

MURMULLOS: SI LA SELVA PUDIERA HABLAR... Y NOSOTROS SUPIÉRAMOS ESCUCHAR

Whispers: If the jungle could speak... and we knew how to listen

RICARDO ANDRÉS NUGRA MADERO

Carrera de Artes Visuales

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito, Ecuador

RESUMEN

Murmullos es un proyecto expositivo artístico contemporáneo que presenta una indagación iniciada en el año 2019 sobre las amenazas que afectan a la selva amazónica ecuatoriana a través de la transmisión de sus sonidos. Esta exploración se sitúa en Taisha, Morona Santiago, Ecuador, ciudad que nació como muchas otras ciudades de la Amazonía ecuatoriana por las prospecciones petroleras alrededor del año 1939. En el año 2016, se construyó una carretera que une esta ciudad con el resto del país, lo que ha permitido su transformación, como también el aumento significativo de la deforestación.

La investigación tiene como resultado una instalación sonora titulada *Duramen*, que consiste en el tronco de un árbol de seique, que fue encontrado derrumbado en Taisha. Con la intención de escuchar la memoria de este árbol, se talló un espejo acústico sobre él. Al acercar nuestro oído a una de las concavidades parabólicas, se puede escuchar un paisaje sonoro compuesto por las grabaciones de audio registradas en el entorno en donde se encontraba el tronco, los sonidos del bosque se juntan con los de las máquinas. Con esta obra se buscó representar principalmente a través del sonido, nuestra relación y dependencia con los árboles de las selvas tropicales y su importancia para el equilibrio climático.

Otro resultado es «Albura», «Líber I» y «Líber II», fotografías aéreas del mar verde de árboles atravesado por ríos y carreteras. «Taisha» «Cambium I» y «Cambium II» son transferencias fotográficas sobre madera de seique, canelón y laurel, en las que las fotografías se mezclan con la cromática de la madera y evidencian paisajes afectados por el hombre. En los ecosistemas amazónicos la biodiversidad se desborda; sin embargo, su existencia peligrante ante el asimétrico y acelerado crecimiento de la deforestación.

PALABRAS CLAVE

Amazonía, árbol, deforestación, paisaje, equilibrio, espejo acústico

ABSTRACT

Murmullos is a contemporary artistic exhibition project that presents the investigation initiated in 2019 on the threats that affect the Ecuadorian Amazon jungle through the transmission of its sounds. This exploration is located in Taisha - Morona Santiago - Ecuador, a city that was born like many other cities in the Ecuadorian Amazon due to oil prospecting around 1939. In 2016, a highway was built that connects this city with the rest of the country, which has allowed its transformation, as well as the significant increase in deforestation.

The research results in a sound installation entitled *Duramen*, consisting of the trunk of a seique tree that was found collapsed in Taisha. With the intention of metaphorically listening to the memory of this tree, an acoustic mirror was carved on it. When we bring our ear closer to one of the parabolic concavities, we can hear a sound landscape made up of audio recordings recorded in the environment where the trunk was located, sounds of the forest combined with those of the machines. With this work, we sought to represent mainly through sound, our relationship and dependence with the trees of the tropical forests and their importance for the climatic balance.

Another result is «Albura», «Líber I» y «Líber II» aerial photographs of the green sea of trees crossed by rivers and highways. «Taisha» «Cambium I» y «Cambium II» are photographic transfers on seique, cannelloni and laurel wood where the photographs are mixed with the color of the wood, evidencing landscapes affected by humans. In the Amazonian ecosystems, biodiversity overflows. However, its existence is in danger due to the asymmetrical and accelerated growth of deforestation.

KEYWORDS

Amazon, tree, deforestation, landscape, balance, acoustic mirror

Esta investigación tiene como antecedente la obra *Ikiamia Saa Ajamu* realizada en el año 2018. El título de la obra está en shuar y no existe una traducción literal al castellano, pero vendría a significar ‘murmullos de la selva’. Cuando alguien en la selva se pierde, el sentido de la vista no es suficiente para orientarse. Por ello, cuando una persona del pueblo shuar se encuentra en estas circunstancias, lo que hace es detenerse, callarse y escuchar por donde pasan los ríos, las aves y así poder continuar. El gesto de detenerse para escuchar esos sonidos sutiles que demandan atención para poder encontrar un camino fue un concepto clave para mi investigación.

