

**CREACIÓN ARTÍSTICA: UN MEDIO DE REFLEXIÓN SOBRE EL CUIDADO Y LA
PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS**

DAMARIS ALEJANDRA JURADO VALERO

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ, D.C.**

2023

**CREACIÓN ARTÍSTICA: UN MEDIO DE REFLEXIÓN SOBRE EL CUIDADO Y LA
PRESERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS**

DAMARIS ALEJANDRA JURADO VALERO

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de Licenciada en Artes Plásticas

**DIRECTOR DEL PROYECTO
CESAR JEROME VALBUENA ROJAS
MAESTRO EN ARTES PLÁSTICAS**

**UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN ARTES PLÁSTICAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ, D.C.**

2023

Nota de aceptación:

Firma del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Contenido

TABLA DE FIGURAS	5
INTRODUCCIÓN	6
1. JUSTIFICACIÓN	7
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	8
3. OBJETIVOS.....	10
3.1. Objetivo general	10
3.2. Objetivos específicos.....	10
4. REFERENTES TEÓRICOS.....	10
4.1. Referentes artísticos- conceptuales	10
4.2. Referente social – político	12
5. REFERENTES ESTÉTICOS	14
5.1. Referentes bidimensionales.....	14
5.2. Referentes tridimensionales.....	17
6. DISEÑO METODOLÓGICO	21
6.1 Aplicación metodológica	22
6.1.1. Cronograma.....	22
<i>Exposiciones</i>	22
6.1.2. Conceptualización y procedimiento en la creación y producción artística	24
7. CONCLUSIONES.....	33
8. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS	36
9. Anexos.....	37

Tabla de figuras

Figura 1: Colillas de cigarrillos.....	14
Figura 2: Ola 3 (sol amarillo).....	15
Figura 3: Salva el mundo, salva la vida.....	16
Figura 4: Espuma.....	18
Figura 5: Caminos sin resolver.....	19
Figura 6: León.....	20
Figura 7 Abeja.....	23
Figura 8: Abeja.....	23
Figura 9 Escultura de la abeja.....	25
Figura 10: Jaguar.....	27
Figura 11:Tortuga Carey.....	28
Figura 12: Mono titi cabeza blanca.....	29
Figura 13: Rana dorada.....	30
Figura 14:Guacamayo verde.....	31
Figura 15:Mariposa monarca.....	32
Figura 16: Mandril.....	33
Figura 17:Detalles del Guacamayo militar.....	38
Figura 18: Desgaste de soporte.....	39
Figura 19: Detalles del Mandril.....	40

Introducción

El presente trabajo de investigación aporta una obra de reflexión, desde la mirada de las artes plásticas, en respuesta al problema de insensibilidad humana por el deterioro del medio ambiente y su mínimo compromiso con el cuidado de los ecosistemas y la vida de las especies que en ellos viven y el hábitat que les pertenece, cuando acciones antrópicas irresponsables, ponen en riesgo no solo la vida del planeta sino la supervivencia de toda la humanidad y sus futuras generaciones. En ello, la creación artística se convierte en medio y un espacio de reflexión y comunicación, para la toma de consciencia y transformación del hombre, en procura de acciones saludables que beneficien al planeta, sus ecosistemas, su biodiversidad y todo cuanto en ella preserva el medio ambiente, para beneficio propio del hombre y las futuras generaciones.

Para abordar el tema en este documento se tuvieron en cuenta referentes, los teóricos como Raquejo, T & Parreño, M. (2015) con su libro “Arte y Ecología” y Peña, M. (2021) con su escrito “Signos de los residuos”, quienes con sus miradas y percepciones, muestran parte de las actuales alteraciones y daños al medio ambiente, a sus especies y su diversidad de componentes; además, revelan como el arte puede ser un pilar que sensibilice la indiferencia y promueva el cambio en las actitudes negativas en procurar acciones favorables con la naturaleza. También, se tuvo presente los aportes artísticos de Jordán, Jewett, Deininger, Durán y Yong, quienes, a través de sus trabajos, explicaciones, argumentos y enfoque, aportaron al sector de las artes la posibilidad de visibilizar la realidad del deterioro ambiental, en los diferentes ecosistemas en que coexisten el hombre y las especies nativas de cada lugar.

En esta investigación, se hizo uso de la metodología de investigación-creación como una oportunidad para la reflexión, a través de la creación artística como herramienta de sensibilización para el cambio a partir de las composiciones, materiales y discurso en el que se abordó la

problemática de la protección del medio ambiente y una propuesta de actitud favorable hacia la sostenibilidad del planeta y el respeto por la vida de sus especies. En la parte final, el documento expresa una valoración del porque el arte puede ser un medio que contribuya en la transformación de acciones humanas positivas para el medio ambiente, en virtud de superar las malas prácticas que han perdurado por largo tiempo; por ello, en la actualidad se hace evidente y necesario un cambio de mentalidad para actuar en favor de solucionar y/o aportar a la problemática medioambiental que existe, y es entonces, como el arte puede sensibilizar y mediar como instrumento de cambio desde sus composiciones, materiales y discursos.

1. Justificación

Los actuales escenarios de globalización social, hacen de los ecosistemas y su diversidad un lugar propicio para la vida en la tierra, cuando son fuente de recursos materiales y elementos que el hombre transforma para su bienestar; no obstante, el mal uso que éste ha dado los recursos, ha traído como consecuencia no solo el deterioro del planeta, sino que ha puesto en riesgo la biodiversidad, el hábitat, las especies, recursos para futuras generaciones y la vida misma del planeta, que hace urgente y necesario proponer alternativas y escenarios que expongan esta problemática y promuevan sentimientos propicios para contribuir con un cambio de actitud hacia el medio ambiente y las malas acciones que lo agotan y deterioran.

