

REPORTAJE GRAFICO

CALLES DE PIELES,
PARQUES DE PLUMAS
Y ASENTAMIENTOS DE
CONCHAS

FUR STREETS, FEATHER
PARKS AND SHELL
SETTLEMENTS

CALLES DE
PARQUES
Y ASENTAM
CONCHAS

FUR STREET
PARKS AND
SETTLEMEN

NICOLE SCHUCK

Artista visual
Berlín, Alemania
Visual artist
Berlin, Germany

www.nicoleschuck.de

CALLES DE PIELLES, PARQUES DE PLUMAS Y ASENTAMIENTOS DE CONCHAS / FUR STREETS, FEATHER PARKS, AND SHELL SETTLEMENTS

GRAPHIC REPORT

LOS DIBUJOS

Cuando me acerco a un animal salvaje, incluidos su hábitat, relaciones, huellas y hábitos, con toda la paleta de la escala de grises de mis lápices, entro en una profunda conexión con él. Durante semanas, a menudo meses, adquiero conocimientos que me llevan a una profunda apreciación del animal salvaje como individuo y sujeto en la (bio)esfera compartida con él. Sigo a los animales: sin partir de premisas sistemáticas, me dejo atraer por cada animal individual. En este proceso, las referencias a nuestro hábitat común son elementales, porque ningún organismo puede existir a largo plazo sin su comunidad y su biotopo. Esto también se aplica a nosotros los humanos como parte de un todo mayor. No somos la corona de la creación sino parte de ella. La naturaleza no necesita al hombre, pero el hombre no puede existir sin la naturaleza.

Rastreo ciertas preguntas sobre la coexistencia de animales no humanos y humanos a través de mi enfoque artístico y también con el intercambio con expertos en vida silvestre y leyendo investigaciones científicas actuales. El punto de partida de mi investigación sobre la vida silvestre se sitúa en los proyectos que tienen que ver con las topografías de la vida silvestre en áreas específicas. Los proyectos individuales involucran principalmente una serie de dibujos a través de los cuales tomo observaciones detalladas de hábitats poblados y subdesarrollados —desde áreas urbanas periféricas hasta aldeas o zonas de asentamiento—, expuestos a un discurso con los animales que los habitan tanto a nivel real como imaginario. Al hacerlo, me guío por las siguientes preguntas: ¿Pueden el paisaje y la ciudad ser representados por la vida silvestre? ¿Qué pasa si un cuerpo específico ya no encaja en el paisaje (nativo) al que solía pertenecer debido a cambios en las condiciones de vida (como el cambio climático, los desastres naturales, la escasez de alimentos)?

La fauna particular de un ecosistema es siempre considerada un indicador del estado ecológico de la interacción del hábitat y la biodiversidad en la actualidad, la cual, fluida y adaptable, está en constante movimiento, pero también en peligro.

A simple vista, los dibujos muestran una gran cercanía con las ilustraciones científicas, para lo cual es importante cierta eficiencia: al simplificar y omitir detalles sin importancia, el conocimiento científico se concentra en lo esencial. Este es exactamente el punto de partida de mis dibujos, que se caracterizan por un altísimo grado de detalle, constituyéndose en una forma de capturar lo invisible, lo especial y lo único, y hacerlos artísticamente

THE DRAWINGS

When I approach a wild animal with the entire greyscale palette of my pencils — including its habitat, relationships, tracks, and habits — I enter a deep connection with it. Over weeks, often months, I gain insights that lead to a great appreciation of the wild animal as an individual and subject in the (bio-) sphere shared with it. I trace the animals: without starting from systematic premises, I let myself be drawn to each individual animal. In this process, the references to our common habitat are elementary, because no organism can exist in the long run without its community and its biotope. This also applies to us humans, as part of the greater whole. We are not the crown of creation but part of it. Nature does not need man, but man cannot exist without nature.

I trace questions about the coexistence of non-human and human animals with my artistic approach and in exchange with wildlife experts and current scientific research. The starting point of my wildlife research projects deals with topographies of wildlife in specific areas. The individual projects primarily involve a series of drawings in which I take detailed observations of populated and undeveloped habitats — from urban fringe areas to village settlement zones — and by linking these levels together I initiate a discourse with the animals that inhabit them on both the real and imaginary levels. In doing so, I am guided by the following questions: Can landscape and city be represented by wildlife? What if a body no longer fits into a specific type of landscape in which it used to belong to (native) due to changed living conditions (such as climate change, natural disasters, food shortages)?

