

Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas (2015).

Ficha Técnica - Exhibición de arte

Descripción: Exposición que dio cabida a diferentes propuestas culturales para establecer una nueva legalidad posantropocéntrica.

Tema abordado: Los derechos de la naturaleza, destacando cómo el arte contemporáneo puede contribuir a replantear la relación entre los humanos y el entorno natural.

Comentario: Entender a la naturaleza como un sujeto de derechos había sido, hasta el momento, un tema dejado de lado, "Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas" (2015) es una exposición curada por Tatiana Cuevas y organizada por el Centro de Arte Contemporáneo de Quito en 2015 que explora la manera en que los artistas del continente americano abordan la intersección entre arte, ecología y los derechos de la naturaleza. La muestra reúne a una diversa gama de artistas de las Américas, centrando su línea curatorial en la interrelación entre arte, ecología y los emergentes conceptos de derechos de la naturaleza. Este enfoque plantea una reflexión crítica sobre la explotación de los recursos naturales y los desafíos ecológicos globales junto con la reivindicación de la naturaleza como entidad con derechos legales y morales, una idea que ha ganado tracción en movimientos ambientales. La exposición busca responder a la pregunta de cómo el arte puede visibilizar y catalizar un cambio en la percepción y relación de las sociedades humanas con el entorno natural desde la vivencia de sus artistas: obras presentadas que abordan cuestiones como la devastación ambiental, la resistencia de comunidades indígenas, y la urgencia de un cambio en las políticas ecológicas.

Entre los artistas destacados se encuentran Ursula Biemann, Claudia Coca, Subhankar Banerjee, y Paulo Nazareth, quienes utilizan diversos medios como video, instalación, fotografía y performance para explorar estas temáticas. Cada obra ofrece una perspectiva única sobre la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza, así como los impactos devastadores de la actividad humana en los ecosistemas.

Los artistas participantes también han subrayado la relevancia de la exhibición. Ursula Biemann, por ejemplo, destacó la importancia de utilizar el arte como un medio para visibilizar las luchas de las comunidades indígenas afectados por el impacto del cambio climático, enfatizando que el arte puede ser un poderoso vehículo de conciencia, buscando de esa forma la transformación social. Su manera de atraer el impacto en búsqueda de la mejora al medio ambiente solidifica la restauración de aquellos que perdieron sus tierras.

Artistas involucrados:

Allora & Calzadilla, Eduardo Abaroa, Ala Plástica, Darren Almond, Marcos Avila Forero, Amy Balkin, Subhankar Banerjee, Mabe Bethônico, Ursula Biemann & Paulo Tavares, Centro de Interpretación del Uso del Suelo, Minerva Cuevas, Jimmie Durham, Harun Farocki, GIAP: Grupo de Investigación en Arte y Política (con Beatriz Aurora), Paulo Nazareth, The Otolith Group, Fernando Palma Rodríguez, Claire Pentecost, Abel Rodríguez, Miguel Ángel Rojas, Walter Solón Romero.

Curadores: TJ Demos y Alex Farquharson con Irene Aristizábal.

Fotografías:

1. Allora & Calzadilla (2012). *2 Hose Petrified Petrol Pump*. TJ Demos.

Título de la obra: 2 Hose Petrified Petrol Pump.

Técnica: Escultura.

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 2012.

Bomba de Gasolina Petrificada de Allora & Calzadilla, donde la omnipresente tecnología de los combustibles fósiles ha sido fosilizada, apareciendo como si fuera un tótem congelado enviado desde un futuro post carbono.

2. Biemann, Ursula y Tavares, Paulo (2014). Forest Law.

Título de la obra: Forest Law.

Técnica: Video installation,

Dimensiones: 41 min 52.

Año de realización: 2014.

A través de su trabajo, los artistas analizan cómo los Kichwa han recurrido a sistemas legales, como el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, para defender su territorio de los daños causados por empresas como Chevron y Texaco.