El presente trabajo de investigación-creación, busca desde el arte propiciar un espacio para la reflexión sobre la mala situación de los ecosistemas, dados los malos hábitos de consumo que el hombre hace de los recursos; la reflexión mediada por el arte tiene la intención de proponer una mirada sensible a los problemas medio ambientales, para que desde la expresión artística sea posible motivar una acción de cambio.

Con lo expuesto, el desarrollo de la investigación buscó en el trabajo plástico a través de los materiales y las estructuras, fueran un factor fundamental para generar impactos visuales al interpretar la obra plástica, cuando se muestran aspectos negativos del ambiente en algunas diferentes especies que han sido afectadas y desfavorecidas por el uso inapropiado de los recursos naturales y de consumo, que han alterado el hábitat y han generado toneladas de residuos, desperdicios y en general contaminantes que dañan el planeta, afectan la producción para la supervivencia de la vida y alteran aceleradamente la vida misma de la tierra y sus ecosistemas.

Por lo anterior, desde el colectivo de investigación se pretende crear y mediar un trabajo artístico, que permita no sólo la sensibilización del investigador o un grupo pequeño de expertos y aprendices de la materia, sino de toda persona que tenga acceso al proceso y de toda persona que en su resultado final como obra expuesta, encuentre un puente de conexión y un medio de sensibilización entre lo que sucede, se expresa y se comprende sobre el cuidado y la conservación de los ecosistemas con el uso de las creación de objetos artísticos e invite desde la mirada reflexiva del espectador, un consumo y uso racional de los recursos y un compromiso con la vida del planeta.

2. Planteamiento del problema

El hombre en su estrecha relación con los entornos en los que habita, ha ido transformándolos para su beneficio y sin adoptar medidas adecuadas que contribuyan a la sustentabilidad propia y del planeta, ha ocasionado que varios de los ecosistemas se encuentren al límite; es de recordar que la calidad de vida humana está estrechamente ligada con la salud del planeta y no con los recursos que el hombre explota de ella y que el cuidado de ellos son necesarios para la supervenencia, como lo menciona la organización del Programa de las Naciones Unidas (ONU) para el medio ambiente (Unep)

Los ecosistemas pueden ser grandes, como un bosque, o pequeños, como un estanque. Muchos son cruciales para las sociedades, ya que proporcionan agua, alimentos, materiales de construcción y otros elementos esenciales. También brindan beneficios para todo el planeta, como la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. (Unep, 2021, p. 3)

Por lo anterior, es urgente el llamado individual y colectivo, sean organizaciones sociales, políticas, industriales, culturales o de cualquier índole a reflexionar y participar activamente por un cambio de actitud en las acciones y uso de los ecosistemas del medio ambiente para que tales acciones sean sostenibles.

Ahora bien, considerando que el arte es la respuesta a lo que sucede dentro de una sociedad, una cultura o un momento histórico determinado, éste se convierte en un instrumento para dar voz a aquellos que no la tienen, en este caso las diversas especies y sus hábitats en relación con la acción del hombre en ellos, como menciona María en el texto “La cuestión ambiental ya no es sólo científica, sino política y social. Puesto que, no compete a una minoría: es el patrimonio cotidiano de toda la humanidad” (María Novo, 1998, p. 24). Así, la expresión artística con sus diversas manifestaciones se constituye en una oportunidad para que desde el mundo de lo sensible se promueva una activación de emociones humanas que conlleve a un cambio de actitud con respecto a las apreciaciones y acciones que se hacen del y por el medioambiente y su cuidado. En relación con esta necesidad la pregunta que nos planteamos para esta investigación fue **¿Cómo generar una reflexión sobre el cuidado y la preservación de los ecosistemas a través de la creación artística?**

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Proponer una creación artística como herramienta de reflexión que contribuya con la sensibilización del observador sobre la importancia del cuidado y preservación los ecosistemas desde la cotidianidad de sus acciones de uso y consumo de recursos.

3.2. Objetivos específicos

- Reconocer referentes con los que el arte contemporáneo ha sido un medio para develar los daños causados por el hombre a los ecosistemas.
- Interpretar las formas de abordaje de la preservación de los ecosistemas que trabajan diferentes artistas contemporáneos desde materiales que impactan los ecosistemas de modo negativo.
- Construir una propuesta artística que permita en el espectador una reflexión sobre los cuidados y la preservación de los ecosistemas.

4. Referentes teóricos

En este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta referentes teóricos que han realizado aportes significativos desde el movimiento del arte ambiental, generando a partir de sus creaciones y discursos artísticos una reflexión sobre el daño causado al planeta en materia ambiental y su llamado a la acción por el cambio.

4.1. Referentes artísticos- conceptuales

El primer referente fueron las escritoras Raquejo, T & Parreño, M. (2015) quienes en su libro “Arte y Ecología” expresaron cómo la transformación negativa que se ha causado en el medio

ambiente requiere para su supervivencia de fórmulas o estrategias que permitan el crecimiento sostenible en los ecosistemas afectados por el actuar humano y mostraron como el arte y la ciencia son medios potenciales para activar el campo simbólico y emocional, para difundir la urgencia de una reorientación en la relación del hombre con su hábitat.

Las escritoras en su libro muestran como las artes pueden ser un motor de transformación, debido a que el arte es una forma de conocer, interpretar, investigar y dar sentido a lo que se ha dejado de ver o comprender en el mundo actual, en este caso al medio ambiente en el que se coexiste. De esta manera la producción artística posibilita una mirada distinta sobre los recursos en la que el espectador mediante la observación experimental y la experiencia sensorial de la obra plástica puede percibir con otros ojos al medioambiente, escuchar lo que él comunica y su necesidad de darle un trato diferente.

