

ONCE
UPON A
TIME...
and now what?

ANA DE ALVEAR
DRAWINGS

Fig.1.

Fig.1.

ÉRASE
UNA
VEZ...
¿y ahora qué?

ANA DE ALVEAR
DIBUJOS

Fig.1.

Fig.5.

Ana de Alvear

ÉRASE UNA VEZ ... ¿ Y AHORA QUE ?

ONCE UPON A TIME ... AND NOW WHAT ?

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO (AECID)

**Secretario de Estado de Cooperación Internacional para el
Desarrollo**

Jesús Manuel Gracia Aldaz

**Jefe de Departamento de Cooperación y Promoción
Cultural**

Jorge Peralta Momparler

Servicio de Publicaciones

Carlos Pérez Sanabria
Héctor Cuesta Romero

MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES (CSIC)

Dirección MNCN

Santiago Merino

Coordinación técnica MNCN

Cristina Cánovas

Revisión de textos MNCN

Amparo Blay y Mercedes Paris - Colección de Entomología
Marta Calvo – Colección de Anfibios y Reptiles
Ángel Garvía y Luis Castelo - Colección de Mamíferos
Josefina Barreiro – Colección de Aves
Javier Sánchez – Colección de Invertebrados
Begoña Sánchez – Colección de Artrópodos No Insectos
Gema Solís – Colección de Ictiología
Jesús Dorda – Coordinador de Exposiciones

Diseño y producción gráfica

Alfonso Nombela
Miguel Ángel Vela

Enmarcado

Jesús Juez
Miguel Ángel Vela

Arquitecto

Alfonso Marra

Comunicación

Pilar López
Xiomara Cantera
Azucena López
Ángeles Sacristán

Programas Públicos

Pilar López
Luis Barrera
Azucena López

© De esta edición: Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)
NIPO: 502-16-163-9
Depósito legal: M-36593-2016
ISBN: 978-84-8347-178-4
Catálogo general de publicaciones oficiales de la Adminis-
tración General del Estado;
<https://publicacionesoficiales.boe.es>

© Del texto del Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC): Santiago Merino

REAL JARDÍN BOTÁNICO (CSIC)

Dirección RJB
Jesús Muñoz

Vicedirección de Investigación y Cultura Científica
Javier Diéguez Uribeondo

Vicedirección de Colecciones
José Luis Fernández Alonso

Coordinación Unidad Cultura Científica RJB
María Bellet

Elaboración y revisión de textos RJB
Alejandro Quintanar

Comunicación
Jesús García Rodrigo
Marisa Esteban

Relaciones Externas
Julia Gil

Cultura Científica
María Bellet
Clara Vignolo

TRADUCCIÓN AL INGLÉS

Jo Anne Cardinal
Adan Rodriguez Cardinal

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

Ulrich Leistner,
Elisa Perez Calvo
Maria de Alvear
Elisa Calvo Argüelles
Juan Perez Alhama
Silvia Domínguez
Albert Peset
Miguel Astilleros
Andreas Lang
Enrique Montes
Elena Hernando
Cristina de Alvear
Belen de Blas (Flores Panama, Madrid)
Antonio Sánchez Luengo
Itziar Taboada Aquerreta

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN: BENECROM, S.L.
www.benecrom.es – benecrom@benecrom.com

IMPRESO POR:
Estudios Gráficos Europeos, S.A.

© Del texto del Real Jardín Botánico (CSIC): Jesús Muñoz

© De las láminas del catalogo: Ana de Alvear

Dirección de Relaciones
Culturales y Científicas.
AECID

Management of
Cultural and Scientific
Relations AECID

La Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID tiene el honor de presentar el catálogo de la exposición *Érase una vez... ¿y ahora qué?*, de Ana de Alvear. Una exposición en la que se retoma una tradición, la de ilustradores–científicos, que conjugaban arte y ciencia de manera singular, para reinterpretarla a la luz del cambio climático y la extinción de especies.

Concebida para dos sedes, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España y el Real Jardín Botánico, en *Érase una vez...* los peluches, plantas artificiales y sus ilustraciones dialogan con las colecciones iconográficas, con los animales naturalizados y con los ejemplares vivos que albergan ambos espacios. El espectador se encuentra así ante una muestra que recoge una de las principales inquietudes de nuestro tiempo -el respeto al medio ambiente y a la biodiversidad-, en un marco atípico, pero completamente lógico y contextualizado.

