

TERESA SERRANO

(Ciudad de México, 1936)

Siempre el pasto del vecino es más verde, 1997

The Grass is Always Greener on the Other Side of the Fence

Video transferido a DVD; color y sonido;

duración: 4' 13

Edición 2/5 + 2AP

Cortesía de la artista y de la galería Freijo, Madrid

©Teresa Serrano, Siempre el pasto del vecino es más verde, 1997 (fotograma)

Teresa Serrano es una veterana creadora mexicana e interdisciplinar muy comprometida con cuestiones sociales y cuyo trabajo artístico, situado en el contexto del arte conceptual contemporáneo, desemboca en una compilación de sugerentes imágenes, con gran implicación social.

Comenzó su trayectoria artística en el campo de la pintura y la escultura, hasta que su encuentro con las mariposas monarcas le inspiró a adentrarse en el arte audiovisual. Su primera obra en este medio, *Siempre el pasto del vecino es más verde*, aborda la compleja temática de las migraciones humanas. Al fusionar imágenes de las mariposas monarca, que anualmente viajan desde el sur de Canadá al centro de México, con aquellas de inmigrantes obtenidas de los archivos de Televisa, logró crear un documento visual impactante, concebido como una exploración experimental sobre la migración y la memoria.

Filmado en el santuario de las mariposas monarcas en el pueblo de Anganguco, esta especie, también existente en otros lugares del mundo, posee conexiones con la mitología de numerosos pueblos precolombinos. Para algunos grupos indígenas, eran conocidas como las "hijas del sol", mientras que para los aztecas y mayas representaban al dios del fuego Xiuhtecuhtli, siendo consideradas un símbolo mágico de transformación. En otras comunidades, como la gente de Nahuatl se cree que las mariposas monarcas son el alma de los niños muertos que regresan a su hogar ancestral.

Estas interpretaciones se fundamentan en los ritos migratorios de esta especie, que cada año, a principios de noviembre (coincidiendo con la festividad del Día de los Muertos), emergen en masa en los bosques de abetos de Oyamel. Allí permanecen durante toda la temporada invernal antes de emprender su regreso hacia el norte a inicios de marzo. Para la artista mexicana, el recorrido de miles de kilómetros realizado por estos insectos tan delicados en su huida del frío es un fenómeno fascinante y asombroso. Estas imágenes, grabadas en la memoria, pueden ser consideradas una metáfora sublime de la tragedia de la migración. Aunque en 1997 ya era un conflicto de considerable magnitud, la inmigración no había alcanzado entonces la desproporción irracional que caracteriza el panorama actual.

Los pilares fundamentales de la práctica artística sostenible son la ecología, la justicia social, la no-violencia y la democracia. Es por ello que podemos vincular el video *Siempre el pasto del vecino es más verde* con el desarrollo sostenible, al dirigir, de manera perspicaz, la mirada y la mente de la audiencia a lo que sucede en nuestro entorno contemporáneo. En este contexto, el video ofrece una reflexión profunda sobre la migración, la memoria y la interconexión entre la naturaleza y la experiencia humana, abogando así por un arte comprometido con la sostenibilidad y el cambio social.

Datos concluyentes de numerosos grupos ambientalistas e investigadores no cesan de denunciar la devastación de los santuarios mexicanos de las mariposas monarcas. Uno de los principales factores de esta devastación es el uso indiscriminado de sustancias químicas que afectan al algodoncillo, planta nativa también utilizada para ornamentar jardines debido a la belleza de sus flores, las cuales atraen a las mariposas para alimentarse de su néctar y depositar allí sus huevos. El algodoncillo es el único alimento de las larvas de las monarcas, pero su hábitat se ve amenazado cuando los campos agrestes son convertidos en áreas agrícolas intensamente cultivadas. Grandes extensiones de terreno, antiguos santuarios naturales de las monarcas, han sido transformadas en campos de soja y maíz, que se cultivan usando una gran cantidad de herbicidas. Las mariposas monarcas revolotean en busca de su planta huésped para poner sus huevos, pero su ecosistema ha cambiado y la plantación del algodoncillo ha sido erradicada. Además, el cambio climático también ha contribuido a esta problemática, por lo que las mariposas monarcas están en riesgo de extinción.

Filmado en una época en la que los recursos de edición eran menos sofisticados, este trabajo resulta de una belleza inquietante al superponer imágenes de los millares de mariposas en vuelo con las de aquellas gentes en su arduo viaje de desplazamiento. Sin llegar a mezclarse totalmente, ambas situaciones son visibles y diferenciables. Es la luz que atraviesa el material la que nos permite establecer una conexión entre ellas.

