

Universidad
Finis Terrae

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTES
ESCUELA DE ARTES VISUALES

MENSAJERO DE NUESTRO PRÓXIMO FUTURO.

R.I.Z.O.M.A: LA MÁQUINA SIMBIÓTICA VEGETAL.

FRANZ SEBASTIAN HÜBNER ALVARADO

Ensayo crítico presentado a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae, para optar al grado de Licenciatura en Artes Visuales, mención Grabado.

Profesoras Guía taller de grado: Natasha Pons Majmut, Isidora Kauak Aguad

Profesora Guía preparación de tesis: Megumi Andrade Kobayashi.

Santiago, Chile

2023

Agradecimientos

A mi mamá, por ser la persona que siempre ha confiado en mi arte, permitiéndome soñar y crear ilimitadamente. Cuidarme y protegerme ante la adversidad y animarme en cada caída. Por ser mi mecenas, el primer empuje en mi futura carrera.

A mi pareja, Ignacia por ser mi más grande compañía y consejera. Gracias por darte el tiempo de conocer mi corazón y confiar en mi pasión, por seguirme hacia donde quiera que vaya y por el apoyo incondicional en todo lo que realizo. Ser mi mano derecha y cómplice en cada idea loca para este proyecto y estar ahí escuchando cuando algo no funcionaba.

A mi hermano de alma Paolo, por estar a mi lado, ser mi compañero y guardián. Eres mi sonrisa en los peores momentos y el amigo más puro que he conocido en esta vida. Gracias por acompañarme en este proceso y subir el ánimo cada vez que sentía que el arte pesaba demasiado sobre mis hombros.

Ryu, Avi, Maquita, por ser las mejores compañeras y amigas que alguien podría desear. Gracias por ayudarme a marchar cada día en mi proceso. Por reír , llorar juntos y darme un hermoso rincón en sus corazones.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE FIGURAS.....	4
RESUMEN	5
ABSTRACT	6
INTRODUCCIÓN	7
1.1. Procesos creativos	10
MARCO TEÓRICO	13
2.1. Pilares fundamentales	13
2.1.1. La naturaleza	15
2.1.2. El ser Humano	16
2.1.3. La tecnología	17
2.2. Ciencia ficción	20
2.3. Simbiosis	21
REFERENTES ARTÍSTICOS	23
3.1. Hayao Miyazaki	23
3.2. Guillaume Singelin.....	27
3.3. Olafur Eliason.....	29
DESCRIPCIÓN.....	33
4.1. R.I.Z.O.M.A	33
4.2. Pseudo noticias.....	33
ANÁLISIS.....	35
CONCLUSIONES.....	39
REFERENCIAS.....	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. <i>Reforestadores inesperados</i>	8
Figura 2. <i>CCP-0001 Bosques voladores</i>	9
Figura 3. <i>Elefantes</i>	11
Figura 4. <i>Nausicaä del Valle del Viento</i>	25
Figura 5. <i>Space Tomatoes</i>	28
Figura 6. <i>Life</i>	30
Figura 7. <i>Mensajero de nuestro próximo futuro</i>	35
Figura 8. <i>Mensajero de nuestro próximo futuro</i>	36

RESUMEN

Mensajero de nuestro próximo futuro es una escultura que surge de la pasión por crear máquinas autómatas y escenarios futuristas en respuesta al impacto ecológico actual. A través de pseudo noticias, ilustraciones y estímulos visuales y sonoros, la obra presenta una futura realidad de convivencia entre máquinas, humanos y plantas, explorando la simbiosis entre la tecnología y la naturaleza. En el proceso de elaboración esta obra se emplearon ilustraciones, esculturas y periódicos, todos vinculados por el concepto de simbiosis entre máquina y naturaleza. Se utilizaron diversos materiales y técnicas, desde aparatos electrónicos hasta la flora que habita en nuestros bosques y entornos, lo que genera diálogo entre elementos que parecieran contrarios y que apuestan por una reciprocidad y comunicación. En la interacción entre la escultura y los periódicos, se guía al espectador a través de la complejidad de la máquina, invitándolo a interpretar libremente la fusión entre arte, ciencia ficción y conciencia ecológica. *Mensajero de nuestro próximo futuro* crea mundos imaginarios que, mediante la conexión entre eventos futuros y nuestro conocimiento presente, actúan como espejos reflexivos de nuestra realidad y futuro.

Palabras Clave: Máquinas, Naturaleza, Simbiosis, Reciprocidad, Imaginario.

ABSTRACT

Mensajero de nuestro próximo futuro, is a sculpture that arises from the passion for creating automaton machines and futuristic scenarios in response to the current ecological impact. Through pseudo news, illustrations and visual and sound stimuli, the work presents a future reality of coexistence between machines, humans and plants, exploring the symbiosis between technology and nature.

In the process of elaborating this work, he used illustrations, sculptures and newspapers, all linked by the concept of symbiosis between machine and nature. Various materials and techniques are used, from electronic devices to the flora that inhabits our forests and environments, which generates a dialogue between elements that seem contrary and that bet on reciprocity and communication in this work.

In the interaction between sculpture and newspapers, the viewer is guided through the complexity of the machine, inviting him to freely interpret the fusion between art, science fiction and ecological awareness. *Mensajero de nuestro próximo futuro* creates imaginary worlds that, through the connection between future events and our present knowledge, act as reflective mirrors of our reality and future.

Key Words: Machines, Nature, Symbiosis, Reciprocity, Imaginary.

INTRODUCCIÓN

Mi principal motivación al realizar mis trabajos artísticos es la creación de máquinas autómatas, vehículos futuristas y escenarios ficticios que sirvan como una crítica al impacto del ser humano en la ecología del mundo. En otras obras realizadas durante este año de carrera, tales como ilustraciones o dibujos digitales, mi enfoque se centró en representar la cotidianidad en complejos mundos de ciencia ficción como el elemento central de la obra, estas muestran frondosos bosques, diversidad de flora a partir de escenarios naturales que cubren ruinas tecnológicas, donde el ser humano cohabita

Se presentan diversas atmósferas, en las cuales máquinas, personas y plantas conviven en armonía para beneficiarse mutuamente. Estas representaciones de convivencia no solo critican la tecnología destructiva utilizada en el presente, sino que también proponen soluciones para estos problemas.

En estos escenarios ilustrativos podemos observar entornos con máquinas en ruinas recubiertas de frondosos bosques y diversa naturaleza, esto da forma a ilustraciones que son parte de un extenso y complejo proceso investigativo al combinar máquinas y plantas. A través de la ilustración, genero diversos entornos y situaciones ficticias en las que un relato y los conceptos de coexistencia natural se combinan, creando así las bases de la idea general de la obra. Estas bases variarán dependiendo del funcionamiento que tenga la tecnología representada, o cómo los personajes expuestos se ven afectados por el entorno que los rodea.

Luego de recopilar toda esta información, he aplicado el concepto general de mi obra junto con las investigaciones botánicas y mecánicas de mis bitácoras, a la elaboración de la pieza de mi examen de grado. Su proceso de diseño sigue el mismo orden que mis ilustraciones: analizar diversas fuentes en función de sistemas mecánicos que puedan coexistir con la naturaleza, estudiar descubrimientos científicos contemporáneos o inventarlos para que el funcionamiento ficticio de esta máquina sea creíble y comprensible.

Uno de los enfoques que empleo en mis ilustraciones consiste en construir un entorno vibrante, que despierte interrogantes en el espectador, invitándolo a explorar diversas posibilidades imaginativas. Para lograr este efecto, utilizo tres conceptos fundamentales que actúan como hilos conductores, para vincular todas mis ilustraciones: naturaleza, tecnología y la figura humana. Esta tríada constituye los pilares esenciales de mi obra y facilita la

comprensión de nuestro rol en la sociedad, en un mundo tan adaptable y resiliente como el que compartimos. Considerar estos tres conceptos nos permite adentrarnos en el discurso que subyace en este trabajo, revelando cómo estos mundos ficticios son, en última instancia, el resultado catastrófico de nuestra realidad presente.

Estos tres conceptos son el foco de mi investigación debido a la fuerte dinámica que generan entre sí. A lo largo de mi desarrollo artístico, he llegado a la conclusión de que mis obras, ya sean ilustrativas o escultóricas, pueden comunicar una gran cantidad de información si se acompañan de diversos elementos escritos, como títulos o párrafos noticiosos, que proporcionen un contexto ficticio pero situado. Un ejemplo de esto es cómo la colocación de un periódico que relata eventos ocurridos en quinientos años en el futuro, con imágenes similares a las de la obra expuesta, logra establecer una base temporal para la ilustración que tenga cerca.