3. Aurora, Beatriz (2014) Granjas integrales Zapatistas

Título de la obra: Granjas integrales Zapatistas

Técnica: Pintura

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 2014.

El concepto de los derechos de la naturaleza va más allá de un desarrollo legal occidental; en realidad, está profundamente arraigado en las largas trayectorias de los movimientos indígenas en las Américas, los cuales sitúan la legalidad dentro de diversas tradiciones culturales vinculadas a lo que comúnmente se conoce como buen vivir o vivir bien, en las culturas andinas de América del Sur (incluyendo Bolivia, Ecuador, Perú y algunas regiones de Colombia).

4. Jimmie Durham, *La Malinche*, 1988–1991; with Cortez, 1991 (background); with Miguel Ángel Rojas, *El Nuevo Dorado*, 2012 (on wall to right); and Abel Rodríguez, *The plants cultivated by the people from the center in the Colombian Amazon*, 2012 (on wall to left).

Título de la obra: La Malinche.

Técnica: Escultura

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 1991.

Título de la obra: Sin título.

Técnica: Escultura

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 1988-1991.

Título de la obra: The plants cultivated by the people from the center in the Colombian Amazon.

Técnica: Arte de instalación

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 2012.

La escultura de Jimmie Durham, que hace referencia a La Malinche, simboliza la compleja y dolorosa historia de la negociación cultural y la traición durante el proceso de colonización. Al utilizar materiales como tuberías metálicas recicladas, elementos naturales y kitsch de plástico, Durham pone de relieve la diversidad y la tensión inherentes a las interacciones interculturales, especialmente en las dinámicas problemáticas entre colonizadores y pueblos indígenas. El mural de Miguel Ángel Rojas amplía esta reflexión hacia el ámbito natural, explorando las consecuencias ambientales de la explotación colonial.

5. Rodríguez, Abel (2012) Las plantas cultivadas por la gente de centro en la Amazonia colombiana.

Título de la obra: Las plantas cultivadas por la gente de centro en la Amazonia colombiana.

