboles que crecen numerosamente por aquí. Me han dicho que la infusión de dicha flor es muy buena para el corazón.

Mientras cortábamos las flores escuchamos el ladrido de algunos perros, Eixea me dijo que seguramente eran perros cazadores que habían dejado sueltos y estaban persiguiendo a algún corzo, casi inmediatamente vio atravesar a un corzo a lo lejos y corrió para interceptar a los perros. En tanto él se encontraba en ello yo seguí cortando las florecillas, pero de pronto escuché un ruido entre los matorrales muy cerca de mí y para mi asombro de entre ellos salió un corzo. Éste se quedó parado, mirándome fijamente a escasos tres o cuatro metros de mí pero en cuanto escuchó a los perros saltó y se perdió entre la vegetación. Obviamente asusté a los perros que le seguían.

Ya por la noche, Eixea me dijo que haría otro inipi y que partiríamos de nuevo en una semana.

XXXVIII

9 mayo 2012

Parisot, Francia

Después de visitar algunos dólmenes, hoy pernoctaremos aquí y mañana partiremos hacia el norte.

SENDERO IV

Daya A. Navarrete Vargas

*Trazo de una ardilla roja realizado
justo antes de partir*

12 x 26 cm

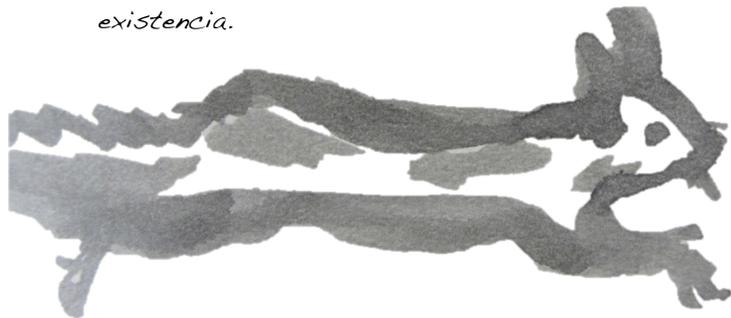
Parisot, Francia

2012

Antes de irnos recordé la ardilla roja que vimos en Balague el día que dejamos el lugar y con ello la propuesta inicial de la ardilla corriendo, el guía de la movilidad, los encuentros y la preparación. Decidí iniciar con el siguiente animal, esta vez consistiría en dibujar una ardilla roja corriendo, lo haría sobre el camino por el cual partiríamos justo antes de irnos. La primera la hice antes de salir de Parisot.

- *Espera, ¿ya nos vamos? Pero acabamos de llegar y apenas he comenzado a acostumbrarme al lugar.*
- *Ya hemos tomado de este sitio lo pertinente y debemos continuar nuestro camino.*
- *Deberíamos quedarnos mas días.*
- *Si nos quedamos mas tiempo, como dices, nos acostumbraremos y con ese apego ya generado no vamos a querer continuar, pues incluso el estar estáticos se nos hará costumbre. Y así, olvidaremos el andar, el fluir con la existencia.*

11 mayo 2012

Craberets, Francia

Ya ha pasado un mes desde que llegué a Francia, y en este tiempo me he dado cuenta de lo atado que está el pensamiento urbano occidental a los conceptos e ideas, es decir, gran parte del conocimiento y el saber está basado en palabras, datos, imágenes y representaciones, y deja de lado el conocimiento a través del contacto directo, especialmente marcado cuando es respecto a la Naturaleza. Aquí no hay conceptos pero la información que llega a través de mis sentidos y mis experiencias es realmente desbordante, en la ciudad las aves son enjauladas pero aquí vuelan en parvadas tan inmensas que rompen las redes que intentan contenerlos. Cuando nos salimos de los libros, de los muros de cemento y las calles pavimentadas, y usamos nuestros pies en lugar de llantas, de pronto te das cuenta que el mapa no te alcanza para agarrar todo el lugar. Es como tener unos palitos y una pequeña cuerda y con ello querer atrapar todo.

Así que ahora me limito a callar y escuchar, dejando que el saber entre directamente en mi ser. ¿Por qué buscar agua embotellada cuando puedo beberla más pura directamente de los manantiales?

XLII

CONCEPTO I
Daya A. Navarrete Vargas
Cuatro palos, 4m de lazo y
algo que no se puede atrapar
Medidas relativas
Cabrerets, Francia
2012

13 mayo 2012

Craberets, Francia

Escribo mientras desayuno un poco de pan con mermelada casera y disfruto del viento que corre a través del ger. El comedor, la sala y la cocina están concentrados en esta casa de fieltro, sin embargo, parece que lo que aquí hay es más que suficiente. Me pregunto cómo es que terminamos atados a esas construcciones de cemento que llenamos de tantas cosas innecesarias, ¿en qué momento se decidió que esa era la mejor forma de vivir para los humanos? Pese a los avances tecnológicos seguimos viviendo bajo un idea, aquella donde creemos que la ciudad estéril y llena de cemento, acero y asfalto es el ambiente "ideal" para nosotros.

Algunas hormigas caminan sobre la mesa llevándose algunas migajas o bebiendo algo de miel. Las hormigas, uno de los grupos animales que viven en sociedades sorprendentemente organizadas y que son capaces de construir hormigueros con una complejidad superior a la de muchas ciudades humanas. Decido seguirlas hasta su hormiguero, esa urbe silvestre, pero me encuentro con que no lo hay pues tan sólo viven debajo de las piedras.

XLIV

– ¿Cómo pueden vivir bajo las piedras en pleno siglo XXI? Con la tecnología actual no deberían ser nómadas, al menos un hormiguero estaría bien.

– ¿Y por qué no? Es un buen refugio mientras hay comida cerca y cuando ésta se acaba emprendemos el viaje, no necesitamos más.

– No, no. Lo que ustedes requieren es una ciudad, ahí sí que tendrán todo lo que deseen e incluso mucho más.

Y así inició la construcción de una ciudad para hormigas, ubicada cerca de un hermosos estanque y con vista a la pradera de los borregos, estaría sólidamente construida sobre un gran cúmulo de piedras. Tendría una zona exclusiva para la realeza, algunos edificios, un estadio y zonas comerciales, suburbios con lindas casas de techos rojos y por supuesto, algunas áreas verdes.

Tras elegir el sitio, lo primero fue rellenar y aplanar lo más posible el terreno con piedras y lodo, sobre lo cual se colocó una bella capa de arena de construcción. Quedando los cimientos necesarios para construir una hermosa ciudad, ecológica, obviamente.

Finalmente se agregaron las construcciones hechas de adobe para que las hormigas puedan en su interior construir sus espacios a su gusto. El lodo del adobe tenía algo de excremento de borrego (fue el más sencillo de conseguir pues por aquí la tierra no es muy arcillosa), así que la ciudad apesta un poco pero dentro de un tiempo se acostumbrarán y ni siquiera lo notarán.

Después de poner un poco de azúcar en las calles y algunas gotas de miel diluida nos encargamos de traer unas cuantas hormigas de visita por la ciudad, para que luego fuera a contarles del maravilloso sitio en que ahora podrían vivir. El asunto fue un éxito y en unas horas la ciudad ya estaba llena de numerosas hormigas.

La ciudad fue poblada por diferentes grupos de hormigas que lucharon por el control de los barrio y al anochecer la urbe fue atacada por una banda de tlaconetes. Al amanecer todas las hormigas se habian ido y la urbe quedó abandonada pues en ella no habia lo que las hormigas realmente necesitaban, tan sólo una idea muy vieja.

ANDO CIVILIZANDO I
Daya A. Navarrete Vargas
Arena de construcción, lodo,
atravesantes y algunos acarreados
114 x 112 x 17 cm
Cabrerets, Francia
2012

14 mayo 2012

Craberets, Francia

Ya ha amanecido y yo aún me siento cansada, ha sido una noche algo intranquila, por un lado los "ladridos" de los corzos (llamado así por sonar como el ladrido de un perro ronco) me han despertado en repetidas ocasiones y por otro, después de unos sueños bastante angustiantes he tenido uno que ha llamado mi atención: Volaba hacia el oeste mientras el Sol comenzaba a ocultarse, podía ver los sembradíos de manzana debajo de mí, pero de pronto un destello de luz me envolvió y cuando la luz disminuyó lo suficiente para poder ver me di cuenta que ya no volaba sobre Francia sino entre numerosas turbinas eólicas en algún punto de Estados Unidos y posteriormente sobre lo que me pareció eran los montes Apalaches. Para ese momento ya era de noche y tan sólo escuchaba el aullido de los lobos y el sonido de los tambores. En ese momento un corzo me despertó.

- ¿Qué es lo que ves?
- Un ser que no pertenece a ningún lugar, no forma parte de ningún grupo, una criatura sin hogar. Una forastera.
- ¿Y sabes lo que es un forastero?
- Alguien que siempre está afuera.
- Te equivocas, es alguien que pertenece al bosque, a la Naturaleza, y por ello no necesita pertenecer a un grupo o lugar en particular. Todos los sitios son su hogar y todos los seres su familia. ¿Y cómo me dijiste que te llamas?
- Daya Ananda Navarrete Vargas, no, ese es tan sólo el nombre que los humanos me han asignado. Yo soy Dayananda Foraois.

FORAOIS

del irlandés, significa bosque

cognado con el latín forestis " exterior, de fuera "

Entonces dejé atrás la casa y comencé a deambular hasta que me encontré con las huellas de un corzo y las seguí hasta el bosque donde encontré un lugar tranquilo entre los robles. Recostada entre el musgo me di cuenta de que en la ciudad me esperaba mi casa pero aquí entre los árboles estaba mi hogar. Una hoja cayó sobre mí, le puse un poco de tinta china y la presioné contra mi pecho, justo sobre mi corazón.

IMPRONTA
Dayananda Forais
Acción
Cabrerets, Francia
2012

15 mayo 2012
Craberets, Francia

Estamos listos para partir, viajaremos a Vergt y ahí pasaremos la noche.

*SENDERO IV
Dayananda Forais
Trazo realizado antes de partir
11 x 28 cm
Cabrerets, Francia
2012*

SENDERO IV
Dayananda Forais
Trazo realizado antes de partir
12 x 31 cm
Vergt, Francia
2012

16 mayo 2012

Lafrançaise, Francia

Después de un muy largo viaje hemos regresado a Lafrançaise. Los árboles y las flores han cambiado bastante desde que nos fuimos y ya están listas las primeras cerezas, aunque por los vientos y las lluvias este año no habrá muchas. Han cortado algunas especialmente para mí, es la primera vez en mi vida que he probado una cereza fresca, no se compara con las opacas piezas que venden en los supermercados y mucho menos con las asquerosas cosas rojas que ponen en los postres.

Mañana viajaremos a Toulouse donde nos reuniremos con un amigo de Eixea y de ahí viajaremos nuevamente a los Pirineos a otro inipi, el cuarto durante mi estancia. Después del inipi pasaremos la noche en Toulouse y por la mañana sale mi vuelo a la ciudad de México.

Ha llegado el momento de despedirse.

18 mayo 2012

Ciudad de México

El último inipi ha sido realmente intenso, sobretodo porque un par de horas después ya estaba abordando el avión. Viajo del aeropuerto a mi casa al sur del Distrito Federal, reconozco los sitios, me son familiares pero ya no los siento parte de mi, tardaré bastante en acostumbrarme a este gris lugar. Hay tantas personas y tan pocos árboles, los humanos son en verdad ruidosos y no me refiero sólo al ruido que perciben mis oídos.

Ya he viajado a los bosques y he aprendido de ellos, he transitado por otros saberes y reestructurado mi propio saber. Ahora es tiempo de traer al bosque y a esos otros saberes a la propia ciudad, es encontrar en ella a la Naturaleza sagrada.