Érase una vez... supone así un espacio de encuentro entre sociedad, artista, ciencia e instituciones, recordando la importancia del esfuerzo conjunto en la lucha por nuestro entorno.

La Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID ha querido ser partícipe de un proyecto que, desde el arte, reflexiona sobre la sostenibilidad. Una reflexión de carácter universal, que puede tener un prometedor recorrido dentro y fuera de las fronteras españolas.

The management of Cultural and Scientific Relations of the AECID (Spanish Agency for International Development and Cooperation) has the honor of introducing the catalogue of the exhibition *Once Upon a Time... and now what?* of Ana de Alvear. An exposition which takes one back to a tradition, that of illustrators – scientists, that brought together art and science in a singular fashion through illustrations, to be reinterpreted at the dawn of climate change and the extinction of species.

Conceived for both locations, the National Museum of Natural Sciences of Spain, and the Royal Botanical Garden, in *Once Upon a Time...* the stuffed animals, artificial plants, and the corresponding illustrations come to dialogue with the iconographic collections, with the naturalized animals and with the live specimen that are found at both places. One finds oneself in an exhibition that addresses one of the main concerns of our time – respect for the environment and biodiversity -, in an atypical setting, although completely logical and contextualized.

Once upon a time... entails a meeting point for society, art, science and institutions, reminding of the importance of a joint effort to protect our environment.

The Management of Cultural and Scientific Relations of AECID is pleased to participate in a project that, from artistic point of view, reflexes on sustainability. A reflection of universal character that may have a promising journey within and outside of the Spanish borders.

SANTIAGO MERINO

Director del Museo
Nacional de Ciencias
Naturales

Director of the National
Museum of Natural
Science

El impacto del ser humano en el planeta está alcanzando cotas desconocidas hasta ahora en cuanto a la destrucción y desaparición de otras especies en la naturaleza. Concienciar al público sobre la necesidad de conservar la vida de nuestro planeta, el único conocido que la alberga, es el mensaje más importante que se puede lanzar desde una institución como la nuestra, dedicada a la divulgación de los conocimientos científicos sobre ciencias naturales. Así lo hacemos en nuestra exposición principal sobre biodiversidad donde una de sus apartados se dedica en exclusiva a las extinciones y la conservación de la naturaleza, incluyendo algunos proyectos desarrollados por los investigadores de nuestra institución sobre estos temas. La exposición que nos presenta Ana de Alvear incide en este mensaje primordial que queremos lanzar a la sociedad. Si seguimos por este camino muchas de las especies que comparten el planeta con nosotros desaparecerán y no quedará de ellas más que un recuerdo, quizá un peluche, para hacernos una idea de su aspecto físico. Sin embargo, una especie es mucho más que su aspecto externo, es su comportamiento, su ambiente, su adaptación... y todo eso no siempre puede reflejarse en una representación de su exterior. El mensaje que queremos mandar desde el Museo Nacional de Ciencias Naturales con esta exposición es que, si no ponemos los medios necesarios para evitarlo, pronto tendremos que dedicarnos a ilustrar la naturaleza con peluches porque no podremos observar esas joyas de la biodiversidad en la naturaleza, que es sin duda donde mejor podemos disfrutar de lo que significan. Esperamos que, por mucho que nos gusten los peluches, las generaciones venideras puedan crecer en un mundo que todavía albergue las especies que inspiraron estos muñecos. Eso significará que todavía disponemos de un ambiente adecuado para albergar la vida.

