

ARTE Y NATURALEZA

Master en Estudios Comparativos de Literatura, Arte y Pensamiento

Enero- marzo 2024

PRESENTACIÓN

La asignatura lleva por subtítulo: “**(Re)pensar el paisaje desde la teoría y la práctica artística en la época del Antropoceno**”. Partiendo de una interpretación amplia de un término de por sí complejo, el curso propone una reflexión sobre el “paisaje” como concepto situado en la encrucijada de las preocupaciones contemporáneas en torno a la naturaleza y al medio y la relación que las sociedades actuales establecen con ellos, debates que remiten a cuestiones suscitadas por la emergencia medioambiental, tanto a nivel estético como ético y político. En los últimos años la idea de “paisaje” ha tomado especial relevancia paralelamente al surgimiento de la idea del Antropoceno como nueva era planetaria, fruto del impacto de la humanidad y sus acciones en la transformación irreversible del planeta y de las condiciones para la vida que se dan en la Tierra.

A pesar de que a finales del siglo pasado algunos pensadores proclamaron la muerte del paisaje, éste, liberado de un marco epistemológico restrictivo (la referencia pictórica), sigue vigente como práctica artística, como concepto estético, como proceso y también como experiencia del cuerpo y de los sentidos, como lo atestigua su presencia continuada en los discursos sobre el arte, la ciencia y la sociedad. En tanto que objeto de teorización, el paisaje es central en los debates que abordan, desde distintas disciplinas, los modos de interacción, estéticos, artísticos, sociales e ideológicos, que se tejen entre los seres humanos y ese “Otro” (o no tan otro) denominado “naturaleza” – que también incluye a los seres no-humanos.

La asignatura atiende a la necesidad de reformular qué entendemos por “paisaje”. En este sentido toma como punto de partida a la pintura de paisaje considerada como un género fundamental en la génesis de la modernidad artística, y de los discursos teóricos que la sustentan hasta llegar a la contemporaneidad. Más que la expresión privilegiada de una apreciación estética del mundo natural, cabe integrar al paisaje en

una concepción más amplia que abarque las apropiaciones y las intervenciones creativas *en y con* la naturaleza, transformada en un campo de experimentación y exploración artística, y también en un lugar para el activismo y otros tipos de procesos participativos.

Por una parte, transmitido hasta hoy posiblemente a escala global, el “deseo de paisaje” (o el deseo de “naturaleza”) domina con una compulsión entre la obsesión y el fetichismo. En nuestras sociedades post- tecnológicas, estamos sobreexponidos a un paisaje hiper-visible, inflacionario y trivializado. Y esta victoria hiperbólica tiene su reverso ambivalente en su completa reificación. Por otra parte, la actualidad del paisaje refleja la ansiedad del sujeto contemporáneo respecto a una naturaleza sometida a procesos de explotación, degradación y corrupción sin precedentes, de los cuales el cambio climático y la consiguiente preocupación sobre la habitabilidad del planeta son la expresión más inmediata, aunque no las únicas.

Por ello es precisa una reflexión crítica que ayude a re-pensar el paisaje, que necesariamente debe remitir a la pintura, la fotografía, el vídeo, la performance o el cine contemporáneos, pero sobre todo a prácticas artísticas que, desde el *land art* en el último tercio del siglo XX hasta el arte ambiental o Eco-arte de nuestros días, han propuesto una superación de la distinción entre arte y naturaleza, entre sujeto y mundo.

A través de la reflexión sobre diversos temas, a partir de textos e imágenes, se pretende que los estudiantes se familiaricen con una aproximación interdisciplinar que integre la historia y teoría del arte, la estética, la geografía, los estudios culturales y visuales, y que sean capaces de utilizar un conjunto de instrumentos teóricos e históricos para un cuestionamiento crítico de la noción de “paisaje.”

COMPETENCIAS ASOCIADAS

Analítica: Comprensión y análisis de obras artísticas de distinta especie, textos teóricos y otras producciones culturales relativas al paisaje para que adquieran un sentido en el contexto de las preocupaciones contemporáneas sobre la crisis medioambiental y su expresión simbólica en la práctica artística.

Interpretativa: Interpretar las obras artísticas de distinta especie (pintura, fotografía, cine y video, performance, proyecto, etc.) basándose en la producción teórica y metodológica en torno al paisaje y temas afines aparecida en las últimas décadas desde una perspectiva interdisciplinar.