A particular fauna of an ecosystem is always considered an indicator of the current ecological state of the interplay of habitat and biodiversity, which — fluid and adaptable — is constantly in motion, but also endangered.

At first glance, the drawings show a great closeness to scientific illustrations, for which a certain efficiency is important: by simplifying and omitting unimportant details, scientific knowledge is concentrated on the essentials. This is exactly the point of departure for my drawings, which are characterized by an extremely high degree of detail and are a way of capturing the invisible, the special and unique, and making them artistically visible. The various layers of the drawings, composed of the researched material, imagined and

visibles. Las diversas capas de los dibujos, compuestas por el material investigado, imaginado y el dibujo real, se condensan, cristalizan y llaman la atención sobre sí mismas. A partir del dibujo terminado, las múltiples capas y relaciones vuelven a ser palpables. En una inspección más cercana, la fragmentación y la combinación de diferentes estructuras en el cuerpo de un animal se hacen evidentes. Los elementos extraños se condensan en fisonomías de animales y espacios pictóricos, por ejemplo, las líneas crecen desde pieles y caparazones de animales y se convierten por tanto en nuevos organismos y formaciones.

Emerge una nueva topografía y los cuerpos de los animales dibujados evocan un paisaje panorámico con calles de pieles, parques de plumas y asentamientos de conchas, un acertijo desde lo pequeño a lo grande. Las obras representan un fragmento de un lugar específico y muestran al mismo tiempo su inserción en el mundo. Los animales salvajes se adaptan perfectamente a sus hábitats con sus patrones y, a su vez, el paisaje es reconocible en el pelaje y el plumaje. Escaneo cada animal individual con mis lápices, su pelaje, caparazón, piel o plumas, y sigo lo que el animal me dice que haga. Los dibujos parecen fuertes y delicados al mismo tiempo. La intensidad del grafito, que cambia según el reflejo de la luz. Las formasafilgranadas crean una imagen pulsante con referencias al lugar, abriendo los caminos de la imaginación.

En la naturaleza, los animales permanecen mayormente ocultos al ojo humano. En mis dibujos cobran presencia y se pueden descubrir por lo tanto en paz: el proceso de descubrimiento incluye las relaciones no descubiertas, las desconocidas o invisibles, así como las invisibles pero experimentables. Aquí, los animales pueden verse de cerca y se aproximan aún más al espectador a través de la forma en que están dibujados. Esto ofrece al espectador la posibilidad de familiarizarse con los animales contemporáneos, ver más que tan solo su forma física y sensibilizarse por el hábitat común. Para mí es importante hacer visible la apreciación incondicional, enfáticamente no científica, del ser vivo individual y de nuestro hábitat común. Encuentro presuntuoso e invasivo el que las personas crean que saben cómo se siente un animal al ponerse en su lugar. ¿No se basa esto más bien en un reflejo de la propia visión y las propias necesidades? Esta es la visión antropocéntrica, en la que el ser humano vuelve a estar en el centro y no el animal. Ni siquiera sé cómo se siente realmente mi pareja o mis amigos, "solo" puedo adivinarlo.

Reconocer al animal como un otro, dejándole en su propio cosmos: es precisamente el reconocimiento de esta diferencia entre mi persona y el otro lo que conduce a una interacción consciente, apreciativa y respetuosa.

the actual drawing, condense, crystallize, and draw attention to themselves. Starting from the finished drawing, the many layers and relationships are again palpable. On closer inspection, the fragmentation and the infusion of different structures into an animal body become apparent. Strange elements condense into physiognomies of animals and pictorial spaces, for example, lines grow out of animal skins and shells and thus become new organisms and formations.

A new topography emerges, and the drawn animal bodies are reminiscent of a landscape panorama with fur roads, feather parks, and shell settlements, a conundrum from the small to the large. The works represent a fragment of a specific location and show at the same time their embeddedness into the world. Wild animals are perfectly adapted to their habitats with their patterns so that in turn the landscape is recognizable in the fur and plumage. I am scanning each individual animal with my pencils, its hair, shell, skin, or feathers, and follow what the animal tells me to do. The drawings appear strong and delicate at the same time. The intensity of the graphite, which changes according to the reflection of the light. The filigree forms create a pulsating image with references to the place, which then opens the paths of imagination.