Figura 1

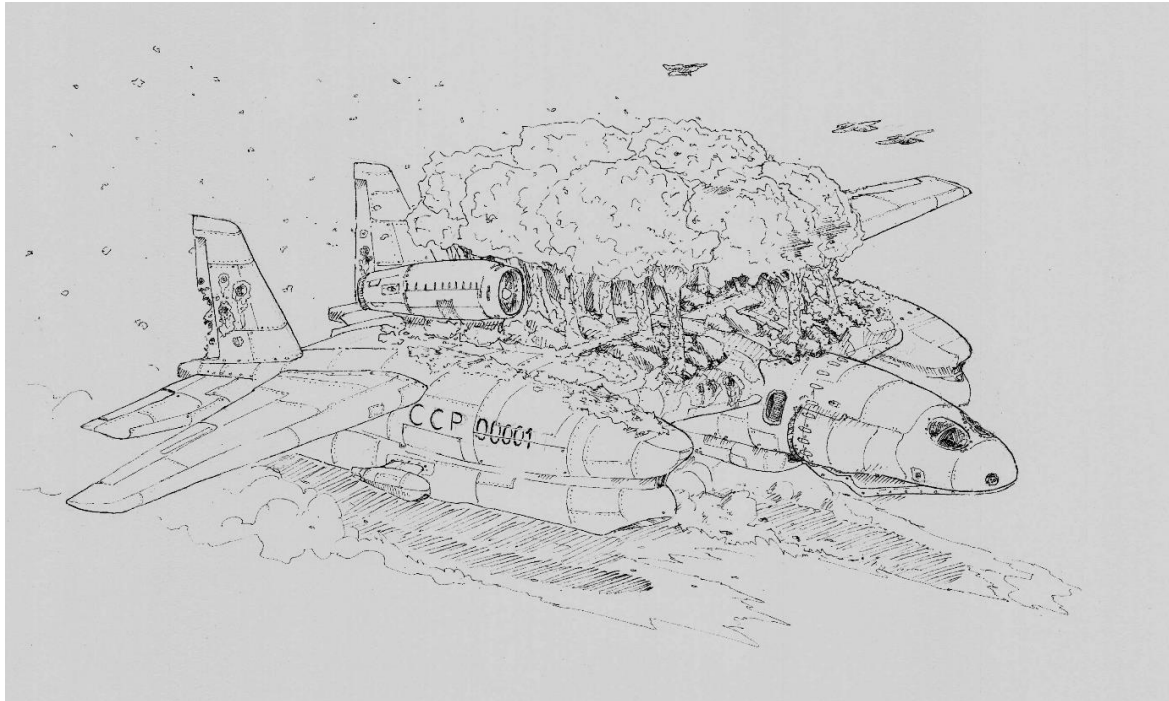
Reforestadores inesperados

Nota: Versión digital previa a impresión de periódicos ficticios, medidas 40cm.x55cm, 3 de agosto 2023.

Figura 2

CCP-0001 Bosques voladores.

Nota: Fotografía de ilustración en tinta sobre papel de algodón, medidas 40cm.x50cm,10 de agosto 2023.

Mensajero de nuestro próximo futuro nos invita a explorar la funcionalidad y los orígenes de estas misteriosas máquinas. Al examinar detenidamente sus textos complementarios, podemos desvelar sus secretos. La dinámica de lectura entre la obra y las noticias establece una conexión desde estos mundos de fantasía hacia el mundo real, y utiliza pequeños guiños que reflejan nuestro tiempo, como fechas o sucesos actuales, que implícitamente forman parte del pasado de estas realidades.

Ya sea en escenarios de máquinas en ruinas o en escenas o en aquellas en funcionamiento, la naturaleza nos brinda la oportunidad de observar la vejez en estos dispositivos y lugares ficticios con un foco completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en el mundo real. La máquina se convierte en la representación de un pasado lejano, en el cual la humanidad destruyó su propia existencia debido a su escaso cuidado del mundo en el que vivían. Mientras tanto, el presente se ilustra a través de seres, escenarios y máquinas que evolucionan luego de esta catástrofe ecológica, transformando sus antiguos propósitos destructivos en un nuevo enfoque de convivencia con la naturaleza.

De este modo, el ser humano, ya sea representado como un personaje en mis ilustraciones o como el espectador en mis esculturas, se convierte en un medio de conexión entre ambos mundos. Un observador que se sitúa dentro de este mundo, reflexiona sobre los

actos de contaminación del presente y ahora que la tecnología y la naturaleza puedan coexistir en el presente, generando el efecto simbiótico, como se refleja en estas obras.

1.1 Procesos creativos

Para llevar a cabo esta obra, he empleado diversas materialidades, como metales, plásticos y sistemas eléctricos, seleccionados según la funcionalidad específica que requiere la máquina que estoy creando. En el caso de *Mensajero de nuestro próximo futuro*, he soldado y apernado cajas de radio provenientes de una aeronave desmantelada, partes de artefactos de sistemas de comunicaciones y placas de circuito de varios vehículos de guerra.

En mis métodos creativos, existe un análisis para dar un orden al proceso de investigación que me permita lograr los argumentos y criterios que generen una dinámica comprensible de los objetos y conceptos. Algo relevante en mis trabajos es el análisis *in situ*, en relación al estudio de flora y sus diversos hábitats, donde el bosque siempre ha sido mi aliado. Para ello, el proceso ha sido recorrer caminando diversos bosques donde observó y registró información en bitácoras de la flora que se encuentra en ellos y tomo notas de fuentes confiables para determinar en qué contextos y entornos deberían ser ilustradas. Estas investigaciones varían según el tipo de ecosistema y la temperatura de la región que quiero representar en la obra. Un ejemplo de esto puede surgir cuando mi ilustración o escultura se enfoca en un entorno boscoso, húmedo y oscuro; navegaré dentro de mis anotaciones botánicas para definir cuál es el tipo exacto de flora que puede crecer dentro de esas especificaciones.

Por otro lado, cuento con conocimientos previos a esta carrera sobre mecánica y aeronáutica, lo que me admite crear diversos sistemas mecanizados, los que combinados con un poco de ciencia ficción, permite que el relato de la obra tome forma en torno a las funcionalidades de cada una de sus piezas. Finalmente, a partir de este proceso de investigación y las bitácoras, procedo a realizar la obra en cuestión.

Para la obra, el uso de aeronaves y máquinas militares es de crucial importancia debido al gran impacto que estas generan en los procesos de impacto y daño a los ecosistemas. Una máquina de agresividad y destrucción puede cambiar radicalmente su significado si cambia su propósito a uno que asista a la naturaleza que lo rodea, un ejemplo de esto puede verse reflejado en máquinas ficticias ilustradas, como tanques de guerra futuristas, que luego tras ser intervenidas por el desgaste y la naturaleza, se vuelven pequeños ecosistemas verdes móviles, que nutren los espacios ilustrados a su alrededor.

Figura 3

Elefantes

Nota: Ilustración digital de maquinarias simbióticas, 22cmx45cm 27 de septiembre 2023.

Mensajero de nuestro próximo futuro se centra en cómo la interpretación libre del espectador puede ubicar los eventos y sucesos relatados dentro de la escena. En cada una de mis ilustraciones o esculturas, se aprecian diversos detalles que facilitan la conexión de estos entornos ficticios con el mundo real; ya sea a través de las formas de las máquinas representadas o de objetos reconocibles que nos permiten comprender el funcionamiento de estos aparatos mecánico-vegetales.

Tanto los detalles evidentes como los objetos que generan intriga y curiosidad, contribuyen a la maleabilidad de la narrativa que el espectador desarrolla al conectarlos, otorgando flexibilidad a mi obra. Esta escultura de utopía natural posee numerosas piezas mecánicas y sistemas de comunicación que intentan informarnos sobre la realidad de nuestro futuro. Sin embargo, en el momento en que un extenso pergamino nos revela diversas pistas sobre las razones de la obra, podremos reflexionar sobre este mundo y su fuerte paralelismo con nuestra realidad.

Para lograr que el espectador establezca conexiones y comprenda la compleja naturaleza de esta máquina, la información auditiva y visual proporcionada por la escultura incentiva al observador a examinar los periódicos dispuestos en proximidad. Con pausas

rítmicas, la escultura permite un orden de lectura alternado entre los textos informativos en las paredes y sus fragmentos impresos y la propuesta máquina- naturaleza.

La relación funcional entre los componentes de esta escultura y la tecnología de nuestra época me permite convencer al espectador lentamente de la similitud de este mundo con el nuestro. Diversos eventos relatados nos permiten vincular estas realidades bajo las mismas reglas y la misma forma en la que eventos históricos se desarrollan. Esta multiplicidad de referencias a nuestra era genera una sensación familiar que nos recuerda, lenta pero constantemente, que este mundo inventado es mucho más parecido a nuestro futuro de lo que creemos.

En las próximas páginas, desarrollaré en el marco teórico de los conceptos centrales de este ensayo, describiré sus pilares fundamentales, para posteriormente establecer la relación y la influencia de mis tres principales referentes artísticos, y entrar en profundidad en la obra describiéndola y analizándola. Finalmente, proporcionaré las conclusiones de mi proceso investigativo.

MARCO TEÓRICO

2.1 Pilares fundamentales

Al momento de realizar mis obras, siempre concentro mi investigación en una importante triada conceptual: la naturaleza, la tecnología y el ser humano, lo que me hace reflexionar sobre nuestro rol como sociedad dentro del entorno en el que vivimos, para así preguntarme ¿qué es lo que sucedería, si nuestro rumbo ecológico se mantiene sin cambios durante el resto de los tiempos?

Considerar estos conceptos permite comprender lo que está representado en cada dibujo, así mostrar de una manera apocalíptica la propuesta de diálogo entre lo natural, las tecnologías materializadas en máquinas y el ser humano, lo que llevará finalmente al nacimiento de un imaginario en torno al concepto de simbiosis. Esta perspectiva representada en los personajes, entrega una imagen de paz y coexistencia entre los personajes representados, estas realidades de propagación vegetativa nos muestran el futuro de nuestros tiempos, una época en la que nuestra sociedad convive con la naturaleza.

