

Encuentro Internacional #1 de Arte y Ecología

*Cinco días de música, conferencias y talleres,
una respuesta cultural a la aridez*

14 - 18 DE ABRIL 2014

www.joyaarteyecologia.org

Presentación

El **Encuentro Internacional #1 de Arte y Ecología** es un evento interdisciplinar de cinco días de duración compuesto de conferencias, talleres, debates y música. Este encuentro ha sido organizado por *Joya: arte + ecología* en colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada y el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) de Barcelona.

Todas las actividades tendrán lugar en Cortijada Los Gázquez, sede de *Joya: arte + ecología*. El centro está ubicado en el Parque Natural de Sierra María-Los Vélez, dentro del término municipal de Vélez Blanco, en la provincia de Almería.

El encuentro se enmarca dentro de *Sistemas Efímeros*, un proyecto de *Joya: arte + ecología* que aúna arte y ciencia con el objetivo de estudiar un sistema de captación de agua de lluvia ubicado en el terreno de Cortijada Los Gázquez y que a mediados del siglo XX se quedó completamente seco. El proyecto busca las razones precisas que llevaron al sistema a dejar de funcionar e investiga las posibilidades de restaurarlo sosteniblemente. *Sistemas Efímeros* reúne a profesionales de diversas disciplinas de todo el mundo y espera ser un modelo que pueda ser transferido a casos similares de otras zonas áridas y semiáridas del planeta.

Fechas

Del 14 al 18 de abril de 2014

Horario*

De 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

* El concierto de la Cuadrilla de Ánimas de Vélez Blanco tendrá lugar fuera de este horario.

Precio

- ▶ Abono de cinco días: 80€
El abono de cinco días permite participar en todas las actividades del Encuentro Internacional. Los almuerzos están incluidos.
- ▶ Abono de un día: 20€
El abono de un día permite asistir a todas las actividades de uno de los días del Encuentro Internacional. El almuerzo está incluido.
- ▶ Abono de medio día: 10€
El abono de medio día permite asistir a las actividades de la mañana o de la tarde de uno de los días del Encuentro Internacional. El almuerzo no está incluido.

Inscripción

Para asistir al Encuentro hay que enviar un e-mail a joya@losgazquez.com especificando si se desea asistir a la totalidad del evento, sólo a uno de los días o únicamente a media jornada. El solicitante recibirá un e-mail a través de PayPal para que realice el pago del importe correspondiente.

Plazas limitadas.

Alojamiento

Durante los días del Encuentro y de manera excepcional no habrá alojamiento disponible en Cortijada Los Gázquez. No obstante, en Vélez Blanco existen numerosos lugares donde hospedarse y es posible hacer camping. Puede solicitarse información al respecto enviando un e-mail a joya@losgazquez.com.

Programa

14 LUNES

- 11:00 h Ponencia **Cortijada Los Gázquez y Joya: arte + ecología**
Una introducción
Simon Beckmann y Gonzaga Gómez-Cortázar Romero
- 12:30 h Ponencia **“Sistemas Efímeros”**
Una introducción al proyecto sobre el terreno
Simon Beckmann y Gonzaga Gómez-Cortázar Romero
- 14:00 h Almuerzo
- 15:00 h Ponencia **“Bajada”**
Un viaje a través del sistema fluvial hasta el mar
Andrew Welch
- 17:00 h Ponencia **Arqueología del Paisaje**
Las relaciones entre el hombre y la naturaleza y las técnicas de captación de agua de lluvia tradicionales en climas áridos
Brian Beckers

15 MARTES

- 11:00 h Ponencia **“Terreno”**
Un estudio de la fragmentación
Luce Choules
- 12:30 h Ponencia **“Tempo de luz”**
Elizabeth Jackson
- 14:00 h Almuerzo
- 15:00 h Ponencia **“La ampliación de la mirada hacia la Naturaleza”**
Indagación artística sobre naturaleza y ecología
Marco Ranieri
- 16:00 h Ponencia **“Espacios de refugio”**
María Cano
- 16:30 h Ponencia **“Cultivo y color: un jardín para una nueva pintura campesina”**
Presentación sobre el terreno del proyecto de la artista
Sigrid Holmwood
- 21:00 h Concierto **Cuadrilla de Ánimas de Vélez Blanco**

16 MIÉRCOLES

- 11:00 h Ponencia **Obra de Anna Macleod y su propuesta para Sistemas Efímeros**
Anna Macleod
- 12:30 h Ponencia **“Paisaje y Lenguaje”**
Yamandú Canosa
- 14:00 h Almuerzo
- 15:00 h Taller **“El mapa caminando”**
Una invitación a la deriva en el paisaje
Yamandú Canosa

