

Imágenes cibernéticas.

***La representación de la naturaleza en
Morton y Stettheimer***

Almudena Baeza Medina

IV CONGRESO INTERNACIONAL

Mujeres creadoras: dibujo, diseño y acción

Creación, Arte Gráfico, Estética y Género

Grupo de investigación de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla

¿qué propiedades o noción de naturaleza surge cuando observamos la imagen plástica de un paisaje?



Florine Stettheimer, *Picnic at Bedford Hill*, 1918.



Ree Morton, *Souvenir Piece*, 1973.

¿qué tenemos?

Unos paisajes que vamos a considerar imágenes cibernéticas de la naturaleza

¿cómo?

recursos gráficos y conceptuales que generan paisajes como lugares de ocio

¿dónde?

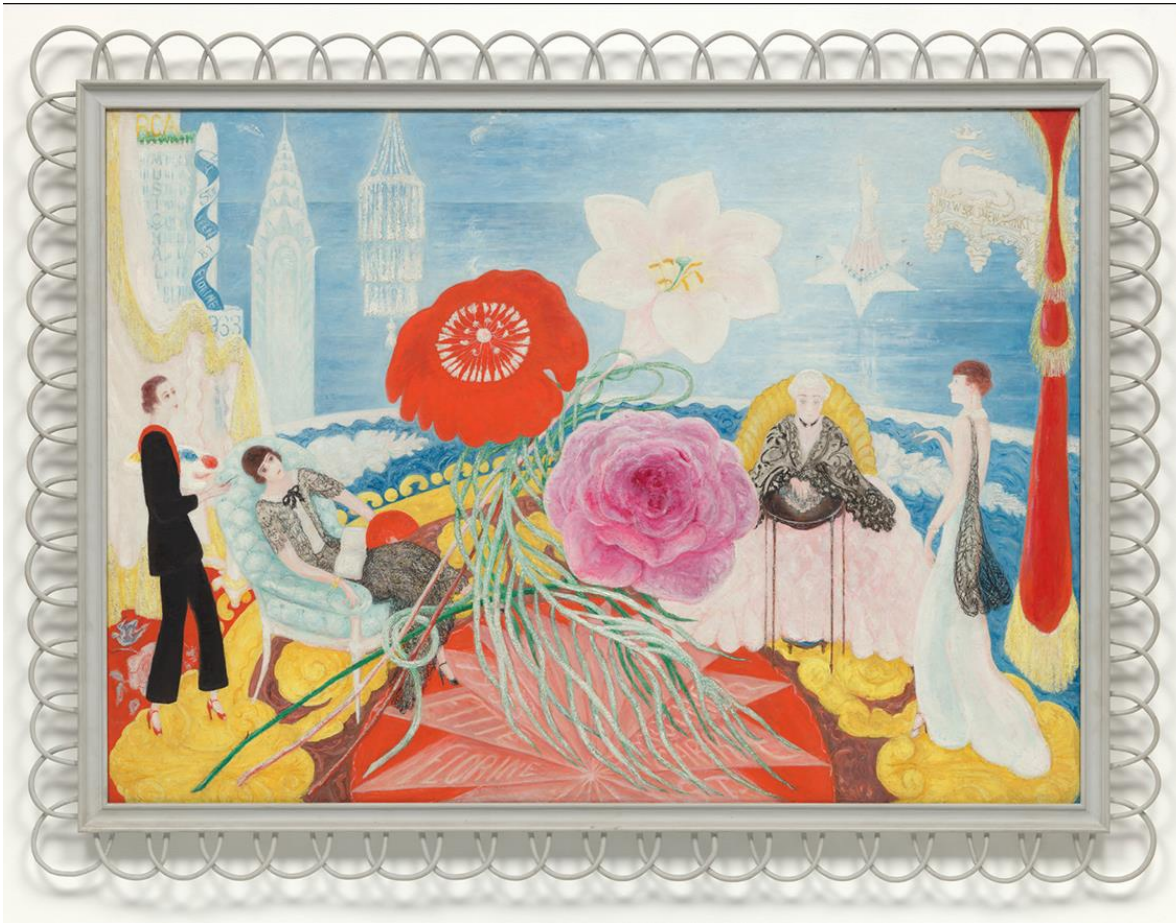
paisaje rococó-naif en Florine Stettheimer
paisaje conceptual-*kitsch* en Ree Morton

¿por qué?

Al tratar estos paisajes como momentos de una cultura cibernética nos ha permitido un mejor análisis y descubrir dos características cruciales: la observación metonímica y el uso de pluralidad de códigos

Florine Stettheimer

(Rochester, NY, 1871-1944)



- Contemporánea de Duchamp, Kandinsky, Picasso, Miró...
- Pintura de tamaño mediano (117,4 x 164 cm)
- Retrato de Florine, Ettie, Madre y Carrie
- Ropa cara, elementos distintivos que representan diferentes ocupaciones o personalidades
- Elementos fantásticos-secretos: tres flores gigantes, alfombra-isla, un horizonte imaginario
- No es una pintura personal ni nostálgica ¿Catedral de la familia de élite?
- Arte crítico o social: Catedrales del Arte, de Broadway, de Wall Street, de la 5ª Avenida
- ¿Habla la flor natural contra la artificialidad y el materialismo?