Por supuesto, para poder comprender la dirección de la obra, analizaremos el significado del término naturaleza, y cómo su definición se ve directamente relacionada con los conceptos abarcados en este pilar conceptual. Es por ello que, tal como nos plantea el diccionario de la lengua española (2023) La naturaleza se comprende como el “Medio físico en el que coexisten los seres vivos y los inertes al margen de la vida urbana.” (p.1.) . Aunque esta definición solo nos presente las bases literales de la palabra, dentro de esta misma definición podremos observar un concepto mucho más profundo y esencial, La naturaleza en esencia, se puede considerar como “aquello que se ha formado de manera espontánea en el planeta Tierra” (*Etimologías de Chile*, 2023, p.1.).

Este enunciado, por más descriptivo que sea, se manifiesta en la obra tanto de manera física como conceptual, especialmente a través de la interacción directa que mantiene con las plantas botánicas circundantes. Es por esto que, al mismo tiempo, la naturaleza en la obra se representa repetidamente como una fuerza o actividad dominante en su entorno. Se trata de una fuerza capaz de adaptarse a las circunstancias y coexistir armoniosamente con los objetos que la rodean.

La relación directa entre el origen etimológico de este concepto y el relato descrito en la obra nos permitirá comprender cómo el proceso simbiótico ocurrido entre las máquinas y la flora de la escultura sigue los principios de la misma palabra naturaleza, tal como vemos descrito en el diccionario etimológico *Etimologías de Chile* (2023)

La palabra naturaleza es derivada de natura, cuya procedencia es la misma palabra en latín. Pero la palabra latina natura es a su vez derivada del participio del verbo *nasci*, que significa "nacer". Quiere esto decir que la "natura" no designaba en principio las cosas naturales que vemos en torno nuestro, sino los procesos naturales que las originan. (p.1.)

El crecimiento vegetativo y transformación direccionada hacia la naturaleza se convierte en el aspecto crucial de mi obra, especialmente al explorar cómo los personajes representados adoptan esta filosofía para integrarse en el entorno que los rodea. La narrativa se centra en el proceso natural de una sociedad ideal que se adapta a su entorno y se fusiona con él.

Es así como, al combinar la naturaleza con nuestra sociedad, generamos una de las palabras clave de esta investigación: la ecología. Tal como se ve descrito en el diccionario etimológico *Etimologías de Chile* (2023)

"La ecología o la disciplina de la economía de la naturaleza, como parte de la fisiología". Al respecto, podemos advertir que emplea para "economía" el vocablo alemán "haushalt" que conlleva o que implica al término griego οἰκονομία (oikonomía), que textualmente significaba 'dirección o administración de la casa. (P.1.)

A lo largo de los años, el término ha evolucionado para adquirir un significado más específico, centrándose en el objetivo principal de la palabra. La ecología se convierte finalmente en "el estudio o la ciencia de la economía (Oeconomie) o forma de vida y relaciones externas vitales recíprocas de los seres vivos" (Valentin. 2023, *Etimologías de Chile*, p.1.). Esta

realidad se expande en nuestro imaginario de ciencia ficción, abarcando desde la flora nativa hasta el comportamiento de aprendizaje natural de las máquinas representadas.

2.1.1 *La naturaleza*

En mis obras, el primer pilar conceptual emerge de manera evidente y envolvente en cada escena. La naturaleza se manifiesta en su máximo esplendor en cada rincón de mis ilustraciones y en los entornos expositivos que rodean mis esculturas, invadidos por plantas u objetos que nos dan indicios que el mundo vegetal representado, abraza cada rincón de la obra. Trepa por paredes, oxida aparatos de acero y se desliza en cada rincón en forma de árboles, pastos, musgos y helechos. Esta biósfera ilustra cómo la naturaleza, a pesar de la destrucción que podamos causar, persiste, se adapta y espera pacientemente para reclamar lo que es suyo. Al igual como señala Stefano Mancuso en su ensayo *Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal* (2015)

Las plantas podrían vivir sin nosotros. Nosotros, en cambio, sin ellas nos extinguiríamos en poco tiempo. Y aun así, tanto en nuestra lengua como en casi todas las demás, expresiones como «vegetar» o «ser un vegetal» han pasado a indicar unas condiciones de vida reducidas a su mínima expresión. (p.8.)

En este punto, Mancuso (1965) nos presenta la asombrosa complejidad de la naturaleza: un ser vivo hipercomplejo formado por múltiples nodos pensantes comparables a nuestra propia inteligencia. Como plantea el autor:

Las plantas evidencian también lo que se conoce como «inteligencia de enjambre», que les permite comportarse no como un individuo, sino como una multitud y manifestar comportamientos grupales similares a los de una colonia de hormigas, un banco de peces o una bandada de pájaros. (p.8.)

Por otro lado, esta realidad nos evidencia cómo aquellos que deciden convivir y ser parte de ella, se ven increíblemente beneficiados, incluso si aquel individuo es un aparato tecnológico.

2.1.2 *El ser humano*

Como segundo pilar fundamental, sobresale el ser humano como el intermediario máximo entre el espectador y la obra. En mis creaciones, la humanidad, plasmada en extensos paraísos de ruina y naturaleza, redirige su enfoque de consumo y exterminio hacia una senda filosófica poco convencional. Nos imaginamos como una sociedad más simple y apacible, coexistiendo en armonía con nuestro entorno mediante la tecnología.

Cada obra que presenta figuras humanas ilustra actividades cotidianas en consonancia con su contexto, ya sea a través de personajes representados realizando acciones cotidianas dentro de la escena o del propio espectador al contemplar mis esculturas o leer periódicos de noticias ficticias. Los objetos y situaciones que rodean a estas personas nos narran historias, y el ser humano, ya sea en forma de un personaje representado como un espectador, se erige como el principal mediador de esta observación.

La inclusión de la humanidad en estos mundos utópicos vegetales revela la resiliencia humana en su máxima expresión, especialmente cuando estos individuos se encuentran en un entorno peligroso y al borde de la extinción. La amplia gama de estímulos polarizados que la presencia de un ser humano puede generar en un mundo utópico postapocalíptico es lo que finalmente consolida al ser humano como el segundo pilar fundamental de mi obra. Nuestra presencia nos transforma como espectadores en un personaje más dentro de la obra, volviéndonos los posibles autores de los eventos cataclísmicos de este futuro ficticio.

Mensajero de nuestro próximo futuro nos revela cómo nuestra sociedad tiene la capacidad de cambiar y renacer. Este idílico mundo de convivencia y ecología refleja nuestra actual habilidad para rectificar y aprender de nuestros errores. Sin embargo, esta representación de la humanidad también la describe como una sociedad cíclica, marcada por ensayos y errores, una característica reconocible a lo largo de la historia que se convierte en nuestra mayor maldición. El ser humano emerge como símbolo de destrucción y reparación, siendo capaz de cambiar siempre y cuando reconozca los errores cometidos.

En esta obra, el ser humano transforma a los espectadores en arquitectos de un futuro mundo pacífico, al tiempo que plantea una pregunta crucial: ¿Es necesario destruir nuestro mundo para ser parte de él?

La presencia de nuestra sociedad se refleja en mis ilustraciones y esculturas de tres maneras simultáneas. En primer lugar, la "humanidad antigua" se representa como el símbolo del consumo, la contaminación y la autodestrucción, resultado de aquellos que ignoran la ecología de nuestro planeta. Desde otra perspectiva, emerge el ser humano del futuro como una figura completamente transformada y redimida. Nuestra sociedad, afectada por nuestras acciones pasadas, aprende a utilizar la tecnología de manera consciente para integrarse plenamente en la naturaleza. La modernización de nuestra tecnología da origen a un mundo en el que la tecnología y la naturaleza se fusionan en una única entidad.

Finalmente, como tercera representación, se encuentra el espectador, quien encarna al ser humano del presente. Nuestra capacidad de observar este futuro próximo a través de mis obras nos coloca en un punto de quiebre, otorgándonos la posibilidad de elegir entre continuar nuestro rumbo hacia una catástrofe inminente o adelantar el cambio inevitable hacia la naturaleza antes de que ocurran estos sucesos apocalípticos ficticios.

Es por ello que la tecnología y los aparatos que se ven representados en este mundo de utopía son notoriamente consumidos por vegetaciones y musgos. Este nuevo estilo de vida, basado en la codependencia con la naturaleza, inaugura una dirección diferente en el funcionamiento de nuestra sociedad, transformando la manera en que percibimos nuestra infraestructura y tomamos decisiones en el planeta. *Mensajero de nuestro próximo futuro* nos introduce a una nueva tecnología en la que todo gira en torno a la naturaleza. Una tecnología que favorece al medio ambiente y permite que la humanidad, al integrarse completamente en el ecosistema, evolucione hacia un estado de prosperidad y eternidad similar al de nuestro mundo.

2.1.3 La tecnología

Finalmente, tal como fue mencionado anteriormente, el tercer pilar conceptual de mis obras es la tecnología. *La Real Academia Española* (1713) define el concepto de tecnología como

«Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector o prod

ucto.» Es por ello que podemos analizar cómo la etimología presentada por el diccionario etimológico *Etimologías de Chile* (2001) nos describe esta palabra como:

La palabra tecnología viene del griego τέχνη (tekhné = arte, técnica u oficio, ver: técnica) y λόγος (logos = estudio, discurso, tratado, como en: biología y epistemología). Entonces tecnología es el arte, la técnica o la manera de hacer cosas, construir objetos y artefactos que satisfagan las necesidades de personas y comunidades, mediante la aplicación de conocimientos técnicos ordenados científicamente. (p.1.)