LVIII

30 mayo 2012

Ciudad de México

Desde mi regreso el venado no ha dejado de hacerse presente, apareciendo en todos a lados a mi alrededor, pero hace un par de noches tuve un sueño donde caminaba en medio del bosque y me topaba de pronto con un venado de color azul, todo a nuestro alrededor era tan luminoso que parecía como cubierto por nieve y sobre el camino, frente a mi, un venado cuya piel lucía como un zafiro.

Me quedó claro que era tiempo de hacer la pieza del siguiente animal pero no tenía claro dónde y cómo, hace muchos años un amigo me habló de un venado azul pero no logro recordar más. Pero hoy, mientras estaba cubriendo mis actividades de becaria poniendo sellos en el propedéutico, una chica que pidió su sello a la compañera que estaba sentada a mi lado traía puesto un collar con un venado azul, mi compañera le ha preguntado al respecto y la chica respondió que era un collar huichol, también comentó que sus padres le habían nombrado "Ensu" por ensueño. Es evidente dónde debo realizar la pieza del venado, pero no buscaré los poblados huicholes sino una ciudad donde haya huicholes. Tepic, hace poco un amigo me ha insistido en que lo visite y ahora entiendo.

LIX

- ¿Qué es lo que has encontrado?
- Huellas de venado.
- ¿Y has logrado verlo?
- Sí, era un enorme venado azul
- ¿Y que harás entonces?
- Seguiré su rastro hacia el amanecer.

3 octubre 2012

Ciudad de México

Mi proyecto fue aceptado y en unos días parto a Tepic. He pedido a Manú que me ayude a realizar las piezas, es un artista independiente que conocí apenas hace unas semanas pero desde que nos encontramos hubo una conexión y no dude en invitarlo cuando me comento que tenía la visión de ir a Tepic. Él ha viajado mucho al desierto de Wirikuta y sus obras tienen una energía muy parecida a la de los wirraritari, con su ayuda lograré entenderles mejor pues no me son cercanos.

PASOS EN EL VACIO

Manú Menéndez

Acrílico s/madera

60 x 50 cm

2012

Proyecto Venado

Venado azul espíritu del hikuri (peyote)
el hikuri, las huellas del venado azul

Hay quienes tenemos alguna enfermedad física, del alma o del corazón o simplemente no hemos podido encontrar nuestra vida. En este desierto viviente y mágico, confin del mundo, el Venado Azul se nos revela para encontrar nuestra vida, él nos enseñará, él será nuestra medicina. Una maximización del espíritu nos conducirá hasta el punto de la transformación temporal en transición a la exaltación para encontrar las fuerzas del espíritu... al recibir al venado azul, dejaremos de ser ordinarios, seremos transformados.

Tsikuri (ojo de dios) - objeto para ver

Representaciones del mundo, el cual fue tejido a partir de dos varas o flechas y el cabello de la gran diosa primordial.

Jicareros - personas que ocupan cargos religiosos, cada uno lleva una pequeña jicara que es un ancestro, susceptible de convertirse en una deidad wirrárika y que al mismo tiempo convierte al que lo lleva en ese ancestro

Azul

Wirikuta, el desierto del amanecer

Parten del mundo oscuro, el poniente,
hacia el amanecer

Dentro de los jicareros hay cinco cazadores (el puma, el jaguar, el lobo, el lince y otro felino) que persiguen al hermano mayor (el venado azul) que fue el primero en convertirse en peyote al entre-

De la oscuridad a la luz... a la sabiduría

Cazadores del alba

4 body painting con pintura fluorescente en personas urbanas, de pensamiento occidental pero de alguna manera conectados con el saber wirraritari o el de los bosques de la zona, con el venado.

Los que siguen el rastro del maestro, del animal guía, a través de la oscuridad, de la intuición, para llegar al amanecer, a la comprensión.

Uno por cada punto cardinal:

Este - águila (hombre)

Oeste - serpiente (mujer)

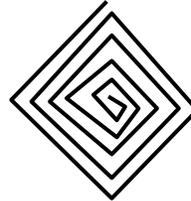
Huellas del alba

Cernunnus, la deidad astada, vinculado a la muerte y desplazado durante el Neolítico por la

El corazón del bosque

Huellas de venado cola blanca
(Odocoileus virginianus)

Tsikuri

Guía, transformación, curación, amanecer, despertar, el soporte sagrado del mundo

Runa Inguz

La semilla o crisálida, nuevos comienzos, nueva vida, o nuevos caminos, la parte intuitiva

El venado cola blanca tiene cuatro dedos pero generalmente sólo dos son visibles en las huellas... pueden medir entre 5 - 6.5 cm de largo por 3 - 5 cm de ancho... Durante una caminata aparecen encimadas, durante una carrera en una disposición de galope diagonal o lateral

En los adultos las puntas están redondeadas por el desgaste

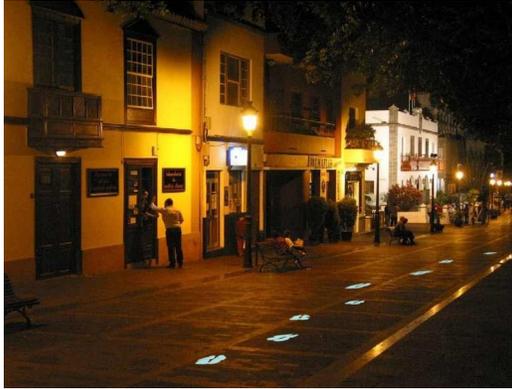

Los dedos pequeños son visibles en las huellas únicamente cuando el venado, corre, galopa o salta, camina sobre un terreno suave o de bajada en una pendiente fuerte.

- Mayor visibilidad en medio de una ciudad donde hay demasiada competencia visual
- Tamaño estimado que tendría la huella de un humano si tuviera pezuñas de venado (ambivalencia humano-venado)
- No se trata de un venado común, sino de un espíritu, por lo que no se ha de esperar un tamaño normal.
- El 13, el número de la perfección de lo divino.

Maquetación digital de la vista nocturna de las huellas realizadas con pintura fosforescente.

*Un recorrido que imite el
transitar de un venado, un
mensaje mudo de caminatas,
saltos y galopes que sólo
puede ser leído a través de las
huellas.*

Maquetación digital del trayecto propuesto, que está integrado por el cuadrante formado por las calles Querétaro, Miguel Hidalgo, México y Mariano Abasolo, Tepic, Nayarit.

7 octubre 2012

Ciudad de México

Hace unos días por fin recibimos la respuesta al permiso solicitado para hacer la intervención, solicitud que se tuvo que canalizar al INAH ya que dicha zona se encuentra bajo su resguardo. Se nos autorizó hacer la pieza con la condición de reparar las banquetas dañadas en el trayecto solicitado.

Debido a la nula viabilidad de tal acción, Arturo (un amigo que vive en Tepic y quien me ha estado apoyando con todos los trámites burocráticos) me propuso que buscáramos apoyo de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) para realizar la obra en sus instalaciones a través de la Federación de Estudiantes de la UAN (FEUAN). El proyecto fue aceptado pero desafortunadamente las zonas solicitadas se encuentran en obras por lo que se nos propuso realizar la obra en la explanada de la Rectoría y/o la explanada del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

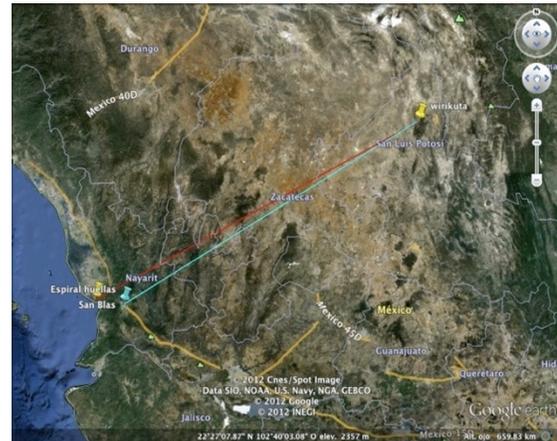
Evidentemente aceptamos y ahora debo reestructurar la obra para ajustarla al nuevo espacio.

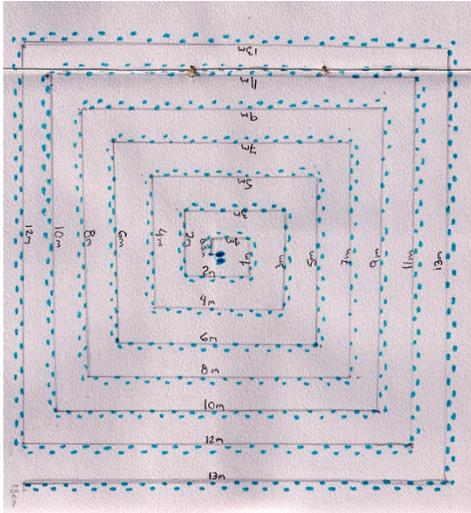
Vista aérea de la explanada de la rectoría y del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAN, Tepic, Nayarit.

Trajecto formado sobre la explanada del Centro Universitario de Ciencias Sociales al trazar una línea desde el centro de la explanada de la rectoría a Wirikuta.

Comparación entre los trayectos "San Blas-Wirikuta" y "explanada de la rectoría-Wirikuta"

Una pieza transitable en la que se camina hacia el interior del espiral, siguiendo las huellas del venado guía que nos lleva a elevarnos, hacia nuestro interior para encontrar la luz, la sabiduría.

Sobre el trayecto formado en la explanada del Centro Universitario de Ciencias Sociales las huellas de un venado galopando que se desvanece hacia Wirikuta.

Tsikuri → Espiral → Pirámide - ascender
 ↘ Intromisión - caminar al interior

En la explanada de rectoría, un espiral rectangular de 13m (el número de los sagrado) de diámetro y 7 giros (el número del día del venado), razado con huellas de venado pero con pasos humanos (humano-animal).

Iniciando en el suroeste (hacia San Blas) y terminando al centro hacia el noreste (Wirikuta), específicamente hacia la línea trazada en la plaza de Ciencias Sociales.

11 octubre 2012

Tepic, Nayarit

Hoy tuvimos reunión para saber si ya estaban los permisos liberados para realizar "huellas del alba" en la UAN, sin embargo, no informaron que no será posible usar la explanada de rectoría debido a que los arquitectos que diseñaron la explanada no autorizaron que se hiciera intervención alguna en el sitio, pues atentaría contra su propuesta arquitectónica, además, argumentan en ella ya se localizaba un ojo de dios (que prácticamente nadie sabe que existe).

Así que el espacio para trabajar fue reducido a la explanada del CUCSH, pero tuvimos la oportunidad de conocer a algunos de los estudiantes wirraritari de la UAN, que se mostraron muy interesados en el trabajo que estamos realizando, por lo que se decidió impartir una conferencia para ellos y así integrarlos al proyecto y a la propia realización de la obra. Será el día 16 a las 17hrs. en el auditorio de la Biblioteca Magna de la UAN.

Pasado mañana llegan Manú y Xavier, que se encargará de las fotos, y ese mismo día empezaremos con la serie de body paintings para "Cazadores del alba."