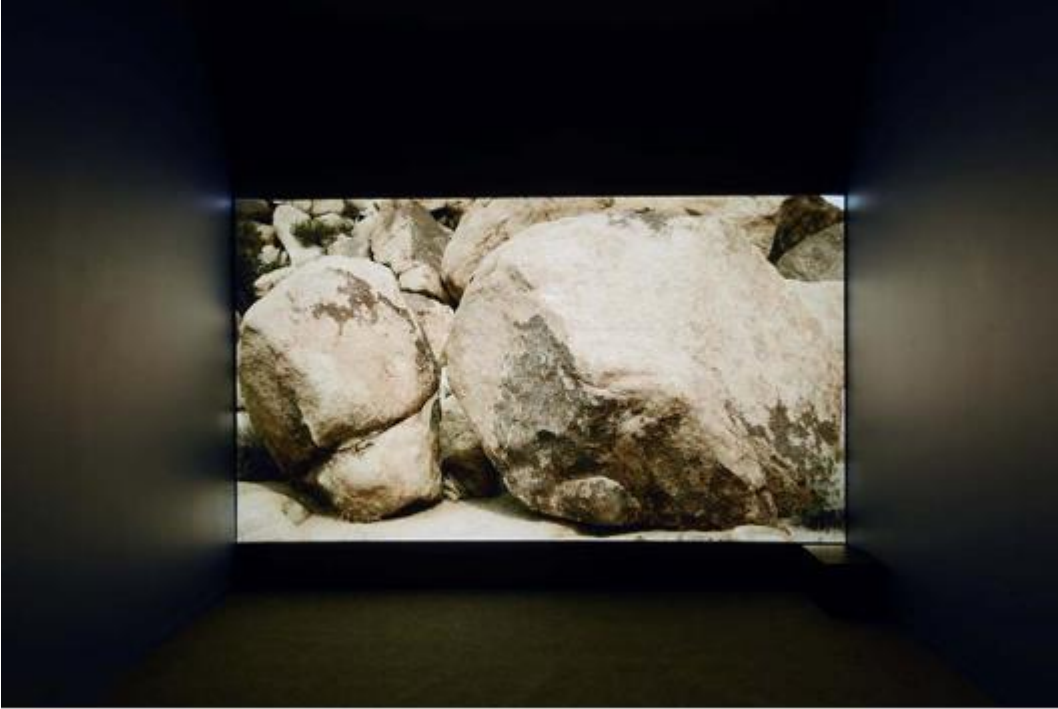
Técnica: Pintura

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 2012.

Al conservar el término "naturaleza", el movimiento de los Derechos de la Naturaleza se vincula con la política interseccional del buen vivir, una filosofía que rechaza la idea de una condición post-natural propuesta por pensadores como el sociólogo-filósofo Bruno Latour y el ecocrítico Timothy Morton. Aunque el término naturaleza es, sin duda, complejo y ha sido históricamente utilizado para reforzar patrones ideológicos que separan y objetifican a los humanos de la naturaleza, tratándola como un ámbito puro y ajeno, la solución no consiste en abandonarlo, como propone Morton con su concepto de una "ecología sin naturaleza". Más bien, la respuesta reside en una reinención conceptual, algo que se refleja en el discurso sobre los derechos de la naturaleza.

6. Medium Earth (2013) *The Otolith Group*.

Título de la obra: Medium Earth.

Técnica: Video

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 2013.

Una reflexión profunda sobre el trauma ambiental que investiga cómo los fenómenos sísmicos y geológicos pueden comunicarse a través de formas no humanas. Utilizando las imágenes del desierto de California, con sus rocas, montañas y fallas, el video crea una experiencia sensorial que captura los movimientos de la tierra. Estas imágenes se entrelazan con las voces de personas sensibles a los terremotos, individuos capaces de percibir la actividad sísmica antes de que ocurra, interpretando estas señales a través de sus propias sensaciones físicas. Los dolores que sienten en sus extremidades se transforman en un testimonio de la tierra, generando un potente contrapunto entre la percepción humana y las fuerzas geológicas que laten bajo la superficie.

7. Balkin, Amy (2014) *Reading the IPCC Fifth Assessment Synthesis Report: Approved Summary for Policymakers, Remade for 2014.*

Título de la obra: Reading the IPCC Fifth Assessment Synthesis Report: Approved Summary for Policymakers.

Técnica: Video

Dimensiones: N/A

Año de realización: 2014.

En esta obra, Amy Balkin presenta Reading the IPCC Fifth Assessment Synthesis Report: Approved Summary for Policymakers, Remade for 2014 (anteriormente 2008), un video de 38 minutos y 53 segundos. En él, Balkin convierte el resumen aprobado del informe del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático) dirigido a los responsables políticos en una performance vocal, transformando los datos científicos en una pieza audible que subraya las advertencias sobre los efectos de las prácticas industriales en el futuro del planeta.

8. Rodríguez, Abel (2012) Las plantas cultivadas por la gente de centro en la Amazonia colombiana (The Plants Cultivated by the People from the Center in the Colombian Amazon)

Título de la obra: Las plantas cultivadas por la gente de centro en la Amazonia colombiana

Técnica: Pintura

Dimensiones: N/A

Año de realización: 2012.

Aunque "naturaleza" es un término complejo que, históricamente, ha reforzado patrones ideológicos de naturalización y ha perpetuado divisiones ontológicas que objetivizan a los humanos y la naturaleza—como si la naturaleza fuera un ámbito puro y separado del ser humano—lo que necesitamos no es desechar el término, como propone Morton con su "ecología sin naturaleza", sino reinventarlo conceptualmente, tal como se plantea en el discurso de los derechos de la naturaleza.