In the wilderness, animals remain mostly hidden from the human eye. In my drawings they get a presence and can therefore be discovered in peace: the discovery process includes the not-seen, the un-known as well as the in-visible, but yet experienceable relationships. The animals can be seen at a close range and come even closer through the way they are drawn. This offers the viewer the possibility to get acquainted with the animal contemporaries, to see more than only its physical shape, and to sensitize about the common habitat. For me it is important to make visible the unconditional, emphatically unscientific appreciation of the individual living being and our shared habitat. I find it presumptuous and encroaching when people think they know how an animal feels by putting themselves in the animal's place. Is this not rather based on a reflection of one's own view and needs? It is the anthropocentric view, in which the human being is central and not the animal. I don't even know how my partner or my friends really feel, I can 'only' guess.

Acknowledging the animal as the other, leaving it its own cosmos — it is precisely the acknowledgment of this difference between me and the other that leads to mindful, appreciative, and respectful interaction.

HAUS DER STATISTIK, BERLÍN

Con mi proyecto actual, dirijo mi atención a los nichos naturales desapercibidos y desordenados en el centro de Berlín y observo la vida salvaje allí presente. El área que rodea la “Haus der Statistik und der Materialisierung” (Casa de Estadísticas y Materialización), cerca de Alexanderplatz, ha desarrollado hábitats específicos para la flora y la fauna en los últimos años. La zona permaneció inactiva durante muchos años, numerosos animales y plantas colonizaron la arquitectura y las áreas circundantes no utilizadas por los humanos. Se pueden encontrar aquí hormigas, pulgones, abejas, ardillas, zorros, ratones, mariquitas, vencejos, gaviotas, cornejas grises, ratas, cuervos, sírfidos, gorriones, martas, palomas, mapaches, avispas, mariposas limón, murciélagos pigmeos y muchos más, o al menos sus huellas son visibles. Numerosos grafitis que representan animales pueden encontrarse en edificios y superficies aptas para ser pintadas con *spray*.

Los vecinos instalaron nidos y habitáculos para insectos y se dejó que se las arreglaran por su cuenta. Todos los días, una residente pasea a su perro y atrae a una bandada de cornejas grises. Los pájaros conocen bien este ritual, ya que en el camino la señora deja caer premios para el perro y las cornejas. El anhelo de la gente de este vecindario por una comunidad o el establecimiento de lazos de compañerismo entre especies parece ser grande. Pero esta zona, con todos sus nichos verdes, no existirá por mucho tiempo, se están construyendo nuevos edificios mientras se reconvierten los existentes. Desaparecerá la biodiversidad existente. Pasará mucho tiempo hasta que nuevos animales y plantas descubran nichos para vivir. Este lugar particular, un proyecto modelo para un futuro de coexistencia cooperativa y enfocada en la comunidad, es perfectamente adecuado para integrar la flora y la fauna. Se pueden reverdecer fachadas, azoteas y patios interiores y se pueden integrar habitáculos para animales. Las plantas amistosas con los insectos en áreas verdes intervenidas y no intervenidas, no solo sirven como fuente de alimento, sino también para refrescar los patios sobrecalentados en los calurosos días de verano y almacenar agua durante las fuertes lluvias. Las grandes superficies de vidrio deben evitarse y en su lugar se deben utilizar plantas y otros materiales de fachada.

Encontrar buenas condiciones de vida lleva a las personas y a la vida silvestre, de igual manera, a trasladarse a ciudades más grandes. El hábitat para los animales en el campo está cada vez más diseccionado y culturalmente hiper formado. Las zonas de retiro y caza desaparecen

HAUS DER STATISTIK, BERLIN

In my current project, I turn my attention to the inconspicuous and disorderly natural niches in the center of Berlin and observe the wildlife there. The area surrounding the ‘Haus der Statistik und der Materialisierung’ (House of Statistics and Materialization), near Alexanderplatz, developed specific habitats for flora and fauna in recent years. Numerous animals and plants colonized the architecture and surrounding areas unused by humans over many years. Ants, aphids, bees, squirrels, foxes, mice, ladybirds, swifts, seagulls, fog crows, rats, rooks, hoverflies, sparrows, stone martens, pigeons, raccoons, wasps, lemon butterflies, pygmy bats, and many more can be found here or at least their traces are visible. Numerous graffiti depicting animals can be found on buildings and sprayable surfaces.

