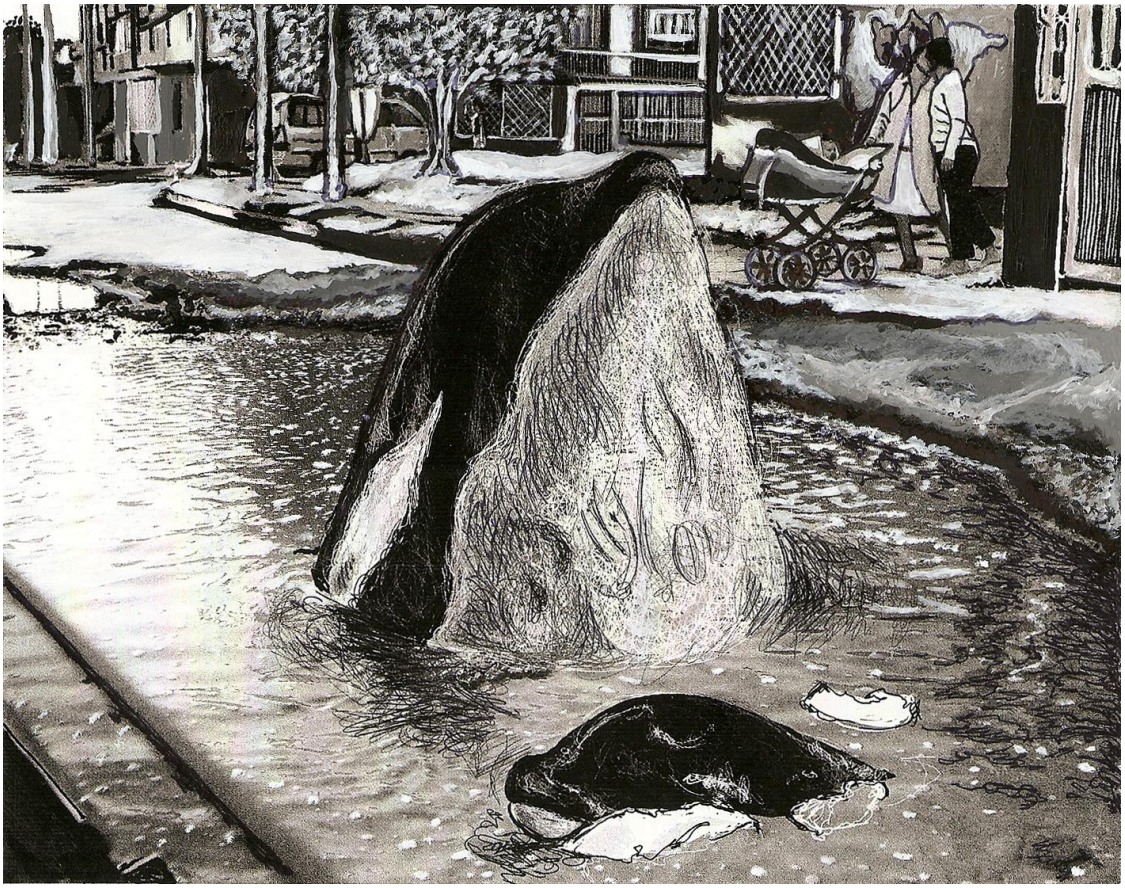


AL LÍMITE

Marióm Alejandra Cruz Casas

2010



Dedicado a mi pequeña Afrika, gran amiga y compañera, Siempre dispuesta a brindar una caricia o una sonrisa. Fiel, divertida y amorosa, un ser tan transparente y sincero que revela en su mirada toda la grandeza de los animales y la naturaleza creada. Gracias Fly por éstos diez años de amistad y por ser la gran inspiración de todo mi trabajo artístico.



Marióm Alejandra Cruz Casas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Artes ASAB

Artes Plásticas y Visuales

Proyecto de Grado

2010



DE LOS OJOS QUE DESPERTARON LOS MIOS

Cuando miro a mi alrededor, encuentro demasiada gente que se mueve velozmente, algunos se golpean, otros sólo corren, pero todos tienen los ojos muy atentos en el camino, deben esquivar varios obstáculos; buses, autos, vendedores y muchos elementos que se encuentran normalmente en la vida urbana; en la ciudad, a la cual rodea una atmósfera particular; su arquitectura, sus colores, el humo de las fábricas y los autos, la multitud de gente y los sonidos que se mezclan convirtiéndose en un solo ruido. Yo voy caminando por estas calles, debo estar muy atenta en mi recorrido como los demás, y aunque tengo los ojos bien abiertos no observo los rostros de las personas que pasan a mi lado, ni tampoco esa arquitectura ni sus colores; es algo que estamos acostumbrados a ver y a experimentar todos los días, los miro e instantáneamente son borrados de mi mente.

Pero ocurre algo, por un solo instante mi mirada se detiene; puedo ver unos ojos, pero éstos no tienen lo que los ojos humanos, son diferentes, son animales; en ese momento todo cambia y su presencia produce algo en mí; en ellos encuentro y experimento la extraña relación que tenemos con el medio ambiente. Crecí en una ciudad donde ésta relación es notoria y son las calles el lugar donde la encuentro, desde muy pequeña he considerado que el hombre y el animal se han alejado, y a través de todos mis estudios he incrementado éste pensamiento, sin embargo me he percatado, que muchos animales siguen aquí, en las ciudades, ellos han modificado su naturaleza para sobrevivir en la sociedad que hemos construido.

Es extraño ver un animal en medio de la ciudad, ya que tras los procesos de industrialización y urbanización, fue relegado de nuestro sistema social y cultural, ha sido confinado a espacios reducidos y marginados, ellos se han convertido en fantasmas, que al verlos nos recuerdan nuestra animalidad[1], siendo lo más parecido que hay a nosotros, en muchos sentidos se comportan como los humanos, y en ocasiones esta identificación, nos aterra y avergüenza.

[1] Con animalidad me refiero a la condición del animal definida por el instinto y no por el raciocinio, aunque el hombre es también un animal tiene características diferentes, más sin embargo también puede compartir factores con las del animal.



Estos animales se mezclan en las calles con los autos, la basura, las personas, y pasan en muchas ocasiones desapercibidos, son remanentes de la aguda relación hombre-naturaleza, exponiendo el contraste que existe entre las grandes edificaciones, el pavimento, los vehículos y la congestión, con la presencia de un animal, el cual conoce todas estas cosas a la perfección, sabe donde resguardarse, donde conseguir su comida, de hecho sabe cómo no ser dañado por los objetos y sujetos que lo rodean, aprendiendo a moverse y a mirar la ciudad como nosotros lo hacemos, una nueva mirada, la del animal que conoce la vida urbana, pero que al mismo tiempo no deja de poseer su mirada instintiva, ni tampoco deja de correr peligro en éste nuevo hábitat .

Esa mirada, esos ojos que se vislumbran entre la afluencia, aquellos que percibo y me detienen; pueden ser de un perro, un gato o quizas una rata, existen muchos animales citadinos, son los animales con los que más hemos tenido contacto, pero más allá de éstos, existen millones de especies, las cuales no conocemos, o quizas sí, las hemos visto en la televisión o en alguna película asumiendo el rol del despiadado animal, el cual come a todo ser humano que se le atravieza, o en un rol de indefenso a quien todos quieren lastimar y de quien en algún momento alguien se conmueve y es salvado y llevado a su hábitat[2], todos aquellos animales a los que aún no conocemos, a los cuales no vemos, pero sabemos que existen, con los cuales no tenemos contacto alguno y que en éste momento tratan de sobrevivir en un mundo hostil.

Nuestra relación con el animal es tan amplia como la existencia misma del hombre; les hemos temido, los hemos admirado, criado, domesticado, nos los hemos comido, contemplado, estudiado, pero definitivamente como lo enuncia Berger[3]; los hemos "perdido". Durante mucho tiempo nuestra relación con los animales ha estado muy apartada, tanto que no nos hemos percatado que en éste momento están en grave peligro, al igual que nosotros, claro está, pero todos sabemos que en nuestras manos han

[2] Hablo de ejemplos muy comunes en el cine como; King Kong (1933) o Anaconda (1994).

[3] GAITÁN, Andrés; Mejía, Juan, Alcaldía Mayor de Bogotá; Instituto Distrital de Cultura y Turismo- Gerencia de Artes Plásticas, Colección de Ensayos sobre el campo del arte > Compilación de Ensayos 2004 > Los límites del cuerpo- o lo bello en el horror- Andrés Gaitán > Rinocerontes colombianos: mirada a unos animales en el arte Juan Mejía, Panamericana Formas e Impresos S.A., 2005, Págs. 110



estado muchas de las posibles soluciones, y que por ciertos factores, no han tenido cabida en la lista de prioridades de la sociedad humana.

Realmente éste problema es muy amplio y lleno de complicaciones, quizas muchos conocen parte de él, pero mi proyecto de grado no sólo habla del medio ambiente y de cómo nosotros los seres humanos lo intervenimos, también alude a la posibilidad de generar toda una atmosfera “virtual” para que de alguna manera dichos animales con los cuales no tenemos contacto aparezcan ante nuestra vista, para poder generar diversas miradas e inquietudes. Los animales que yo presento están construidos a partir de trazos, de líneas, que gracias al manejo de ciertas herramientas pueden moverse a través de un espacio que nosotros mismos transitamos.

Puede ser paradógico que la tecnología, la cual hace parte de los avances intelectuales del hombre y ha sido fuente de muchas problemáticas que afectan directamente a los animales, sea precisamente la herramienta que me ayude a transmitir y a visualizar mi proyecto de grado. Pero todo esto no es gratuito; muchos de los avances del hombre, yo diría que la mayoría, no son perjudiciales ni maléficos, no hay que satanizarlos, son simplemente parte de un proceso y evolución, lo que ha sucedido con algunos inventos del hombre ha sido un uso desmesurado e irresponsable por su parte, que ha afectado de alguna manera a los seres que nos rodean y a nosotros mismos, en realidad la mayoría de los avances tecnológicos son realmente maravillosos, yo misma me declaro amiga de las nuevas tecnológias, pues he crecido con ellas y hoy en día es el instrumento con el cual desarrollo mi arte. De alguna manera es una reconciliación con ésta, ya que no es la culpable de las desiciones de la humanidad, es simplemente una herramienta, y considero que la humanidad y sus avances tecnológicos pueden vivir en avenencia con la naturaleza. El problema es que no se han encontrado acuerdos entre todos los intereses que giran alrededor de la intervención y explotación del medio ambiente, quizas esto sea casi imposible, más sin embargo, el arte involucrado aquí, no tratará de salvar el mundo, sino mostrar que pese a cualquier problema, el hombre hace parte de la naturaleza y aunque haya creado nuevas naturalezas, siempre pertenecerá a una universal, y si bien en éste momento hay conflicto, no podremos seguir utilizando la dicotomía hombre-naturaleza, porque el hecho de que nos hayamos alejado del animal, no significa que no exista, ni tampoco que no viva en el mismo planeta que nosotros habitamos,



hacemos parte de todo un ecosistema, y es dificil pensar que nos hemos desligado totalmente.

DE LOS PROPOSITOS DE UN PROYECTO

Al hablar de dibujo, animación, objetos, animales, humanidad, ciudad, entre muchos otros, y tratar de reunir todos estos componentes; la tarea de rastrear un solo problema y objetivo se hace un poco complicada. Pero una de las funciones del arte es precisamente reunir varios aspectos de la vida y el pensamiento humano, para proyectarlos de una forma distinta a la que percibimos diariamente. El arte a través de la historia ha demostrado que su creación y divulgación genera conocimiento y nuevas formas de ver el mundo, también ha sido y es la opción de crear un nuevo universo en el que influyen varios componentes para que sean vividos por los demás; esta vivencia no involucra sólo una experiencia sensorial sino también involucra la comunicación de una idea, es decir, una experiencia intelectual. Cada artista busca que los demás se involucren en su obra, se envuelvan en ella, y se transporten, al menos por el instante en que es apreciada.

Y es este, precisamente mi objetivo: No busco cambiar el mundo, o al menos no a corto plazo, sólo quisiera que por un momento el espectador se sintiera en otro espacio o en uno que no es muy normal para él, y no sólo que experimentara éste, sino que también lo revaluara y pensara en la posibilidad de su existencia.

El dibujo, por ejemplo, ha sido importante en la humanidad a través de la historia, y ha tenido una trascendencia en la proyección de ideas y en el conocimiento e interpretación del mundo; qué pasaría si este se hace presente en nuestra realidad tridimensional?, si se saliera del papel, de la computadora, de nuestra mente y pudiera interactuar con el espectador?, qué pasaría si este, como nosotros, se pudiera mover, trasladar y tener una relación espacial con los objetos y el lugar que habitamos? Unir una imagen bidimensional con un espacio tridimensional, es mi objetivo, aunque esta unión se trate tan sólo de una simulación, de una ilusión. Generar la sensación de vida, de movimiento, de tridimensionalidad me genera cierta emoción, es la oportunidad para que el espectador no sólo observe sino que



también vivencie, que se desplace por la obra; con personajes de dibujo; trazos que se mueven alrededor de él, y que participan no sólo de nuestro espacio sino también de nuestro tiempo.

Lo anterior unido a la posibilidad de transmitir un pensamiento, es también la razón que me lleva a sacar el dibujo de lo bidimensional. Si además de crear una experiencia con dibujos y generar un mundo irreal, presento una realidad oculta en dicha experiencia; muchas preguntas e inquietudes se pueden generar en los espectadores; hablo de que esos dibujos que se proyectan en un espacio determinado pueden ser de cierta forma ilógicos, pero hasta un punto. Por ejemplo; un animal salvaje y además creado por líneas que habita la ciudad, un animal que ni siquiera podría subsistir en aquel lugar. Esto es algo irreal, pero de cierta forma lleva consigo la pregunta de ¿qué pasaría si al fin de cuentas los animales ya no tuvieran ningún otro lugar distinto a las ciudades para sobrevivir? Lo anterior no es muy alejado de nuestra realidad, pero generalmente no nos percatamos de ello. Ahora, la simulación de la realidad me ayuda a crear situaciones para que el espectador las vivencie así no sean posibles, pero en ese punto si lo son. El espectador puede así vivir ésta situación y cuestionarse ante ella, mi interés es crear un escenario para que sea vivido, y generar inquietudes hacia él. Inquietudes que giran alrededor de la relación que tenemos con los animales y el medio ambiente, y de cómo han transformado su naturaleza para sobrevivir en el mundo que les rodea. Quiza surjan aún más inquietudes, no sólo con respecto a los animales, sino también a nuestra posición respecto a ellos y respecto a nuestra posición con el mundo en general. Mi objetivo es **reanimar** aquellos animales que para **nuestra mente** y forma de vida citadina estan inhertes o simplemente no existen.



DE LOS ANTECEDENTES

Cuando cerraba los ojos, imaginaba que yo hacia parte de una película animada, que las formas sólidas de mi cuerpo se convertían en líneas, y pasaban a otro plano, un plano bidimensional en donde todo era posible, en donde los colores y las texturas eran parte fundamental de una historia. Todo partía de alguna película infantil que veía en la televisión o en el cine, pero al finalizar la historia animada, llegaba a mi, una sensación de impotencia y en ocasiones de frustración; me parecía que ese mundo era tan fantástico, que no quería despegarme de él; cuando volvía a la realidad, experimentaba unas ansias enormes de dibujar y recrear escenarios que vinieran de mi imaginación, los cuales pudiera ver todo el tiempo, y llenarlos de movimiento, es decir, darles vida. Pero en ese entonces yo no poseía muchos de los conocimientos que ahora poseo, para ese tiempo sólo hacia garabatos y cuando terminaba de dibujar, no me gustaba lo que veía, era algo extraño, y aunque aún hoy día experimento algo similar, la frustración se ha ido.

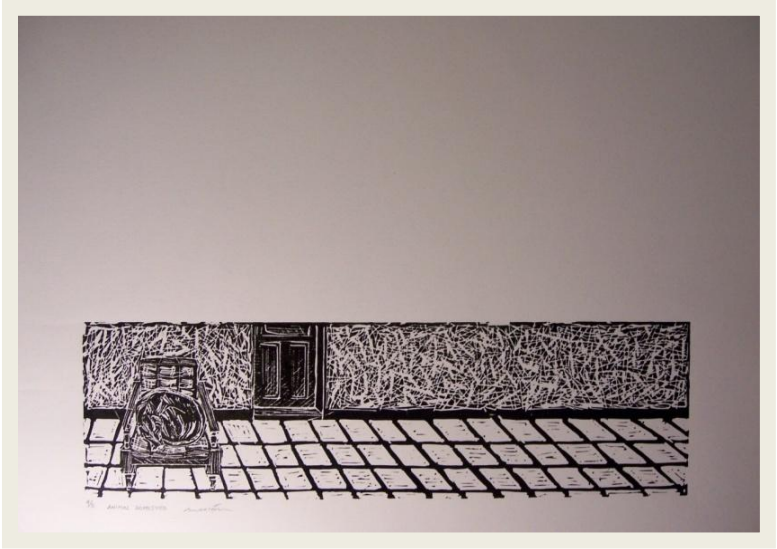
Hoy día es posible para mí, crear mis propias atmósferas, la exploración que he hecho sobre el dibujo y las formas de animarlo han sido de gran ayuda, y la temática que siempre me ha motivado ha hecho que todo éste proceso sea aún mejor, ya que es importante pensar en aquello que se dibuja, no es sólo dibujar por dibujar, es expresar algo con ello. Por esto he unido el dibujo y la animación con otra de mis grandes pasiones, los animales, los cuales son fuente de la mayoría de mis proyectos, y han sido parte importante en mi desarrollo como artista, ya que éstos se han convertido en la motivación para querer decir algo, y hablar de ellos; así dibujarlos, y contar sus historias y sobre el mundo que actualmente habitan.

Puedo decir que todo ha sido importante, desde el más inocente boceto, hasta llegar al día de hoy, en donde presento mi proyecto de grado. Para mí, cualquier imagen animal genera preguntas hacia la humanidad, y a partir de aquellas preguntas he podido desarrollar diversas exploraciones sobre nuestra relación con los animales, y descubrir cómo el arte puede expresar y cuestionar sobre ésta relación. En mi proceso académico, podría nombrar algunos trabajos que me han ayudado a reconocer mis habilidades



y afinidades, y más aún, trabajos que han encaminado el desarrollo del trabajo que hoy presento.

Expresión digital, grabado, y fotografía y video, fueron las profundizaciones que desarrollé en la carrera, y en estos talleres realicé algunos trabajos que describiré a continuación. Podría empezar con algunos grabados con los cuales indagué los rótulos que la cultura humana ha impuesto a los animales. Primero encontré al animal doméstico, el cual siempre dibujaba en estado de reposo, y por supuesto en ambientes domésticos; un recurso que fue muy usado en mis trabajos, fue la silla, ya que ésta representa por exelencia a la humanidad en su trono.



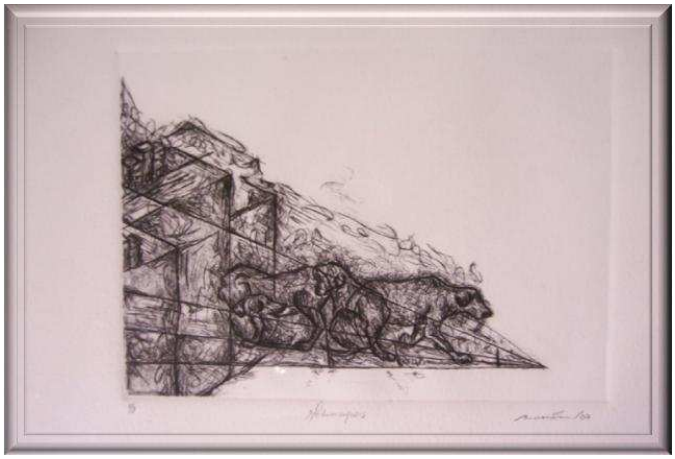
Animal domestico
Linóleo
2006





Animal domestico3
Xilografía
2006

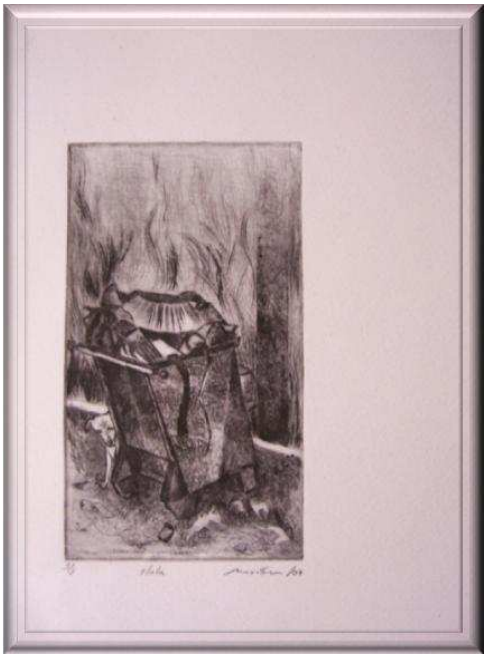
Otro de los rótulos fue el del animal callejero, un habitante de ciudad, el cual se mezcla con la infraestructura urbana, éstos animales fueron dibujados la mayoría de veces en movimiento, ya que ellos debían buscar su comida, estar atentos a la movilidad automovilística, etc.



Metamorfosis
Punta seca
2007



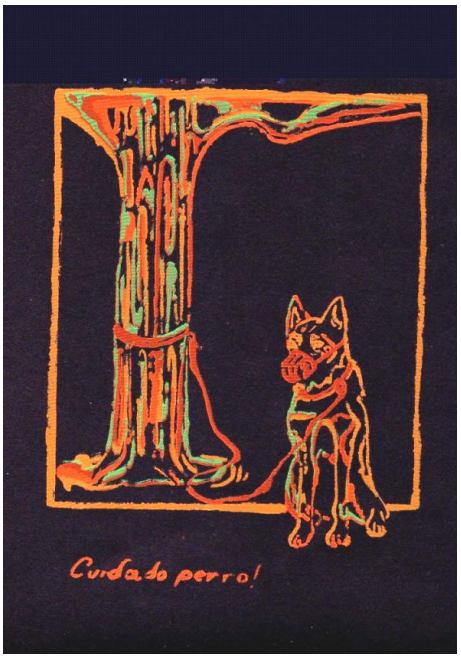
Entre monstruos
Aguafuerte
2007





Hola
Aguafuerte
2007

¡Cuidado perro!
Serigrafía
2007



Después me interesó representar animales trabajadores, como es el caso de los perros guardianes, quienes la mayoría de veces estan atados, y poseen elementos como el bozal, que sirve como medida preventiva, pero que sin embargo ayudan a la disuasión de los malhechores.