LXIX

CAZADORES DEL ALBA - SUR, pintura corporal fluorescente, Manú Menéndez, Tepic, Nayarit, México, 2012

LXXII

CAZADORES DEL ALBA - ESTE, pintura corporal fluorescente, Dayananda Forais, Tepic, Nayarit, México, 2012

LXXIII

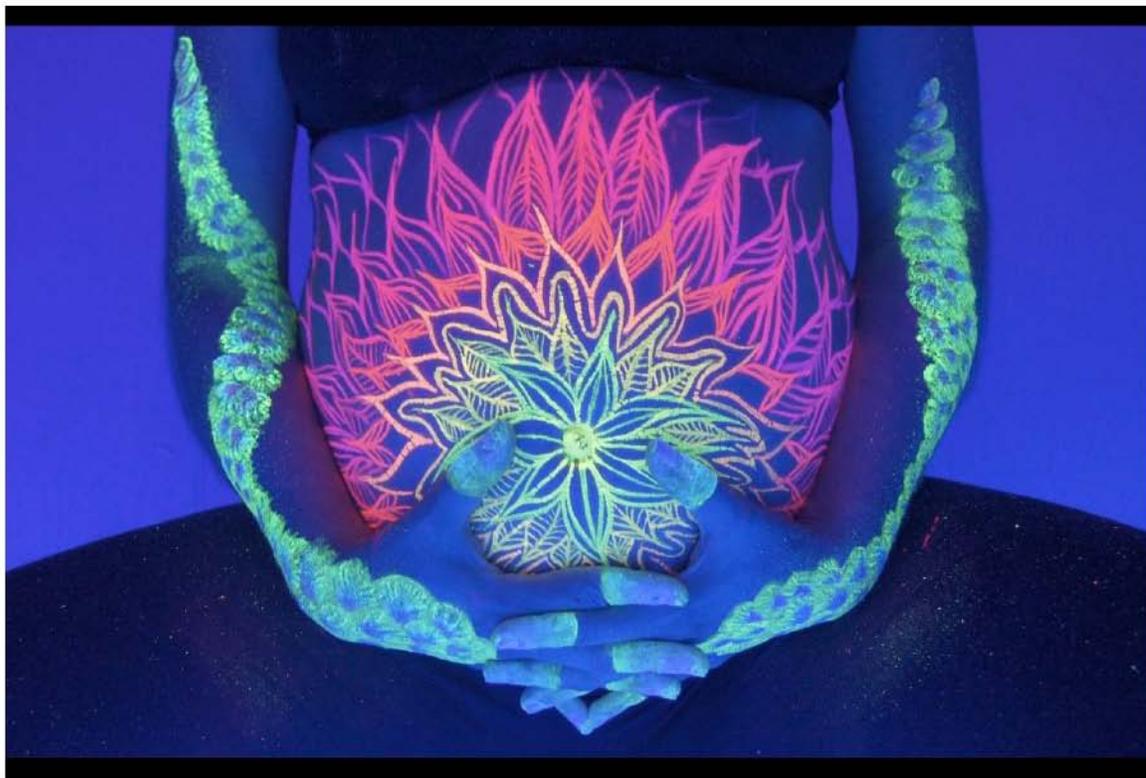
LXXIV

*CAZADORES DEL ALBA - NORTE, pintura corporal fluorescente, Dayananda Forais y Manú Menéndez,
Tepic, Nayarit, México, 2012*

LXXVI

*CAZADORES DEL ALBA - OESTE, pintura corporal fluorescente, Dayananda Forais y Manú Menéndez
Tepic, Nayarit, México, 2012*

17 octubre 2012

Tepic, Nayarit

Ayer fue la conferencia a los estudiantes wirraritari, asistieron alrededor de 20 alumnos. Tras la ponencia se les preguntó su opinión y se les invitó a participar en la reestructuración y realización de la obra. En un inicio, con bastante hostilidad nos plantearon su inconformidad ante todos los proyectos que lucraban o utilizaban elementos de su cultura, así como la fuerte herida que los de occidente habían generado en ellos, e incluso se mostraron en desacuerdo con la realización de la pieza. Posteriormente y explicándoles los motivos de la pieza, siendo uno de ellos la búsqueda de la Naturaleza sagrada, su actitud cambió y se mostraron agradecidos pues es la primera vez en su historia que alguien les pregunta su opinión para realizar un proyecto que involucre aspectos de su cultura. También expresaron su respeto por nuestro valor de ponernos frente a ellos y responder con el corazón ante cada ataque realizado. Finalmente, mencionando que ese es el sistema en que dentro de su comunidad se someten a aprobación las ideas y valorando que nosotros hallamos actuado dentro de un sistema semejante, accedieron a participar y se estableció el día y la hora.

LXXVIII

19 octubre 2012

Tepic, Nayarit

Desde la mañana he tenido fiebre y no me siento nada bien, el día estuvo nublado y me preocupaba que lloviera y no pudiéramos hacer la pieza, afortunadamente no fue así y pudimos realizar "Huellas del alba." Nos reunimos a las 3pm, Manú llegó un poco antes al lugar y lo alcanzamos con todo el material, ya en la explanada del CUCSH los alumnos wirraritari decidieron cómo y dónde realizar la pieza, para la cual optaron por hacer un tsikuri con las huellas de venado orientado hacia el este, justo sobre un tsikuri que algún arquitecto había colocado como decoración en la explanada.

Esquema de un tsikuri que fue utilizado como referencia para realizar la pieza, dibujado por uno de los alumnos wirraritari

LXXIX

HUELLAS DEL ALBA
Intervención con pintura fosforescente
Dayananda Forais, Manú Menéndez, Arturo Olvera y estudiantes wirraritari
Centro Universitario de Ciencias sociales, UAN
Tepic, Nayarit, México
2012

5 abril 2013

Ciudad de México

Eixea está de visita en México, será su última visita al país en varios años pues ha decidido viajar hacia el este. Después de considerarlo le pedí que hiciéramos un inipi aquí en la ciudad, y aceptó.

Ha sido difícil encontrar un sitio con las condiciones necesarias pero gracias a Ambrosio, compañero del seminario permanente de Investigación y Creatividad del CIPEI, al profesor Mayo García, cronista de Santiago Tepalcatlalpan, y a Héctor García, presidente del comisariado de los bienes comunales de dicho pueblo, podremos realizarlo en la zona comunal de Santiago Tepalcatlalpan. Aún necesito conseguir leña, telas de colores, cobijas y ramas. Eixea se encargará de buscar un tambor.

El inipi formará parte de una nueva serie de body paintings llamada "Guerreros", que serán parte de una instalación que presentaré en agosto dentro de la exposición "Rito Disidente" en Tlaxcala, una de las actividades del 3er Simposio de Antropología "Luis Reyes" Religiones Ancestrales.

Para la obra, las cuatro personas que he elegido para los body painting ingresarán al inipi y posteriormente iré trabajando con cada uno. Durante el inipi también haré algunos registros de audio.

LXXXIII

Hace varias semanas, cuando le comenté a una compañera (muy vinculada con las culturas indígenas, especialmente lo que respecta a lo náhuatl) sobre la pieza de "Guerreros", se mostró inconforme y me invitó, junto con Eixea, a formar parte de un temazcalli con la intención, así me pareció, de que desistiera de realizar la obra. No estoy segura si lo que le incomoda es que trabaje con la tradición lakota o el hecho de que haga una pieza sobre algo que consideran sagrado. Por ello, he decidido mencionar algunos datos que no tenía intención de incluir.

La primera vez que tuve contacto con algo lakota en mi vida fue en el 2008 cuando asistí a un congreso internacional de mastozoología en Dakota del Sur, en donde un investigador nativo americano dio una conferencia como parte de las actividades de inauguración. Debo decir que entonces mi inglés era aún peor y no logré comprender mucho de lo que dijo, pero sí pude sentir el mensaje que quería transmitir y fue la primera vez que me lamenté profundamente por no entender el inglés lo suficiente como para comprender cada palabra de lo que decía. Frente a un público conformado por científicos que ansiosos esperaban que terminara el intermedio cultural y empezara la ciencia, el ponente salió

presuroso con un aire de decepción y tristeza. Me vi fuertemente tentada a levantarme y correr tras él pero al final ni siquiera podría hablarle y de poder hacerlo ¿qué le diría?, este sentimiento me acompañó toda la semana al punto que el último día del simposio no entré a las conferencias y fui al museo que estaba dentro del campus universitario donde tenían en exposición algunas cosas indígenas. Al mirar esos objetos vino a mi mente un texto leído durante una clase de inglés, donde un inuit mencionaba cómo en el Museo de Historia Natural tenían el cadáver de su abuela, expuesto como si fuera un animal más, y todos en conjunto, como simples objetos.

Después de ello, seguí con mis investigaciones biológicas aunque de alguna forma me quedo la sensación de que no era como el resto de los investigadores y empecé a dudar si realmente podría continuar bajo el rígido pensamiento occidental, negando tantos saberes e incluso a mí misma.

El segundo encuentro se dio hasta 2012 cuando Eixea me invitó a entrar a un inipi (que luego terminaron siendo cuatro), a lo que siguió el sueño que anteriormente describí. Fue en ese mismo año cuando, por Eixea, me enteré que en Dakota del Sur hay una reserva lakota (Pine Ridge) y que las

reservas indias no son, como imaginaba, grandes praderas con búfalos e indios viviendo libremente con sus creencias y tradiciones sino casas prefabricadas donde se les obligó a vivir mientras todo lo que les era sagrado fue destruido (no sé si soy demasiado ingenua a la gente es demasiado maguiavélica). Saber esto y documentarme al respecto me llevó a identificarme con ellos, no tanto por las creencias, aunque tenemos puntos en común, sino porque ambos hemos visto como un grupo que se siente superior ha llegado a reclamar algo que no le pertenece (y no porque nos pertenezca sino porque no puede pertenecer a nadie), masacrar brutalmente a nuestra familia y no en defesa o por necesidad sino por un, aún para mi inexplicable, deseo de conquista, y al final obligarnos a vivir bajo sus creencias y sus reglas enfermas en nuestro propio hogar. No hay un a donde huir, no hay un afuera, nuestro hogar quedó sepultado debajo de sus ciudades.

En este punto, seguro alguien me diría que este es el caso de muchos otros grupos indígenas, sobretodo dentro de México, y que deberían serme mas cercanos. Al respecto sólo diré que hay determinadas culturas que han formado parte de mi existencia, dejando una tendencia en mi ser y pro-

vocando que sienta mas cercanía por determinadas culturas. Aunado a ello, mi camino esta trazado por las enseñanzas de mis guías y no por fronteras humanas, me gusta explorar las diversas culturas humanas que existen pero no busco encerrarme en alguna de ellas, sino a través de ellas lograr conectar con las fuentes primarias de sabiduría.

Finalmente, debo admitir que de mi " arte ritual " el 90% es ritual y el 10% arte, es decir, aunque uso parte de mi obra (y de éstas sólo ciertos aspectos) para discutir dentro de los círculos académicos y artísticos, mis actividades tienen un compromiso dentro de lo que podría ser catalogado por el pensamiento occidental como una búsqueda espiritual antes que un discurso dentro del arte actual. Así que todos los elementos que uso los considero sagrados, por lo que no se debe tomar mi trabajo como una apropiación sino como una asimilación.

12 abril 2013

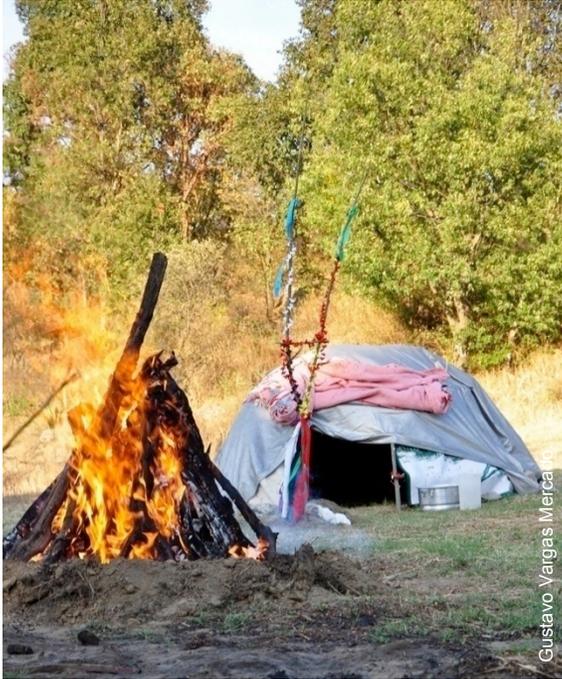
Ciudad de México

Hoy por la noche es el inipi, Eixea pernoctó en el lugar junto con Héctor para terminar de construir la estructura con las ramas de ahuejote y las cobijas, y para elegir las piedras que entrarán. La leña nos la ha proporcionado el propio Héctor, así que todo se ha acomodado perfectamente.