Nesting boxes and insect dwellings have been installed by the neighbors. A resident walks her dog and attracts a flock of hooded crows every day. The birds know this ritual well, as along the way the lady will drop treats for the dog and the crows. There is a longing of the people in this neighborhood towards an interspecies community or companionship. But this area with all its green niches will not exist for much longer, new buildings are being constructed and the existing ones are being converted. The existing biodiversity will disappear. It will take a long time for new animals and plants to resettle. This place is in particular a model project for cooperative and community-oriented coexistence for the future. It is perfectly suited to integrate fauna and flora. Facades, roofs, and inner courtyards could be greened and animal housing could be integrated. Insect-friendly plants on landscaped and not-landscaped areas not only serve as a food source but also cool overheated courtyards on hot summer days and store water during heavy rain. Large glass surfaces should absolutely be avoided by either plantings or the usage of other façade materials.

Finding good living conditions drives people and wildlife alike into larger cities. The habitat for animals in the countryside is increasingly dissected and culturally over formed. Retreats and hunting grounds disappear with the ‘cleaning up’ of natural disordered areas in a thoroughly organized landscape. In Berlin, for example, there are currently around 2,000 foxes, most of which look much better cared for and fed than their counterparts in rural areas. Emptying a rubbish bin and picking up discarded food scraps is easier and more energy-efficient for them than chasing a rabbit across fields and meadows. The urban fox has evolved from

con la “limpieza” de áreas naturales desordenadas en un paisaje minuciosamente organizado. En Berlín, por ejemplo, actualmente hay alrededor de 2.000 zorros, la mayoría de los cuales parecen mucho mejor cuidados y alimentados que sus contrapartes en las zonas rurales. Para ellos, vaciar un cubo de basura y recoger los restos de comida desechados es más fácil —y energéticamente más eficiente— que perseguir conejos por los campos y prados. El zorro urbano ha evolucionado de cazador a recolector y ha superado su timidez al enfrentar a los humanos. Del mismo modo, muchas otras especies animales en Berlín se benefician de la estrecha convivencia con los humanos. Durante el primer confinamiento fue fácil observar lo difícil que se volvió súbitamente la búsqueda de comida, porque los botes de basura permanecían vacíos y nadie desechaba nada comestible. En Kreuzberg, por ejemplo, donde masas de gente festiva de todo el mundo celebran, comen y beben día y noche, las calles estaban desiertas. Recolectores de botellas y personas sin hogar, así como zorros, cuervos, aves acuáticas, gorriones, palomas, ratas, ratones y mapaches buscaban en vano comida. En el caso de los animales, la cadena alimenticia se interrumpió durante varias semanas.

¿Cómo puede tener éxito la coexistencia solidaria de la vida silvestre y los humanos en Berlín? Personas de todo el mundo buscan su felicidad y una mejor vida en Berlín: la demanda de espacio para vivir y trabajar aumenta constantemente. Las áreas en desuso se están re-desarrollando y los edificios antiguos están siendo convertidos y se están haciendo más altos. Berlín podría asumir un papel pionero y mostrar cómo se puede diseñar el impulso de la urbanización en las grandes ciudades de una manera ecológicamente sostenible para los humanos y la vida silvestre en conjunto. Después de todo, la situación en Berlín es especial debido a la antigua división de la ciudad y la reorganización resultante. Los lotes baldíos del centro de la ciudad a lo largo del antiguo muro formaron corredores verdes unidos entre sí, un “El dorado” para la flora y fauna. Pero ahora se están re-densificando. El hábitat de los animales salvajes y las plantas silvestres se está fragmentando cada vez más, reduciéndose o desapareciendo por completo. Berlín podría actuar con visión de futuro, planificando y construyendo los nuevos edificios y asentamientos emergentes tanto para humanos como para la vida silvestre, preservando los espacios abiertos. Los nichos naturales desapercibidos y desordenados son importantes para los animales. Esta vegetación urbana generalmente recibe poca mantención de jardinería y parece descuidada para los transeúntes. Son precisamente estos nichos los que ofrecen a los animales salvajes urbanos condiciones de vida óptimas y es así como estos aseguran su existencia y la biodiversidad de Berlín. Estos nichos también tienen un efecto de

a hunter to a gatherer and has overcome its shyness towards humans. Similarly, many other animal species benefit from close coexistence to people. In Berlin during the first lockdown, it was easy to observe how difficult a search for food suddenly became, because the trash cans remained empty and nobody dropped anything edible. In Kreuzberg, for example, where otherwise masses of party people from all over the world celebrate, eat, and drink day and night, the streets were deserted. Bottle collectors and homeless people as well as foxes, crows, water birds, sparrows, pigeons, rats, mice, and raccoons searched the areas in vain for food. Looking at the animals, the food chain was interrupted for several weeks.

