

ROBIN VUCHNICH

In Search of *Thoreau's Flowers*
— The Memory of a Season

Portada: Robin Vuchnich. *The Memory of a Season* (El Recuerdo de una Temporada) (detalle), 2025.
Proyección de vídeo interactiva. Cortesía de la artista. © Robin Vuchnich. Imagen cortesía de la artista

En sus instalaciones inmersivas basadas en la luz, Robin Vuchnich explora cuestiones como el cambio climático, el aumento en el nivel del mar y la gestión medioambiental. Mediante la creación de mapas de proyección, el videoarte y la programación creativa, da vida de forma bella y vívida a los datos científicos sobre un mundo en constante cambio.¹

La práctica de Vuchnich se inspira en el diseño de *User Experience/User Interface* (la experiencia y la interfaz del usuario), un campo dedicado a crear entornos digitales interactivos que respondan plenamente a las necesidades físicas y emocionales de los usuarios. En el centro de este enfoque se encuentra la empatía, tal y como se expresa en la idea de que el diseño puede conectar a las personas de forma indirecta a través de emociones y perspectivas compartidas. Vuchnich extiende este impulso empático del mundo humano al mundo natural. Sus sublimes proyecciones nos sumergen en simulaciones cinéticas de paisajes terrestres y marinos, a menudo superpuestas sobre arquitectura u otras estructuras insólitas para generar yuxtaposiciones oníricas y misteriosas. Estas proyecciones tienen como objetivo hacernos tomar conciencia de que no estamos separados de la naturaleza y de que no podemos desentendernos de nuestra propia responsabilidad con el planeta.

Con esta exposición, Vuchnich rinde homenaje al legado naturalista del filósofo del siglo XIX Henry David Thoreau, celebrado desde hace tiempo por sus profundos ensayos sobre temas que abarcan desde la historia natural hasta la justicia social. En su obra más famosa, *Walden; or, Life in the Woods* (“Walden; o, La vida en los bosques”) (1854), escribió sobre la vida en soledad en el bosque, donde esperaba descubrir nuevas perspectivas sobre sí mismo, la sociedad y el mundo natural. A lo largo de su vida, Thoreau siguió explorando los alrededores de su ciudad natal, Concord (Massachusetts) —donde se encuentra el estanque de Walden—, recolectando numerosas especies de plantas durante sus paseos. Hoy en día, la

Fig. 1: Robin Vuchnich y Marsha Gordon. "*Preserve, Persevere*" (Preservar, Perseverar), 2025. Plantas secas y prensadas sobre papel; 60 1/2 × 34 1/2 pulgadas. Cortesía de las artistas. © Robin Vuchnich y Marsha Gordon. Imagen cortesía de las artistas

Fig. 2: Robin Vuchnich, *This is and No Mistake* (Esto es Así y Sin Error), 2022. Proyección de vídeo. Cortesía del artista. © Robin Vuchnich. Imagen cortesía del artista

colección de Thoreau de especímenes secos y prensados, junto con sus extensas notas al respecto, se conserva en los herbarios de la Universidad de Harvard.²

La idea de este proyecto surgió de la ecóloga y entomóloga Emily Meineke, quien invitó a un equipo transdisciplinario —formado por Vuchnich, la artista y profesora de fotografía Leah Sobsey, la profesora de estudios cinematográficos Marsha Gordon y el profesor de biología orgánica y evolutiva Charles Davis— a colaborar en una exposición multidimensional inspirada en la colección de Harvard. Por su parte, Vuchnich creó las dos proyecciones de vídeo que se exponen y que conforman *In Search of Thoreau's Flowers—The Memory of a Season* (En Busca de las Flores de Thoreau – El Recuerdo de una Temporada).

La exposición se estrenó en 2022 en el Museo de Historia Natural de Harvard y posteriormente se presentó en 2025-2026 en el Museo Gregg de Arte y Diseño de la

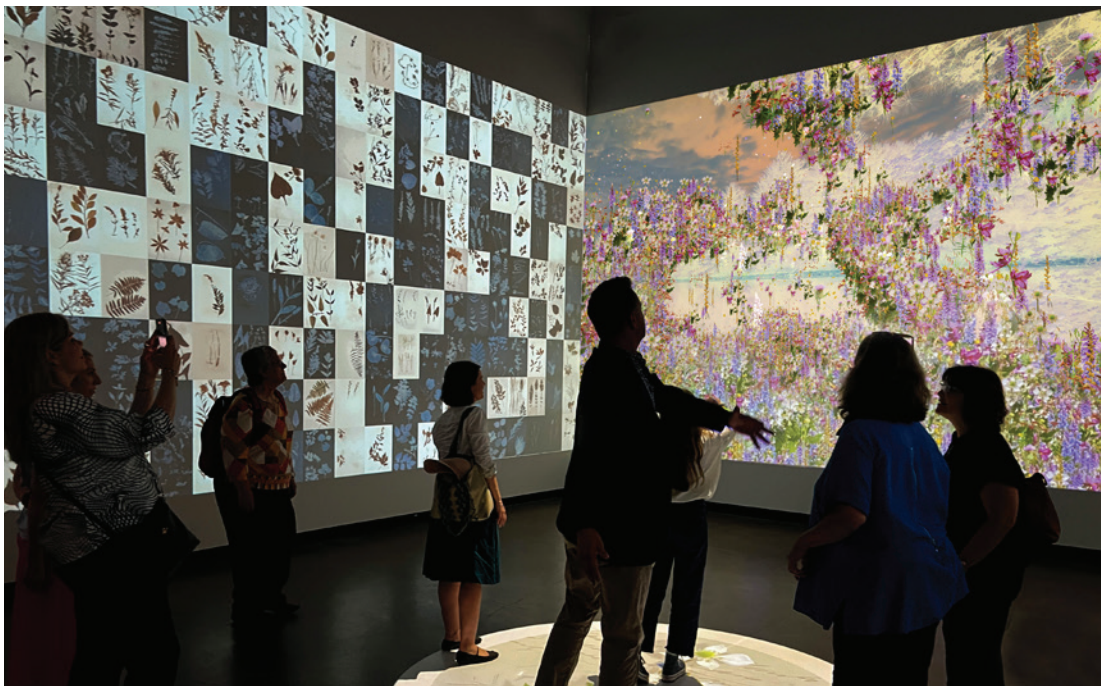

Fig. 3: Robin Vuchnich, *In Search of Thoreau's Flowers—The Memory of a Season* (vista de la instalación), 2025. Imagen cortesía del artista. © Robin Vuchnich