9. Techpactia tlen quipanoz ipan Milpa Alta? (Do you like what happens in Milpa Alta?), 2011. Fernando Palma Rodríguez.

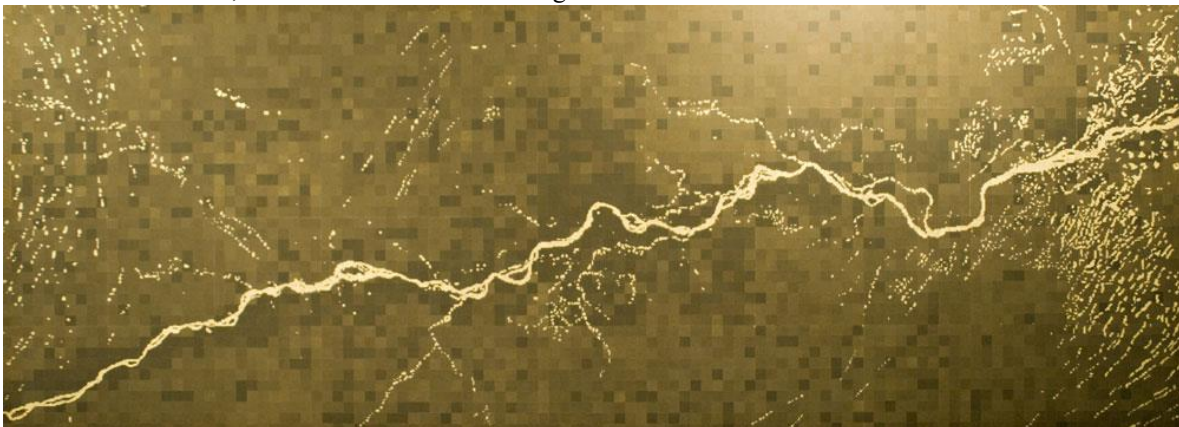
Título de la obra: Do you like what happens in Milpa Alta

Técnica: Escultura

Dimensiones: N/A

Año de realización: 2011.

10. El Nuevo Dorado, 2012. Fernando Palma Rodríguez.

Título de la obra: El Nuevo Dorado.

Técnica: Pintura

Dimensiones: N/A.

Año de realización: 2012.

En conjunto, estas obras subrayan las complejidades de la identidad poscolonial y la devastación ecológica, presentando tanto una crítica a la explotación actual como una celebración de la resistencia indígena y la continuidad cultural. Invitan al espectador a reflexionar sobre la relación entre los legados coloniales, la lucha indígena y la preservación del conocimiento ecológico en un contexto de crisis ambiental.

Videografía:

Rights Of Nature Slideshow Nottingham Contemporary January 2015 YouTube, 10 feb 2015
<https://www.youtube.com/embed/0KASYIspa0c?feature=oembed>

Fernando Palma Rodríguez Tocihuapapalutzin Nottingham Contemporary January 2015 YouTube, 30 ene 2015 <https://www.youtube.com/watch?v=KGNNB515AeQ>

Jimmie Durham Cortez Nottingham Contemporary January 2015 YouTube, 28 ene 2015
<https://www.youtube.com/watch?v=UiRUloZFFX8>

Bibliografía

Nottingham Contemporary. (15 de marzo de 2015). *Rights of Nature*. Obtenido de Nottingham Contemporary: <https://www.nottinghamcontemporary.org/whats-on/rights-of-nature/>

Nottingham Contemporary. (2015). *Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas*. Nottingham Contemporary.

SPANISH CONTEMPORARY ART NETWORK. (13 de febrero de 2015). *TERRI(s)STORIES #9-FERNANDO PALMA RODRIGUEZ*. Obtenido de WordPress: <https://scanarteblog.wordpress.com/2015/02/13/terrisstories-9-fernando-palma-rodriguez/>

TJ Demos. (2015). *Rights of Nature: The Art and Politics of Earth Jurisprudence*. TJ Demos.

TJ Demos. (2015). *Rights of Nature: The Art and Politics of Earth Jurisprudence*. TJ Demos.