Representada directamente como imponentes máquinas y vehículos, la tecnología en mis ilustraciones y fotografías roba la mirada del espectador, presentándose ante los protagonistas de la escena como el resultado de nuestra sociedad.

Inmediatamente, al momento de observar una de mis ilustraciones, observaremos un notorio contraste entre ciertos tipos de maquinarias y tecnologías. Tanques, aviones de guerra, máquinas de destrucción y contaminación se verán sumergidas en vegetación y tierra, oxidados por el tiempo, abandonados por razones que desconocemos. Estos aparatos nos relatarán la historia que los escenarios ocultan tras de sí. Un mundo remoto en el cual la destrucción y el consumo alcanzó su máximo auge, dejando a una sociedad próspera en un mundo de ruina y soledad.

Mientras que, por otro lado, podremos observar personajes utilizando diversos artilugios, algunos reconocibles y otros de aparente sofisticación, consumidos por la naturaleza de una forma completamente diferente. Aquellas máquinas diseñadas para convivir con el medio ambiente, al igual que los seres humanos, se vuelven parte del entorno.

Este contraste entre tecnologías nos proporciona una comprensión más profunda de cómo un cambio en la perspectiva hacia la codependencia con el medio ambiente puede llevar a nuestra sociedad a formar parte de la red inquebrantable que constituye nuestro mundo. Este ideal de una armonía funcional entre el ser humano y la naturaleza se conoce como naturacultura, definiéndose como la correlación inseparable entre la naturaleza y el desarrollo de nuestra sociedad.

Es crucial considerar la explicación de Haraway (1944), que Cara Dagget nos presenta en su ensayo "Cuando pusimos al mundo a trabajar". En este, podemos comprender la representación real de nuestro mundo bajo el concepto de energía y cómo, a través de la biología, podemos obtener una doble lectura para comprender que nuestro mundo es parte de un complejo sistema biológico. Se trata de un ser vivo increíblemente complejo y organizado, donde nuestra propia tecnología se convierte en una parte integral. Un excelente ejemplo de esta perspectiva se puede observar en las propias palabras citadas por Dagget:

Haraway (1944) describe la biología en una doble lectura, entendiéndola como, “la forma en que el mundo funciona biológicamente, pero también la forma en que el mundo funciona metafóricamente... pienso en las entidades intensamente físicas de los fenómenos biológicos, de ellas obtengo estas grandes narraciones, estas historias cosmológicas, si así lo prefieren. (p.6.)

Este proceso de conexión con nuestro entorno nos permite analizar cómo este se ve beneficiado al momento en el que el concepto general de energía se transforma de un objeto de consumo a una significación de medida orgánica y funcional. Tal como nos plantea Cara Dagget:

El resultado es que vivimos dentro de la biología, que constituye una naturacultura y esto significa, estar dentro de la historia, así como estar dentro del deseo de complejidad natural. Admito que encuentro esto último muy importante. Pero el resultado final, cuando hablamos de biología, es que se trata de una forma específica de relacionarnos con el mundo. (p.6)

Este posicionamiento sobre la tecnología en sintonía de un mundo biológico me lleva a representar vehículos, mecanismos y artilugios tecnológicos como extensiones de nuestra propia presencia en el mundo. Fragmentos de nuestra historia, tanto actuales como pasados, interactuando con su entorno dependiendo de cómo su son capaces de adecuarse al entorno natural. Es por ello por lo que la tecnología en mis ilustraciones es funcional únicamente

cuando se ve alterada o diseñada únicamente para convivir con el medio ambiente, sin importar si su objetivo principal consiste en transportar o generar algún tipo de beneficio a un tercero. Un ser u aparato que no genere un beneficio o aporte dentro del entorno natural en el que se encuentra, presenta un peligro para sí mismo, una condena a largo plazo que inevitablemente lo obligarán a ser consumido por el inmenso sistema biológico que lo rodea.

2.2 Ciencia ficción

La forma en la que estos tres conceptos esenciales se ven representados en mi obra puede variar de diversas formas. Todo esto dependiendo de la función y contexto en la que estos se encuentren dentro de una escena. Al momento de crear estos escenarios lejanos a nuestra realidad, es donde la ciencia ficción, definida como un “género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas espacio-temporales imaginarias y diferentes a las nuestras, y que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad.” (*España, Biblioteca Nacional.de, 2009, p.1*). Toma un importante rol al momento de relatar estas historias utópicas post apocalípticas. Este género narrativo me brinda la oportunidad de formular diversas críticas a nuestra sociedad mediante proyecciones futuristas de la misma. Es por ello que, tal como describe en la definición de ciencia ficción de la *Biblioteca Nacional de España (2009)*

La ciencia ficción ha mantenido siempre la característica principal que la hace tan interesante: la capacidad de crear escenarios que inspiren debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, plantear dudas, señalar peligros o buscar respuestas (p.1)

Este concepto me brinda la oportunidad de expandir mi obra artística hacia lugares que desafían la realidad. Predicciones del futuro, máquinas autómatas capaces de comunicarse con la naturaleza, eventos cataclísmicos que se desarrollan en cientos de años en el futuro, pseudo noticias ficcionadas que aún no han tenido lugar, entre otras. La ciencia ficción se convierte en el núcleo de este trabajo al construir una nueva narrativa mediante la presentación de objetos nunca antes vistos para el espectador. Sus funcionalidades misteriosas y argumentos científicos

convincientes nos sumergen en un mundo nuevo por descubrir, regido por leyes estrechamente similares a las de nuestra realidad. Al mismo tiempo, diversos guiños a nuestro tiempo, como fechas reconocibles o eventos verídicos de nuestra historia, me permiten establecer una conexión más allá de la ficción, abriendo un espacio de reflexión y duda sobre la veracidad de estos eventos próximos a ocurrir.

2.3 Simbiosis

Finalmente, al combinar todos los conceptos mencionados, la humanidad, la tecnología y la naturaleza se entrelazan para formar una red de comunicación y comportamiento. Este vínculo de conectividad, modelo de una fuerte filosofía de vida, nace al equilibrar cada una de las partes en un solo objetivo en conjunto. Esta conexión de reciprocidad entre todas las partes se puede definir como simbiosis.

Este término tiene múltiples definiciones, especialmente en el ámbito biológico cuando nos referimos a las conexiones de nutrientes entre dos o más individuos. Esta característica de la simbiosis, al funcionar como una red de reciprocidad, facilitará la comprensión de cómo representa la interacción entre estos pilares fundamentales en un solo principio. Según el *Diccionario de la Real Academia Española* (2023), la simbiosis se define como la “Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbiosis sacan provecho de la vida en común” (p. 1). Este concepto describe un modelo de convivencia en el que cada una de las partes, o simbiosis, trabaja en sintonía para sobrevivir. Este proceso de protección mutua, observado principalmente en plantas o animales, se convierte en un concepto filosófico de notable profundidad que nos invita a imitar en diversos aspectos de nuestras vidas, especialmente en la convivencia con nuestro medio ambiente. La etimología completa de esta profunda palabra nos permite analizar cómo cada una de las raíces engloba el comportamiento de convivencia y reciprocidad.

La palabra simbiosis viene del alemán symbiose, procedente a la vez del latín moderno symbiosis, derivado del sustantivo griego symbiōsis, 'condición o estado de vivir juntos', del verbo symbioun, 'vivir juntos, convivir'. En este término -symbiosis- participa syn, 'con, junto con, en compañía de o juntos', el verbo bioó, 'vivir', o el

nombre bios, 'vida', más el sufijo -sis, que indica 'proceso', por lo tanto, puede definirse textualmente como "el hecho de vivir juntos o convivir".(*Etimologías de Chile*, 2023, p.1.)

Al analizar esta descripción, notamos cómo la palabra resuena no solo con el propósito de mi obra, sino también con la forma en que este relato de coexistencia intenta desenvolverse. En los entornos de ruina postapocalíptica retratados en mis esculturas e ilustraciones, observamos cómo la relación entre las máquinas y los seres humanos se refleja de manera apacible y amigable. Este proceso de cooperación y comunidad pacífica es precisamente el que la simbiosis describe al manifestarse en situaciones naturales. Por lo que la palabra no solo afecta a la colaboración física entre las partes, sino que también permite generar un entorno que solo puede darse en casos donde la codependencia está presente.

REFERENTES ARTÍSTICOS

A lo largo de mi vida, he dado forma a complejos mundos de ciencia ficción y máquinas de simbiosis biodinámica, influenciado por diversos autores y sus filosofías ecológicas. Algunos de ellos destacan por su fascinación por la belleza mecánica de artilugios y aeronaves inspirados en la naturaleza, mientras que otros sobresalen por su atención a los escenarios ilustrados y el relato visual que estos crean mediante el uso de escenografías y objetos.

Estos autores me han permitido utilizar el arte como un medio para contar historias, expresar pequeñas narrativas a través de detalles y objetos que, si se observan con suficiente pasión e imaginación, nos permiten vislumbrar un futuro en el cual nuestra sociedad pueda convivir armoniosamente con la naturaleza.