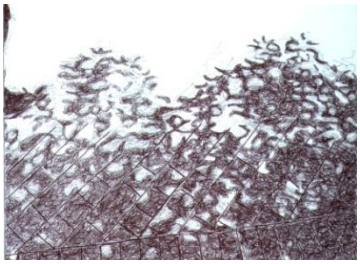


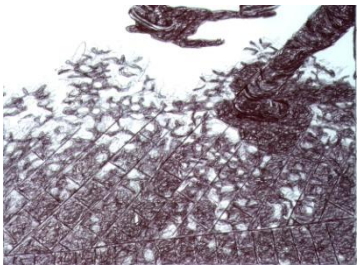
Algunas de mis inquietudes con respecto a la simulación se empezaron a desarrollar con mis experimentaciones en el grabado; es así como me interesó proyectar el grabado en espacios tridimensionales con los cuales pudiera interactuar.

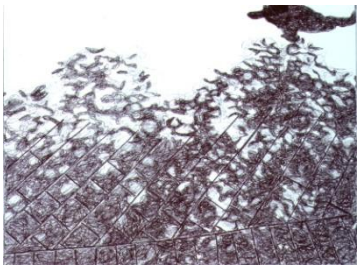




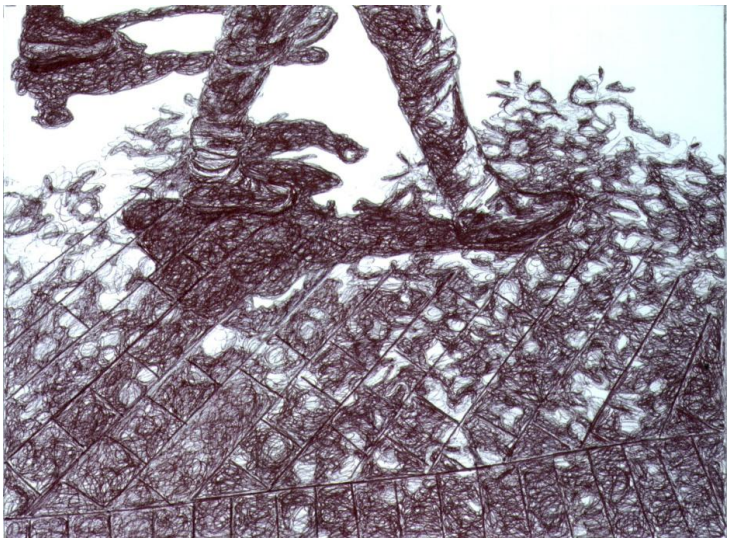
Gatos
(Linóleo)
Marióm Cruz y
Catherine Guerra
2006





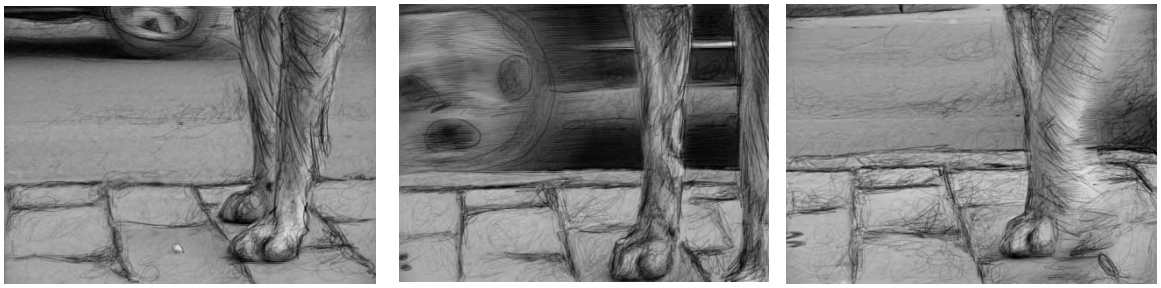


El dibujo siempre ha sido importante en el desarrollo de mi trabajo, pero empiezan ha surgir otras necesidades, como la de imprimirle movimiento a éstos dibujos; es cuando aparece entonces un elemento fundamental para el desarrollo de todo el trabajo que he desarrollado hasta el momento, hablo de la animación: con ella quería proyectar la relación que existe entre el medio ambiente y la cultura humana. Mi indagación por la animación empieza desde la forma más tradicional, que es el dibujo a mano, cuadro por cuadro, sin embargo en este primer trabajo titulado *Naturaleza viva* utilizo el recurso de la fotografía para calcar dichos dibujos. En éste trabajo mi interés se ve reflejado en las sombras de los árboles que se proyectan en la ciudad, y aunque en nuestra sociedad la sombra no signifique nada más allá que un fenómeno natural, para muchas culturas es la esencia del ser, el espíritu, y algo sagrado, y es en éste trabajo que la asocio con la presencia-ausencia de la naturaleza en las calles, actuando como un reloj, que marca la cuenta regresiva en que vive el planeta, un reloj que si detona conllevará la destrucción de la naturaleza y con ella todo el mundo humano. Con ésta animación quise reflejar a la naturaleza perdida en la ciudad, cómo se camufla, cómo se transforma, cómo es devastada, cómo sobrevive, y cómo en ocasiones no lo hace.



Naturaleza viva
Esfero sobre papel
(Animación)
2007

Después de éste trabajo, me di cuenta de las posibilidades que me daba la animación para proyectar no sólo mis inquietudes con respecto al medio ambiente y el hombre, sino también una estética muy particular, una estetica que se me sugería cada vez que realizaba y pensaba ese dibujo en movimiento. Es entonces cuando decido trabajar digitalmente mis dibujos, aparenciendo la computadora como gran herramienta para el desarrollo de las animaciones, y dándome la posibilidad de mezclar técnicas tradicionales, como el dibujo con nuevas tecnologías. Utilizando de nuevo el calco como estrategia, retomo mis animaciones, pero éste calco es diferente ya que no es de fotografías sino de video, y directamente en el computador; ésta técnica es llamada Rotoscopia, en esta se toma el video y se calca cada fotograma, y después se vuelven a unir los fotogramas calcados creando un nuevo video, dando así un mejor efecto de movimiento y realidad. Las primeras animaciones que realice con ésta tecnica son: *Espera para el cruce de una calle,* y *Un recorrido por las calles,* estas dos animaciones hablan de los perros callejeros, los cuales llamaron mi atención no sólo por afinidad con ésta especie, sino también por su increible habilidad para sobrevivir en la ciudad. Mi intención en estos trabajos era evidenciar estas habilidades, y subrayar la existencia de los animales en la ciudad, reanimando aquellos animales que para muchos de nosotros pasan desapercibidos.



Espera para el cruce de una calle
Rotoscopia
2008

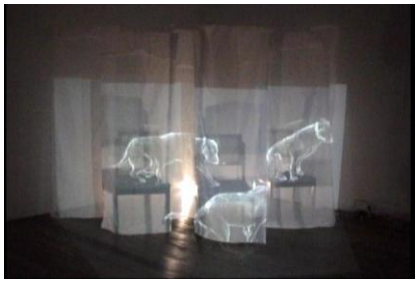


Un recorrido por las calles
Rotoscopia
2008

A partir de la elaboración de estas rotoscopias y de trabajar la ciudad como escenario, empiezan a nacer otras inquietudes en mi trabajo, con respecto a la posibilidad de sacar el dibujo de la pantalla del televisor, como ocurrió con los grabados de los gatos que también dispuse en otro espacio, que en esta ocasión se hacían más interesantes, por el hecho de que no sólo aparecía el dibujo acomodado en un espacio tridimensional, sino que además éste se movía, con esta premisa, realicé una animación de un perro callejero el cual reposaba y se refugiaba en algún rincón de la enorme ciudad ; para descansar, comer, acicalarse o simplemente observar, pero éste rincón en ésta ocasión se nos presentaba a nosotros, existiendo una menor posibilidad de obviarlo, como lo hacemos la mayoría de las veces en la calle. Es entonces cuando dispongo la animación de tal forma que interactúe y esté en relación proporcional con elementos tridimensionales que están a su alrededor, haciendo de ésta animación todo un escenario virtual el cual está más proximo de lo que estaría de nosotros si se encontrase en un televisor.



Un momento para descansar
Rotoscopia (Instalación)
2008





Es entonces cuando se subrayan conceptos en mi trabajo, como la simulación y la virtualidad, que aunque antes existían, en éstas instalaciones se hacían más evidentes, como también la creación de atmosferas y escenarios dónde el espectador pudiera experimentar y sentir que los dibujos no sólo poseian movimiento, sino que también interactuaban con los objetos que les rodeaban. Es por esto que empiezo a indagar con varios soportes que usaría para



la proyección de las animaciones, teniendo en cuenta que ahora estas iban a participar más del espacio tridimensional, apareciendo el velo como el material elegido, por su propiedad de transparencia que es favorable para mis animaciones; donde entonces éste formaría parte fundamental de las proyecciones, ya que el velo da la posibilidad de una superposición del dibujo y el objeto real, hasta el punto de trabajar planos y perspectiva. Es así que se realizan varias animaciones con ésta premisa en donde los protagonistas serían los animales domesticados, siendo el perro como mascota, y el elefante de circo, sus personajes principales. Sin embargo tras varias indagaciones sería *Antropomorfismo* el trabajo que llenaría mis expectativas; en éste trabajo me interesa referirme a la domesticación de los animales, y proyectar cómo muchos animales, en especial el perro, tienen la capacidad de obedecer y entender las ordenes enseñadas por el hombre, sin embargo no dejan de ser animales, conservando su instinto, y su voluntad. Es así que el perro domesticado realizaría su rutina a la perfección interactuando con unas sillas dispuestas, hasta que su instinto como animal lo llevaría a jugar o simplemente hacer lo que él quisiera.



Antopomorfismo
Rotoscopia (Instalación)
2008

Conjuntamente exploraba otro tipo de animación llamada Stop Motion en la cual trabajaba con objetos reales dándoles movimiento cuadro a cuadro, con las mismas inquietudes de generar movimiento a cosas que quizas nunca las tendrían, creando atmósferas a partir de juguetes, cartón, o el espacio mismo de una habitación y la ciudad. En éste video que ilustraba una canción, se trabajó la sensación del cautiverio de un peluche el cual representaba un oso, quien lograba salir de su jaula, que también hacia las veces de caja de regalo, así el oso se enfrenta a un mundo que no maneja; saliendo a la ciudad, con su congestión, y peligro, el peluche se da cuenta de que no es capaz de enfrentarla y decide volver a su antigua jaula. Esto me ayuda a pensar en la presencia de un animal salvaje en la ciudad, y la extraña relación de éstos dos elementos juntos.



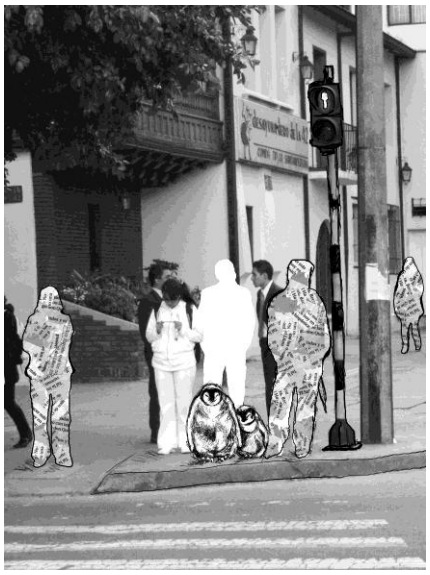




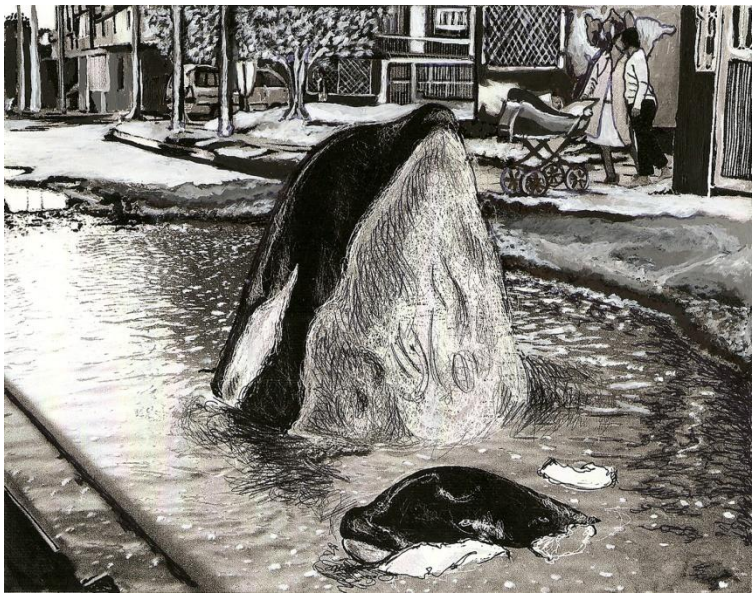


Frankey´s Simple Survival
Marióm Cruz y Gabriel Suárez
Stop Motion (2008)

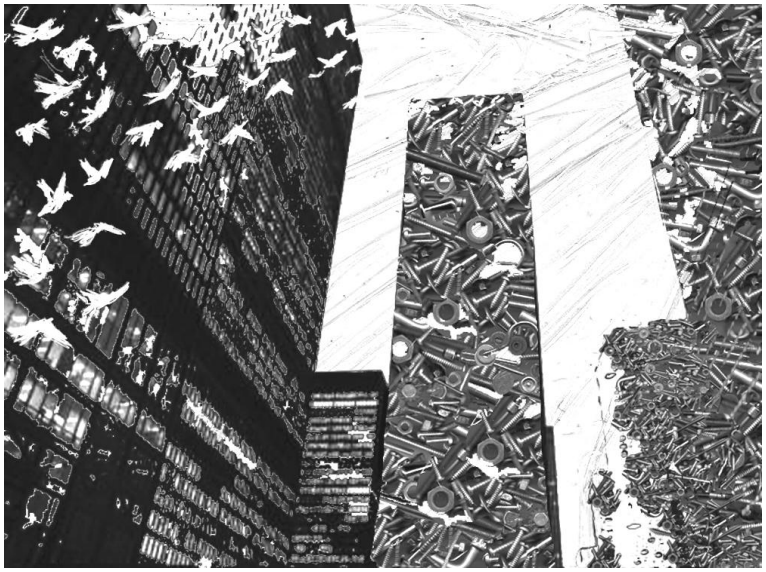
A partir de esto crece mi interés de representar animales salvajes en la ciudad, evocando un futuro desolador en donde los animales perderían por completo su hábitat, y no tendrían más lugar para subsistir que las ciudades. Es aquí que se empieza a vislumbrar lo que ocurriría en mi proyecto de grado, trabajando para su realización y creando diferentes ilustraciones digitales que me ayudarían a desarrollar ésta problemática y la propuesta plástica con la cual trabajaría mis animaciones.



La espera continua
Ilustración digital
2009



Un respiro fallido
Ilustración digital
2009



Reconstrucción
Ilustración digital
2009

DE LA RELACIÓN ENTRE HOMBRE Y ANIMAL

Toda ésta clase de inquietudes y de exploraciones me llevan a pensar en la relación entre hombre y animal, y a recordar algunas cosas de mi infancia; como por ejemplo el jugar con peluches de motivos animales, de toda clase, elefantes sobre todo, era lo mejor, podía llevarlos bajo el brazo a donde quiera que fuera, era la posibilidad de estar en contacto con mis animales, de conocerlos y poder compartir con ellos, pero por alguna extraña razón no era suficiente para mi, la alegría duraba poco, estos juguetes no se movian ni tenían vida, al menos no fuera de mi imaginación, hoy en día conservo muchos de estos peluches y ahora entiendo esa sensación de frustración que vivenciaba al ser niña. Los juguetes y demás imaginería animal, son remanentes de la relación entre hombre y animal, no son los animales en sí, sólo son una representación de estos. Ha sido un proceso muy largo el que nos ha llevado a éste punto, en el cual la separación con el animal es tan grande que debemos recurrir a éste tipo de imaginería; como juguetes, libros, fotografías, cuentos, programas de televisión, películas, para tener un contacto con los animales y poder enseñar a nuestros hijos cuales son los seres que nos acompañan en el planeta.

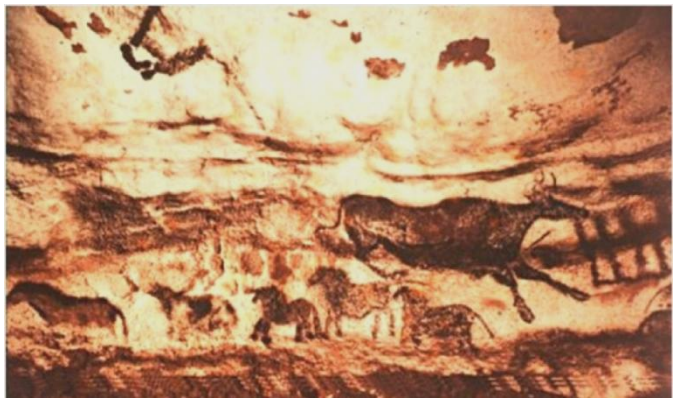
Para llegar aún más lejos en el contacto con los animales, fueron creados en el siglo XIX los zoológicos y la posesión de mascotas se incrementó, idea que se da gracias a la creación de juguetes realistas, los cuales aumentaron la demanda de la nueva marioneta animal, es decir, el animal doméstico. Han existido muchos intentos por volver a entablar relación con los animales, pero en éste punto es realmente difícil. Es triste saber esto, si tenemos encuenta la larga relación que hemos tenido con los animales, y todo lo que representa el animal en la historia misma de la evolución humana[4].

El animal ha jugado muchos papeles en el imaginario del hombre, desde sus inicios el hombre siempre estuvo acompañado por el animal, pero éste acompañamiento también sugería una distancia, los hombres dependían del animal para el transporte, el alimento, el trabajo, era una relación económica y productiva, pero el hecho de que el animal fuera un ser tan indispensable

[4] BERGER, John, Mirar, Writers and readers publishing cooperative, Ltd, Londres, 1980,176 págs



en su vida lo llevo a convertirlo en un totem o dios, atribuyéndole poderes mágicos, ya que el hombre lo admiraba por su mayor fortaleza, rapidez y por su hermetismo. De su relación con el animal, el hombre se hace consciente de sí mismo reconociendo a los otros animales y nombrándolos. El arte en particular nace con el animal, siendo la primera temática tratada por el hombre en la pintura, representaciones animales que hace en las cavernas arrebatadas a los osos, ilustrando la vida animal que le rodea, convirtiendo estos lugares en mágicos, ya que en algunas grutas se pintaba a quinientos metros de profundidad, en lugares prácticamente inaccesibles, pero esto parecía generar en el hombre la creencia de una cierta influencia sobre aquellos que ilustraba. Es en realidad el animal quien ofrece al hombre muchas de las respuestas sobre el mundo, y de hecho constituye en buena medida los primeros símbolos y metáforas que dan paso al lenguaje, y éste a su vez funda la mayor diferencia entre hombre y animal que es la naturaleza del pensamiento simbólico que posee el hombre.



Pintura rupestre.
Lascaux

Es aquí donde se empieza a evidenciar que el hombre y el animal son al mismo tiempo, parecidos y distintos; lo animal no es humano pero es lo más parecido que hay a lo humano, los animales nacen, sienten y mueren como nosotros, y en muchos sentidos se comportan como los humanos. El hombre es un animal pero al mismo tiempo no lo es; la autoconciencia humana lo separa del animal, y el hombre así percibe un misterio en su imposibilidad de comunicarse con él, creyendo que el animal es más sabio, come su carne tratando de asimilar ésta ciencia. Esto hace que sus vidas corran paralelas, como lo enuncia Berger[5]; sus vidas nunca andaran por un mismo carril, pero si irán una al lado de la otra, jamas convergerán o al menos no en ésta vida.

[5] BERGER, John, Mirar, Writers and readers publishing cooperative, Ltd, Londres, 1980,176 págs

Al pasar de los siglos éstas líneas paralelas se han alejado , y cada vez más animales van desapareciendo de la cotidianidad del hombre, pero si sus vidas de por sí estaban aisladas por el lenguaje que los separaba, es con Descartes que la ruptura teórica definitiva llega, haciendo una división entre alma y cuerpo, y dado que no se le atribuye alma a los animales, éste queda reducido al modelo mecánico, estableciendo así un dualismo entre hombre y animal. Pero más allá de esto serían necesarios algunos inventos productivos, los cuales se dan en su mayoría en la revolución industrial, para que el animal fuese marginado totalmente.

En la revolución industrial los animales fueron utilizados como máquinas, pero posteriormente son tratados como materias primas, son procesados como cualquier producto manufacturado, y la vida silvestre se va limitando cada vez más a las reservas de caza y parques nacionales. Las ciudades van creciendo y sus alrededores se convierten en suburbios en donde tratan de sobrevivir otras especies . La explotación de los recursos naturales por parte del humano los lleva al límite, haciendo que muchas de estas especies sean extinguidas.

Uno pensaría que la creación de toda la imaginería animal que se a dado desde el siglo XIX, o la creación de los zoológicos y la gran cantidad de mascotas en la actualidad son acciones compensatorias a todos estos procesos de separación, pero en realidad también hacen parte del aislamiento de los animales de la sociedad humana; los zoológicos, por ejemplo, son lugares que ofrecen la posibilidad a los visitantes de mirar a los animales que ya no existen en nuestro entorno, animales exóticos y que en muchos casos están en vía de extinción, pero en realidad los visitantes sólo encontraran la indiferencia de éstos animales, ya que al ser sometidos y marginados, han perdido su propia naturaleza; se han convertido abismalmente dependientes de los cuidadores del zoo, y las acciones y cualidades que antes los identificaban ya no existen, estas ahora se han transformado en una pasiva espera, también su entorno artificial, como pueden ser los decorados en las jaulas que hacen alusión al paisaje original del animal, y el aislamiento han condicionado sus respuestas. Es por esto que no encontramos su mirada, y se vivencia una extraña desilusión cuando visitamos los zoológicos. En su ensayo *¿Por qué miramos a los animales?* Berger declara que aquella mirada entre el hombre y el animal la cual desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad



humana se ha extiguido tras todos los procesos que ha vivenciado el hombre para llegar a la forma de vida que hoy podemos apreciar, en realidad los zoológicos son monumentos de esa perdida histórica.

La marginación física que conlleva toda la industrialización y urbanización es un hecho, más sin embargo a través del desarrollo de la cultura y la sociedad humana, olvidar a los animales ha sido imposible, aunque muchos ya no esten presentes, los animales no se pueden dispersar de la mente, existen muchos referentes que hacen alusión a ellos. Por ejemplo, si el arte nace con motivos animales, ésta premisa no sería desechada a través de la historia del arte, tan importante ha sido y es el animal para nosotros que muchos artistas lo han representado hasta el día de hoy, confluyendo en aspectos simbólicos, románticos, científicos y políticos.

