

Rumen Dmitrov, *Jardines colgantes - Metamorphosis / Hanging Gardens - Metamorphoses* (2014). Plantas y madera / plants and wood.

Rumen Dmitrov, *Jardines colgantes - Metamorphosis / Hanging Gardens - Metamorphoses* (2014). Plantas y madera / plants and wood.

Imágenes / images: cortesía de los artistas / courtesy of the artists.

Arte Biotopo: *Waldkunst (Nature Art)*

(Darmstadt, Alemania)

El Nature Art es un movimiento informado por temas sociales y ecológicos, donde el diseño se confunde con los entornos donde se desarrolla. La escultura se convierte en parte de una bio-cultura y un paisaje vivo, lo que explica el nombre que recibe este biotopo, el 7º Simposio del Nature Art en Darmstadt (Alemania). La ciudad de Darmstadt tiene una historia singular donde el arte y la naturaleza siempre han tenido una relación especial. El gran duque Ernst Ludwig fundó una colonia de artistas en el Mathildenhöhe (1899), donde la torre Five Finger, sus esculturas y jardines presentan ejemplos del movimiento Jugendstil. Del mismo modo, *Waldspirale*, de Friedensreich Hundertwasser, se erige como arquitectura ecléctica que cobra vida y trabaja con la naturaleza, y como ejemplo del diseño cultura-naturaleza para el siglo 21.

La obra de Rumen Dmitrov, *Hanging Gardens / Metamorphoses*, es una ambiciosa instalación al aire libre con esculturas que podrían recoger la visión del artista sobre la continua destrucción de la naturaleza por la industria. A partir de madera de haya reciclada, Dmitrov imagina chimeneas industriales. El artista edifica, talla y reconstruye estructuras desafiando así la destrucción de la naturaleza por parte de la humanidad. Se trata de un museo de la memoria, de la interacción humana con la naturaleza y su destrucción, todo cuidadosamente hecho, pieza por pieza, por la mano humana. Los escultóricos barcos vivientes de Leopold Lindenbauer trabajan el manido tema del biotopo proponiendo un viaje metafórico. Efímeros y sin embargo cambiantes, estos barcos están hechos de tierra y de vida.

John K. Grande

Art Biotopo: *Waldkunst (Nature Art)*

(Darmstadt Germany)

Nature Art is a movement informed by social and ecological issues, where design and the environments where it is made come together. The sculpture becomes part of a living bio-culture and landscape and this explains the biotope theme of this, the 7th Forest Art Symposium in Darmstadt (Germany). Darmstadt has a unique history where art and nature have always had a special relationship. The great duke Ernst Ludwig founded an artists' colony at the Mathildenhöhe (1899), where the Five Finger Tower, the sculptures and gardens present examples of the Jugendstil movement. Likewise Friedensreich Hundertwasser's *Waldspirale*, an eclectic lived-in architecture that works with nature, exists as a 21st century example of nature-culture design.