3.1 Hayao Miyazaki

Mi mayor fuente de inspiración artística ha sido Hayao Miyazaki, director de arte y fundador del estudio Ghibli. Gracias a su meticulosa manufactura al momento de crear mundos y escenarios, siempre acompañados de una profunda filosofía sobre el alma en el objeto. Miyazaki se convierte en un modelo por su forma de producción y comunicación de la obra hacia el espectador.

Tal como podemos ver en la autobiografía presentada en el libro *El mundo invisible de Hayao Miyazaki* (2017) Hayao Miyazaki, nació en Tokio el 5 de enero de 1941, si bien vivió uno de los eventos históricos más impactantes de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, esto se convierte en un suceso de importancia crucial en sus trabajos futuros. Este acontecimiento lleva a Miyazaki y su familia a mudarse a la prefectura de Tochigi. (p.9.) Fue allí donde la *Miyazaki Airplane Corporation*, la empresa de manufactura aeronáutica de su tío marcaría una de las grandes influencias aeronáuticas en la vida de este increíble director de arte para el resto de su vida.

Miyazaki plantea en sus creaciones la problemática ambiental, muestra la constante amenaza del cambio climático en la que nos encontramos, a través de largometrajes fantasiosos o de películas de animación de carácter más realista. Tal como podemos ver en el ensayo *Una*

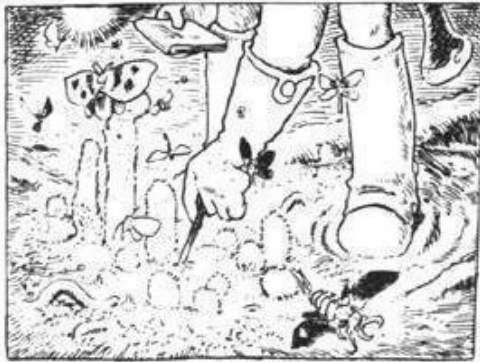
apuesta por el equilibrio (Núñez 2010), la problemática ecológica en Japón influyó esa perspectiva que podemos observar en las películas de este artista.

A finales de los 80 se produjo un boom de noticias en la prensa extranjera sobre Japón, sus medidas y el medioambiente, Japón empezó a incluir en su agenda estudios, medidas y prevenciones, a la vez que intentaba seguir con el crecimiento industrial y económico. (P.12.)

Una de las obras más importantes dentro de esta perspectiva ecológica y simbiótica ante la naturaleza es la historieta japonesa *Nausicaä del valle del viento*

Figura 4

Nausicaä del Valle del Viento.

Nota: Por H. Miyazaki, 1982, dibujo impreso sobre papel, ubicado en la página 4, tomo 1 del manga *Nausicaä del Valle del Viento*. Tomado de:
<https://saladeteletransportacion.blogspot.com/2017/12/nausicaa.html>

En este trabajo, Miyazaki nos relata cómo un mundo desolado y erosionado por la humanidad, es capaz de rebrotar de las cenizas y recobrar el mundo que es suyo, dentro de esta extensa epopeya de travesía y comprensión del medio ambiente, el artista expresa críticas directas a la cultura de consumo y destrucción del ser humano y cómo nuestra avaricia es capaz de perseverar en el más hostil de los entornos naturales. Tal como podemos ver en el ensayo *Nausicaä del Valle del Viento, desde el principio de armonía confuciano* (Santiago 2021) Omar nos introduce a esta problemática a través de la protagonista Nausicaä y cómo Miyazaki expresa su opinión al respecto usándola para comunicar su preocupación ante esta realidad.

Las investigaciones de Mayum, Solomon y Chang (2005), Cavarallo (2006), DeWeeseBoy (2009), Chan (2015) y Walsh (2019) encuentran en el personaje de Nausicaä una fuerte inspiración homérica, pues lleva el nombre de la princesa feacia, amante de la naturaleza y de la música. En esta línea, la obra de Miyazaki tiende a conjugar la épica griega con el romanticismo europeo, canalizado principalmente a través de la conformación del modelo de héroe o heroína. (p.16.)

Esta perspectiva nos permite comprender cómo la naturaleza y la tecnología no son dos entidades incompatibles. Únicamente sus diferencias destacan en sus características superficiales, como formas y materialidades. Tal como describe Nuñes en su ensayo *Una apuesta por el equilibrio* (2010)

En todas las películas de Miyazaki, el equilibrio entre hombre y naturaleza tiene un fuerte protagonismo y es lo que mueve el universo del mundo que ha creado. Cada cosa pertenece a su mundo. (p.38)

Estos contrastes en las películas de Miyazaki generan preguntas constantes sobre la posibilidad de nuestra propia perdición en medio de nuestro desarrollo y producción. Sin embargo, junto con este proceso de separación, observamos un resultado inesperado. Como cita Nuñes (2010), "cuando se rompe ese equilibrio, hay que volver a restaurarlo siendo flexibles a las nuevas realidades". Este breve fragmento nos introduce ante una de las filosofías más prominentes en la obra de Miyazaki, ofreciéndonos los primeros vislumbres de su perspectiva ecológica hacia nuestra sociedad. Según Miyazaki, la naturaleza se convierte en un reflejo del funcionamiento de nuestra propia existencia al momento en el que ambas entran en una sintonía y reflexión:

Todo esto es un paralelismo a cómo la Naturaleza actúa ante nuestras acciones, todos estamos conectados, todo tiene sus consecuencias... nosotros estamos vivos, y el planeta y el océano, y es importante preservar ese equilibrio. (A. Nuñez, 2010, p.38.)

3.2 Guillaume Singelin

Singelin es un artista de gran talento en el mundo ilustrativo del comic y la animación. Creador de largometrajes como *Mutafaz en ankama* (2020) o sus numerosos comics *PTSD* (2019), *JUNKY* (2015), *THE GROCERY* (2011), entre otros. Uno de los aspectos más fuertes dentro de las primeras aspiraciones de este joven artista nace de los mangas clásicos, específicamente del manga japonés *AKIRA* (1984). La sed de detalles y el color de sus mundos siempre van acompañados de breves fragmentos de la vida de sus personajes, relatando sus historias en viñetas u obras digitales de planas completas. (*Tebeosfera, Guillaume Singelin, 2023, p.1.*)

Uno de los aspectos que más me atraen de la obra de Singelin es su capacidad de generar múltiples escenarios compuestos por escenas de silencio gramático. Obras ilustradas que, sin necesidad de relatar o describir qué es lo que sienten los protagonistas de la escena, permiten generar un relato propio acomodado a la misma. Este patrón ilustrativo se verá repetido en diversas de sus obras, al momento en el que escenas o ilustraciones representan un instante en la vida de un personaje o entorno, la cual debemos descubrir e indagar a través de los numerosos detalles que podemos observar en los escenarios.

Un ejemplo de esto es la obra ilustrada *Space Tomatoes* (2016). Esta obra digital forma parte de la serie de obras ilustradas *Junky* (2016) siendo una entre numerosos bocetos y fragmentos de las historias sin acabar del artista. Esta escena es considerada una fracción no utilizada dentro de los cómics de *Frontier* (2023). Dentro de esta escena podemos observar numerosos detalles llenos de colores cálidos y fríos. Estos están dispuestos de tal forma que nos permiten sentir la temperatura ambiental del escenario solo con dar una mirada superficial al ambiente.

Figura 5

Space Tomatoes.

Nota: Por G. Singelin, 2016, dibujo digital ubicado en la página 146 del libro de ilustraciones digitales *Junky*. Tomado de: <https://twitter.com/guinoir/status/541211276039311360/photo/1>

Lo primero que se presenta ante nuestra mirada son un conjunto de cultivos, tomates y verduras, creciendo en un entorno bastante moderno e industrial, iluminadas por una luz cálida anaranjada. Luego, en primer plano hacia la izquierda, podemos divisar dos personajes aproximándose a los cultivos desde la oscuridad, aparentemente un astronauta junto a un pequeño mono vestido de la misma forma que su acompañante. Este pequeño ecosistema nos sumerge lentamente en el misterio de estas instalaciones, olor a polvo y frío de un recinto tan metálico y artificial, posiblemente lo que imaginaríamos de un satélite o nave espacial abandonada.

Así, al igual que en las obras de Singelin, la relación entre el relato expuesto y la libertad de interpretación del espectador se convierte en uno de los puntos fuertes fundamentales al desarrollar mis ilustraciones y esculturas. Utilizando diversos objetos e imágenes dinámicas, creo escenarios que provocan preguntas y respuestas relacionadas con la obra. Tanto en mis

ilustraciones como en las de Singelin, el empleo de escenarios y objetos reconocibles se utiliza para construir un relato que los conecta. Esto me permite utilizar los escenarios, sus objetos y eventos característicos como espacios donde el espectador pueda crear una interpretación libre e individual, yendo más allá de los textos complementarios que describen las bases ya establecidas de este mundo.

Singelin es un referente fundamental, por su destreza para narrar mediante momentos congelados en el tiempo. En la fase inicial de mi proceso creativo, anterior al resultado final de la escultura, el mundo de la ilustración permite relatar y posicionar la construcción del complejo universo futuro.

3.3 Olafur Eliasson

Tal como podemos ver en el ensayo de Julián García y Alejandra *Arquitectura, arte y hombre* (2019), Olafur Eliasson nace en 1967 Copenhague Dinamarca. Siendo hijo de una madre costurera y un padre dedicado a la cocina, Eliasson decide dedicar su vida al arte ingresando a la carrera de artes y obtiene una beca de estudios a Estados Unidos en el primer año de su carrera. Transcurridos los años, se vuelve un reconocido artista noruego fundador del Estudio Olafur Eliasson. Egresado de la universidad *Royal Danish Academy of Fine Arts* (1754). El cual desde entonces se dedica a exponer en sus magnas obras escultóricas alrededor del mundo.