The impact of mankind on the planet is reaching unimaginable heights in so far as the destruction and disappearance of other species of nature. The most important message one may launch from an institution such as ours, dedicated to sharing scientific knowledge of natural sciences, is given through creating awareness of the necessity of conserving life on our planet, the only one known to sustain life. This is what is done in the main exposition of biodiversity in which one section is dedicated exclusively to the awareness of the extinction and conservation of nature, including some projects on these subject matters developed by the investigators of our institution. The exposition that Ana de Alvear presents us shares and promotes this crucial message that we wish to launch to society. If we continue this route many of the species that share the planet with us shall disappear, only to leave us with a memory of them, perhaps a stuffed animal reminding us of their physical appearance. However, a species is much more than its external appearance, it is behavior, environment, adaptation... and all of this may not always be represented by an exterior appearance. The message that we wish to send from the National Museum of Natural Sciences with this exposition is that, if we don't begin to implement the necessary means to avoid it, we shall soon be forced to illustrate nature through stuffed animals, as these masterpieces of biodiversity won't be available in their natural habitat for observation, where undoubtedly, is where one may best enjoy their significance. We hope that, as much as we like stuffed animals, the future generations may grow up in a world that hosts the species that inspired these toys. That means that we shall still have an environment suitable for sustaining life.

JESÚS MUÑOZ

Director del Real Jardín
Botánico

Director of the Royal
Botanical Garden

ARTE Y NATURALEZA, DE LA MANO

Ciencia y arte son dos esferas de la cultura que, casi desde la antigua Grecia, se han presentado como antagónicas por considerar que sus actividades nada tenían en común. Es más, se consideraba que sus objetivos, sus anhelos o los sentimientos que producían eran divergentes, incluso enfrentados. La realidad es que ahora, y en muchos ámbitos, ya transitan de la mano. El filósofo Pablo Oyarzun considera que "la cultura contemporánea no puede sino beneficiarse de un diálogo abierto entre el arte y la ciencia". De hecho, en las últimas dos décadas el vínculo entre las ciencias y las distintas disciplinas artísticas se ha estrechado.

El Real Jardín Botánico, como centro de investigación del CSIC, y como museo vivo que recibe más de 450.000 visitantes anuales, aglutina ambos campos, ciencia y arte. Desde que abriera sus puertas un 17 de octubre de 1755, el Jardín Botánico se ha implicado en el estudio, la enseñanza y la difusión de la botánica. Su objetivo es comprender la biodiversidad actual de plantas y hongos, cómo se ha forjado y también cómo se puede conservar de la mejor manera posible para disfrute de generaciones venideras. Al mismo tiempo, en su faceta museística, pone a disposición del visitante una amplia oferta de actividades educativas y culturales para divulgar los conocimientos sobre la diversidad vegetal.

La exposición *Érase una vez... ¿y ahora qué?* de Ana de Alvear encaja en esa línea investigadora y de divulgación del Real Jardín Botánico. Su objetivo es concienciar a través de una muestra artística que la conservación de nuestro medio ambiente es tarea de todos, no solo de los científicos o de las administraciones. Como bien nos recuerda la artista, sería maravilloso que no tengamos nunca que contar a las siguientes generaciones que hubo una vez una multitud de especies vegetales que ahora solo se pueden contemplar en plástico. Que no seamos los causantes, ni siquiera espectadores pasivos, de esta pérdida.

Consciente de que el medio ambiente, su preservación, estudio y consideración, es una prioridad para el Real Jardín Botánico, nos sumamos al simbolismo creado por la artista, no solo como fuente de inspiración estética, sino como materia prima que despierte en nuestras conciencias una respuesta de empatía para cuidar y conservar nuestro hábitat. Esperamos con esta muestra, aunando ciencia, arte y naturaleza, que cada visitante construya su propio pensamiento crítico que, en definitiva, es el verdadero motor que provoca cambios de comportamiento. También en el medio ambiente, y, en este caso, de la mano del arte. ¡Disfrútenla!

ART AND NATURE, HAND IN HAND

From the times of ancient Greece, two spheres of culture; Science and Art, have seemed to be antagonists, a natural consideration, as the related activities to either have nothing in common. What more, it was considered that the objectives, aspirations or feelings that were provoked through both were divergent, even clashing. The reality is that now, in many areas, they walk hand in hand. The philosopher Pablo Oyarzun considered that "contemporary culture may only benefit from an open dialog between Art and Science". Indeed, over the past two decades the ties between Science and artistic disciplines have narrowed.

