

BIOPOLÍTICA, ESTUDIOS AMBIENTALES Y ARTE

Respuesta de los artistas contemporáneos al problema

Biopolitics, Climate Studies and Art. Contemporary artists' response to the problem

CARLOS ASENSIO SANAGUSTÍN
Universidad Politécnica de València, España

KEYWORDS

*Biopolitics
Neoliberalism
Environment
Science
Philosophy
Art
Contemporary*

ABSTRACT

Since its emergence, biopolitics has been evolving towards neoliberal approaches and the construction of social engineering by means of a political agenda where the problem of climate change stands out as a relevant one. This is a problem that has mobilized the scientific community. Thanks to technological progress, different solutions are provided to stop the degradation of the planet. However, there are more and more contemporary artists who want to spread this environmental issue by means of their work in order to contribute to raising awareness in society.

PALABRAS CLAVE

*Biopolítica
Neoliberalismo
Medioambiente
Ciencia
Filosofía
Arte
Contemporáneo*

RESUMEN

Desde el surgimiento de la biopolítica esta ha ido evolucionando hacia unos planteamientos neoliberales y hacia la construcción de una ingeniería social a través de una agenda política donde el problema del cambio climático se encuentra muy presente. Este es un problema que ha movilizadado a la comunidad científica. Gracias al progreso tecnológico se están planteando soluciones para frenar la degradación del planeta. Sin embargo, cada vez hay más artistas contemporáneos que a través de sus obras quieren difundir el asunto medioambiental con el fin de contribuir a la sensibilización de la sociedad.

Recibido: 11/ 07 / 2022

Aceptado: 28/ 09 / 2022

1. Introducción

Para empezar a sentar las bases del artículo se requiere en primer lugar una correcta argumentación de los conceptos clave que se van a exponer, por el hecho de funcionar como un hilo conductor a lo largo del desarrollo del texto. De este modo, y con la finalidad de poder dar forma a la estructura general de la investigación y alcanzar respuestas concretas para los objetivos que se proponen más adelante, es necesario hablar de las partes que van a conformar el artículo:

- La introducción se va a concentrar en el siglo XVIII, momento en el cual se originan términos como biopolítica o anatomopolítica. Conceptos que posteriormente acuñará Foucault con el objetivo de definir el sistema de gobernabilidad implantado a partir de ese momento y todos los elementos que lo caracterizan.
- El apartado de objetivos va a tratar de plantear una serie de premisas sobre las cuales se fundamenta la realización del artículo. Esto acabará por conformar los puntos básicos para su desarrollo, así como la posterior consecución de resultados.
- La metodología tratará de plantear las problemáticas principales sobre la cual aportar nueva información dentro de ese campo del conocimiento, además de exponer un desglose de las partes que componen la estructura del artículo.
- Los resultados van a plantear una comparativa entre liberalismo y neoliberalismo, lo cual nos conduce a hablar de Byung-Chul Han y su explicación sobre las nuevas técnicas de gobierno neoliberales. Esta reflexión nos invita a tomar conciencia de cómo funciona el mundo en la actualidad, albergando la posibilidad de ser parte activa desde el ámbito creativo.
- La discusión pone sobre la mesa la capacidad de influencia que tiene el arte contemporáneo, a través del ejemplo de diversos creadores actuales, sobre un tema tan preocupante y presente en las agendas gubernamentales como es la crisis medioambiental.

2. Marco conceptual

Es necesario precisar cuál es el significado del término biopolítica, así como su origen, influencia y adaptación desde su nacimiento hasta la actualidad.

En efecto, biopolítica es una expresión utilizada por Foucault para describir aquella forma en que, a partir del siglo XVIII, se han intentado racionalizar los problemas que planteaban a la práctica gubernamental fenómenos propios de un conjunto de seres vivos constituidos como población. La primera aparición de la palabra biopolítica tiene lugar, exactamente en la conferencia *Las mallas del poder*, en el año 1976. La misma plantea un análisis de la noción de poder libre, dividiéndose en dos invenciones de la tecnología política que vienen a enfatizar los siglos XVII-XVIII: por un lado la disciplina y, por otro, la anatomopolítica/biopolítica.

La disciplina es el mecanismo de poder por el cual se llegan a controlar hasta los individuos, que son los elementos sociales de mayor. De aquí es donde surge el concepto anatomopolítica, que vendría a ser una especie de anatomía política. La otra tecnología política, de invención algo posterior, que no se dirige a los individuos aisladamente sino a las poblaciones humanas, es conocida como biopolítica.