La práctica poética de Teresa Serrano, que suele tener a la mujer como referente central, busca generar conciencia sobre la relación del mundo natural y el humano. Su intención es cuestionar el mundo, a través del arte, exponiendo problemas y dejando que la audiencia decida cómo abordarlos. Su obra persigue provocar reflexión y acción, invitando al espectador a considerar su papel en la sociedad y en la preservación del medio ambiente.

TERESA SERRANO

(Mexico City, 1936)

Siempre el pasto del vecino es más verde, 1997

The Grass is Always Greener on the Other Side of the Fence

Video transferred to DVD; colour and sound; duration: 4' 13

Edition 2/5 + 2AP

Courtesy of the artist and Galería Freijo, Madrid

©Teresa Serrano, Siempre el pasto del vecino es más verde, 1997 (fotograma)

Teresa Serrano is a veteran Mexican creator and interdisciplinary artist who is highly committed to social issues and whose artistic work, situated in the context of contemporary conceptual art, leads to a compilation of suggestive images with a strong social involvement.

She began her artistic career in the fields of painting and sculpture, until her encounter with monarch butterflies inspired her to delve into audiovisual art. Her first work in this medium, *Siempre el pasto del vecino es más verde* (The Grass is Always Greener on the Other Side of the Fence), deals with the complex subject of human migration. By fusing images of monarch butterflies, which travel every year from southern Canada to central Mexico, with those of migrants from Televisa's archives, she created a powerful visual document, conceived as an experimental exploration of migration and memory.

Filmed at the monarch butterfly sanctuary in the village of Anganguco, this species, which also exists in other parts of the world, has connections to the mythology of numerous pre-Columbian peoples. For some indigenous groups, they were known as the "daughters of the sun", while for the Aztecs and Mayas they represented the fire god Xiuhtecuhtli, and were considered a magical symbol of transformation. In other communities, such as the Nahaualt people, monarch butterflies are believed to be the souls of dead children returning to their ancestral home.

These interpretations are based on the migratory habits of this species, which each year, at the beginning of November (coinciding with the Day of the Dead festival), emerge en masse in the fir forests of Oyamel. They remain there throughout the winter season before heading north at the beginning of March. For the Mexican artist, the thousands of kilometres travelled by these delicate insects in their flight from the cold is a fascinating and astonishing phenomenon. These images, etched in memory, can be considered a sublime metaphor for the tragedy of migration. Although it was already a source of conflict of considerable magnitude in 1997, immigration had not then reached the irrationally disproportionate scale that it has today.

The fundamental pillars of sustainable artistic practice are ecology, social justice, non-violence and democracy. This is why we can link the video *The Grass is Always Greener on the Other Side of the Fence* to sustainable development, by insightfully directing the audience's gaze and mind to what is happening in our contemporary environment. In this context, the video offers a profound reflection on migration, memory and the interconnection between nature and human experience, thus advocating an art committed to sustainability and social change.

Conclusive data from numerous environmental groups and researchers continue to denounce the devastation of Mexican monarch butterfly sanctuaries. One of the main factors in this devastation is the indiscriminate use of chemicals that affect the milkweed, a native plant also used for garden ornamentation because of the beauty of its flowers, which attract butterflies to feed on their nectar and lay their eggs in them. Milkweed is the only food for monarch larvae, but its habitat is threatened when wild fields are converted to intensively cultivated agricultural areas. Large tracts of land, once natural sanctuaries for monarchs, have been transformed into fields of soybeans and corn, which are cultivated using a large amount of herbicides. Monarch butterflies flit in search of their host plant to lay their eggs, but their ecosystem has changed and the milkweed plantations have been eradicated. Climate change has also contributed to this problem, so monarch butterflies are at risk of extinction.

Filmed at a time when editing resources were less sophisticated, this work is hauntingly beautiful, superimposing images of the thousands of butterflies in flight with those of the people on their arduous journey. Without blending completely, the two situations are visible and distinguishable. It is the light that passes through the material that allows us to establish a connection between them.

Teresa Serrano's poetic practice, which often has women as its central referent, seeks to raise awareness about the relationship between the natural and human worlds. Her intention is to question the world, through art, by exposing problems and leaving it up to the audience to decide how to address them. Her work aims to provoke reflection and action, inviting the viewer to consider their role in society and in the preservation of the environment.