LXXXVIII

Todos los que entrarán al inipi escuchando las palabras de Eixea justo antes de encender el fuego con el cual se calentarán las piedras.

El inipi, el fuego con las piedras y el altar con las oraciones de tabaco a los cuatro vientos, al cielo y a la tierra. Las cuales serán colocadas al interior antes de que entremos.

Registrando el crepitar del fuego.

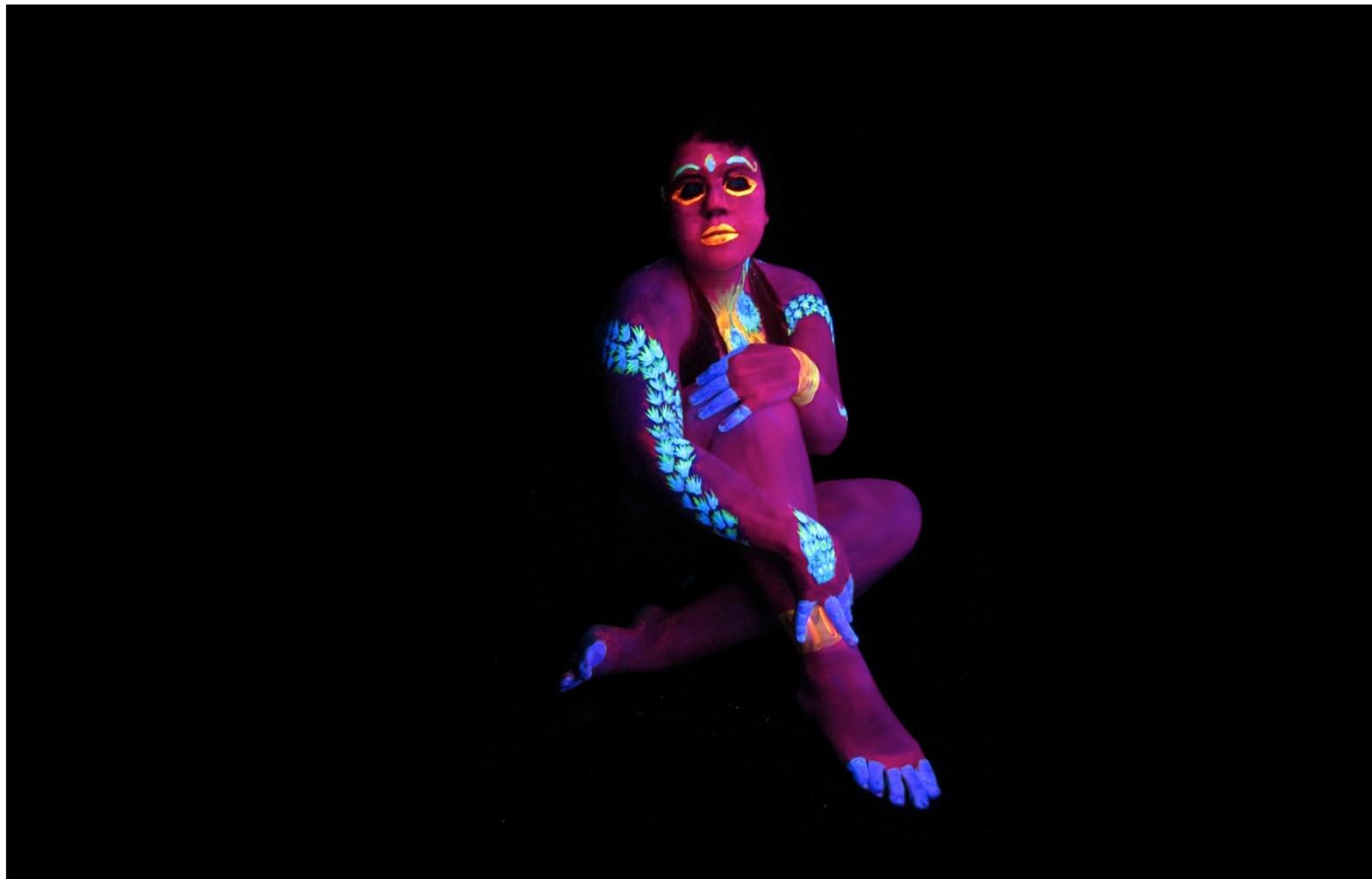

Las piedras al rojo vivo nos avisan que ya es hora de entrar, todos llevan al cuello sus oraciones de tabaco que colgaran sobre sus cabezas para no perderse. Nos espera el vientre telúrico, esta noche todos moriremos y al salir ya seremos otros.

GUERRERO DEL ESTE
Dayananda Forais
Pintura corporal fluorescente
Ciudad de México
2013

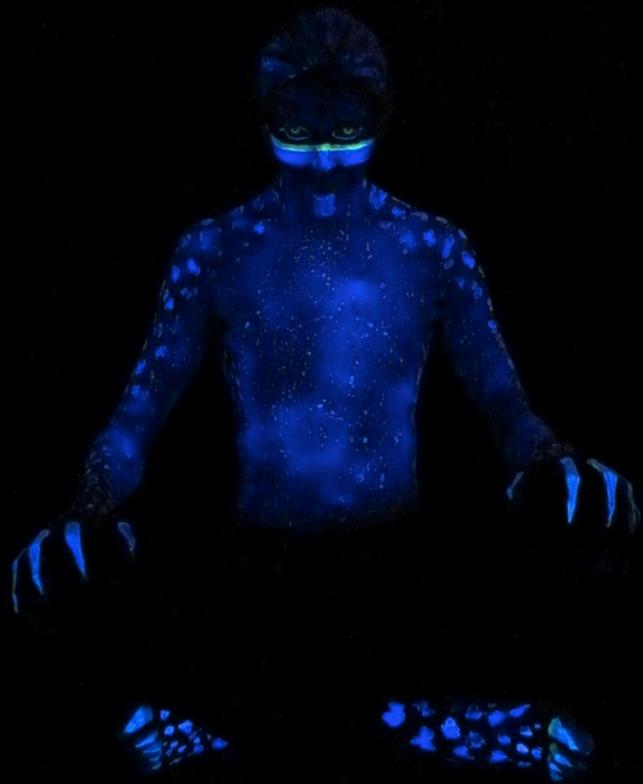
GUERRERO DEL OESTE

Dayananda Forais

Pintura corporal fluorescente

Ciudad de México

2013

A person is shown in a dark environment, illuminated by a blue light. They have fluorescent body paint on their face, including a mask-like pattern around the eyes, and on their torso and arms, featuring a leopard-like spot pattern. The person is leaning forward, looking towards the camera.

GUERRERO DEL NORTE
Dayananda Forais
Pintura corporal fluorescente
Ciudad de México
2013

GUERRERO DEL SUR

6 *Dayananda Foraci's ROMPER EL SILENCIO*

Pintura corporal fluorescente

Ciudad de México

2013

(SIN TITULO)
Dayananda Forais
Pintura corporal
Ciudad de México
2013

DISCUSIÓN

En medio de una época en la cual existe una explosión de tendencias verdes o ecológicas, resulta fundamental analizar los objetivos de dicha producción, pues de caer en un *greenwashing*, los impulsos originales en pro del medio ambiente se ven disueltos en una simple moda. En la cual, bajo supuestos aparentemente “sustentables” o con el simple argumento de manejar elementos o temáticas “naturales” se dice estar trabajando con impactos en la conservación. Sin embargo, abordar esta problemática implica una reflexión mas profunda capaz de generar obra que deje de considerar a la Naturaleza tan sólo como un “bonito” elemento y se le comprenda con todo lo que ella es.

Lamentablemente, este acercamiento a la otredad que representa la Naturaleza, principalmente a lo silvestre,

sigue bajo el velo de una exotización donde se toman sólo aquello que se desea y se le sigue viendo como el dominado, manifestando una Naturaleza subyugada y domesticada. Vista simplemente como un concepto, debe ajustarse a los designios humanos, siendo no lo que es sino lo que se espera o se quiere que ésta sea.

Y sobre todo, arrebatando a la Naturaleza la cualidad de ser un sujeto para convertirla tan sólo en un objeto, que puede ser usado y poseído. Mientras que de considerársele como un sujeto, resulta necesario modificar la interacción que se tiene con ella, pues un sujeto posee derechos. Teniendo como ejemplo el reciente caso de los cetáceos en la India, donde se aprobó una ley que prohíbe la exhibición comercial de delfines ya que se les considera ahora como

“personas no humanas”, ello a partir de que: *“Los cetáceos son muy inteligentes y sensibles. Los científicos que han investigado el comportamiento de los delfines han sugerido que la inusual inteligencia, en comparación con otros animales, significa que los delfines se deben considerar como personas no humanas; y como tales deben de tener sus derechos específicos.”*⁷¹

Pero estos derechos no sólo deben de residir en determinadas animales, pues esto excluiría a numerosas especies de fauna y sobretodo de flora, y mas aún, no modificaría en lo absoluto la forma en que elementos como el agua o la tierra son tratados. Por ello, resulta fundamental considerar a toda la Naturaleza como un sujeto.

Al respecto, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza esta trabajando de manera internacional para lograr la aceptación de la “Declaración Universal de los

Derechos de la Madre Tierra”, proclamada el 22 de abril de 2010 en Cochabamba, Bolivia. Surgida ante la clara ineficacia de los numerosos protocolos y convenios internacionales que se han realizado en torno al medio ambiente y considerándose que *“una de las razones por las cuales los sistemas legales y de gobernanza contemporáneos han fracasado es porque han sido diseñados para facilitar y legitimar la insostenible explotación de la Naturaleza. Por ejemplo, al definir a la Naturaleza como propiedad se ha cimentado las relaciones de explotación entre los humanos y la Naturaleza. Hasta que esto cambie, la mejora en la eficiencia o efectividad de estos sistemas no detendrá ni revertirá la degradación ambiental.”*

Por ello plantea: *“Un paso esencial para alcanzar este equilibrio natural es crear sistemas de gobernanza que consideren y traten a la Naturaleza como una entidad*

*fundamental portadora de derechos y no como una simple propiedad para ser explotada a voluntad.*⁷²

De tal manera que la otredad ya no se queda limitada al resto de los grupos humanos, sino que a través de considerar a la Naturaleza como un sujeto, ésta adquiere el derecho a ser escuchada, y con ello, al establecimiento de diálogos para alcanzar un acuerdo justo entre las necesidades humanas y las que son propias de los diferentes estratos que integran a la Naturaleza.

Sin embargo, resulta importante el considerar que la Naturaleza no puede manifestarse directamente en términos humanos, por lo que resulta inevitable recurrir a intermediarios que a través de su estudio e interacción sean capaces de dar a conocer los requerimientos propios de cada ente. Siendo necesaria no sólo la integración de diferentes ramas científicas sino la inclusión de otros

saberes, muchos de los cuales han considerado a la Tierra como un ente vivo desde los inicios de la historia humana.

Por lo que se requiere de una “*transversalidad rizomática a través de la multiplicidad de los saberes que respeten diferencias, establecen compresiones infinitas y no procura forzar hacia una integración artificial totalizadora.*”⁷³ y para lograrlo es necesario mantener la diversidad local al interior de cada grupo (intragrupal) mediante el rescate y preservación de sus conocimientos, y al mismo tiempo, establecer un flujo de información entre los grupos (intergrupal) que permita un continuo y mutuo enriquecimiento.*

* Esta dinámica de diversidad es la que se observa a nivel genético en las diversas poblaciones de especies, donde el máximo de diversidad se obtiene a través de mantener pequeñas poblaciones con su correspondiente diversidad local pero que mantienen un nivel significativo de flujo genético entre ellas, pues de lo contrario, una falta de flujo interpoblacional provoca la pérdida de diversidad por endogamia y deriva genética. Y por otro lado, un exceso de flujo provoca una homogenización, la cual implica una pérdida de variación.

