

ELLOS Y NOSOTROS

Con una técnica muy sencilla Alexander Calder concibió un mini-circo que fue inmortalizado por la cámara de Jean Painlevé, esta idea de la grabación y el empleo de la tecnología para colocarnos en el lugar del otro aparece así mismo en los trabajos de Francis Alÿs y Marcel·lí Antúnez.

En lo que respecta a las obras fotográficas desde ángulos diferentes revelan el contexto de proximidad Joan-Ramon Bonet y Guillermo Srodek-Hart. Este último aborda su trabajo no solo desde una mirada antropológica sino además preocupada por el paso del tiempo y la muerte en un contexto abocado a desaparecer. Los oficios, las tradiciones y los usos industriales de y con ellos impuesto por nosotros, marca una nueva era en la evolución de esta relación en la que además aparecen otros dos grandes temas: la alimentación y la bioética representados continuamente a través la obra de Eduardo Kac y Rosalía Banet.

Las especies endémicas y plagas también han acompañado a la historia de nuestra civilización, Eugenio Ampudia nos lo recuerda con su instalación de cucarachas. Otra pieza de este autor de *El perro de Tonetty* además de aludir a la idea de monumento adscrita a las estatuas ecuestres, nos vehicula a hablar de la domesticación y humanización de los animales. Así también Levi Orta introduce dentro la idea status social vinculada a la historia de Gunther IV, el perro más rico del mundo y Guy Maddin la de Spanky llevando así mismo al tema del duelo respecto a los animales de compañía.

La muestra se complementa con una parte documental con otras perspectivas gráficas y fotográficas señaladas por tres autores: Auguste André Lançon, David Douglas Duncan y Walter Chandoha que han sido antecedentes de iconografías y tendencias en las actuales formas de transmitir y descubrir la simbiótica y milenaria relación humanos y animales no humanos.

Con un carácter transversal el equipo de Educación, Mediación y Artística de Es Baluard ha trabajado en unas fichas descriptivas de los contenidos y autores que sirven de base para los procesos educativos y sociales que llevaremos a cabo durante el periodo de la muestra y que expandirán el proyecto a diferentes colectivos y situaciones.

Una nueva exposición temática, que como «Ciutat de vacances» se sintoniza con las problemáticas y evolución de la sociedad introduciendo la óptica del animal no humano para analizar cuestiones que preocupan hoy y en el futuro.

Nekane Aramburu, comisaria

Fechas de la exposición:

21/09/2018 - 03/02/2019

ESBALUARD | museu d'art modern
i contemporani de palma

Ajuntament de Palma

Fundació d'Art Serra

Plaça Porta Santa Catalina, 10 - 07012 Palma T +34 971 908 200 museu@esbaluard.org www.esbaluard.org

La tesis curatorial de «Ellos y nosotros» presenta la relación simbiótica y, a su vez, contradictoria entre el mundo animal y las sociedades humanas, desde su denominación a partir de la distinción pre-darwiniana que diferencia entre 'humanos' y 'animales' hasta la revisión de los cambios sociales, económicos y legislativos más significativos, así como también las corrientes estéticas, publicitarias, líneas de pensamiento y alteraciones ecológicas.

La exposición analiza así la evolución de la relación de los humanos y los animales no humanos a través de una serie de proyectos artísticos contemporáneos y obras históricas de referencia, teniendo en cuenta las contradicciones implantadas durante siglos de convivencia y las transformaciones provocadas por los movimientos anti-especistas.

Las obras que componen la muestra proponen reflexiones en torno a los diferentes ecosistemas, las industrias, el ocio y los oficios, lo doméstico y lo afectivo, el deporte y el circo, mitos y tradiciones, la tortura y la caza, la alimentación o la bioética o como metáforas del propio medio del arte. Además del formato expositivo, el proyecto «Ellos y nosotros» integra el Complejo Cultural del museo Es Baluard (a partir de obras artísticas vinculadas, zona de canes, colonia felina y avistamiento de aves) con las dinámicas de nuestro entorno próximo, peculiaridades y avances que se han ido promoviendo desde el ámbito balear (organizativos, legislativos y ecológicos), analizando el presente y mirando hacia el futuro en un momento en el que de forma acelerada se está produciendo un cambio de conciencia.

La exposición se ha concebido a partir de una extensa investigación iniciada por la comisaria en etapas anteriores y en la cual ha establecido un sistema de trabajo transversal con las diferentes áreas del museo que se han implicado en el proceso de gestación del proyecto. De esta manera, «Ellos y nosotros» integra cuestiones de plena actualidad, insertas en la muestra y guiando la selección final de las obras y las acciones de mediación. Asimismo, se ha trabajado con asociaciones pro-vida animal, profesionales de diferentes ámbitos, fundaciones y entidades públicas y privadas.

La teoría del animal-máquina de Descartes a partir de la idea *Cogito ergo sum* despreciaba el dolor y la muerte en los animales. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, otros pensadores como Frederick Nietzsche, Georges Bataille o, posteriormente, Gilles Deleuze y Félix Guattari comienzan a plantear su alteridad. Con «Ellos y nosotros» hemos procurado vincular diferentes puntos de vista y hacerlo a través de obras de arte. Una extensa cartografía que se adhiere a las realizadas en los últimos años por museos o por colectivos vinculados a la creación contemporánea generando planteamientos más allá de la estética para aplicar la ética.

Las líneas que abordamos implican algunas cuestiones básicas que durante los meses de la muestra iremos asimismo trabajando.