Es gracias a las pinturas rupestres, que se tiene la prueba de que el primer tema que motivó la imaginación del hombre fue el animal; y los artistas del periodo Magdaleniense, época que corresponde al apogeo del periodo cuaternario, a la raza del Cromañón y a la civilización de cazadores de renos, por ejemplo, representaban a los animales, con un perfecto realismo pictórico y con mayor simpatía a los que le eran más útiles como el reno o el bisonte, esto hacia las veces de rito mágico; el cual les permitía cazar al animal con mayor facilidad; también el animal estuvo presente en las escenas de caza de los asirios y en la complicada magia de las ideografías



egipcias, siendo los últimos los que más adoraron a los animales e hicieron de ellos símbolos de sus divinidades y de su escritura jeroglífica, como es el famoso ejemplo de la Esfinge la cual representa a un león con cabeza humana, revistiendo el león buen número de aspectos míticos y simbólicos. Por otro lado también se pueden nombrar a los animalistas chinos y japoneses los cuales representaban al animal con un amor casi intelectual, sacando partido de sus aspectos expresivos y sentimentales.

En el arte paleocristiano también el animal fue de gran importancia, ya que se utilizaba como símbolo de los más elevados valores espirituales, como lo muestran las decoraciones de los sarcófagos y las inscripciones de los símbolos del pez, el cordero y la paloma. En el arte románico, nacido hacia el año 1000, se señala un espíritu más abstracto con sus típicos bestiarios y faunas fantásticas. En el renacimiento, igualmente es protagonista, el animal que antes era el principal actor, es de nuevo uno de los temas más utilizados en el arte, pero con frecuencia como tema figurativo accesorio; con los animalistas holandeses se tiene la impresión de que la vida del hombre y del animal forma un todo único, así que retrataban animales que tenían casi la misma esencia que los cuadros de familia o de costumbres. Los artistas ingleses de los siglos XVIII y XIX por su parte interpretan el mundo animal con sus escenas de casa, sus perros y sus caballos. En los post-impresionistas hasta los cubistas y neo–realistas; toman al animal como un pretexto para sus experimentos. Muchos más ejemplos se puden encontrar, estos son algunos de los periodos por los que ha pasado el animal en el arte y podría nombrar muchos más hasta el día de hoy, ya que el hombre encuentra fácil proyección en los elementos vitales que posee el animal.

El animal también ha estado presente en el uso universal de signos para describir la experiencia del mundo, como lo ha sido para muchos artistas, civilizaciones y sociedades a través de la historia, por ejemplo: pueden encontrarse animales en ocho de los doce signos zodiacales; para los hindúes el mundo era transportado por un elefante que a su vez, viajaba sobre una tortuga; y para los griegos un animal ocupaba cada una de las doce horas del día. Hoy día, en muchos de los equipos que participan en cualquier clase de juego o deporte son nombrados como animales, haciendo alusión a las cualidades del animal escogido para proyectarlas como ideología y caracteristica del equipo en sí, un ejemplo clásico pueden ser los bulls de chicago.

La imaginería animal, proyecta cómo vemos al animal en el presente, lo podemos ver en libros ilustrados, por ejemplo; en libros de fotos, en donde todo el despliegue técnico, me refiero a las fotografías cada vez mejor logradas y con mejores acercamientos , lo que hace es revelarnos y confirmarnos las numerosas indicaciones de su invisibilidad. En éste caso se han convertido en objetos de estudio, pero cada vez que los



escudriñamos, más nos alejamos de los animales, porque lo que obtenemos es un índice de lo que nos separa de ellos. Muchos de los primeros juguetes fueron animales, convirtiendose en el decorado infantil de los hogares, y abarcando a todas las infancias después de la llegada de los grandes sistemas de comercialización y exposición como la productora Disney en el siglo XX.

Son los animales de compañía, los cuales aparecen gracias a este tipo de imaginería animal como peluches y juguetes, que cada vez eran más realistas, abriendo paso a la nueva marioneta del hombre; la mascota, la cual no es útil para los humanos, como si lo eran los animales domesticos de antes, en donde cada uno tenía su función, ahora, al no poseer las necesidades físicas de éstos, las mascotas son totalmente propensas a la transformación por parte del hombre. Es así como el animal empieza a asumir algunos roles en la sociedad humana.

DE LOS ROLES QUE ASUMIERON LOS ANIMALES

Así cómo hay varias clasificaciones para los animales, las cuales nos han ayudado en su estudio y apropiación de sus beneficios, hoy tras todos los cambios culturales y estructurales que a asumido la sociedad humana, cosidero que también existe una clasificación un poco distinta a la clasificación biológica que normalmente usamos para referirnos a ellos. Una nueva clasificación que en sí encierra una serie de roles que los animales han asumido en la contemporaneidad; entre ellos puedo nombrar, por ejemplo, a los animales domésticos, animales de compañía, los animales de zoológico, animales de la ciudad, animales de circo, animales de laboratorio y animales para la venta. En realidad ésta clasificación lo que enmarca es la extraña relación que tiene ahora el hombre citadino con el animal. Personalmente después de la imaginería animal, éste tipo de clasificación ha sido la relación más cercana que he tenido con el animal, y esto siempre me ha parecido preocupante, hoy día es muy difícil verlos en su habitad original, ya que muchos de éstos animales ya no la poseen, o simplemente han sido retirados de ella.

Comenzaré con la categoría con la que más he tenido contacto, esta es; animales de compañía, ésta categoría ha sido realmente importante en mi



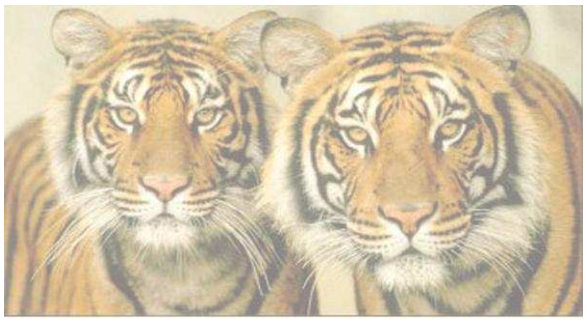
vida y en mi carrera, porque es gracias a ese pequeño contacto que mi interés por la relación entre hombre y animal se incrementó; es difícil en este momento hablar de mi mascota, como una simple categoría, pues irremediablemente los afectos estan involucrados aquí, más sin embargo aunque la sienta como una verdadera amiga, hace parte de todo un condicionamiento desarrollado por el hombre. Estos animales principalmente conviven con el humano en sus hogares y han aprendido a entenderlos y complacerlos, hacen parte del grupo de los animales domésticos, pero los animales de compañía son diferentes, estan más predispuestos a la transformación por parte del hombre, y esto gracias a la convivencia con sus familias, estas transformaciones pueden ir desde su conducta hasta su fisonomía. Este tipo de animal está aislado totalmente de otras especies animales, esterilizado o clausurado sexualmente, la vivienda familiar no posee el espacio ni otras características naturales que el animal necesita, y por ende el animal requiere ser adiestrado para que ese espacio no sea violentado por algún episodio de salvajismo o instinto animal, es así que el animal aprende cómo comportarse en el espacio que habita, o en algunos casos es delimitado por jaulas, transformando su naturaleza e incorporando el modo de vida de sus amos, entre los ejemplos más comunes encontramos el perro, el gato, la rata blanca, pájaros pequeños , peces, etc, siendo los tres últimos tan sólo animales de contemplación.

Los animales domesticos también se desarrollan en compañía del hombre, pero éstos ofrecen algún beneficio a su propietario, ya sea económico, alimenticio o representado en su fuerza de trabajo, algunos animales de granja tienen la función de proporcionar alimentos; como la vaca, el cerdo y la gallina, otros sirven sólo para el trabajo y el transporte como pueden ser el caballo y el asno, los perros y gatos que se conocen principalmente como animales de compañía, también son útiles para la granja, como guardianes y cazadores de roedores, y por último algunos sirven exclusivamente para la reproducción como el gallo y el toro. Esta categoría se característica por que los animales siempre desempeñan un papel al servicio de su propietario.

Los animales de zoológico, por su parte son animales que cumplen la función de educar a los visitantes, promover la conservación de fauna silvestre y estan destinados a la exhibición. Como ya lo había mensionado anteriormente los zoológicos dan la oportunidad al hombre de observar



animales en su mayoría salvajes, animales que para nosotros resultan exoticos, por nuestra lejanía con ellos, o animales en vía de extinción, pero estos también son sometidos a cambios irremediables en su propia naturaleza.



Los animales de zoológicos, pertenecen a una categoría que asume uno de los roles más complicados, ya que además de estar confinados a espacios a los cuales no pertenecen, son obligados a realizar toda suerte de espectáculos que abarcan desde trucos simples hasta acrobacias bastante peligrosas. En muchos de éstos lugares los animales son maltratados física y mentalmente, y las condiciones en las que habitan no son nada apropiadas, empezando por los constantes viajes que involucran lugares donde los climas no son adecuados para muchas de las especies que se encuentran encerradas en las jaulas. Los animales de circos también hacen parte del mercado de exhibición animal, como son los zoológicos y los animales de exposición, también cumplen el papel de entretención y diversión. Y es otro de los circuito en donde los humanos creen tener mayor contacto con los animales.

Los animales de laboratorio son utilizados para realizar experimentos acerca de investigación médica, científica y nuevas tecnologías y otros específicamente son utilizados para desarrollar programas de investigación sobre inteligencia animal. La investigación sobre procesos biológicos en los seres humanos y en los animales son empleados para probar vacunas, fármacos, técnicas quirurgicas y sustancias químicas utilizadas en cosméticos e insecticidas y para estudiar las causas de algunas enfermedades. Esta práctica se da desde hace varios siglos, ya en el siglo II d. C se hacian experimentos con cerdos y monos y aumento su utilización en el siglo XIX, No obstante, en éste siglo ha disminuído el número de animales utilizados en análisis de laboratorio y esto se ha dado gracias a la proclamación de los derechos animales por parte de numerosas organizaciones dedicadas a la protección de los animales, éstas prácticas perjudican potencialmente la vida del animal, ya que son confinados en

jaulas o en lugares diseñados especialmente para restringir el movimiento, sin nombrar que muchos de estos experimentos causan estrés y dolor a los animales utilizados.

Otro de los muchos roles que cumple el animal, y que también hace parte del rol de exhibición son los animales para la venta, Aunque no es de extrañar una prática como ésta en una sociedad en donde el comercio es parte fundamental para el desarrollo económico de la misma, si es preocupante la ética que se maneja en muchos de éstos mercados, ya que la mayoría de los animales que se ponen a la venta son animales salvajes y en vía de extinción, y no sólo son vendidos como mascotas, sino también son acecinados para la venta y exportación de algunas partes de su cuerpo que son utilizados para distintos fines, como para alimento, decoración o afrodisíaco. En el tráfico y comercio de éstos, los animales pierden su libertad, su dignidad y en ocasiones su vida, siendo tratados como cualquier producto. Muchas de éstas ventas se hacen vía internet, como lo muestro a continuación.



GORGEOUS Baby monos capuchinos para la venta

Fecha de publicación: 26/02/2009 05:47:28
Ubicación geográfica: Buenaventura

Anuncio:

GORGEOUS Baby monos capuchinos para la venta Baby monos ESTOS SON LOS MAS SOCIALIZED.THEY COME TODO LO LARGO DE LA FP REGISTROS Y VERIFICA TODOS LOS TRABAJOS RECIENTES FP Y VACUNACIÓN CARDS.UP vermífugos A LA FECHA CON MUY EXCELENTE Y SON REALMENTE BUENOS TEMPERAMENT.THEY CON NIÑOS Y OTROS ANIMALES COMO PERROS Y GATOS EN GENERAL . PLAYFUL ES MANTENER A LOS NIÑOS Y MUY FÁCIL DE HANDLE.DIAPER ENTRENADOS, baño solo y son ACROBATS.THEY SON GRAN PRUEBA ADN CHIPPED.CONTACT MICRO Y ME Mpore DE INFORMACIÓN SOBRE emily.simpson6 @ gmail.com

Fotos:



Precio: **250.00**

Responder a: emily.simpson6@gmail.com

EVITE ESTAFAS Y FRAUDES SIGA ESTOS PASOS BÁSICOS:

- Si es posible, conozca al vendedor en persona. El 99,9% de los fraudes son hechos por gente que rehusa verla en persona!
- NUNCA transfiera dinero sin haber recibido antes el producto.
- SEA CAUTO de transacciones que sean envíos, o a través de la red, números de cuenta supuestamente seguros, cheques o pagos a terceras personas.
- Si es demasiado bueno para ser realidad, casi siempre, no es realidad!

Página en Internet de
Anuncios Clasificados Gratis de Colombia *www.anucol.com*

Por último nombraré a los animales urbanos o de la ciudad, estos animales los podemos ver cada día, cuando vamos al trabajo o a estudiar, estan en muchos de los lugares que transitamos, pero quizas no los vemos por el movimiento y la fugacidad que puede en algunas ocasiones representar la estadía en la ciudad, las calles pueden ser un lugar muy hostil para las personas que transitan por ella, sobre todo si hablamos de ciertas zonas de Bogotá, en donde éstas, estan diseñadas para el tráfico y no para la gente,



digamos que se han convertido sólo en vías de comunicación entre barrios u otros territorios, haciendo difícil la permanencia en ellas. Y pensemos, si es díficil para nosotros como humanos ¿cómo podría un animal sobrevivir entre ellas? Si en las ciudades no se piensa mucho en los peatones, digamos que los animales no estan contemplados en estos diseños. He presenciado muchos episodios en las calles de Bogotá en dónde para algunos animales, como los perros, es muy difícil la supervivencia en la ciudad, pero para la gran mayoría es toda una escuela. Estos animales han cambiado su naturaleza con el fin de subsistir en ella, y han desarrollado toda una inteligencia según las necesidades de cada especie.

Para algunos animales urbanos, la ciudad es una deforme despensa, como lo enuncia Luis Miguel Domíngez en su libro Fauna callejera [6] es inevitable que estos animales sean comensales, aprovechando todos los residuos de los humanos, ya que nuestra sociedad está disñada para comer puertas adentro, pero ellos han aprendido ha aprovechar ese ecosistema aparentemente inerte. De igual forma existen animales urbanos que aún en la ciudad, no han perdido sus cualidades cazadoras y no nesesariamente ganan su comida parasitando nuestros desechos, a continuación daré algunos ejemplos de éstos expertos citadinos.

Podría nombrar infinidad de animales, pero en este caso nombraré a sólo dos, que definitivamente representarán muy bien a todos sus compañeros urbanos, mostrándonos todas las capacidades que pueden desarrollar en condiciones extremas. Comenzaré con la rata; hay varios tipos de rata en la ciudad, y cada una posee características según sus necesidades. Algunas viven en el submundo de las alcantarillas, sin un solo rayo de luz, y muchas poblaciones de ratas nunca salen de allí, obteniendo todo lo que necesitan en los cientos de kilómetros de alcantarillados. Para esto poseen una serie de cualidades que hacen posible tal vida; una de ellas es el ultrasonido que pueden emitir, el cual no es tan sofisticado como el de los murciélagos, pero que es de gran ayuda para la vida en la penumbra, haciendo rebotar los ultrasonidos en las paredes de las alcantarillas, las ratas saben por donde ir sin peligro alguno. Aunque muchos humanos condenen éste pequeño animal, son ellos quienes hacen una gran labor como poceras; consumiendo y moviendo el detritus y ayudándonos a la eliminación del gas

[6] DOMÍNGEZ, Luis Miguel, Fauna callejera, rtve y ediciones del Serbal, España, 1994, 116 págs.



metano que se produce en la red de alcantarillas por la retención de los desechos en éstas, y que de no ser por esta especie ocasionaría daños catastróficos en nuestras ciudades. Otro de los muchos fascinantes animales citadinos es la avispa, este temible insecto se ha convertido en experto de nuestros carros; parabrisas, intermitentes, parachoques y demás elementos en donde encuentra los cadáveres de numerosos insectos que desafortunadamente se cruzan en el camino del apurado conductor. La avispa, con su avanzado olfato, que es ocho veces más desarrollado que el nuestro, encuentra la carroña necesaria para su subsistencia en nuestros vehículos. De no ser por ésta zoología urbana mucha de la materia inerte, y muertes vanas y gratuitas que se dan en las carreteras, terminarían sin más siendo limpiadas o lavadas por sus dueños.

Estos son algunos de los roles que han asumido los animales que de alguna forma tienen contacto con nosotros, es la nueva clasificación que se le da a la zoología que en muchas ocasiones desconocemos, que pese a las condiciones, han perdurado y en ocasiones evolucionado, pero en la mayoría de casos han sufrido en carne propia la intervención y cambios que ha proporcionado en gran medida la raza humana en la vida de todo el planeta Tierra.

DE CÓMO LOS HUMANOS AFECTARON EL MEDIO Y LOS ANIMALES

Si hablamos de intervención, podríamos encontrar varias palabras que se encuentran inmersas en la significación de ésta, como por ejemplo, interceder, interponerse, controlar y disponer. Todas éstas hablan muy bien de lo que la raza humana ha hecho y sigue haciendo en su planeta Tierra, afectando desde la más diminuta especie hasta el más grande animal que existe sobre esta. Uno pensaría que las acciones humanas influyen; en la contaminación del agua, por ejemplo, o en el calentamiento global; como lo enuncian los medios de comunicación, pero no se trata sólo de esto, no se queda en el simple término, esto se despliega velozmente a través del globo terráqueo, y es sólo aquí, en el momento en que nos damos cuenta de todas sus consecuencias, en que entendemos porqué la Tierra es redonda, y no me refiero tanto a los conceptos científicos, sino de cómo una intervención del humano, sólo una de ellas, da una vuelta completa y toca



todo lo que ve, es un ciclo, como la vida en sí, una cadena que lo contiene todo, en donde todo se conecta y se afecta.

Desde nuestro nacimiento, los humanos hemos cambiado y transformado ciertas cosas, que en pocos años se han convirtido en grandes bolas de nieve que no paran, y que me imagino no pararan hasta que se encuentren con algo más grande que ellas. Hemos modificado, y eso no está mal, de cierta forma nos diferencia de las demás especies, el problema es que llegamos a un punto crítico, empezando con los animales, como ya lo discutíamonos, no hay que ovbiar que muchas de las relaciones entre hombre y animal son amistosas, pero en cualquier caso son desiguales. Sin embargo ésta intervención no toca sólo a los animales, sino a todo el planeta, incluyendonos. Por ejemplo, el medio ambiente se ha visto realmente afectado, en el agua, el aire y el suelo, incidiendo de manera significativa en las condiciones de vida en la Tierra.

La contaminación, que es un factor importante en todo éste problema, genera residuos, pero aquí lo importante no son los residuos, lo esencial es la cantidad de residuos que se generen, y ya que ésta cantidad sobrepasa al medio, se convierte en un problema su eliminación, esto supone un desequilibrio en el biosistema, hasta tal punto de imposibilitar la vida. El inconveniente es que como todo se conecta, el resto del sistema termina afectado de alguna forma.

Entre los principales medios contaminados, se encuentran el agua, el aire y el suelo y de allí se desprenden una serie de sucesos. En el agua por ejemplo, existen tres sectores que influyen severamente en su contaminación; como son, la agricultura, la ciudad y la industria. De toda el agua disponible, en la agricultura se utiliza el 80%, que es usada en el regadío, el cual se ha propagado rápidamente gracias a los desarrollos de la ingeniería y el incremento de la demanda de alimentos, proveniente de la creciente población mundial, y ésta agua se contamina dependiendo de los abonos químicos que se utilicen, los cuales en ocasiones actúan como veneno para algunas de las especies que beben el agua o viven en ella. El 14% se utiliza en la industria, la cual ha introducido un número incontable de sustancias químicas en las aguas del planeta que ha agravado severamente el problema. El 6% restante de agua es usado en las grandes ciudades, en donde las técnicas de producción consumen una gran cantidad de ella, lo



que requiere la creación de infraestructuras como embalses y conducciones de distribución tanto aéreas como subterráneas, El agua en las ciudades se contamina una vez se ha usado y frecuentemente, gracias a las malas conducciones, hasta el 40% del agua disponible se pierde.

Este tipo de infraestructuras como las presas, por ejemplo, sirven para suministrar energía eléctrica a las ciudades, industria, y regadío que se utiliza en la agricultura. Son barreras artificiales que se construyen en algunos ríos para embalsarlos y retener su caudal, concentrando el agua en un sitio determinado; generando así electricidad y regulando y dirigiéndo el agua hacia canales y sistemas de abastecimiento, entre sus otros objetivos está crear pantanos para actividades recreativas o controlar el caudal del agua durante periodos de inundación. La dificultad que se encuentra en éste tipo de infraestructura es que modifican los ecosistemas acuáticos, disminuyendo el nivel de algunos mares y afectándo a una gran cantidad de animales, ya que las presas bloquean las migraciones de éstos, y muchas especies marinas que no se adaptan a los cambios que producen las presas en sus recorridos, mueren, afectándo así la cadena trófica.

Por su parte la contaminación del aire, comienza con el uso masivo de combustibles fósiles en la industria y la automoción, y los países industrializados es donde mayor incidencia tiene ésta contaminación, esto trae consecuencias en el clima global, aumentándo el efecto invernadero y de ésta forma el calentamiento global, que a su vez provoca cambios en el nivel del mar, disminución de la cubierta de hielo y nieve y aumento de la temperatura media de los océanos, afectándo directamente a varias especies como el oso polar, que ha sido declarado como especie en estado de vulnerabilidad, ya que el calentamiento global parece afectar cada vez más a las regiones polares, provocando una disminución de la población de esta especie.

Por último la contaminación del suelo es generada por la reserva de espacios para su uso exclusivo, como en las ciudades, las comunicaciones, la industria o la agricultura, y también por su degradación general a través de la contaminación que crea la lluvia ácida o los abonos químicos nitrogenados que se utilizan en la agricultura. Asimismo la deforestación y los incendios, favorecen la pérdida del suelo y más aún si es heredado de condiciones ecológicas antiguas. La agricultura, la explotación forestal, la urbanización, la instalación de industrias y la construcción de carreteras,



destruyen parcial o completamente el tapiz protector de la vegetación, acelerando la erosión de determinados tipos de suelos. La desaparición de ésta cubierta vegetal que se da en las regiones de transito ecológico es muy perjudicial, y si no fuera por la intervención del hombre, probablemente se vería compensada por la formación de nuevos suelos en la mayor parte de la Tierra. El excesivo pastoréo y prácticas agricolas negligentes han llevado a la transformación de praderas en desiertos, generando así algunos desplazamientos de poblacion debido a la sequía.

DEL HABITAT

En un principio el hábitat natural rodeaba todo el planeta Tierra, más la llegada del hombre representó un cambio drástico en la superficie terrestre. Hoy día existen dos tipos de hábitat, el hábitat natural y el hábitat artificial, el último es el resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente cuando estas acciones provocan cambios severos en el ambiente, y en el hombre mismo. Las transformaciones del hábitat humano han estado ligadas a las grandes transformaciones en el proceso histórico de la especie, y es con los inicios de éstos procesos, como son las actividades recolectoras, actividades agricolas y de explotación de especies animales domésticas, que se genera ésta ruptura, pero ésta ruptura no trató sólo la transformación espacial, o el nuevo uso de este espacio físico, también representó en el humano un cambio psico-social, en el sentido de pertenencia y de demarcación de un mundo propio para la humanidad. Sin embargo diversas formas de organización social serían aún más determinantes en el hábitat humano, como el esclavismo, el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo y el socialismo[7].