Contextual: Conocer la historia de la representación artística del paisaje como género pictórico en Occidente (en especial del romanticismo hasta las vanguardias) así como los principales movimientos artísticos desde la segunda mitad de siglo XX en su relación con el paisaje, para situar las obras artísticas y los textos analizados en el curso.

Investigadora: Llevar a cabo una investigación autónoma sobre la producción artística y teórica contemporánea en torno al paisaje y aprender a la constituir un objeto de estudio acorde con los planteamientos establecidos en el curso y relacionado con unos de los diferentes aspectos en que se despliega la creación artística en torno al paisaje.

Discursiva: Articular un discurso crítico y personal sobre producciones artísticas y/o teóricas que refleje un trabajo de reflexión informada que tome en consideración la diversidad teórica y metodológica de las interpretaciones contemporáneas.

Creativa: Elaborar aproximaciones originales al tema del paisaje y desarrollarlos mediante un discurso no textual apoyado en obras artísticas u otras a modo de un ensayo curatorial en el que se trabajará con imágenes pictóricas, fotográficas, cinematográficas, video etc. como apoyos del discurso.

Competencias transversales

Desarrollar y profundizar en la capacidad de reflexión crítica sobre un tema o un conjunto de temas complejos.

Desarrollar y profundizar las competencias para una interpretación personal y justificada de diferentes facetas de la producción cultural.

Desarrollar la competencia de relacionar de manera eficaz y razonada conocimientos propios de ámbitos y disciplinas diferentes, según un abordaje interdisciplinario de los temas y objetos de estudio.

Desarrollar la capacidad de construir un discurso articulado que integre una metodología comparatista entre los ámbitos de la literatura, el arte y el pensamiento.

Resultados del aprendizaje

El objetivo fijado para esta asignatura es lograr que l@s estudiantes se familiaricen con un tipo de planteamiento interdisciplinar a través de la reflexión sobre la noción de "paisaje", en la que se combinan la historia y la teoría del arte, la estética, la geografía cultural, los estudios visuales, la antropología etc. Los diversos instrumentos teóricos y metodológicos utilizados durante el curso les proporcionarán bases con las que cuestionar asunciones en torno a la representación, la función de la obra de arte, su constitución como objeto estético, su inserción en la vida social y en la acción política.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos específicos para la asignatura. Se recomienda un buen dominio del inglés leído, y si posible del francés

CONTENIDOS

El paisaje como representación:

El paisaje es una representación, es decir una imagen mediada, que remite a una relación dialéctica entre arte y naturaleza. Es preciso problematizar la naturalidad del paisaje, y debatir sobre los términos de su condición de *constructo* (de diverso signo), de pantalla o de proyección, que a la vez revela y oculta el mundo que se despliega a nuestro alrededor, ante nuestra mirada.

El paisaje como espectáculo y como mercancía:

La multiplicación exponencial de los paisajes en tanto que imágenes, presentes en el imaginario colectivo y amplificadas en los media contemporáneos, remite a su conversión en mercancía destinada al consumo masivo, en reclamo cosificado según el régimen del turismo global. Víctima de su propia ubicuidad, el paisaje es convertido en un signo que se desliza hacia su propia anulación semántica y es reducido a *gadget*, intercambiable e infinitamente reproducible.

El paisaje como experiencia:

“(Re)-pensar” el paisaje como forma de estar-en-el-mundo y habitarlo lleva implícita la reflexión sobre la polarización entre observación y experiencia, entre percepción y representación. Ciertas prácticas artísticas contemporáneas rechazan el modelo de paisaje basado en la predominancia de la visualidad y abogan abolir la distancia entre naturaleza y observador que imponía la dominación de la mirada.

Privilegian, en sus propuestas, la experiencia inmersiva y la presencia sensorial del cuerpo para conjurar la tensión, siempre irresuelta, entre sujeto y mundo.

El paisaje y la emoción:

En el paisaje confluyen lugar, memoria e identidad tanto individual como colectiva. Si el romanticismo reconoció la sacralidad de la naturaleza también recordaremos hasta qué punto el

paisaje es monumento y memorial, un lugar encantado en y por el que resuenan la historia y el trauma.

El paisaje y la ideología:

Un aspecto de la problematización de la naturalidad del paisaje remite a su relación con la ideología. Desde esta perspectiva es pertinente examinar, por ejemplo, el vínculo entre el paisaje y la nacionalización de la naturaleza que instituye la idea del “paisaje nacional”; o la mirada de género y de raza, y la mirada colonial o imperial, y sus procesos asociados de desposesión, apropiación y desplazamiento. La naturaleza es un objeto a apropiaciones de signo ideológico diverso relacionado con la identidad, el poder y su expresión.

