

Monika Aranda 'Exotic'

El trabajo realizado por Monika Aranda durante su residencia se enfoca en una planta que, a pesar de su atractivo visual, representa una amenaza para la biodiversidad circundante. En su obra "Exotic", Monika nos advierte sobre los riesgos de la Cortadera de la Pampa, una planta exótica presente en España.

Monika es una artista, arquitecta y docente cuya pasión y curiosidad por la naturaleza la han llevado a crear un cuerpo artístico con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre los problemas medioambientales que requieren acción humana. En 2022, su obra "Provocación" marcó el inicio de su exploración del arte como medio para sensibilizar a la sociedad sobre cuestiones medioambientales. En esta obra, Monika alertaba sobre los incendios forestales provocados accidentalmente por humanos durante el verano en España. Para ello, creó una instalación lumínica en medio del bosque que, mediante elementos visuales, luces, colores y formas, busca poner foco sobre el problema que representan estos incendios. La belleza de la instalación funciona como una herramienta para destacar un problema ecológico cuya solución depende de la conciencia social. Monika utiliza su arte como su principal instrumento para abordar esta problemática.

Foto de Monika Aranda

Al igual que "Provocación" nos alerta sobre un problema ecológico, en 2024 Monika presenta "Exotic" en el Museo de Navarra. Esta exposición incluye una serie de fotografías que capturan la belleza de la Cortadera de la Pampa desde su mirada fotográfica, acompañadas de dos instalaciones.

Esta planta, originaria de Sudamérica, ha sido introducida en Europa durante décadas por personas atraídas por su belleza. En una de las instalaciones, en el centro de la Capilla del Museo de Navarra, miles de ejemplares de la planta se presentan en cajas de cartón. Estas cortaderas fueron cuidadosamente cortadas por Monika en el mes de septiembre cuando menos polinizan y guardadas durante seis meses en un terreno cercano a Pamplona. Frente a la pared del altar de la capilla, un círculo negro con reproducciones en negro de la cortadera de la Pampa cuelga desde el techo por hilos transparentes. Estas instalaciones, con elementos naturales o sus reproducciones, contrastan con la arquitectura de la capilla. Las esculturas doradas del altar, que nos transportan a la época en que fueron creadas, representan una sociedad que a través del arte, la arquitectura y la pintura buscaba acercar a los creyentes al paraíso. El contraste entre la instalación y la arquitectura refleja la disonancia entre el acto humano y civilizatorio frente a la simplicidad de la planta, que nos conecta con la naturaleza, concepto que se antagoniza a la cultura.

Este proyecto, fruto de meses de investigación sobre la planta, es un claro ejemplo de cómo el arte puede enriquecer nuestro conocimiento sobre temas medioambientales y cómo la investigación ecológica y el arte pueden complementarse para generar espacios de reflexión y sensibilización.

Marco Ranieri 'Todo lo que crece'

Marco Ranieri es un artista interdisciplinario apasionado por el arte como herramienta para crear encuentros y fomentar el intercambio de conocimientos. Durante su residencia en el Huerto Comunitario Piparrika, ubicado en el casco viejo de Pamplona, organizó dos encuentros y dos talleres en los que participaron vecinos del barrio y visitantes de diversas edades, procedencias y niveles de conocimiento sobre plantas.

Desde 2018, Piparrika es un espacio donde los vecinos se congregan para cuidar juntos una huerta en medio de la ciudad. En este lugar se cultivan una variedad de vegetales y flores locales, así como afecto y cariño entre sus miembros. Piparrika es un espacio abierto para todos aquellos interesados en intercambiar, aprender sobre cultivo y compartir saberes, experiencias, plantas, frutos y vegetales.

Ranieri crea estos espacios de encuentro que demuestran cómo el arte puede ser un medio para el intercambio cultural. Guía su práctica artística basándose en la pregunta: "¿Cómo puedo contribuir como artista a un presente y futuro sostenibles y qué acciones puedo tomar al respecto?" Se interesa por los saberes populares, también conocidos como saberes marginados por la estructura de pensamiento colonial. En la contemporaneidad, estos conocimientos relacionados con las

Foto de Ian Capillé

plantas han sido subestimados frente a los conocimientos institucionalizados, a menudo etiquetados como "científicos" o "tecnológicos".

Marco destaca las tecnologías tradicionales que se están perdiendo con el tiempo: soluciones caseras, tradiciones familiares y remedios curativos cuyas recetas se han transmitido de generación en generación. En la vida acelerada de la actualidad, estos conocimientos se limitan cada vez más a unos pocos guardianes de tan valioso legado. Comparte con nosotros estos saberes a través de la oralidad y las experiencias afectivas.