El gobierno de la vida constituye un ámbito autónomo de actuación y regulación de la misma. Para ello, la población se constituirá como una categoría que estará en la encrucijada de todo un conjunto de saberes y tecnologías de gobierno a través de la medicina, la sociología, la biología, la psicología, la psiquiatría y, cómo no, la estadística en tanto que aproximación a todas ellas. Se desplegará así todo un conjunto de mecanismos destinados a gestionar la seguridad, detectar situaciones de riesgo o peligrosidad que permitan determinar el modo de intervención política necesaria. Peligrosidad aquí se entiende en términos de enfermedad, a través de la higiene pública, el control y gestión de las enfermedades, prevención de las epidemias, políticas de salud tanto en casas y lugares de trabajo como en barrios y ciudades. Peligrosidad también en términos de criminalidad, necesidad de determinar qué riesgos de criminalidad son inherentes a determinados sujetos, lugares o situaciones, el control y vigilancia generalizados de la población como métodos que permitan intervenir en caso necesario. La biopolítica va de la mano de la instauración de la norma como un mecanismo de orden y organización social cuya centralidad pone en crisis el orden social que pivota en torno a la ley. En efecto, si la ley es concebida como un mecanismo que prohíbe, impidiendo y limitando determinadas acciones, la norma actuará positivamente prescribiendo o regulando qué es lo que debe suceder y cómo.

En resumidas cuentas, en la tecnología del poder han tenido lugar dos grandes revoluciones: el descubrimiento de la disciplina y el hallazgo de la regulación y perfeccionamiento de una anatomopolítica y una biopolítica. Ambas serían, desde el punto de vista de Foucault, dos aspectos del mismo proceso de racionalización o *disciplinamiento* de lo vivo, siempre con el fin de alcanzar su rentabilización política. De ahí que lo estrictamente biopolítico suponga una importante alteración no solo del concepto tradicional de política, sino de la vinculación entre el poder político y la vida. Para Foucault el viejo derecho de vida y muerte de la época clásica (siglo XVII-XVIII), característico del poder soberano, se transforma a principios del siglo XIX en una tecnología de poder disciplinario, articulado en las disciplinas y en el control biológico sobre las poblaciones. El problema biopolítico

en Foucault es de naturaleza estrictamente moderna, en tanto que lo vincula de modo directo al liberalismo de los siglos XVII-XVIII y el problema paralelo de la *gubernamentalidad*. Todo ello no quiere decir que para el propio Foucault no exista una prehistoria de la *gubernamentalidad*. De hecho, Foucault se propone mostrar cómo este fenómeno fundamental en la historia de la modernidad occidental tiene su origen más remoto precisamente en esa primera forma de gobierno de los hombres que habría sido la pastoral cristiana.

3. Objetivos

Como ya se ha sugerido, los antecedentes descritos en el epígrafe anterior adquieren un rol introductorio que va a facilitar la aproximación a la línea temática sobre la cual va a versar el posterior desarrollo. Mediante el mismo trataremos de generar una reflexión y abrir una puerta al conocimiento dentro del campo de la investigación. De aquí se pueden extraer, por tanto, los objetivos fundamentales que van a estructurar el cuerpo del artículo. Son los siguientes:

- Definir y contextualizar el término biopolítica para fundamentar las bases sobre las cuales surgirán los conceptos derivados, además de dar pie al desarrollo del argumento principal.
- Explicar los mecanismos de gobierno, así como establecer las diferencias básicas entre liberalismo y neoliberalismo.
- Ahondar en el pensamiento neoliberal a través de argumentos que explican en profundidad su forma de operar sobre el individuo, gracias a un aspecto conocido como la biopolítica.
- Aducir las ventajas del artista como productor y creativo frente a una sociedad basada en la inmediatez y el consumismo.
- Argumentar el papel que juega el arte contemporáneo como una herramienta para arrojar conocimiento e influir en la sociedad con temas como la crisis medioambiental.
- Establecer una relación de artistas contemporáneos que intentan generar una concienciación en el público a través de su obra o proyectos específicos.

4. Metodología

La estrategia básica a llevar a cabo ha consistido en emplear un método de análisis comparativo por partida doble, a través del cual se establezcan los aspectos que caracterizan al liberalismo, basados en las enseñanzas aportadas por Foucault, en contrapartida con los del neoliberalismo, expuestos por Byung-Chul Han. Por otro lado, se ha elaborado un símil entre la filosofía y el arte contemporáneo, siendo ambas disciplinas que pertenecen a la rama de las humanidades y que, por tanto, están basadas en el estudio y el conocimiento de carácter trascendental de temas tan esenciales a día de hoy como la crisis del medioambiente. Todo ello queda respaldado por una serie de artistas que en la actualidad se encuentran trabajando sobre este asunto, que canalizado a través de la imagen visual puede ayudar en la difusión del mensaje medioambiental. Así pues, este artículo se puede definir como una investigación de naturaleza teórico-práctica.

5. Resultados

5.1. Resultados derivados de la comparativa teórica

Una de las críticas políticas fundamentales que se derivan del análisis de la biopolítica como forma de gobierno es cómo esta permite impugnar los principios de gobierno enunciados desde posturas liberales y neoliberales allí donde tanto el liberalismo como el neoliberalismo se presentan como formas de gobierno que tratan de defender las libertades de los individuos limitando lo máximo posible la acción gubernamental sobre ellos. No se trata, por tanto, de un control coercitivo de un poder que se ejerce de modo jerárquico; se trata, por el contrario, de producir permanentemente determinados modos de vida y de relación, de intervenir sobre nuestras experiencias, operar movilizándonos, o inducirnos o disuadirnos de tomar determinadas decisiones. Ese gobierno de la población no deja de apoyarse en mecanismos que se introducen hasta lo más íntimo de nuestra subjetividad, operando sobre nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestros afectos. Por tanto, resulta un tanto inverosímil escuchar a los liberales hablando de la necesidad de preservar la libertad individual de toda injerencia gubernamental mientras no tienen reparos en impulsar prácticas de gobierno que tienen como objetivo operar sobre la conducta, el pensamiento o los afectos de los sujetos.