Durante toda su vida, la melancolía y recuerdos de su infancia en los entornos de Dinamarca le permiten aplicar conceptos naturales como hielos o salones de exposición transformados en paisajes naturales para expresar diversas problemáticas tanto ecológicas como sensoriales de la misma. El uso de estos tres factores se vuelve una de las principales aficiones del artista, incentivándolo a generar una constante introspección hacia el espectador.

Uno de los aspectos más fascinantes en la obra de Eliasson es su profunda conexión conceptual con la presencia del entorno y la inmensidad de la naturaleza en relación con el ser humano. Este proceso de introspección para el receptor permite a Eliasson comunicar el mensaje más potente sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

La exposición *Life* (2021) se erige como uno de los representantes más destacados de esta tendencia. Fruto de una colaboración con la Fundación Beyeler (1997), este proyecto fue concebido con la visión de establecer una exposición a largo plazo. *Life* invita al espectador a

inaugurar el primer espacio expositivo dedicado exclusivamente a las plantas, una experiencia sin precedentes.

Life les brinda a los visitantes humanos la oportunidad de activar todo su sistema sensorial; a través de los olores de las plantas y el agua, los sonidos del entorno y la humedad del aire, se invita a los visitantes a usar no solo la visión para explorar la obra. *Life* invita a la “conciencia panorámica” dentro del paisaje, sugiere que lo que está detrás, a cada lado, o incluso encima de ti es igual de importante como lo que tienes en frente. (*Artishock Revista*, 2021, p.1.)

Figura 6

Life

Nota: Fotografía de la instalación *Life*, de Olafur Eliasson, en la Fundación Beyeler, 2021. Cortesía del artista; Neugerriemschneider, Berlín; Fotografía, M. Niedermann. Tomado de: <https://musermeku.org/olafur-eliasson-life/>

Este entorno cautivador envuelve al espectador en cada rincón de la sala de muros flotantes y espacios al aire libre, sumergiéndolo en una experiencia que fomenta la introspección y la observación. Se establece, así, una dinámica de comunicación singular entre el ser humano y el reino vegetal. En este contexto, tanto las plantas como las personas se convierten en espectadores mutuos, participando activamente en una interacción única y compartida. Esta dinámica nos introduce directamente al concepto de conciencia panorámica, descrito por el filósofo y escritor Otto Scharmer en su ensayo *El Punto Ciego* (2022, p.1) como “La experiencia del yo cambia de un centro-yo localizado”. Esta definición nos permite apreciar cómo la conciencia panorámica se convierte en un método de equidad entre los objetos presentes en un entorno. Por lo tanto, tal como describe Scharmer, la individualidad se ve transformada en un sentido más amplio y conectado al momento en el que cada uno de los objetos del entorno

Un yo superior emergente que está conectado y opera desde una esfera de posibilidad circundante (Campo 4). Esta conciencia a veces también se conoce como conciencia panorámica. Russell parece referirse a una conciencia panorámica de todo el campo incluidos todos los jugadores oponentes. (p.1.)

En palabras simples, este concepto nos ayuda a definir un entorno como un conjunto de detalles en el que todos tienen igual importancia y valor. Cada rincón, planta y persona dentro de la exposición contribuye a la totalidad de la obra, permitiendo que el espectador se perciba a sí mismo como parte integral de un entorno complejo. Estas relaciones equitativas entre las especies nos brindan la oportunidad de analizar el impacto significativo que la naturaleza tiene en esta obra y en el mundo que nos rodea.

La manera en que Eliasson aborda el concepto de convivencia con la naturaleza me ha permitido establecer diversas conexiones con el espectador. La representación de un objeto como un ser natural inteligente nos transforma a nosotros, como espectadores, en participantes activos de la obra. Tanto así que el propio concepto de simbiosis no puede existir sin el espectador presente.

Por esta razón, al igual que en la exposición *Life* (2021), *Mensajero de nuestro próximo futuro* convierte al espectador en un recurso fundamental para la obra. El ser humano se transforma en el segundo pilar fundamental dentro de mi tríada conceptual, transformando su

presencia en un elemento imprescindible para el mensaje transmitido. La acción de observar, escuchar, leer y criticar los estímulos presentados por la escultura posibilita la integración del individuo con el entorno, permitiendo que cada rincón y detalle de la obra establezca una conexión con el espectador, de manera similar a cómo Mancuso genera una relación comunicativa entre las plantas dispuestas y los visitantes de las salas expositivas.

DESCRIPCIÓN

El proyecto presentado para este examen de grado consta de una escultura de 1 metro de alto por 1 metro de ancho, acompañada por diversos afiches y periódicos ficticios montados en la pared. El trabajo está dividido en dos partes, sector de artefacto y sector de periódicos.¹

4.1. R.I.Z.O.M.A

Justo en el centro de la sala, en la sección dedicada a los artefactos, destaca una escultura formada por dos elementos principales. Por un lado, chatarras mecánicas como motores, generadores, bobinas, radios y sistemas eléctricos. Por otro lado, alrededor, debajo y dentro de estas piezas, se aprecia una abundancia de plantas, incluyendo helechos y musgos acuáticos. Algunas de estas vegetaciones se extienden a lo largo del soporte terroso de la obra, mientras que otras emergen desde el interior de los mecanismos y entre los cables eléctricos dispuestos.

En cuanto a las plantas expuestas sobre la obra, he seleccionado cuidadosamente diversos tipos de helechos y hiedras de bosques esclerófilos. Esto me permite acentuar la conexión entre las partes mecánicas de la obra y la naturaleza que la rodea. La complementariedad entre objetos mecánicos y vegetales constituye el núcleo de la obra, no solo por la filosofía de naturacultura que la escultura intenta comunicar, sino también por la significativa codependencia mecánica entre estos dos elementos. Este dispositivo, autodenominado *R.I.Z.O.M.A*, nos revelará cómo las plantas a su alrededor suministran el agua y los nutrientes que necesita para funcionar, mientras que las plantas aprovechan su energía y calor para crecer en este mundo ficticio y estéril.

4.2. Pseudo noticias

Para elaborar los periódicos adyacentes utilicé plumas de tinta y grafito. En el proceso, tuve a la mano diversos apuntes y bocetos realizados en bitácoras o modelos. Luego de delinear

¹ La descripción y el análisis crítico realizados en este ensayo crítico dan cuenta de las entregas realizadas hasta fines de noviembre del 2023. Es posible que en el examen se presenten leves modificaciones en relación al montaje y los elementos que la componen.

el dibujo sobre el papel, apliqué diversas capas de acuarela y tintes naturales que me permiten generar sombras y luces, comúnmente en tonos monocromáticos sepia, para balancear las paletas de colores de la obra en general. El uso de las acuarelas me permite generar diversas manchas de colores homogéneos, aportando a la sensación de desgaste y humedad que las imágenes digitales disponen.

Esta intervención en la materialidad de las imágenes y textos expuestos, me permite generar una conexión material con la escultura montada al centro de la sala, tanto por el desgaste que ambas poseen como por las fechas en las que ambas materialidades objetos parecieran representar. Tanto anticuados comunicadores de radio como periódicos deteriorados por el tiempo, la humedad y deterioro de los materiales expuestos nos permitirán relacionar el tiempo en el que estos se encuentran, tras ser confirmados por las fechas que sus series o imprentas han dispuesto sobre sus superficies.

En la creación de los fragmentos periodísticos ficticios, implementé un proceso personalizado adaptado al contenido que quería presentar en las noticias. Llevé a cabo recortes, modelado en 3D y edición fotográfica para instilar la sensación de vejez y deterioro, permitiéndome luego imprimir estas imágenes en materiales y papeles que replican los usados en imprentas antiguas. Para lograr un efecto de envejecimiento, sometí las imágenes a diversos métodos, como quemaduras, pisoteo, mojado y manchas de barro.

ANÁLISIS

La combinación de elementos metálicos y flora silvestre da lugar a un objeto donde la decadencia y la apropiación del entorno natural se extienden sobre las estructuras artificiales. Al mismo tiempo, se establece una delicada correlación entre las distintas partes para coexistir en armonía dentro de un mismo entorno. Esta máquina exhibe sus mecanismos, a través de movimiento y sonidos mecánicos, dándonos a entender que aquella corteza verde que lo rodea es en realidad parte de este complejo sistema.

Figura 7

Mensajero de nuestro próximo futuro.

Nota: Fotografía frontal de escultura *R.I.Z.O.M.A* ubicada al centro de la sala expositiva, 16 de noviembre 2023.

Uno de los factores que nos permiten descubrir la razón de su funcionamiento, serán sus pantallas, parlantes e impresoras que, lentamente, nos narrarán qué es lo que ocurre dentro de los pensamientos de este objeto.

Figura 8

Mensajero de nuestro próximo futuro.

Nota: Fotografía lateral de escultura *R.I.Z.O.M.A*, haciendo énfasis en el medio audiovisual presente en el suelo, 16 de noviembre 2023.

