

XXV Reunión de Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos

25 al 28 de Marzo de 2014, Buenos Aires, Argentina

Tipo de Documento:	DI
Presentado por:	Ecuador
Tipo de Sesión:	Plenario
Punto de la Agenda:	14

EXPERIENCIA DE ARTEA EN ECUADOR

Arte y Ciencia se combinan en la Antártida

"Una destreza se basa en el conocimiento de unas reglas, y por lo tanto antes no existía ningún tipo de arte sin reglas, sin preceptos. De este modo, el concepto de regla se incorporó al concepto de arte, a su definición. Hacer algo que no se atuviera a las reglas, algo que fuera sencillamente producto de la inspiración o la fantasía, no se trataba de arte para los antiguos..." (Tatarkiewicz: 1992)

Con el advenimiento de la Modernidad, los artistas se separan de los técnicos y se re-posicionan socialmente. Mientras los técnicos, dedicados a los oficios, siguen siendo diestros trabajadores manuales, y continúan produciendo, según ciertas reglas, objetos con finalidad práctica; los artistas visuales ascienden a la categoría de genios, productores de obras de arte, es decir de objetos sin finalidad práctica, en los que predomina la función estética. Al dejar de ser considerados como artesanos, los artistas se acercan al conocimiento y se invisten del prestigio que otorga el trabajo intelectual. La época renacentista, de manera especial, se distinguió, por una estrecha relación entre las ciencias y las artes, y algunos de los exponentes más importantes del Renacimiento fueron artistas y también grandes matemáticos, ingenieros y estudiosos de la naturaleza en general.

Sin embargo, la Modernidad entrañaba una decidida vocación racionalista que culmina con la desvinculación entre arte y ciencia. En el siglo XVI comienza un proceso de diferenciación y especificación del saber que trae como resultado la constitución y diferenciación de las ciencias (naturales primero, y sociales después) y la redefinición y reestructuración de las artes. En este proceso las ciencias se agrupan en torno a la noción de verdad y se definen como la explicación de los fenómenos naturales y sociales que se vale de la aplicación del método matemático, la experimentación y el uso de instrumentos.

El concepto de belleza, en cambio, define y agrupa a las artes; la literatura deja de ser entendida como filosofía o historia, para transformarse en el arte de la bella palabra y la música abandona el énfasis en la armonía matemática y cósmica, para comenzar a poner el acento en la bella armonía de los sonidos. Junto a las artes visuales y a la danza, estas actividades se alejan de la ciencia y también de la técnica.

Así la ciencia se reserva el dominio del saber, mientras que el arte y la técnica se ubican en el plano del hacer. La técnica como hacedora de lo útil (objetos con finalidad práctica preponderante), y el arte como creador de lo bello (objetos con finalidad estética pura, es decir carentes de utilidad). Con la revolución industrial, la técnica y la ciencia se aproximan y de su unión resulta la tecnología (o tecnociencia como se prefiere denominarla actualmente).

El arte, en cambio, se aleja cada vez más de ambas. La separación entre ambos campos del intelecto humano (creación artística y proceso tecno-científico) alcanza, en los inicios del siglo XX su punto cúlmine: arte y ciencia se transforman en actividades opuestas. "El mundo del arte y los artistas está en las nubes; el de la ciencia y la técnica, de pies en el suelo" dirá Monserrat Galí.

Mientras el artista se relaciona con la creación, la bohemia, la intuición, la subjetividad y el sentimiento, el científico se vincula con la razón, la sensatez, el método, y la objetividad. Mientras el arte pone el acento en el hacer y olvida la dimensión de saber que encerraba su antigua definición, la ciencia se reservó para sí todo el prestigio de ser la actividad productora de conocimiento.

En la segunda mitad del siglo XX, nuevas consideraciones en torno al papel de la ciencia, y la incidencia de la tecnología en el campo del arte comienzan a desdibujar, nuevamente, los nítidos límites entre ciencia y arte.

Arte y Ciencia.