Foucault situaba el desarrollo de la crítica moderna como una de las formas de resistencia a esas formas de gobierno que, históricamente, han tratado de conducir la vida de la gente. Una crítica que sin embargo, era necesario concebir y ejercer, a juicio del autor, como el modo de resistir, desafiar y cuestionar esas formas de ser gobernado: la crítica entendida como una actitud, una práctica y herramienta de lucha, no como un ejercicio intelectual.

Unos años más tarde, esto lleva de manera irremediable a hablar de Byung-Chul Han, uno de los filósofos más influyentes en el pensamiento contemporáneo. En su libro *Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*, Byung-Chul Han ahonda en la crítica hacia el capitalismo neoliberal a partir de su análisis de la psicopolítica,

entendida como un poder seductor que consigue que los individuos se sometan voluntariamente al entramado de la dominación. Así, mantiene que en el sistema neoliberal el sujeto participa en los procesos de autoexplotación en su búsqueda constante de rendimiento o productividad, por lo que el capital se sirve del individuo, convirtiendo la libertad individual en libertad de capital. Y en esa relación de autoexplotación individual, la lucha de clases se transforma en una lucha personal interna. Por otro lado, y de manera inconsciente, el individuo manifiesta culpabilidad hacia un capital que eleva como sagrado y ante el que siempre está en deuda, renunciando con ello a toda acción libre. La autoexplotación y autoculpabilidad se convierten en mecanismo de autovigilancia en lo que Han denomina *panóptico digital*, recuperando el concepto distópico de George Orwell en su novela *1984*. La ilusión de libertad también se manifiesta en la demanda de transparencia y en la necesidad de compartir toda clase de datos en la esfera digital, para generar y consumir información, eliminando toda clase de barreras.

Algo que nos lleva a referenciar a un escritor más actual como es Ray Loriga. En su novela distópica titulada *Rendición*, hace referencia nuevamente a esta noción de transparencia, que se materializa a través de una colosal ciudad transparente. Así se desinterioriza al individuo en pro de la comunicación, quedando expuesto a la mirada del otro. Ello trasforma al ciudadano en consumidor, demandando que cada cual comparta su intimidad en vez de focalizar su atención en la transparencia de los procesos de toma de decisión. De esta manera, las protestas ciudadanas se limitan a refunfuñar, como si el ciudadano fuera en realidad un cliente desencantado que se conforma con completar la hoja de reclamaciones. Los partidos hacen lo propio y se degradan a proveedores que han de satisfacer a los votantes. De este modo, el sujeto se somete voluntariamente a este entramado de poder sutil, lo que incrementa en él la dependencia hacia el *me gusta* al cual nos tienen tan acostumbrados las redes sociales.

En palabras de Byung-Chul Han, el neoliberalismo es el capitalismo del *me gusta*. Con ello, el autor identifica a la psique como el principal recurso productivo del sistema actual, pues lo que se produce es material no-físico como la información, lo cual obliga al sujeto a optimizar sus procesos psicológicos. Han entiende que las tecnologías del yo, aquellas con las que los individuos fijan normas de conducta y buscan transformarse a sí mismos, forman parte de la dominación del individuo, puesto que recurre a ellas para optimizarse en función de la norma social, cosa que Foucault no reflejó en su momento. Foucault no ve ni que el régimen neoliberal de dominación acapare totalmente la tecnología del yo, ni que la permanente optimización propia, en cuanto técnica del yo neoliberal, sea otra cosa que una eficiente forma de dominación y explotación. Dominación y explotación se transforman en autoexplotación con apariencia de libertad que conlleva un constante autoconsumo del yo motivado por la búsqueda permanente de la optimización personal. En este proceso, el individuo ha de reconducir los pensamientos negativos para hacerlos positivos, explotando el dolor que le puede llevar a la optimización, como por ejemplo la presión que incita a superarse.

Por este motivo, Han considera que la *doctrina del shock* de Naomi Klein no está vigente en la sociedad neoliberal. Dicha teoría se fundamenta en el sufrimiento como medio de control. El shock desimpregna y vacía el alma, desarma a la sociedad hasta el punto de que se someta voluntariamente a una reprogramación radical. Mientras los hombres aún están paralizados y traumatizados por la catástrofe se someten a una reprogramación. Por el contrario, lo que predomina en la sociedad actual es la positividad, la psicopolítica neoliberal es una política inteligente que busca agrandar en lugar de someter. Por tanto, la técnica del poder neoliberal maximiza el consumo, la abundancia y la positividad animando al sujeto a comunicar y consumir. Solo así el individuo comparte su información sin necesidad de extraérsela a la fuerza. En este sentido, la mejor manera de someter al individuo a esta forma de control es explotando sus emociones, haciendo de ellas medios de producción. Se venden significados emocionales que se vinculan a la libertad con el objetivo de generar inestabilidad e impulsividad en el proceso productivo. La aceleración de la comunicación favorece su emocionalización, ya que la racionalidad es más lenta que la emocionalidad. Se sobreestimula a los individuos buscando sus emociones positivas para que se animen a consumir y comunicar más rápido y más veces de manera incesante, puesto que las emociones con las que se vinculan a los productos son infinitas. Dicho de otro modo, el autor entiende que la emoción conduce a la acción y controlando las emociones la psicopolítica influye en las acciones del individuo. Con ello, de alguna manera, el capitalismo neoliberal convierte la vida y el trabajo en algo lúdico para hacer de las interacciones sociales algo entretenido, incrementando así la productividad y la información disponible. Un ejemplo es el *me gusta*, al que antes se hacía mención, a través del cual el individuo obtiene un refuerzo positivo instantáneo que le incita a seguir compartiendo datos personales que no tardarán en ser mercantilizados.