¿Qué relaciones tenemos con las plantas? ¿Relaciones afectivas e importantes? Y cómo al compartir estas relaciones generamos espacios de encuentro y relaciones interpersonales que parten de otras estructuras sociales.

Ian Capillé 'Pocas personas lo saben'

Cuando Ian tenía veinte años, hacía simultáneamente dos grados universitarios en dos universidades de prestigio en Rio de Janeiro. Además de su formación en teatro y en cine, entre 2011 y 2016, el joven Ian trabajaba en una productora de cine y empezaba a dirigir y producir sus primeras películas en las que además de grabar y dirigir también actuaba.

Conocer la trayectoria de Ian es importante para comprender el proyecto que ha desarrollado en la residencia. Su pasión por el cine, como medio a través del que consigue capturar un momento en el tiempo, está profundamente relacionada a la habilidad de contar historias. Sea como cineasta o como actor, Ian es sobre todo un contador de historias.

En la noche de los árboles entrecruza la historia de la fotosíntesis, el proceso a través del cual plantas y otros organismos utilizan la luz como energía química que por medio de la respiración celular genera su alimento y el proceso de producción de vídeo analógico, que de la misma forma, utiliza la luz para poder realizarse, para poder existir. El entrelazamiento de estos dos procesos le interesa a Ian para

Foto de Ian Capillé

poder compartir las historias y memorias de los árboles y de las personas.

¿Cómo se cruzan las historias de los árboles con nuestras propias historias? Para el proyecto desarrollado durante la residencia, lan utiliza una narrativa personal de otra residente para poder reflexionar sobre las relaciones humanas y como estas dejan rastros de su presencia de las más distintas formas. Como estos rastros de presencias y ausencias humanas generan movimiento y empatía.

La empatía de quien escucha una historia sobre la ausencia de una persona puede servir para generar empatía sobre la presencia/ausencia de los árboles. Los árboles necesitan del sol para poder alimentarse. ¿Qué alimenta la imaginación de las personas?

So Dias 'Plant Neglect'

So una persona no binaria de Coimbra. Es diseñador gráfico, artista, pensador y jugador profesional de ajedrez. A So le gusta trabajar con dualidades, o lo que describe como una práctica pictórica de mezclar elementos visuales o material que ya están entrecruzados en la vida pero que inconscientemente nuestras cabezas los separan. Menciona, por ejemplo, la práctica de mezclar elementos industriales con elementos naturales en las imágenes que crea. En las imágenes que crea, trae elementos industriales representan simbólicamente, el extractivismo, el utilitarismo y la industria.

En sus imágenes reconocemos herramientas de trabajo que son ambiguas, pues tienen diferentes posibles usos y efectos. Las tijeras de poda en su pintura a las herramientas para la jardinería occidental, como jardines por toda Europa, como por ejemplo, los jardines de la Taconera que siguen una estética del cuidado y organización de los árboles y de las plantas que deriva de un pasado y estética colonial.

So comparte qué conversación con otro residente, Ian, de Brasil, pasa a comprender que sociedades no-occidentales, como diferentes pueblos indígenas de Brasil, también tienen sus propias lógicas de organización de su espacio natural.

Foto de Ander Iribarren

La dualidad y cuestión de esta relación tal vez se encuentre en indagar qué líneas de pensamiento guían estas diferentes formas de organización del espacio natural, o mejor dicho, del espacio arbóreo y vegetal.

¿Cómo definimos y creamos el espacio? Como este espacio que está creado siguiendo limita nuestro estar en el mundo y nuestra relación con lo que nos rodea? - So

En su proyecto durante la residencia está interesado en investigar el concepto de 'Plant Neglect' o 'Plant Blindness', un proceso desconocido de no reconocimiento visual de las plantas. Diferentes estudios han demostrado que al presentar diferentes imágenes y solicitar que se citen todos los elementos presentes en esas imágenes, la mayoría de las personas simplemente olvidaría mencionar los árboles o la vegetación en esas imágenes.

La ceguera hacia las plantas fue descrita por Wandersee y Schussler (1999) como la incapacidad de notar las plantas en el entorno de uno, reconocer su importancia o apreciar sus características biológicas únicas. Uno de los síntomas principales de la ceguera hacia las plantas es la tendencia a pasar por alto las plantas, ya sea debido a la falta de conocimiento sobre estos organismos, su homogeneidad visual, su naturaleza generalmente no amenazante o la falta de señales visuales como el movimiento o cambios rápidos/

Claire Hurley. 'At home in the Trees'

Claire crea esculturas de nidos con elementos naturales que encuentra en el medio ambiente. Las instalaciones vestibles sirven que la artista al llevarla puesta generan reflexiones sobre temas como "la casa", "el hogar", un hogar que uno lleva puesto, un hogar que llevas contigo a dónde vayas.