How can a solitary coexistence of wildlife and humans succeed in Berlin? People from all over the world are seeking happiness and a better life in Berlin. The demand for living and working space is constantly increasing. Previously unused areas are redeveloped, and old buildings are converted. Berlin could take on a pioneering role and show how the urbanization push in big cities can be designed in an ecologically sustainable way for humans and wildlife together. After all, the situation in Berlin is special due to the former division of the city. Inner city vacant lots along the former wall formed green corridors, a so called ‘El dorado’ for fauna and flora. They are now in the process of redensification. The habitat of wild animals and plants is therefore increasingly fragmented, shrinking, or disappearing altogether. Berlin could act in a forward-looking way and plan and realize the newly emerging buildings and settlements for humans and wildlife alike while preserving open spaces. Inconspicuous and disordered natural niches are important to animals. This urban greenery usually receives little gardening attention and appears unkempt to passers-by. It is precisely these niches that offer wild urban animals optimal living conditions and thus ensure their existence and Berlin’s biodiversity altogether. They also have a balancing effect on climatic changes such as increasing heatwaves and heavy rainfall. More urban greenery has a positive effect on the well-being and health of all inhabitants.

How do we, human and non-human animals, live together now and in the future? Life is a fragile balance between the individual, the community, and the biosphere. In this, we must learn to move together and cope with ecological and climatic change together, in both urban and rural areas. Active caring for a diverse (species) community and poetic, emotional perception of our fellow creatures must become an integral part of our everyday life.

equilibrio sobre los cambios climáticos, como el aumento de las olas de calor y las fuertes lluvias. Más vegetación urbana tiene un efecto positivo en el bienestar y la salud de todos los habitantes.

¿Cómo podemos vivir, animales humanos y no humanos, juntos ahora y en el futuro? La vida es un frágil equilibrio entre el individuo, la comunidad y la biosfera. En esto, debemos aprender a movernos juntos y enfrentar juntos el cambio ecológico y climático, tanto en áreas urbanas como rurales. El cuidado activo de una comunidad diversa (de especies) y la percepción poética y emocional de nuestros semejantes deben convertirse en una parte integral de nuestra vida cotidiana.

ANTECEDENTES DEL TRABAJO

Mi intensa y larga vinculación con expertos en fauna, desarrollos ambientales y mis propias observaciones, me llevaron a desarrollar el proyecto “Geschätzte Tiere” (Animales valorados). Determinar el valor y el beneficio de los ecosistemas y las especies de vida silvestre individuales para los humanos es un tema clave en el debate actual sobre políticas y conservación de la naturaleza. Por ejemplo, “Animales marinos valorados” utiliza la langosta y la ostra europeas del Mar del Norte cerca de Helgoland como ejemplos para centrarse en dos especies animales. En un intercambio con científicos, expertos en animales y lugareños, pregunto sobre el valor, los beneficios y los servicios de los animales para los humanos y cómo estos se valoran. Durante una estada de un mes en el Centro Helmholtz para la Investigación Polar y Marina del Instituto Alfred Wegener (AWI) en la isla de Helgoland, en el Mar del Norte, recopilé todo lo que pude encontrar sobre el valor de estas especies animales. Elegí la ostra y la langosta europeas porque están íntimamente ligadas a la historia de la isla y son actores importantes en los proyectos actuales y futuros del Mar del Norte. Junto con ello, son de gran valor de muchas maneras: por un lado, para el ecosistema; por otro lado, para los humanos. Además de los valores “objetivamente” medibles, elaboro valoraciones centradas en emociones, experiencias y narrativas, que dejan claro que nuestra relación con la naturaleza y los animales nunca ha sido únicamente económica, sino también histórica, cultural, mitológica, emocional, personal y poética. Al mismo tiempo, muchos otros valores son (todavía) desconocidos para nosotros, porque el estado de la investigación aún no está tan avanzado o porque no tenemos “antenas” para captarlos del todo, en especial, no las tenemos para el valor de los animales para sus congéneres y comunidades. En mi libro *Geschätzte Tiere / Valued Animals* se resumen mis proyectos de los últimos años. Dicho libro fue publicado en 2020 por Hatje Cantz.

