

Anatomía artística de los vegetales

Un philosophe que a formé toute sa pensée en s'attachant aux thèmes fondamentaux de la philosophie des sciences, que a suivi, aussi nettement qu'il a pu, l'axe du rationalisme actif, l'axe du rationalisme croissant de la science contemporaine, doit oublier son savoir, rompre avec toutes ses habitudes de recherches philosophiques s'il veut étudier les problèmes posés par l'imagination poétique.

Gaston Bachelard¹

¹ «Un filósofo que ha formado todo su pensamiento ciñéndose a los temas fundamentales de la filosofía de las ciencias, que ha seguido, lo más estrictamente posible, el eje del racionalismo activo, del racionalismo creciente de la ciencia contemporánea, debe olvidar su saber y romper con todos sus hábitos de investigaciones filosóficas si quiere estudiar los problemas planteados por la imaginación poética» Traducción libre (BACHELARD, 1998 (1957, 1º ed))

Las acuarelas originales de Cracco fueron concebidas para aplicarse en publicaciones² así como en cursos y asesoramientos del Instituto. Sin embargo, esa intención original se vio truncada por dificultades económicas y luego los dibujos cayeron en el olvido. Por esta razón la mayoría permanecieron inéditos hasta el 2014. *Anatomía artística de los vegetales* apuesta a restaurarlos, revalorizarlos y a dar un nuevo significado a este material, yendo más allá de un repositorio de imágenes.

Este «punto de inflexión» se alimenta de un marco teórico-conceptual y de una estrategia metodológica, generando una serie de cualidades, principios, criterios y valores que permean lo institucional, las actividades y los productos. En el marco de una *anatomía artística* estos adquieren nuevas acepciones.

Con esta resignificación se aspira a sensibilizar en relación a la vegetación en particular y a la naturaleza en general, en pos de inspirar una idea de paisaje como un «lugar privilegiado de creación» (ROGER, 1995, pág. 6)³.

MARCO CONCEPTUAL

El concepto vertebrador del proyecto es la noción de paisaje como una articulación entre prácticas y representaciones humanas asociadas a la naturaleza⁴. Cuando expreso “humanas” me estoy refiriendo a la condición humana como una trilogía (especie/individuo/ser social). Esta a su vez deriva del cerebro triúnico que enlaza razón, pulsión y afectividad (MORIN, 1977). A su vez, las prácticas y representaciones se oponen y complementan entre sí.

El hombre pertenece (en tanto especie) a la naturaleza, y es al mismo tiempo exterior a la misma, de un punto de vista cultural. Por ello existe un proceso recursivo entre la naturaleza “creadora” (*natura naturans*) y la naturaleza “creada” (*natura naturata*), derivadas de las nociones griegas de *phusis* y *thesis* (LE DANTEC, 2006, pág. 168).

La naturaleza constituye pues una noción cultural, aprehendida generalmente por intermedio del paisaje. Los imaginarios sociales de paisaje se basan en modelos inspirados en la materialidad de la naturaleza o en mitos y símbolos (LUGINBÜHL, 2012, pág. 250). En particular la vegetación, como representante de la naturaleza, posee un gran poder evocador.

Es por esto que se impone enlazar ciencias humanas y sociales, arte y ciencias naturales. Una anatomía artística de los vegetales se constituye para ello en una herramienta estratégica, combinando pares de opuestos complementarios (aspectos materiales e inmateriales, cualidades genotípicas y fenotípicas, variables naturales o antrópicas) y habilitando juegos semánticos. Esta implica, del punto de vista de un análisis espacial, atender a las siluetas, dimensiones, texturas, colores y densidad de las partes aéreas. Es importante también las distancias de observación que permiten el juego de escalas y por lo tanto, apreciar diferentes cualidades. La anatomía artística de los vegetales de un punto de vista temporal, por un lado, evidencia los cambios estacionales (fenológicos); por otro lado, muchas veces explicita unidades de medida mayores que las de los individuos humanos, involucrando a la memoria colectiva.