FIGURA 1

Nugra, R. (2018). *Ikiamia Saa Ajamu* [fotografía digital, registro de instalación sonora]

La instalación sonora consiste en una rama de un árbol de arrayán que guarda el sonido en su interior. Para poder escucharlo, es necesario morder la rama y cubrirse los oídos. La obra utiliza un mecanismo para transmitir las vibraciones sonoras de un paisaje sonoro compuesto del registro en audio del entorno del P.N. Sangay, lugar en donde encontré la rama. Al entrar en contacto nuestros dientes con la madera estos transmiten vibraciones a los huesos del tímpano.

Esta obra inició mi interés por compartir los sonidos de la selva, como también estudiar el fenómeno del sonido y sus formas de transmisión. El inconveniente personal que tuve es que los sonidos que se escuchaban fueron grabados en un parque nacional, es decir, un área protegida y no corresponden a la realidad de la mayoría del territorio amazónico, donde las áreas protegidas son mínimas en comparación con las que están siendo explotadas. Este hecho me impulsó a trabajar en un nuevo proyecto que hiciera referencia a aquellos sitios de la selva que están siendo afectados.

En un inicio, investigué, en colaboración con el físico teórico Pablo Rivadeneira, un efecto físico-sonoro conocido como el espejo acústico o platos susurrantes. Se trata de una tecnología que aprovecha la forma parabólica para concentrar las ondas, el mismo principio que se usa con las antenas parabólicas. Una vez que conocí este efecto pensé en cómo aplicarlo a mi preocupación respecto al ecosistema amazónico.

Un aspecto que consideré es el vínculo entre el material para construir el espejo acústico y la problemática de mi trabajo. Busqué abordar el extractivismo minero usando piedra o metal, sin embargo, el proceso fue mutando por diferentes aspectos y finalmente, al percatarme de la deforestación en la provincia de Morona Santiago, decidí elaborar las parábolas en madera. De esta manera empecé la búsqueda de un tronco de gran diámetro que se encontrara ya derribado.

Empecé buscando en las riberas del Río Upano en Macas, Morona Santiago, lugar donde crecí. Cuando el río crece arrastra troncos de gran grosor; sin embargo, la mayoría se encontraban podridos o húmedos, lo que impedía su uso. En el proceso de búsqueda recordé al cantón Taisha que está al noreste de la provincia de Morona Santiago, y que hace frontera con el vecino país del Perú.

Al crecer en esta provincia, he podido conocer de cerca ciertas noticias del contexto local, por lo que recordé lo acontecido en el año 2016: la construcción de una carretera que une Taisha con el resto del país. Desde entonces, las noticias acerca de la deforestación creciente de esta zona son frecuentes. Al relacionar esta información con la búsqueda del tronco sentí un encuentro con la historia.

FIGURA 2

Nugra, R. (2021). *Albura* [impresión digital sobre papel fotográfico].

Nota. *Albura* es una fotografía aérea de la Cordillera del Cutucú la cual se puede observar en el viaje en avioneta desde Macas a Taisha

En consecuencia, decidí visitar Taisha usando el transporte que fue el único medio de acceso a este sitio durante mucho tiempo: la avioneta. Desde el aire, el mar verde se extiende hasta el horizonte. Al sobrevolar y acercarnos al destino, es fácil percibir y distinguir por dónde pasa la carretera y las huellas que estas dejan. Es en este recorrido donde se capturaron las fotografías de «Albura», «Líber I» y «Líber II».

En la Amazonía ecuatoriana varias ciudades al igual que Taisha nacieron alrededor del año 1939, por las prospecciones petroleras. Para ello se construyeron pistas de avionetas; en el caso de este asentamiento los resultados no fueron los esperados. Sin embargo, en torno a la pista creció una comunidad formada principalmente por personas shuar y mestizas. Los accesos y vías de comunicación han permitido el crecimiento de estos centros urbanos, pero ¿cuánto avanza el hombre y cuánto pierde el bosque?

FIGURA 3

Nugra, R. (2021). *Líber II* [impresión digital sobre papel fotográfico].