17 JUEVES

- 11:00 h Ponencia **Historias orales del valle**
Andrés Fajardo Sánchez
- 12:00 h Ponencia **Documentación del Arte Efímero**
Alicia García-Andrés González
- 13:00 h Ponencia **Tres testimonios de una visión de “Suelo”**
David Pérez
- 14:00 h Almuerzo
- 15:00 h **La permacultura como herramienta para la innovación forestal en el Mediterráneo**
Enrique Doblas-Miranda
- 16:30 h Ponencia **“La Junquera”, historia de un cortijo**
De la despoblación rural a la vuelta al campo
Alfonso Chico de Guzmán

18 VIERNES

- 11:00 h Taller **Fabricar pinturas a partir de plantas**
Sigrid Holmwood
- 14:00 h Almuerzo
- 15:00 h Ponencia **Conclusiones del Encuentro Internacional y futuro de Sistemas Efímeros**
Simon Beckmann y Gonzaga Gómez-Cortázar Romero
- 17:00 h Concierto clausura **Dúo de guitarra**
Paola Requena y Víctor Bravo

Participantes y Ponentes

Yamandú Canosa

Artista

- ▶ Ponencia: *“Paisaje y Lenguaje”*
- ▶ Taller: *“El Mapa Caminando”, una invitación a la deriva en el paisaje*

“El Mapa Caminado supone aplicar la experiencia de “deriva” en el paisaje del Parque Natural Sierra María-Los Vélez según dos estrategias divergentes: caminar los dibujos hechos sobre el mapa y dibujar en el mapa los caminos hechos en situación de “deriva”. La experiencia será el punto de partida para la generación de todo tipo de dibujos, textos y documentación.”

En la década de los 70, Yamandú Canosa inicia sus estudios de Arquitectura en Montevideo y realiza sus primeras exposiciones individuales en esa misma ciudad y en Buenos Aires.

En 1975 se traslada a Barcelona, donde se vincula a la Galería Joan Prats, la Galería BenetnCosta y la Galería Ciento. Desde entonces ha presentado muestras individuales en galerías, centros de arte y museos de Barcelona, Valencia, Salamanca, Santander, Figueres, Madrid, París, Rotterdam, Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Los Ángeles, entre otras ciudades.

Enrique Doblas-Miranda

Doctor en Biología, investigador del CREAM y director de MENFRI

- ▶ Ponencia: *La permacultura como herramienta para la innovación forestal en el Mediterráneo*

Enrique es Doctor en Biología por la Universidad de Granada, donde estudió la ecología animal que habita en los suelos del Mediterráneo. Ha investigado sobre la relación entre los animales y su entorno, como un elemento fundamental para entender las variaciones espaciales y temporales de los ecosistemas. Actualmente trabaja en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) como coordinador científico del proyecto MONTES “Los montes españoles y el cambio global: amenazas y oportunidades”. Además, dirige el proyecto MENFRI.

MENFRI, la Red Mediterránea de Investigación e Innovación Forestal, es una acción de colaboración que tiene por objetivo hacer frente al cambio global a través de la gestión de los bosques. Amenazas de cambio climático similares pero usos de la tierra diferentes provocan situaciones opuestas en el norte y sur de la Cuenca Mediterránea. No obstante, promover iniciativas innovadoras que combinen la conservación y el uso, como las estrategias de permacultura sugeridas en *Sistemas Efímeros*, podría ser la clave para incrementar la resiliencia del ecosistema en toda la región.

Luce Choules

Artista

- ▶ Ponencia: *“Terreno: un estudio de la fragmentación”*

Terreno es una serie de exploraciones realizadas en los bancales del sistema de captación de agua de Los Gázquez. Este trabajo de campo experimental está siendo documentado con fotografías y otros instrumentos para registrar ideas, creando un conjunto de datos que servirán de base para nuevos trabajos conceptuales. A Luce le interesa la ubicación como una extensión del espacio social, un lugar donde reunirse, investigar y modificar.

“Mi obra gira en torno a la geografía física y emocional, tiene sus raíces en la investigación poética y académica, con una metodología de trabajo de campo experimental y trabajo itinerante. Viajo con cámaras, otros materiales documentales y herramientas para crear mapas y trabajos site-specific.”
Luce es miembro de la British Cartographic Society y de la Royal Geographical Society (with IBG).

Andrés Fajardo Sánchez

Veterinario y experto en historia local

- ▶ Ponencia: *Historias orales del valle*
- ▶ Concierto: *Cuadrilla de Ánimas de Vélez Blanco*

Andrés es licenciado en Veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Como el esparto, sus raíces en la Comarca de Los Vélez son profundas. Es un entusiasta de la etnografía de su región y documenta las memorias de la gente mayor de la zona.