En el caso específico de la producción e investigación artística, nacida en la cuna urbana, resulta fundamental comenzar a romper con los paradigmas que ha heredado de su nicho de concreto para dar lugar a un diálogo equitativo con otros saberes y con la propia Naturaleza, generando una integración más enriquecedora. Cuestionando desde la manera en se toma a especímenes animales y vegetales como meros elementos de sus instalaciones hasta la ampliación de conceptos básicos como el espacio o el tiempo, sobretodo cuando se integra a éstos el aspecto ritual.

Así por ejemplo, un body painting o una intervención urbana, ocupa un lugar en el espacio físico en el que se encuentra inserto. Sin embargo, esto es limitar a la obra a un tipo de espacio, el físico, pero ¿que pasa cuando no se define en función de este tipo de espacio? Romper con la

idea tradicional de espacio es darle a la obra la libertad para adquirir una infinidad de formas y con ello no sólo ocupar un espacio, un lugar matérico, sino expandirse hacia otros espacios, incluso al interior de cada individuo.

Explorar dónde inicia y hasta donde abarca una pieza ¿termina donde la materia que la compone, se extiende hasta el espacio que la contiene o hasta el individuo que la contempla? Vista desde estas cuestiones, no sólo se limita a la materia que constituye a la obra sino a las zonas que logra activar, *“Hacer una escultura implica siempre una activación de la materia. En algunos casos, de una forma predominante, la materia activada es el espacio, un espacio concreto, un lugar.”*⁷⁴ Así, la obra no sólo es un objeto sino que se convierte en un detonador, un elemento que activa el espacio, el lugar, transformándolo. Dando a éste la posibilidad de ser incluso un espacio ritual.

Aquí la obra será una semilla que expandiendo sus raíces funcionará como portal a otro plano en el cual el espacio cotidiano, ese lugar que con el paso de los días ha adquirido o perdido elementos, dará paso a un sitio totalmente diferente, unas veces por un instante y otras en un intento mas duradero pero que inevitablemente será erosionado por el paso de los días, hasta que una nueva obra llegue a reactivarlo y transfigurarlo. Abriendo una puerta para que los seres olvidados entren a la ciudad, convirtiendo lo urbano en silvestre y lo profano en sagrado.

Transformar un lugar no es necesariamente tan sólo un espacio habitable sino que el propio ser humano puede ser activado, transformado mediante la integración de los elementos necesarios para dicha detonación, el sujeto se convierte en expansión, en cosmos, nuestro propio cuerpo es el primer espacio que habitamos, con el que existimos y

desde él, hacia fuera y hacia dentro, el resto de los espacios se extienden: *“Al principio vemos el universo desde nuestro cuerpo y nuestro tamaño es la medida de todas las cosas. En base a él establecemos lo grande y lo pequeño. Cuando aprendemos a cambiar de tamaño para entrar en lo minúsculo o planear lo inmenso, en el momento en que seamos capaces de romper la barrera de los tamaños, infinidad de entidades antes insospechadas se abrirán donde parecía no haber nada.”*⁷⁵

De esta manera, la obra puede retornar a los orígenes del arte, aquel que corría entre las paredes de las cavernas, que se formaba entre las manos primerizas de los homínidos, la que se impregnaba de copal o incienso, la que convertía a través de su propia existencia a los mortales en dioses, a los muros en portales al inframundo. Retoma su papel ritual, transfigurando, fragmentando el

tiempo y el espacio cotidiano para insertarlo en el espacio sagrado, donde la creación del universo puede ser contenida en una vasija, en un muro o en una acción. Aquí las paredes no son paredes ni las personas son personas, todo es y a la vez no lo es pues todo encierra el potencial de convertirse en cualquier cosa, manifestar los mensajes mas inesperados, hablar de libertad, identidad, mantenerse al frío margen de la razón o sumergir al participante en la mas profunda locura, adentrarlo en sus miedos o ponerlo frente a su propio reflejo. Puede ser un caminar en el bosque o un andar por la ciudad, una mariposa en el piso, una huella en la piel; “*el privilegio del arte es hacer vivir, revivir, abolir la diferencia entre el concepto cotidiano de creación y destrucción para percibirlos como elementos de valor semejantes en los procesos de transformación de la materia.*”⁷⁶

Nos lleva entonces a una nueva forma de percepción, de entendimiento donde las palabras pierden sentido, se desvanecen, pues “*las palabras las ponemos nosotros porque es nuestra forma de entendernos. Pero pueden sobrar una vez que nos han llevado al lugar*”⁷⁷ y una vez liberados de ellas nos podemos adentrar en otros mundos, acceder “*a otras formas de existir a cada una de las cuales pertenecemos*”,⁷⁸ donde los polos se funcionan, se juntan para mostrarnos, a veces como un destello, “*nuestros propios poderes y los poderes de las cosas.*”⁷⁹

En cuanto al tiempo, para muchos, no es otra cosa que una larga cinta cuidadosamente medida sobre la que, sin opción, nos movemos hacia el frente, es como una larga banda transportadora sobre la que habitamos y que nos lleva hacia lo que llamamos futuro, el tiempo “*concebido como una carrera, continua y sin repetición, hacia una*

*meta*⁸⁰, un eterno presente, pero no el presente como algo que se mueve con el tiempo, sino un presente estático.

Cuando se abandona esa idea del tiempo lineal y nos atrevemos a introducirnos en el tiempo cíclico, donde “*el fin de una etapa y el principio de la siguiente se funden en una continua sucesión de ciclos*”.⁸¹ Una vez rota la idea de un tiempo estático, medible y recto a favor de un tiempo cíclico, donde todo se interconecta y se sucede, ya no sólo estamos a mercede del tiempo, sino que es posible crear intervalos, conexiones entre diferentes tiempos y espacios.

Así, el tiempo ya no es una fría medida sino que se convierte en algo que nos pertenece, que nos integra, y por ende, que aunque universal, es algo totalmente íntimo y personal. No existe el afuera, el tiempo refleja nuestro

propio interior, se acorta para el que va tarde al trabajo y se alarga para el que quiere salir de clase. En otras palabras, el tiempo es modificable y la obra puede hacer uso de ello para invocar determinados tiempos y espacios. El tiempo ritual es justo eso, la ruptura del tiempo cotidiano para dar paso al tiempo sagrados.

Al conjuntar estas percepciones del tiempo y el espacio ritual con la Naturaleza como un sujeto, se abre la posibilidad de que la propia Naturaleza nos lleve a un viaje a través de la vida y la muerte. Un sendero que nos incita a romper con nuestros propios paradigmas, dando paso a la voz de la intuición. Integrando diferentes modos de entender y vincularse con la Naturaleza.

CONCLUSIONES

En el presente proyecto se realizó una revisión de la forma en que las religiones fueron modificando su relación con la Naturaleza hasta desembocar en la actual situación urbana, ello como parte esencial para entender los paradigmas sobre los cuales las ciudades están fundadas. Aspectos que aunque no suelen ser muy evidentes permean de forma inevitable en todas las actividades humanas, incluida la investigación y producción artística. De tal forma que resulta indispensable analizar estos aspectos cuando la propuesta que se está realizando tiene como objetivo la complicada situación ambiental en que vivimos.

Como se mencionó repetidas ocasiones a lo largo del presente escrito, esta homogenización del pensamiento urbano u Occidental sólo puede ser contraatacado a partir de la inserción de la diversidad de perspectivas que ofre-

cen los numerosos saberes que conservan otros grupos humanos. Lo cual implica un acercamiento religioso o espiritual, aspectos que por sí mismos son fuertemente rechazados en los entornos urbanos.

Por tal motivo, la exploración práctica realizada como parte de este proyecto partió de hacer una ruptura de los paradigmas ciudadanos a partir de la realización de una estancia de 6 semanas con un grupo de personas que viven al sur de Francia, en la región de los Pirineos. Y cuyo rasgo sobresaliente es la forma de habitar que han elegido, la cual, en términos generales implica el vivir en zonas alejadas de grandes ciudades, en casas no convencionales y obteniendo en gran medida su propio alimento a través de huertos y jardines. Todo ello inmerso en un contexto espiritual guiado por lo que algunos de ellos han aprendido

directamente de grupos de indios americanos. Por lo que han integrado a su vida concepciones espirituales de las que sobresalen la realización de rituales como el inipi.

Tras lo cual, surgió la decisión de romper lo que la urbe me ha inculcado e incluso con mi propio linaje humano a través de la adquisición de un nuevo apellido, que si bien no puede sustituir a mis apellidos oficiales (lo cual me recuerda la incapacidad de desgarrar por completo todo vínculo), sí me permite renunciar simbólicamente a los paradigmas y límites que mis apellidos oficiales implican (como es la nacionalidad o el círculo familiar), ampliando mi linaje al bosque.

Escuchar y aprender de la Naturaleza resulta sencillo cuando se esta en medio de hermosos bosques en los Piri-neos por lo que el verdadero reto consistió en buscar a la Naturaleza sagrada en la propia urbe. Ante lo cual surgió

el proyecto Venado Azul, que fue realizado durante octubre del 2012 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Como suma de todas estas experiencias surgió la serie “Cazadores.”

Finalmente, la forma en la cual esta estructurada la presente investigación y la manera en que se fue desarrollando la experimentación práctica buscan mostrar, además de lo que se discute directamente, que el acercamiento a las otras miradas y la ruptura de los paradigmas urbanos implican el abordar formas de conocimiento que se consideran carentes de validez académica. Aspectos que quedan en evidencia con las reacciones que un texto de carácter narrativo y con fuertes tintes de experiencia personal, incluyendo aspectos espirituales, puedan generar ante lo que, de acuerdo a los dogmas académicos, se esperarían como un proyecto de investigación. Y por ello se eligió un modo tan subjetivo, pues siendo éste la forma

usada para generar y transmitir el conocimiento por otras culturas, queda clara la enorme brecha que debe ser sorteada para poder generar proyectos que realmente establezcan un diálogo horizontal, principalmente al interior de los círculos académicos.

En conclusión, a partir del trabajo práctico queda claro cómo el acercamiento a otros saberes y formas de interactuar con la Naturaleza es posible romper con los dogmas impuestos por la perspectiva Occidental. Y en cuanto al aspecto teórico, es evidente que aún existe una fuerte discriminación hacia otros modos de generación y transmisión de conocimiento, los cuales siguen siendo catalo-

gados como subjetivos y carentes de valor académico. Siendo limitados exclusivamente a ser objetos de estudio pero cuyo contenido no es considerado por sí mismo como fuente de aprendizaje. Incluso al interior de una disciplina como lo son las artes, que pese a argumentarse como un campo de diálogo y libertad, se encuentran igualmente atrapados por conceptos e ideas que les impiden un diálogo abierto. Por lo que resulta necesario el desarrollo de proyectos que replanteen y analicen las formas de pensamiento, conocimiento y aprendizaje sobre las cuales las diversas propuestas artísticas en torno a la Naturaleza se fundamentan.

“Hay espíritus para ayudarte. Hay espíritus para ayudarnos a todos. Si tan sólo tu gente aprendiera a escucharlos, a meterse en la luz del Sol y dar gracias por el día, los encontrarían. Entonces no harían daño tan fácilmente, no podrían descansar de noche tan fácilmente cuando pasaron el día trabajando para ellos mismos...” Neither wolf non dog

FUENTES

CITADAS

- ABERTH, SUSAN L., *Leonora Carrington: Surrealismo, alquimia y arte*, Turner, Madrid, 2004.
- ALDANA MARTÍNEZ, GERARDO, “¿Un quinto jinete? Un texto ecológicamente incorrecto”, Algarabía tópicos, México, año 1, núm. 2, diciembre 2011 – febrero 2012.
- BÁRCENAS HORACIO Y MEDELLÍN RODRIGO, Registros notables de mamíferos en el sur del Distrito Federal, México, *Revista Mexicana de Mastozoología*, 2007, 11: 73-79.
- BIBLIA ONLINE, Recuperado el 15 de enero de 2012 de Catholic.net: <http://biblia.catholic.net>
- BRETÓN, ANDRE, *Manifiestos del surrealismo*, Visor Libros, España, 2002.
- CAILLOIS, ROGER, *El hombre y lo sagrado*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
- CALVINO, ITALO, *Las Ciudades Invisibles*, España, Siruela, 2002.
- CASTELLS, *Comunicación y poder*, España, Alianza Editorial, 2009.
- CHIARELLA, M., FEDELE, J., SFERCO, S. Y H. BASABER, Intervenciones urbanas, transversalidad interdisciplina para estudios urbanos, *Arquitectura*, 2007, Vol.3, 2:45-55.
- CONABIO, *Avesmx*, Consultado en marzo de 2013 en: http://avesmx.conabio.gob.mx/lista_region?tipo=estado
- CONDE DE LAUTRÉAMONT, Cantos de Maldoror, México, Ediciones Coyoacán, 1994.
- CRANE, GREGORY R., Greek Dictionary, Recuperado el 7 de enero de 2012 de Perseus Digital Library: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform>
- DUQUE, FÉLIX, *Arte público y espacio político*, Madrid, Akal, 2001.
- ECHÁNOVE, JUAN, *Ecos del desierto, El origen histórico del mono-teísmo*, Manila, Central Books, 2008.