BACKGROUND TO THE WORK

My intensive and long-standing involvement with fauna experts, environmental developments, and my own observations led me to my project ‘Geschätzte Tiere’ (Valued Animals). Determining the value and benefit of ecosystems and individual wildlife species for humans is a key issue in the current debate on nature conservation and politics. For example, ‘Valued Marine Animals’ uses the European lobster and the European oyster in the North Sea near Helgoland as examples to focus on two animal species. In an exchange with scientists, animal experts, and locals, I ask about the value, the benefits, and the services of animals for humans and how these are valued. During a one-month stay at the Alfred Wegener Institute (AWI) Helmholtz Centre for Polar and Marine Research on the North Sea island of Helgoland, I collected everything I could find on the value of these animals species. I chose the European oyster and the European lobster because they are closely linked to the island’s history and are important players in current and future North Sea projects. Moreover, they are of great value in many ways, on the one hand for the ecosystem, on the other hand for humans. In addition to the ‘objectively’ measurable values, I work out valuations such as emotions, experiences, and narratives, which make it clear that our relationship to nature and animals has never been solely economic, but is also historical, cultural, mythological, emotional, personal, and poetic. At the same time, many other values are (still) unknown to us because the state of research is not yet so far advanced or because we have no ‘antennae’ for them at all, especially not for the value of animals for their conspecifics and communities. In my book *Geschätzte Tiere / Valued Animals*, my projects of the past years are summarized. The book was published in 2020 by Hatje Cantz.

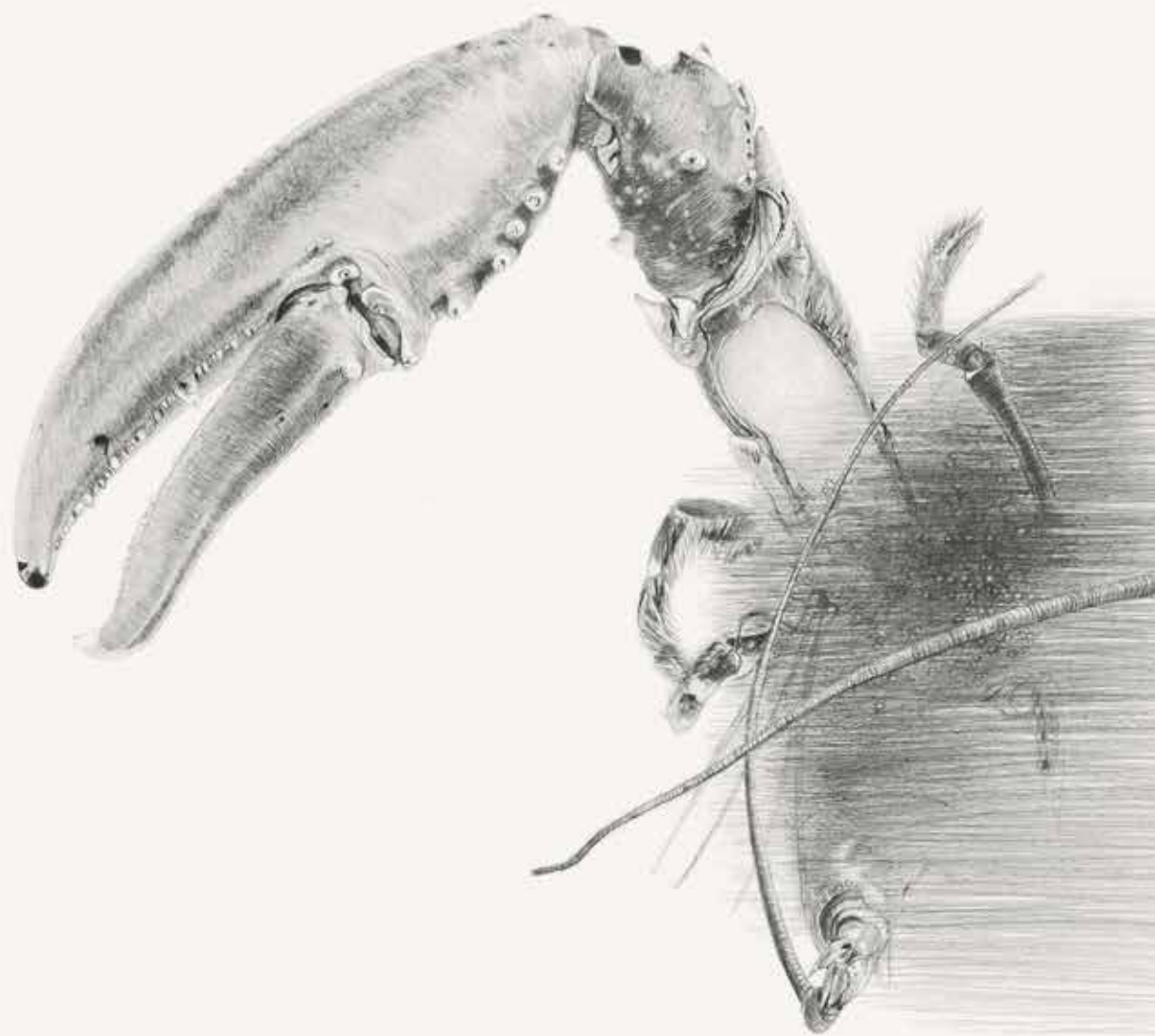
Sin título (Short-eared Owl). Lápiz y lápiz de color sobre papel, 65 × 50 cm, 2012. © Dibujo: Nicole Schuck. © Fotografía: Beat Brogle.