El fin del paisaje? El paisaje y la emergencia climática

Hoy vislumbramos la naturaleza en clave escatológica, incluso apocalíptica. La toma de conciencia de la fragilidad, de la vulnerabilidad de nuestro planeta implica una nueva visión de lo sublime en términos de crisis y catástrofe – y se diría casi que podemos pensar el propio paisaje como ruina en el reino de la basura, según la lógica (post)capitalista del excedente. En las nuevas corrientes del arte medioambiental, dar voz a la naturaleza es un acto político y activista, más allá del gesto puramente estético.

METODOLOGÍA DOCENTE

La docencia de la asignatura se impartirá en clases plenarios y en seminarios (semanas alternas). La participación y la implicación en las clases son esenciales e indispensables para un desarrollo satisfactorio de la asignatura.

Las clases plenarios tienen por objeto el desarrollo de un tema concreto del programa a cargo de la profesora y se complementarán con la discusión de lecturas específicas, presentadas por los estudiantes y previamente preparadas. Se proporcionará la lista de lecturas a principios de cursos que constará de artículos o capítulos de libros específicos sobre el tema a debatir en clase.

Los seminarios tendrán una dinámica activa y participativa para los estudiantes. El trabajo se centrará sobre unos temas concretos como:

- el paisaje y lo sublime
- paisaje, tiempo y temporalidad,
- paisaje, crisis y apocalipsis, el o los paisajes del fin del mundo

En los seminarios (2, 3, 4) se trabajará fundamentalmente con imágenes mientras que el primero se centrará en la discusión de un texto introductorio sobre el tema general de la asignatura.

A lo largo de los seminarios, cada estudiante deberá presentar una selección visual basada en un/a artista, una obra o un conjunto de obras, una exposición, una película etc., que respondan a los tres temas de lo sublime, la temporalidad, y la crisis. La selección realizada deberá estar justificada y argumentada en una presentación abierta a la discusión general.

En la medida de lo posible, se planteará una excursión de un día a un “paisaje cultural” o un lugar específico de las inmediaciones de Barcelona, o bien la visita de una obra *site-specific*, que será preparada con anterioridad a la realización de la salida.

Del mismo modo, se intentará invitar a uno o dos especialistas para una sesión de conferencia y diálogo con la clase.

EVALUACIÓN

Como las demás asignaturas del MECLAP, ésta tiene una evaluación continua. A parte de la participación activa en las clases, la asignatura se evaluará a partir de la realización de tres ejercicios:

- 1) una reseña crítica de un texto a escoger entre una selección amplia que se propondrá al inicio del curso (extensión máx.7 páginas)
- 2) un esquema justificado de un proyecto de investigación: este ejercicio debe incluir, entre otros puntos, la presentación y definición del objeto de vuestra investigación, la justificación de su pertinencia en el contexto de la asignatura, y los límites que os dais en vuestra tarea. El esquema deberá incluir también una bibliografía específica, resultante de vuestra propia investigación (mínimo de 10 ítems, entre libros y artículos). El tema es de libre elección (pero debe estar previamente confirmado con la profesora en una tutoría obligatoria a la que l@s estudiantes serán convocad@s individualmente). La extensión total no debe sobrepasar las 10 páginas, ni ser inferior a 7.
- 3) una propuesta de ensayo visual / proyecto curatorial que consistirá en reunir una serie de representaciones paisajísticas (no más de 15 imágenes/vídeos/fotogramas, preferiblemente de artistas y de épocas distintas) que remitan a un tema o un motivo concretos, vinculados al concepto de “paisaje” o de práctica paisajística. La serie de imágenes debe basarse en un discurso que justifique la asociación de las obras que se han elegido. El ejercicio tiene pues una parte escrita, consistente en una breve explicación (máx. 3 páginas) y una parte visual, consistente en la selección de obras que se presentará en formato powerpoint. Es precisa una tutoría previa para determinar conjuntamente la adecuación del tema.

Estos tres ejercicios suponen un 60 % de la nota final (20% - 20% - 20%).

El resto de la nota (40%) resulta de la participación activa en las clases y en particular los seminarios. La evaluación de los seminarios se basará en el grado de elaboración, pertinencia y preparación previa de cada una de estas sesiones y en la participación activa en las discusiones.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

La selección sólo consta de monografías. Se proporcionará una bibliografía ampliada a inicio de curso, así como una lista de recursos en línea y pdfs.