La significación de la ciudad de antaño era muy distinta a lo que hoy podemos vivir en las ciudades, ya que se consideraba un sitio en donde se ofrecía variedad de servicios, mayor movilidad social, y un centro para actividades culturales y recreativas, pero lo que hoy podemos contemplar en ellas, digamos que no es todo esto o al menos no como lo imaginabamos. La ciudad hoy día es un espacio, en su mayoría caótico, inseguro, e incluso incomodo. Y esto se puede evidenciar más en las ciudades que poseen

[7] VERNOT, Andre, El hábitat humano, Universidad de San Buenaventura, 1992, pág 15



bajos recursos o mala planeación, pero incluso en las mejores ciudades, todos estos problemas se hacen visibles. Es así como la inseguridad, la miseria y la misma magnitud de la ciudad y también de los humanos, han llegado a generar en el hombre una fragmentación, es decir, la individualización excesiva, desconfianza mutua, y la automatización. Además de lesionar al hombre, las ciudades contemporáneas conjuntamente destruyen el mundo natural, un ejemplo muy sencillo lo podemos observar en los ríos que en ocasiones atraviesan o bordean las ciudades, en donde son sumergidas toneladas de deshechos, convirtiendose en canales por donde se desprende la contaminación y la enfermedad.

El manejo espacial del hábitat humano también ha sido primordial en la construcción de ciudad, pero digamos que esto ha traido consigo, problemas en la parte psiquica y emocional del hombre, sólo aquí podremos darnos cuenta que los animales no son los únicos seres sometidos a espacios reducidos y en malas condiciones gracias a la intervención humana. Comenzaré enunciando que la vivienda diseñada en función de una familia numerosa se ha modificado ha una nueva forma de organización familiar, que es la nuclear, en donde se trabaja en función de patrones únicos de familias compuestas por un número máximo de cuatro o cinco personas, como se ve en el prototipo de apartamento moderno, en donde, por ejemplo, el espacio para sala y comedor, se da en un único espacio, es así como este vivienda es construida más para reposición de fuerza de trabajo, que para vivir en ella. Las casas y apartamentos modernos de espacio reducido se diferencian de las grandes casas de los años de mediados del siglo veinte, en donde había multiplicidad de espacios dedicados a la vida social, y en donde se encontraban por lo general varias salas. Ahora muchos son los bloques de apartamentos donde no se puede hablar de variedad de ambientes, y en donde los espacios son tan estrechos y sus divisiones tan debiles, que lo que se haga en la cocina o incluso en el baño se comunica con el resto de los espacios, e inclusive con los apartamentos vecinos, todo éste tipo de aspectos referentes a la falta de privacidad, la contaminación sonora, y el hacinamiento que se presenta frecuentemente en estos lugares, generan implicaciones a nivel de salud



física y mental[8]. Aunque no hay que obviar que existen muchos tipos de casas donde el confort es lo esencial, digamos que es para el alcance de unos pocos, unos pocos que tienen la posibilidad de pagar por ciertas comodidades.

La urbanística moderna ha organizado y establecido áreas especializadas alrededor de la ciudad, como son la vivienda, la industria, el comercio, etc. Pero esto no resultó como lo planearon ya que lo que produjo en la ciudad fue una fragmentación arbitraria, más que un conjunto de partes que expresaban una totalidad, además para recorrer todas éstas zonas, se hace necesario la creación de vías de circulación y movilidad, que hacen mucho más complicada la vida de las personas en la ciudad, ya que en muchas de las ciudades, la circulación automotriz es primordial, para el desarrollo de la ciudad en sí, más sin embargo esto demuestra que las ciudades no estan creadas para sus habitantes, sino para la circulación, el comercio, y la publicidad entre otras formas de ingreso. Es por esto que para el ciudadano la multiplicidad de imágenes que ofrece esa ciudad fragmentada, desborda su capacidad de asimilación, lo que acentúa el sentimiento de individualismo en la sociedad actual, ya que cada uno de los ciudadanos crea su propia ciudad, reconstruyendola a su modo y basandose en su propia forma de ver las cosas, entre la multitud de imágenes, tráfico, contaminación, y densidad poblacional[9].

Como es bien sabido, el caos que se ve muy frecuentemente en las ciudades, también se ve reflejado en el medio ambiente, en el hábitat natural, recordando que gran parte de éste hábitat ha sido arrebatado por el hombre, cubriendo grandes zonas verdes con toneladas de pavimento, talando bosques, contaminando fuentes de agua, entre otros muchos tipos de destrucción. Es así por ejemplo, que enfocándome sólo en la construcción de caminos y carreteras, podemos encontrar varios complejos impactos negativos. Los impactos negativos relacionados con la

[8] VERNOT, Andre, El hábitat humano, Universidad de San Buenaventura, 1992, pág 41

[9] GARCÍA MORENO, Beatriz, La imagen de la ciudad en las artes y los medios/Instituto de investigaciones Estéticas, Facultad de artes, Universidad Nacional de Colombia: compiladora Beatriz García Moreno, Bogotá: Instituto de investigaciones estéticas facultad de artes, 2000, 573 páginas.



construcción se evidencia, primero en la perdida de la capa vegetal, descarte de otros usos de la tierra, cambios en la elevación de las aguas subterraneas, alteración de patrones naturales de drenaje, y sedimentación de ríos y lagos. Además los impactos por el uso de éstas carreteras, también traen consigo, efectos negativos como; mayor demanda de combustible para los motores, lo que produce, una alta contaminación sonora y del aire.

Algunos de los grandes efectos específicamente sobre la fauna silvestre son: La fragmentación de hábitats, el efecto barrera, el efecto borde, atropellamiento, y cambios en los patrones reproductivos, a continuación explicaré cada uno de ellos brevemente.

El primero, que es la fragmentación de hábitats ocurre cuando un gran hábitat se reduce y es fragmentado, y está relacionado con la tala de bosques, o al atravesamiento no sólo de carreteras, sino también de canales, y cualquier obra de infraestructura la cual fraccione el área. Y esto trae consigo dos efectos; el efecto barrera y el efecto borde. El primero, se produce cuando se imposibilita la movilidad de los organismos, lo que limita la dispersión y colonización de éstos, afectándo también a los animales que consumen frutos y semillas que son dispersadas por otros animales como insectos, aves o mamíferos, los cuales no cruzan estas barreras. De igual forma las vías rompen la continuidad del dosel, interrumpiendo la movilidad de algunos animales, como por ejemplo, los primates los cuales no acostrumbran a bajar de los árboles a buscar su comida. Las barreras pueden afectar también el potecial reproductivo de algunos organismos, limitando su habilidad para encontrar a sus parejas, lo que podría llevar a posibles extinciones locales. Por su parte el efecto borde, se da cuando se cambian las condiciones bióticas y abióticas de un ecosistema que ha sido fragmentado, y en el borde de las vías es donde se crean condiciones como mayor temperatura, radiación, y susceptibilidad al viento, y menor humedad, como consecuencia la distribución y abundancia de las especies se modifica, causando así un cambio en la estructura de la vegetación y



cantidad del alimento para la fauna, afectándo en su mayoría especies del interior del ecosistema afectado[10].

El atropellamiento es otro efecto que perjudica en su mayoría a los animales, gracias al vertiginoso desarrollo de las ciudades y el aumento de las poblaciones humanas, que hace que la rede vial incremente. Existen diversas investigaciones que se han realizado en el mundo, que revelan las alarmantes cifras de animales aropellados. En Estados Unidos, por ejemplo, el Centro de Investigación para la vida Silvestre, estima que diariamente son atropellados un millón de animales, en todas las autopistas del país. Los diferentes índices de atropellamiento están relacionados con el flujo vehicular, la anchura de la vía, la velocidad, y el comportamiento de algunas especies, las cuales por patrones estacionales, como migraciones, cortejo, reproducción o apareamiento, hacen que en ciertos periodos del año aparezcan más animales muertos en las vías, como es el caso de algunos cangrejos en México, los cuales cruzan algunas vías para llegar al mar, en sus migraciones para reproducirse, y poner huevos, pero para muchos es imposible llegar al otro lado.

Por último mencionaré cómo la circulación de carros por las carreteras afecta a la fauna en sus actividades reproductivas. Factores como la contaminación producida por el tráfico, el movimiento de los carros, las vibraciones y la presencia humana, son algunos de los efectos que más han perjudicado la reproducción, más sin embargo, el ruido es considerado de mayor perjuicio, ya que produce varios efectos como el desplazamiento, y bajo éxito reproductivo, que se da gracias a la perdida del oído, por ejemplo, interferencias en la comunicación durante su periodo de reproducción, y el estrés. Muchos son los efectos negativos que ha causado el hábitat humano en el medio ambiente, pero aún existen bastantes soluciones por parte de la especie humana[11].

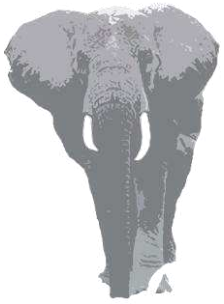
[10] Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 5 p. 45-57. Junio 2006, pág 46

[11] Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 5 p. 45-57. Junio 2006
Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín (Colombia)



DE LA VIDA DE UN ELEFANTE Y UN DELFÍN

ELEFANTE:



A raíz de las exploraciones que he realizado en estos años concernientes a los animales y también por gran afinidad; de tipo emocional y sentido admirativo, dos seres han cautivado mi interés, y los he elegido para que sean protagonistas de mi trabajo. Dos grandes animales, que son dignos de exaltar, no solo por su hermosura, sino por la resistencia que poseen tras una larga historia en la Tierra, resistencia que va desde la supervivencia de su especie a pesar de duras condiciones que otorga en ocasiones nuestro planeta, hasta la supervivencia en compañía de la raza humana, que en su mayoría no ha sido amistosa. Uno de ellos es el elefante ¡que gran palabra! Cada vez que la oigo me estremezco, éste animal siempre me ha evocado el pasado, pero también la fuerza y sabiduría[12] del presente de todos los animales, es un buen representante, considero. El segundo pero no menos importante es el delfín, un animal misterioso, versátil, inteligente[13], y podría seguir y seguir enumerando miles de cualidades que lo hacen tan especial, es un animal que ha causado curiosidad en el hombre por su comportamiento, un comportamiento que en ocasiones nos recuerda a nosotros mismos. Estos dos animales no sólo han vivido en sus ambientes naturales, también lo han hecho junto al hombre, introduciendo en su imaginario cantidad de significados a través de la

[12] La sabiduría representa una alta dosis de conocimiento, y el elefante es un animal que está dotado de grandes saberes que ha heredado de generación en generación, gracias a éste la matriarca de cada clan, sabe que recorridos debe tomar para que su familia esté protegida y no le falte la comida y agua, ayudando no sólo a su especie sino a otras muchas que siguen a los elefantes para hallar el agua. Este conocimiento es transmitido a las pequeñas crias que en algún momento salvará sus vidas.
ELSA EDICIONES, Colección animales estrella, Estrella de los animales El elefante Estrella del hombre, Elsa ediciones, 1998, 139 págs.

[13] La inteligencia de este animal se ve reflejada, primero, en el gran tamaño de su cerebro, que le permite variedad de cosas como; emitir silvidos con los cuales se comunican, resolver problemas, también es de los únicos animales, con el elefante y el chimpancé que es capaz de reconocerse en un espejo, es capaz de aprender rápidamente trucos enseñados por el hombre, es uno de los animales a quien más gusta el juego, y junto al humano son las únicas especies que tienen sexo por placer.
NIETO, Adela, Los delfines una mente misteriosa, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1991, 107 págs.



historia, y aún en el presente son animales de gran simbolismo y uso para la sociedad humana.

Hay muchos aspectos de estos dos animales que es interesante saber, ya que me ayudan a visulizar no sólo características físicas y de comportamiento, sino también todo lo que han representado y por todo lo que han pasado junto al hombre, nombraré algunas premisas de cada uno a continuación.

Con respecto a los elefantes existen infinidad de cosas que lo hacen fascinante, comenzaré hablando un poco de su vida y comportamiento y luego enunciaré algunos significados y roles que han asumido en la vida humana. Hay dos tipos de elefante, el africano y el asiático; el elefante de África es actualmente el mayor mamifero terrestre, al igual que su pariente asiático, pero el elefante africano es más grande y fuerte que el segundo. Ambos son los últimos animales supervivientes del grupo de los proboscídos[14], y entre sus rasgos característicos estan sus grandes orejas, sus desarrollados colmillos de marfil, y la trompa que es un singular órgano todoterreno terminado en dos agilísimos dedos, en el caso del elefante asiático termina en un solo dedo. Este animal es un gran caminante y se desplaza grandes distancias para encontrar el agua que saciará su sed. En el sur de Asia, los elefantes recorren fielmente rutas halladas por sus antepasados y que ellos reemprenden generación tras generación. Los elefantes comen principalmente hierba, pequeñas ramas, hojas, cortezas de árbol, raíces, frutos y aveces engullen tierra, completando así sus comidas, ya que es rica en sales minerales y previenen eventuales privaciones en la dieta. Ellos necesitan beber unos cien litros de agua diarios, es esencial para no poner su vida en riesgo. Las hembras y su progenie viven en manadas y los machos adultos lo hacen solos o en grupos muy pequeños, los grupos más numerosos siempre estan dirigidos por una hembra vieja, asumiendo el papel de guía y dirigiendo toda la vida del clan, en calidad de guardiana de la experiencia y la memoria de su manada, la defenderá con gran valor y con su vida si es necesario frente a el peligro[15].

[14] Proboscidio: Dícese de ciertos animales mamíferos con trompa prensil, olfativa y respiratoria, e incisivos en forma de colmillos muy desarrollados, como el elefante. www.diccionario-web.com.ar

[15] ELSA EDICIONES, Colección animales estrella, Estrella de los animales El elefante Estrella del hombre, Elsa ediciones, 1998, 139 págs.



Las elefantas no tienen una estación preferida para reproducirse, en ésta época los machos se mueven de un grupo a otro buscando el amor, pero ésta busqueda los vuelve un tanto agresivos. Por otra parte la abundancia o escaces de alimento influye en la fecundidad de los elefantes, actuando como un regulador de los nacimientos.

La relación con el hombre ha sido larga y difícil para éste animal. En Africa, el elefante fue durante mucho tiempo un animal que los hombres cazaban para alimentarse, antes de que otros seres se interesaran por el marfil de sus colmillos, y su gran tamaño lo convirtió también en un personaje importante para las distintas civilizaciones africanas. Desde finales del siglo XIX, los elefantes han sido victimas de colosales matanzas provocadas por el marfil y la voracidad de los cazadores furtivos. Pero además de ser una imagen de gran valor monetario, el elefante goza de un poder simbólico en todo el continente; para algunas tribus, el elefante representa la longevidad, la prosperidad y la sabiduría, aunque para otras sólo significa violencia y fealdad. Los dientes y huesos de elefante poseen grandes poderes mágicos en Benín, y son utilizados por los hechiceros como talismanes, también la piel y su sangre son consideradas como elementos curativos, y en otros pueblos de África occidental, el elefante es considerado como el ser más perfecto de la creación.

En Asia el elefante también ha sido importante; la historia de los hombres y los elefantes es ejemplar. Considerado como un dios, el elefante ha sido un animal sagrado y venerado desde hace más de 5000 años. Utilizado como montura principesca, el elefante sirvió para la caza y la guerra, y como un poderoso animal de tiro. En Asia existen numerosos templos dedicados a Ganesh, el dios elefante, y su nacimiento es celebrado anualmente y festejado por todos los induistas del mundo; Ganesh trae suerte en las empresas comerciales y protege el hogar, también es la divinidad de los estudios ya que es símbolo del conocimiento. El elefante también tiene un papel fundador en el budismo indio, origen de las demás variantes de budismo; en éste caso el protagonista es el elefante blanco que es creador de la semilla que da a luz a Buda. El elefante blanco es en realidad de un color gris claro, los budistas consideran a los elefantes albinos, especies



excepcionales que son reencarnaciones de Buda, y es así como éste ejemplar recibe todo tipo de atenciones y honores[16].

Este gran animal también ha sido destinado como un animal de guerra, el ejército tradicional de la India estaba compuesto de la caballería, la infantería y los elefantes, utilizándolos en el ataque para la destrucción de las primeras filas. Ha prestado también otros servicios, como durante la Segunda Guerra Mundial, en donde los japoneses lo utilizaron para acarriar el equipamento de artillería. En Tailandia y Myanmar, estos grandes animales ejercen el oficio de leñadores y son valiosos en la explotación de los bosques de Teca; la tala y el transporte de madera es un trabajo difícil y por esto en Lampang, Tailandia, existen escuelas para enseñarles el oficio, y convertirlos en verdaderos profesionales. También se han convertido en un medio de transporte ecológico, ya que cuando no trabajan, los elefantes asiáticos pasean a los turistas por el interior de las reservas y parques.

Este gran animal ha sido igualmente parte del ocio del humano, en Nepal, por ejemplo, los elefantes participan de las actividades deportivas de los hombres; sirven como montura en una práctica de polo, y cada año el torneo organizado por la World Elephant Association in Nepal reúne a los elefantes y deportistas de varias naciones[17].

El elefante siempre ha sido considerado como un buen presente; su exotismo conquistó a reyes y curiosos durante todas las épocas, y era el obsequio perfecto para establecer buenas relaciones entre reinados y países. Además de su imagen de animal exótico, en Europa el elefante ha sido de creencias y supersticiones; en la antigüedad, por ejemplo, se le adjudicaban virtudes como la piedad, y según el filósofo griego Aristóteles, el elefante poseía las virtudes de la castidad y de la fidelidad, es así como el animal era el vengador del pecado del adulterio. Otras creencias siguen vivas en nuestros días; como en el caso del elefante en forma de joya, el cual ayuda a tomar buenas decisiones, siempre que la trompa apunte hacia arriba, recibir una pulsera de pelo de cola de elefante es un símbolo de prosperidad, por otro lado la blancura del marfil es símbolo de pureza y su dureza significa poder, hay quienes señalan el poder curativo del marfil, para proteger el cuerpo de algunas enfermedades, también se dijo durante

[16] IBID: pág 91
[17] IBID: pág 106



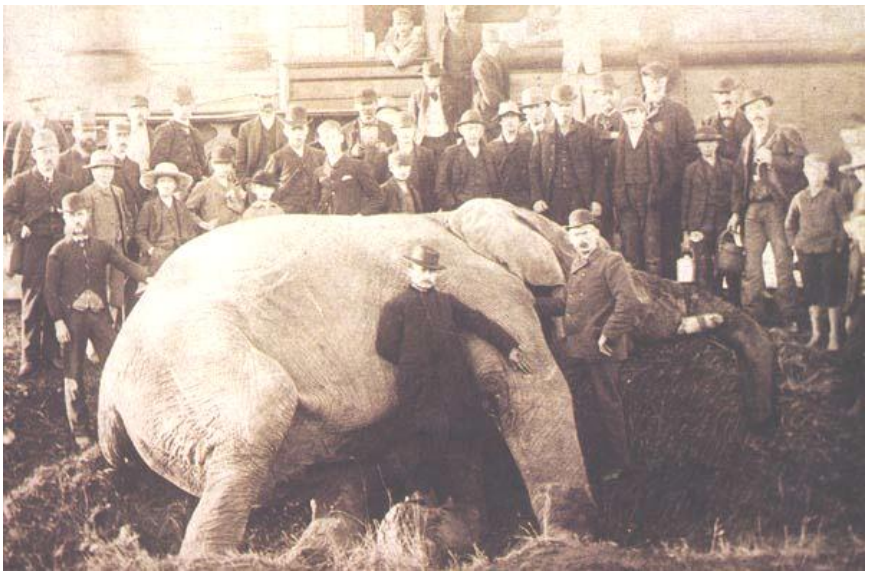
largo tiempo que el coctel a base de polvo de marfil y sangre mitigaba cualquier dolor.



El elefante ha sido estrella en circos y zoológicos, en donde cumplen el papel de exhibición, éste inició su carrera de artista internacional bajo la carpa del circo americano, aunque en la Europa de los siglos XVIII y XIX, ya eran considerados como los protagonistas en las casas de fieras y los zoos; su debut se dio gracias al circo Barnum, donde debutó Jumbo; el elefante más famoso de ésta época, este circo fue fundado por el controvertido Phineas Taylor Barnum; un hombre que hizo historia por sus fraudes y engaños, su carrera como hombre de espectáculo lo llevó a viajar por Estados Unidos y Europa, en 1871 obtuvo su mejor adquisición, un circo itinerante, en el cual llevaba enjauladas las fieras más impresionantes, y entre ellas se encontraba Jumbo el elefante, junto al circo también era poseedor de un museo que tenía, según él, fenómenos naturales; como una sirena, una "máquina para hacer desaparecer dinero" los siameses Chang y Eng, Yo-Yo, el hombre perro, que en realidad era un hombre de procedencia rusa, el cual tenía pelo por todo su cuerpo, y muchos más seres extraordinarios que lo convirtieron en un hombre realmente famoso[18]. Entre sus mejores actos se encontraba Jumbo (1861-1885) "el elefante más grande del mundo" aseguraban sus promotores, éste elefante de procedencia africana, primero fue importado a París a un parque zoológico, después fue trasladado al Parque zoológico de Londres en 1865, y finalmente fue vendido a P.T Barnum en 1882, para su famoso circo. Este elefante fue tan famoso que su nombre es ahora usado como sinónimo de gigante, o de gran tamaño, Jumbo medía 3,5 mts de alto y pesaba 6,5 toneladas, este grandioso animal murio a los 24 años, atropellado por un tren el 15 de Septiembre de 1885, pero esto no fue un freno para el ventajoso Barnum, quien siguió sacando provecho del animal, exhibiendo sus huesos en el Barnum's American Museum[19].

[18] www.buscabiografías.com

[19] www.worldlingo.com



15 de septiembre de 1885.

En la actualidad muchos de los circos y zoológicos, maltratan y humillan seriamente a los elefantes, dejando en ellos claros problemas psicológicos de por vida, y afectando su población a causa del encierro.



El elefante ha sido también un protagonista en el cine y la publicidad desde 1941, cuando Ben Sharpsteen crea Dumbo[20], quien cautiva a grandes y pequeños con sus amplias orejas las cuales lo ayudan a volar. En Europa las aventuras de Babar, rey de los elefantes se remontan a 1931, y muchos de los grandes actores de Hollywood han sido personificados por el elefante, como el coronel Hathi, el admirado elefante de la película *El libro de la selva,* o Tantor; el asustadizo elefante de *Tarzan* de Disney; una gran carrera que lo ha llevado también al mundo de la publicidad y la moda[21],

[20] "Dumbo es el cuarto largomentraje animado de Walt Disney Pictures. Basado en el libro para niños homónimo, de Helen Aberson e ilustrado por Harold Perl, *Dumbo* fue producido por Walt Disney y estrenado el 23 de octubre de 1941 por RKO Radio Pictures. El personaje principal es *Dumb* Jr, un elefante antropomófico que es cruelmente apodado como *Dumbo* (en inglés dumb es un témino despectivo para referirse a los mudos) Es ridiculizado por sus grandísimas orejas, aunque descubre que puede volar usándolas como alas. Su único amigo es el ratón Timothy, parodiando el esteriotipado terror de los elefantes hacia los roedores. *Dumbo* fue un ejercicio deliberado de simplicidad y economía para el estudio Disney, actualmente se considera como un clásico para la animación" www.es.disney.wikia.com

[21] ELSA EDICIONES, Colección animales estrella, Estrella de los animales El elefante Estrella del hombre, Elsa ediciones, 1998, 139 págs.

como en el caso de las propagandas realizadas para anunciar la chocolatina *Jumbo Yet*[22], en donde un elefante es el protagonista.





