

Volviendo a nuestros sentidos: Devenir jardinerx planetarix

El proyecto expositivo Devenir jardinerx planetarix (DJP) parte de la colaboración de la antropóloga-permacultora Natasha Prévost y la artista visual Mar Giménez para respectivamente la escritura y la ilustración de un ensayo encomendado para el primer número de la revista portuguesa *Pouca Terra*. Mar Giménez creó las ilustraciones inspirándose en el contenido del artículo.

Persona responsable contacto:
Natasha Prévost
T: 688 90 24 76 (solo por whatsapp)
@: tashaprevost@gmail.com

Resumen

Volviendo a nuestros sentidos: Devenir jardinerx planetarix explora los diferentes significados asociados a las prácticas agrícolas y más específicamente a sus practicantes. El cortijo-hacienda Jesús del Valle donde se pretende implementar el proyecto La Hacienda de los Posibles, en la ciudad de Granada, España, sirve para ejemplificar el acceso a la tierra en un contexto andaluz con sus especificidades. Se describe la mano de obra agrícola de las mujeres migrantes en Andalucía frente al concepto del devenir jardinerx planetarix. Se definen los conceptos filosóficos deleuzianos de minoría, devenir y afecto y se argumenta su yuxtaposición al grupo social 'jardinerxs'. Se describe la definición de Gilles Clément del jardinero planetario, y se destaca su relevancia filosófica y política al ensamblar los conceptos de minoría y devenir a él. Se expone una descripción de las potencialidades del proyecto La Hacienda de los Posibles asociado al devenir jardinerx planetarix.

Por ser un proyecto local, su creadora Natasha Prévost quiere compartir, comunicar a la ciudadanía granadina el proyecto de 'La Hacienda de los Posibles' a través de varias disciplinas artísticas y sentidos: escritura, caligrafía, dibujo, joyería, video, danza, arte sonoro, instalación.

Se unen al proyecto DJP Viki Gómez artista multidisciplinaria, Chalo Moca ilustrador-muralista, Sabina Pérez coreógrafa-bailarina, Dalia Sierra coreógrafa-bailarina, Marta Torres diseñadora gráfica con creaciones inspiradas en el ensayo y para ayudarnos a volver a nuestros sentidos por sendas artísticas diversas.

Biografía

GONZALO MORENO CAUSAPÉ aka Chalo Moca

Técnico superior en artes gráficas especializado en Ilustración de la Escuela de Artes de Zaragoza (2015) y muralista autodidacta.

En 2009, forma junto a su hermano, el artista visual Alva Moca, el tándem Fratelli Moca, realizando juntos diversos proyectos creativos.

Tanto con Fratelli Moca como individualmente ha participado en diversas muestras, individuales y colectivas y en ferias, e.g., Urvanity (2018), colaborando activamente con diferentes galerías privadas, e.g., Durán, Swinton & Grant, Finestra, UpArte, Madrid, Debaga Sevilla.

Su obra está presente en colecciones privadas, así como en diferentes instituciones, e.g., Fundación CAI, Colección Bantierra, MOW Museum (Changsha, China). Asimismo, destaca su faceta como muralista donde ha sido seleccionado para participar en numerosos Festivales de arte urbano y eventos de pintura en directo.

Desde 2008 es socio colaborador de la ONG ‘Tierra sin fronteras’, dedicada al arte terapia y la sensibilización a través de talleres creativos. Imparte también talleres de pintura mural. Desde 2018, se ocupa con Fratelli Moca de la dirección artística del proyecto social ‘GUDWUD. Madera-Arte-Locura’ junto a la Fundación Agustín Serrate de Huesca. Realiza intervenciones con madera reciclada, fabricadas por los usuarios de la Fundación, personas con trastorno en salud mental.

MAR GIMÉNEZ

Artista visual licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada (1991). Su obra aborda la pintura, la instalación, la fotografía o el video. Desde comienzos de los noventa realiza muestras tanto individuales como colectivas.