5.2. Resultados derivados del símil establecido entre filosofía y arte contemporáneo

Llegados a este punto, es momento de hacer un análisis y argumentación personal a través del prisma artístico. Si bien la filosofía pertenece por derecho propio al campo de las humanidades, como lo es el arte, ambas disciplinas presentan aspectos que les son propios y algunos un tanto ajenos si nos referimos a su manifestación física. En ambos casos existe un proceso de ordenación de las ideas que se van a expresar a través de los diferentes

soportes, una voluntad de comprensión de la realidad, un afán por generar conocimiento y una consiguiente reflexión en los espectadores o lectores.

Teniendo en cuenta que pueden existir excepciones, voy a centrarme en el caso que nos ocupa, ya que apunta de una manera evidente a lo que conocemos como una generalidad. Esta generalidad es la tendencia analítica y de disección que presentan en sus reflexiones los dos principales autores que he apuntado previamente, aunque más en particular Byung-Chul Han por su mayor cercanía en el tiempo y por abordar problemáticas contemporáneas que nos afectan en el día a día. Este autor realiza un diagnóstico muy concienzudo sobre los tiempos de neoliberalismo en los que vivimos, introduciendo términos como *psicopolítica*, una versión actualizada y evolucionada de la biopolítica, a través del cual efectúa una fría aunque acertadísima radiografía de los síntomas que aquejan a nuestra sociedad. Es difícil discernir si existe un posicionamiento claro al respecto, pero por el tono crítico sobre los puntos principalmente negativos que destaca podría deducirse que sí.

No hay duda de que para formular esas conclusiones ha recibido una formación durante su etapa de estudiante universitario, sin dejar de hacerlo, seguramente, en ningún momento de su carrera profesional. Para alcanzar tal brillantez en sus postulados, ha llegado a un estado de autoconsciencia que ha requerido de esa *autoexplotación* a la que él alude en sus reflexiones, con el fin de la realización integral de su persona. No obstante existe una diferencia sustancial que radica en ser consciente de ello o no. Desde luego, nadie que viva en una sociedad desarrollada escapa a la influencia de toda esa ingeniería que despliega el sistema. Eso es algo inevitable. En cambio, hay personas como Han que gracias a su desarrollo personal comprenden su funcionamiento, con todas sus aristas y elementos perniciosos. Además, desde su posición como docente y gracias a herramientas de divulgación como son los libros, puede arrojar luz sobre aquellos que estén dispuestos a despertar del letargo en el que la sociedad nos parece sumir por momentos.

Como todo en esta vida tiene su contrapartida y el precio que hay que pagar por dedicarse a lo que uno realmente quiere (más si son profesiones de letras o del ámbito creativo), hay quienes no tienen siempre la remuneración económica deseada, pero tienen su recompensa en ese grado de autorrealización, un sentimiento que te embarga por momentos, así como en la experimentación de la sensación de cierta libertad dentro de un mundo encorsetado, donde hay una serie de normas y reglas que ya están marcadas. Después de todo, considero que esto ofrece otro tipo de ventajas que más adelante desarrollaré con más detalle. Esto es un asunto personal que afecta a un individuo o grupo de ellos, como decía, en función del gremio en el que desarrolle su actividad.

El problema real reside en otra parte de la población, que abarca un gran espectro de la misma. Aquí es donde todos los mecanismos de los que habla Han ejercen su mayor influencia. Cuando no nos paramos a racionalizar el sentido de muchos aspectos de nuestra existencia, el sentido de la vida y el bombardeo constante de información que recibimos a diario apela con fuerza a las emociones y no a la parte racional. Esto nos priva de poder ejercer cierta libertad consciente en el trabajo o en otro campo de nuestra existencia. Si nos detuviéramos a pensar un momento sobre gran parte de lo que se nos ofrece en la televisión, en redes sociales y demás medios de comunicación, caeríamos en la cuenta de que son cosas innecesarias. También podríamos distinguir mejor entre el contenido que se nos ofrece y diferenciar entre los que realmente están proyectando algo de valor y otros que no aportan absolutamente nada. Y creo que esto es más fácil de distinguir cuando precisamente se tiene un mayor entendimiento de la realidad que nos rodea. Alguien que base su realización personal en el consumismo y la vida material que se nos quiere vender no encontrará fácilmente su felicidad de otro modo.