En el arte el elefante también ha sido participe, ya que fue uno de los primeros motivos para los artistas de la prehistoria, que nos dejaron el testimonio de la vida entre hombre y animal de esa época y de los antepasados de ésta gran especie[23]. Al pasar de los años el elefante ha sido el personaje preferido de algunos artistas, como lo fue para el reconocido Dalí, el cual los pintó de una forma muy particular; a continuación presento algunos ejemplos en donde este animal ha sido protagonista.

[22] Los chocolates Jumbo Jet, es un producto de la Compañía Nacional de Chocolates S.A, que fue creada el 12 de abril de 1920 en Medellín, Colombia. La primera chocolatina que sacaron fue la Chocolatina Jet, y ésta a su vez era la primera golosina de chocolate fabricada industrialmente en el país. En 1978 y 1979 aparece en el mercado la Chocolatina Jumbo Jet con maní, la cual se ha promocionado con varios comerciales, en los cuales usan la imagen de un elefante, haciendo alusión al gran tamaño de la chocolatina y a su rico sabor de maní que encanta a los elefantes.

[23] ELSA EDICIONES, Colección animales estrella, Estrella de los animales El elefante Estrella del hombre, Elsa ediciones, 1998, 139 págs.



Rembrandt
An elephant (1637).
Carboncillo



Dalí
El elefante jirafa
1948









Douglas Gordon
Hazte el muerto
(2003)
Video





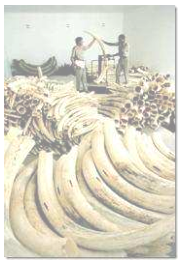
Maurizio Cattelan
Elefante con Traje
Escultura
2004



José Emilio Fuentes Fonseca
Memoria y Memory
X Bienal de la Habana 2009

Como podemos ver éste animal ha sido y sigue siendo participe de infinidad de eventos de nuestra vida, algunos de estos eventos como el arte, generan nuevos discursos alrededor del animal y en ocasiones reflexión. Pero volviendo a la vida del elefante, y una vida en la actualidad; podemos notar que estos animales se encuentran en un alto riesgo, y muchas de nuestras

actividades los han afectado hasta tal punto, de disminuir considerablemenete su número de ejemplares, y los pocos que quedan sufren las consecuencias del cautiverio, la contaminación, y la perdida de sus territorios.



La vida del elefante en la actualidad no es nada alentadora, la caza furtiva de elefantes para obtener su marfil, aún es una práctica usada en algunos países. Los expertos dicen que si esto continúa, en el 2020 no habrá más elefantes silvestres, sólo existirán en cautiverio. Las cifras lo enuncian; en los años ochenta había más de un millón de ejemplares, y en la actualidad la cifra no supera los 470.000. El problema de la caza furtiva es realmente preocupante y no sólo por la desaparición del elefante, sino también por ser una de las prácticas más sanguinarias; los elefantes en muchas ocasiones no mueren cuando les arrebatan sus colmillos, quedando así gravemente heridos, y destinados a morir lentamente, ya que sus actividades se ven atrofiadas, y no pueden seguir el paso de sus compañeros, en las largas caminatas en busca de comida y agua. La desaparición de estos animales no afecta sólo a su especie, muchas otras necesitan de su existencia para sobrevivir; las aves y animales terrestres, por ejemplo, esperan que los elefantes tumben los árboles para así alimentarse, los carroñeros se nutren de su carne muerta, algunos organismos que estan sobre su piel se alimentan de ella, y muchas especies siguen al grande animal para hallar el agua que tan bien saben encontrar los colosales paquidermos.



Diferentes objetos son construidos actualmente con el marfil que se le arrebata al elefante, entre ellos se encuentran; joyas, sellos, estátuas, juegos de ajedrez o dominó[24].

La caza furtiva no es el único problema que afronta hoy en día el elefante, la convivencia con el hombre cada vez se convierte en un inconveniente, como es el caso de Sri Lanka, isla situada en el océano Índico, cerca de la

[24] www.paracrearconciencia.blogspot.com/2009/02/el-marfilazo.html

costa suroeste de la India, en dónde los habitantes lidian con los elefantes por los recursos naturales que allí existen. Este gran problema que enfrentan ciudadanos y elefantes, lo viven en general todas las zonas en las que habita el elefante asiático: India, Bangldesh, Sri Lanka o Nepal, y su causa es el crecimiento demográfico humano que genera el desplazamiento del elefante de su hábitat natural. Las carreteras, canales, minas, pueblos o embalses, fragmentan el hábitat de los elefantes, y los grandes bosques, donde antes habitaban los animales han sido sustituidos por plantaciones intensivas de aceite de palma, para la producción de biodisel. Es así como los elefantes son llevados a parques o reservas naturales, en donde los recursos naturales no son suficientes, y sobre todo en la estación seca del año, como resultado los elefantes tratan de escapar de aquellas reservas en busca de comida y agua, ya que en estos cotos no tienen la necesaria para vivir. Como ya lo habiamos comentado el elefante no es un animal que no resuelva los problemas que se le presentan, así que estos grandes paquidermos usan troncos para desactivar las vallas eléctricas y poder salir en época seca de los cotos, y esto es entendible ya que ellos realizan migraciones estacionales y necesitan grandes zonas para sobrevivir. Los elefantes acuden a la provisión de comida que tengan más cercana a las reservas, y estas se hallan en los cultivos de las poblaciones, destrozando en una sola noche el cultivo de un granjero, y el problema es que los ataques a personas son bastante comunes y según datos del departamento de Conservación de Naturaleza del Gobierno de Sri lanka, 536 personas fueron víctimas mortales de elefantes entre 1993 y 2001[25].

Con todo el conflicto, los habitantes tratan de solucionar el problema por sus propios medios, ya que el gobierno no siempre compensa económicamente los daños materiales que los elefantes ocasionan, dando como resultado la muerte de 1.369 elefantes en la última década, el 56% de estas muertes fueron ejecutadas mediante un disparo, y el 44% restante murieron electrocutados en las vallas que protegen los cultivos, envenenados o atropellados por trenes, entre otras causas.

[25] www.mas.laopiniondemalaga.es

DELFÍN:



Mi otro protagonista es el delfín, este también ha tenido gran participación en el mundo simbólico del hombre, pero lo que más ha llamado la atención es su enorme inteligencia y su misma curiosidad por los humanos. Este animal vive en casi todos los mares del mundo, y como es bien sabido es un mamífero acuático, se conocen 32 especies de delfines, como el delfín mular, el delfín listado o la orca. Los delfines no poseen nariz pero en su lugar tienen un orificio en la parte superior de la cabeza, que es el respiradero o espiráculo, el cual se cierra para que al sumergirse no entre el agua en los pulmones, y al salir éste se abre y expulsa un vapor llamado bufo; que contiene el aire sucio de los pulmones. La velocidad del delfín al nadar es ejemplar, ya que alcanza los 45 kilómetros por hora y puede sumergirse hasta 300 metros, aguantándo la respiración durante casi 25 minutos. Una de las características más llamativas es que no duermen, lo que hacen es reducir su actividad para descansar, flotando y dejando fuera el espiráculo, a este estado se le denomina letargo. Las manadas de delfines pueden variar mucho, desde diez ejemplares hasta diez mil según la especie. Parece ser que los machos dirigen las manadas, y los bebes van siempre protegidos por las hembras. Una de las caracteristicas que definen al delfín en una mayor jerarquía con respecto a otros animales, es su gran capacidad para el juego. A veces se les puede ver jugando solos o en grupos formando una especie de ballet. Algunas especies de delfín también tienen una tendencia a la migración estacional, y esto se da gracias a diversos factores; como las variaciones en la temperatura del agua, los movimientos de los peces que sirven de alimento, y los hábitos alimenticios. Los delfines son animales muy solidarios, y ayudan a los delfines que se encuentran en peligro o que se estan muriendo, los animales apoyan con su cuerpo al herido para que el respiradero se mantenga por encima del nivel del agua.

Algunos de los peligros que afronta el delfín, son los tiburones y el hombre, el cual lo afecta con la caza directa y con la contaminación, la actividad petrolera igualmente es un riesgo para éste animal, y la caza furtiva para usarlo como carnada de centollas. Los delfines utilizan gestos y sonidos que parecen silvidos para comunicarse, y ésta es una de las cualidades que



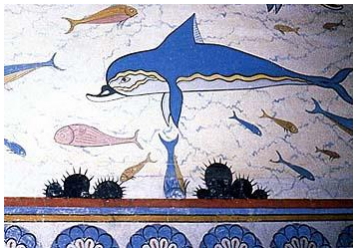
más causa curiosidad al hombre, porque algunos investigadores sugieren que los silvidos y chasquidos que producen los delfines, puede ser algún tipo de lenguaje, o que mejor aún, hablando de los delfines en cautiverio, pueden aprender un lenguaje y comunicarse con los humanos, ya que muchos de éstos pueden vocalizar sonidos parecidos a las palabras, más sin embargo la mayoría de expertos dicen que esto no es prueba suficiente para alcanzar la complejidad de un verdadero lenguaje. En la comunicación de los delfines participan el melón, que es un abombamiento de la frente, y la mandíbula inferior, los cuales estan llenos de grasa y aceite, actuando como una pantalla acústica que mejora la resolución de la emisión de los sonidos, en realidad es un sistema de ecolocación,[26] como el que usan los murciélagos, el cual les permite detectar a sus presas con mayor facilidad[27].

Adentrándome más en sus vidas puedo decir que hace unos tres mil años en el Mediterráneo, el delfín y la ballena fueron considerados los guardianes de la vida del océano y representaban los misterios religiosos más profundos. Hoy en cambio el hombre sale al mar a capturar ballenas y delfines, para distintos propósitos, y piensa que ha conquistado el mar tanto como a la tierra, disminuyendo por completo las vidas que en el mar viven. De las composiciones mitologías en donde el delfín es protagonistas, son las de Grecia en dónde este animal tiene mayor participación y está más relacionado con el hombre, y es el propio Homero quien relata que el delfín sería de origen humano, y Cousteau, por ejemplo, asegura que el famoso santuario griego Delfos, fue fundado por el dios Apolo, que se apareció en éste sitio en forma de delfín, ocasionando la veneración de los delfines en la Creta prehelénica, en donde los veían como dioses. Plutarco, por su parte, narra y habla de la sabiduría de éstos animales, y relata que el hijo de Penélope y Ulises, Telémaco, en alguna ocasión cayó al mar y fue rescatado por un delfín, y por ésta razón el animal estaba grabado en el anillo y como blasón en el escudo de su padre a manera de reconocimiento por su ayuda. Muchas son las mitologías y leyendas de la antigua Grecia, en donde el delfín tiene una significación diferente y predominante a

[26] Ecolocación: Sistema que utilizan algunos animales y tambien se emplea en algunos aparatos, donde se emiten sonidos de alta frecuencia que chocan con los objetos que encuentran en su camino, rebotando en ellos y volviendo al animal o aparato como un eco.
[27] NIETO, Adela, Los delfines una mente misteriosa, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1991, 107 págs.



comparación de otros animales, que también fueron nombrados en algunas concepciones mitológicas, siendo así también participe en el arte.



Fresco de los delfines, Palacio del Rey Minos
Knossos (Creta, Grecia), 1.500 a.C.



Mosaico de la “casa de los delfines”
Delos (Grecia)



Fresco de una tumba etrusca
Tarquinia (Italia) Año 530-520



Mosaico del *impluvium* de la casa romana de
la calle Lladó
(Badalona, España)
Siglo I d.C.a.C.



Galatea con caballos marinos y delfines
(Grabado del siglo XVIII)

Durante el periodo barroco se inician los zoológicos en Europa y su propósito es complacer a los espectadores, exhibiendo animales exóticos, pero como ya lo habiamos comentado estos lugares causan desordenes de comportamiento en los animales, trastornos, actos compulsivos y en ocasiones total rechazo a la reproducción. Me refiero a esto una vez más, para contextualizar un nuevo organismo muy parecido a los zoológicos que



hoy día es muy visitado y está muy de moda, hablo de los delfinarios, ésta actividad empieza a ganar popularidad en 1940, más sin embargo desde 1860 se ha intentado mantener a los cetáceos en cautiverio pero muchos de éstos intentos, hasta el día de hoy han resultado con la muerte de los animales.

Los delfinarios no son usados sólo para la entretención o el turismo; también existen delfinarios que son destinados a la experimentación militar, en los cuales no sólo se obtienen información de novedosas técnicas submarinas, sino también se sabe que preparan a los delfines para operar como torpedos vivientes en caso de alguna guerra[28]. Aunque se ha comprobado que el delfín es una de las especies que aprende más rápidamente tareas de gran complejidad en cautiverio, este tipo de aislamientos conciben un mutismo total del animal, que en ocasiones llega a generar la anulación de la comunicación entre ellos, y conductas neuróticas a causa de la anciedad, que se han visto reflejadas en comportamientos de



jerarquía y envidia; comportamientos que nunca se presentan en el medio natural, actitudes de superioridad y masturbación. Es así como este tipo de encierro logra ser tan sumamente grave que estos animales pueden acabar en el suicidio[29].

En la actualidad los delfines son capturados y masacrados en Japón,

[28] NIETO, Adela, Los delfines una mente misteriosa, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1991, 107 págs.
[29] IBID: (página 43)

país donde más se pratica la caza furtiva de éstos animales. Los objetivos de su caza son; primero la producción cárnica y en segunda estancia, la captura de ejemplares vivos para su cautiverio. La carne de delfín en Japón es vendida a los restaurantes, y es el remplazo de la carne de ballena, la cual fue limitada desde 1986 por la Comisión Ballenera Internacional; siendo la carne de delfín rotulada como carne de ballena, para satisfacer el consumo de la población japonesa y de otros paises, la carne de delfín es menos costosa que la carne vacuna o de ballena, costando aproximadamente 2 yenes por kilo, es decir 16 dólares. Lo grave de ésta situación es que el delfín es una especie en peligro de extinción, más sin embargo la caza y matanza de delfines es legal en Japón en una época del año, la cual comprende el mes de abril hasta septiembre; periodo en el cual se masacran de 20 a 40 mil delfines[30]. Estos animales son exportados a paises como China, Alemania, Filipinas, entre otros, los cuales pagan entre 100 y 150 mil dólares por pieza.

El gobierno japonés y los cazadores argumentan la caza de éstos, diciendo que es parte de la cultura japonesa, y que necesitan reducir su población ya que los delfines consumen los recursos marinos, siendo una gran competencia para los pescadores. La forma de cazarlos es muy cruel, ya que pequeños barcos rodean sus migraciones, y les provocan ruidos que alteran su sonar, de esta forma los desorientan y retienen a grandes grupos en bahías, conduciéndolos hacia redes y lonas, donde el acceso está bloqueado con puertas de acero y cintas con navajas. Otro truco que utilizan, es aprovecharse de su sentido de colaboración y solidaridad; lastimando a alguno de ellos para retener a los miembros de su familia, ya que los delfines no abandonan a un delfín herido, es más, se ha sabido de casos en que los delfines tratan de subir a la superficie a los busos con los que se encuentran, pensando que estan heridos o que tienen algún problema.

La degradación de hábitat actualmente también es un factor que afecta a los delfines; un caso más cercano a nosotros se encuentra en los ríos y lagunas de las cuencas del río Amazonas y el Orinoco, en donde habita el famoso

[30]www.cetaceos-skana.blogs.com

delfín rosado, el cual se distribute por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Guayana; el problema reside especialmente en Brasil y Colombia, donde las poblaciones humanas se han expandiendo y entran en contacto con el hábita del delfín rosado. La deforestación en las llanuras de inundación (donde también viven los delfines) para la agricultura y la industria maderera afecta el ciclo hifrológico y el ecosistema fluvial en su conjunto, y los efectos de ésta intervención se ven expresadas en la reducción de la productividad de los peces, siendo éste el alimento de los delfines. Además en cuanto a la construcción de las presas, se han impidido las migraciones, rompiendo las poblaciones en grupos pequeños con poca variabilidad genética, y al no tener el agua de las presas movimientos naturales, tienen menor concentración de oxígeno, contando con menos vida marina ya que su Ph disminuye[31].

Es triste saber todo esto, si se tiene en cuenta que los delfines se colocan en una jerarquía más elevada a la de todos los mamíferos, y esto se da gracias a varios factores como son; su capacidad para el juego que es sin duda sinónimo de inteligencia, su gran habilidad para resolver problemas, capacidad de entablar amistad con su especie y con el hombre, la versatilidad sexual; que también sugiere imaginación, y la evidencia de que el delfín posee muchas emociones como; tristeza, alegría, humor, miedo, entre otras, convirtiendo a éste, en un animal realmente especial.

DE LA TELARAÑA

Aunque la araña no es un animal protagonista de mi proyecto de grado, sus hermosas y mortales telarañas si hacen parte de éste, utilizándolas como una especie de metáfora, que alude a la cultura humana, la cual ha construido una supuesta sólida sociedad, que inevitablemente ha sido mortal para muchos de los seres vivientes del planeta Tierra.

Por lo tanto se hace preciso referenciar un poco de ella, para ponernos en contexto, para comenzar señalaré que existen más de doce tipos de telarañas, las cuales se clasifican por su forma de tejido; siendo algunas de ellas la espiral, la de embudo, la de tubo, la de hoja, la de red, y la de forma

[31] www.salvatumundo.files.wordpress.com/2009/06/delfin-rosado.jpg&imgrefurl



indefinida. Las arañas que tejen tienen una fuente que produce el hilo de seda, la cual se encuentra en el abdomen, teniendo cada araña mínimo un par de éstas glándulas. Las telarañas estan construidas para atrapar a las presas, aunque en ocasiones también ayuda a la protección de sus constructoras, atrapando a posibles predadores, más su propósito es confundir a las presas, ya que en ocasiones muchas de estas telarañas poseen trampas para consumar la captura. Las arañas una vez terminan su tejido, empiezan su larga espera en alguno de los bordes de su construcción, pero algunas sin embargo se esconden cerca de la telaraña, dejando uno o varios hilos que van conectados al centro del tejido, con el objetivo de estar alerta a cualquier vibración, que les de aviso de la captura de la presa. En el momento que algún animal ha sido atrapado la araña muerde a la indefensa presa paralizandola, y esperándo su lenta y dolorosa muerte o comiéndosela en vida. Más sin embargo las arañas deben tener sumo cuidado, porque éstas pueden ser victimas de su propio invento, ya que podrían quedar atrapadas en el momento que intentan tomar a la presa, las telarañas se construyen a base de diferentes tipos de hilos, como los pegajosos, los peludos, y los simples, los cuales son ubicados estratégicamente, situando los pegajosos en el centro para la captura de la presa, pero si la araña se llegase a equivocar y dejara hilos pegajosos en un sitio diferente, automáticamente ella también quedaría atrapada[32].



La telaraña es un elemento que sugiere varias relaciones con el entorno humano, ya que es un medio de protección, de captura, y un hábitat mismo, que involucra diseño y arquitectura. Todos estos elementos los podría relacionar con otros pertecientes a la ciudad, como pueden ser las rejas de las casas, las construcciones de la ciudad, e incluso las rejas y jaulas que aislan lugares, personas y animales. Es así como pueden ser utilizadas para, la defensa, la captura, y el diseño y

[32] www.revistadini.com/noticia/267/telarañas-sin-escape.html

arquitectura, pero de igual forma puede ser nociva para la misma humanidad, y para el resto el resto de vida.











DEL MEDIO AMBIENTE Y EL ARTE

Todas estas problemáticas referentes a la naturaleza, los animales, la contaminación, la relación entre hombre y naturaleza, entre otras, han sido trabajadas en el arte, gracias a una creciente preocupación por éste tipo de temáticas que se da hacia mediados de los años sesenta, ya que el deterioro de la naturaleza y su sobreexplotación se empiezan a hacer visibles. Pero digamos que no sólo estos avisos hacen que éste arte fluya, también se da en parte por el deseo de alejar el arte del vínculo comercial de galerías y también de los museos. Estoy hablando del Land-art y el arte povera, los cuales fueron pioneros en la creación de obras de arte que se relacionaran con la naturaleza, creando un nuevo paradigma en el arte con respecto a la forma de trabajar, los elementos con que se trabajaban, y la forma como éstos se presentaban.

Es así como algunos atristas se interesan por llevar a las galerías y museos, materiales naturales y construir con ellos esculturas o montajes. Estas prácticas más tarde se verían reflejadas en la intervención en el paisaje, en espacios abiertos y en ocasiones en zonas urbanas, que generalmente adquirían grandes proporciones, involucrando conceptos como lo efimero, ya que muchas de estas obras estaban expuestas a los cambios que les proveía la misma naturaleza; como la lluvia, el viento, la marea, y en sí el tiempo, siendo así difícil la exhibición a muchas personas en su estado natural, por esto su presentación generalmente se realizaba a través de documentación de fotografías, videos y textos. Entre sus mayores representantes se encuentran Robert Smithson, Richard Long, Christo y Jean Claude, entre otros.



Robert Smithson
Malecón Espiral
1970



Richard Long
Sierra Nevada Stones
1985

Pero este tipo de arte no paró aquí, tras estos movimientos, los artistas se han visto atraidos y comprometidos con estas temáticas, generando nuevos discursos en donde se habla de una conciencia ecológica, de nuestra relación con la naturaleza, la superpoblación humana, el agotamiento del bosque, la extinción y derechos de los animales, en general todo lo que afecte al planeta y a la vida que en él habita, y en donde en ocasiones se trabaja la reabilitación y recuperación de la tierra. La mayoría de veces este tipo de arte se concibe en lugares públicos, por lo que se le conoce como un trabajo en base al ambito social, en donde la participación de la comunidad es vital, pero en muchas ocasiones no hay tal contacto, simplemente se desarrolla de otras maneras y con otras técnicas la temática o inquietud a trabajar[33]. Otro aspecto fundamental del arte ecológico es que genera el diálogo con distintas areas temáticas, ya que en muchos de los casos, los artistas trabajan en conjunto con otras disciplinas; como la biología, la arquitectura, la historia, entre otras. Son muchos los artistas que se han involucrado con éste tipo de arte, cómo ya nombraba a algunos, mas sin embargo éstos no son los únicos que señalaré, existen infinidad de personas que se preocuparon y se preocupan por la urgencia de generar conciencia en nosotros los humanos, como son, por ejemplo; Alan Sonfist, Lynne Hull, y Joseph Beuys.