Ha realizado video creaciones con diferentes artistas del mundo de la escena y filmado varios documentales sobre los habitantes y el entorno rural en el que habita. Ha trabajado como fotógrafa para el ‘Área de la Mujer’ (Diputación de Granada), como operadora de cámara en la productora ‘Le Coquelicot’ y como diseñadora gráfica para distintos organismos públicos.

Combina esta faceta artística multidisciplinar con la enseñanza de artes plásticas y diseño en Escuelas de Arte de Andalucía y talleres de creatividad y arte en diversos espacios y universidades andaluzas.

Formó parte, además, como artista del programa MUS-E de la fundación Yehudi Menuhin trabajando con las artes para fomentar valores de convivencia en grupos de riesgo de exclusión social.

En 2011 cofunda el Espacio de Creación 'La Chistera' colaborando activamente en la programación de música, exposiciones de arte y muestras audiovisuales.

VIKI GÓMEZ

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid (1992) en la especialidad de Pintura, y con estudios en Escultura. En 1993, se forma en Cerrajería Artística en la Comunidad de Madrid, descubriendo su pasión por el trabajo con el hierro forjado y cofunda Ferrum, taller especializado en proyectos decorativos, mobiliario y diseño en hierro.

Entre los años 2003 y 2004 cursa estudios de Escenografía y Arquitectura del Espectáculo en la Escuela TAI de Madrid, lo cual le abre las puertas al mundo del cortometraje, cine y teatro, a lo que se dedica hasta el año 2010.

Desde 2005 hasta la actualidad trabaja en el Hospital Universitario José Germain de Leganés (Madrid) como responsable del Taller de Forja, integrado en su Centro de Rehabilitación Psicosocial en el tratamiento de personas que viven con trastorno mental.

En 2018 inicia estudios de Joyería Artística en la Escuela de Arte 3 de Madrid acabando en el 2022 con un proyecto final por el que recibe uno de los Premios Extraordinarios de las Escuelas de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid. Hoy sigue realizando proyectos de joyería.

Exploró también el mundo de la música como baterista de la banda madrileña de rock and roll *The Boo Devils* desde 2010 hasta 2018, editando tres discos.

MAR MARTINEZ

Licenciada en Diseño Gráfico por la Escuela de Arte José Nogué de Jaén con especial interés por la creación de identidades y proyectos editoriales. Esto le permitió acabar sus estudios este mismo año (2023) con su proyecto final de grado en el que se complementan estas dos áreas del diseño.

Actualmente, Mar forma parte del equipo de diseño en una imprenta local, donde ha encontrado la oportunidad perfecta para fusionar el diseño y los procesos manuales. Por otro lado, para tener tiempo sin pantalla, le gusta participar a talleres, e.g., cerámica y asistir a seminarios en los festivales de diseño permitiéndole crecer en los ámbitos profesional y personal. El aprendizaje constante es una herramienta para la evolución profesional y personal.

SABINA PÉREZ

Bailarina, coreógrafa y profesora de danza e yoga *Iyengar*. Realiza su formación de danza contemporánea en el Real Conservatorio de Danza de Madrid; en Londres, recibiendo clases y talleres intensivos en escuelas como *The Place*, *Siobhan Davies* y *Greenwich Dance*, y se gradúa en la especialidad de coreografía e interpretación en el *Institut del Teatre* (2014) de Barcelona. Trabajó durante varios años como bailarina creadora tanto

en Barcelona como en Málaga. En 2015 regresa a Málaga, su ciudad natal, para terminar su formación y adquirir la titulación de profesores de yoga Iyengar.

Desde 2016 abre su propio espacio 'El Taller, centro de yoga y movimiento' en el que imparte clases y gestiona otras actividades relacionadas con el yoga y las artes escénicas.

NATASHA PRÉVOST

Antropóloga-permacultora obtuvo su doctorado en Estudios de género en 2006 en la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Máster en 2001 y licenciatura en 1998 en antropología social en la ciudad de Montreal, Canadá. Certificación en permacultura de *P3 Permaculture* en 2011 en Antigonish, Canadá.