- ELIADE, MIRCEA, *Los sagrado y lo profano*, España, Paidós, 1998.
- ELIADE, MIRCEA, *Tratado de historia de las religiones*, México, Ediciones Era, 2010.
- FISHER, JEAN, *The Syncretic Turn: Cross Cultural Practices in the Age of Multiculturalism*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.
- FRAZER, JAMES GEORGE, *La rama dorada*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
- GÓMEZ AGUILERA, FERNANDO, *Arte, ciudadanía y espacio público*, On the w@terfront, Barcelona, 2004.
- HAUSER, ARNOLD, *Historia social de la literatura y el arte*, Guadarrama-Punto Omega, España, 1978.
- JENSEN, ELLEGARD, *Mito y culto entre pueblos primitivos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1966.
- JODOROWSKY, ALEJANDRO, *La vía del Tarot*, México, Grijalbo, 2004.
- KASTNER, JEFFREY, “*Land Art y arte medioambiental*”, Phaidon, España, 2005.
- LACY, RODOLFO, “Greenwashing y otras prácticas no sustentables de proselitismo ecológico”, *Algarabía tópicos*, México, año 1, núm. 2, diciembre 2011 – febrero 2012.
- LUIS-MARTÍNEZ, A. Y J. Llorente-Bousquets, Mariposas en el Valle de México: Introducción e historia 1. Distribución local y estacional de los Papilionoidea de la cañada de los Dinamos, Magdalena Contreras, D.F., México, *Folia Entomológica Mexicana*, 1990, 78: 95-198.
- MASÓ, ALFONSO, *Qué puede ser una escultura*, Universidad de Granada, Granada, 2004.
- MICHAUD, YVES, *El Arte en Estado Gaseoso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.
- OLEA, OSCAR, *El arte urbano*, México, Coordinación de Humanidades, UNAM, 1980.
- OSBORNE, PETER, *Los no lugares y los espacios del arte*, en: Osborne, Peter, *El arte mas allá de la estética, ensayos filosófico sobre arte contemporáneo*, pag. 151-169, Murcia, CENDEAL, 2010.
- PARIS, MATÍAS MARTÍN, *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, Madrid, Akal, 2006.
- RAQUEJO, TONIA, *Land Art*, Nerea, Madrid, 1990
- RICHARD, NELLY, *Derivaciones periféricas en torno a lo intersticial*, Memorias del SITAC7 Sur sur sur.

RIFKIN, J. Homo urbanos, ¿celebración o lamento?, *El País*, España, 6 de enero del 2007.

RIVERA HERNÁNDEZ, J. E. Y A. ESPINOZA HENZE, *Flora y vegetación del Distrito Federal*, en: Luna, I., J.J. Morrone y D. Espinosa (eds.), Biodiversidad de la faja volcánica transmexicana, UNAM, México, D.F. 2007, p. 231-253.

RUBERT DE VENTOS, XAVIER, *El medio técnico y urbano como tema actual del arte*. En: Antología de textos de historia y teoría del arte, México, UNAM, 1997.

SOMMERER CHRISTA Y MIGNONNEAU LAURENT, Life Species y Life Species II: modelar sistemas complejos para arte interactivo, *Artnodes, revista de arte, ciencia y tecnología*, Universitat Oberta de Catalunya, España, núm. 9, diciembre de 2009.

UNIVERSITY OF PUGET SOUND, *Mexican Odonata*, Consultado en marzo de 2013 en: <http://www.pugetsound.edu/academics/academic-resources/slater-museum/biodiversity-resources/dragonflies/mexican-odonata/>

VÁZQUES, MARIANO. Pensar el territorio desde las perspectivas ecológica, social y Económica, *Boletín Ciudades para un Futuro más Sostenible*, España, núm. 45, 25 de octubre de 2010. Disponible en; <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n45/amvaz.html>

VELAZCO PIÑA, A., *El retorno a lo sagrado*, Punto de lectura, México, 2009.

CONSULTADAS

- ARNHEIM, RUDOLF, *El poder del centro*, Akal, Madrid, 2001.
- ARNHEIM, RUDOLF, *Arte y percepción visual*, psicología del ojo creador, Alianza, Madrid, 2002.
- BARTRA, ROGER, *El Salvaje artificial*, UNAM – Ediciones Era, México, 1997
- BATESON, GREGORY, *Espíritu y naturaleza*, Amorrortu, Buenos Aires, 2002.
- BAUMAN, ZYGMUNT, *Arte ¿líquido?*, Sequitur, Madrid, 2007.
- BELJON, J. I., *Gramática del arte*, Celeste, Madrid, 1993.
- ESCURRA, EXEQUIEL, *De las chinampas a la megalópolis, El medio ambiente en la cuenca de México*, la ciencia para todos, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
- FISHER, JEAN, *The syncretic turn: cross cultural practices in the age of multiculturalism*, Amorrortu, Buenos Aires, 2008.
- GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, Grijalbo, México, 2002.
- GARCÍA VÁZQUEZ, CARLOS, *Ciudad hojaldre, Visiones urbanas del siglo XXI*, Gustavo Gili, Barcelona, 2001.
- HARVEY, DAVID, *Breve historia del neoliberalismo*, Akal, Madrid, 2007.
- HARVEY, DAVID, *La condición de la posmodernidad, investigación sobre los orígenes del cambio cultural*, Amorrortu, Buenos Aires, 2008.
- KÄSTNER, ERICH, *La conferencia de los animales*, Alfaguara infantil, México, 2010.
- KAUTZ, WILLY, Cuadernillo de la exposición *Yo uso perfume para ocupar mas espacio*, Museo de Arte Carrillo Gil, México, 2010.
- KRIEGER, PETER, *Acuápolis*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, 2007.
- LEFEBVRE, HENRI, *De lo rural a lo urbano*, Península, Barcelona, 1974.
- LEFF, ENRIQUE, Racionalidad ambiental y diálogo de saberes: significancia y sentido en la construcción de un futuro sustentable, *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 2:007, 2004.
- LÓPEZ CHUHURRA, O., *Qué es la escultura*, Columnba, Buenos Aires, 1997.

- MAILLARD, CHANTAL, *La sabiduría como estética, China: confucianismo, taoísmo y budismo*, Akal, Madrid, 2000.
- MARTÍNEZ ROSSI, SANDRA, *La piel como superficie simbólica: procesos de transculturación en el arte contemporáneo*, Fondo de Cultura Económica, México, 2011.
- MCHARG, IAN, *Proyectar con la naturaleza, bases ecológicas para el proyecto arquitectónico*, Gustavo Gili, México, 2000.
- ELIADE, MIRCEA, *Aspectos del mito*, Paidós, Barcelona, 2000.
- ELIADE, MIRCEA, *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, Paidós, Barcelona, 2010.
- PÉREZ, HÉCTOR J., *La naturaleza en el arte posmoderno*, Ediciones Akal, Madrid, 2004.
- THOREAU HENRY, D., *Las manzanas silvestres*, El Barquero, España, 2010.
- THOREAU HENRY, D., *Walden o la vida en los bosques*, Grupo Editorial Tomo, México, 2005.
- SWIFT, JONATHAN, *Viajes de Gulliver*, Porrúa, México, 2008.
- UNESCO-MAB, *The importance of natural sacred sites for biodiversity conservation*, Kunming and Xishuangbanna Biosphere Reserve, People's Republic of China, 2003.
- WAR, TRACEY, *El cuerpo del artista*, Phaidon, Barcelona, 2006.
- YÉPEZ, HERIBERTO, *La increíble hazaña de ser mexicano* Editorial Planeta mexicana, México, 2010.

1. Interior de la iglesia jesuita conocida como la Compañía, Quito, impresión de pantalla del tour virtual de qqq. Disponible en: http://www.qqqweb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=68
2. Millones de estorninos volando sobre la ciudad de Roma. Foto: <http://www.today.it/rassegna/scudo-anti-cacca-uccelli-politici-roma.html>
3. Fotografía del sol poniente y del horizonte de la Tierra, Expedición 13, Estación Espacial Internacional (ISS), NASA, 2006. <http://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/station/crew-13/html/iss013e77965.html>
4. William Turner, Tormenta de nieve en el mar (*Snow storm- Steam-Boat off a Harbour's mouth*), óleo 8s/tela, 309.9 x 231.1 cm, 1842.
5. Caspar Friedrich, *La ruina de Eldena (Klosterruine Eldena bei Greifswald)*, óleo s/tela, 309.9 x 231.1 cm, 1825.
6. Caspar Friedrich, *Caminante ante un mar de niebla (Der Wanderer über dem Nebelmeer)*, óleo s/tela, 74 x 94 cm, 1818.
7. Leonora Carrington, *Como hace el pequeño cocodrilo*, bronce, 8.5 x 4.8 x 1.15 m, 2003, México. Foto: Paris Alejandro Salazar <http://www.chilango.com/ciudad/nota/2013/09/20/zoologia-fantastica-de-leonora-carrington>
8. Remedios Varo, *Gato-Hombre*, aguatinta, 1943.
9. Leonora Carrington, *El nahual del mono*, bronce a la cera perdida, 2007, Cancún, México. Foto: Antonio Cisterna <http://www.panoramio.com/photo/52460501>
10. Leonora Carrington, *¿Quién sois, cara blanca?*, óleo s/lienzo, 70 x 100 cm, 1959.
11. Michael Heizer, *Double Negative*, 15.24 m de profundidad y 457.2m de longitud, 1969-70, Overton, Nevada. Foto: <http://www.marin.edu/art107/EarthworksStudyImages.htm>
12. Robert Smithson, *Spiral Jetty*, 457.2m de largo y 4.57m de diámetro, 1970, Great Salt Lake, Utah. Foto: Christa Lamb <http://www.flickr.com/photos/thatchamelwoman/8361339401/in/pool-15093607@Noo/>