Con una vida atravesada por la crisis habitacional en Irlanda con constantes mudanzas y desplazamientos continuos, el acto de crear estos nidos, sirven a Claire como un acto generador de la creación y recreación de su propio hogar. Claire reivindica el sentirse en casa en cualquier sitio dónde vaya. Su casa pasa a ser todo lugar dónde pueda construirse su propio nido. La práctica artística pasa del trabajo escultórico de creación de los nidos con material orgánico que encuentra y lo pasa a la fotografía. Con fotos de la propia artista llevándolos puestos en entornos naturales y urbanos.

En la residencia ARBOLA, Claire lleva su trabajo un paso más adelante. Explorando las posibilidades performativas de llevar puestos estos nidos. En las fotos de Claire, siempre se veía el torso para arriba, y el cuerpo quedaba de fuera. Hurley utiliza la oportunidad de colaborar con el fotógrafo Manuel Vason para pensar las fotografías que incluyan el cuerpo como una parte

Foto de Manuel Vason

de las esculturas nidos. El reto es no solo pensar el cuerpo como parte estructural del acto de llevar consigo la casa, sino pensar en este cuerpo en movimiento y en relación con el espacio y que esto quede materializado y compartido a través de las fotografías.

Ghislaine Verano 'Cuerpos que también son bosque'

Ghislaine Verano es de Pamplona. Obtuvo formación en danza contemporánea desde muy joven con Javier Redrado y estudió ballet en el Conservatorio Pablo Sarasate. Ha sido profesora de danza en espacios como Corazonada, Juncal y en el Valle de la Sakana.

En 2019, de forma intuitiva Verano empezó a desarrollar experiencias compartidas de habitar juntos el bosque, o cualquier espacio dentro y fuera de la ciudad, pero principalmente espacios naturales. Descubrió que a esta práctica se la denomina "Baños de Bosque" (Shinrin-yoku), una práctica terapéutica japonesa, que data de 1982 que consiste en invitar personas a caminar juntas por un ecosistema forestal y que tiene como objetivo favorecer la conexión con el entorno mediante la activación de los sentidos.

La artista comparte que empezó a desarrollar la investigación que engendraría Baños de Bosque en 2014, cuando frente a una gran crisis existencial decidió cambiar el enfoque de su práctica profesional hacia el respeto y el cuidado.

Foto de Ian Capillé

“Empiezo a realizar proyectos relacionados a los sentidos, con el cuidado y el respeto hacia mi misma, lo que supone un respeto hacia el entorno natural y no natural. Cualquier material a mi alrededor debe ser cuidado. Por una cuestión de coherencia. Tengo la creencia de que si tu estas bien, eso se contagia y se extrapola. Contagiar el bienestar”.

En estas acciones colectivas en las que Verano actúa como mediadora, el enfoque es la atención y el afecto hacia uno mismo, hacia los demás, y también hacia lo demás, las cosas, vivas y no vivas que nos rodean. Viene investigando y probando diferentes metodologías con grupos, en bosques del valle de la Uizama. En valles de hayedos y robledales, a menos de una hora de Pamplona.

A través de su práctica artística ambiciona crear situaciones en las que las personas puedan sentir su cuerpo y abrir la percepción hacia sí mismas, reconocer sus propias voces y su cuerpo en relación al espacio. En ‘Cuerpos que también son bosque’, el espacio en cuestión, el bosque, proporciona inúmeros estímulos a nuestro cuerpo a través de nuestros sentidos, que en el ritmo acelerado del cotidiano raramente llegamos a percibir.

Somos invitados a adentrarse en otro estado de percepción mientras gentilmente nos empezamos a identificar con el grupo. Un colectivo con el que empezamos y terminamos la experiencia. Verano nos invita cordialmente a cerrar los ojos, a escuchar a la naturaleza, a escuchar a nuestros propios cuerpos.