A partir de 1999, empieza a dirigir investigaciones en Brasil y sigue hasta 2013. Realiza investigaciones con diferentes minorías: travestis, niños y miembros del movimiento hip-hop en Brasil, personas viviendo con trastornos de salud mental en Canadá, con la ciudadanía de comunidad urbana y rural para su proyecto de educación integral y transformación social en Brasil, Canadá, Holanda, Grecia y México.

De 2008 a 2013 trabaja en el Centro de investigación y desarrollo en educación (CRDE) en la Universidad de Moncton-NB en Canadá. Se especializa en la creación de proyectos entrelazados con la permacultura, la investigación-acción y la educación popular a través del arte.

Desde 2013 desarrolla un proyecto de rehabilitación integral y transformación social para el cortijo-hacienda Jesús del Valle -La Hacienda de los Posibles. Primero como investigadora invitada al Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada y partir de 2017 como investigadora independiente. Desde su fundación en 2014, preside la Asociación para la Recuperación y Desarrollo Integral Jesús del Valle.

DALIA SIERRA

Exgimnasta profesional de trampolín, en 2011 fue sub-campeona de España en la modalidad de cama elástica.

Actual bailarina, *performer* y profesora de danza contemporánea y *contact improvisación*. Comenzó bailando en la disciplina de hip hop en 2012 donde estuvo aprendiendo y compitiendo con su grupo 'Heart Beat' a nivel autónomo en la academia de Magaña Matarte en Torreldones, Madrid. Continuó sus estudios en el Real Conservatorio de Danza Mariemma (2016) donde se especializó en danza Contemporánea. Paralelamente ha participado a numerosos cursos, e.g., danza acrobática, *flying*, *partnering* con diferentes profesionales, e.g., Peter Jasko, Rakes Sakesh. Actualmente está realizando una formación de *contact improvisación* en Madrid con Cristiane Boullosa y Diana Bonilla.

En 2019 finalizó sus estudios académicos obteniendo la titulación en Gestión forestal y medio Natural. Actualmente está terminando el curso de

técnica deportiva de media montaña. La naturaleza siempre ha sido y será su inspiración y metodología.

Reside en Granada desde el 2020 impartiendo clases y organizando *jams* de danza de manera regular y trabajando como acompañante de infancia en un proyecto autogestionado.

MARTA TORRES

Aficionada desde pequeña a la escritura manual, comenzó sus estudios de Diseño Gráfico en 2019, en la Escuela de Arte y superior de Diseño José Nogué de Jaén. Uniendo su gusto por la parte manual y la digital, se ha centrada en investigar sobre la relación entre la artesanía y el diseño a lo largo de la historia, así como la importancia del proceso manual dentro de esta disciplina.

A través de los estudios de Diseño Gráfico aprovecha también para aprender más sobre la caligrafía y la escritura manual, aplicándola principalmente a proyectos personales o académicos.

Concepto

El ensayo *Volviendo a nuestros sentidos: Devenir jardinerx planetarix* está impreso en un folleto acompañando a la exposición.

En el libreto cada artista comparte en unos párrafos su proceso creativo enraizado en los conceptos tratados en el ensayo.

Mar Giménez se adentró en el compromiso político-social del ensayo de Natasha Prévost, y, de forma casi intuitiva, se dejó envolver por su carácter poético generando una comunicación fluida entre texto e imagen.

Las ilustraciones que acompañan a los textos están divididas en dos bloques: *Seres Semillas* y *Líquenes*.

La serie *Seres Semillas* es una metáfora de lxs jardinerxs planetarixs. Se representan como seres fluidos, ligeros, hábiles y en movimientos; se enraízan y conectan con la tierra, porque forman parte del círculo que mantiene y de cual origina la vida. Son dibujos realizados en tinta sobre papel.

Para la serie *Líquenes* se ha utilizado una técnica mixta sobre papel de acrílico dorado, tintas y pigmentos de nogalina, impresiones con panel de avispa que alude al origen del líquen, una simbiosis entre *algae* y *fungi* que se convierte en un organismo que excede las características de su composición.