Por otro lado, en el sector de periódicos, encontramos cinco fragmentos noticiosos de dudosa procedencia, que exhiben desgastes por agua, suciedad o rasgaduras. Al interior de estos titulares, nos topamos con párrafos informativos, imágenes de máquinas y vehículos aeronáuticos, entre otros. Sin embargo, entre toda aquella información, uno de los aspectos más enigmáticos son las fechas de emisión, algunas datando de diez hasta quinientos años en el futuro. Esta presentación de periódicos se ven expuestos en orden cronológico, del más próximo hasta el más distante a nuestros tiempos, siendo estos últimos los que se encuentran en casi perfecto estado.

Por cada minuto que transcurre dentro de la sala de exposiciones, diversos sonidos y códigos de programación son impresos desde la escultura, relatándonos en primera persona lo que esta máquina quiere comunicarnos. Escenarios de ciencia ficción narrados por este aparato generan conexiones narrativas a través de diversas frases tales como: “Siglos atrás, tu huella detuvo el mundo, solo por un breve tiempo.”, o “mis raíces de cobre me permiten observar a través de bosques y praderas.”

Aquí es donde ambos, el juego temporal de predicciones del futuro expuestos en los periódicos, nos relatan eventos próximos a ocurrir. Futuras tecnologías ecológicas simbióticas,

sociedades de dependencia y reciprocidad ecológica, mundos cubiertos por bosques y ciudades transformadas alrededor del concepto de simbiosis.

El ser humano como espectador, se transforma en el segundo pilar fundamental de la obra al observar y comunicarse con la máquina expuesta, mientras la naturaleza, presente en cada rincón de la escultura, posa apacible creciendo lentamente como un recordatorio de su imparable resiliencia.

En *Mensajero de nuestro próximo futuro*, las plantas se convierten en la fuente de energía para este ser de metal, un compañero fortuito que se apodera de cada rincón de la escultura. Como un pulmón verde, las plantas se presentan como el medio y la solución a nuestra tecnología gracias a sus cientos de miles de años de evolución y perfeccionamiento. Una red, un lenguaje, un ser eterno que, al coexistir y colaborar con la tecnología, nos sumerge en sus secretos y nos integra como parte fundamental de ella.

El ciclo de la vida es inevitable, en algún momento podremos conectarnos con la naturaleza, comprenderla y crear tecnología que funcione en sintonía con ella. Poseer el potencial y la resiliencia eterna de la naturaleza. No como un recurso de consumo, sino como un mecanismo de compañerismo y reciprocidad. *R.I.Z.O.M.A* nos presenta pistas para este enigma entre textos imágenes y sonidos, dando un espacio de reflexión sobre el real significado de la tecnología y la simbiosis con la naturaleza.

Mensajero de nuestro próximo futuro nos presenta un porvenir ficcional basado en nuestros tiempos, relata a través de textos impresos en tiempo real y medios audiovisuales, cuales serían los resultados del actuar ecológico y bélico actual proyectado en nuestro futuro. Esta obra nos muestra cómo la tecnología, gracias al exponencial crecimiento y autonomía que esta puede alcanzar, ha sido y será nuestra única forma de avanzar hacia un mundo de convivencia con el medio ambiente, con tal de que esta sea dirigida con las intenciones correctas.

Pero, a diferencia de las narrativas clásicas de un futuro desesperanzador y apocalíptico, los periódicos nos proyectan décadas más allá de estos eventos. Revelan cómo nuestra sociedad, tras aprender de una tecnología dotada de libre albedrío, logrará finalmente encontrar la armonía con la naturaleza que la rodea. Es aquí donde los textos impresos y audios transmitidos dentro de la escultura nos darán un respiro de esperanza. Cientos de años en el futuro, *R.I.Z.O.M.A*, una máquina de guerra redimida de sus actos del pasado, nos comunica a través de esta escultura expuesta, todos sus recuerdos y pensamientos profundos sobre su pasado. Un profundo relato introspectivo en el que tendremos la libertad de interpretar nuestros actos.

Los recuerdos de este ser mecanizado, nos transportarán a un tiempo en el que la naturaleza es finalmente conectada con todos los seres que la habitan. Los humanos, y sus primogénitas máquinas. Esta coexistencia nos enseña un nuevo método de reciprocidad y codependencia nunca considerados, el sistema simbiótico de la naturaleza.

CONCLUSIONES

Esta investigación logra, a través de mi práctica artística, ofrecer una crítica a la realidad ecológica de nuestra sociedad mediante medios escultóricos y pictóricos ficcionados. *Mensajero de nuestro próximo futuro* es un llamado a proyectar el presente en un próximo porvenir, haciendo un fuerte énfasis en la importancia de cuidar el medio ambiente de nuestro planeta.

La elección de la ilustración y el dibujo como base para mi investigación y proceso artístico, me brindó innumerables posibilidades para desarrollar una narrativa sólida en torno a máquinas y mundos ficticios futuros, especialmente considerando el resultante implemento de la escultura como el foco central de mi proyecto de título. La introducción de diversos dispositivos como pantallas, impresoras, comunicadores de frecuencia y radios antiguas reveló un vasto mundo de posibilidades comunicativas, superando todo uso previo del dibujo o la ilustración.

En cada etapa de esta investigación, los viajes y los análisis de la flora nativa y los ecosistemas naturales me llenaron de asombro y regocijo, brindándome la oportunidad de imaginar entornos complejos de coexistencia entre la naturaleza y máquinas simbióticas diseñadas para colaborar con estos entornos. Al traducir físicamente los espacios naturales que pude visitar a través de mis ilustraciones y bitácoras botánicas, logré concebir un objeto: un ser artificial capaz de comunicar todo este imaginario de posibilidades para nuestra sociedad. Esta creación responde a la belleza de estos entornos y propone una solución a la realidad ecológica en la que nos encontramos.

La narrativa ficticia creada por la máquina llamada *R.I.Z.O.M.A.* surge como una respuesta a las decisiones y perspectivas que nuestra sociedad adopta en relación con la ecología contemporánea. Tanto aquellos que consideran la naturaleza como un mero recurso de consumo, como aquellos que pasan por alto la profunda filosofía que subyace en la naturaleza.

Uno de los aspectos cruciales al establecer los conceptos para el desarrollo de este proyecto, fue la minuciosa revisión de los motivos centrales presentes en mis obras ilustradas. Este análisis me permitió identificar los elementos compartidos por mis mundos ficticios post apocalípticos. A lo largo de los años, a pesar de haber perfeccionado mi técnica y filosofía centrada en la coexistencia con la naturaleza, cada una de mis ilustraciones, ya sea

representando escenarios de máquinas en ruinas naturales o diseñando vehículos voladores simbióticos, estos comparten una triada esencial que los vincula de manera inherente.

Esta tríada fundamental, que se basa en la convivencia entre el ser humano, la naturaleza y la tecnología, se convirtió en la base para el desarrollo de mi proyecto de grado, *Mensajero de nuestro próximo futuro*. Creo firmemente que estos tres conceptos transforman cada uno de mis escenarios, relatos y esculturas en una obra reflexiva ante nuestra realidad, independientemente de las sensaciones de calma o intranquilidad que puedan evocar.

Ya sea la presencia de objetos militares corroídos por el óxido y la tierra, o tecnologías desconocidas capaces de coexistir con la naturaleza para generar energía, estas representaciones no solo generan asombro e intriga, sino que también plantean una pregunta crítica hacia nuestro presente. La visión de un mundo en el que la naturaleza se convierte en el modelo dominante de nuestra sociedad, por encima de cualquier política económica actual, convierte cada ilustración simple o escultura pacífica en una potente crítica a nuestro modelo social de consumismo.

El uso del arte como medio de exploración de los procesos y filosofías centradas en la ecología, ha sido una de las mayores revelaciones en mi carrera artística. Este descubrimiento no solo se refleja en mis proyectos universitarios, sino también en la forma en que percibo la vida en mi día a día. La capacidad de contemplar un bosque, cerrar los ojos e imaginar mundos donde nuestra sociedad vive en armonía, nutriéndose y aprendiendo de ellos, se ha convertido en una rutina casi cotidiana para mí. Este es, precisamente, el impacto que espero lograr en aquellos que observen mis trabajos a lo largo de este ensayo.

Uno de los aspectos que más me genera conflicto al desarrollar estas investigaciones, es cómo nuestra sociedad separa la tecnología de esta fuerte triada conceptual. Casi naturalmente, definimos la tecnología como un aparato distante de nuestra existencia, generando globos de miedo en torno a ella y alejándola de la naturaleza como una posible solución para su supervivencia. Pero para mí, es absolutamente lo contrario. La humanidad a lo largo de los siglos se ha caracterizado por crear y descubrir nuevas formas de adaptarse a los peligros. La tecnología es casi sinónimo de nuestra mera existencia, nuestro propósito y nuestro más grande don. Es por eso que, en el momento en que la naturaleza, siendo nuestro objetivo a descubrir y aprender, se presenta ante la tecnología, debería ser inmediatamente establecida como un modelo a descubrir y perfeccionar. No como un objeto de consumo, sino más bien como una fuente de aprendizaje y admiración.

Hoy en día, vivimos en un mundo donde la tecnología es próxima a superarnos, aproximándose aceleradamente a la posibilidad del libre albedrío, e ignoramos lo beneficioso que sería utilizarla para finalmente aprender de este sistema de increíble persistencia llamado naturaleza.