Adriana Reyes 'Coreografías Selváticas'

Adriana Reyes es de Madrid. Su práctica artística entrecruza la performance, la investigación y la producción de talleres que sirven como encuentros en los que se comparten diferentes saberes de manera sensible y horizontal. Adriana se interesa por conocimientos no reconocidos o institucionalizados. Su participación en ARBOLA incluyó la presentación de una pieza performática "Coreografías Selváticas", presentada en el Palacio del Condestable y un taller "Algo que pensamos que no sabemos pero que sabemos: La Lavanda", realizado a lo largo del mes de mayo en Antartika, base de las residencias.

Hablando con la artista, comparte que en 2015, dió inicio a "El Surco Debe Ser Proporcional al Goce", una investigación/pieza que surge a partir de un trabajo con las monjas de clausura de la "Orden del Carmelo descalzo". Un trabajo sobre el amor, sobre el cultivo de sí y del sentimiento de comunidad. De la investigación que condujo para este proyecto se materializaron tres acciones performativas en las que el público también era participante.

Los conocimientos que comparte Adriana se generan a través del cuerpo y de lecturas conjuntas. Este proceso creativo es la forma como Reyes también llevó a cabo el proyecto que

Foto de Ander Iribarren

comparte en ARBOLA. “Coreografías Selváticas” y el taller “Algo que pensamos que no sabemos pero que sabemos: La Lavanda” se relacionan de una forma especial.

Esta forma especial, propia de Reyes, parte de alguien que de forma perspicaz cuestiona la homogeneidad, o lo que podríamos denominar como monocultivo epistemológico. Su interés por formaciones no reglamentadas o no institucionalizadas en Occidente es imposible de datar con exactitud. Reyes empezó a investigar diferentes plantas que cuando digestas tienen diferentes efectos en nuestro cuerpo y en nuestros sentidos. Reyes se interesa por otras formas de percepción y relación con el mundo. Y la ingesta de plantas, algo que ha sido rigurosamente controlado en el occidente por diferentes instituciones, tiene incalculables beneficios que desconocemos. La colonialidad es capaz de apagar y borrar muchos saberes relacionados a la naturaleza.

En el Taller “Algo que pensamos que no sabemos pero que sabemos: La Lavanda”, Adriana menciona que para ella, las plantas no son “un objeto de estudio”. Su aproximación a las plantas, y a la sabiduría que puede alcanzar a través de su ingestión, parte de una relación totalmente inhabitual. *“Aquí no nos gustan las taxonomías, aquí nos gustan que nos llamen de formas de vida ”*.- Esta cita de “Coreografías Selváticas” nos invita a pensar el medio ambiente y los seres vivos desde una perspectiva no hegemónica. En uno de sus talleres citó a Eleonora Fabião quien en “Performance y Precariedad” explica que la performance es tan antigua como el ritual, pues entrecruzan y relacionan estética, espiritualidad y la medicina distanciando la performance de un origen artístico,

europeo/occidental y asociandola a la antropología, la religión (no a la fé monoteísta) y a la curación.

Catarina Saraiva 'Linha de Fuga' 2025

Catarina Saraiva es creadora del Festival y Laboratorio de Danza Contemporánea "Linha de Fuga" desde 2018.

En la residencia ARBOLA su proyecto trata de analizar posibles convergencias entre LABEA y Linha de Fuga. Siendo ambos proyectos desarrollados en ciudades que a pesar de haber sido importantes centros cosmopolitas en siglos pasados, a día de hoy, frente a la globalización y el crecimiento acelerado de las grandes metrópolis, podrían ser llamadas de ciudades pequeñas o hasta de pueblos (para quienes vienen de los grandes centros).

Las dicotomías entre metropole/pueblo y lo rural/urbano, afecta el campo de las artes y la comprensión común de que el arte y la cultura es algo exclusivo de las ciudades grandes. Catarina no está de acuerdo, y con su trabajo ambiciona desarrollar estrategias para valorar el arte que se crea en estos territorios al margen de las grandes capitales.

¿Qué posibles colaboraciones pueden surgir entre Coimbra y Pamplona? ¿Qué pueden aprender una de la otra?

Catarina entiende que Pamplona y Coimbra son ciudades provincianas. Un concepto cuestionado y problematizado por Catarina. El provincianismo se asocia al conservadurismo, al tradicionalismo, y en general a una menor apertura a la experimentación y al crear fisuras.

“Ciudades provincianas son cuerpos muy hegemónicos”

Catarina cuestiona por encima de todo el concepto de periférico. La periferia existe en relación a un centro. La colonialidad es quien determina lo que es centro y lo que es periferia.

¿Qué es la periferia? Y que es la periferia de la periferia?

Existe un prejuicio generalizado de que el arte no es muy bien aceptado en la periferia. No solo por los poderes instituidos sino por muchas personas del mundo del arte.