Florine Stettheimer, *Family Portrait, II*, 1933.



Florine Stettheimer, *Family Portrait I*, 1915

La revuelta de la violeta

Esta es una edad vulgar.
Suspiró la violeta
¿Por qué los humanos deben arrastrarnos?
A sus tontas vidas
Nos tratan
Como atributos
Como símbolos
Y nos hacen
Desteñir
Emitir hedor

Ree Morton

(Ossining, NY, 1936-1977)

- Instalación de medidas contemporáneas (236,2 x 167,6 x 45,7)
- Como un juego de palabras alude a varias cosas:
 - Dos ramas encontradas con forma de i griega
 - Dibujo del pubis de dos mujeres
 - Ramas con función constructiva
- El juego de la forma Y tiene atmósfera de cabaña alpina
- Define un falso light que aligera el lenguaje plástico vanguardista. En concreto el minimalista y el conceptual

Ree Morton, S/T, 1971-73.

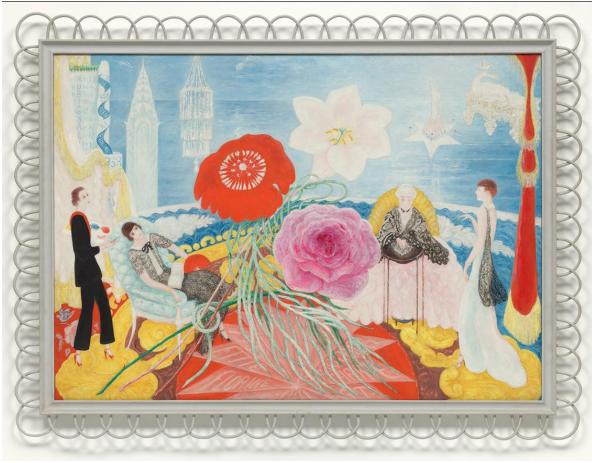




Ree Morton, *No te preocupes. Sólo te leeré las partes buenas*, 1975

Paisajes cibernéticos

- Cibernética: ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y comunicación de los seres vivos y los de las máquinas
- Naturaleza: máquina, medio ambiente (*en-vir-ment* o medio que vira (*to veer*), ecosistema, Tercer paisaje, una logística social y filosófica de 12.500 años de agricultura...
- Obra de arte paisajística: ficción aumentada, híper-ficción o espacio cibernético
- “Plusvalía de código” (Fischer, 2022): código que se incrusta en otro lenguaje y en otro mundo. Por ejemplo, el familiar en el social (Stettheimer) o el lingüístico en el constructivo (Morton)
- Decodificar más que interpretar



Giovanna Garzoni (1650)



Johanna Helena Herolt (1690)



¿Cómo funciona formalmente el paisaje renacentista?

Perugino, *Jesús entrega las llaves a san Pedro*, 1481-1482. Capilla Sixtina, Palacio Apostólico (Ciudad del Vaticano).

- Perspectiva central que establece un diagrama de lectura
- La imagen se interpreta jerárquicamente de las figuras al fondo
- El diagrama indica visual y conceptualmente qué es lo importante

¿Cómo funciona formalmente el paisaje romántico?

Caspar David Friedrich, *Caminante en el mar de niebla*, 1818
Mark Rotcko, *Nº 61*, 1953



- La perspectiva central que establecía un diagrama jerárquico de lectura empieza a fallar. El ser humano está de espaldas y nos invita a contemplar por encima de su hombro: ¿un paisaje alpino? ¿un estado de ánimo ante la grandeza de la naturaleza?
- La imagen se convierte en una imagen-teoría. La teoría de lo sublime superpone a la imagen una estrategia de persuasión. Ejerce una presión sobre el observador, interfiere en su estado de ánimo.
- La obra de arte y el espectáculo natural sublimes animan, más que a la interpretación, a la sintonización con ese ser no humano con el que se puede tener, como sugirió Kant, una fusión mental: el sublime “sentimiento de la razón”.
- Rosenblum en su célebre ensayo *Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko* (1973) sostiene que la imagen romántica tiene su equivalente formal en el expresionismo abstracto norteamericano. Aquí la composición, pero sobre todo las pinceladas y las manchas flotantes empiezan a construir el entorno por encima o por debajo del entramado lógico-perspectivo.

¿Cómo funciona formalmente el paisaje impresionista?

Berthe Morrisot, *La lección en el parque*, 1886

George-Pierre Seurat, *Les poseuses* (modelos), 1886



- Como si el artista estuviera aquejado de un "virus óptico" los recursos pictóricos –como la teoría del color– se perfeccionan para producir pinceladas, trazos o puntos en sintonía cibernética con lo observado. Como si lo visto infectara la mano y dirigiera la ejecución.
- El paisaje se construye como lugar de ocio o "tercer paisaje" mostrado como un mecanismo de ritos de domingo en los parques.