North Carolina State University (Universidad Estatal de Carolina del Norte), donde Vuchnich impartía clases de diseño como profesora adjunta de la práctica. Para esta última sede, Vuchnich colaboró con Gordon en la creación de un collage de plantas prensadas con especímenes botánicos de Carolina del Norte (fig. 1).

En el Museo de Arte Frist, la exposición se abre con una cuadrícula digital proyectada de las plantas conservadas en la colección de Harvard (fig. 2). Esta visualización de datos utiliza un código de colores para reflejar el declive de estas especies —a menudo debido al cambio climático, la contaminación y el desarrollo

excesivo— en las cercanías de Concord, Massachusetts. Los rectángulos azul oscuro representan especies que se han extinguido a nivel local o que están en peligro de extinción, lo que supone más de la mitad de los especímenes de la colección de Harvard. Si Thoreau estuviera vivo hoy, solo podemos imaginar su desesperación ante la magnitud de esta pérdida. Al ver las plantas prensadas como fantasmas digitales, presagios del pasado, Vuchnich augura un futuro en el que solo podremos contemplar gran parte de la flora de la región en un museo o en una exposición virtual.

El elemento interactivo de la instalación de Vuchnich es una proyección de una infinidad de especies florales en declive que rodean el estanque de Walden. Un inmenso campo de coloridas flores silvestres se mece suavemente en tres paredes de la galería, rodeándonos casi por completo con una belleza y una abundancia impresionante. Aunque los científicos están estudiando el tema de la disminución de la biodiversidad, esta proyección no describe la pérdida en términos de gráficos y datos estadísticos, que podrían ofrecer una imagen abstracta de las tasas de extinción, pero no incentivan una respuesta emocional. Sin embargo, traducidos a una expresión visualmente seductora de pura belleza artística, los cambios desde la época de Thoreau hasta el presente resultan más fáciles de interiorizar; se trata de un homenaje desgarrador más que de una evaluación clínica. Vuchnich señala: “El concepto de pérdida es fácil de ignorar cuando lo vean en una hoja de cálculo, en contraposición a experimentarlo de la forma en que el arte puede ayudarles a vivirlo y hacerlo memorable y conmovedor” ⁽³⁾.

Para realzar el carácter lírico de la experiencia, la instalación incluye un paisaje sonoro grabado en Walden Pond: el canto de los pájaros, el chirrido de los insectos y el murmullo del agua. Al dotar a esta escena edénica de una rica vida digital más allá de lo material, Vuchnich nos anima a abrazar y recordar su belleza efímera.

La sensación de estar totalmente inmersos en esta pradera encantada se ve reforzada por nuestra interacción. Un sensor capta nuestros movimientos, que al instante afectan, alteran o provocan que se abran espacios en los densos campos de flores, revelando los árboles de Walden Pond al fondo. Cuando los espectadores dejan de moverse, los campos de flores recuperan su densidad total. La metáfora es clara: la presencia humana, la veamos o no, transforma el entorno; en un mundo poshumano, la naturaleza permanecería en pleno esplendor (fig. 3).

Vuchnich y sus colaboradores esperan que esta experiencia anime a las personas a pasear por el paisaje dondequiera que vivan, disfrutando de la belleza de la naturaleza al tiempo que recuerdan lo que se ha perdido, y a asumir la responsabilidad de preservar lo que queda. Utilizando la belleza como incentivo para que nos importe, Vuchnich nos invita a sentirnos plenamente absortos en la naturaleza, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente.

Mark Scala, conservador en jefe

Notas

1. La artista no utiliza inteligencia artificial en la creación de su obra.
2. Para explorar los especímenes de Thoreau en la base de datos en línea del Herbario de la Universidad de Harvard, https://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_search.php?mode=details&id=22794.
3. Emily Meineke, Robin Vuchnich y Leah Sobsey, “In Search of Thoreau’s Flowers: An Art + Science Conversation with Biologist Emily Meineke & Artists Robin Vuchnich & Leah Sobsey,” (“En busca de las flores de Thoreau: una conversación sobre arte y ciencia con la bióloga Emily Meineke y las artistas Robin Vuchnich y Leah Sobsey”), entrevista realizada por Jennifer Berglund, *podcast HMSC Connects!*, Museos de Ciencia y Cultura de Harvard, 6 de abril de 2022, <https://hmsc.harvard.edu/2022/04/06/in-search-of-thoreaus-flowers-an-art-science-conversation-with-biologist-emily-meineke-artists-robin-vuchnich-leah-sobsey/>.

25 de septiembre de 2026 al 03 de enero de 2027

Galería Gordon Contemporary Artists Project

Organizado por el Frist Art Museum

El Frist Art Museum cuenta con el apoyo, en parte, de Jeannie and Clay Blevins y la fundación Gordon CAP Gallery Fund

Con el apoyo parcial del Frist Art Museum por la

Frist Art Museum

919 Broadway, Nashville, TN 37203

Síguenos en @FristArtMuseum