The Royal Botanical Garden, as a center of investigation of the CSIC (Higher Council for Scientific Research), and as a living museum that receives over 450,000 visitors yearly, unites both fields, Science and Art. Ever since their doors opened on the 17 of October of 1755, the Botanical Garden has been involved in the study, education and dissemination of botany. Its objective has been and remains to understand the current biodiversity of plants and fungi, how it came to be and also how it may be conserved in the best possible manner for the pleasure of future generations. At the same time, as a museum, it offers the visitor a wide range of educational and cultural activities to divulge knowledge of plant diversity.

The exposition *Once Upon a Time... and now what?* of Ana de Alvear fits in nicely with this line of investigation and dissemination that the Royal Botanical Garden holds. Through this art exhibition, the artist raises awareness that the task of conserving our environment belongs to all, not only to the scientists or governments. As the artist reminds us, it would be marvelous that we not have to tell the upcoming generations that there once was a multitude of plant species that may only be seen in an artificial form. That we not turn into the cause, not even as passive bystanders, of this loss.

The preservation, study and consideration of the environment is a priority of the Royal Botanical Garden, and owing to that awareness, we join forces with the symbolism created by this artist, not only as a source of aesthetic inspiration, but also as prime material to awaken an empathetic response in our conscious minds of taking care of and conserving our habitat. We hope that through this exhibition, which unites science, art and nature, each individual visitor may have more means to form their own criteria leading them to a positive change in behavior towards nature, and in this case, hand in hand with art. Enjoy!

ANA DE ALVEAR

Creado específicamente para el Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Real Jardín Botánico *“Érase una vez ... ¿y ahora que?”* es una obra singular en la que, a través de 203 dibujos a lápices de colores de 103 peluches de animales salvajes europeos, y 100 plantas de plástico se plantea al espectador la siguiente pregunta:

“Quieres ser TÚ el que le cuente a tus nietos que hubo una vez unos animales como estos peluches que se extinguieron por nuestra causa?... por no cuidar de la naturaleza? ... y que para cuando nos fuimos a dar cuenta ya ni siquiera había animales, teniendo que “clasificar” peluches para que no se perdieran en la memoria de los tiempos?”

El cuentacuentos sería el propio espectador ... Aquel que decide en qué dirección fluyen los acontecimientos de la historia

103 láminas dibujadas de animales salvajes europeos como aquellas que antiguamente hacían los científicos en sus viajes de descubrimientos por todo el mundo... Sólo que estos animales son peluches.

100 láminas dibujadas de plantas del mundo entero como aquellas colecciones que preferentemente las casas reales encargaban a los botánicos ... solo que estas son de plástico

Y colocados en vitrinas, simulando dioramas, rodeados de su entorno natural ficticio, los peluches, recuerdan al espectador, en un juego alegórico, la naturaleza perdida.

“Érase una vez ...¿y ahora que?” parte de la clasificación de todas estas láminas para compararlas con los “Gabinetes de Naturaleza”, provocando que el espectador sea consciente de la belleza y fragilidad de la naturaleza en un singular juego que pone de manifiesto los límites borrosos que hoy en día existen entre ficción y realidad.

Created solely for the Natural History Museum combined with the Botanical Garden, *“Once upon a time ... and now what?”* is a unique work in which 203 drawings by colored pencils of 103 plush-toys of European wild animals, together with 100 drawings of 100 artificial flowers raises the following question to the spectators:

“Do you want to be the storyteller and have to tell your grandchildren that once upon a time there were living animals and plants that died and became extinguished because we didn't take care of nature? Do you want to tell them that by the time we became aware of their extinction, there were no animals or plants left and that we had to stuff cuddly animals and make artificial plants only to be able to preserve them in our memories?”

The storyteller would be the spectator ... who is who decides in which direction the events of the story flow.

103 drawings of European wild animals such as those once done by scientists during their discovery voyages throughout the entire world ... except that these animals are stuffed animals.

100 drawings of plastic plants such as those previously discovered and conserved by Botanists in their voyages all over the world ... except that these are artificial plastic plants.

Simulating the museum dioramas, placed in glass casings, the real stuffed animals are surrounded by their natural fictional environment. By means of an allegorical game the viewer is reminded of the lost nature.

“Once upon a time ... and now what?” parts from the classification of these drawings and compares them with the “Cabinets of Nature” provoking the viewer to be aware of the beauty and fragility of nature in a unique game that shows the blurred boundaries that exist today between fiction and reality.