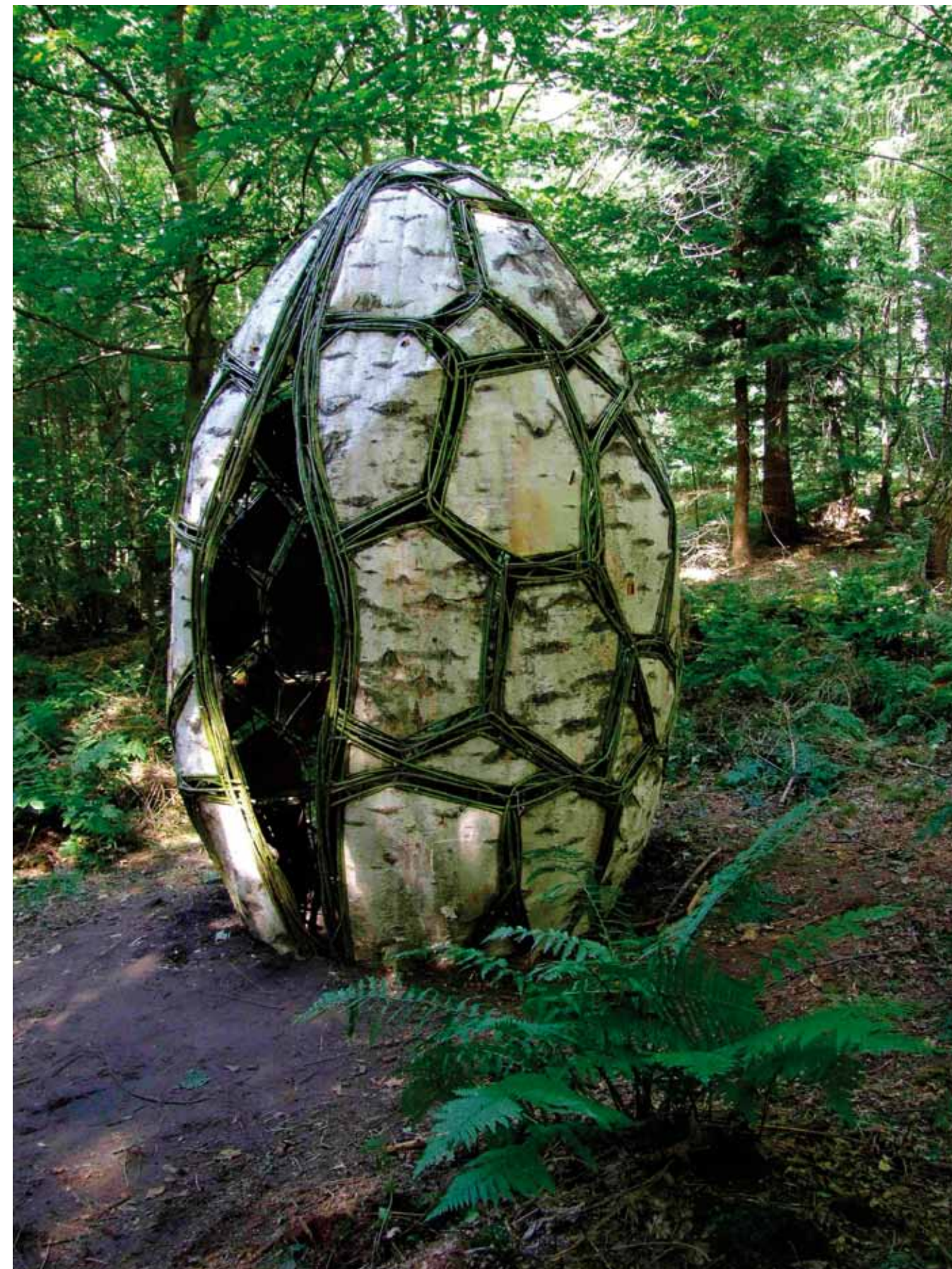
Rumen Dmitrov's *Hanging Gardens / Metamorphoses* is an ambitious outdoor sculpture installation. The sculptures could be an artist's counter to the ongoing destruction of nature by industry. The sectionally-cut recycled beech tree wood, when assembled, was imagined by Dmitrov as industrial smokestacks. Dmitrov constructs, carves and builds structural forms from natural wood that challenge humanity's destruction of nature. This is a museum of memory, of the human interaction with and destruction of nature, all carefully made, piece-by-piece, by the human hand. Leopold Lindenbauer's living boat sculptures work with the biotope theme by proposing a metaphorical jour-

Kathe Wenzel, *Knackenvogel* (2014). Huesos y plumas / bones and feathers.

Waltraud Munz, *Colonias de primavera - mapa coreográfico / Spring Colonies - A Choreographic Map* (2014). Tela coloreada / colored fabric.

Tim Norris, *Habitat* (2014). Corteza de abedul y acero / birch bark and steel.

BioUtopic Unit, de Thomas May, propone una juguetona bio-utopía, una fuente donde coexisten muchos biotopos. Forman una especie de comunidad utópica parabólica donde cada biotopo contiene un recipiente con césped. Del situado más arriba caen gotas que riegan a los recipientes de abajo, una co-dependencia simbólica de convivencia comunal entre estructuras con hierba. Como el niño/hombre de la película de Werner Herzog, *Grizzly Man*, hay una idea preconcebida de armonía con la naturaleza. Al igual que el niño/hombre que cree que puede vivir con los osos en su hábitat natural y ser aceptado, para May su comunidad de plantas en *Bio Utopia* cree que sobrevivirá eternamente en la biodiversidad del jardín de la naturaleza. Los seis "modelos de vida" son esculturas cubiertas de hierba que utilizan césped perfectamente sembrado y que se alimentan entre sí, de uno a otro, y sólo existen en relación con los demás. En *431art*, Torsten Grosch y Haïke Rausch toman los orígenes del biotopo como plataforma de lanzamiento para su instalación ambiental *Moss Visitors from Outer Space*. La densidad está representada por tres cubos minimalistas que yacen en el bosque. Desde ellos uno se adentra entre los árboles hacia un enigmático lugar donde relucen en la oscuridad secciones de musgo natural junto a un "meteorito".