El cruce de coordenadas espaciales y temporales determina las distribuciones geográficas de las especies vegetales y define las nociones de región biogeográfica, centro de origen y centro de dispersión. De allí deriva la clasificación de una especie en indígena o exótica de un país. Esta cualidad otorga un valor agregado a las especies, variable en función de parámetros sociales e históricos, en conjunción con la importancia relativa de valores estéticos, ecológicos, identitarios o políticos.

Finalmente, de un punto de vista axiológico probablemente también se opongan la contemplación utilitaria y la apreciación utilitaria de la naturaleza.

² Monografías de vegetales publicadas en 1963, 1965 y 1971

³ Muchas de las reflexiones expresadas en este ensayo retoman disertaciones plasmadas en otros materiales, textos y publicaciones de mi autoría. Para no recargar este texto no se realizan las referencias en forma detallada sino que se ubican las mismas al final del texto

⁴ Resultado de mi tesis doctoral “Théorie d’articulation de moments appliquée à la relation ville/nature» (VALLARINO A. , 2008)

Todas estas características de los vegetales influyen en su percepción, en las prácticas y representaciones (artísticas o mentales) asociadas, y por ende, en su valoración, en su carga simbólica y en la forma en que interactúan la *natura naturans* y la *natura naturata*.

DESARROLLOS METODOLÓGICOS

Este trabajo se inserta en el paradigma de la complejidad y aplica sus tres principios básicos (dialógico, el recursivo y el hologramático) (MUCCHIELLI A. (., 2004) al desarrollo teórico y metodológico.

Por ello se teje una cinta de Moebius entre las funciones universitarias, entre las instituciones y entre este proyecto y otras propuestas de largo aliento, como el proyecto OMBÚes.

Principio de recursividad

refiere a los efectos circulares y en bucle que afectan a todo fenómeno humano
(MUCCHIELLI A. (., 2004, págs. 23,24)

Este proyecto establece múltiples diálogos entre dualidades, tanto en lo que hace a los contenidos, las formas y lo metodológico, como a las relaciones entre ellos.

Las actividades de enseñanza, extensión y relacionamiento con el medio (proyecto expositivo, talleres, libro-catálogo. Calendario) son jalones de las de pesquisa a la vez que las impulsan, enlazándose así dialécticamente.

Conocimiento y sensibilidad van también de la mano, ya que Cracco domina tanto a la técnica de la acuarela como al objeto representado, el vegetal. Esto habilita que, en la serie expositiva, el juego de postales y el libro-catálogo, arte y ciencia dialoguen continuamente. Se ofrecen así, a diferentes escalas, distintas interpretaciones de la realidad: empezando por la estructura organizativa, pasando por las diferentes lecturas que ofrecen las imágenes y los textos, y culminando con los contenidos mismos. En este sentido, el acercamiento sensible tiene su contrapunto con la perspectiva botánica.

Las descripciones específicas se concentran en las láminas respectivas, enfatizando en lo botánico, en complemento a las apreciaciones del inicio del libro que ponen énfasis en lo creativo.

Se plantea también un ida y vuelta continuo entre el saber popular y el conocimiento científico. Por ejemplo, en los textos explicativos del libro, postales y calendarios se explicita la nomenclatura científica (en latín) junto a los nombres comunes en español, portugués, inglés y francés.

Asimismo, en el proyecto OMBÚes se desarrolla esta relación recursiva entre conocimiento vulgar y científico, la cual gira en torno a una especie en particular, la *Phytolacca dioica*.

Otra de las dualidades expresadas es el par espacio-tiempo. El manejo de la escala debe acompañar a la variable 'tiempo' en el manejo y representación de los vegetales. El Maestro Cracco los concilia tanto en las láminas específicas como en los cuadros fenológicos, lo cual, unido a un justo equilibrio entre lo racional y lo emocional, le permite transmitir el carácter de los vegetales.