13. Walter de María, *The Lightning Field, Quemado*, Nuevo México, 1974-77. Foto: <http://www.artishock.cl/2013/07/walter-de-maria-1935-2013/>
14. Graham Metson, *Renacer*, Colorado, 1969.
15. Ana Mendieta, *Siluetas Works in México*, 50.8x33 cm, 1973-78.
16. Richard Long, *Dusty Boots Line*, Sahara, 1988.
17. Alan Sonfist, *Time Landscape*, Nueva York, 1965.
Sitio oficial: <http://www.alansonfist.com/>
18. Shen Shaomin, *Bonsai*, Instalación, 2007. Sitio oficial: <http://www.shenshaomin.com/>
19. Won Park, *One Dollar Koi*, origami. Sitio oficial en devian art: <http://orudorumagiu.deviantart.com/art/One-dollar-koi-new-ver-side-57234934>
20. Paula Swisher, *Unemployment Jay*, serie Birds on Paper, lápiz y gouache s/papel, 2008. Sitios oficiales: <http://paulaswisher.com/>
http://www.flickr.com/photos/ps_portfolio/
21. Eiji Watanabe, *A Butterfly's Eye View*, instalación, Goten-yama Art Center, Osaka, Japón, 2009. Fotos: http://www.kenjitaki.com/artists_e/watanabe_e.html
22. Myoung Ho Lee, *Tree #3*, de la serie *Tree*, impresión de inyección de tinta, 2006. Fotografías por Shane Lavalette. Fotos: http://www.yossilimo.com/artists/myoung_ho_lee/?show=0&img_num=3
<http://www.shanelavalette.com/journal/2007/08/04/myoung-ho-lee-photography-act-tree/>
23. Julien Salaud, *Les Animaux Stellaires*, escultura, 2008-2011.
Sitio Oficial: <http://julien-salaud.info/>
24. Anna Shuleit, *Bloom*, instalación de sitio específico, Massachusetts Mental Health Center, Boston, 2003. Foto: <http://www.apowl.co/bloom-by-anna-schuleit/>
Sitio oficial: <http://annaschuleit.com/>
25. Josh Keyes, *Watcher #3*, Acrílico sobre panel, 30.48 x 30.48 cm, 2008. Sitio oficial: <http://www.joshkeyes.net/>
26. Gaëlle Villedar, *Tapis rouge*, instalación, 168 rollo de 420m de pasto, Jajac, 2011. Sitio oficial: <http://www.gaellevilledary.net/>
27. Cornelia Konrads, *Still life*, Instalación en un camellón, 2 x 7 x 8 m, Alemania, 2004. Sitio oficial: <http://www.cokonrads.de/>
28. Rob Mulholland, *Skytower*, 6 x 1.2 x 1.2 m, Rawyards Park, Central Scotland, Reino Unido, 2013. Sitio oficial: <http://www.robmulholland.co.uk/>

- 29.** SEMEFO, *Lavatio Corporis*, Museo de Arte Carrillo Gil, México, 1994. Foto:
<http://domadordecaballos.wordpress.com/tag/teresa-margolles/>
- 30.** Mathilde Roussel, *Lives of grass 1* (detalle), 2010. Sitio oficial: <http://www.mathilderoussel.com/>
- 31.** Martin uit den Bogaard, *Rabbit*, 2003-2004. Sitio oficial: <http://www.martinuitdenbogaard.com/>
- 32.** Art Orienté Objet (Marion Laval-Jeantet y Benoît Mangin), *Que le Cheval Vive en Moi'*, performance en el que se inyectó plasma sanguíneo de caballo a Marion Laval-Jeantet, Galería Kapellica, Ljubljana, 2011. Sitio oficial: <http://www.artorienteobjet.com/>
- 33.** Kate Macdowell, *Badgered*, porcelana, 48 x 33 x 14 cm, 2010. Sitio oficial: <http://www.katemacdowell.com/>
- 34.** Rob Mulholland, *Vestige*, instalación, Aberfoyle, Scotland, Reino Unido, 2009. Sitio oficial: <http://www.robmulholland.co.uk/>
- 35.** Maskull Lasserre, *Outliers* (deer track), Nueva York, 2012. Sitio oficial: <http://maskullasserre.com/home.html>
- 36.** Gregory Colbert, *Ashes and snow*, 2002. Sitio oficial: <https://gregorycolbert.com/>
- 37.** Andy Goldsworthy, *Rowan leaves around a hole*, hecho en un día soleado en la sombra, Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, 1987. Foto: http://www.morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
- 38.** Jorge Mayet, *Obatalá*, cable eléctrico, papel maché, plumas y acrílico, 2010. Foto: <http://lumete.com/blog/?m=201008>

ANEXO

UNA REFLEXIÓN EN TORNO AL CONCEPTO DE NATURALEZA

Naturaleza, concepto que resulta tan familiar y tan ambiguo al mismo tiempo, para tratar de definirlo podríamos recorrer las miles de posturas y discusiones que se han hecho en torno a él, pero si hacemos caso de las buenas enseñanzas de la ciencia y obedecemos al principio de la máxima parsimonia, el cual nos incita a elegir aquel camino mas simple, económico y que requiere menos interconexiones para la explicación de algo, en este caso el concepto de Naturaleza, hemos de recurrir al lugar mas parsimonioso, común y de acceso a los mas simples morta-

les que es posible encontrar: el diccionario de la Real Academia Española.*

Si partimos del propio termino encontramos que esta integrado por la unión de “*natural*” más el sufijo “*-eza*” que entra en la formación de palabras con el significado de cualidad, y unido al concepto que la propia RAE nos da para natural, entonces, “*La naturaleza es aquello que tiene la cualidad de ser natural, es decir, aquello perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas*”, es difícil saber que es peor, el

* Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, 2001, <<http://buscon.rae.es/drae/>> [Consultado: Abril 2012].

hecho de que es completamente tautológico o el que sea absurdamente impreciso.

Pero iniciando con los diversos significados que nos da la RAE encontramos que la primera acepción nos dice: “*Esencia y propiedad característica de cada ser*”, lo que nos podría llevar a considerar que lo natural es algo propio de los seres, definido por la RAE como: “*esencia o naturaleza (sí, aún mas tautológico), cosa creada, especialmente las dotadas de vida*”, A partir de esta definición de *ser* se podría considerar que lo natural es todo aquello que es propio de los sistemas vivos, cualidades independientes al hacer humano (quedando él incluido por su ser, mas no por su hacer). Sin embargo, la quinta acepción del término naturaleza reza: “*Virtud, calidad o propiedad de las cosas,*” de tal manera que no sólo es aplicable a aspectos vivos sino a todas las cosas, incluidas aquellas que podrían

considerarse no naturales por ser fabricados por el humano, resultando como natural todo aquello que es propio de las cosas o seres, ó las cosas y seres que actúan de acuerdo a las propiedades y cualidades que le pertenecen. Así, no natural sería todo aquello que no se apega a las cualidades que le son propias, en tal caso, la cualidad de natural estaría determinada por la definición de lo que cada ser o cada cosa debe ser y ello respondería más a una delimitación o clasificación de sistemas humano, aquí lo natural pasa de ser aquello que no esta regido por lo humano a ser totalmente regido por éste, forzando a todo a entrar dentro de clasificaciones cerradas que si bien son “naturales” para la forma de entender el mundo por parte de muchos humanos no es “natural” para la propia Naturaleza.

Otra definición es: “*Fuerza o actividad natural, contrapuesta a la sobrenatural y milagrosa*”, fuertemente relacionado con el punto anterior, aquí resulta fundamental la delimitación previa, es decir, aquello que nos indique hasta donde una fuerza o acción es natural, tratándose ya no de cualidades sino de capacidades. Pero, ¿quién determina las capacidades de las fuerzas naturales? en general los límites entre lo sobrenatural y lo natural se deben más a una falta del conocimiento de las capacidades, lo que lleva a considerar como natural lo que en realidad es la moda (en términos estadísticos, es la observación que ocurre con mayor frecuencia), así, lo natural aquí se define de nuevo en función de una delimitación y clasificación impuesta. Dicha definición de naturaleza se relaciona con la sexta acepción: “*Regular y que comúnmente se sucede, y por eso, fácilmente creíble*”, de esta manera se conside-

raría sobrenatural que una persona fuese capaz de mover a voluntad sus órganos internos para minimizar el daño sufrido por un ataque, ello debido a que la gran mayoría de las personas no son consientes de sus propios órganos, pero esta acción resulta natural para numerosos monjes que mediante entrenamiento y meditación logran desarrollar una conciencia tal de su cuerpo que son capaces de moverlos a voluntad, en estos casos sería más pertinente decir que algo es común, frecuente, usual o habitual y no calificarlo usando el término natural.

La tercera acepción de la RAE es: “*Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo*”, así que todo lo que *es* podría ser considerado como natural por el hecho mismo de su existencia, sin embargo, en la cuarta definición se delimita a: “*Principio universal de todas las operaciones naturales e independientes del artificio*”. Aquí

resulta necesario poder distinguir lo artificial de lo natural y siguiendo con lo establecido por la RAE se define a lo artificial como aquello hecho por mano o arte del hombre, contrapuesto a lo natural como aquello hecho con verdad, sin artificio, mezcla ni composición alguna. En tal caso, lo artificial sería todo aquello realizado por su mano o habilidad y lo natural aquello que no esta hecho de tal manera y que no ha sido mezclado ni compuesto (considerando que se refiere a acciones humanas). Apegándonos a esta definición no podríamos hablar, por ejemplo, de manta natural pues la tela en sí es un producto humano y ¿acaso no también lo es la agricultura? sólo sería natural aquello intocado, silvestre, los perros, las frutas, incluso el maíz serían artificiales pues son resultado de una mezcla o selección “artificial”, el humano se autocondena bajo la

maldición del rey Midas pues sólo basta su toque para convertir lo natural en artificial.

Pero hay una sección de esta definición que resulta totalmente reveladora, lo natural es aquello que está hecho con verdad, de acuerdo a la RAE, “*Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente*”, por lo que la verdad en sí misma ya no es natural pues es un producto de la conceptualización humana, así que no debería ser una cualidad de lo natural sino de lo artificial, pero esos conceptos son producto de la mente humana que en sí misma es resultado de procesos y estructuras naturales.

Ahora que hemos logrado salir en medio de empujones del tráfico y la muchedumbre conceptual de la urbe, miremos la ciudad desde afuera. Si consideramos la definición antes mencionada de lo artificial resulta importante preguntarnos ¿por qué el humano considera el producto de

su hacer como algo que no forma parte de la naturaleza? Ello es debido a que se ve a si mismo desde un punto ego-centrista, un ser único que posee capacidades que ningún otro ser vivo tiene pero si ampliamos nuestro campo de visión podemos darnos cuenta que gran parte de lo que el humano hace también lo elaboran otros seres, modificar su entorno (las cianobacterias fueron las primeras en hacer fotosíntesis y con ello cambiaron la atmósfera primitiva de metano en la que actualmente tenemos provocando la extinción de un sin fin de seres vivos), construir, domesticar, jugar, usar herramientas, aprender, comunicarse, formar sociedades e incluso ser altruista.*

* El Secreto de las Hormigas,
<<http://www.youtube.com/watch?v=jQxBY42IVVA>>
Inteligencia animal, <http://www.youtube.com/watch?v=cVf36x_URJI>
Naturaleza y Altruismo,
<<http://www.youtube.com/watch?v=20E2I3Eajbl&feature=related>>
Cortometraje Naturaleza Fractal,
<<http://www.youtube.com/watch?v=ME-bLr7mGL4>>

Entonces ¿qué hace especial a los productos humanos? ¿todo producto humano debe ser considerada artificial? *Homo sapiens*, el mono pensante, el razonador, la razón es el punto donde se considera que la producción humana es diferente a la de otros seres vivos, sin embargo, ésta es algo completamente natural, resultado de un proceso evolutivo basada en aspectos fisiológicos y genéticos. Y aquí resulta necesario separar el mapa de lo mapeado.

Las matemáticas si bien son un invento humano no son mas que el mapa de la Naturaleza, él no invento la proporción aurea, la descubrió y a partir de ahí diseño un modelo para entenderla y explicarla, pero es un mapa y no lo mapeado. Un equivalente sería un niño que un día descubre que esos garabatos en las hojas en realidad no son un adorno sino que contienen un mensaje ¿no sería absurdo que él creyera que ha inventado las palabras

cuando en realidad tan sólo las ha aprendido? El humano establece modelos, pero ello lo hace por que necesita hacerlo para entender, necesita desarrollar medios para equilibrar las habilidades que ha perdido. Un perro no necesita una prueba de laboratorio, con oler la orina puede determinar el sexo, el estado reproductivo, la salud, la edad y muchas otras cosas; una ballena no necesita un GPS, se guía mediante los campos electromagnéticos; incluso la ingeniería genética no ha logrado controlar ni entender el ADN, y la clonación no es la generación de vida, el humano simplemente manipula los elementos ya existentes, pone el núcleo de una célula somática en un óvulo al que previamente se le ha quitado el suyo, posteriormente debe implantarlo en la matriz de un ser vivo. Sigue requiriendo de lo natural, todo lo que llama sintético esta fabricado a partir de materiales naturales, purifica-

dos pero naturales, al punto que tarde o temprano regresaran al sitio del cual surgieron.*

Como diría Goran Bregóvic en una de sus canciones: *“The man stands between life and death, the man thinks... The fish doesn't think, the fish is mute, expressionless, the fish doesn't think, because the fish knows everything”*.