Como referentes Raquejo & Parreño con sus ideas claras y oportunas aportaron una base firme para realizar la presente investigación, debido a que invitan a reflexionar y a entender, porque la exploración, el desarrollo y el análisis son un proceso que enriquece los conocimientos no solo del investigador -creador, sino de todo individuo que sea participe- observador de la investigación y su meditación de la problemática tratada propicie una transformación a la mejora de esta.

Un segundo referente fue la licenciada Peña, M. (2021), quien con su trabajo escrito y artístico permite evidenciar como el consumo masivo y los residuos generados por el hombre crean problemáticas en los diversos ecosistemas y como el movimiento del arte ambiental puede ser un eje para la reflexión que permite comprender la situación de los ecosistemas y dar luz a las pautas de la transformación y utilización de los residuos que se generan en los entornos.

Con su propuesta la licenciada Peña logra la resignificación de la cultura ambiental a través del arte haciendo uso de recurso como la fotografía, pintura, escultura, instalaciones y ejercicios

performáticos que cumplen el objetivo de ser el reflejo de las acciones previas de actuar en: recorrer, observar, recolectar, transformar, depositar, intervenir.

Siendo este un ejercicio que refleja la búsqueda del respeto a través del arte, que presenta los diferentes escenarios en los que el hombre ha intervenido afectando los diversos ambientes en los que coexiste, logrando con este ejercicio la construcción crítica y la reflexión innegable de las perspectivas y cuestionamientos de la incidencia de la sobre producción, la contaminación desmedida y la cultura de desecho de las sociedades actuales; exponiendo como las dinámicas políticas, económicas y sociales impactan de manera negativa en los ecosistemas.

Tomando en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores el documento de la licenciada Peña fue importante en este trabajo, porque a través de su investigación deja claro cómo la huella causada por la sociedad se ve impregnada en los ambientes en los que coexiste y como el arte puede ser el medio de reflexión que fomente impacto y conciencia a la situación que viven los ecosistemas, transformando y resignificando objetos desechados por el hombre a través del tiempo, teniendo como resultado un cambio positivo en la mentalidad humana.

4.2. Referente social – político

Un tercer referente teórico conceptual fue el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología de Buenos Aires (2007) quienes generaron una cartilla educativa para explicar fácilmente la temática “La biodiversidad en los ecosistemas” mostrando de manera fraccionada cómo surge la vida y la biodiversidad, cómo se clasifica esta biodiversidad y cómo y por qué se debe preservar dicha biodiversidad, dando ejemplos de que sucede en estos ecosistemas e informando como ha irrumpido el hombre en ellos; invitando al lector a reflexionar sobre qué medidas a tener en cuenta para conservar ecosistemas saludables.

Es interesante resaltar que el diseño de esta cartilla permite que sin importar la edad del lector de manera sencilla se comprenda la temática de la biodiversidad que existe en el planeta y como dependiendo del organismo del individuo la especie sobrevive, es por ello que al hablar de especies dependientes resalte la importancia y el equilibrio que se debe obtener para que, sin importar la especie, todas puedan coexistir y se llegue al intercambio de las necesidades y beneficios. En otras palabras, lo que desecha o transforma una especie puede ser necesario o útil para otra.

La explicación que realiza la cartilla sobre la biodiversidad lo convierte en un referente importante para esta investigación, debido a que de manera concreta explica el valor que tiene la biodiversidad y su preservación para la vida; además de revelar las implicaciones y cambios que sufrirían los ecosistemas sino se toman medidas que contribuyan a la coexistencia de las especies en los diversos entornos y el ciclo de vida correcto para cada territorio.

Un cuarto referente fue Domínguez. R. et al. (2019) quienes en su libro “Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad 70 años de pensamiento de la CEPAL” presenta las reflexiones de esta organización sobre: la economía, los recursos y la cultura a nivel Latino Americano y como estas categorías han influido en la sostenibilidad del medio ambiente, además de indicar qué medidas se están tomando en cuenta actualmente para el cuidado y la preservación de los ecosistemas.

El documento de la CEPAL fue un referente valioso por las reflexiones en torno a la situación de los recursos naturales y el medioambiente y también por la visión amplia que ofrece sobre las intervenciones que han realizado los gobiernos a través de los años y las acciones que buscan implementar para lograr una sostenibilidad ambiental, que vaya a la par con el desarrollo

social, económico y cultural latinoamericano persiguiendo ser reconocida a nivel internacional por sus medidas de buen manejo y sostenibilidad.