Estos artistas tienen en común que la mayoría de sus trabajos fueron realizados al aire libre, trabajando directamente con la naturaleza. En principio, Alan Sonfist quien regenera porciones de paisaje urbano con su memoria natural, introduciendo plantas y animales nativos, habla de una ciudad donde podamos honrrar no sólo nuestra herencia arquitectónica, sino tambien nuestra herencia natural, mostrándonos una muestra de esto en su trabajo titulado “Paisaje del Tiempo” de 8.000 pies cuadrados y localizado en Greenwich Village, New York que se presentó en 1978. Lynne Hull por su parte también se preocupa por la supervivencia de la fauna, construyendo esculturas utilizables que contribuyen a la conservación de las especies, como nidos para mariposas, águilas, y otras especies. Por último Joseph Beuys, quien es uno de los artistas que ha trabajado con la naturaleza y los animales, es un paradigma para el arte contemporáneo, experimentando con el happenning, la pintura expresionista, el objeto, sus

[33] www.unalmed.edu.com

acciones rituales, y sus esculturas sociales. Una de sus obras más significativas, fue su proyecto 7.000 robles que se realizó en la Documenta 7 de Kassel en 1892. Este trabajo pretendía generar un cambio social, sembrando 7.000 robles, proyecto que le tomó cinco años en ser consumado, y que generó un gesto de renovación urbana. El consideraba que los árboles eran más inteligentes que los seres humanos, y que también eran seres que sufrían, y habían sido despojados de sus derechos al igual que los animales, lo que él quería con su obra era hacer justicia a esos animales y árboles, generando conciencia de la urgencia de conservación del medio ambiente[34].

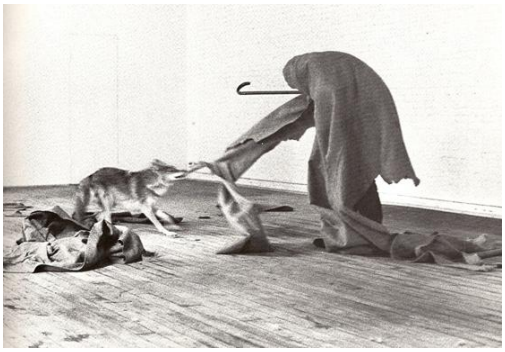
Beuys también percibía a los animales de otra manera, gracias a su gran cercanía con ellos desde la infancia, su idea de ser un partor, el zoológico privado que tenía en casa, y sus diversas expediciones. Llevándolo hasta el punto de la creación de un partido político de los animales, en donde aseguraba que ellos eran seres angélicos, y que se encontraban en un reino por encima de las personas. Éste artista trabaja en varias ocasiones con animales, como es el caso de; *Me gusta América. Le gusto a América,* que presenta del 21 al 25 de mayo de 1974 en la galería Block de Neva York. En esta acción un coyote vivo, llamado little John es el compañero de Beuys, éste animal no es peligroso para los hombres, pero representa varias cosas para ellos, por ejemplo, es el animal preferido para los indios, que lo veneran como a un dios, pero con la llegada del hombre blanco se le arrebata toda virtud. Para beuys la persecución al coyote que hace el hombre blanco es la muestra de sus sentimientos de inferioridad, los cuales descarga en un objeto de odio o en una minoría, como han sido los indios en America.



Beuys quería, en ésta acción, concentrarse completamente en el coyote, no quería ver nada más de América, sólo al animal con el cual conviviría tres días. Y de hecho así ocurrió, el artista al llegar al New Yorker Kennedy Airport, se envuelve en fieltro y es acostado en una camilla y llevado a la galería en ella. En ésta galería hay un espacio separado con rejillas en donde lo espera el coyote, durante el tiempo de estadía en ese lugar, Beuys trata de tener un

[34] STACHELHAUS, Heiner, Joseph Beuys, Parsifal Ediciones, Barcelona, 1990, 204 págs

contacto estrecho con el animal, al cual le habla, e insita a que rasgue un pedazo de fieltro que cubre al artista, de ésta forma, el coyote termina durmiendo encima del fieltro de Beuys, y el artista en el lecho de paja en el cual dormía el coyote. Al pasar los días ambos están acostumbrados a la mutua compañía, y la acción termina cuando el artista se despide del coyote estrechandolo amistosamente junto a su cuerpo, y siendo nuevamente envuelto en fieltro y acostado en una camilla, es llevado al Kenedy Airport, abandonándo de ésta forma Nueva York[35].



Me gusta América. Le gusto a América
Joseph Beuys
1974



Paisaje del Tiempo. Greenwich Village, New York
Alan Sonfist 1978



Postal promocional del Proyecto por Joseph Beuys 7.000 robles



Reservoir Tree, Lynne Hull, 1994
Carsington Water, Derbyshire, Inglaterra

Muchas han sido las experiencias con animales y con la naturaleza en el ambito artístico, y este tipo de experiencias en el arte colombiano no se han quedado atrás. En los años noventa, por ejemplo, se hace innegable una crisis en la representación de la naturaleza en Colombia, ya que las imágenes pictóricas y dibujos desarrollados a lo largo de quinientos años reducen su cantidad, apareciendo en su lugar imágenes más próximas a la

[35] IBID: pág 190

presentación de objetos y materiales, apartándose de los códigos convencionales del paisaje, es así como los artistas optan por tomar materiales de la naturaleza y transladarlos a las galerías y museos, para dar cuenta y hacer una presentación en vivo del deterioro de la naturaleza, generando la participación de varios sentidos además de la visión, y señalando la dimensión real del impacto del hombre en el planeta. Hoy día en nuestro país existen variedad de artistas para los cuales el medio ambiente es objeto de experimentación, pero este arte no es, como pensaríamos, un arte activista el cual denuncia, en realidad se porta de una forma aparentemente pasiva, pero sin ser idiferente. Oscar Mauricio Ardila Luna enuncia en su libro *La imposibilidad de la naturaleza*[36] que este arte busca más evidenciar la dificultad de instituir los acuerdos necesarios y las prioridades frente al desastre ecológico, que dar las soluciones, como sí lo haría un activista. El arte contemporáneo está ligado a las problemáticas sociales de su tiempo, pero está lejos de representar las pruebas de esas problemáticas, como lo haría un reportero, lo que hace es hacer más visibles las imágenes que son quemadas y comercializadas por los medios de comunicación, a través diferentes recursos, devolviendo a la imagen su visibilidad y generando la inquietud de tomar una posición al respecto.

Existen algunos trabajos de artistas colombianos que me gustaría nombrar, como por ejemplo *Territorio para colibríes* de Gloria Posada, presentado en 1993, y lo comento porque me parece que es un buen ejemplo del arte que se involucra con otras disciplinas, en este caso una científica como la biología, dado que la artista adecua bebedores para pájaros en las zonas verdes de un conjunto residencial, lo que hace ella con ésta instalación es registrar y estudiar el comportamiento de éstas aves en un contexto urbano, haciendo evidente el inextinguible vínculo que existe entre cultura y naturaleza. Transformando el jardín ornamental en un lugar que hace parte del medio ambiente y al tiempo del contexto urbano que lo incluye.

Otro ejemplo que puedo nombrar es *Herbario de plantas artificiales* de Alberto Baraya, el cual realiza en el 2002, éste artista también trabaja con otras disciplinas como la científica y la etnográfica, realizando un hebario de

[36] ARDILA LUNA, Oscar Mauricio, La imposibilidad de la naturaleza Arte y naturaleza en el arte colombiano contemporáneo 19991-2003, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 2008, Bogotá, 172 págs.

plantas de plástico, las cuales estudia y archiva botánicamente, pero éstos estudios aluden a los usos que tienen estas plantas en diversos contextos culturales y no a un estudio botánico. Baraya con este trabajo logra varias cosas, entre ellas; evidenciar como operan los discursos científicos, mostrádolos como una herramienta con la que se ejerce poder sobre la naturaleza; aludiendo a como la ciencia tiene los medios disponibles para deteriorar en nombre de la vida, la vida misma, argumentando que es en beneficio para la humanidad, como se asegura en los laboratorios donde se experimenta con animales. Por otra parte este trabajo genera la nostalgia y añoranza por el mundo natural que se ha disipado, y que ha sido remplazado por uno artificial, cuando el espectador se percata que las plantas que parecen naturales se revelan como artificiales. Del mismo modo el herbario muestra la ausencia de seres vivos, en este caso de plantas naturales en la cotidianidad, de las cuales se tiene en cambio una imagen artificial, en sí se remplaza por una segunda naturaleza, la tecnología[37].

También nombraré a una artista que muestra en su obra otras formas de trabajar en el arte relacionado con el medio ambiente, su obra posee distintas lecturas, no es un trabajo unívoco, ella misma lo cataloga como una pregunta sobre la relación en el presente con respecto a la naturaleza, más que una posición que ella tome sobre ésta. Estoy hablando de María Elvira Escallón, y de su trabajo *Nuevas Floras,* relizado en el 2003. Este trabajo está conformado por una serie de fotografías registro de una intervención que ella realiza a unos árboles que se encuentran en una finca en el altiplano, esta intervención consisitía en variedad de tallas sobre los troncos y ramas de los árboles vivos, que fueron realizadas por un artesano que estaba dirigido por la artista, y que representaban fragmentos ornamentales de muebles y motivos del barroco colonial. En *Nuevas Floras* lo interesante es que los árboles se convierten en muebles y tallas sin haber dejado de ser árboles. Pero en éste trabajo las interpretaciones son variadas, por ejemplo, algunos lo ven como el reflejo del poder que tiene el hombre para transformar la naturaleza, el poder de la ciencia y la ingeniería genética, las cuales diseñan la naturaleza de acuerdo a unas determinadas

[37] ARDILA LUNA, Oscar Mauricio, La imposibilidad de la naturaleza Arte y naturaleza en el arte colombiano contemporáneo 19991-2003, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 2008, Bogotá, 172 págs.

necesidades; otros se refieren a la sociedad capitalista que utiliza a la naturaleza para la producción de bienes de consumo; y también para algunos hace alusión a la transformación violenta y forzosa que se da en nuestro país en el periodo de la colonización.



Algunos catalogan esta obra como antiecológica por las modificaciones que hace la artista a seres vivos, ella argumenta que todos los seres humanos somos en alguna medida antiecologistas, ya que usamos los recursos naturales no solo para alimentarnos, sino también para cosas más triviales, como para adornar las casas. De igual forma estas tallas se realizaron bajo manos expertas que garantizan la vida del árbol, es decir estas modificaciones no lo asecinan, él se regenera con el tiempo y cubre las tallas con su follaje, María Elvira Escallón dice al respecto “Cruel puede ser, pero mucho menos de lo que somos a diario, porque nosotros también vivimos de espaldas a una naturaleza que está siendo sometida todo el tiempo; y a la nuestra que también es sometida todo el tiempo. Porque cuando yo hablo de *Nuevas Floras* no estoy hablando solamente de los árboles”[38]



Por último quiero mensionar a otra artista colombiana, la cual trabaja con animales, y aunque no es de mis favoritas, ya que diseca animales, y en ocasiones los compra ya disecados, considero que es buen ejemplo para señalar, cómo en ocasiones los artistas también entran a agredir a los

[38] IBID: página 162

animales, con propósitos estéticos y artísticos, en cualquier caso considero que no todo es valido en el arte, y mucho menos cuando esto significa no tener ningún tipo de consideración con otras especies. Me refiero a María Fernanda Cardoso, quien empieza a trabajar con animales disecados desde los años noventa, con los cuales señala algún tipo de simbología, ya sea con nuestro pasado precolombino o con alguna cultura popular o antigua. Esta artista ha trabajado con lagartijas, ranas, serpientes, caballos de mar, entre otros, con los cuales pretende generar una reflexión sobre nuestra relación con la naturaleza, sobre el cambio de significados al descontextualizar los objetos, y sobre las comodidades que ofrece el comercio al encontrar variedad de animales disecados para la venta. *Dibujos con Mariposas* es una de sus obras más representativas, en este trabajo ella se enfoca en el valor plástico natural que le ofrece la inmensa variedad de especies de mariposa, con las cuales crea composiciones visualmente llamativas, teniendo encuenta todos los recursos cromáticos que le ofrecen las pequeñas alas del animal. Con éste trabajo Cardoso hace reflecionar al espectador sobre nuestra relación con el mundo natural, ya que de algún modo al ver sus composiciones olvidamos su procedencia[39].



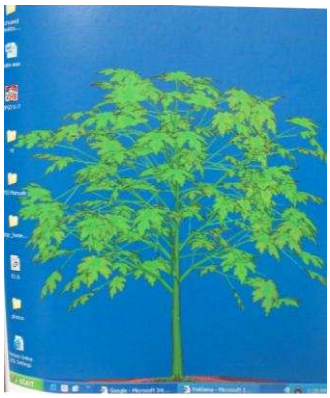
Dibujo de mariposas, 2001
Maria Fernanda Cardozo

Existen otro tipo de obras las cuales trabajan temáticas relacionadas con el medio ambiente, pero que se diferencian de todas las que he nombrado hasta ahora, porque los medios que usan son distintos a los habituales, no trabajan en la naturaleza directamente, o con la comunidad, ni desplazando materiales orgánicos a las galerías y museos,

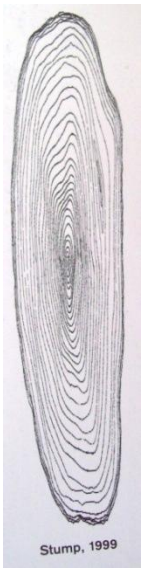
[39] www. Lablaa.org/blaavirtual/obrames/cardoso.html

estos artistas lo que hacen es trabajar con los nuevos medios, con la tecnología. Puede que sea extraño que éste arte se relacione con un medio que de cierta forma hace parte de la segunda naturaleza, es decir, la artificial, pero se apoya en esto para generar nuevos discursos alrededor de la relación que existe entre estas dos naturalezas, teniendo encuenta que el hombre y su cultura jamas se podran desligar totalmente de ellas, ni tampoco de los seres que nos acompañan en el planeta.

Un ejemplo de esto es la artista Natalie Jeremijenko, quien realiza trabajos que nos hacen reflexionar sobre temas como la tecnología, la robótica, la clonación y la informática, y las consecuencias que éstas conllevan. En ésta



ocasión me referiré a dos obras de la artista que se refieren al medio ambiente, como son *A-trees* y *Stump*, en éstos dos trabajos la artista crea puentes entre lo virtual y lo real, que nos hace pensar sobre nuestra percepción de la vida y qué podemos hacer para conservarla y no sólo reproducirla digitalmente. En *A-trees* por ejemplo, simula el crecimiento de un árbol en un computador portatil, el cual cambia paulatinamente gracias a una programación que la artista instala, pero que también se da gracias a un medidor de dióxido de carbono en tiempo real, que refleja el nivel de dióxido de carbono que se encuentra en el microclima que rodea al computador, sirviendo también como controlador estético de la calidad del aire, y generandonos la duda sobre el futuro de los árboles en un mundo en donde el aire cada vez se ve más afectado por el ser humano.



En *Stump* (1999) Jeremijenko también nos invita a reflexionar sobre la destrucción del medio ambiente, a través de ésta obra la cual calcula cuántas hojas de papel ha consumido una impresora, y cuando ha utilizado el equivalente a un árbol de tamaño medio, imprime la imagen de una sección transversal anillada de un troco, dándonos la conciencia del material que estamos utilizándo y en muchas ocasiones malgastándo[40].

[40] TRIBE, Mark, REENA, Jana, Arte y nuevas tecnologías, Taschen, 2006, Colonia, 95 págs.

DEL ARTE Y LOS NUEVOS MEDIOS

El arte ha sufrido una serie de transformaciones a lo largo de su existencia, y cuando llegamos al campo de los nuevos medios, pensamos ¿Cuáles son esos nuevos? En un mundo donde todos los días se ven avances, en un tiempo en el que a cada instante aparece un nuevo invento, y con él nuevas formas de ver e interpretar el mundo. Es difícil saberlo, el asunto aquí es tratar de entender, que ha pasado con el arte a partir del surgimiento de la tecnología en el mundo humano. Pero surge una nueva incógnita ¿la tecnología sólo es asunto del siglo XX y XXI?

Para responder la primera pregunta, se puede decir que el arte de los nuevos medios se ha conocido como la confluencia entre dos categorías; arte y tecnología y el media art o arte de los medios. El primero comprende aquellas actividades que se benefician de nuevas tecnologías, que no son aplicables a la comunicación necesariamente, como son; el arte electrónico, el arte robótico, entre otros; y el segundo, por su parte abarca el videoarte, el arte de transmisión y el cine experimental. Pero existen otras tecnologías que también son importantes para el arte y los nuevos medios como el video, las cámaras de seguridad, los microrordenadores portátiles, la telefonía inalámbrica, los juegos de computador, y los sistemas de navegación GPS (Sistema de posicionamiento global), lo imporatante aquí es saber que las tecnologías mencionadas no definen el arte de los nuevos medios, en realidad son los artistas los que redefinen como medios artísticos dichas tecnologías[41].

Según Philippe Dubois la expresión “Nuevas tecnologías” nos lleva a pensar en los útiles técnicos surgidos de la informática que nos permiten fabricar objetos visuales, pero también nos resulta evidente que la producción de imágenes a partir de bases tenológicas no se da sólo a partir de la aparición de las computadoras o lo numérico, realmente toda imagen por más arcaica requiere una tecnología, o al menos de producción, respondiendo así mi segunda incógnita sobre la tecnología y su supuesta única aparición en los últimos años.

[41] IBID: pág 11



Es así que se podría entender como producto tecnológico, la imagen paleolítica de las manos negativas de las grutas de Pech Merle, las cuales requerían un dispositivo técnico de base, por simple que fuera; como un recipiente ahondado de polvo pigmentado, de un muro-pantalla, de una mano modelo, del soplo del artista, y de la proyección de éste, o mejor aún, las imágenes renacentistas, las cuales estaban ligadas a la perspectiva, o el grabado con sus cuantiosas maneras de grabar. Todas estas maneras de hacer, presuponen una esfera tecnológica para la creación de la imagen, generándo de antemano las "máquinas de imagen"[42] hasta llegar a las "maquinas de imagen" que son bien conocidas hoy día, como es la fotografía, la cinematografía, el video, y la imagen informática que trajeron consigo una gran fuerza innovadora.

Es quizas por esto que se le conoce como nuevos medios, porque traen un efecto de novedad y progreso, que aunque se da en otros movimientos artísticos, aquí genera ciertas rupturas que hoy día vivimos, como por ejemplo, la transformación que genera la Revolución industrial en el arte, que habla no sólo de la máquina, sino también de la visión a partir de éstas; la tecno-visión, el triunfo de lo visual que se da en el siglo XX; en donde la máquina genera, transmite, recibe e interpreta las imágenes. Es así como desde el siglo XIX el concepto de imagen empieza a sufrir un cambio, ya que se entendía y se remitía a la pintura, pero con la llegada de la fotografía, la imagen se apoya en otros medios, generándo una dicotomía entre la imagen y la visión, lo que finalmente da nacimiento a lo visual[43].

Después de la fotografía viene la aparición del cinematógrafo, también en el siglo XIX y aquí lo que se ve es una fase de visualización, es decir una máquina de recepción del objeto visual, que no permite ver las imágenes sino es por medio del fenómeno de proyección, de no ser así, lo único que veríamos sería la película del film, es decir, la cinta que ésta hecha de imágenes fijas. Lo que genera la aparición del cinematógrafo es en principio

[42]DUBOIS, Philippe, Video, Cine, Godard, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. Referenciado en: LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas collección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 122

[43] SOMMERER, C, MIGNONNEAU, L, La irrazonable efectividad de la convergencia metodológica entre arte y ciencia, Art and Science. Viena- Nueva York, Springer Verlag, 1988. Referenciadoen: LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas collección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 21.



la iniciación de la desmaterialización de la imagen, ya que sólo se hace presente en el momento que es proyectada; la incorporación de una nueva dimensión espacio/temporal al introducir la ilusión de movimiento a la imagen captada fotográficamente; y también una nueva experiencia perceptiva e imaginaria en el espetador[44].

Esa desmaterialización de la que se habla en el cine se acelera con la llegada de la televisión, que no necesita un soporte como en la fotografía y el cine, la imagen televisiva es una señal eléctrica, visible sólo en el momento de su emisión. Realmente lo que supone la maquinaria televisiva es la transmisión, una transmisión a distancia y en directo. Esta imagen televisiva no se posee como una fotografía, y no es proyectada en una sala oscura, es transmitida a todos lados simultáneamente. Ahora nos referimos siempre al presente, a diferencia de la fotografía que evoca un pasado, algo que ha dejado de ser, o al pasado en el presente al que alude el cine. Además de lo anterior la televisión genera una transformación en el espectador, el cual se invisibiliza, a diferencia del cine en donde aún poseía una identidad imaginaria en la sombra y anonimato de la sala de cine.

Después viene a sumarse una "última tecnología"[45] la imagen informática, que es generada por la computadora, no es una máquina de reproducción; la cual capta, inscribe, visualiza y transmite, es una máquina de concepción, ya que ésta reproduce su propia realidad, al contrario de las anteriores máquinas, que necesitaban de una realidad exterior, generando la llamada realidad virtual. Con la imagen digital podemos adentrarnos en el campo de lo variable y adaptable, ya que ésta puede ser manipulada y controlada en su totalidad, siendo adecuada para la generación de entornos virtuales e instalaciones interactivas digitales, que poseen secuencias de eventos lo que nos conduce a un universo de experiencias sensoriales, temporales y definitivamente dinámicas para el espectador[46].

---

[44] DUBOIS, Philippe, Video, Cine, Godard, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. Referenciado en: LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas colección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 126.

[45] DUBOIS, Philippe, Video, Cine, Godard, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. Referenciado en: LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas colección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 127.

[46] SOMMERER, C, MIGNONNEAU, L, La irrazonable efectividad de la convergencia metodológica entre arte y ciencia, Art and Science. Viena- Nueva York, Springer Verlag, 1988. Referenciadoen:



Lo que trae consigo la imagen informática es el mejoramiento de la simulación, que igual que la tecnología no es asunto de los últimos años. La idea de hallar una forma de expresión artística capaz de dirigirse a todos nuestros sentidos, ha existido durante siglos, transformándose según la época; al hombre le ha interesado reproducir la realidad buscando medios para recrear los acontecimientos vividos; por ejemplo, volviendo a las pinturas rupestres, estas se empleaban para la reproducción simbólica de la realidad; sirviendo como memoria de lo vivido y de lo imaginado y creando un puente a través del tiempo y el espacio, es decir, entre el tiempo y lugar en que es creada y aquellos en que es mirada. La re-creación de la realidad se intensifica con la "perspectiva" en el renacimiento, se hace necesario entonces la simulación de la realidad hasta el punto de engañar a los sentidos, obviamente en ocasiones enlazado a la imaginación y no sólo a lo real.