6. Discusión

Aquí creo que está la clave de este tema y el motivo por el cual las personas que nos dedicamos al ámbito creativo y del conocimiento nos podemos llegar a diferenciar. Nosotros encontramos el sentido de la vida en algo de lo que somos productores, como puede ser la información, el arte, la música y cualquier manifestación que surja de la propia esencia de la persona. Esto te otorga un grado de compromiso y plenitud que no puede ser suplido con otros objetos de consumo que muchas personas necesitan en sus vidas para gozar de esos momentos de satisfacción. Algo que por otra parte es una ilusión de tipo transitorio, convirtiéndose en algunos casos en una espiral sin fin, poniendo al descubierto otras muchas carencias que solo pueden suplirse con el gasto de manera irracional y sin encontrar una explicación a esos hábitos. Como se suele decir, los extremos no son buenos y buscando el equilibrio se encuentra ese balance tan necesario.

El arte te puede proporcionar ese equilibrio entre la parte material y la espiritual. Aquí están implícitos aspectos como la disciplina, la autoexplotación o la productividad, conceptos a los que se ha aludido anteriormente como algo no necesariamente positivo. Sin embargo, hoy en día muchas corrientes de información y canales en redes sociales hablan de las bondades derivadas de seguir por la senda de la mejora continua e integral, en pro de una mayor introspección. Por mi experiencia personal, no podría estar más de acuerdo con ello porque de no haber sido así, ni siquiera hubiera imaginado ninguna de las conclusiones que he obtenido con mi obra artística, ni hubiera llegado a ser consciente del gran poder comunicador que puede albergar el arte, si se decide optar por un trabajo con discurso, pero sobre todo, jamás hubiera comprendido la importancia del arte en la vida de un creador y los caminos que puede llegar a tomar. Esto implica tanto la parte estética, algo intrínseco a su naturaleza, como

su vocación con carácter social, si se le pretende dar ese enfoque, gracias a una narrativa de fondo que le aporta sentido y forma.

El caso de mi obra personal ha venido a poner de manifiesto la injerencia que las agendas de los gobiernos ejercen en la población y esta vez con un asunto que ya se había mencionado y relacionado con la biopolítica como es el medio ambiente. Esta vez desde un plano artístico y con un trasfondo similar. Debido a la influencia más o menos inconsciente que ejercen los medios de comunicación, hace unos años que empecé, sin haberlo premeditado, con el desarrollo de una obra vinculada a las crisis contemporáneas y las consecuencias derivadas de las mismas debido a la mala gestión por parte del ser humano.

Figura 1. Carlos Asensio, *Inhospitable place IV*, Carboncillo, lápices y ceras sobre papel, 90x110 cm. (2019).

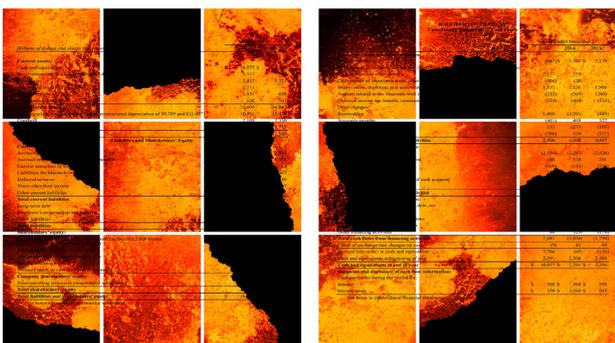
Esto me ha llevado a seguir investigando en el campo de la creación actual, para enriquecer el discurso y, de paso, caer en la cuenta de que en un mundo globalizado como el que habitamos, resulta ser un tema que no ha pasado desapercibido para algunos artistas contemporáneos, cada cual desde su propia perspectiva y técnica, con una educación y experiencia diferentes, pero con un mismo afán de representarlo a través del arte, llevados por la conmoción y la necesidad de hacerlo visible.

Sin embargo, esto no era algo ajeno para muchos intelectuales como el autor Manuel Calvo Hernando, ya que en su libro publicado en los años 80 bajo el título *Las utopías del progreso* arrojaba algunas preocupaciones de tipo científico ante este grave problema general, el cual entrañaba en sí para él la amenaza de extinción de la especie humana aunque él anhelara la constitución de un posible vínculo que uniera a todos los hombres. Ya apuntaba entonces que la batalla por la supervivencia de la humanidad solo podían librarla todos los países en un movimiento concertado para proteger la vida en nuestro planeta. Así pues, sus palabras se han hecho realidad, con unas décadas de demora y ante una urgencia planetaria que no puede obviarse. Algunos de los daños infrigidados son ya irreversibles, por eso se ha tomado conciencia colectiva ante esta urgencia, marcando unos objetivos a corto plazo para frenar un avance en la degradación de los ecosistemas y del medio ambiente. Algo que parece muy difícil de evitar con el ritmo de vida actual, la contaminación y la explotación de las reservas naturales. Ante un problema de gran escala y cuyas consecuencias siguen siendo impredecibles, se debe tener en cuenta la información que expertos en la materia siguen arrojando para obtener respuestas.