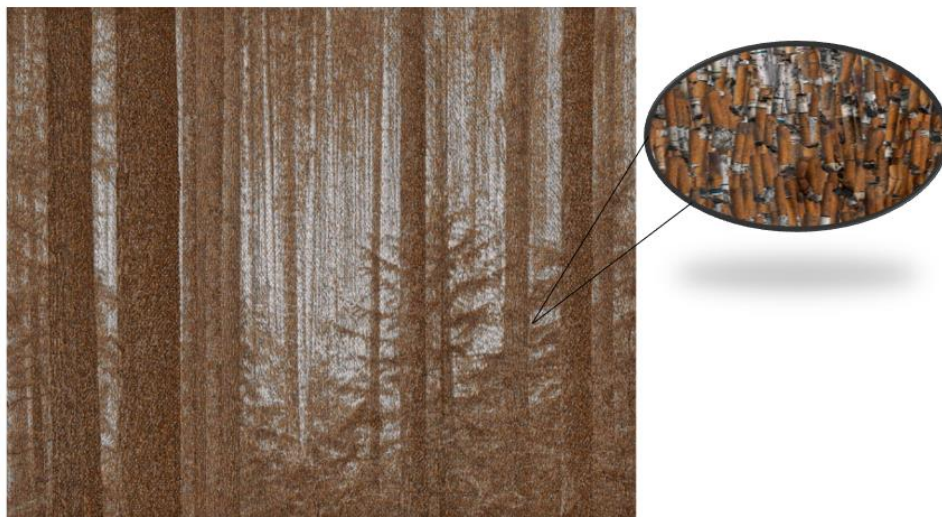
5. Referentes estéticos

Los referentes estéticos revisados en este trabajo, son artistas que con su obra buscan abordar desde las creaciones artísticas la temática ambiental a través del concepto, la textura, los objetos, la imagen, el color, entre otros.

5.1.Referentes bidimensionales

Un primer referente fue Chris Jordan fotógrafo y activista ambiental, quien a través de la fotografía busca generar el impacto necesario que promueva una reflexión sobre el consumismo y el desperdicio masivo, producto de los comportamientos que tiene el hombre en su vida cotidiana, lo cual trae consecuencias negativas para el medio ambiente. Y desde el desarrollo de su creación, Jordan quiere producir composiciones bellas y horrorosas que permitan el impacto necesario para una reflexión que conlleve a una apertura al cambio, de la situación que viven los ecosistemas.

Figura 1: Colillas de cigarrillos

La imagen “Colillas de cigarrillos” es una obra realizada en el 2013 por Jordan, que representa las 139.000 colillas que se fuman y desechan cada quince (15) segundos en Estados Unidos y que producen un impacto negativo en el medio ambiente. Es una obra poderosamente llamativa porque el artista busca reflejar a través de restos contaminantes la composición de un ecosistema que es víctima del consumismo y el mal manejo de residuos.

Es por lo anterior que la obra del artista Jordán fue tomada en cuenta, debido a que su trabajo en la composición estética y visual demuestra como cosas tan cotidianas y pequeñas que elabora y acciona el hombre pueden provocar a corto plazo un impacto negativo de forma masiva a la sostenibilidad de los ambientes en los que habita, trayendo consigo un desenlace preocupante para las generaciones futuras y su entorno.

Un segundo referente fue Tom Deininger, un experto pintor que usa sus habilidades pictóricas y del manejo del color, para hacer piezas de arte que demuestran que hasta la más minúscula e insignificante pieza de basura puede ser un objeto esencial para componer magnificas obras de indudable manejo de la composición y el color.

Figura 2: Ola 3 (sol amarillo)

La obra “Ola 3 (sol amarillo)” del artista Deininger fue importante debido a que refleja a través del material de su composición (desechos plásticos) la preocupación del estado actual que tienen las aguas del planeta, haciendo reflexionar al espectador sobre si el componente principal en las aguas actualmente es la vida marina o la basura.

Las obras del artista Deininger fueron un referente para esta investigación, porque el trabajo de ensamble y el color son un reflejo de como la elaboración de una obra artística con el manejo de color y la posición de los objetos de forma adecuada, puede ser transmisor del impacto oportuno y necesario a la mutación de un cambio positivo a la degradación de los ecosistemas existentes.

Un tercer referente fue el diseñador gráfico Said Dağdeviren, quien en su obra muestra los calvarios que sufre la naturaleza y como afecta en muchos casos a especies que están al borde de la extinción. La silueta de estos animales sirve de marco y lupa, para observar lo que no queremos ver.

Figura 3: Salva el mundo, salva la vida

Las obras “Salva el mundo, salva la vida” del artista Dağdeviren hace reflexionar al espectador con su composición visual sobre las actividades de explotación de recursos que hoy protagoniza el hombre y ponen en peligro los hábitats y vidas de los animales que habitan en ellos, demostrando de una forma completa la causa y el efecto de las malas prácticas o costumbres del ser humano.

Las composiciones visuales que genera el artista Dağdeviren demuestran en esta investigación como de forma bella y equilibrada se puede dar una impresión clara y contundente de la situación ambiental que se vive en el mundo sin exhibir un acto cruel o brusco para el espectador, y aun producir una transición a la mentalidad del cambio oportuno en la problemática que se vivencia en la actualidad.

5.2. Referentes tridimensionales

Uno de los primeros referentes fue Alejandro Durán, artista mexicano que tiene como tema de su trabajo e investigación “El ambiente, el consumismo y exceso de basura de la sociedad actual” (Endémico, 2018); con su obra busca mostrar la urgencia de transformar los hábitos perjudiciales que el hombre genera en los ecosistemas y una muestra de ello será la obra “Washed Up” que fue realizada a partir de una limpieza de playas en la costa de la reserva ecológica reconocida por la UNESCO llamada Sian Kaán, del estado de Quintana Roo, en México, donde se destaca “el ingenio de Alejandro al poder evidenciar el impacto humano en este fenómeno, más allá de lo estético en el arte, el artista tiene la urgencia de transmitir el daño actual al planeta y la amplia distribución que estos desechos alcanzan...”(Endémico, 2018, p.3)

Figura 4: Espuma

Con su obra “Espuma” Alejandro Durán demuestra a través de su composición fotográfica como los residuos plásticos se han infiltrado en los ecosistemas naturales y empiezan a ocupar lugares que les corresponden a especies nativas de los ecosistemas en los que se encuentra la basura internacional.