Pasando así por la fotografía, el cine, y finalmente con la invención de la computadora aparece la creación de simulaciones en cuatro dimensiones (Las tres espaciales más el tiempo) que son con las que percibimos la realidad. La creación artística está vinculada a la creación de ficciones al igual que la nueva tecnología de las computadoras, que se mezcla con el arte, en donde la interactividad es crucial, ya que los espectadores participan en la simulación digital ayudando a la construcción de ésta. Las imágenes de simulación digital se revuelven con un tiempo sin temporalidad, porque no es memoria de nada y las imágenes pasan fugases, siendo imposible retener el tiempo, también se confunden con el espacio sin territorio que no ocupan. Las imágenes creadas y reproducidas a través de las computadoras son intangibles, dependen del programa o programas con las que fueron creadas y dependen también de la misma computadora o de algún otro medio para llevar a cabo su visibilidad[47]

La simulación que se genera con la sintesis digital, no se interesa solamente en la apariencia de los objetos o fenómenos, también quiere entender su mecanismo y describir con gran precisión todos los elementos que en él participan, a través de los algorítmos. Se habla ahora entonces de un

---

LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas collección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 22.

[47] LEVIS, Diego, Arte y computadoras. Del pigmento al bit, Grupo Editorial Norma, Colombia, 2001, 134 págs



realismo conceptual, como lo enuncia Arlindo Machado en su ensayo *El imaginario numérico: Simulación y sintesis.* Este realismo conceptual no se construye a partir del mundo físico sino de modelos que existen en la memoria de un computador, que son generados desde una naturaleza numérica, representando lo que se sabe del objeto y no lo que se ve[48].

Es así como muchos artistas se han involucrado con nuevos medios, ya que traen consigo una amplia gama de aplicaciones artísticas y tecnológicas, explorando sus posibilidades culturales, políticas y estéticas, y generando nuevos entornos que dan la oportunidad al espectador no sólo de admirar éstos, sino también experimentar y participar de ellos.

Por último otras dos grandes características del arte de los nuevos medios, son primero (y una de las que más llama mi atención) la posibilidad, no sólo de mostrar el despliegue de nuevas tecnologías sino también de reflejar la historia del arte en este tipo de obras, reinterpretándo y actualizándo proyectos y técnicas pasadas o tradicionales, e integrando sus bases formales y conceptuales en un nuevo contexto tecnológico, siendo ahora muy común encontrar artistas que trabajan, por ejemplo, pintura digital, escultura digital, etc. Y en segundo lugar, se encuentra el desarrollo de muchas obras, en dónde se hace oportuno el trabajo de cooperación, un trabajo interdisciplinario; con programadores, por ejemplo, ingenieros electrónicos, matemáticos, entre otros, ya que varios artistas no tienen el conocimiento necesario para desarrollar técnicamente su obra. Rompiendose de ésta forma la noción romántica del "artista como genio solitario"[49]

DE LA ANIMACIÓN, Y SU RELACIÓN CON EL ÁNIMA Y EL ANIMAL

En éste momento debo nombrar la Animación, ya que juega un papel substancial en todo lo dicho anteriormente, y como es bien sabido, en el desarrollo de mi proyecto de grado. Ésta ha estado sumergida en muchas de las etapas del estudio de la representación de la realidad y de su simulación y hace parte de los avances importantes de la computadora

[48] MACHADO, Arlindo, El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2000. Referenciado en: LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas collección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 107.

[49] TRIBE, Mark, REENA, Jana, Arte y nuevas tecnologías, Taschen, 2006, Colonia, pág 12



quien la ha apropiado y potencializado. Pero antes de la acogida de la computadora, la animación ya estaba dando sus primeros frutos con medios tradicionales. Debo llamar aquí al hombre del Neanderthal, para dar una idea de la necesidad del humano desde sus inicios, no sólo de representar la realidad sino de simular su movimiento o de evocar una temporalidad, ya en esa época el hombre se preocupa por dar movimiento a sus pinturas rupestres, y para lograrlo, les dibujaba múltiples patas a sus personajes, y el movimiento era representado con historias que se dibujaban a lo largo de las paredes de las cuevas; cambiando la posición de cada uno de los personajes o espacios en cada escena, identificándolo como el trascurrir del tiempo.

Sin embargo para ver el primer dibujo animado pasarían muchos siglos, apareciendo novedosos inventos como la *linterna mágica* inventada por Athanasius Kircher en el siglo XVII o el *fenaquitoscopio* inventado por Joseph Plateau en 1822 del cual partirían muchos otros inventos relacionados, en el siglo XIX. De éstos y otros múltiples inventos se desarrollarían los diferentes elementos de la animación, los cuales surgían como producto de la experimentación, algunos de éstos elementos y nuevas invenciones por no nombrarlos todos; son la inserción de música sincronizada a los movimientos de las formas, o la posibilidad de fotografiar el movimiento sobre una tira continua –film o película-, que servía de sostén a las imágenes, brindada por Auguste y Louis Lumière.

Con la aparición de la televisión en 1940, nacen las series y se crean nuevos estudios; los cuales usaban los mismos personajes semana tras semana, siendo necesario la creación de nuevos sistemas de producción, gracias al escaso tiempo disponible. Y es con la llegada de la computadora que se amplía considerablemente las posibilidades del animador; al mundo de la historieta de Estados Unidos, le brinda la posibilidad de dar “vida” a los personajes de sus tiras cómicas en los *cartoons* o “dibujos animados”; a la pintura o ilustración, le da la posibilidad de desarrollar historias en el tiempo; a la música le ofrece la posibilidad de acoplarle imágenes en un sincronismo perfecto; al cine y a la animación le ofrece la posibilidad de la experimentación y la realización de efectos especiales.

Y es ahora que ofrece un mundo de posibilidades a los artistas para expresar diversas problemáticas que sólo a través del movimiento son efectivas o ilustran de una mejor manera. La animación que hoy se une al mundo digital no para de desarrollarse y cada vez se especializa más en la simulación de la realidad, hasta llegar a la aparición de las salas *Imax* que con ayuda de unas gafas especiales y algo más de tecnología avanzada logra crear la ilusión de tridimensionalidad en la sala de cine, donde el público tiene la sensación de ser parte de la película y no sólo un espectador[50]

ÁNIMA:

Es la animación entonces, la que posibilita dar movimiento y vida a cosas que quisas nunca las tendrían, y en mi caso da vida a dos grandes animales, que son los protagonistas de mi proyecto de grado. Y es en éste punto dónde se hace preciso, vislumbrar la semejanza que existe entre las palabras animación y animal. Las dos tienen el mismo prefijo Ánima. ¿Pero cuál es el motivo?

La palabra animal deriva de la palabra latina "animalis" que significa "lo que vive" y esto a su vez se traduce como "ser dotado de respiración o soplo de vida" también llamado "ánima" De ésta forma el animal estaría dotado de ánima, es decir, de alma, que posee la misma raiz de la palabra **"animar"** la cual significa llenar de vitalidad[51].

El animal era considerado un ser dotado de movimiento, vitalidad y alma. Los filósofos predecesores de Aristóteles, concebían el alma de varias maneras, algunas de ellos decían que; el alma, o ánima era lo que dotaba de movimiento a los animales, que era el motor; otros decían, como Hipón que el alma era agua, ya que la simiente de todos los animales es húmeda; y para Diógenes el alma era aire, ya que éste era el más sutil de todos los cuerpos y así podía originar movimiento, muchas fueron las teorías predecesoras a Aristóteles; el cual también diría varias cosas sobre el alma,

[50] SÁENZ VALIENTE, Rodolfo, Arte y técnica de la animación, Ediciones de la flor, Buenos Aires, 2006. 653 págs
[51] www.librodenotas.com/deloanimallohumanolodivino



además de refutar un poco el pensamiento de los anteriores filósofos. Al respecto Aristóteles planteaba que el alma o ánima es el principio no solo de la facultad motriz, sino también la facultad sensitiva, y la pensante de un ser. Además argumentaba que dado que el ser viviente es un ser animado y compuesto de materia y forma, el alma es la entelequia[52] del cuerpo, y no al contrario como algunos filósofos lo señalaban, el alma no puede ser un cuerpo ni sin cuerpo. Para Aristóteles también el alma o ánima poseía algunas facultades, que existían en algunos seres y en otros no, éstas facultades son las nutritivas, las apetitivas, las sensoriales, las locomotrices, y las intelectuales.

Me centraré más en lo que el filósofo planteaba acerca de la facultad motriz, ya que es de mi interés, aunque ésta facultad toca de cierto modo a las demás. Él se cuestionaba sobre ¿si las facultades del intelecto y el deseo eran los principios del movimiento local? Pero encuentra que lo deseable es un motor en sí y el pensamiento también lo es, dado que encuentra el principio de su movimiento en lo deseable. De ésta forma hay un solo principio motor y éste es, la facultad apetitiva, porque el intelecto no se mueve sin deseo, pero el deseo, se puede mover contra todo razonamiento ya que el apetito es una forma de deseo, más sin embargo la facultad apetitiva no se separa de la imaginación, y toda imaginación también es racional o sencible. A esto agregaba que aunque las plantas y algunos animales permanecen estacionarios o inmóviles durante toda su vida, éstos son capaces de engendrar, atravezar un periodo de madurez y por último un periodo de decadencia, lo que involucra una especie de movimiento interno. Es así como el movimiento era indispensable en cualquier organismo vivo, y en lo vivo el ánima[53].

Más sin embargo todo esto cambiaría con la llegada de Descartes en 1619 cuando da lugar a la teoría mecanicista de la naturaleza, en la cual la única parte del mundo material, que no es enteramente mecánica, se sitúa en una región del cerebro humano, despojando de alma a la naturaleza, es decir,

---

[52] Entelequia: (Del lat. *entelechĭa,* y este del gr. ἐντελέχεια, realidad plena alcanzada por algo). f. En la filosofía de Aristóteles, fin u objetivo de una actividad que la completa y la perfecciona. || 2. irón. Cosa irreal. Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

[53] ARISTÓTELES, De Ánima, Editorial Leviatan, Buenos Aires, 1983, 165 págs



animales, plantas, y cuerpo humano. Es de ésta forma que el significado de animal ha cambiado considerablemente, como lo podemos ver en algunos diccionarios[54] en donde es muy común encontrar palabras despectivas para referirse a ellos, o señalándolo como un ser enteramente de impulsos.

DE LOS REFERENTES

Muchos son los artistas que han cautivado mi interés, pero en ésta ocasión nombraré a cuatro de ellos, con los cuales me siento identificada, y que han aportado en el desarrollo de mi trabajo ya sea técnica o conceptualmente. Ellos son William Kentridge, Tony Oursler, Arturo Cuenca, y Eder Santos.

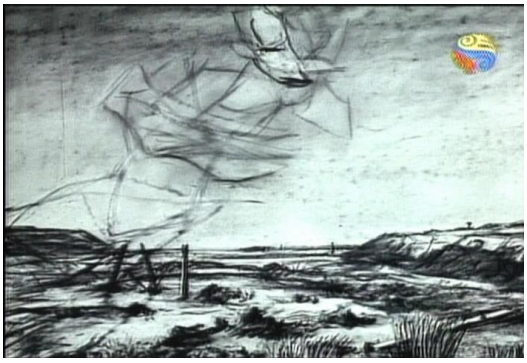
Ellos toman el video y la fotografía como elemento principal de su arte, pero también tienen en cuenta otros elementos que han llamado mi atención. Aunque mi trabajo ya estaba encaminado sobre las temáticas en común con estos artistas cuando los conocí, es bueno saber cómo solucionan ciertas cosas, los artistas que viven en otros países, con más recorrido y experiencia.

William Kentridge

Con William Kentridge, tengo una gran afinidad, porque el dibujo es la base fundamental de su obra, y lo más atrayente es que al artista le interesa que éste posea movimiento; con sus historias hechas sobre papel y llevadas a la animación, habla de su preocupación por todos los aspectos de la vida cotidiana en Sudáfrica, y del padecer que vive su gente. Para realizar cada una de sus animaciones, él elabora en carboncillo dibujos sobre papel, en

[54] **animal.** (Del lat. *anĭmal, -ālis*). m. Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. || **2. animal** irracional. || **3.** Persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera. U. t. c. adj. || **4.** Persona que destaca extraordinariamente por su saber, inteligencia, fuerza o corpulencia. U. t. c. adj. || **5.** *Méx.* y *Perú.* Bicho, sabandija. || ~ **amansado.** m. *Der.* El que, mediante el esfuerzo del hombre, ha cambiado su condición salvaje, y si la recobra puede ser objeto de apropiación. || ~ **de bellota.** m. **cerdo** (ll mamífero artiodáctilo). || ~ **domesticado.** m. *Der.* **animal amansado.** || ~ **doméstico.** m. *Der.* El que pertenece a especies acostumbradas secularmente a la convivencia con el hombre y no es susceptible de apropiación. || ~ **fiero.** m. *Der.* El que vagando libre por la tierra, el aire o el agua, es objeto adecuado para la apropiación, caza o pesca. || ~ **manso.** m. *Der.* **animal doméstico.** || ~ **salvaje.** m. *Der.* **animal fiero. Microsoft® Encarta® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.**





un número no mayor de veinte hojas, siendo un elemento que lo caracteriza; borrar y dibujar encima, lo que genera una espectacular sensación fantasmagórica. A medida que va dibujando el artista va filmando la superficie del papel, convirtiendo aquellos dibujos estáticos, en dibujos que se mueven en el tiempo. Sus proyectos son desarrollados en paralelo a su trabajo de actor, diseñador, director y escenógrafo, que realiza desde temparana edad, siendo de gran ayuda para sus animaciones todo ese conocimiento que parte del teatro.

Muchas de sus temáticas estan dirigidas a la violencia, pero otras, sin embargo no sólo estan dirigidas a lo que sucede en África del sur, sino que también son temas pertinentes a su propia vida, siendo sus dos personajes más utilizados; Soho y Félix, quienes surgieron al realizar su primera animación, en donde Soho es una personificación que hace de él mismo. Hablando no sólo de la violencia sino también de la interioridad del ser humano.







Felix In Exile
Animación (Dibujo en Carboncillo)
1994

Kentridge no sólo trabaja con el carboncillo, también se ha interesado en el teatro de sombras, creando marionetas articuladas de cartón y alambre, las cuales puede manipular y llevar a la animación, para generar todo un escenario y una



atmosfera que combina con música en su mayoría africana. *Shadow procession* es presisamente una de las obras que se muestra en Colombia en el año 2007, en una exposición titulada *Fantasmagoría: espectros de ausencia* que se realiza en el Museo de Arte del Banco de la República. Ésta animación muestra una larga y desolada procesión de desplazados los cuales marchan hacia un destino incierto, con un fondo árido del paisaje africano que marca aún más el sufrimiento y el cansancio de los integrantes de la interminable fila de personas.



Shadow Procession
Animación (marionetas de cartón)
1999

Lo que me gusta de éste artista es primero: que ha contribuido de manera significativa en el redescubrimiento de la animación en el mundo del arte, que de hecho había existido siempre en muchas propuestas artísticas, pero que no había tenido la proyección en galerías y museos que tiene ahora, y en segundo lugar su interés por trabajar con un pensamiento utópico, en el cual sus animaciones no parten de un guión, sino que son sacadas de la imaginación para crear mundos ficticios, en donde el hacer, el dibujar, y recrear escenarios se convierten en su mayor placer[55].

Tony Oursler



Otro trabajo que llama mi atención es el del artista Tony Oursler, quien incursiona en la video proyección sobre objetos que construye con un material blando llamado agua resin. Esta técnica que ha ingeniado tiene una gran proyección en cada una de sus presentaciones, explorando todas las posibilidades que ésta le ofrece: generalmente los videos que proyecta son seres que recitan quejas, reproches y en ocasiones insultos, los cuales hablan del

[55] GABASSI, Alex, Certas dúvidas de William Kentridge, Associacao Cultural Videobrasil, 2000

mundo del arte, pero estos seres son muy singulares, la mayoría de veces sólo son ojos, grandes bocas, o una cabeza entera, que proyectada en el objeto redondo toma una gran fuerza, y genera una sensación algo terrorífica, desorientada y fantasmal.

A Tony Oursler siempre le ha interesado la imagen televisiva y del cine, y éste interés ha estado ligado a su preocupación por las distintas formas de expresión plástica; para él la tecnología es un gran medio y es a través de ésta que proyecta sus anhelos artísticos. Sus personajes solitarios, como cabezas, pedazos de tela, o cuerpos desorientados los cuales piden auxilio, son el comienzo de una sensación insoportable para el espectador, que en realidad no son otra cosa que espejos, ya que representan, según dice Tony, el deseo reprimido que todos tenemos de gritar cuando queremos, gritar y gritar. Y es a través de estos seres oprimidos, que Tony reflexiona sobre el cuerpo y su desmaterialización la cual se da en el cine y en la televisión, mediante una imagen fragmentada y manipulable siendo un síntoma de los trastornos de la mente contemporánea, generalmente inducidos por los medios audiovisuales. Es así que estos personajes son una representación de nosotros mismos, en un mundo que suscita miedo y ansiedad[56].



Ojos
Tony Oursler
1996

[56] www.elmundo.es/cultura/arteXXI/tonyoursler.html



Oursler llama mi atención, primero, por la sensación que produce en el espectador, ya que le interesa que éste participe y se sienta inmerso en la obra, hasta el punto en que no la soporte, que vivencie una confusión entre lo verdadero y lo falso, creando seres ficticios que al mismo tiempo generen identificación en sus espectadores. Y en segundo lugar me parece interesante por cómo explora con diversos materiales, dando una sensación corpórea a las proyecciones, e imprimiéndole vida a sus grotescas pero al mismo tiempo tiernas, indefensas, y oprimidas cabezas.

Tony Oursler
Estancia # 2
1994

Arturo Cuenca

Arturo Cuenca es mi siguiente artista, él es un cubano que trabaja el paisaje de la ciudad, utilizando técnicas mixtas, como son la fotografía y la imagen digital. Lo que me interesa de Cuenca en sí, es la reunión de tres elementos que en mi investigación son fundamentales, estos son: las construcciones urbanas, lo humano y lo natural, proyectando en su obra la relación que existe entre estos elementos actualmente.

Cuenca trabaja con el elemento del enfoque y el desenfoque en sus obras, privilegiando los elementos naturales, como la nieve, los árboles, y los animales, que en un principio pasan desapercibidos ante el predominio y hegemonía de las construcciones citadinas. Cuenca ofrece así al espectador una doble propuesta sobre el esplendor de lo edificado y el abandono del cuerpo reducido y desechado que habita la enmarcada arquitectura citadina[57].

[57] www.cubaencuentro.com

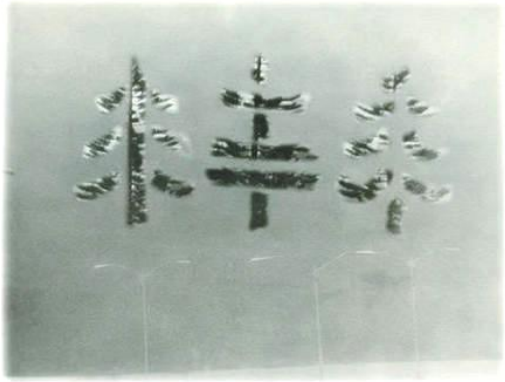
Este artista es uno de mis favoritos, ya que tiene un interés por evidenciar la presencia de otros seres diferentes al hombre, como en éste caso a una pequeña paloma, que aunque casi no se percibe en la cotidianidad, hace parte fundamental de la ciudad. Al resaltar la presencia de la naturaleza entre la cantidad de pavimento y humo, considero que revela una esperanza, en el sentido, de poner la vida en el primer lugar de la lista de cosas a tener en cuenta, en la protección y respeto de ésta, refiriendose a la vida en general. Otro aspecto que me interesa mucho de su trabajo es el uso de diferentes técnicas, y sobre todo la mezcla de la pintura y el medio digital, en donde dos lenguajes, uno tradicional y el otro digital, interactúan logrando un espectacular efecto, que evidencia la posibilidad del trabajo conjunto entre las nuevas tecnologías y las técnicas tradicionales.



Niebla-Desniebla (Lámpara Edificio)
Óleo y acrílico sobre impresión
digital sobre tela
2003



Conocimiento: Edificio-Puente
Óleo y acrílico sobre impresión digital
sobre tela
2000

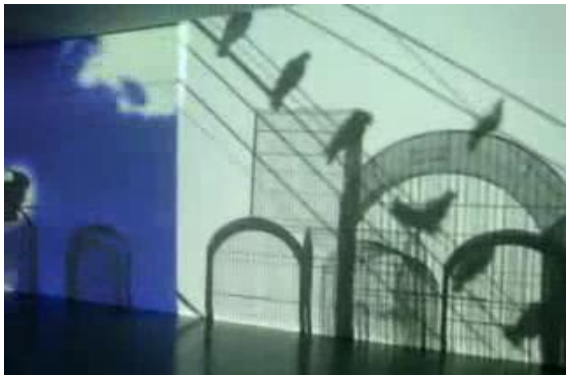


Conocimiento: Tres-Ideogramas-Pinos
Fotomontaje coloreado
1984

Eder Santos

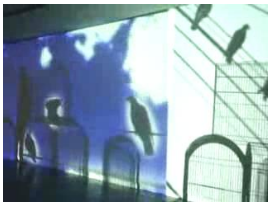
Por último también nombraré a un artista brasilero Eder Santos el cual, me interesa en especial por su obra *Call waiting*. Esta obra llama mi atención primero por el manejo que hace del espacio, y la inmersión de objetos tridimensionales, que interactúan con la proyección que realiza en éste lugar, logrando un gran efecto que genera toda una poetica y una atmosfera, que atrapan al espectador. También llama mi atención el tema que aborda, ya que trata de animales, palomas específicamente, las cuales están en cautiverio, pero que sin embargo vuelan hacia su libertad, dando una sensación de alivio al espectador.





En esta instalación interviene una proyección que muestra unos pájaros posados sobre unos cables de teléfono. En ocasiones vuelan alrededor de estos: con la inclusión de las jaulas en el espacio instalativo, la proyección toma la sombra de estas, e incluso la de los espectadores, para fusionar las dos dimensiones, es decir, la real material, y la virtual, originando que en algunos momentos las palomas se encuentren atrapadas en el espacio reducido de las jaulas, logrando superar esta condición, al salir volando por el cielo proyectado.





Eder Santos es un artista que soñaba ser un gran animador y creador de películas, y ahora en su edad adulta, es un gran productor de películas, pero también entra en el mundo del arte, para mezclar todos estos conocimientos, que vienen desde el cine, y la manipulación de tecnologías, las cuales apropia y reinterpreta para generar mundos fantásticos en los cuales, la mayoría de veces habla de su cultura brasilera.