Una de las grandes muestras de confianza se deposita en los avances tecnológicos, algo barajado por muchos expertos como Martin Rees, en su reciente libro titulado *En el futuro: Perspectivas para la humanidad*, expone que sobrevivir a este siglo y lograr un futuro sostenible a largo plazo para un mundo cada vez más vulnerable depende de acelerar el avance de ciertas tecnologías, mientras se frena de forma responsable el de otras. Este siglo es especial por ser el primero en el que una especie como nosotros, es tan poderosa y dominante que tiene el futuro del planeta en sus manos. Rees se declara tecnooptimista, sobre todo en lo que respecta a los progresos en medio ambiente, biotecnología e inteligencia artificial. Aparte, lanza algunas predicciones como que la amenaza nuclear todavía se cierne sobre nosotros, la población humana seguirá creciendo a buen ritmo hasta 2050, el cambio climático parece imparable y de forma urgente se debe resolver la crisis energética. Ese tecnooptimismo le lleva a vaticinar que habrá soluciones a todos estos problemas en la segunda mitad del siglo, como es el caso de la energía para la cual propone la fusión nuclear como fuente de energía, en su opinión no solo es factible, sino que además ayudará a combatir la contaminación.

Acabamos de ver un posicionamiento bastante esperanzador sobre las perspectivas de revertir los avances del cambio climático y pese a encontrarnos con otras voces de especialistas alzándose contrariadas, conviene ser optimista siempre y cuando se haga un uso responsable de la tecnología y no existan otros intereses que no sean puramente altruistas, enfocando todos los esfuerzos en el bien común. Por tanto, tenemos que ser conscientes de la eficacia de este tipo de avances y focalizar todos los esfuerzos y recursos posibles en optimizarlos. Su aplicación de manera progresiva va a garantizar la consecución de resultados a efectos prácticos, eso es algo evidente tras tantos años dedicados a la ciencia y el progreso que así lo certifican. No obstante se deben tener en cuenta todas las vías de difusión posibles, entre las que se incluye el arte. El resultado no va a ser el mismo, pero puede causar impacto sobre muchas personas cambiando su mentalidad y estableciendo algunos hábitos de vida más sostenibles. Como reza el dicho, toda piedra hace pared.

Para comprender el nivel de interés que ha supuesto entre la comunidad artística voy a establecer una relación de los artistas contemporáneos que han realizado algún proyecto con el tema medioambiental como telón de fondo o con un cuerpo de obra actual que gira en torno al mismo. Por poner algunos ejemplos, el fotógrafo Mario Zamora ha estado desarrollando durante algunos años un proyecto de investigación fotográfico sobre el conflicto permanente entre el ser humano y su entorno, sobre la guerra entre las fuerzas naturales y las artificiales, sobre la desintegración de la imagen del poder corporativo. Los cuatro elementos se enfrentan aquí a las mayores corporaciones del mundo, marcas cuyas prácticas transforman las materias primas del planeta en recursos industriales, produciendo un profundo impacto en el aire, el agua y la tierra. El hombre y lo salvaje se reúnen en un viaje a través del ciclo de la vida y la muerte. A fin de cuentas, un viaje para repensar la naturaleza del consumo y el consumo de la naturaleza. El resultado se presenta en forma de fotografías con un gran poder sugestivo y riqueza cromática que tras analizarlas en profundidad vislumbramos fragmentos de naturaleza salvaje con un resultado abstracto, acompañadas por retratos de los jefes de grandes empresas a los que se ha velado u ocultado el rostro. El proyecto en su totalidad se ha compilado en un libro, de esta manera se organiza de una manera más lineal y se puede abarcar el mensaje en su totalidad.

Figuras 2 y 3. Mario Zamora, *State of Matter*. Fotografía digital. Proyecto State of Matter / Matter of State (2014-2021).

En el campo del dibujo y la pintura podemos encontrar a Santiago Talavera, cuyo trabajo trata de problemáticas contemporáneas como el animalismo y la relación de los seres humanos con la naturaleza pero siempre alejado de representar la figura humana mientras pone el énfasis en la mirada de la misma. En sus abigarradas y enormes composiciones podemos deleitarnos con un diálogo entre los seres que pueblan nuestra naturaleza y arquitecturas contemporáneas en un alarde de dominio de las técnicas mixtas. Su discurso se encuentra alejado de la sublimación si hablamos de acercamiento a la naturaleza. La debacle ecológica y los insistentes relatos apocalípticos, culturales y mediáticos, han conseguido dar un giro a nuestra percepción y preocupaciones triviales respecto a nuestra huella en el planeta. Hoy somos nosotros la amenaza y miramos con culpa la

naturaleza que hace dos siglos nos inspiraba peligro y grandiosidad. Hay aspectos del romanticismo, como la constante reivindicación de la imaginación, con los que se siente identificado pero entra en conflicto con muchos otros.