Teniendo a Durán como un referente artístico es importante destacar que su trabajo no solo fue un referente sobre el impacto visual a la situación que expone, sino que sus instalaciones demuestran una mutación positiva en el choque ambiental al elaborar las obras y como esta permea de forma favorable no solo al creador sino también al espectador que contempla la obra, puesto que desde la creación del trabajo (recolección de basuras en los lugares que se interviene) se forja un cambio en la mentalidad de todos los implicados en el proceso de la obra.

Como segundo referente fue Ellen Jewett, artista que desarrolla la escultura, ella resalta el concepto de que las plantas y los animales siempre han sido la superficie sobre la cual los humanos han grabado los cimientos de la cultura, el sustento y la identidad

Figura 5: Caminos sin resolver

Jewett en su obra resalta el valor de los ecosistemas y el ciclo de vida que se desarrolla en ellos, con su escultura demuestra la importancia de la coexistencia de las diferentes especies y como el respeto por la existencia del otro es necesaria para la supervivencia de los ecosistemas y sus habitantes, gestando en el observador la inquietud ¿Qué hago yo para la sana coexistencia en los ecosistemas?

Por lo expresado anteriormente Jewett con su obra se convierte en un referente de la armonía en la construcción de esculturas y composiciones pictóricas, pues expresa a través de ellas el equilibrio que se debe dar en toda existencia, para que se pueda coexistir de forma saludable y eficiente en los ambientes que se habita, pues al producir un desequilibrio o desproporción altera la existencia de todo ser viviente y al final su extinción culminante.

Un tercer referente fue Yong Ho Ji, artista surcoreano que reivindica la reutilización de los neumáticos dándoles un nuevo sentido a través de la escultura; con el uso de los neumáticos busca demostrar el ciclo natural de un objeto de larga descomposición y la reencarnación que se les puede dar con formas de animales mutantes, debido a que las piezas de artes que crea no solo tienen un sentir de creación, sino de transformación.

Figura 6: León

Es así como la obra que desarrolla el artista Yong, demuestra como un desecho de larga descomposición como son los neumáticos pueden ser transformados dándoles un nuevo sentido y oportunidad de vida, que no solo hagan recordar al espectador el sentido de utilidad del material en la cotidianidad del hombre, sino la oportunidad que tiene al convertirse en una pieza de arte.

Tomar en consideración el trabajo del artista Yong en este trabajo de investigación es muy valioso, debido a que sus obras reflejan la importancia de trabajar con un material óptimo y oportuno como los neumáticos para dar un mensaje claro y contundente y a su vez desarrollar una metamorfosis en el sentir, pensar y hacer de los actos que el hombre desarrolla en su cotidianidad a través de objetos o elementos que no son tan fáciles de desechar, pero sí de transformar para darles una nueva vida útil.

6. Diseño metodológico

Para elaborar esta investigación se tomó en cuenta la metodología de investigación-creación. Dicha metodología aun no es considerada un método científico en el espacio de las artes; no obstante, está al nivel de la rigurosidad que se debe aportar en una investigación académica y científica, dando cumplimiento a lo que una investigación debe lograr como instrumento del conocimiento, así como lo expresa Monje al decir que:

La investigación científica es el más importante instrumento con que cuenta el hombre para conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad. Su desarrollo desde las diferentes disciplinas científicas es indispensable para la búsqueda de soluciones a los principales problemas que afronta en su actividad social y para la generación de nuevos conocimientos que la expliquen y orienten su transformación. (Monje, 2011, p. 8)

Entendiendo que la metodología de investigación- creación da lugar a la búsqueda de soluciones al problema que plantea esta investigación y dota de nuevos conocimientos tanto al investigador- creador como al espectador de la creación artística. Es una metodología en la que su objeto de estudio no está alejado o fuera del individuo que lo estudia, pues se parte de que la materia principal de creación viene del sujeto que construye la investigación- creación, dando una inseparable relación entre investigador creador y objeto de estudio.

Daza (2009) resalta que con el enfoque cualitativo que utiliza la metodología investigación- creación se concibe desde la creación plástica una forma de investigar en la que se genera un conocimiento propio del accionar humano, siendo así que el sujeto de la investigación sea objeto de estudio y a la vez sujeto investigador, logrando de esa manera que el producto artístico no sea solo relevante, sino también el proceso de transformación que sufre el investigador y los sucesos de la investigación.

Es así como la investigación-creación se inició por la indagación de situaciones, conceptos y referentes teóricos que puedan dar luces a una problemática concreta, siendo la metodología “la ciencia que nos enseña a dirigir determinado proceso de manera eficiente y eficaz para alcanzar los resultados deseados y tiene como objetivo darnos la estrategia a seguir en el proceso.” (Cortés & Iglesias, 2004, p. 8) de esta manera la metodología direcciona de forma eficiente los procesos a desarrollar, puesto que al tener una problemática establecida puede proponer posibles soluciones y llevar a la producción de fundamento teórico que respalde la creación de un objeto artístico. En este orden de ideas al indagar, analizar y reflexionar sobre el tema medioambiental y escudriñar sobre artistas plásticos que en su obra han plasmado argumentos referentes a esta temática, dando así a la creación de obras de arte un sentido conceptual que invita a sensibilizar sobre el cuidado del medioambiente, no solo al espectador, sino también al investigador y creador de la obra.

6.1 Aplicación metodológica

6.1.1. Cronograma

Exposiciones

1ª exposición: Abeja – Villa de Leyva

Esta exposición con la serie “héroes anónimos” se lleva a cabo con el COLECTIVO 52 9/62 de la Licenciatura en Artes plásticas de la Universidad Santo Tomás en la Casa Museo Antonio Nariño de Villa de Leyva, del 9 de diciembre de 2021 al 1 de febrero de 2022. Bajo la muestra temporal “simbiótica”.

