

Trama de la vida

RODRIGO GONZÁLEZ MARTÍN /
SEGOVIA

"La ecología profunda no separa a los humanos- ni a ninguna otra cosa- del entorno natural. Ve el mundo, no como una colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados e interdependientes. La ecología profunda reconoce el poder intrínseco de todos los seres vivos y ve a los humanos como una mera hebra de la trama de la vida" (Fritjof Capra)

La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos" (Ed. Anagrama. Barcelona, 1998) es el título del libro de Fritjof Capra, que recopila una síntesis sobre diversos avances científicos cuya visión nos ayuda a comprender los sistemas vivos: teoría de la complejidad, teoría Gaia, ecología profunda. La exposición de Lucía Loren es una cuidada muestra de esculturas, fotografías, instalaciones y vídeos de los últimos ocho años de trabajo, que toma la "trama de la vida" como concepto visual e ideario básico de su creatividad.

Lucía Loren nos propone con su actividad creativa un sutil y fecundo diálogo entre la naturaleza y la cultura, entre la poesía y la denuncia, sin caer en dualismos maniqueístas, ni en antropocentrismos arrogantes, donde el hombre suele tomar una posición dominante, excluyente y violenta en relación con los demás seres vivos sean vegetales o animales.

Las obras de esta exposición hacen referencia a estos entramados en los que la naturaleza y la cultura mantienen un equilibrio dinámico, que han permitido la conservación y la estabilidad de los ciclos naturales a partir de su interdependencia.

La pérdida de tantos ecosistemas biológicos y culturales por el progresivo abandono del medio rural y de los sistemas de cultivo y subsistencia cultural, pone en riesgo la sostenibilidad de la vida y de la cultura misma. Por eso las creaciones de Lucía Loren conllevan una alta dosis de denuncia y de reivindicación, sin estridencias ni voceríos. Tal vez merezca la pena repensar la creación de Lucía Loren desde la aportación

de la profesora Alicia Puleo, al analizar este modelo de sobreexplotación, discriminaciones y violencias en el triángulo perverso entre el patriarcalismo, el colonialismo y el neocapitalismo.

Se suele inscribir la obra de Lucía Loren en la corriente Land Art, indagando en las relaciones de intercambio del ser humano con el entorno y el paisaje que le rodea. Pero la actividad creativa de Lucía Loren es bien distinta a la de los primeros artistas del Earth Art o Land Art, como R. Smithson, Michael Heizer, Robert Morris, Richard Long, Giuseppe Penone y tantos otros. Continuando la propuesta de Andy Goldsworthy, Lucía Loren no pretende tanto trabajar en y sobre la naturaleza, sino con la naturaleza misma. Partiendo de fenómenos concretos, como la desertización y desertificación, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del medio y la manipulación de los productos, el abandono de agricultura sostenible, se toma la escala de la vida plural y diversa para dar contexto y sentido a la presencia humana, sin dominancias ni abusos. La creatividad de Lucía Loren tiene más que ver con el arte procesual respetuoso, de ahí la laboriosa manualidad y los materiales naturales que utiliza siempre, sin olvidarse de una profunda reflexión crítica, poética y transformadora, recuperando el significado original del término "poiesis" griego.

Si la naturaleza sufre por agentes externos una destrucción peligrosa, Lucía Loren convoca al arte como comprometido reto de sostenibilidad. El alto simbolismo de las intervenciones no olvida el reto práctico de los proyectos que se nos ofrecen. Por eso en muchas ocasiones, el proceso de trabajo de Lucía Loren, como práctica artística, se convierte en un espacio abierto a la participación de la población que habita el lugar, sujetos de la memoria y protagonistas de sus prácticas cotidianas, generando un intercambio de experiencias y conocimientos entre el proceso artístico y la población rural.

En la exposición de la AP Gallery vemos fotografías de algunas de las intervenciones más conocidas y fecundas de Lucía Loren. "Roble cuna", "Roble espiral", "Roble puerta", "Fresno del río", de la serie "El bosque hueco" (2004), el árbol como

Lucía Loren. Ciclo del nitrógeno, 2017. Intervención en la pradera de AP Gallery.

parte fundamental de un paisaje y su memoria.

La "cartografía de sal", "Cartografía de las ovejas", (2014), dibujos de sal que representan la tierra agrietada, se ofrecen a varios rebaños en pastoreo extensivo.

"Coser la cima" (2008), proceso de regeneración del suelo, con la llegada de la lluvia y los excrementos animales, que aportarán fertilidad al suelo.

"Artesanía de un surco" (2009), estructura vegetal tejida con ramas de mimbre que cubre el hueco de una cárcava y la protege del impacto de la lluvia.

"Coser la nieve" (2016), serie de "micro-acciones" en las que el suelo y la nieve se cosen con lana, remarcando ese espacio simbólico de retención de la humedad en el terreno.

De todas estas intervenciones Juanma Valentín ha realizado sendas creaciones audiovisuales en torno a este paisaje y su historia-

Vemos algunas de las instalaciones más sugerentes y bellas. "Cubierta vegetal" (2016) y "Trama de la vida" (2017) Un círculo y un triángulo de raíces cosidas suspendidos en el aire, mostrándonos la trama de la vida como cubierta vegetal protectora.