Cuadrilla de Ánimas de Vélez Blanco

Música y danza

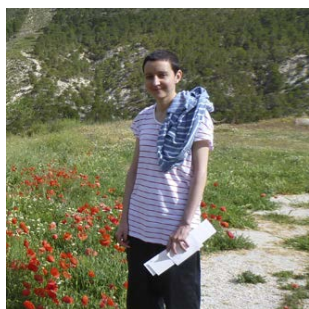
- ▶ Integrantes: *Juan José Arcas Benítez, Cati Casanova Arcas, Alex Llamas Pérez, Tomás García Robles, Víctor Torrecillas, Inma Sánchez Gómez, Fernando García Romero, José Luís Navarro Gallardo, Marta Torrente Gázquez, Cynthia Pérez Benítez, Virginia Sánchez Gómez, Alfonso Aránega Ramírez, Trini Arcas Benítez, Pedro David Sánchez Torrente, José Ángel, Cristóbal Salvador Pérez y Andrés Fajardo Sánchez.*

Elizabeth Jackson

Artista

- Ponencia: *“Tempo de Luz”*

“Observaciones de campo hechas durante una hora el 22 de mayo de 2013 serán la base para nuevos trabajos que explorarán las fluctuaciones de movimiento a través de los bancales. La vegetación en los bancales actúa como conducto para la luz del sol y el aire, su delicada turbulencia define la iluminación espacial del lugar. Dos tipos diferentes de plantas fueron estudiadas: hierba y esparto. Cada planta tiene unas características estructurales específicas que afectan al eje y amplitud de su movimiento y luminiscencia. A partir de estas observaciones, crearé un cuerpo de trabajo, en dos partes, explorando la oscilación de movimiento y luz a través de una secuencia de litografías.”

Brian Beckers

Doctor en Geografía, Universidad Libre de Berlín

- Ponencia: *Arqueología del Paisaje, las relaciones entre el hombre y la naturaleza y las técnicas de captación de agua de lluvia tradicionales en climas áridos*

Brian Beckers es profesor de Arqueología del Paisaje en la Universidad Libre de Berlín, donde hizo su Doctorado en Geografía. Investiga las relaciones entre el hombre y la naturaleza y las técnicas de recolección de agua tradicionales, sobre todo en zonas semiáridas. Trabajó en Siria y Jordania investigando el suministro de agua de ciudades de la antigüedad. Actualmente trabaja en un proyecto que estudia la gestión del agua en la zona occidental del Mediterráneo.

Alicia García-Andrés González

Investigación y Documentación técnica de Joya: arte + ecología, Investigadora del Museo Nacional del Prado

- Ponencia: *Documentación del Arte Efímero*

Alicia es Licenciada en Bellas Artes e Historia del Arte por la Universidad de Salamanca. Recibió el Certificado de Suficiencia Investigadora por su tesis *“La Documentación como una vía para conservar el Arte Contemporáneo”* en la Universidad Complutense de Madrid. Ha colaborado con diversas instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía o el Guggenheim Bilbao. Actualmente trabaja como investigadora en el Museo Nacional del Prado.

Alfonso Chico de Guzmán

Cofundador de “La Huerta de los Zagales”

- ▶ Ponencia: “La Junquera”, *historia de un cortijo: de la despoblación rural a la vuelta al campo*

Tras licenciarse en “Business Administration” por la Northeastern University (Boston), Alfonso decide volver a España para emprender un ambicioso proyecto en el noroeste murciano: la reconstrucción de su cortijo, La Junquera, y la recuperación de su huerta, que habían sufrido cierto abandono desde la despoblación rural de los 60 y 70. Dos años después, Alfonso sigue con su proyecto, “La Huerta de los Zagales”, gestionando la producción y venta de hortalizas ecológicas a toda España y rehabilitando las antiguas construcciones, buscando así el desarrollo respetuoso de la arquitectura de la región, la naturaleza y el paisaje de la finca.

Sigrid Holmwood

Artista

- ▶ Ponencia: “Cultivo y Color: un jardín para una nueva agricultura campesina, una conversación sobre el terreno”

A lo largo de los años Sigrid Holmwood ha trabajado en torno a la pintura incluyendo performance y artesanía como modo de investigación a través de un personaje que ella misma ha creado llamado “The Peasant Painter” (“La Pintora Campesina”). Llevando un vestido cosido a mano, fabrica sus propios pigmentos a partir de plantas tintóreas, setas e insectos, utilizando y adaptando recetas tradicionales. Actualmente Sigrid está desarrollando el proyecto *Cultivo y Color: un jardín para una nueva pintura campesina*, como parte de su colaboración en Sistemas Efímeros.