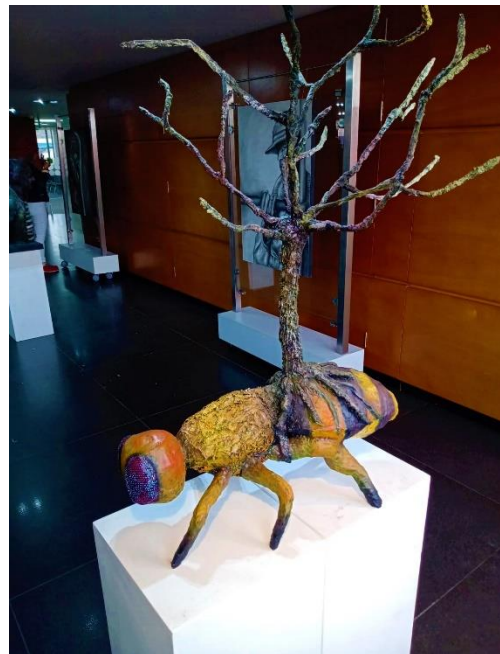
Figura 7 Abeja

2ª exposición: Abeja – CRAI

Esta exposición con la serie “héroes anónimos” se lleva a cabo con el COLECTIVO 52 9/62 de la Licenciatura en Artes plásticas de la Universidad Santo Tomás en la biblioteca (CRAI) de la Universidad Santo Tomás, del 30 de marzo de 2022 al 21 de abril de 2022. Bajo la muestra temporal “simbiótica”.

Figura 8: Abeja

3ª exposición: obras finales de grado – CRAI

Esta exposición con las obras “héroes anónimos” se lleva a cabo con el COLECTIVO 52 9/62 de la Licenciatura en Artes plásticas de la Universidad Santo Tomás en la biblioteca (CRAI) de la Universidad Santo Tomás, del 17 de febrero de 2023 al 13 de marzo de 2023.

6.1.2. Conceptualización y procedimiento en la creación y producción artística

Con la temática sobre el cuidado del medioambiente y la línea de práctica artística propuesta en el semillero de investigación “COLECTIVO 52 9/62 “de la Facultad de Educación en la Licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomas, se pretende que mediante el trabajo plástico se visibilicen algunas especies que hemos denominado “Héroes Anónimos”; Héroes Anónimos en una realidad humana consumista que tiene varias especies en vía de extinción, tanto como sus ecosistemas de supervivencia, toda vez que las acciones equivocadas del hombre y su masivo consumo, agotan los recursos, alteran la naturaleza y cada vez más, tenemos un planeta menos sostenible.

El proceso creativo tuvo dos momentos. En el primer momento se escogió la escultura como medio revelador de la situación de una especie fundamental para la vida “la abeja” y el alimento que proporcionan para la humanidad; para el segundo momento se tomó la bolsa reutilizable que ofertan los almacenes de cadena en grandes superficies (establecimientos comerciales que venden productos es sistema de autoservicio y cuentan con más de dos sucursales) a los clientes, para empacar las compras. El soporte artístico de la obra Héroes Anónimos es un simbolismo que representa el consumo masivo, los desechos que genera este consumo y las repercusiones en el ecosistema; la bolsa reutilizable presentada como objeto artístico se convierte en una pieza de arte que da voz a aquellos que no la tienen (especies en vía de extinción), que en sus ecosistemas intervenidos luchan por sobrevivir, mientras desaparecen su hábitat de

supervivencia o lo que es peor son exterminados por diferentes agentes y/o motivos (alimentos, mascotas, tráfico, comercio...); sin embargo, estas especies merecen toda nuestra conciencia, racionalidad y consideración, porque son indispensables en el equilibrio y vida del planeta y es fundamental si esperamos que las futuras generaciones puedan conocerles y vivir los mismos beneficios que tenemos en el presente.

Figura 9 Escultura de la abeja

Abeja (figura 9) es una escultura que tiene unas dimensiones de 70 cm de largo por 70 cm ancho por 105 cm de alto, realizada a partir de la indagación sobre la importancia de la especie para los ecosistemas y la vida del hombre. La abeja es una especie polinizadora que se encarga de más del setenta y cinco por ciento (75%) de los alimentos que producen y consumen los seres humanos y diversas especies de vertebrados, que actualmente se encuentra en vía de extinción

debido a la intensa actividad agrícola, el uso de plaguicidas (incluidos insecticidas neonicotinoides) en los terrenos, el cambio en el uso de los suelos, la invasión de otras especies exóticas, entre otros.

La escultura de la abeja y su tamaño reflexiona sobre la especie que, aunque a la vista del ojo humano puede ser muy pequeña e insignificante su función es fundamental para el sostenimiento de la biodiversidad y el que tenga un árbol el cual significa la vida atada a su troco, en estado de deterioro simboliza que, al desaparecer por la acción humana en el ambiente, también desaparecen los ecosistemas y por ende la vida.

Con respecto al segundo momento de la creación artística en el que se implementaron las bolsas reutilizables, las cuales son ofertadas en diferentes superficies de cadena a los consumidores, para empacar las compras y que están diseñadas para ser usadas varias veces sin requerir una transformación inmediata, pero que en algún punto de su vida útil dejan de cumplir su función y también son desechadas, en la obra fueron tomadas como un simbolismo del consumo masivo que genera el hombre en distintos aspectos de su existir como la demanda desmedida, desechos de productos y alimentos que originan la contaminación de aguas y tierras; la explotación, deforestación e irrupción de suelos y especies exóticas en lugares nativos, el tráfico ilegal de especies, la expansión urbanas en diferentes entornos, entre otros factores. Es entonces, como la modificación de la bolsa reutilizable desechada transformada en objeto artístico se convierte en un soporte que fomenta la denuncia al accionar humano que genera el deterioro de ecosistemas y especies que se encuentran en vía de extinción.