"Autopoiesis" (2016), el óvalo de madera quemada es un símbolo de regeneración, que nos remite a lo sencillo, al principio, a nuestros orígenes. Una casa-cáscara-carcasa que nos acompaña en nuestro desplazamiento.

Especialmente bellos son los dibujos de la sala superior, cartografías, dibujos pseudo-científicos que surgen de la necesidad de análisis y simplificación de procesos complejos.

La Trama de la Vida dejará su propia huella en el prado de la Galería, a través de una intervención artística "Ciclo del Nitrógeno", propuesta de acción performativa con Mario Vega, que se irá transforman-

Lucía Loren. La trama de la vida. 2017. Raíces cosidas. Instalación en AP Gallery. 90 x 200 cms.

do a la vez que fija nitrógeno orgánico, a lo largo del tiempo que permanezca la exposición, del invierno al verano. Arte performativo, acción creativa de ecología profunda, arte etnográfico. "Ocos" (2003) y "Omphalos" (2003).

La propuesta para la pradera supone una serie de intervenciones que reflexionen sobre la importancia del ciclo del nitrógeno.

La intervención en la pradera constará de diversas fases, desde la inauguración de la exposición hasta su clausura: Sobre la pradera virgen, se siembran semillas silvestres, que no contaminen, manteniendo el ciclo de las fases y estaciones de los procesos de las herbáceas hasta que se las ovejas se las coman.

La trama de la vida. Exposición integradora de visión y revisión, desbordamiento y cuestionamiento, observación y reflexión. Admitir y respetar lo que hay, diálogo de la naturaleza y la cultura. Ética y estética, latencia y germinación, creación y urdimbre. Trama de vida que se transforma en cuidado respetuoso y participativo.

En ninguna otra exposición, como en esta de Lucía Loren, se ha cumplido con sutileza y fecundidad

el ideal estético y cultural con el que nació AP Gallery, arte asociado a un espacio natural, receptividad y participación del espectador en el proceso creativo, diálogo permanente con el paisaje, como una vivencia integral, intelectual y sensorial, que amplía la percepción y sensibilidad del espectador.

LUGAR:

APGallery (Arte & Paisaje).
Calle de la Fuente, 5. Martín
Muñoz de Ayllón, Riaza
(Segovia). España.

HORARIO:

Horario en período de exposición:
Domingos y festivos, de 11.00h a
15.00 hs. Horario fuera de período
de exposición: Solicitar cita previa
a los teléfonos: 0034 916252047 /
615221475 / 615221476. e-mail:
apgallery.info@gmail.com. Web:
www.ap-gallery.com. Facebook:
APgallery galería de arte. Twitter:
@_APgallery. Del abril
a junio de 2017.

El artista

Lucía Loren (Madrid, 1973) es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1997). Varias becas y premios le han permitido participar en proyectos de investigación artística: Beca Erasmus, en Bologna, Italia (1997). Beca Convenios Internacionales, en Tucumán, Argentina (1999), Beca Ministerio Asuntos Exteriores, en Bologna, Italia, (2000), Premio Artes Plásticas, Consejería Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid (2003), Residencia artística Campo Adentro (2011), Residencia Centro de Arte y Sostenibilidad (CACIS), en Cataluña (2014).

Entre sus exposiciones individuales podemos reseñar: "La trama de la vida", AP Gallery (Segovia). "Tierras en Trance", Palacio Quintanar (Segovia). "La huella de Gea", Centro

Universitario Cardenal Cisneros, (Madrid). "Cartografías del poder: la cueva", Root. "Mudar la piel", Matadero (Madrid). "A vuela plumas", Jaén, 2013. "Arte, mujer y paisaje", en "Intervenciones sobre el paisaje", en Fundación Museo Berrutti, en Valdemanco (Madrid). "En la piel del paisaje", Sala Zabalera de la Universidad de Jaén. "Habitar tu hueco", S. Fernando de Henares. "El Bosque hueco", La Latina, Madrid.

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas, entre ellas: Bienal Andorra Land art (Andorra), CAB Burgos, Campo Adentro, Casa Encendida (Madrid), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Museo Arte Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Museo Provincial Bellas Artes de Tucumán (Argentina), Centro de Artes Plásticas (Las Palmas de Gran Canaria), Tentaciones, ESTAMPA (Madrid), Jardín Botánico (Bogotá, Colombia).

Ha participado en varios Certámenes, como: 2013. Paisaje Nómada. Foradcamp, Muestra Cine experimental en la naturaleza, Barcelona. Sección oficial Cortometrajes. 2009. En la Piel. II Festival de Cine Documental de Jaén. Sección Oficial Cortometrajes. 2008. El Bosque Hueco. Vídeo seleccionado Sección Oficial Foro Canario "VIII Festival Internacional de Las Palmas", Gran Canarias.

De los muchos premios que ha recibido Lucía Loren, recordamos los últimos: 2008. Escultura seleccionada Concurso "Pieza Única" Torremocha, Madrid. 2006. El Bosque Hueco. Segundo Premio "II Festival Cortos Navalafuente", Madrid. 2005. Accésit Escultura Premio Joven Latinarte. Madrid. 2004. Premio Artes Plásticas Comunidad de Madrid, Puebla de la Sierra.