La obra de Tim Norris, *Habitat*, recubierta con corteza de abedul, está inspirada por el biólogo y filósofo alemán Ernest Haeckel (1834-1919), el primero en concebir el biotopo como el lugar de la vida, una comunidad biológica. *Spring Colonies - A Choreographic Map*, de Waltraud Munz, pinta el paisaje interior del bosque con los colores de las flores primaverales. Munz orquesta los colores emplazándolos en el paisaje. *Hund Holz Hütte* (choza de madera para perro), del colectivo artístico formado por tres personas R&S (Raabe-Stephan y Piet Trantel) da forma a un museo vivo donde se dejan recuerdos de diversos objetos de perros como lugar de intercambio, de reunión y de mercado para todo lo relacionado con el mejor amigo del hombre.

Kitchen Biotope, de Bob Budd, es uno de los trabajos más desafiantes: transforma la típica cabaña de madera renovando la forma de sus ventanas, cubriendo sus paredes de papel de fieltro con líneas de clavos. Desde dentro, uno puede recrearse en la profundidad de la tierra y entrever raíces cubiertas de fieltro proyectándose hacia el exterior. Las raíces están protegidas o conservadas, pero la acción constriñe y contiene por igual la vida que protege. Los diversos ingredientes y productos alimenticios de esta cocina biotopo están dispuestos en frascos y latas: la concha de un caracol reposa entre la madera, una jarra con pepinillos, un paquete de madera y aceite como un solo producto. Se redondea a martillazos la rama de un árbol hasta darle forma de cilindro.

Con sus herramientas artesanales post-cartesianas, Lutz Nevermann orquestó una performance multi-persona cerca del estanque sagrado de Goethe. ¿Qué pasaría por la mente del joven romántico Goethe postrado en su roca del bosque

ney. Ephemeral and yet changing, these boats are made of earth and life.

Thomas May's *BioUtopic Unit* playfully proposes a bio-utopia, a source where many biotopes co-exist. They form a kind of utopian community, each with its parabolic grass-covered bowl. From the uppermost bowl, water drips down to the rest, a symbolic co-dependency of communal living grass structures. Like the boy/man in Werner Herzog's film *Grizzly Man*, there is a presupposed ideal of harmony with all nature. Like the boy/man who believes he can live with bears in the wild and will be accepted, May's community of plants *Bio Utopia* believes they will survive forever in a biodiverse garden of nature. The six "life models" are grass covered sculpture structures that use Perfect Lawn seeded grass and feed each other, and from one to the next, they exist only in relation to each other. *431art* (Torsten Grosch & Haïke Rausch) take the origins of the biotope as a launch pad for their environmental installation *Moss Visitors from Outer Space*. Three minimalist-looking cubes stand in the forest, embodiments of density. From here you look into the forest towards a place where sections of living moss and a "meteorite" that glows in the dark sit like an enigma.

Tim Norris' birch bark covered *Habitat* is inspired by the German biologist and philosopher Ernest Haeckel (1834-1919), who first conceived of the biotope as an area where life lives, a biological community. *Waltraud Munz' Spring Colonies - A Choreographic Map*, paints the forest interior landscape with the colors of spring flowers. Munz orchestrates by setting combinations of colors into specific locations in the landscape. The three person art collective R&ST (Raabe-Stephan and Piet Trantel) created the *Hund Holz Hütte* (Dog Wood Hut), a living museum where dog owners left dog souvenirs, bones, wood, and trinkets and the place became an interchange, a meeting and market place for all things associated with man's best friend.

Bob Budd's *Kitchen Biotope* is one of the most challenging works: a standard wooden hut was transformed: its windows re-shaped, its wood walls covered in neat lines of nails on felt paper. From inside you could look down into the earth itself with felt paper-covered roots projecting outwards. The roots are protected or preserved, but the action likewise constricts and contains the life it protects. The various ingredients and foodstuffs of this biotope kitchen are arranged in jars and cans: a snail's shell is set amid wood, one jar has gherkins, wood and oil all packed together like a product. A section of a tree branch has lead hammered around its surface in a cylinder.