Figura 4. Santiago Talavera, *Las cosas cambiaron tan rápido que resultó difícil acompañarlas*. Acrílico, collage, rotulador, lápiz de color y espray sobre papel, 120x155 cm. (2020). Fuente: santiagotalavera.com

En la obra de Pejac, que se enmarca principalmente en el arte urbano, destacan las imágenes donde plasma una crítica poética a las distopías climáticas que vaticinan los científicos. Resulta paradójico que se pueda encontrar poesía en la crisis climática que enfrentamos pero aún y así logra crear obras que hacen reflexionar al espectador. Para ello opta por todo tipo de materiales y soportes con una tendencia recurrente por algunos elementos como el salvavidas que aparece en varias de sus obras, por ejemplo, aquella acción artística titulada *Heavy Sea* que saltó del lienzo al mundo real. Simplemente presenta un mundo en el cual no existen animales y los únicos que aparecen son réplicas robóticas. No en vano, las aves y otros seres forman parte intrínseca de su obra, elementos que simbolizan en ocasiones la libertad y otras una suerte de venganza de la naturaleza ante la acción destructiva de la civilización y la industria. La imagen de un mundo yéndose por el desagüe fue una intervención efímera en la calle pero se ha convertido en un icono en la escena del arte urbano. Ha dado la vuelta al mundo y ha aparecido en numerosas publicaciones y campañas de organizaciones ecologistas como un símbolo de la lucha contra el cambio climático. Pejac fantasea con una hipotética civilización humana que hubiera vivido en la Luna, o quizá, con un viajero del futuro que regresara a un planeta que antaño fue azul pero en el que ya no queda agua. Otro elemento recurrente en los trabajos del artista cántabro son los árboles como símbolo de una naturaleza en decadencia por la acción de ser humano, ya sea antropomorfizados y talándose a sí mismos como metáfora de una suerte de suicidio ecológico, tal y como se muestra en *Human Nature*, como una sombra de lo que fueron antaño, convertidos en postes eléctricos en *Shadow*, o troceados en *Deconstruction*. *Los efectos del deshielo* y sus consecuencias para la vida en la Tierra también están presentes en la obra del artista.

Figura 5. Pejac, *Human Nature*. Acrílico sobre muro. (2020). Fuente: pejac.es

Figura 6. Pejac, *Shadow*. Óleo sobre lienzo. (2019). Fuente: niusdiario.es

El artista danés Olafur Eliasson pasó temporadas de su infancia en Islandia, país en el que vivía su padre pintor. La relación con la naturaleza y la luz del país ártico han sido determinantes en su evolución como artista. El interés por el mundo natural, su conservación y lo evidente que son las consecuencias del cambio climático en los glaciares, han definido también su actividad y las obras que su estudio produce. En su serie *El deshielo de los glaciares 1999/2019*, este artista muy concienciado con dicha problemática, plasmó treinta glaciares islandeses en una serie de fotografías que repitió veinte años más tarde, ilustrando el impacto del cambio climático sobre ellos. Siguiendo esta línea de trabajo, el artista expuso grandes trozos caídos del glaciar más grande en Islandia dentro de una sala especial refrigerada que utilizaba energía solar. El título nos habla de la temporalidad, estos trozos tienen ochocientos años en la Tierra y cada uno de nosotros somos, en comparación, un parpadeo. Pero en ese parpadeo estamos acabando con todo. El estilo de vida moderno es definitivamente acelerado y rápidamente está terminando con nuestro entorno de existencia.

Figura 7. Olafur Eliasson, *The Glacier Melt Series*. Fotografía digital. Proyecto The Glacier Melt Series (1999-2019). Fuente: olafureliasson.ne

Figura 8. Olafur Eliasson, *Ice Watch*. Instalación. Proyecto The Glacier Melt Series (1999-2019). Fuente: revistaexclama.com

El artista urbano Bordalo II está muy concienciado con el concepto del reciclaje, encuentra la materia prima de sus obras en vertederos y crea arte a partir de los desperdicios que todos generamos. El trabajo de este creador pretende establecer un diálogo entre el arte y la naturaleza, apelando al sentido común y mostrando al hombre su propia capacidad destructiva. Bordalo II pertenece a la generación del consumismo, de la inmediatez y la obsolescencia programada, por eso conoce muy bien la cantidad de desechos que el ser humano puede llegar a producir. Su *leit motiv* es que la basura de uno es un tesoro para otro, algo presente en el cien por cien de sus obras. Para este artista portugués no existe el término basura, ya que todo es susceptible de convertirse en arte. En sus obras, el concepto de reciclaje se aborda desde el punto de vista de la destrucción de la naturaleza, por eso el tema central de sus instalaciones son las representaciones de animales salvajes. Bordalo II fabrica estas

criaturas con chatarra y restos que encuentra en contenedores y entre montones de basura para luego colocarlos en lugares visibles de la ciudad con el afán de concienciar sobre el rastro que el hombre deja a su paso por la naturaleza.