A partir de la discusión de la supuesta superioridad del conocimiento científico, Feyerabend arriba a la conclusión de que entre ciencia y arte no existe una separación tan tajante y estricta como habitualmente se cree, debemos recordar:

"...que la separación existente entre las ciencias y las artes es artificial, que es el efecto lateral de una idea de profesionalismo que deberíamos eliminar, que un poema o una pieza teatral pueden ser inteligentes a la vez que informativas (Aristófanes, Hochuth, Brech y una teoría científica agradable de contemplar (Galileo, Dirac), y que podemos cambiar la ciencia y hacer que esté de acuerdo con nuestros deseos."

Arte y ciencia, unidos en los comienzos de la civilización occidental, se separaron durante la modernidad. Hacia la segunda mitad del siglo XX comienza un nuevo proceso de reestructuración del conocimiento que, merced a muchos factores, entre ellos los producidos por el advenimiento de la tecnología y los medios de comunicación social y los grandes cambios que éstos han producido, produce un nuevo acercamiento entre arte y ciencia. Las nuevas interpretaciones acerca del papel de la ciencia resultan fundamentales, para la teoría del arte, a la hora de analizar las relaciones entre arte y ciencia.

Se muestra un acercamiento cada vez mayor entre ciencia y arte porque el arte ha dejado de ser entendido como **hacer** para recuperar su dimensión de **saber** (aunque en otro contexto). Si el arte es una forma de **saber**, está entonces próximo a la ciencia, si la ciencia no tiene una metodología estricta el modo de recetas, si en ella "todo vale", si no ha logrado demostrar su superioridad **como saber**, arte y ciencia son actividades semejantes que pueden aportar mutuamente a la interpretación y comprensión de la realidad.

El Propósito

Por medio de la generación de propuestas de arte, se logra crear un acercamiento entre la ciencia y el arte, llegar al ciudadano no científico (investigador), que no tiene o tendrá acceso a los papers o publicaciones científicas. Es un camino que despertará la imaginación a los más jóvenes y ayudará a reforzar la toma de conciencia sobre los esfuerzos de la ciencia en pro de la naturaleza, los países y el planeta en general.

Las propuestas de arte, muchas veces requieren de gran investigación y si vemos en la historia, el arte en principio ilustraba y se apropiaba/participaba de las ciencias para documentar y llevar a ésta a la comunidad no científica.

Así se desarrolla la propuesta de Arte-Ciencia ARTEA Residencia Sur Antártica, donde La **metodología en el arte (intuición)**, unida al **poder predictivo de la ciencia** pueden contribuir a una nueva cultura, donde hallen equilibrio la racionalidad

y la creatividad.

La técnica y el poder predictivo de la Ciencia para el artista es la oportunidad de poder hablar desde otra perspectiva donde la sostenibilidad, como una tendencia reequilibradora de graves desajustes que sufren la naturaleza y la sociedad se vean en la opción de crear la capacidad de imaginar y construir otro mundo mejor, tarea que les compromete especialmente a científicos y artistas con su entorno.

Ciencia y Arte deben dialogar para producir espacios interdisciplinarios y de realimentación, de opinión y de decisión de modo que se entienda un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible que mejore la calidad de vida de grupos desfavorecidos, para ello es necesario la realización de proyectos concretos que movilicen la conciencia humana, que visibilicen los esfuerzos por mejorar el entorno por parte de investigadores, científicos y artistas y muestren los aspectos positivos de un cambio de rumbo en la concepción global del progreso.

La experiencia de residencia antártica con científicos en microbiología va más allá del trabajo realizado en la propia Antártida, más allá de las representaciones con microorganismos en placas Petri (bacteria, Hongo y levaduras milenarias de glaciar antártico), más allá de la concepción de inspiración sobre el Continente Blanco. La Antártida, la estación Científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador y las condiciones de trabajo en uno de los laboratorios más alejados de el mundo se convirtieron en una siembra para desarrollar obra en el continente. Siembra que hubiera sido imposible en la ciudad en las condiciones de vida citadina normal, donde es realmente improbable que se reúnan científicos y un artistas visuales a trabajar en laboratorios en pro de la creación y la humanidad.