Por eso Catarina empezó a desarrollar proyectos en pueblos y espacios rurales cercanos a Coimbra.

“Me molesta mucho esta idea de decir que Linha de Fuga era para un nicho. Como si el arte experimental y de investigación fuera algo difícil de entender y fuera incomprensible. Existe esta idea de que no se puede llevar el arte conceptual y experimental a personas que no están acostumbradas. Esto me motivó a querer experimentar más con estos territorios y trabajar más con la mediación.”

En 2020, Linha de Fuga empezó a acoger artistas en la aldea de Bruscos, a 20 km de Coimbra. De este programa de residencias surgieron una serie de dudas y desafíos de cómo relacionarse con las personas de la aldea. Pensaron que el

primer paso sería invitar a las personas a ver en los ensayos. La forma de invitar a la gente de la aldea, era ir a los comercios locales y hablar con la gente. Catarina explica cómo la comunicación visual de los carteles también debe ser pensada para el contexto específico donde se presentan. Comparte como en una cierta ocasión, uno de los carteles de una pieza provocó que una señora de aldea preguntara a la producción si se trataba de una actividad cultural a la que hombres también pudiesen asistir. La señora explicó que como la imagen promocional contenía unas tijeras había pensado que era un evento para mujeres. La anécdota sirve para hacernos pensar sobre los diferentes tipos de comprensión e interpretación de imágenes y símbolos en diferentes contextos.

En 2022, Linha de Fuga, produjo una primera pieza de danza en una aldea. A partir de una sugerencia de la propia artista, Carlota Lagido, presentó una performance-happening con el título "Mina" en la aldea de Alfafar. Catarina dice que las personas de las aldeas demuestran siempre estar muy contentas con las piezas que son presentadas por Linha de Fuga. Contrariando a la noción de que no se puede llevar arte y danza contemporáneo experimental a la provincia.

"ARBOLA se centra mucho en la ciencia y la naturaleza y es mucho más amable en cuanto a los proyectos artísticos que elige que Linha de Fuga. Pero ambos tienen ese deseo de arriesgarse en campos aún no explorados, en ciudades donde no es costumbre explorar lo inexplorado. Son espacios muy similares morfológicamente y por eso tienen un gran potencial. Ambos tienen un posicionamiento político muy atento a la sociedad."

Rodeados por murallas y universidades, ambos tienen un gran activismo cívico. Y Pamplona tiene una comunidad de danza, pequeña pero fuerte, mientras que Catarina está intentando crear una comunidad de danza en Coímbra. Por eso le interesa tanto estar aquí."

Maitane Azpiroz 'H2O'

Maitane Azpiroz es una artista del cuerpo y directora de la compañía La Trapeccionista. A través de los proyectos de "La Trapeccionista" Maitane borra los límites entre la danza y el circo para generar un lenguaje cuyo interés es transmitir y generar emociones. En sus propias palabras, el circo y la dramaturgia le sirven para narrar historias que por su vez enriquecen imaginarios colectivos y crean magias singulares.

En su proyecto H2O su interés es desarrollar una pieza que aborde las relaciones de los árboles con el agua desde una perspectiva sensible y a la vez basada en una investigación científica. Como parte de su proceso creativo, Azpiroz busca entender qué podemos aprender como humanos de los árboles. Que hacen los árboles que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida y la sociedad como un todo. En una dinámica con los demás residentes, pidió que cada uno pensara en un problema que parece no tener solución y luego pensar qué forma los árboles se relacionan con este problema.

Maitane y Juanjo Altuna, con quien colabora en la pieza, exploran un aspecto en específico de esta relación, algo que a pesar de tener posibles explicaciones racionales y biológicas, esconde algo de mágico e incomprensible: El ejercicio que hacen los árboles para conseguir llevar agua desde las raíces hasta el topo de las ramas. Estas contracciones que a pesar de

Foto de Kiko Ortega Lafuente

invisibles son capaces de transportar centenas de litros de agua. Contracciones que pasan completamente desapercibidas al ojo humano. Este extraño misterio nos hace comprender los muchos secretos que guardan los árboles.

Acompañada por la música de Ivan Casado, la pieza inspira al observador a ver la magia que ocurre dentro de los árboles e imaginar que igual que el cuerpo de Maitane que mágicamente se suspende, con extraordinaria ligereza sube y baja alturas incomprensibles, con movimientos delicados que ocultan la resistencia necesaria para su realización, miles de litros de agua se mueven dentro de las cortezas de los árboles.