Nota. El líber es el conducto encargado de transportar la savia al resto del cuerpo del árbol. Yo encuentro ese canal representado en el bosque en los ríos o, artificialmente, en una carretera

Indagué en la historia de este cantón, como en los planes territoriales proyectados en este sector, y pude percatarme del aumento acelerado de la deforestación. Buscar un árbol también me llevó a indagar más en este ser vivo y es así que pude conocer diferentes características de por qué este ser es indispensable para el equilibrio climático. El nombre de las obras corresponde a las diferentes partes de la anatomía del cuerpo de un árbol.

En este proceso, fue importante conocer el libro *Cómo piensan los bosques*, de Eduardo Kohn, en el cual se nos invita a pensar de un nuevo modo, en coexistencia con los seres no humanos, y a recordar la importancia de nuestra conexión con el bosque: «Todos vivimos rodeados por bosques y por ende todos, no solo los amazónicos, somos al final “selváticos”». (Kohn, 2021, p. XVI).

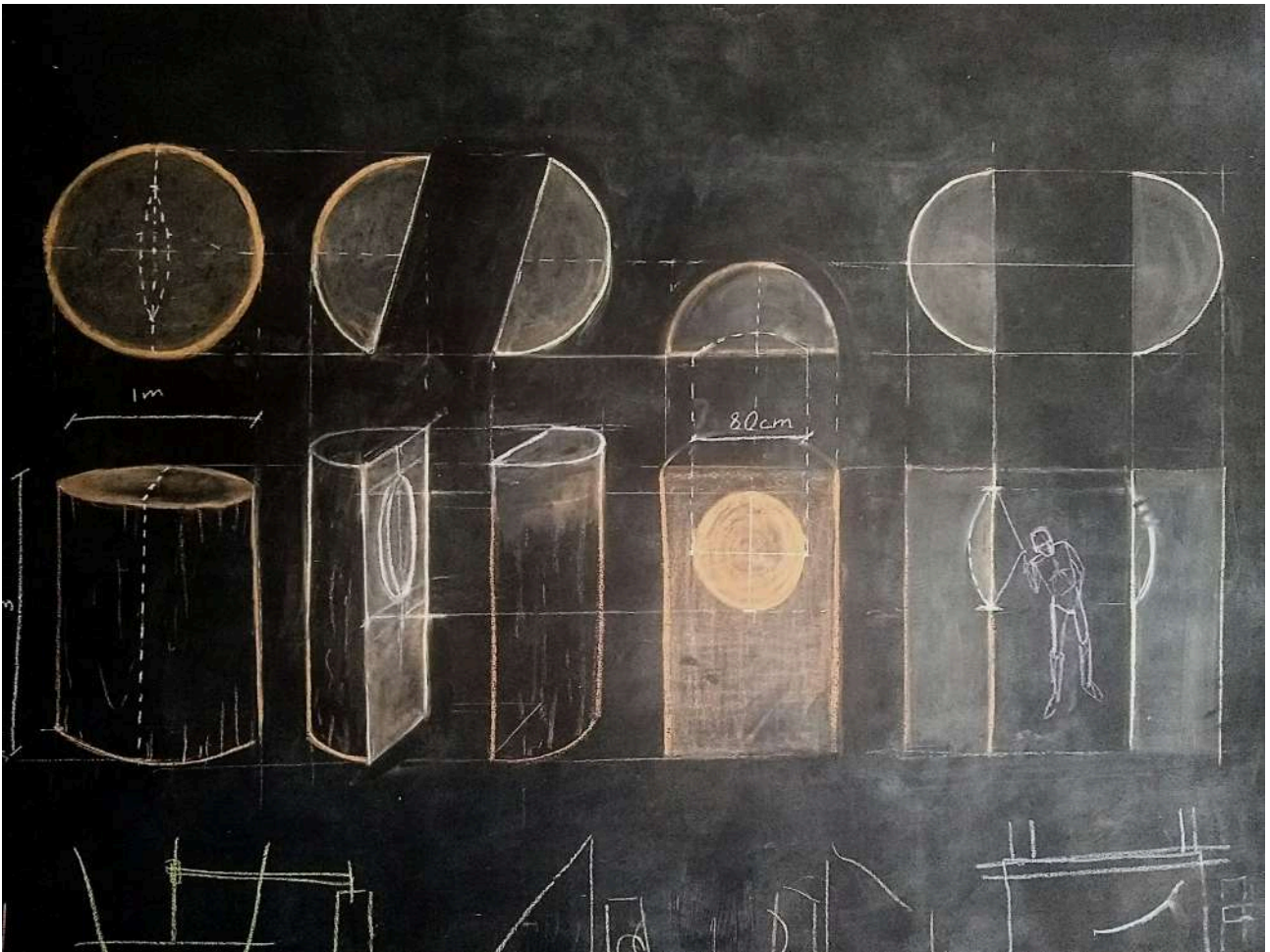

FIGURA 4

Nugra, R. (2021). *Boceto para Duramen* [tiza sobre pizarra]

Al recorrer Taisha, conocí un sitio donde se podía evidenciar que habían sido aserrados diferentes árboles, pues quedaron abandonadas partes de troncos, las que asumo no habían sido utilizadas debido al estado en que se encontraban. En ese recorrido (figura 5), encontré un tronco de un árbol de seique que se encontraba derribado y sin la médula. Ese contacto me permitió establecer un vínculo con este tronco, gracias al cual llegué a comprender que trabajaba con el esqueleto de un ser vivo que merecía mi respeto.