Las Acciones.

Año 1

2011 , Febrero a Marzo , Verano Austral Antártico.

Durante la VII Expedición de Ecuador a la viaja a la Antártica durante 30 días, para filmar 5 programas de televisión dentro del Programa de TV Ecuador mas que un punto donde Allan Jeffs era Conductor y para realizar un documental sobre la investigación científica en la Isla Greenwich, de las Shetland del Sur, por parte de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador.

Estos programas de televisión son emitidos a nivel Nacional (Ecuador) e internacional en los países de Sur América , México y EEUU por medio de las televisoras públicas.

Año 2

Ex+Sistencia, Instalación en Glaciares Antárticos, investigación en Arte-Microbiología y documental sobre Arte-Ciencia desarrollado por el Cineasta Fernando Mieles.

2012 , Verano Austral, Febrero a Marzo

II Expedición de 30 días a la Antártida para montar una instalación de arte en 5 Glaciares Antárticos, 2 Islas y en una estación Base Antártica de Chile, en la Caleta Prat de Bahía Chile de la Isla Greenwich, Shetland del Sur.

A esta Expedición también Asistió el Cineasta Fernando Mieles, quien ha dirigido varias películas de importancia en Ecuador. Este cineasta viajó a realizar una película sobre la obra de Allan Jeffs y la relación del artista con los científicos de una estación de investigación y bioprospección en la Antártida. La película estará terminada en el 2014 y en salas de cine próximamente.

La instalación de arte montada en Antártica llamada Ex+Sistencia fue compuesta por varias esculturas tejidas en Paja Toquilla, material de lo que se fabrican los famosos Panama Hats, sombreros de paja toquilla por mujeres tejedoras de las comunidades de la Costa Ecuatoriana con un oficio ancestral que aun se sigue utilizando y que la UNESCO ha declarado como patrimonio intangible de la humanidad en el 2013.

Durante el periodo de montaje en la Antártida, se realizó investigación en Arte-Ciencia con técnicas de microbiología, de siembra, cultivo y generación de obras de arte en cámaras de seguridad biológica con microorganismos de glaciar antártico.

Las técnicas desarrolladas en microbiología en conjunto con varios Científicos durante la expedición fueron aplicadas en Ecuador durante la exposición Ex+sistencia realizada en el MAAC, Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil. Estas muestras fueron realizadas basándose en cultivos de la piel de las mujeres que tejieron la obra de arte que fue colocada en el Continente Blanco y luego retornada al Ecuador para su exposición.

Año 3

2013 Enero-Marzo

ARTEA, Residencia Sur Antártica

Como parte de la Investigación Jeffs propone al Gobierno ecuatoriano que incluya dentro de las expediciones científicas a Artistas visuales para que desarrollen Investigación de Arte-Ciencia, a partir de la relación con científicos e investigadores en un laboratorio de investigación Química y microbiológica en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, Así se crea el Proyecto ARTEA, Residencia Sur Antártica para artistas en Continente Antártico firmándose un acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de Cultura del Ecuador, el Ministerio de Defensa del Ecuador y el instituto Antártico Ecuatoriano. Este año, el Coordinador de la expedición fue el Artista Allan Jeffs, que al momento es el coordinador del proyecto ARTEA para el Instituto Antártico .

En este viaje de 45 días se coordina el proyecto ARTEA llevando y guiando en el continente antártico a dos artistas, Rosa Jijón (Ecuador – Italia) y Paúl Rosero (Ecuador), quienes por concurso publico ganaron la Convocatoria Nacional ARTEA para desarrollar obra artística de instalación e investigación en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado, Estos Artistas realizaron una residencia durante 21 días en dos diferentes expediciones realizando obra en investigación científica y producción artística, éstas obras, realizadas en Antártica, fueron expuestas entre los meses de septiembre y noviembre de 2013 en varios museos de Ecuador y durante el 2014 en espacios culturales de varios países.