Untitled (Short-eared Owl). Pencil and color pencil on paper, 65 × 50 cm, 2012. © Drawing: Nicole Schuck. © Photography: Beat Brogle.

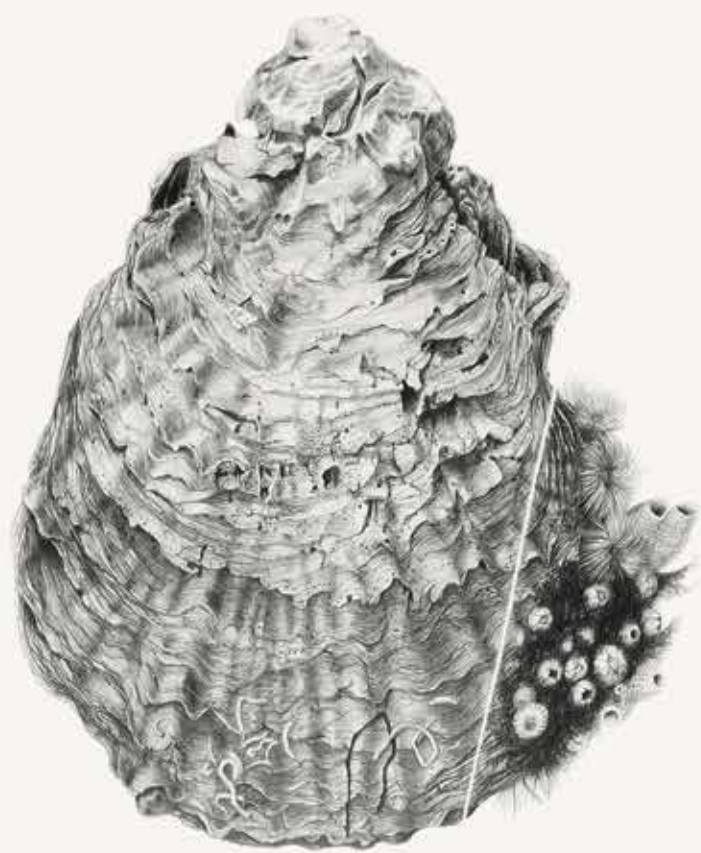
Homarus gammarus - touch. Lápiz sobre papel,
42 × 29,7 cm, 2017. © Dibujo: Nicole Schuck.
© Fotografía: Lutz Bertram.

Homarus gammarus - touch. Pencil on paper,
42 × 29,7 cm, 2017. © Drawing: Nicole Schuck.
© Photography: Lutz Bertram.