En general, hay un diálogo entre fines y medios: el dibujo es paradigmático en este sentido. Por un lado, divulgar la obra de Cracco es una finalidad de este proyecto y por otro lado, el dibujo es una herramienta del mismo.

Taxonomía

ciencia de la clasificación, que trata del ordenamiento de las plantas y animales en categorías según sus relaciones naturales

(WILSON & LOOMIS, 1968, pág. 664)

Las imágenes de las exposiciones, del catálogo y de las postales se organizaron en series temáticas (siluetas, hojas, flores, frutos y cortezas) que responden más a una visión perceptiva que a una clasificación botánica. A excepción de la serie siluetas, que pone énfasis en las formas globales de las plantas, en las otras se priorizó la clase nombrada por encima de los hábitos de crecimiento: o sea que la serie flores, por ejemplo, reúne las de árboles, arbustos o plantas de cantero indistintamente. Por otro lado, las series temáticas se benefician de algunas licencias poéticas en lo que corresponde a su estructura base, la organología vegetal, en pos de potenciar la comparación entre características similares, de manera de resaltar la riqueza expresiva del vegetal.

Las diferentes formas de lectura que realice el usuario del catálogo y de la exposición permitirán flexibilizar estos criterios.

Principio hologramático

evidencia que el todo está en la parte, así como esta se encuentra en el todo (MUCCHIELLI A. (., 2004, págs. 23,24)

La taxonomía se utilizó para la organización en series temáticas de las imágenes y fue al mismo tiempo herramienta de trabajo para los talleres escolares para introducir en los fundamentos de la investigación científica. En los primeros talleres se utilizó en forma genérica y luego del cambio de estrategia se fue pasando de la generalidad a un caso específico, la especie *Phytolacca dioica*, en cierta forma como la excepción que confirma la regla. De esta forma en lo conceptual, en lo metodológico, en lo operativo y en los productos hubo referencias a lo taxonómico.

Las representaciones en general están en la base de la noción de paisaje que guía la propuesta. En particular el dibujo es fin en algunas actividades y medio en otras.

Los talleres escolares, por ejemplo, proponen una reflexión sobre la naturaleza tomada como un concepto cultural. Se trabaja sobre ideas de naturaleza en interacción con prácticas y valores asociados. Se apunta a la puesta en valor de relaciones cotidianas y eventuales con la naturaleza. En el trabajo en el aula se establecen intercambios centrados en la taxonomía vegetal, prácticas sociales y representaciones artísticas. Se integra el conocimiento artístico, social y de la naturaleza, lo cual está en sintonía con objetivos básicos del Programa de Educación Inicial y Primaria.

El trabajo con el herbario, como ya se explicó en la presentación, fue sustituido el dibujo a mano alzada, al aire libre, de vegetales.

Cracco se toma como referencia en lo que atañe a sus dibujos y también en sus desarrollos teóricos. Él se refiere a la incidencia de lo físico, lo fisiológico y lo psíquico, en el complejo fenómeno de la visión (CRACCO, 2000, pág. 479). Mientras afirma que “dibujar es ver”, aclara que “La visión trasciende lo meramente visual óptico. Conocimientos, sentimientos, voliciones son convocados en cada caso.”

La idea es pues fomentar la capacidad de observación y la conexión con lo emocional (promovida por el carácter empírico del dibujo a mano). De esta forma se facilita una conexión con nuestro ser, con nuestra naturaleza y con aquella que nos rodea; se incentiva la sensibilización y valorización hacia nuestro entorno; se crea en forma conjunta nuevo conocimiento.

Las series expositivas, los eventos y las publicaciones difunden el conocimiento, incluyendo las acuarelas originales y los dibujos de los niños. En particular, el proyecto OMBÚes publica los dibujos que los niños generan en los talleres en su portal de contenidos; también se presentaron en la exposición que se realizó en el museo Figari.