Figura 10: Jaguar

El jaguar (figura 10) animal que habita en bosque húmedos del choco, la Orinoquia y la Amazonia, es representado en un cuadro de dimensiones de 80cm X 45cm es una especie muy importante para mantener los entornos en los que habita, se encarga de controlar la proliferación de otros animales contribuyendo al equilibrio en los ecosistemas; actualmente los jaguares están en vía de extinción debido a la pérdida de su hábitat por el crecimiento en las fronteras agropecuarias, mineras y la explotación forestal y el conflicto armado de la región, además del tráfico ilegal de las especies.

Figura 11: Tortuga Carey

La tortuga carey (figura 11) es representada en un cuadro de dimensiones 100 cm X 50 cm. es una especie altamente migratoria que ayudan a mantener los arrecifes de coral saludables y transita en aguas tropicales de los océanos atlántico, pacífico e indico, en el mar negro y el mediterráneo; se alimenta de moluscos, algas marianas, crustáceos, erizos de mar, entre otros. Actualmente está en peligro de extinción por la expansión urbana en las costas que son su lugar de habitación y la comercialización de su carne que hace parte de la dieta alimentaria del hombre en algunos lugares, así como su caparazón el cual es muy apreciado como insumo en la creación de objetos decorativos de carey.

Figura 12: Mono titi cabeza blanca

El mono titi cabeza blanca (figura 12) es representado en un cuadro de dimensiones de 100 cm X 55 cm, esta especie desarrolla un papel importante en los ecosistemas tropicales en los que habita debido a que contribuye a la difusión de semillas con sus heces que son una fuente excelente de fertilizante para la germinación de vegetación en los lugares que vive. Actualmente, se encuentra en vía de extinción por el desarrollo de la agricultura y proyectos de explotación petrolera que han fomentado la pérdida de su hábitat (selva tropical). Además de ser exportados y puesto en cautiverio de manera ilegal a los EEUU, para realizar investigaciones y estudios relacionados con el cáncer del colón.

Como parte de la creación artística e intervención en el uso de la bolsa como soporte artístico se transformó en prendas de vestir (zapatos, chaqueta, vestido) como símbolo de la identidad de consumo que generan las personas en el planeta, en otras palabras la forma de vestir

de una persona es un símbolo de su identidad y de cómo es percibida en la sociedad, es por ello que al transformar las bolsas en prendas de vestir y plasmar los animales en sus hábitats se persigue que el espectador de la obra se pregunte ¿Cómo me identifico sobre el cuidado y preservación de los ecosistemas y sus diversas especies? ¿Qué huella estos dejando en el planeta?

Figura 13: Rana dorada

La rana dorada (figura 13) es una especie que se encuentra en la selva tropical de la costa del pacífico colombiano, se destaca por ser un anfibio de colores brillantes y llamativos que van desde el amarillo, el naranja hasta el verde pálido los cuales usa para protegerse de posibles depredadores y es considerada altamente venenosas; es importante dentro del ambiente porque se alimenta de moscas, termitas, escarabajos, grillos y hormigas lo cual contribuye en el ecosistema a controlar las plagas de insectos de transmiten enfermedades como el dengue, el zika, entre otros, que pueden ocasionar la muerte. Se encuentra en vía de extinción por la destrucción de la selva

tropical y el tráfico ilegal, puesto que esta especie es apetecida por laboratorios europeos debido a que de su veneno se puede extraer una toxina que se usa como potente analgésico el cual es más fuerte que la morfina. Es de resaltar que la rana dorada al estar cautiverio no produce veneno y muere.

Figura 14: Guacamayo verde

La guacamayo verde o guacamayo militar (figura 14) es importante en el ambiente en el que habita debido a que se encargan de la dispersión de semilla en los bosques, propiciando el sostenimiento de la vegetación de esos lugares. Esta en vía de extinción porque su voz e imitaciones es llamativa para el hombre como entretenimiento, lo cual la convierte en una especie exótica para mantener en cautiverio como mascota. Además, en algunas zonas los campesinos que han invadido su hábitat la atacan por considerarla una plaga debido a que consumen algunos alimentos de los cultivos.

Figura 15: Mariposa monarca

La mariposa monarca (figura 15) es importante en el ambiente porque es un indicador de la calidad medioambiental y la salud de los ecosistemas, debido a que donde hay mariposas también hay gran cantidad de invertebrados, contribuyen además a la polinización y el control natural de plagas. Ahora bien, se encuentra en vía de extinción por el uso de pesticidas durante la producción agrícola que originan la muerte de las mariposas monarcas y particularmente perturban el proceso de gestación de la mariposa pues ella solo deposita las larvas en la planta denominada algodoncillo que por el uso de pesticidas está contaminada ocasionan así su muerte.

Figura 16: Mandril

El mandril habita en el oeste africano y como todo primate actúa en el ecosistema como dispersor de semillas de una variedad de plantas, que contribuyen a que el ambiente sea sostenible y mantenga la diversidad en el ecosistema. Actualmente se encuentra en vía de extinción debido a la extensión de fronteras agrícolas que invaden su territorio, otro factor es que su carne se considera un manjar y al vivir en manadas tan grandes, es común que en una sola casería gran parte de un grupo de mandriles sea comercializado, limitando así su existencia.