¿Cómo funciona formalmente el paisaje rococó?

Jean Honoré Fragonard, *El columpio*, 1767

- Se construye un entorno opresivo que adopta a menudo la forma de un túnel –rococó viene de *rocaille*, las grutas incrustadas de conchas de Versalles–, el cual dirige la mirada telescópica a la escena protagonizada por el sujeto, que casi nunca es un héroe.
- La futilidad de la acción de columpiarse y lo abstracto del entorno vegetal que cumple la función de enmarcar, señalar o amenazar, como los bosques de los cuentos animados que acosan a la heroína, constituyen en su conjunto una **perspectiva gótica** que, más que señalar la preponderancia renacentista de lo humano sobre el paisaje, sugieren cohabitación.

Paisaje cibernético en Florine Stettheimer



Florine Stettheimer, *Picnic en Bedford Hill*, 1918.

- Este picnic de verano se ubica en el tercer paisaje de Clément (2018)
- Aquí se retrata a Florine y a sus dos hermanas en compañía de los artistas Elie Nedelman y Marcel Duchamp
- Composición naif no sujeta a las interpretaciones espaciales y jerárquicas de la perspectiva
- Pintar así implica no valorar la destreza y apartarse de las normas del movimiento moderno
- Vibrante color amarillo de ese suelo en pendiente. Carácter gótico, entre abstracto y figurativo-empático: lejanía iluminada, latitud cultural, alfombra, color del dinero...
- Plusvalía de códigos: rococó-naif, alta cultura-*Vanity Fair*, cartográfico-pictórico, autobiográfico-sociológico, género paisaje y escena de interior...
- Lógicamente lleva a emplear la *poliusia* o la metonimia: el continente, la copa, designa el contenido, el vino. El amarillo hace tercer paisaje.

Paisaje cibernético en Ree Morton



Ree Morton, *Pieza del recuerdo*, 1973

- Materiales encontrados e instalados para formar pequeños tótems o piezas *ready made* duchampianas, cartografiadas en dibujos, e instaladas sobre una mesa-cercado de corte conceptual que conforman una obra ecológica por metonímica
- Lugar-mapa de relaciones donde situar tanto el cuerpo como el recuerdo. Contiene el espacio cartográfico y el real, las estéticas *kitsch* y minimalista, lo visual y la idea o concepto (Antropoceno), la aceptación del tema picnic y lo abstracto de la mirada topográfica, lo producido y lo encontrado... que sólo se puede decodificar alegremente

“zonas de acampada, escuelas de horticultura o espacios en construcción”, dice Morton: “son los espacios que proporcionan la mejor información visual que he recibido” (2015)

Conclusiones



- Crea un diagrama rococó, sofisticado y glamuroso con un estilo naif estudiadamente torpe plusvalía de códigos
- Hiper-ficción que visualiza la naturaleza como tercer paisaje paisaje ecocibernético
- No hay diferencia entre la alfombra del salón y el césped del verano narrativa metonímica
- Incapacidad narcisista de separarse del entorno cibernesis- sintonización kantiana

- Poliniza el cerebral Arte Conceptual con el código *kitsch* del afecto
- Visualizar el antropoceno: logística agrícola, patriarcado, capitalismo, catástrofe ecológica en curso
- Obra contigua a la naturaleza, emplea materiales naturales
- Seguir con el problema de generar parentesco (Haraway, 2019)

Prospectiva

Donna Haraway, *Seguir con el problema. Crear parentesco en la era del Chthuluceno*, 2019



Gema Cuéllar, *s/t*,
Gerundio del pintar, 2014



La animación 3D “If You’ve Got the Money, Honey”, de la risueña **Meredith Drum**, suena como su título: absurda, trepidante y no podía acontecer más que en un desolado parking.



En la instalación de **Marina Zurkow**, una serie de bolsas para cuerpos de animales del resistente, liviano e impermeable papel tyvek yacen en el suelo. La cremallera de estos trajes cuasi espaciales está abierta y muestra un relleno de plástico reciclable triturado y de colores que semeja un destripamiento. “Body bags for animals” forma parte de un ambicioso proyecto titulado “Neocracy” que reflexiona con ingenio y sensibilidad sobre geología, materiales petroquímicos, tiempo y naturaleza.



Eva Davidova,
Intentions,
Proyecto con
ZAZ10st, 2017



Con “Ella”, **Elena Blasco** fuerza la formación de una imagen a partir de formas deslavazadas. Y es que una forma trapezoidal verde oscuro ¿puede representar una chica coqueta? Y si no, ¿quién o qué es esa cosa con coleta?



Libres Para Siempre, Ductichamap,
¿Estás bien?, 2024

- imágenes que muestren relaciones cibernéticoempáticas con lo inanimado, el reino animal, el vegetal...

- Obras que generen debates y reflexiones colectivas
- Obras generadas con medios electrónicos

¡GRACIAS!

Almudena Baeza Medina
abaeza@ucjc.edu
almbaeza@ucm.es