Injerto

unión de individuos diferentes, en que un esqueje o púa de uno de ellos se inserta en la raíz o en el tallo del otro (WILSON & LOOMIS, 1968, pág. 657)

Mutualismo

vida conjunta de dos o más organismos con ventajas mutuas (Véase simbiosis) (WILSON & LOOMIS, 1968, pág. 659)

El proyecto OMBÚes. *Valores asociados a la naturaleza* tuvo en sus cimientos al de *Anatomía artística de los vegetales*; nació de la adaptación de los talleres escolares, conjugados con varias propuestas de investigación y enseñanza. Hoy siguen entrelazados, apoyándose mutuamente.

OMBÚes ha colaborado con la quiescencia aparente de *Anatomía artística*, habilitando su adaptación a los tiempos institucionales diversos, a la escasez de recursos y a la fluctuación de las solicitudes externas.

Principio dialógico

implica la superación de los antagonismos en una construcción superior (MUCCHIELLI A. (., 2004, págs. 23,24)

Se articula la enseñanza de grado y posgrado, investigación, extensión, divulgación y el relacionamiento con el medio para potenciar los resultados obtenidos. Asimismo, coherentemente con el marco teórico-conceptual, se realiza un enfoque multi e interdisciplinario, transdisciplinario en algunos aspectos, que reclama una apertura institucional. Esto se refleja en la articulación e intercambios entre diversos servicios dentro de la FADU y entre la FADU, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la Facultad de Ingeniería y el Centro Universitario Regional Este, dentro de la Udelar. Por otro lado, en aras de la popularización de la cultura científica se trabajó con el Museo Casa Vilamajó y con instituciones externas a la Udelar, el MEC, el museo Figari, ANEP, el Museo Juan Manuel Blanes y la Casa de la Cultura de Maldonado. Con esta última se buscó mayor amplitud geográfica y plegarse a los objetivos de descentralización de la Udelar, teniendo en cuenta además que en Maldonado se desarrolla la Licenciatura en Paisaje de la Udelar. Este año se está trabajando con el Jardín Botánico de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Arquitectura de Paisaje para seguir extendiendo los alcances de la propuesta.

El calendario fenológico (amén del proyecto OMBÚes) ha mantenido la continuidad temporal del proyecto. Es un producto innovador, que materializa el enlace entre disciplinas (botánica, arte, diseño). Apunta a relacionar y popularizar conceptos botánicos, con el uso ornamental del vegetal y con prácticas y representaciones paisajísticas, (relación entre nomenclatura científica -única- y nombre común -variable según localidades-; importancia del espacio y el tiempo -fenologías- en el vegetal; escala del vegetal en relación a escala humana).

La idea es crear, con frecuencia bianual, calendarios asociados a diferentes especies vegetales de valor ornamental. El primer calendario, 2014-2016, se ilustró con el desarrollo fenológico de dos especies exóticas comúnmente utilizadas en nuestros espacios públicos urbanos, particularmente en el arbolado alineado en aceras: *Fraxinus americana* y *Ginkgo biloba*. La edición 2016-2018 del calendario fue ilustrada con especies de nuestra flora indígena: el ceibo (flor nacional) y el ombú (especie muy popular en nuestro medio). En la edición 2018-2020 se eligió dos especies arbustivas: aloe y Santa Rita. De esta forma la selección de especies tiene ya un valor didáctico, alternando cualidades estéticas y simbólicas.

Para resaltar la relatividad entre el tiempo del hombre y los ritmos de la naturaleza cada faz del calendario inicia en el mes de setiembre (mes de la primavera) y culmina en agosto; el día destacado es el domingo, en negrita, al inicio de cada semana. La relatividad espacial está dada por la expresión de los nombres comunes en cuatro idiomas y eligiendo además entre diferentes denominaciones de forma de ilustrar cualidades diversas, fruto de la sabiduría popular. La escala física está dada por la silueta humana esbozada acompañando cada especie.

Este objeto materializa la integración de dos visiones que normalmente se contraponen: la visión contemplativa y la visión utilitaria de la naturaleza.