FIGURA 5

Nugra, R. (2021). *Registro de encuentro con el tronco de árbol de seique derrumbado* [fotografía digital]

DURAMEN

Los anillos de los árboles graban en su interior los años y las condiciones climáticas del ambiente presente en su entorno durante su crecimiento. Duramen está realizado en los restos del tronco de un árbol derribado que en su mayoría fue usado para obtener tablones. La partición (la autopsia) de este tronco nos abre su memoria al presente para escucharla.

La obra se basa en el principio de los espejos acústicos y consiste en un tronco partido a la mitad en forma longitudinal. En cada parte está tallada una concavidad con forma de parábola en la misma posición y altura. Las partes estarán ubicadas una frente a la otra.

Al ubicarnos frente a una de las parábolas, escucharemos un paisaje sonoro construido con las grabaciones registradas en el entorno donde se encontraba este tronco. Se trata de sonidos naturales que se mezclan con los de las máquinas. El paisaje sonoro es un medio que representa el impacto en el territorio.

De este modo, para lograr que la obra pueda transmitir el sonido de un punto a otro es indispensable que exista precisión entre la ubicación de ambas partes del tronco y las parábolas. La sincronía de la que depende la obra para funcionar alude al espacio esencial de la selva amazónica en el equilibrio de la biosfera y en la vida humana.