With his hand-crafted post-Cartesian tools, Lutz Nevermann orchestrated a multi-person performance close to the sacred site of Goethe's pond. What would the young romantic Goethe have thought as he ruminated on his rock in the forest to see beauty being measured, tested, quantified? Tears of rain fall on nature's artwork, is this God's

Valeria Codara, *Nido - monumento a las Siete Generaciones / Nest - Monument to the Seven Generations* (2014). Madera y acero / wood and steel.

cuando elucubraba sobre cómo medir la belleza, probarla, cuantificarla? Lluven lágrimas sobre el mundo del arte, ¿es el reino de Dios? El arte cuasi-empírico de Lutz, con sus voces censuradas, plantea preguntas sobre cómo vemos la naturaleza. El dúo artístico conocido como Les Fujak (Olivier Huet y Margrit Neuendorf) participa con la naturaleza viva para producir un intercambio. Su proyecto se sitúa entre el Waldkunst Forest Art Trail y la ciudad de Darmstadt. A modo de intercambio entre plantas vivientes, cada comunidad de biotopos se sitúa a caballo entre la ciudad y el bosque, dispuesta a cambiar de lugar. Les Fujak están participando en una dinámica "cultura - naturaleza".

Linda Molenaar se transforma en abejorro durante su performance. Como ella dice, "¿Cuánto nos queda de animales a los seres humanos? (...) Siempre me esfuerzo por seducir a la gente para que se interne mentalmente en el objeto. Si consigo que entren sus pensamientos estoy servida, empezamos bien". Molenaar teje en el bosque un nido de abejorro cuyo tamaño es mayor al normal, haciendo referencia a las abejas que anidan en la tierra. Su enfoque consiste en una dinámica interactiva donde el arte generado desarrolla un diálogo sobre las poblaciones de abejas del mundo, amenazadas actualmente por la fumigación química, pérdida de hábitat y ácaros parásitos. Los nidos de Valeria Codara se inspiraron en la semilla de la libertad de Vandanna

domain? Lutz's quasi-empirical art with its sound sensors raises questions about nature as we now see it. The artistic duo known as Les Fujak (Olivier Huet & Margrit Neuendorf) are engaging with living nature to produce a life exchange. Their project moves between the Waldkunst Forest Art Trail and the city of Darmstadt. As an exchange of living communities of plants, each effectively and potentially a biotope between city and forest, each with a specific plant community relocating to another place, Les Fujak are engaging in a "nature culture" dynamic.

Performance artist Linda Molenaar transformed into a bumble bee for her performance. As she says, "How much animal is left in us humans? (...) I am constantly trying to seduce people into mentally entering the object. If their thoughts enter in, that's enough, a start." A larger than life bumblebee nest in the forest woven by Molenaar references the earth bees who nest in the earth. Her approach involves an interactive dynamic where the art generated develops a dialogue on the bee populations of the world, now threatened by chemical spraying, loss of habitat and mite parasites. Valeria Codara's nests were inspired by Vandanna Shiva's seed freedom, food freedom and earth democracy movement. For Codara, the planet earth itself is comparable to these re-sited nests that appear vulnerable, exposed and misplaced on the forest floor.

Linda Molenaar, *Bombus* (2014). Performance junto a la Roca de Goethe / beside Goethe's Stone.

Shiva, del movimiento Alimentar la Libertad y Democracia en la Tierra. Para Codara, el propio planeta tierra es comparable a estos nidos re-localizados que se muestran vulnerables, expuestos y fuera de lugar en el suelo del bosque.

Biotope 2014 de Waldkunst nunca ha sido tan ecléctico y diverso. El Nature art se fusiona con las últimas tendencias del arte, y el performance con la escultura en el teatro de la naturaleza de formas múltiples. Algunas de las obras son autobiográficas, otras sociales, eco-decorativas; otras más imaginativas, bordando el medio ambiente del que forman parte, por un tiempo y en un momento en el tiempo.

Waldkunst's Biotope 2014 event was as eclectic and diverse as ever. Nature art merged with the latest tendencies in art, performance merged with sculpture in nature's theatre in so many ways. Some of the works were autobiographical, some social, some eco-deco, still others imaginative, embroidering on the environment they became a part of, for a while and at one point in time.

Entre la obras de John K. Grande se incluyen *Art Nature Dialogues* (SUNY Press, N.Y.), *Dialogues in Diversity* (Pari Press, Italy), *Roger Rigorth* (Germany). Ha sido comisario de cinco ediciones de Earth Art en Royal Botanical Gardens y Van Dusen Gardens (Canadá). Corresponsal de [art.es](#) en Canadá.

John K. Grande's books include *Art Nature Dialogues* (SUNY Press, N.Y.), *Dialogues in Diversity* (Pari Press, Italy), *Roger Rigorth* (Germany). He has curated five editions of Earth Art at the Royal Botanical Gardens and Van Dusen Gardens (Canada). He's a correspondent for [art.es](#) in Canada.