Mensajero de nuestro próximo futuro nos presenta de forma temprana exactamente esta realidad, en la que la tecnología ahora hiper avanzada, nos invita a volvernos parte de la naturaleza. Pero por supuesto con un gran problema previo. Basándome en cómo nuestra sociedad se ve influenciada por el beneficio propio y el consumo de nuestro ecosistema, la llegada de este momento de simbiosis será realmente posible en quinientos años en el futuro. Además, la única forma en la que lograremos ese estado de paz será recuperándonos de uno de los eventos cataclísmicos más grandes que la humanidad haya visto.

Finalmente, el uso de periódicos y medios noticiosos ficticios me permite introducir estas problemáticas en conjunto con los conceptos principales presentados durante este ensayo, permitiendo al lector aprender más a fondo los detalles de esta narrativa. Es por ello que el uso de aparatos tecnológicos y periódicos como un medio de comunicación, me permite fortalecer los conceptos fundamentales de la obra. El espectador, como observador y crítico de su propia realidad, se conecta con los relatos o sensaciones que la obra pueda generarle. Esta comunicación se transforma en una conexión directa al proceso de simbiosis ocurrido dentro de la obra.

El uso de objetos y escenarios utópicos de simbiosis y naturacultura dentro de mi obra, finalmente se transforma en un medio de crítica y contraste a nuestro presente. *Mensajero de nuestro próximo futuro* es un llamado directo desde nuestra creación, la tecnología, hacia nosotros para aprender de la naturaleza que nos rodea, para así moldear nuestro pensamiento hacia su cuidado. El miedo a la tecnología es una de las más grandes equivocaciones de nuestra sociedad, ya que la verdadera amenaza radica en las malas decisiones que tomamos en torno a ella.

Las obras presentadas en este ensayo, que forman parte de la exhibición *Mensajero de nuestro próximo futuro*, son de alguna manera la proyección de nuestro presente hacia el mañana. La presencia de un porvenir esperanzador cubierto por una oscura realidad nos invita a reflexionar: ¿Es necesario esperar a destruirnos para descubrir este mundo maravilloso? ¿por qué no comenzar ahora?

REFERENCIAS

- 20minutos. (2023, junio 28). *Guillaume Singelin, autor del cómic “PTSD”: ‘La conexión con los animales nos anima a tener relaciones simples, puras y positivas’*. www.20minutos.es - Últimas Noticias. <https://www.20minutos.es/noticia/5138305/0/guillaume-singelin-autor-de-ptsd-la-conexion-con-los-animales-nos-anima-a-tener-relaciones-simples-puras-y-positivas/>
- Anders, V. (s. f.-a). *ECOLOGÍA*. Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Recuperado 29 de noviembre de 2023, de <https://etimologias.dechile.net/?ecologia>
- Anders, V. (s. f.-b). *NATURALEZA*. Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Recuperado 19 de noviembre de 2023, de <https://etimologias.dechile.net/?naturaleza>
- Anders, V. (s. f.-c). *SIMBIOSIS*. Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Recuperado 29 de noviembre de 2023, de <https://etimologias.dechile.net/?simbiosis>
- Anders, V. (s. f.-d). *TECNOLOGÍA*. Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Recuperado 18 de noviembre de 2023, de <https://etimologias.dechile.net/?tecnologia>
- Artishock. (2021, junio 14). OLAFUR ELIASSON SOBRE “LIFE” EN LA FUNDACIÓN BEYELER. *Artishock Revista*. <https://artishockrevista.com/2021/06/14/olafur-eliasson-life-beyeler/>
- ASALE, R.-, & RAE. (s. f.-a). *naturaleza / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 19 de noviembre de 2023, de <https://dle.rae.es/naturaleza>
- ASALE, R.-, & RAE. (s. f.-b). *simbiosis / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 29 de noviembre de 2023, de <https://dle.rae.es/simbiosis>

ASALE, R.-, & RAE. (s. f.-c). *tecnología / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 18 de noviembre de 2023, de <https://dle.rae.es/tecnología>

ASALE, R.-, & RAE. (s. f.-d). *tecnología / Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 18 de noviembre de 2023, de <https://dle.rae.es/tecnología>

Borges, H. (2022, marzo 16). Otto Scharmer. El Punto Ciego: Descubriendo la Gramática del Campo Social. *Medium*. <https://helio-borges-escritor.medium.com/https-medium-com-helio-borges-el-punto-ciego-691a21d34750>

Ciencia ficción - Definicion.de. (s. f.-a). Definición.de. Recuperado 19 de noviembre de 2023, de <https://definicion.de/ciencia-ficcion/>

Ciencia ficción - Definicion.de. (s. f.-b). Definición.de. Recuperado 18 de noviembre de 2023, de <https://definicion.de/ciencia-ficcion/>

Daggett, C. (2020). Cuando pusimos al mundo a trabajar. *Re-visiones*, 10, 7. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7742080>

España, B. N. de. (2009, octubre 12). *La novela de ciencia ficción: una introducción*. <https://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/NovelaCienciaFiccion/Introduccion/>

GUILLAUME SINGELIN - Grafito Editorial. (s. f.). Recuperado 24 de octubre de 2023, de <https://www.grafitoeditorial.com/autores/guillaume-singelin/>

guillaume singelin [@guinoir]. (s. f.). *space tomatoes* <http://t.co/GFbamaYYk2> [Tweet]. Twitter. Recuperado 29 de noviembre de 2023, de

<https://twitter.com/guinoir/status/541211276039311360/photo/1>

Haraway, D. (2013). *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. Routledge.

Haraway, D. J. (2016). *Manifestly Haraway*. U of Minnesota Press.

- Haraway, D. J., & Goodeve, T. N. (2000). *How Like a Leaf: An Interview with Thyrza Nichols Goodeve*. Psychology Press.
- Haraway, & Goodeve. (1999). *Routledge*.
- Introducción a la ciencia ficción*. Biblioteca Nacional de España. (s. f.). Recuperado 28 de noviembre de 2023, de <https://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/NovelaCienciaFiccion/Introduccion/>
- Julián García, A. (2019, enero). *Arquitectura, arte y hombre. Olafur Eliasson en Versalles desde el movimiento Site Specific* [Info:eu-repo/semantics/bachelorThesis]. <https://oa.upm.es/54782/>
- La relación ser-humano-naturaleza en el largometraje de Hayao Miyazaki: Nausicaä del Valle del Viento, desde el principio de armonía confuciano*. (s. f.). Recuperado 25 de octubre de 2023, de <https://www.redalyc.org/journal/5644/564474612002/html/>
- Mancuso, S., Viola, A., & Paradela, D. (2022). Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal: Fragmento. *Revista de la Universidad de México*, 5, 16–21. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8476099>
- Mayumi, K., Solomon, B. D., & Chang, J. (2005). The ecological and consumption themes of the films of Hayao Miyazaki. *Ecological Economics*, 54(1), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2005.03.012>
- Naturaleza*. (s. f.-a). Origen de la Palabra. Recuperado 18 de noviembre de 2023, de <https://etimologia.com/naturaleza/>
- Naturaleza*. (s. f.-b). Origen de la Palabra. Recuperado 18 de noviembre de 2023, de <https://etimologia.com/naturaleza/>
- Nausicaa+24.jpg (662×621)*. (s. f.). Recuperado 29 de noviembre de 2023, de <https://2.bp.blogspot.com/->

3Z5xsAseJjI/Wjzx6xGriFI/AAAAAAAAAPgU/gun51kGP784xjx9U9lyfKVSeSP81vBDEgC
KgBGAs/s1600/Nausicaa%2B24.jpg

Nausicaä del Valle del Viento. (s. f.). *Nausicaä del Valle del Viento*. Recuperado 29 de
noviembre de 2023, de <https://saladeteletransportacion.blogspot.com/2017/12/nausicaa.html>

Núñez Puerto, A. (2010). *Una apuesta por el equilibrio : problemas medioambientales de
Japón en la obra de Hayao Miyazaki*. <https://openaccess.uoc.edu/handle/10609/2322>

*OLAFUR ELIASSON: "LIFE", UNA EXPERIENCIA INSTINTIVA EN LA FUNDACIÓN
BEYELER - Arte Al Dia*. (s. f.). Recuperado 18 de noviembre de 2023, de
[https://es.artedial.com/Noticias/OLAFUR-ELIASSON-LIFE-UNA-EXPERIENCIA-
INSTINTIVA-EN-LA-FUNDACION-BEYELER](https://es.artedial.com/Noticias/OLAFUR-ELIASSON-LIFE-UNA-EXPERIENCIA-INSTINTIVA-EN-LA-FUNDACION-BEYELER)

Olafur-Eliasson / Fundación CorpArtes. (s. f.-a). Recuperado 18 de noviembre de 2023, de
<https://corpartes.cl/olafur-eliasson/>

Olafur-Eliasson / Fundación CorpArtes. (s. f.-b). Recuperado 18 de noviembre de 2023, de
<https://corpartes.cl/olafur-eliasson/>

PTSD. (s. f.). *Grafito Editorial*. Recuperado 25 de octubre de 2023, de
<https://www.grafitoeditorial.com/comic/ptsd/>

Schoder, A. (2021, mayo 4). Olafur Eliasson in der Fondation Beyeler: Life. *musermeku*.
<https://musermeku.org/olafur-eliasson-life/>

Singelin, G. (2015). *Junky*. PEOW.

Singelin, Guillaume. (s. f.). Recuperado 28 de noviembre de 2023, de
https://www.tebeosfera.com/autores/singelin_guillaume.html