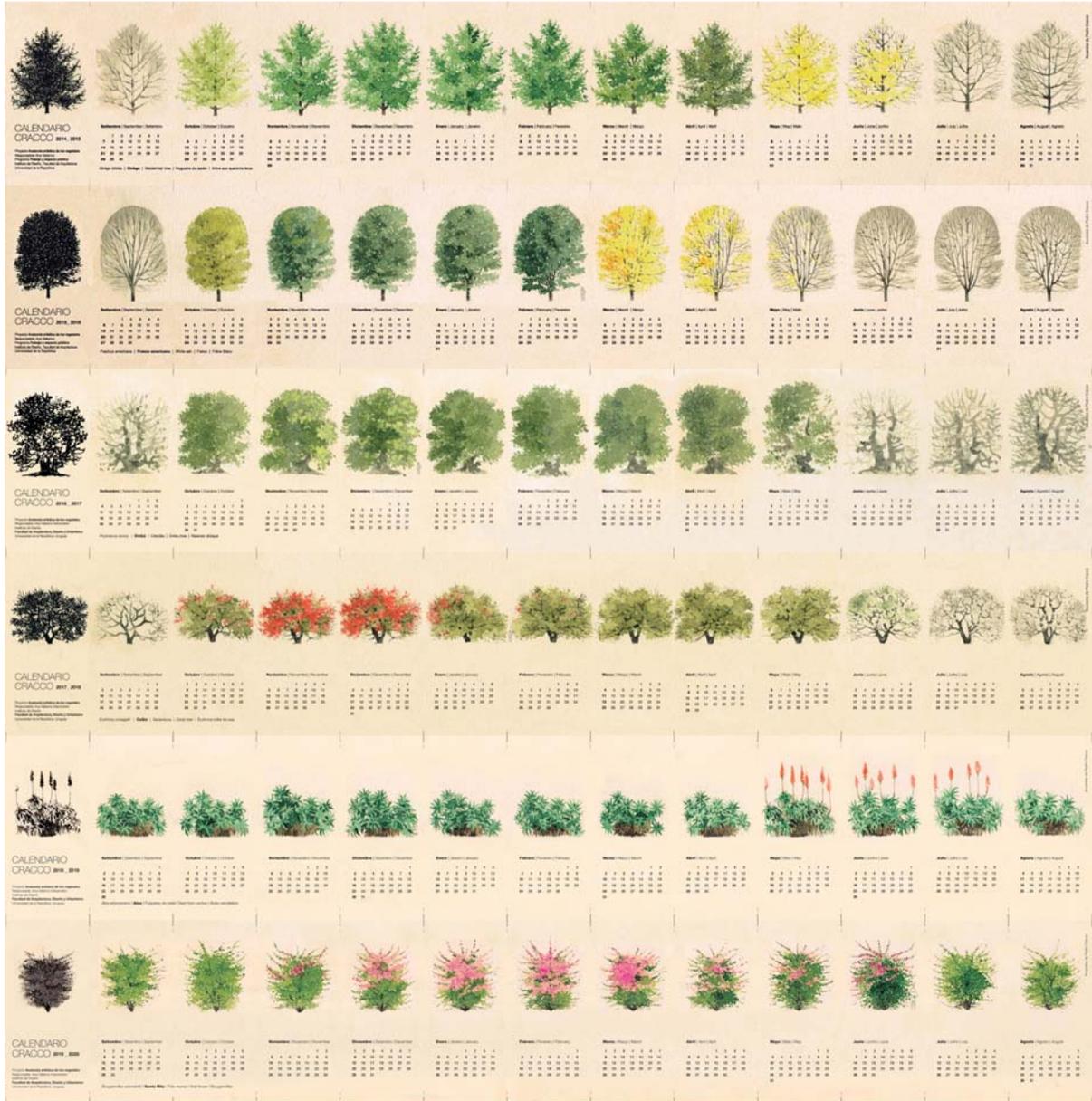
Cracco expresa la esencia de las plantas, sintetiza lo racional y lo emocional, conmueve al espectador, propiciando la articulación de la trilogía humana (especie/individuo/ser social) con el vegetal en tanto mediación simbólica con la naturaleza. Gracias a ello se ha logrado una sinergia entre fines y medios que ha potenciado las actividades y los productos.