Al momento se están coordinando la nueva convocatoria de ARTEA, Residencia Sur Antártica, la cual se espera tener al publico a mediados del 2014.

AÑO 4

2014 febrero

Delegado del Ministerio de Cultura

Durante el presente año 2014, se incorporó en la experiencia ARTEA a un delegado del Ministerio de cultura el cantautor Hugo Idrovo, quien estuvo presente en la Estación Maldonado durante un periodo de 20 días y como consecuencia de esto se prepararán los siguientes productos:

1.- Producción del audiovisual *Nieve y Basalto, Crónica al Sur de los Sures.*

Género audiovisual de 12 minutos, proyectado para postproducción y edición en técnica mixta: animación fotográfica, animación gráfica que incluye ilustraciones, rostros, escaneos de texturas ampliadas de ilustraciones, etc. No se sustenta en plantear una exposición o discurso de biodiversidad, ambientalismo o ecologismo, sino ilustrar el contraste marcado por una salvaje belleza entre la desolación y riqueza de una vida animal marcada por la adaptación, evolución y fortaleza para sobrevivir.

La narrativa no será descriptiva ni aludirá a las imágenes, ellas hablarán por sí solas. Si bien se incluye a un narrador, el texto, el guión narrativo, será simplemente una versión libre de los más significativos mitos, acerca del origen de la vida y este fascinante e indómito territorio, generados por las más antiguas presencias humanas en esas regiones y nuestra nación ecuatoriana.

Expondrá paisajes de la Antártida y Tierra de Fuego y muy sutilmente de Galápagos y sus rostros, a fin de proyectar similitudes existentes en sus rasgos más notables: la fauna y su formación geológica, las texturas, las diferencias y analogías entre formaciones geológicas o rostros de los extintos fueguinos y los galapagueños actuales.

Los sonidos han sido grabados en 3 sesiones de trabajo, disponiéndose al momento de 130 minutos de surtidas asonancias generadas por la naturaleza antártica. Estos serán a futuro tratados en estudio de producción musical, simultáneamente con la grabación de la música que conformará la banda sonora. Las conclusiones o visiones que este estímulo sensorial provocare en el espectador, como todo objeto artístico propone y a la vez dispone, serán tan diversos como impredecibles o contradictorios, al igual que suelen ser los comportamientos del viento, el mar y el tiempo en nuestras vidas.

2.- Contribuir al afianzamiento en Galápagos de una Cultura Antártica.- Significa iniciar un programa permanente de difusión en Galápagos acerca de cuán importante es que el Ecuador de la Revolución Ciudadana, como miembro consultivo del Tratado Antártico, sea poseedor de una porción de territorio de espectacular belleza, en donde opera una Estación Científica que tendrá el carácter de permanente, como ha sido dispuesto por el compañero presidente Rafael Correa, a raíz de su visita a la isla Greenwich en 2011. Las acciones a seguir en Galápagos serán:

- Socialización de la experiencia en el seno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y en el próximo Gabinete Provincial a efectuarse en Galápagos;
- Socialización de la experiencia con el Director de los Espacios Acuáticos Insulares y Comandante de la II Zona Naval;
- Coordinar con el INAE y Ministerio de Educación los mecanismos para difundir las bases del Concurso Intercolegial sobre Temas Antárticos (CITA);
- Difundir convocatorias y resultados del Proyecto ARTEA Residencia Sur Antártica, que desde 2012 se ha implementado entre el INAE y el Ministerio de Cultura y Patrimonio;
- Campaña informativa (reportajes radio, prensa y TV) acerca de la Antártida y todos los aspectos de gestión que se desarrollan en la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado; presencia ecuatoriana en la Antártida a través de su historia; el Tratado Antártico y la importancia de que nuestra nación disponga de una base en condición de permanente en la Antártida, por su íntima relación existente con Galápagos.