Desde la óptica del humano, se tratan los vínculos (por ejemplo, a través del duelo por la pérdida, la terapia para los humanos o la humanización de los animales domésticos), la alimentación y bioética, el ocio y los oficios (como es el caso de los zoológicos, toros, circo, la caza, publicidad, cine, turismo, etc.), la iconografía (que representa tradiciones, mitos y otros elementos de la cultura popular), las especies invasoras y la mutación, los ecosistemas urbanos y marinos y la legislación (casos de sanciones/maltrato, la alimentación de animales en la calle, la conciencia cívica o el tráfico de especies).

A partir de la óptica del animal no humano se trata el derecho a la vida, la dependencia, la humanización de las mascotas, el binomio destrucción-extinción del ecosistema o hábitat y el cambio climático. Sobre ello, las líneas transversales desarrolladas desde la mediación museal son la tortura, lo sagrado, la dependencia, lo antropomórfico y la comunicación-lenguaje.

Además, nos interesa evidenciar el diferente tratamiento histórico que se ha producido respecto a los animales no-humanos entre las culturas de oriente y occidente, de las zonas del norte y del sur del planeta, incidiendo así mismo en las peculiaridades de las Islas Baleares como lugar privilegiado del Mediterráneo entre culturas del norte y culturas del sur.

Ensayo para una exposición posible

El punto de partida inicial es saber que la colección de Es Baluard cuenta con obras de creadores que de alguna manera han integrado el tema animal en todo su proceso artístico: Miquel Barceló utiliza en muchas de sus obras su representación como naturalezas muertas o motivos, Picasso manejó tanto su simbología como la referencia directa a escenas de ritual y muerte, también aparecen en la documentación de carácter antropológico de Joan Ramon Bonet así como en el conceptualismo fotográfico de las investigaciones ornitológicas de Juan del Junco, la relación de miradas en la obra de Amparo Garrido o en Joana Vasconcelos quien acostumbra a apropiarse de cerámicas explorando desde la artesanía del crochet segundas pieles para cangrejos, reptiles, insectos o animales de mayor tamaño. Desde aquí, fue construir un discurso a partir de ellas para ir más allá en la historia del arte y realizar una revisión que prescindiendo de imaginaria explícita tenga un valor de análisis y conciencia social y cultural tanto desde la vertiente de los animales no humanos como la de los humanos.

Las religiones, la mitología, las leyendas, fábulas y cuentos fantásticos se encargaron de inmortalizar imágenes antropomórficas inolvidables y escenas que han quedado ancladas en el inconsciente colectivo humano. Las investigaciones arqueológicas nos lo revelan, como vemos en la representación de los Bous encontrados en los templos talayóticos. A su vez el cuadro atribuido a Giuseppe Dardanone introduciendo un monstruo marino o la escena de Rómulo y Remo de Jacques-Laurent Agasse nos muestran un ejemplo de ello. Así mismo y durante años con el auge de la pintura de cámara nobles y burgueses encargaban tanto retratos como escenas de caza y bodegones para adornar sus vivien-

das. En la selección de la colección «Nins», podemos apreciar ese uso reiterativo del animal de compañía en obras que revelan así mismo el vínculo infantil con ellos. La sátira social reflejada en «Los Caprichos» de Goya, recurre a mensajes que retratan la sociedad del siglo XVIII. Algo que mucho más tarde también nos trae en sus pinturas «Zoosofías» Paloma Pájaro respecto a la sociedad actual. El trasfondo documental también aparece en la pintura de época; nada más triste y alegórico de un futuro por venir que una ballena varada en una playa, como lo muestra el cuadro de Esaias Van de Velde.

Con este proyecto intentamos el diálogo entre diferentes corrientes del arte de manera que esta ballena se ha ubicado junto a los videos de Eulàlia Valldosera quien desde hace unos años investiga en la conexión extrasensorial, en este caso lo vemos con ballenas, delfines, pingüinos y medusas.

Unos y otros se reflejan, son espejo y complemento. La mariposa de Rebecca Horn o el pájaro del universo mironiano nos participan de ello.

En sus territorios, en tierra, mar y aire los animales no humanos desarrollan el ciclo de sus vidas, y en los comienzos de la historia de la humanidad los hombres dependían de ellos, eran su alimento de supervivencia, útil de trabajo, conexión ritual y compañeros. La caza era una necesidad y no un deporte, como observa en la obra de Marie Voignier quien lo significa con imágenes de safaris en África. Veru Iché reflexiona sobre la naturaleza de la violencia humana introduciendo varios elementos en una instalación en la que incluye un oso taxidermizado. Algunos de los artistas más destacados del siglo XX se han apropiado precisamente de los animales como objeto metafórica y físicamente. Tal es el caso de Damien Hirst, quien ha protagonizado diversas polémicas. En otro sentido, la sutileza poética de creadores como Joan Jonas explora en el misterio mágico la relación animal-humano desde la acción *performativa* poética y la imagen subliminal.

Célebre es también la mítica *performance* de Joseph Beuys en la que escenifica cómo enseñar arte a una liebre muerta en el interior de una galería, todo un desarrollo fundamental para entender la función y sentido de la creación

La comunicación es una cuestión que ha sido muy tratada en el arte contemporáneo. Juan Luis Moraza revela en su instalación, los códigos y colores que la naturaleza adopta para su supervivencia, pero así mismo alude al trabajo en los ecosistemas. Esta relación se hace más evidente observando el vídeo de Amparo Garrido junto con el cuadro que retrata al orangután de Agasse. Los animales salvajes sacados de su hábitat acaban sus vidas en zoológicos o circos, se convierten en trabajadores en una marginación forzada que lleva a la dependencia. Muchos recordaran aún al chimpancé Adán que murió ahogado en la depuradora al huir de un zoo en Sa Coma aun siendo las Islas Baleares un territorio pionero en el ámbito legislativo. Paloma Navares señala el cautiverio a través de una excepcional pieza de 1984 generando un circuito cerrado en *loop* de un tigre enjaulado.