7. Conclusiones

La creación artística es un vehículo del conocimiento y la práctica del hacer técnico y conceptual que permite reflexionar sobre la temática del cuidado y la preservación de los ambientes,

a través de identificar no sólo teóricos de la problemática expuesta, sino de artistas que desde el quehacer plástico se interesan por crear una experiencia sensorial y de observación, que ocasione en el espectador una sensibilización al concepto experimentado. Es así como artistas como Yong con la mutación del material (neumáticos) y Peña con la resignificación de los diversos elementos desechados, entre otros. Ha posibilitado en el desarrollo de la investigación una comprensión de la adecuada utilización del material para fortalecer y difundir con fuerza la denuncia que se plantean en su concepto (sostenibilidad del ambiente), agregando que los artistas le dan una segunda oportunidad de transformación y utilidad a objetos que inicialmente fueron desechado por el hombre en su cotidianidad, para convertirlos en un objeto artístico que puede tener la capacidad de repercutir al individuo que los contemple.

Ahora bien, con la clara comprensión de lo que debe lograr el buen uso del material y la percepción que se debe originar, al construir la propuesta artística “Héroes Anónimos” se presenta a través de la creación plástica, como la bolsa reutilizable se convierte en un simbolismo el consumo masivo y su repercusión en el medio ambiente. Además, con la aparición de algunas especies en vía de extinción, sensibiliza al espectador sobre su existencia, la importancia para los ecosistemas y la lucha por su supervivencia es de resaltar que desde lo estético al transformar la bolsa se le da una segunda oportunidad al objeto que se ha desechado y al cambio negativo del accionar humano con las diversas especies. Por otro lado, el proceso de investigación – creación enriquece desde lo sensible al investigador, quien en su proceso fortalece sus expectativas, establece relaciones y estrategias desde el arte para ser consciente al espectador sobre el tema expuesto, cumpliendo con la función social, cultural y política que tiene el arte.

En síntesis, trabajos de arte contemporáneo de Alejandro Duran, Yong Ho Ji, Chris Jordán, entre otros, revelan en sus obras como Espuma, León y colillas de cigarrillos los perjuicios

originados por el hombre a los hábitats y a sus especies, por cuanto el ambiente intervenido de modo equivocado, el consumismo irracional de recursos y exceso de basura que genera la sociedad actual son las cosas que tenemos que cambiar, si esperamos contar un planeta saludable en el futuro.

Las acciones antrópicas que impactan negativamente el medio ambiente, desde la mirada del arte contemporáneo que manejan diferentes artistas en sus propuestas de conservar los ecosistemas, es muy notorio el manejo de materiales que impactan, el color que utilizan para generar la obra y la forma como algunos artistas utilizan el material, tal y como lo encontraron y sin transformarlo construyen una obra en la que manifiestan todo su inconformismo y la problemática ambiental.

La obra Héroes Anónimos es una propuesta artística que busca la reflexión de quien observe la obra, sobre el uso racional de los recursos que utiliza y cómo pueden tener una segunda oportunidad. Como el material convertido en obra artística y como recurso útil para volverse a utilizar, además de los beneficios inmersos en favor del planeta y nuestra propia subsistencia. La obra construida desde la visión de problemas ambientales: consumismo, desperdicio, deforestación, tráfico de especies, especies en vía de extinción... hace posible una reflexión sobre nuestras acciones y la vida misma del planeta, desde imágenes artísticas de especies en vía de extinción sobre una bolsa que se puede reutilizar; la imagen permite pensar sobre nuestro compromiso con estas especies y la bolsa el compromiso con nuestras acciones. Al final somos responsables del planeta, desde nuestra forma de actuar en nuestra cotidianidad.

8. Referentes bibliográficos

Cortés, M & Iglesias, M. (2004). *Generalidades sobre Metodología de la Investigación*. Carmen
_____ Universidad Autónoma del Carmen.

Daza, S. (2009). *Investigación – creación un acercamiento a la investigación en las artes*.
_____ Horiz. Pedagógico. Volumen 11. N.º 1. págs. 87-92 DOI
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4892970> Institución universitaria
Iberoamericana.

Endémico. (2018). *Alejandro Durán y la transformación del paisaje*. Endémico.
_____ [https://www.endemico.org/medioambiente-es-cultura/alejandro-duran-y-
la-transformacion-del-paisaje/](https://www.endemico.org/medioambiente-es-cultura/alejandro-duran-y-la-transformacion-del-paisaje/)

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2007). *La biodiversidad en los*
_____ *ecosistemas*. Buenos
Aires. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Monje, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa guía didáctica*. Neiva.
_____ Universidad sur colombiana.

Novo, M. (1998). *La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas*. Madrid
_____ Universitas

Peña, M. (2021). *Signos de los Residuos*. Antioquia. Universidad de Antioquia.

Raquejo, T & Parreño, M. (2015). *Arte y Ecología*. Madrid. Universidad nacional de educación a
_____ distancia

Domínguez, R. y otros. (2019) *Recursos naturales, medio ambiente y sostenibilidad: 70 años de*
_____ *pensamiento de la Comisión Económica para América Latina y el*
Caribe (CEPAL). Santiago. CEPAL

Unep. Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. (2021). *Restauración de los ecosistemas- guía para principiantes.* Unep <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/restauracion-de-ecosistemas-guia-para-principiantes>

9. Anexos

Fotografías que muestran algunos detalles de la obra

Figura 17: Detalles del Guacamayo militar

Figura 18: Desgaste de soporte

Figura 19: Detalles del Mandril