DEL DESARROLLO Y PROPUESTA PLÁSTICA DEL PROYECTO

Al pensar en una gran idea a realizar en el proyecto de grado, a uno se le puede enredar un poco la cabeza, generalmente el estudiante siempre quiere desarrollar la mejor de las ideas, y de cierta forma revolucionar, pero en todo éste proceso uno se puede dar cuenta que las buenas ideas no siempre pueden ser las mejores, si uno no tiene encuenta ciertos factores como, el proceso que se dio a lo largo de la carrera, que incluso pudo empezar mucho antes y sobre todo las pasiones que se encuentran en el interior de cada persona, así que si sólo se piensa en una gran idea sin tener en cuenta éstos factores, tal idea no reflejará lo que se quiere expresar, ni tampoco a su creador. Esto es muy importante para mi, como persona y como artista, es así que al llegar al momento, que en realidad fue momento amplio, de las decisiones con respecto a la obra que presentaría, pense en mis grandes pasiones, y enseguida a mi cabeza vinieron una serie de elementos, que siempre han estado presentes, pero que hoy más que nunca enfocan un camino el cual pretendo seguir recorriendo y explorando; éstos elementos son la animación, los animales, el dibujo, la tecnología, y la creación de ambientes que generen sensación en sus visitantes.

Es así que pienso en mis intereses, y encuentro varias cosas; en un principio encuentro que uno de mis grandes intereses es manifestar mi pasión por los animales, pero esto no significa sólo un capricho, en realidad, ese interés está enfocado a manifestar el estado del animal en la actualidad; sus logros y sus perdidas, de nuestra relación con ellos, y generar inquietudes relacionadas no sólo con la situación de los animales, y de cómo los hemos afectado, sino también cómo todo esto nos toca y afecta también a nosotros, reflexiones sobre nuestra posición como humanos frente a un planeta y sus habitantes, y la posibilidad de crear animales que puedan estar presentes en el espacio físico que habitamos, ya que muy frecuentemente pasan inadvertidos. En segundo lugar la animación se hace presente, con ella he logrado bastantes cosas, pero una de las más importantes es la posibilidad que ella misma me ofrece, la posibilidad de simular movimiento, y con ello imprimir vida a mis personajes, que tanto lo necesitan, la posibilidad de generar una presencia en una sala de exposición, y no cualquiera, la presencia de un animal, el cual por medio de la animación puedo diseñar y manipular según los intereses de la obra.



Es importante para mí, no sólo manifestar una presencia animal, sino también un animal construido a partir de líneas ¿y por qué de líneas? El díbujo es otro de los elementos que me apasiona, la idea de hacer las cosas a mano, tiene cierta connotación, y sobre todo si se trata de recrear un animal paso a paso, de redibujarlo e imprimirle vida y movimiento, es una forma de hacer un tributo a éstos a través de mi arte, a través de mi paciencia y esfuerzo. Además esto, me interesa mezclar los nuevos medios con medios tradicionales como el dibujo, teniendo en cuenta que ahora los nuevos medios, como la utilización de las computadoras proponen una aproximación virtual a la práctica del dibujo y la pintura, empleando el pincel sin pelo, y el lápiz sin grafito, más sin embargo el ejercicio de la mano continúa y es eso lo que llama mi atención. La idea de dibujar es esencial, pero si a esto le sumo la transferencia de éstos trazos y líneas a un espacio tridimensional, mi interés va aumentándo, el dibujo saldría del papel, en éste caso de la pantalla, generando en el espectador la ilusión de vida en ellos. Es por esto que pensé en otro de mis intereses el cual es la posibilidad de crear ambientes que generen sensaciones, la simulación. De ésta forma éstos dibujos recorren el lugar e interactúan con objetos dispuestos en el espacio, dando la ilusión de una especie de holografía.

Esto estaba claro, los elementos con los cuales trabajar y las sensaciones que se querían reflejar, más sin embargo la idea que deseaba transmitir si costó un poco más de tiempo. Como ya lo había nombrado en la parte de los antecedentes, a través de la carrera he explorado sobre los roles que los animales han asumido en compañía del ser humano, es por esto que en mi proyecto de grado se hizo preciso incluir todos de alguna manera, pero esto se dio después de algunas ideas.

En un principio yo deseaba trabajar con animales salvajes, incorporándolos en ambientes citadinos y caseros, y mi pregunta: ¿qué pasaría si los animales no tuviesen más espacio que la ciudad, para sobrevivir? Más sin embargo al momento de escoger los animales que serían protagonistas, e investigar sobre sus vidas en compañía del hombre surgió la necesidad no sólo de hablar de un animal que llegaba a la ciudad, sino de todo lo que había tras de él, y de la cantidad de problemas que afrontaba. Una muestra de este cambio fue, por ejemplo, en el caso del elefante, en donde se buscaba una escena en la cual el animal asumiera un rol en la ciudad, este



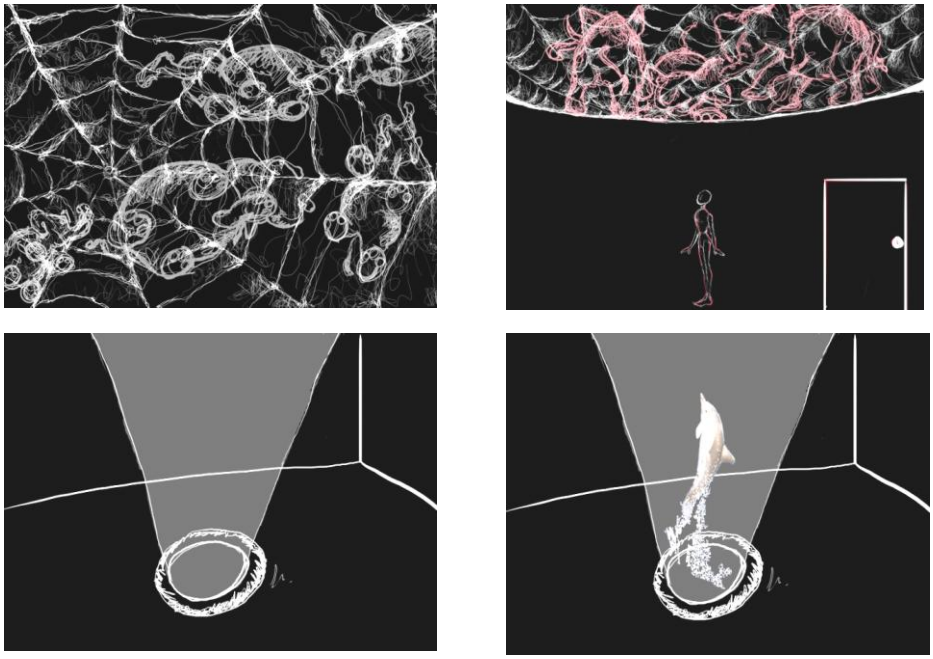
rol sería algo irónico e improbable, como la idea de un vendedor ambulante el cual se sitúa en los semáforos para tratar de vender sus productos, o hacer malabares para recolectar monedas y así obtener la comida del día y poder sobrevivir, esto se hacía irónico si se trataba de un elefante, con enorme poder físico y dotado para la vida en un ambiente natural, pero esto no se hizo tan descabellado en el momento de la investigación, era tanto lo que había hecho el elefante al mando del hombre, y tras varios procesos de maltrato y desaprición de muchos de ellos, que el hecho de hacer maromas para recibir monedas en los semáforos era algo que sin duda alguna ya había sido probado por ellos. Del mismo modo ocurrió con el otro animal que fue propuesto para el desarrollo del proyecto, el delfín, el cual sólo saldría por una alcantarilla, pero tras las investigaciones surgieron más connotaciones al respecto, no era sólo un absurdo, se trataba de infinidad de acontecimientos que sufría el animal y que proyectaban aún más el suceso de su inesperada salida por una infraestructura citadina.

Es así que las escenas se van solidificándo más y más, hasta llegar al punto en que hoy las presento. El primer protagonista de mi obra, el elefante, este gran animal ahora hace parte de una instalación que se da en las alturas, ilustrando el famoso canto infantil, de los elefantes que se balancean sobre la tela de una araña, y como veían que resistía fueron a llamar a otro y a otro elefante, y así infinitamente. Estos elefantes ahora se encuentran en una tela de araña porque expresan la inmensa fragilidad de un ser tan fuerte y pesado, con el cual jugamos y llevamos al límite, sin tener en cuenta las consecuencias que traería su perdida, y es la telaraña que sostiene la cantidad de elefantes que queramos la que evoca, el peligro y la vulnerabilidad de ésta especie y en general de todos los animales, siendo mis dos protagonistas representantes de todos sus hermanos incluyéndonos, ya que la idea de la telaraña gigante en las alturas también está pensada para que nosotros, los espectadores tengamos un ángulo en picada, es decir, estemos debajo de ella, aludiendo al riesgo que corren no sólo los animales, sino también los humanos, de que la telaraña por fin se rompa, desapareciendo a los elefantes y de paso lo que está debajo de ella.

La segunda escena, que está representada por el delfín, entra a actuar en el momento que la primera escena da la pauta. Aquí lo que se evoca no es sólo la explotación de los animales, como en la telaraña, también se alude a

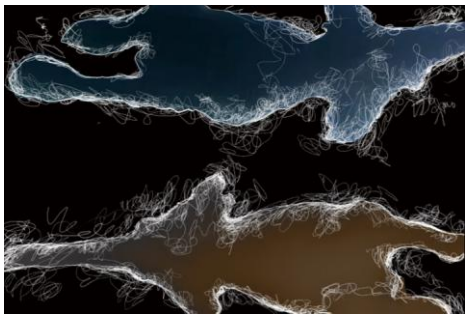
cómo el deterioro del medio ambiente por parte de la humanidad afecta no sólo a animales sino a humanos y en general al planeta Tierra. Ésta escena en donde un delfín sale por una alcantarilla, sugiere las distintas transformaciones que ha sufrido no sólo el hábitat natural, sino también la forma de vida de muchos animales, en donde en muchas ocasiones mueren, pero en otras modifican su forma de vida, sobreviviendo a las pesadas condiciones que ahora ofrece el planeta para la mayoría de las especies. Aquí por ejemplo se alude a la contaminación, desperdicio, y agotamiento del agua, también en cuanto a las transormaciones del modo de vida de los animales, se presentan los cambios en las rutas de migración, o simplemente la limitación total de éstas, gracias a la intervención humana.

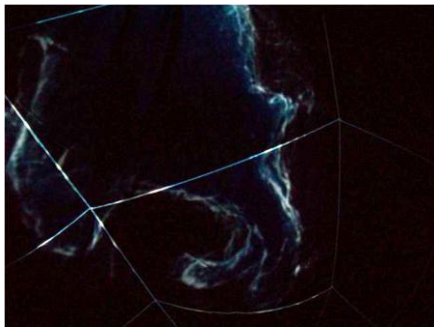
Es así como propongo un espacio en donde podamos encontrar no sólo un dibujo, o un video, lo que propongo es encontrar un espacio que pueda ser vivido, que genere multiplicidad de sensaciones, y en donde los dibujos hagan parte de nuestro espacio tridimensional. Que además genere diversas inquietudes en los espectadores, y que puedan por sólo un momento vivir en un mundo en donde los trazos y líneas pueden integrarse con ellos y en donde los animales también puedan hacerlo, para evidenciar la urgencia de una buena y respetuosa convivencia entre todos los seres que habitan en el planeta.

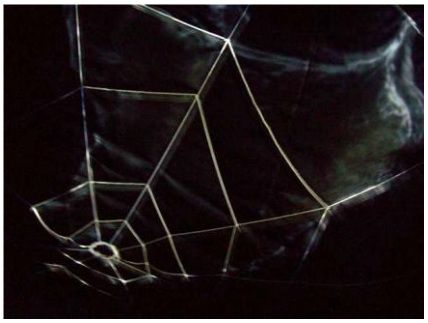


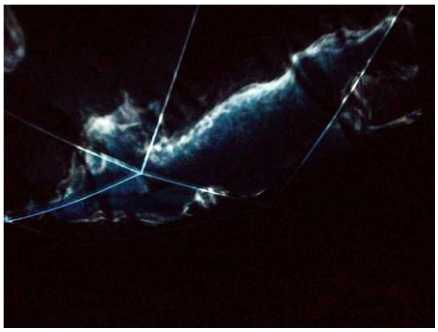
REGISTRO

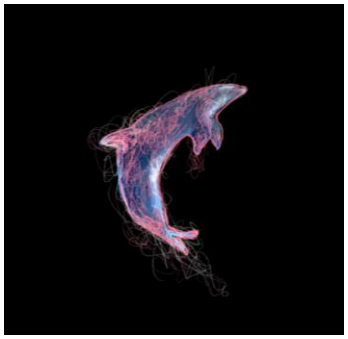




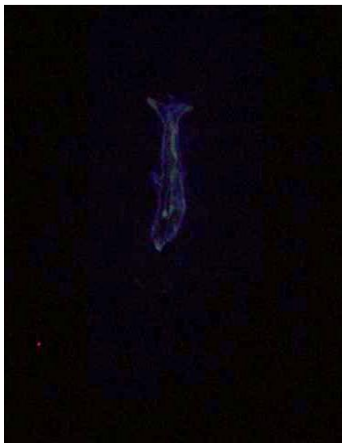


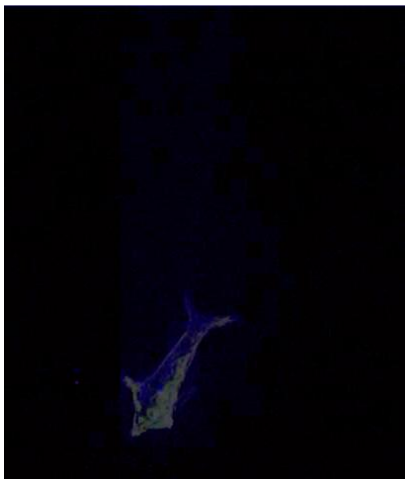












DE LAS PROYECCIONES SUGERENTES

Es paso a paso que se ha construido éste largo camino, en donde se comenzó con una clara intención; proyectar a los demás esas inquietudes que existían en mi cabeza a través del arte; esa intención ha sido la que me ha impulsado a llegar hasta éste punto, en donde termina una parte del camino, pero donde también se abren ante mí, muchos otros senderos que deberé recorrer para construirlos. En mi proyecto de grado se han consolidado muchos de los elementos que he trabajado por varios años en la carrera, y es en éste último trabajo que todos éstos convergen, y dan la sensación de un final, más sin embargo lo que me propone a mí, es una cantidad de posibilidades a explorar y preguntas a responder.

Los animales han sido parte fundamental de todo mi trabajo, incluso desde mucho antes de entrar a estudiar artes plásticas y visuales, pero es en el recorrido de ésta carrera que me doy cuenta que he tenido la posibilidad de expresar todas las inquietudes y preocupaciones relacionadas con ellos, de una forma distinta a la que tendría un médico, un biólogo o un conservacionista; el arte me ha dado la oportunidad de generar y crear imágenes propias en las cuales todo es posible, si así lo quiero, para reflexionar sobre diversas problemáticas que tocan a la humanidad y al arte en general. Es cuándo me pregunto ¿si el arte tiene la posibilidad de generar cambios en una sociedad? Y la respuesta será un gran sí; aunque no sean monumentales, los cambios se pueden dar en un pequeño segundo, en dónde la gente experimente otro tipo de cosas que la haga replantear sus concepciones sobre diferentes temáticas, para que de éstas experiencias surjan infinidad de preguntas, e inquietudes. Es así como éste trabajo me sugiere la posibilidad, de crear un arte que no sólo genere nuevas imágenes, sino que al mismo tiempo contribuya de algún modo en el mejoramiento de una sociedad que está al límite de la destrucción, y que cobrará no sólo la vida del hombre, si no la del planeta entero.

Teniendo esto en cuenta, el arte aquí expresa la vida misma, es un reflejo de nosotros y de todo lo que nos rodea, pero lo interesante es que da la oportunidad de modificarlo, y de generar mundos utópicos que de igual forma pueden ser vividos. Este aspecto también me ha interesado, y con el desarrollo de mis diferentes trabajos a lo largo de la carrera y en especial con éste último, este interés se ha proyectado, ha detonado y generado



nuevas ideas y recursos a emplear en futuros trabajos. La intención de crear atmósferas en donde el espectador pueda explorar mundos virtuales, se convierte hoy en un aspecto a explorar a profundidad. Mi interés es el de implicar aún más al espectador en éstos mundos, en donde participe afectivamente, en donde tome una posición, y en donde además su interacción con la obra sea cada vez mayor y fantástica.

La posibilidad de crear éstos mundos y proyectarlos en nuestra realidad, ha traido también la necesidad de trabajar con tegnología, que sin embargo en mi trabajo interactua con los medios tradicionales. Para generar nuevas formas de componer el mundo, nuevas formas de afrontarlo, y nuevas formas de experimentarlo.

De ésta manera un ciclo ha terminado, pero otro empieza englobando muchas posibilidades en su interior, descubriendo una forma de hacer arte con la cual me siento cómoda, que atiende mis inquietudes y proyecta mis deseos más utópicos, y que me da la posibilidad de experimentar e indagar mucho tiempo más.



BIBLIOGRAFÍA

- ARDILA LUNA, Oscar Mauricio, La imposibilidad de la naturaleza Arte y naturaleza en el arte colombiano contemporáneo 19991-2003, Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 2008, Bogotá, 172 págs.
- ARISTÓTELES, De Ánima, Editorial Leviatan, Buenos Aires, 1983, 165 págs
- BERGER, John, Mirar, Writers and readers publishing cooperative, Ltd, Londres, 1980,176 págs
- DOMÍNGEZ, Luis Miguel, Fauna callejera, rtve y ediciones del Serbal, España, 1994, 116 págs.
- ELSA EDICIONES, Colección animales estrella, Estrella de los animales El elefante Estrella del hombre, Elsa ediciones, 1998, 139 págs.
- GAITÁN, Andrés; Mejía, Juan, Alcaldía Mayor de Bogotá; Instituto Distrital de Cultura y Turismo- Gerencia de Artes Plásticas, Colección de Ensayos sobre el campo del arte > Compilación de Ensayos 2004 > Los límites del cuerpo- o lo bello en el horror- Andrés Gaitán > Rinocerontes colombianos: mirada a unos animales en el arte Juan Mejía, Panamericana Formas e Impresos S.A., 2005, Págs. 110
- GARCÍA MORENO, Beatriz, La imagen de la ciudad en las artes y los medios/Instituto de investigaciones Estéticas, Facultad de artes, Universidad Nacional de Colombia: compiladora Beatriz García Moreno, Bogotá: Instituto de investigaciones estéticas facultad de artes, 2000, 573 páginas.
- LA FERLA, Jorge, El medio es el diseño audiovisual, Editorial Universidad de Caldas colección de artes y humanidades, Ciudades de Caldas y Buenos aires, 2007, pág 122
- LEVIS, Diego, Arte y computadoras. Del pigmento al bit, Grupo Editorial Norma, Colombia, 2001, 134 págs
- NIETO, Adela, Los delfines una mente misteriosa, Universidad Nacional Autónoma de México, México 1991, 107 págs.
- Revista EIA, ISSN 1794-1237 Número 5 p. 45-57. Junio 2006
- SÁENZ VALIENTE, Rodolfo, Arte y técnica de la animación, Ediciones de la flor, Buenos Aires, 2006. 653 págs
- STACHELHAUS, Heiner, Joseph Beuys, Parsifal Ediciones, Barcelona, 1990, 204 págs
- TRIBE, Mark, REENA, Jana, Arte y nuevas tecnologías, Taschen, 2006, Colonia, 95 págs
- VERNOT, Andre, El hábitat humano, Universidad de San Buenaventura, 1992, 43 págs

WEBGRAFÍA

- www. anucol.com Anuncios Clasificados Gratis de Colombia
- www.diccionario-web.com.ar
- www.buscabiografías.com
- www.worldlingo.com
- www.es.disney.wikia.com
- www.paracrearconciencia.blogspot.com/2009/02/el-marfilazo.html
- www.mas.laopiniondemalaga.es
- www. Lablaa.org/blaavirtual/obrames/cardoso.html
- www.librodenotas.com/deloanimallohumanolodivino
- www.elmundo.es/cultura/arteXXI/tonyoursler.html
- www.cubaencuentro.com



IMÁGENES CITADAS

Pág.21 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation.
Pág.23 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation.
Pág.27 www.hormigasverdes.com
Pág.39 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation.
Pág.43 www.concoxions.com/blog/2009/top-ten-tuesday-elephants/
Pág.44 www.animalesanimalesanimales.blogspot.com
www.wordpress.com
Pág.45 www.deleite.es/productos/dulces/htm
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation.
Pág.46 www.carbalarte.blogspot.com
www.taringa.net/posts/imagenes/1402298/salvadordali/
www.pandorama.art.blogst.com/2007/09/douglas-gordon.html
Pág.47 www.ricardocontrerasgonzales.blogspots.com/2009/10-cattelan.html
www.fotoinda.wordpress.com/2009/04/02/xbienal-de-arte-elefantes-enlauniversidad/
Pág.48 www.paracrearconciencia.blogspot.com
www.segundamabo.es/madrid/colgante-elefante-de-marfil-oro-y-12-rubies-1940/a16064039/?ca=28-5
Pág.50 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation.
Pág.52 www.marenostrum.org/bibliotecadelmar/mitologia/dofins,htm
Pág.53 www.vallartours.mx/es/
www.vistaalmar.es
Pág.56 www.fotonatura.org/galería/fotos/152818/
Pág.57 www.hierroornamental.com/productos.php?idcategoria=9
www.viajandoporusia.wordpress.com
www.ecologiablog.com/tang/2001-decimon%c3%b3nico
www.koffi1998spaceslives.com/blog/cns!72495c7809csc7809cssafo!2336.entry
Pág.58 www.treehugger.com/files/2008/11/land-art-under-treat.php
www.unalmed.edu.com/mediateca/artenaturaleza/español/arte-tierra/arttierra-og-arte-ecol.htm
Pág.60 STACHELHAUS, Heiner, Joseph Beuys, Parsifal Ediciones, Barcelona, 1990, 204 págs
Pág.61 www.unalmed.edu.com/mediateca/artenaturaleza/español/arte-tierra/arttierra-og-arte-ecol.htm
Pág.64 www.lablaa.org/blogvirtual/exhibiciones/historia-natural-politica/elviraescallon.html
www.universe.de/columna/col53/img-04.htm
Pág.65 www.realtimearts.net/articlelss/7087
Pág.66 TRIBE, Mark, REENA, Jana, Arte y nuevas tecnologías, Taschen, 2006, Colonia, 95 págs.
Pág.76 GABASSI, Alex, Certas dúvidas de William Kentridge, Associacao Cultural Videobrasil, 2000
Pág.77 GABASSI, Alex, Certas dúvidas de William Kentridge, Associacao Cultural Videobrasil, 2000
www.biografíasyvidas.com/biografia/o/oursler.htm
Pág.78 www.exporevue.org/magazine/fr/oursler.html
Pág.79 www.artnet.com/magazine-pre2000/news/walrobinson/walrobinson12-2-99.asp
Pág.80 www.cichikawa.com/amigos/Arturo-cuenca.html