Pero esta clasificación donde todo lo humano esta fuera de la Naturaleza, de lo natural, es en sí resultado de la incapacidad del humano de liberarse de su perspectiva egocentrista que le hace establecer una relación con los elementos a su alrededor a partir de su visión y percepción, es decir, para un individuo las cosas le rodean, él es el centro, las cosas se acercan o se alejan de él y ésto afecta su manera de relacionarse con el mundo.

* Documental “La Tierra sin Humanos”,
<<http://www.youtube.com/watch?v=QuVBG2Dqd3g&feature=related>>

Es así que a partir de esta definición, el mundo y el universo son tan solo un contenedor, una superficie sobre la que él se mueve, expandiéndose, conquistándola, poseyéndola, domándola, para él todo gira a su alrededor, para servirle o estorbarle. La naturaleza es simplemente esa bestia que debe someter o matar, él ya no es parte de ella, se ha liberado, ha creado su propio entorno, su mundo artificial. Pero ¿si consideramos que no es el humano el que posee sino que él mismo es poseído, que la tierra y el universo no son una superficie sobre la que se mueve sino una compleja red con la que esta fuertemente conectado? ¿Qué no es el centro sino parte de una periferia? ¿Acaso podríamos delimitar lo natural como lo hemos hecho?

En este punto me disculpo por no haber advertido al lector de traer repelente para insectos y que a esta altura del trayecto el ego ya se encuentre demasiado picoteado,

lleno de molestias causadas por la comezón, el ardor e incluso la hinchazón. Una dosis de urbanidad seguro calmará la incomodidad, así que sigamos con la definición de lo natural, para lo cual he retomado una serie de puntos de las acepciones anteriormente abordadas:

- La naturaleza es aquello que tiene la cualidad de ser natural
- Esencia y propiedad característica de cada ser
- Virtud, calidad o propiedad de las cosas
- Fuerza o actividad natural, contrapuesta a la sobrenatural y milagrosa
- Conjunto, orden y disposición de todo lo que compone el universo
- Principio universal de todas las operaciones naturales e independientes del artificio

Si consideramos que en realidad el origen de lo natural es “la Naturaleza,” siendo ésta lo que lo define y no a la inversa, la Naturaleza, ese conjunto de cosas y seres, ciclos, fuerzas, etc. que componen el universo y que no estando bajo el dominio o control humano, y a la cual éste y todo cuanto produce esta sometido, podemos decir que “Lo natural es todo aquello cuya esencia, virtud, calidad y propiedad corresponde a la Naturaleza”. Es decir, bajo esta definición, como natural se consideraría todo aquello que, siendo resultado directo de la Naturaleza o un producto fruto del artificio humano, se apega a la Naturaleza y por consiguiente, lo artificial sería todo aquello que no es de acuerdo a la Naturaleza. Es así que por ejemplo, una casa sería tradicionalmente considerada como un elemento artificial, sin embargo, de acuerdo a esta definición la casa en sí podría ser natural o artificial, ello dependería de su

propiedades, de su forma de ser construida y su funcionamiento. La mayoría de las casas son artificiales pues los materiales, la forma y el funcionamiento de las mismas son una imposición sobre la Naturaleza, no buscan integrarse, sin embargo, existen casas que no sólo buscan una integración visual sino en todos los sentidos, se integran a los ciclos de la Naturaleza (implica algo mucho mas allá que la actual moda verde).

Siguiendo con el hogar, el jardín pese a estar construido con seres naturales podría ser en sí algo completamente artificial, un jardín que permita el crecimiento propio de los árboles aunque mantenga un determinado orden de acuerdo a las necesidades propias del humano sería natural, pero un jardín que limita las cualidades de las plantas a favor de una imposición humana sería artificial.

-
- ¹Crane, G. R. (s.f.). *Greek Dictionary*. Consultado en enero de 2012, de Perseus Digital Library: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/resolveform>
- ² Eliade, M., *Diccionario de las religiones*, España, Paidós, 1992, p. 34.
- ³ Echánove, J., *Ecos del desierto, El origen histórico del monoteísmo*, Manila, Central Books, 2008, p. 38.
- ⁴ Eliade, M., *ob. cit.*, nota 2, p. 224.
- ⁵ Eliade M., *ob. cit.*, nota 2, p. 233.
- ⁶ Eliade M., *ob. cit.*, nota 2, p. 234.
- ⁷ Frazer, J. G., *La rama dorada*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 163.
- ⁸ Jensen, E., *Mito y culto entre pueblos primitivos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 171.
- ⁹ Frazer, J. G., *ob. cit.*, nota 7, p. 144.
- ¹⁰ Echánove, J., *ob. cit.*, nota 3, p. 52.
- ¹¹ Caillou, R., *El hombre y lo sagrado*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 12.
- ¹² *Ibidem*, p. 22.
- ¹³ Jensen, E., *ob. cit.*, nota 8, p.163.
- ¹⁴ Jensen, E., *ob. cit.*, nota 8, p.159.
- ¹⁵ Frazer, J. G., *ob. cit.* nota 7, p. 151.
- ¹⁶ Caillou, R., *ob. cit.*, nota 11 , p. 31.
- ¹⁷ Génesis 1:26
- ¹⁸ Levítico 11:03
- ¹⁹ Éxodo 25:08
- ²⁰ Duque, Félix, *Arte público y espacio político*, Madrid, Akal, 2001, p. 141.
- ²¹ Rubert de Ventos, Xavier *El medio técnico y urbano como tema actual del arte*. En: Antología de textos de historia y teoría del arte, México, UNAM, 1997, p.541.
- ²² Rifkin, J. Homo urbanos, ¿celebración o lamento?, *El País*, España, 6 de enero del 2007, p. 15.
- ²³ Echánove, J., *ob. cit.*, nota 3, p. 389.
- ²⁴ Véase Eliade, M., *Lo sagrado y lo profano*, España, Paidós, 1998.
- ²⁵ Echánove, J., *ob. cit.*, nota 3, p. 391.
- ²⁶ Fragmento de *Poderoso caballero es don dinero* de Francisco de Quevedo.
- ²⁷ *Las Ciudades Invisibles*, España, Siruela, 2002, p. 166.
- ²⁸ *Ibidem*, p. 125.

²⁹ *Ibidem*, p. 123.

³⁰ “Un zorro viaje en el tren”, *El Debate*, 8 de agosto de 2012, en [\[http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=12352630&IdCat=17402\]](http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/default.asp?IdArt=12352630&IdCat=17402)

³¹ BBC, Wild Europe, a new milenium, 48'52”, en [\[http://www.youtube.com/watch?v=MOuV0cj6R9k\]](http://www.youtube.com/watch?v=MOuV0cj6R9k)

³² Vázquez, Mariano. Pensar el territorio desde las perspectivas ecológica, social y Económica, *Boletín CF+S*, España, núm. 45, 2010. Disponible en: <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n45/amvaz.html>

³³ Conde de Lautréamont, *Cantos de Maldoror*, México, Ediciones Coyoacán, 1994, p. 24.

³⁴ Sommerer Christa y Mignonneau Laurent, *Life Spacies y Life Spacies II: modelar sistemas complejos para arte interactivo*, *Artnodes, revista de arte*, España, núm. 9, p. 30.

³⁵ Michaud, Yves, *El Arte en Estado Gaseoso*, México, Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 43.

³⁶ Hauser, Arnold, *Historia social de la literatura y el arte*, Guadarrama-Punto Omega, España, 1978, p. 341.

³⁷ *Ibidem*, p. 359.

³⁸ Bretón, Andre, *Manifiestos del surrealismo*, Visor Libros, España, 2002, p. 121.

³⁹ *Ibidem*, p. 34.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 112.

⁴¹ *Ibidem*, p. 111.

⁴² *Ibidem*, p. 39.

⁴³ Aberth, Susan L., *Leonora Carrington: Surrealismo, alquimia y arte*, Turner, Madrid, 2004, p. 14.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 18.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 32.

⁴⁶ *Ibidem*, p. 12.

⁴⁷ Dra. Elia Espinoza, *Conversación directa*, septiembre 2012.

⁴⁸ Raquejo, Tonia, *Land Art*, Nerea, Madrid, 1990, p. 9.

⁴⁹ Kastner, Jeffrey, *Land Art y arte medioambiental*, Phaidon, España, 2005, p. 25.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 16.

⁵¹ *Ibidem*, p. 19.

⁵² Término acuñado en 1905, por H. Antoine de Voeux, resultante de la combinación entre *smoke* (humo) y *fog* (niebla).

⁵³ Aldana Martínez, Gerardo, “¿Un quinto jinete? Un texto ecológicamente incorrecto”, *Algarabía tópicos*, México, año 1, núm. 2, diciembre 2011 – febrero 2012.

⁵⁴ Kastner, J., *ob. cit.* Nota 49, p. 32.

⁵⁵ Raquejo T., *ob. cit.* Nota 49, p. 15.

⁵⁶ *Ibidem.*, p. 21.

⁵⁷ *Ibidem.*, p. 17.

⁵⁸ *Ibidem.*, p. 33.

⁵⁹ Kastner, J., *ob. cit.* Nota 49, p. 34.

⁶⁰ *Ibidem.*, p. 33.

⁶¹ Fisher, Jean, *The Syncretic Turn: Cross Cultural Practices in the Age of Multiculturalism*, Buenos Aires, Amorrortu, 2008.

⁶² Michaud, Y., *ob. cit.* Nota 35, p. 58.

⁶³ Osborne, Peter, *Los no lugares y los espacios en el arte*, en: Osborne, Peter, *El arte mas allá de la estética, ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo*, Murcia, CENDEAL, 2010, p.160.

⁶⁴ *Ibidem.*, p. 68.

⁶⁵ Carta a los Romanos 5:12 y 6:23

⁶⁶ Andy Golsworthy en *Rivers and Tides*, 90', 2003.

⁶⁷ Velazco Piña, A., *El retorno a lo sagrado*, Punto de lectura, México, 2009, p. 76.

⁶⁸ Neither wolf non dog.

⁶⁹ Velazco Piña, A., *ob. cit.* Nota 72, p. 14.

⁷⁰ Jodorowsky, Alejandro, *La vía del Tarot*, México, Grijalbo, 2004, p. 147.

⁷¹ Las noticias del océano, Consultado en mayo de 2013 en:

<http://cetaceosyfaunamarina.wordpress.com/2013/05/31/india-prohibe-espectaculos-de-delfines-los-declara-personas-no-humanas/>

⁷² Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, Consultado en diciembre de 2013 en: <http://derechosdelanaturaleza.org/global-alliance-for-rights-of-nature-submission-for-rio20/>

⁷³ Chiarella, M., Fedele, J., Sferco, S. y Basaber, H., Intervenciones urbanas, transversalidad interdisciplina para estudios urbanos, *Arquitectura*, 2007, Vol. 3, p. 47.

⁷⁴ Masó, Alfonso, *Qué puede ser una escultura*, Universidad de Granada, Granada, 2004, p. 121.

⁷⁵ *Ibidem.*, p. 37.

⁷⁶ *Ibidem.*, p. 102.

⁷⁷ *Ibidem.*, p. 182.

⁷⁸ *Ibidem.*, p. 151.

⁷⁹ *Ibidem.*, p. 180.

⁸⁰ Paris, Matías Martín, *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, Madrid, Akal, 2006, p. 72.

⁸¹ *Ídem.*