El vídeo *Viaje al origen* como secuencia cíclica es la propuesta por la que opta cuando se amplía la propuesta en un proyecto expositivo. En base a la performance realizada por Sabina Pérez en un entorno natural, la pieza se centra en la *semilla* como origen, regenerada por la planta nacida de ella y su desprendimiento una vez madura. Se inicia entonces un periplo que la lleva a cruzar mares transportada por el viento y las aves. Suspendida en el aire, aterriza en un suelo propicio para aflorar de nuevo.

Viki Gómez ha tenido la idea de esta pieza de joyería pensando en la unión de la granada (fruta) y el granate (gema). Los granates son minerales que han sido utilizados desde la Edad de Bronce como piedras preciosas y como abrasivos. Su nombre procede del latín *granatum*, haciendo referencia al aspecto y color de algunos de ellos, semejantes a los granos de la fruta conocida como granada (*Punica granatum*).

En Almería, de donde Viki es originaria, hay un antiguo yacimiento minero (Cerro del Hoyazo o Volcán de la Granatilla), del que a principios del siglo XX se extrajo el mineral para su uso como papel de lija. Hoy en día aún se encuentran en su suelo infinidad de pequeños granates en bruto.

Y aquí es donde se inicia el camino que enlaza con el concepto del Devenir Jardinerx Planetarix:

El viaje hasta el Cerro del Hoyazo, la recolección de los granates que nacen de la tierra. La relación de la recolectora con esas gemas talladas por el viento y la lluvia. Su búsqueda, elección, recogida, lavado. La emergencia que surge de esa relación se convertirá en otra cosa, en una pieza de joyería, a través de un proceso creativo.

Los granates, como si de una semilla de granada se trataran, viajan de Almería a Madrid, donde vive Viki... Viajan de Madrid a Granada... De Granada a... en un devenir humano y no humano.

Para el libreto **Mar Martínez** se apoyó sobre la frase que se termina con (...) *han roto la relación entre el ser humano y el humus, y el cuidado y respeto por ambos* para crear un proyecto sostenible donde se aprovecha el mayor espacio posible en el diseño y materia prima reciclada. El objetivo es sumar a la exposición las relaciones que hay entre el ensayo y el punto de partida conceptual de cada artista de manera orgánica. Para ello aparece el texto del ensayo y las reflexiones de cada artista entrelazadas en el mismo formato, tanteando dar forma material al concepto de emergencia. Se refleja cómo al igual que los humanos interactúan con la naturaleza para crear y coexistir, el ensayo se transforma gracias a las reflexiones, las creaciones, convirtiéndose en algo más; el proyecto expositivo Devenir Jardinerx Planetarix.

Chalo Moca en *Enésimo Intento* se interesó en la acción en el concepto del devenir. El intento repetitivo para que algo ocurra, encaje en este viaje vital hacia uno mismo y hacia el otro. Esta escultura trata de reconstruir un tronco talado y troceado; la unión de los trozos de madera simboliza un encuentro, una comunidad. El tronco representa el medio ambiente. Con ese juego se pretende reflexionar sobre nuestra relación con nosotros mismos, con los otros y en última instancia de la relación con nuestra casa, nuestro ecosistema planetario. Un ejercicio compositivo que experimenta como reparar/repensar aspectos vitales fundamentales de nuestra sociedad y como los humanos nos relacionamos con nuestro entorno natural. Nos relacionamos para crear, para sumar, para convertirnos en algo más juntos.

El Éxodo. Con esta metáfora visual que recodifica dos herramientas (la pala y el paraguas) se crea un nuevo instrumento imaginario. Cuestiona de

manera simultánea el éxodo que se dio a comienzos del siglo XX y que despobló el medio rural para super-poblar las ciudades y el quizás necesario éxodo en sentido contrario que se debería dar en la actualidad para volver al campo. Volver a conectarnos con la Tierra. Es también una metáfora de como las empresas se han apoderadas de los campos para realizar mono cultivos o, como en el caso de la propiedad 'Jesús del Valle', los abandonan. La tierra ya no pertenece a quien la trabaja, si no a empresas corporativas que la explotan (o no) con una insaciable ansia capitalista por la productividad y la rentabilidad. Unas de ellas imponen unas condiciones neo-esclavistas a lxs trabajadorxs que realmente cultivan la tierra mientras deterioran nuestro entorno natural. La conexión humana con el suelo se ha roto.

