

Criaturas das profundezas

JUSTIN CARTER

#8

In July 2024, I was awarded a two-week-long residency at Cove Park, an international artists' residency centre an hour from Glasgow, on Scotland's west coast. The peninsula has a rich and diverse ecosystem and is an area of outstanding natural beauty. Cove Park is also just 1km from RNAD Coulport, a naval weapons base which contains the United Kingdom's nuclear threat delivered by Trident submarine.

Responding directly to this highly charged context, I began a process of ink making, using highly symbolic materials from the area. Taking rust from the security fence at Coulport Naval base, battered and beaten by the sea, along with oak galls from Peaton Glen wood (a temporary peace camp), I created an ink which was then used to produce a series of nearly one hundred klecksographic drawings.

The complex images that emerged suggest a myriad of natural life forms ranging from bat, insect, skeleton, flower and seed head – perhaps even the odd tardigrade, capable of surviving nuclear disaster. These works on paper, along with various artefacts used during the making process, were installed in an exhibition¹ at Cove Park overlooking Loch Long. Creatures of the deep provided an opportunity for visitors to explore seemingly binary ideas of nature and culture in the exact location where Trident submarines loom large.

Our human-centred obsession with order, control and identification encourages notions of separation and division. The reality is that nature and culture co-exist. Like the galvanised steel security fence post from which these images emerged, the metal surface is pock-marked by barnacles which have made the galvanized steel frame their home. The ink holds these seemingly contrary elements in fluid balance, ready to be released through careful acts of abstraction.

We have reached the current point of climate crisis and environmental collapse by viewing the world as a human-centred domain with other sentient beings existing solely for our provision. To relinquish this omnipotent outlook, we need to be able to imagine a future world that is not ours and that we may not be part of. Relinquishing control over materials, and instead allowing them to form their mysterious lexicon, Creatures of the deep challenged the binary notion of nature and culture, suggesting a more nuanced, complex and fluid possibility for environmental co-existence.

Keywords: klecksography, oak-gall ink, rust, co-existence

Em julho de 2024, foi-me concedida uma residência de duas semanas em Cove Park, um centro internacional de residência de artistas a uma hora de Glasgow, na costa oeste da Escócia. A península tem um ecossistema rico e diversificado e é uma área de beleza natural excepcional e fica apenas a um km da RNAD Coulport, uma base de armamento naval que contém a ameaça nuclear do Reino Unido, transportada pelo submarino Trident.

Respondendo diretamente a este contexto altamente polémico, iniciei um processo de fabrico de tinta, utilizando materiais altamente simbólicos da zona. Pegando na ferrugem da vedação de segurança da base naval de Coulport, batida e agredida pelo mar, juntamente com cascas de carvalho do bosque de Peaton Glen (um campo de paz temporário), criei uma tinta que foi depois utilizada para produzir uma série de quase cem desenhos klecksográficos.

As imagens complexas que surgiram sugerem uma miríade de formas de vida naturais, desde morcegos, insetos, esqueletos, flores e cabeças de semente – talvez até o estranho tardígrado, capaz de sobreviver a um desastre nuclear. Estes trabalhos em papel, juntamente com vários artefactos utilizados durante o processo de fabrico, foram instalados numa exposição¹ no Cove Park, com vista para o Loch Long. As criaturas das profundezas proporcionaram aos visitantes uma oportunidade de explorar ideias aparentemente binárias de natureza e cultura no exato local onde os submarinos Trident se destacam.

A nossa obsessão centrada no ser humano pela ordem, controlo e identificação encoraja noções de separação e divisão. A realidade é que a natureza e a cultura coexistem. Tal como o poste da vedação de segurança em aço galvanizado de onde surgiram estas imagens, a superfície metálica está marcada por cracas que fizeram da estrutura de aço galvanizado a sua casa. A tinta mantém estes elementos aparentemente contrários em equilíbrio fluido, prontos a serem libertados através de actos cuidadosos de abstracção.

Chegámos ao ponto atual de crise climática e de colapso ambiental por vermos o mundo como um domínio centrado no ser humano, com outros seres sencientes a existirem apenas para nosso proveito. Para abandonar esta perspectiva onipotente, temos de ser capazes de imaginar um mundo futuro que não é o nosso e do qual podemos não fazer parte. Renunciando ao controlo dos materiais e permitindo-lhes, em vez disso, formar o seu próprio léxico misterioso, Creatures of the deep desafiou a noção binária de natureza e cultura, sugerindo uma possibilidade mais matizada, complexa e fluida de coexistência ambiental.

Palavras-chave: klecksografia, tinta de carvalho-galo, ferrugem, coexistência

¹ The exhibition took place in the Jacobs Building from 23rd until 27th July, 2024.

¹ A exposição teve lugar no Edifício Jacobs de 23 a 27 de julho de 2024.

Fig. 1 Vista da
exposição. Cove
Park, Escócia.

PROJECT

JUSTIN CARTER

Justin Carter is a lecturer in Contemporary Practices: Art and Environment at the Glasgow School of Art. He has exhibited work and developed projects in the UK and Europe, as well as in Japan, China, Australia, and the United States. In 2024, he was awarded the Cove Park Associates Visual Art Residency.

Justin Carter é leitor de Práticas Contemporâneas: Arte e Ambiente na Escola de Arte de Glasgow. Expôs trabalhos e desenvolveu projectos no Reino Unido e na Europa, bem como no Japão, China, Austrália e Estados Unidos. Em 2024, foi-lhe atribuída a Residência de Arte Visual Cove Park, Associates.

#8

PSIAX

Fig. 2 Desenhos sobre papel com tinta feita à mão com ingredientes simbólicos do local.

Fig. 3 Pormenor
do desenho,
taco.15x15cm.

#8

PSIAX

PSIAX

Fig. 5 Pormenor
do desenho,
taco. 15x15cm.

Fig. 6 Pormenor
do desenho,
taco.15x15cm.

PSIAX

Fig. 7 Vista da vedação de segurança que rodeia o Depósito de Armamento da Marinha Real (RNAD) de Coulport, entrando no mar.

#8

PSIAX

Fig. 8 Componente enferrujado da vedação de segurança do Royal Navy Armaments Depot (RNAD) Coulport utilizado para fazer tinta.

Fig. 9 Tinta de cozinha com ferrugem e carvalhos de Peaton Glen Wood, um campo de paz temporário vizinho da base naval.

08

PROJECT

Fig. 10 Caixa para naturalistas com desenhos em papel. (15 x 15cm)