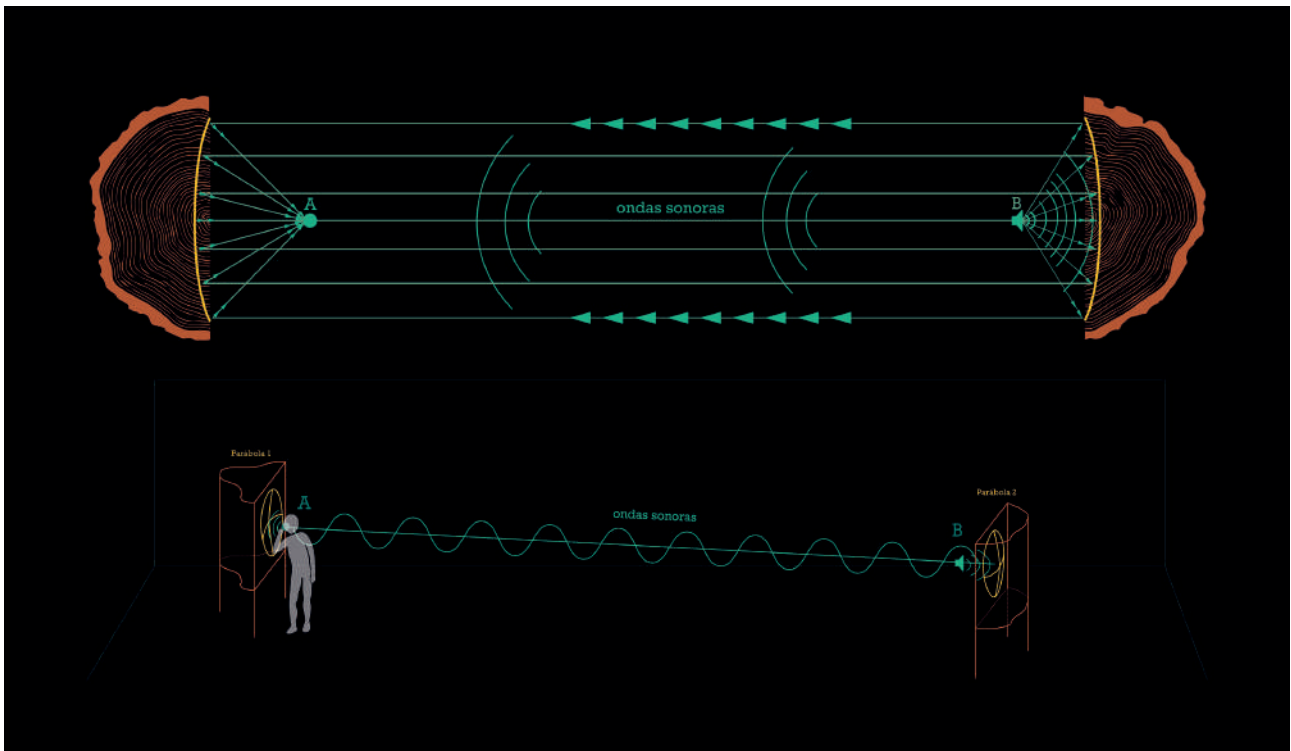

FIGURA 6

Nugra, R. (2021). *Esquema del espejo acústico aplicado a Duramen* [diseño digital]

FIGURA 7

Nugra, R. (2022). *Duramen* [instalación]. Galería N24, Quito. (<https://n24galeria.com/project/murmullos/>)

Nota. El duramen es la parte interna del tronco sobre la cual se tallaron las concavidades parabólicas usando router CNC a partir de un diseño 3d

FIGURA 8

Nugra, R. (2022). *Persona ubicando su oído junto al péndulo* [fotografía digital].

Nota. Para escuchar el paisaje sonoro es necesario detenerse en el punto donde se concentran las ondas, señalado con un péndulo

