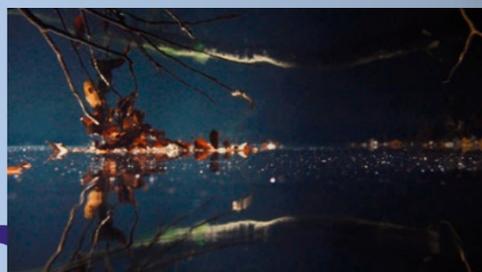

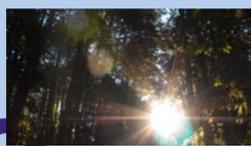
DOS MODOS DE PENSAR EL ARTE ECOLÓGICO:

LA INMERSIÓN Y LA RUPTURA

PAUL MERCHANT

Hace dos años la Sala 3 del MAC Lima se transformó en ecosistema. Al entrar en la sala, el espectador se encontraba frente a grandes tejidos de totora y junco, que colgaban del techo y estaban tendidos en el suelo. Un espacio que normalmente se ve definido por ángulos cuadrados y tecnología industriales (el cemento, la luz eléctrica) se había convertido en el escenario de otro imaginario tecnológico, menos rígido y más íntimamente vinculado al mundo de lo vivo.

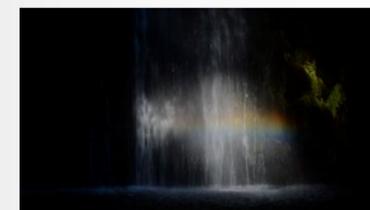
Claudia Müller Montes. Fotogramas de *Frontera líquida*, 2021.
Vídeo Full HD, video 3D y filmaciones submarinas. 12'.

Los creadores de *Ecosistema del agua*, Ana Teresa Barboza y Rafael Freyre, trabajaron junto a artesanos de los humedales de la costa peruana para crear una instalación que demuestra la capacidad de las plantas de la zona para capturar y filtrar el agua que llega como neblina desde el mar. El espectador se convertía en participante a nivel corporal, ya que podía beber el agua filtrada por los tejidos. Así, la obra no solamente logró concientizar al público en cuanto al valor de un ecosistema amenazado de desaparición; además, animó a los participantes a repensar su forma de interactuar con el medio ambiente, incluso con un elemento tan aparentemente banal como el agua.

El interés por el agua en el mundo del arte contemporáneo se hace cada vez más evidente. A modo de ejemplo: en la última edición de la Bienal de Arquitectura de Venecia el pabellón danés, titulado *Con-nect-ed-ness*, ha sido intervenido con un sistema de tubería y canales excavados en el suelo que transporta el agua de lluvia. Los visitantes siguen el flujo del agua durante su recorrido, disfrutaban de una taza de té hecho con esa misma agua y deben tener cuidado para no tropezar con los canales cavados en el cemento, ni caerse en el estanque artificial que ocupa toda la última sala. Tanto el título como la forma física de esta intervención arquitectónica reflejan un frágil equilibrio entre las sensaciones de inmersión y de ruptura que caracterizan a gran parte del arte ecológico actual.

Este equilibrio constituye un eje fundamental del proyecto de investigación *Reimagining the Pacific / Reimaginando el Pacífico*, que ha sido financiado por el Arts and Humanities Research Council del Reino Unido. El proyecto busca entender cómo el arte nos puede ayudar a enfrentarnos a los desafíos ecológicos de este siglo. Está enfocado en el agua, y más precisamente en el Océano Pacífico, por dos razones principales. La primera es la que *Ecosistema del agua* nos indica: el agua es lo que nos une con el resto del planeta, tanto los organismos vivos como la materia aparentemente inerte.

La segunda razón tiene que ver más específicamente con el Océano Pacífico. En Perú y Chile, los dos países abordados en esta investigación, muchas de las referencias cotidianas al mar suelen demostrar actitudes posesivas, territoriales o directamente extractivas.

Basta pensar, en el caso peruano, en las tantas estatuas y calles dedicadas al almirante Grau, y en la ubicuidad del ceviche como emblema de la Marca Perú en el escenario mundial. Dicho de otro modo, el océano como espacio material, con una existencia independiente a la actividad humana, se ve negado, tal como ha sido el caso con el desierto, según los curadores de la actual exposición del MAC Lima.