Anna Macleod

Artista, ganadora del Premio ¡TOMA! de Joya: arte + ecología

- ▶ Ponencia: *Obra de Anna Macleod y su propuesta para Sistemas Efímeros*

“En mi trabajo empleo diversos métodos, estrategias y procesos para tratar ideas complejas en torno a las distintas interpretaciones del uso de la tierra y los recursos naturales. Vivir en Irlanda ha hecho que me interese por los paisajes agrícolas y post-agrícolas y por las distintas políticas que gestionan el uso de la tierra. Mi obra utiliza métodos quasi-científicos, colaboración interdisciplinaria, performance y activismo social para criticar los paisajes contemporáneos y construir espacios metafóricos para reimaginar el futuro. Me interesa el potencial del arte para promover el cambio social y medioambiental.”

Andrew Welch

Artista y explorador, Coordinador Técnico de Joya: arte + ecología

- Ponencia: “Bajada”, un viaje a través del sistema fluvial hasta el mar

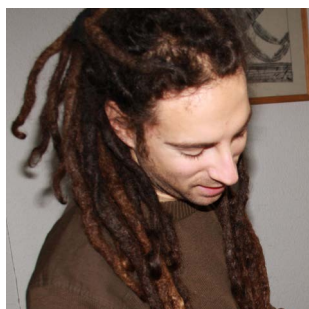
“Bajada es un estudio estético y un viaje autosuficiente de 100 kilómetros a pie, llevando un equipamiento mínimo para atravesar un paisaje formado fuerzas naturales y humanas. Comenzando en Cortijada Los Gázquez, recorreré el sistema fluvial seco desde su origen hasta el mar. El viaje será documentado fotográficamente y, a través de entradas de blog geolocalizadas, se registrarán mis observaciones de las geografías físicas y humanas del entorno para que sirvan a otros como puntos de acceso al proyecto.”

Andy estudió el Máster “Design Critical Practice” de la Universidad de Goldsmiths (Londres) y desarrolla proyectos cartográficos y de diseño abierto. Ha llevado su propio negocio de diseño y trabajado como guía de mountain bike. Además, ha viajado en bicicleta alrededor del mundo, partiendo de Inglaterra y llegando a la India, Nepal y Mongolia, experiencia que cuenta en su libro “Weave of the Ride”. Actualmente está desarrollando Georiders, una compañía de tours en mountain bike en Georgia. Andy es miembro de la Royal Geographical Society (with IBG).

Marco Ranieri

Artista, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Granada

- Ponencia: “La ampliación de la mirada hacia la Naturaleza”, indagación artística sobre naturaleza y ecología

Marco es Máster en producción artística por la Universidad Politécnica de Valencia y ha comenzado su tesis doctoral. Su Trabajo de Fin de Máster (calificado con Matrícula de Honor) se llamó “La ampliación de la mirada hacia la Naturaleza: Microecosistemas y micropaisajes empáticos”.

“Mi labor se centra en la transformación de la experiencia de la Naturaleza en arte. A través de mis obras intento generar, restaurar o renovar una vinculación empática entre personas y lugares. (...) Mi indagación artística se desarrolla a través del diálogo con el entorno natural, con sus materiales y energías creadoras. Destacando la revalorización de la belleza de lo pequeño, lo fragmentado, lo impermanente; que nos enseña el gran valor de la sutileza y de la fragilidad como perfecta metáfora de nuestra propia vida.”

María Cano

Artista, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada

► Ponencia: *“Espacios de refugio”*

Máster en Producción e Investigación Artística por la Universidad de Granada. Anteriormente estudió enfermería y es profesional del Sistema Sanitario Andaluz. Actualmente es doctoranda en la Universidad de Granada y está comenzando su tesis doctoral.

Hiba Merhi

Artista, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada

Estudiante de origen libanés y residente en Francia. Estudia el Máster de Investigación de Arte Contemporáneo y Nuevos Medios en la Universidad Paris 8 – Saint Denis. Muy interesada en la relación entre arte y naturaleza, Hiba es, además, Licenciada en Biología y Máster en Microbiología Ambiental.

David Pérez

Artista, Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada

► Ponencia: *“Tres testimonios de una visión de Suelo”*

“El suelo es la parte de la tierra que pisamos, la conexión que tenemos con ella y de donde absorbemos su energía y su química. El suelo es una parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, donde ocurren una vasta gama de procesos físicos y biológicos. (...) El hombre siempre ha sabido interpretar el terreno para sacar lo mejor de él...”