Figura 9. Bordalo II, *Tortuga*. Madera, plástico y metal sobre muro. (2017). Fuente: allcitycanvas.com

Figura 10. Bordalo II, *Medio conejo*. Madera, plástico y metal sobre muro. (2017). Fuente: art-concioussness.com

Otro artista urbano como el reconocido Banksy ha realizado varias intervenciones a lo largo de estos años en forma de denuncia contra los desastres medioambientales. Probablemente, una de las más conmovedoras es aquella sobre la contaminación plasmada en las calles de Port Table, una ciudad del sur de Gales. En esta obra

cuenta una historia que envuelve la inocencia de un pequeño que come copos de nieve, solo que con una parte triste y decepcionante, los copos de nieve son en realidad pedazos de ceniza que se desprenden de un contenedor de basura en llamas pintado a la vuelta de la esquina y que por eso no se puede apreciar en primera instancia. No es la primera vez que el artista británico Banksy muestra una inclinación por el ambiente. Desde su obra subastada para beneficiar las causas de Greenpeace contra la deforestación con los personajes de El Libro de la Selva de Disney, hasta el grafiti plasmado en la pared con la leyenda casi cubierta por el agua *I don't believe in global warming*, cuyas palabras acabaron desapareciendo tras subir el nivel marítimo. Otro de los murales con un componente ambiental es el del año 2010 donde aparece otra figura de un niño al lado de una frase en la que puede leerse *I remember when all this was trees*.

Figura 11. Banksy, *I don't believe in global warming*. Espray sobre muro. (2009). Fuente: banksymap.com

Figura 12. Banksy, *I don't believe in global warming*. Espray sobre muro. (2010). Fuente: julienslive.com

7. Conclusiones

Llegados a este punto es el momento de hacer una reflexión final, volviendo a reafirmarme en mis palabras tras haber presentado esta serie de artistas, los cuales han estado trabajando durante todos estos años sobre un asunto tan serio como es el cambio climático.

La primera conclusión que expongo es el alcance global que ha tenido este fenómeno, llegando a influenciar a artistas de diferentes países del mundo como España, Inglaterra, Portugal o Alemania. No son ni mucho menos todos los que están activos y concienciados frente a esta causa, pero son lo suficientemente representativos como para deducir que no es algo ajeno a los artistas y que todos ellos están unidos frente a esta causa –desde los reconocidos en el ámbito nacional hasta ejemplos que trascienden fronteras y han obtenido un reconocimiento internacional. Solo por este motivo, ya le otorga un nivel mediático importante al mensaje-. Si nos fijamos, cada uno de ellos utiliza los canales de difusión que se adaptan al formato de su trabajo, entre los que se incluyen salas de exposición, galerías o ferias de arte. Aunque los más destacados al respecto optan por el espacio urbano, un espacio donde puede llegar a amplificarse el mensaje de las obras y que, por otro lado, ayuda a que las dimensiones de las mismas sean mucho mayores.

La segunda conclusión es que no se debe infravalorar el impacto que pueden llegar a generar las obras creadas por artistas, pese a ser medidas que no van tanto a la raíz del problema mediante la búsqueda de soluciones de bases científica. A pesar de ello, estas obras son también auténticos trabajos de investigación, como ha podido comprobarse, en los cuales ese estudio de la realidad actual y esa búsqueda en el interior de uno mismo puede llegar a remover conciencias en la masa de la población, cambiando algunos hábitos adquiridos e incluso impulsando alguna innovación en el campo particular de cada cual.

Finalmente, me gustaría decir que en el mundo de hoy, donde cada vez estamos más interconectados y el acceso a la información es mayor, se debería aprovechar para generar mayores sinergias entre los múltiples ámbitos del conocimiento. Siempre y cuando se haga un uso edificante del mismo, esto puede suponer un mayor avance social frente a la especialización y una manera de combatir el cambio climático.

Referencias

- Calvo Hernando, M. (1980). *Las utopías del progreso*. Guadarrama.
- Cultura Inquieta. (2017, 22 de julio). El arte urbano que remueve conciencias de Bordalo II. <https://culturainquieta.com/es/arte/street-art/item/12348-el-arte-urbano-que-remueve-conciencias-de-bordalo-ii.html>
- Elemental. (2019, 15 de octubre). Santiago Talavera: Hay una micropolítica bastante clara para mí en cualquier planteamiento artístico. <<https://elemental.com/2019/10/15/santiago-talavera-hay-una-micropolitica-bastante-clara-para-mi-en-cualquier-planteamiento-artistico/>>
- Esteban, V. (2021, 15 de agosto). Una crítica poética al cambio climático a través de los pinceles del artista español Pejac. https://www.niusdiario.es/cultura/critica-poetica-cambio-climatico-artista-espanol-pejac_18_3185973144.html
- Foucault, M. (2009). *Nacimiento de la biopolítica*. Ediciones Akal.
- Han, B. C. (2014). *Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder*. Herder Editorial.
- Rees, M. (2019). *En el futuro: Perspectivas para la humanidad*. Editorial Crítica.
- Muñoz Gaviria, E. (2008). Medio ambiente y biopolítica contemporánea. En Aciur (Coord.), *VII Seminario Nacional de Investigación Urbano-Regional* (Universidad Nacional de Colombia). Medellín.
- Tectónica (2020, 13 de marzo). Olafur Eliasson: En la vida real. Museo Guggenheim de Bilbao. <https://tectonica.archi/articulos/olafur-eliasson-en-la-vida-real-en-el-museo-guggenheim-bilbao/>
- Valentini, G. (2022, 7 de enero). Banksy hace una denuncia contra la contaminación en su última obra. <https://news.culturacolectiva.com/mundo/banksy-hace-una-denuncia-contr-la-contaminacion-en-ultima-obra/>