Natasha Prévost se inspiró para la instalación sonora *Vagabundaje simiente* del fragmento del jardinero, paisajista, botánico, entomólogo, biólogo y escritor francés Gilles Clément (2022):

Las plantas viajan. Si uno cosechara las nubes, se sorprendería de cosechar semillas imponderables mezcladas con loess, polvo fértil. Todo es apto para el transporte. La naturaleza fleta hormigas de jardín, pájaros que comen bayas, ovejas tranquilas y subversivas, cuyo vellón contiene campos y campos de semillas. Y luego el ser humano en movimientos incesantes, libre intercambiador de la diversidad, pasajero de la Tierra, actor directo e indirecto de la vagancia, vagabundo mismo.

La pieza está compuesta por los sonidos del viento, los pasos de una humana, la lluvia, el agua, el canto de una cigarra, una conversación entre pájaros, el balido de las ovejas y sus cencerros. Invita a usar el sentido del oído y sumergirse en el movimiento, las vibraciones de lxs portadorxs de semillas. *Montaje sonoro*: Sacha Daoud.

La instalación viva *Senara* se inspira en el concepto del.la jardinerx planetarix, específicamente en su responsabilidad de cuidar del vivo. *Cada jardinerx tiene la responsabilidad de buscar capacitación para comprender y saber cómo apoyar de manera práctica su ecosistema local.* Son unas macetas dispersadas en el espacio con un cartel que dice: ¡Cuidame! Con un símbolo de regadera. Una regadera con agua está a disposición del.la visitante para regar la maceta si la tierra es seca. Se planta semillas en el sustrato orgánico a la inauguración.

Las dos instalaciones tienen objetivo de sumergir el.la visitante en los conceptos y la filosofía pragmática conllevados en el ensayo.

Para **Dalia Sierra**, el devenir del jardinerx planetarix ha sido como un recuerdo que viene en forma de aire fresco después de una gran lluvia, de ahí el título de la performance: *Petricor*.

A través del cuerpo Dalia expresa el compromiso por cuidar de la tierra y sus relaciones. Por otro lado, le mueve el miedo y la agonía inspiradas en el apartado de 'una cosecha humana' donde la mujer migrante pierde toda su soberanía a causa del sistema patriarcal y capitalista.

Termina la performance con una actitud llena de fe, de confianza, de alegría simbolizada con el acto de plantar semillas.

La performance *Petricor* es bailada sobre la instalación sonora *Vagabundaje simiente* a la inauguración y durante de la duración de la exposición.

Marta Torres para la caligrafía tomó como base la idea de la naturaleza y su relación con el ser humano. Buscó crear una letra manual que recuerde la pertenencia del ser humano al ecosistema planetario. Los fragmentos están escritos con tinta china sobre tiras de diferentes papeles reutilizados, dándoles una segunda vida. Parte de los papeles son de color marrón. Se utilizan para destacar palabras que son especialmente relevantes; celebrando la singularidad dentro de la multitud.

A lo largo del ensayo original, Natasha Prévost se refiere varias veces a la importancia de las diferentes partes, y cómo estas se unen y se relacionan entre sí para crear algo mayor. Marta se apoyó sobre estas referencias para crear los fragmentos: las frases están divididas en diferentes tiras de papel que, al juntarse, forman el conjunto del texto. Esta elección traduce la individualidad dentro de la totalidad y del trabajo en equipo para conseguir crear algo más: *'la emergencia es cuando algo **se convierte en más que la suma de sus partes**'*, *'el devenir tiene que ver con la acción, con la ocurrencia de un evento, **un encuentro**'*, *'(...) las palabras campesinx y agricultorx **se fusionan** con la palabra jardinerx'*, *'en palabras de Morin, **uno debe ser dependiente para ser autónomo**'* son los fragmentos del texto que entraron en resonancia en su proceso creativo.