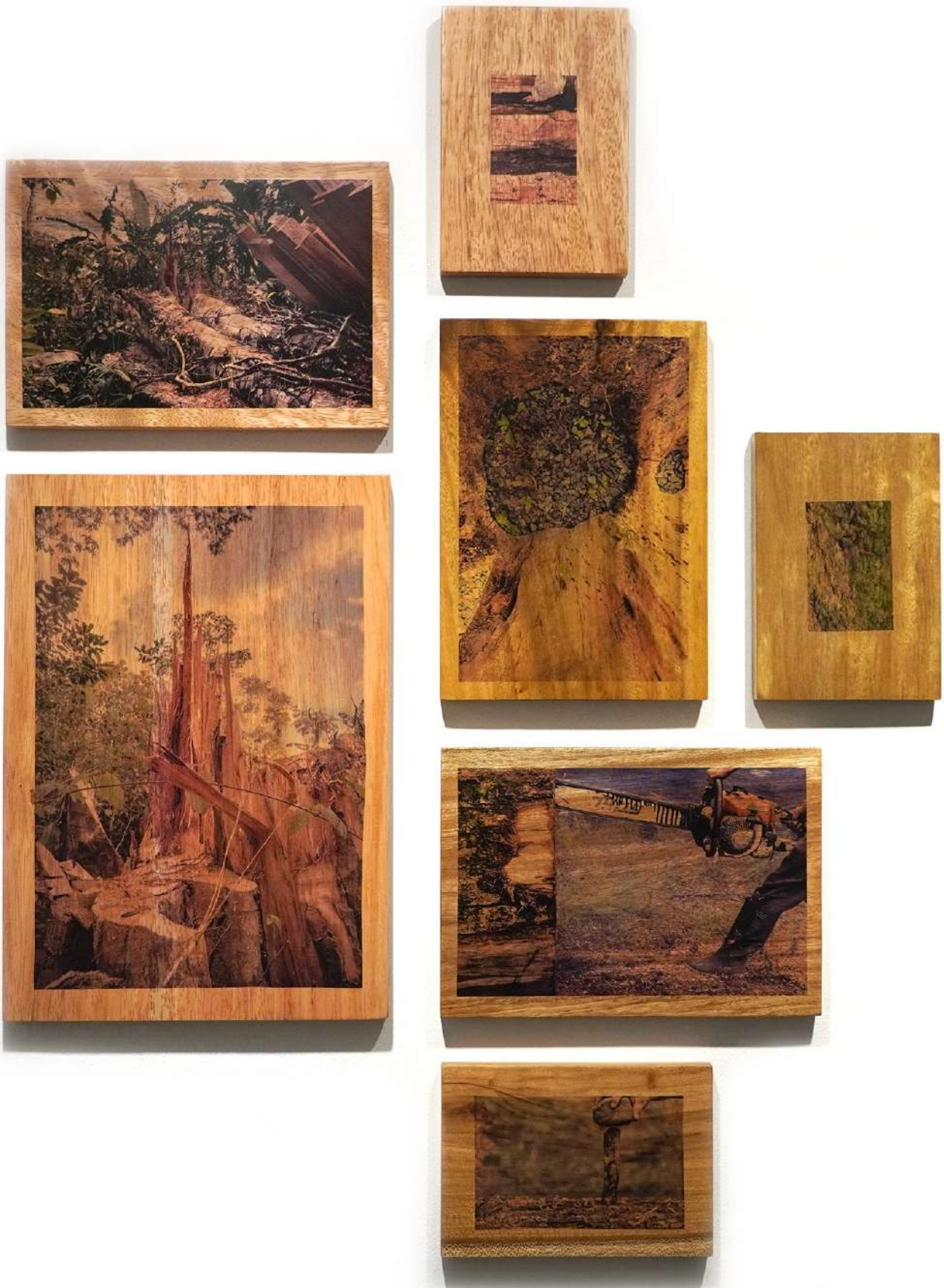

FIGURA 9

Nugra, R. (2021). *Taisha* [serie fotográfica, transferencia sobre tablón de laurel].

Nota. La serie fotográfica se compone de 13 fotografías en maderas de seique, canelón y madera de diferentes tamaños. (<https://ricardonugra.art/portfolio-items/murmullulos/>, s.f.)

El verde en las fotografías se desvanece, prevalecen los grises que aluden a una naturaleza seca, muerta, pero no por ella menos natural. Los cortes, fracturas y líneas que quedan marcadas en los árboles al ser talados los comparo con estadísticas referentes al deceso de la selva. Las fotografías fueron registradas durante los recorridos por Taisha y a través de ellas busco esbozar parte de este paisaje extractivo contaminado.

FIGURA 10

Nugra, R. (2021). *Cambium I* [Transferencia sobre tablón de canelón y laurel].

Nota. Planos detalle de troncos secos que se asemejan a montañas

Las aparentes contrariedades que surgieron del encuentro con el tronco de seique hicieron que el resultado sea incierto; aspectos como su tamaño y peso demandaron la colaboración de varias personas o máquinas para poder trabajarlo y trasladarlo. Pese a su peso, era solo un fragmento de lo que una vez fue. En el proceso pude reconocer la intrínseca relación entre el clima y los eventos sociales, lo que ha motivado que continúe buscando escuchar la memoria de los ecosistemas amazónicos en riesgo.

En las ciudades amazónicas vivimos una paradoja: la adaptación a un mundo en «desarrollo» que no corresponde con el tiempo de los árboles. Sin embargo, también encontramos conceptos como el *Sumak kawsay*, que nos proponen otra perspectiva que nos recuerda la importancia de mantener la armonía con el mundo de la selva. En palabras de Eduardo Kohn, la crisis climática es una crisis espiritual ya que nos hemos olvidado nuestra conexión con los demás seres. Si queremos seguir viviendo en este mundo es necesario aprender a pensar y vivir de una manera nueva (2021).

REFERENCIAS

Kohn, E. (2021). *Cómo piensan los bosques*. Abya-Yala.