El paradigma de la complejidad que contiene a esta propuesta nos permite afirmar, parafraseando a Edgar Morin (MORIN, 1977), que este proyecto articula el problema del conocimiento de la naturaleza con el de la naturaleza del conocimiento.

Extrapolando la idea de «Tercer paisaje», se toma al conocimiento como «un fragmento compartido de una conciencia colectiva» y como un espacio para la diversidad (CLÉMENT, 2007).

Se apuesta al enlace entre conocimiento científico y saber popular, a las creaciones transdisciplinarias y colaborativas, a la articulación entre prácticas y representaciones, a la Creación Colectiva. Se pretende así aportar a una «revolución cultural».

Presentación de todos los calendarios fenológicos desarrollados (2014 al 2020)

BIBLIOGRAFÍA

- BACHELARD, G. (1998 (1957, 1° ed)). *La poétique de l'espace*. Paris: Presses Universitaires de France.
- CLÉMENT, G. (2007). *Manifiesto del tercer paisaje*. Barcelona: Gustavo Gili.
- CRACCO, P. (2000). *Sustrato racional de la representación del espacio. 1PV lejano. 2. PV cercano*. Montevideo: Hemisferio Sur.
- LARRAÑAGA, D. A. (2016). Diario de Historia Natural (1908-1914). En M. Duarte, C. Serra, & L. Venturini, *Dámaso Antonio Larrañaga. Naturaleza ilustrada*. Montevideo: ProyectoDAL.
- LE DANTEC, J.-P. (2006). En J.-B. (. VAQUIN, *Atlas de la nature à Paris*. Paris: Atelier Parisien d'Urbanisme / La passage.
- LUGINBÜHL, Y. (2012). *La mise en scène du monde. Construction du paysage européen*. Paris: CNRS.
- MORIN, E. (1977). *La méthode 1. La nature de la nature*. Paris: Editions du Seuil.
- MUCCHIELLI, A. (. (2004). *Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines*. Paris: Armand Colin.
- R.A.E. (2005). *Diccionario de la lengua española*. Madrid: Real Academia Española.
- ROGER, A. (1995). *La théorie du paysage en France (1974-1994)*. Mayenne: Champ Vallon.
- VALLARINO, A. (. (2010). *[El vegetal en] el diseño del paisaje*. Montevideo: Facultad de Arquitectura- Facultad de Agronomía Udelar.
- VALLARINO, A. (2014). Anatomía artística de los vegetales. En A. (. VALLARINO, *Pedro Cracco. Anatomía artística de los vegetales* (págs. 21-33). Montevideo: Instituto de Diseño, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. <http://www.fadu.edu.uy/publicaciones/catalogos/>
- VALLARINO, A. (2016). Natura naturata. Especies de espacios asociados al ombú. En A. VALLARINO, & T. ROCCA, *OMBÚes. Prácticas y representaciones*. Montevideo: Museo Figari, Ministerio de Educación y Cultura. Disponible en: <http://www.ombues.edu.uy/actividades-de-extencion/exposicion-en-museo-figari/>.
- VALLARINO, A. (2010). Prácticas y representaciones paisajísticas. Apuntes desde nuestra realidad nacional. En VALLARINO(dir.), *[El vegetal en] el diseño del paisaje*. Montevideo: farq fagro Udelar.
- VALLARINO, A. (2008). *Théorie d'articulation de moments appliquée a la relation ville/nature. Le cas de la rambla de Montevideo*. Paris: Université Paris VIII-ENSAPLV.
- WILSON, C., & LOOMIS, W. (1968). *Botánica*. México: Uteha.