David Pérez está realizando su Proyecto de Fin de Carrera de la Licenciatura en Bellas Artes y su investigación relaciona arte y ecología a partir de un proyecto real que construye con su padre.

Paola Requena

Guitarrista

► Concierto de clausura: *Dúo de guitarra con Víctor Bravo*

Paola Requena es una de las guitarristas españolas con más proyección internacional de la actualidad. Realizó sus estudios superiores de guitarra en L'École Normale de Musique "Alfred Cortot" de París, donde obtuvo el año 2003 el Diploma Superior de Ejecución por unanimidad del tribunal, y en el Conservatorio Superior "Oscar Esplá" de Alicante, obteniendo en 2007 el título de profesor superior de guitarra y el premio extraordinario de fin de carrera. Ha sido galardonada en numerosos concursos internacionales de guitarra y alabada por crítica y público en festivales de música de todo el mundo, entre los que destacan: Castell de Peralada, Festival de Música y Danza de Granada, Festival de Música y Danza de Úbeda, el Certamen Internacional de guitarra de Barcelona o la Sociedad Española de la guitarra de Madrid. Además, participa en ciclos y temporadas regulares en el extranjero, destacando sus actuaciones en el Conservatorio Ruso "Sergei Rachmaninov" de París, el Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, la Maison de l'Europe de París o el Palacio Imperial "Hofburg", el Instituto Cervantes de Viena y en países como la República Checa, Argelia o Italia. Ha realizado grabaciones con la productora madrileña Eurodeltamusic que han sido emitidas en TVE y Canal Sur.

Víctor Bravo

Guitarrista

► Concierto de clausura: *Dúo de guitarra con Paola Requena*

Víctor Bravo obtuvo el Diploma Superior de Guitarra en el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia, el Diploma de especialización en Guitarra Flamenca otorgado por la Universidad de Murcia y el Diploma de Ejecución en Guitarra L'École Normale de Musique "Alfred Cortot" de París. En la capital francesa creó, además, la especialidad de Guitarra Flamenca y Guitarra Clásica en el Conservatorio Ruso "Sergei Rachmaninov". Ha ofrecido conciertos en España, Portugal, Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Profesor titular de guitarra, ha impartido clases en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia, Conservatorio Superior de Música de Murcia, Conservatorio Profesional de Danza de Murcia y en el Conservatorio Superior de Música de Alicante "Oscar Esplá". Actualmente es profesor titular de guitarra en el Conservatorio de Música de Vélez Rubio (Almería).

Simon Beckmann

Cofundador de Joya: arte + ecología

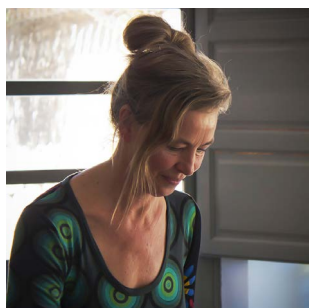
- ▶ Ponencia: *Cortijada Los Gázquez y Joya: arte + ecología, una introducción*
- ▶ Ponencia: *Conclusiones del Encuentro Internacional y futuro de Sistemas Efímeros*

Simon es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Manchester y Máster en Bellas Artes por la Royal Academy Schools de Londres. Es miembro de la Royal Geographical Society (with IBG). Actualmente imparte clases de arte y desarrolla su trabajo artístico a través de *Joya: arte + ecología*.

Donna Beckmann

Cofundadora de Joya: arte + ecología

Donna estudió Ilustración en la Escuela de Arte de Bristol, donde se especializó en “Comida y Viajes”. Actualmente crea con acuarelas diagramas gráficos y complejas cuadrículas en las que representa vegetales silvestres comestibles y recetas autóctonas.

Gonzaga Gómez-Cortázar Romero

Director de Comunicación de Joya: arte + ecología

- ▶ Ponencia: *Cortijada Los Gázquez y Joya: arte + ecología, una introducción*
- ▶ Ponencia: *Conclusiones del Encuentro Internacional y futuro de Sistemas Efímeros*

Gonzaga es Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del País Vasco. Su obra artística se centra en la fotografía. Actualmente colabora, además, en producciones audiovisuales como director de fotografía, cámara y editor.

Organiza:

Colaboran:

Simon and Donna Beckmann, *Fundadores*

Gonzaga Gómez-Cortázar Romero, *Director de Comunicación*

Alicia García-Andrés González, *Investigación y Documentación Técnica*

Andrew Welch, *Coordinador Técnico*