Steven Adams y Anna Gruetzner Robins (eds.). *Gendering Landscape Art*. Manchester: Manchester University Press, 2000.

Malcolm Andrews. *Landscape and Western Art*. Oxford: Oxford University Press, 1999. Marc Augé. *Non-Lieux- Introduction à une anthropologie de la surmodernité*. Paris, 1992. Arnold Berleant. *Art and Engagement*. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

- Augustin Berque. *El pensamiento paisajero*, Madrid: Biblioteca Nueva, 2009.
- Jean Marc Besse. *La sombra de las cosas: Sobre paisaje y geografía*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2010.
- Amanda Boetzkes. *The Ethics of Earth Art*. Minneapolis y Londres, 2012
- Amanda Boetzkes. *Plastic Capitalism. Contemporary Art and the Drive to Waste*. Cambridge, MA, Londres : MIT Press, 2019.
- Alan C. Braddock and Christoph Irmscher (eds.). *A Keener Perception. Ecocritical Studies in American Art History*. Tucsaloosa: The University of Alabama Press, 2009.
- Andrew Brown. *Art and Ecology Now*. Londres: Thames and Hudson, 2014.
- Mark A Cheetham. *Landscape into Eco Art. Articulations of Nature since the '60s*. University Park: Pennsylvania State University Press, 2018.
- Daniel Cosgrove y Stephen Daniels (eds.). *The Iconography of Landscape. Essays on the Symbolic Representation, Design and Use of Past Environments*. Cambridge, 2000
- Heather Davis and Etienne Turpin (eds.). *Art in the Anthropocene. Encounters among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies*. London: Open Humanities Press, 2015.
- Rachel Z. DeLue, y James Elkins. *Landscape Theory*. New York, London, 2008
- T. J. Demos, Emily Eliza Scott, Subhankar Banerjee. *The Routledge Companion to Contemporary Art, Visual Culture, and Climate Change*. Nueva York: Routledge, 2021.
- T. J. Demos. *Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología*. Madrid: Akal, 2020.
- Michael Jakob. *El jardín de la representación. Pintura, cine y fotografía*. Madrid: Siruela, 2010. Philipp Kaiser and Miwon Kwon. *Ends of the Earth – Land Art to 1974*. Exhibition catalogue, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles 11.10.12 — 20.01.13. Munich, London, New York: Prestel, 2012.
- Jeffrey Kastner y Brian Wallis (eds.). *Land and Environmental art*. London: Phaidon, 1998.
- Karl Kusserow y Alan C. Braddock (dirs.). *Nature's Nation. American Art and Environment*. New Haven y Londres: Yale University Press, 2018.
- Bruno Latour. *Cara a cara con el planeta: una nueva mirada sobre el cambio climático alejada de las posiciones apocalípticas*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2017.
- Javier Maderuelo. *El espectáculo del mundo. Una historia cultural del paisaje*. Madrid: Abada, 2020
- Javier Maderuelo (dir.). *Paisaje y pensamiento*. Madrid: Abada, 2006.
- Jeff Malpas (ed.). *The Place of Landscape. Concepts, Contexts, Studies*. Cambridge, MA., y Londres: MIT Press, 2011.
- J.W.T. Mitchell (ed.), *Landscape and Power* (2nd ed.). Chicago, London: University of Chicago Press, 2002
- Joan Nogué. *El paisaje en la cultura contemporánea*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008.
- Alain Roger. *Breve tratado del paisaje*. Madrid: Biblioteca Nueva, 2013.
- Simon Schama. *Landscape and Memory*. Nueva York: Knopf, 1995.
- Rebeca Solnit. *Wanderlust: Una historia del caminar*. Madrid: Capitán Swing, 2015.
- Tania Raquejo y José María Parreño (eds.). *Arte y ecología*. Madrid: UNED, 2015.
- Marta Tafalla. *Ecoanimal. Una estética pluri sensorial, ecologista y animalista*. Murcia: Plaza & Valdés, 2019.

Gilles Tiberghien. *Land Art*. Paris: D.Carré, 2015.

John Wylie. *Landscape*. New York, London, 2007.

Liz Wells. *Land Matters. Landscape Photography, Culture and Identity*. London, New York: I. B. Tauris, 2011.

Raymond Williams. *El campo y la ciudad*. Prólogo a la edición en español de Beatriz Sarlo. Buenos Aires, 2001 [original, 1973]