Como respuesta a esa negación, las obras de artistas como Claudia Müller, Claudia González y Enrique Ramírez nos invitan a pensar el mar y otros cuerpos de agua de otra forma. Casi todo lo que crea Ramírez, un chileno radicado en París, tiene que ver con el mar. Su práctica mezcla la exposición de objetos familiares que están fuera de lugar (un velero que cuelga del techo de la galería, por ejemplo) con videos proyectados en múltiples pantallas, que rodean al espectador (como en *Los durmientes*). Ramírez imagina sus exposiciones como un lugar de diálogo entre el visitante y las obras, o bien una suerte de película dirigida por el propio espectador: el recorrido por las instalaciones imaginado como una práctica de montaje. No es que Ramírez quiera eliminar la distancia entre los espectadores y las obras sino más bien reconstruirla, a fin de generar nuevas perspectivas sobre temas como la migración o la contaminación del océano.

En el video *Frontera líquida* de Claudia Müller (2021) se puede observar una estrategia relacionada. El video aborda la relación del agua con el universo mediante una estética que sumerge al espectador en el mundo acuático, jugando constantemente con ángulos de cámara e inversiones de perspectiva. Como consecuencia, vemos la superficie del agua en alta definición, pero no terminamos de estar seguros de qué lado de la frontera estamos. Borrando así la certidumbre de nuestra separación de lo no humano, *Frontera líquida* representa, paradójicamente, un momento de ruptura con nuestra experiencia cotidiana del mundo. Es una fuerte intervención en lo que el filósofo francés Jacques Rancière denomina "la división de lo sensible".

El caso de *Frontera líquida* es notable por tratarse de una obra que, hasta ahora, circula exclusivamente en el mundo virtual. Forma parte del proyecto

Polygonal Forest de Fundación Mar Adentro para el Festival Ars Electronica 2021. Las cuestiones de acceso no son, entonces, las mismas que aparecen cuando se trata de una instalación en un espacio de galería o de museo. No debemos, sin embargo, simplificar la distinción entre espacio físico y espacio virtual. Por un lado, el acceso a internet no es universal: para muchos, la frontera tecnológica que los separa de la experiencia *immersiva* de la obra de Müller es infranqueable. Por otro, muchas veces, instalaciones "físicas" cuentan con una presencia en internet que las transforman en obras híbridas: tal fue el caso de *Desbosque. Desenterrando* señales, en el MAC. Es más: aunque instalaciones como *Hidroscopia / Loa* de Claudia González o *Vaivén* de Claudia Müller acercan al espectador a los flujos de agua, y proponen un nuevo modo de relacionarse con el medio ambiente, no son inmersivas en un sentido literal. A diferencia de lo que sucede en *Ecosistema del agua*, los visitantes no se mojan.

Al final, sea cual sea el formato de la obra, el arte ecológico parece siempre devolvernos a la paradójica relación entre la inmersión y la ruptura. Quizás sea una paradoja que no hay que resolver: vistas de este modo, obras como *Frontera líquida* y *Ecosistema del agua* constituyen una suerte de vanguardia ecológica. A fin de cuentas, el vanguardismo ecológico es una estrategia que tiene una larga historia en la región: basta pensar en los poemas de Magda Portal en *Una esperanza i el mar* o en la antipoesía y los artefactos de Nicanor Parra para encontrar indicios de esta tendencia. Lo que une todas estas obras es su capacidad de imaginar y crear nuevos mundos posibles dentro de este mundo, de practicar lo que T.J. Demos llama *world-making*. Y para crear nuevos mundos dentro de nuestro mundo, tan complejo y tan frágil, son necesarias tanto la inmersión como la ruptura.

paul merchant es profesor en la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Actualmente está desarrollando el proyecto *Reimagining the Pacific (Reimaginando el Pacífico)*.

MANUAL FREUDIANO PARA LEER EL ANTIGUO PERÚ

HUANCHACO

Este manual está formado por extractos de diversas publicaciones sobre arqueología, fotografías de registro de museos arqueológicos, así como dibujos y pinturas creadas por el artista peruano Huanchaco que presentan los modos de vida y rituales de una civilización del Antiguo Perú que busca recrear. Estas representaciones incluyen referentes propios de culturas de diferentes regiones del país, así como apuntes del viaje llevado a cabo por el artista en busca de una vagina de piedra subterránea en Ucayali, identificada por Mario Poggi como "la chucha perdida de los Incas". El Manual freudiano para leer el Antiguo Perú se propone como un laboratorio de investigación —una bitácora viva— en el que es posible establecer conexiones y pensar en cómo construimos nuestra identidad sobre la historia y civilizaciones de nuestro pasado.

Este manual fue parte de la instalación *Civilización Atalaya*, que se presentó en el MAC Lima entre el 7 de julio de 2021 y el 16 de enero de 2022.