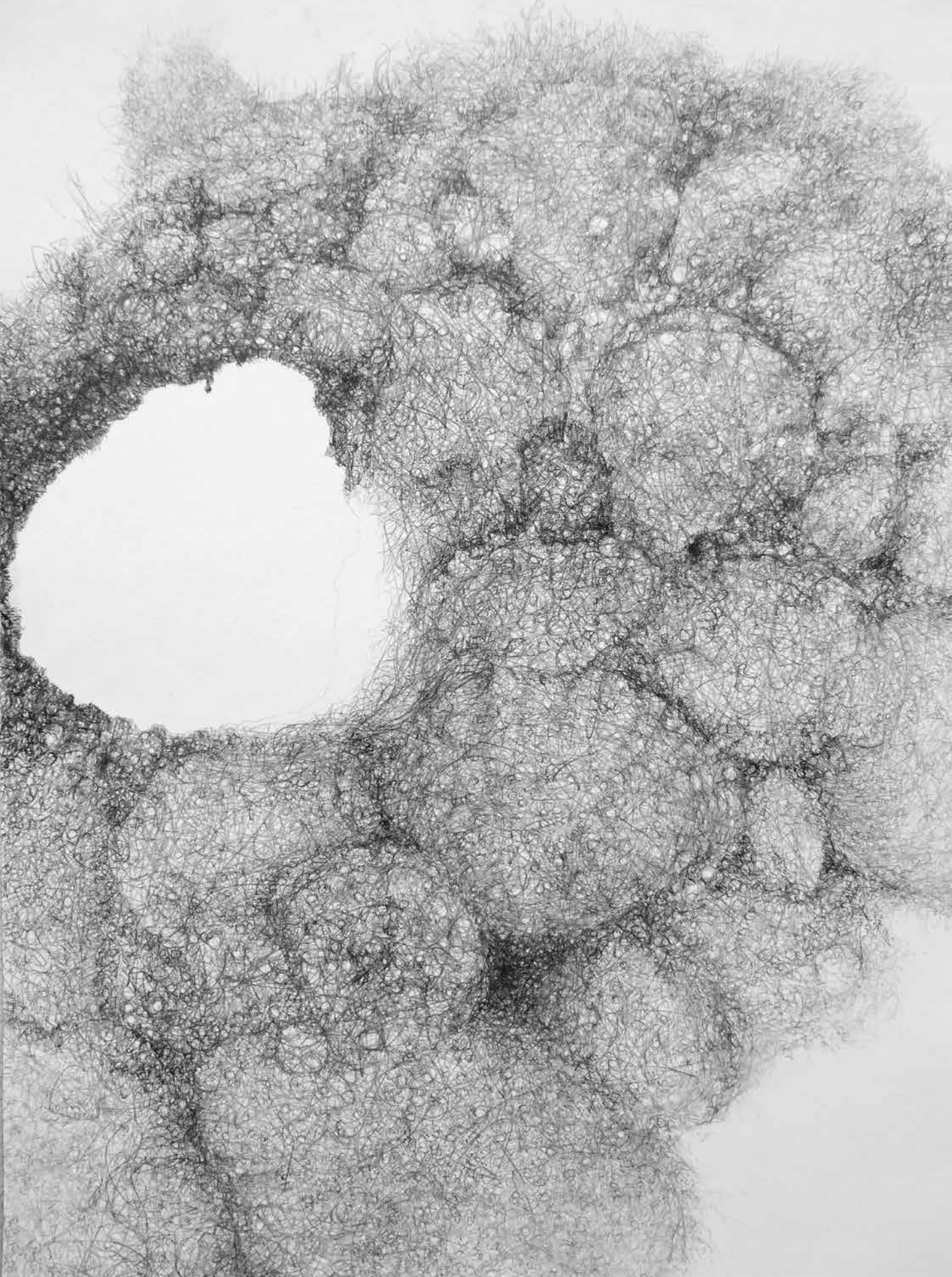
Ostrea edulis – settle. Lápiz y lápiz de color sobre papel, 100 × 70 cm, 2018. © Dibujo: Nicole Schuck.
© Fotografía: Lutz Bertram..

Ostrea edulis – settle. Pencil and color pencil on paper, 100 × 70 cm, 2018. © Drawing: Nicole Schuck.
© Photography: Lutz Bertram.

Accumulate. Lápiz sobre papel, 42 × 29,7 cm, 2020.
© Dibujo y fotografía: Nicole Schuck.

Accumulate. Pencil on paper, 42 × 29,7 cm, 2020.
© Drawing and Photography: Nicole Schuck.

Dove 1. Lápiz sobre papel, 29,7 × 21 cm, 2021.
© Dibujo: Nicole Schuck. © Fotografía: Lutz Bertram.

Dove 1. Pencil on paper, 29,7 × 21 cm, 2021. © Drawing:
Nicole Schuck. © Photography: Lutz Bertram.

Dove 2. Lápiz sobre papel, 29,7 × 21 cm, 2021. © Dibujo:
Nicole Schuck. © Fotografía: Lutz Bertram.

Dove 2. Pencil on paper, 29,7 × 21 cm, 2021. © Drawing:
Nicole Schuck. © Photography: Lutz Bertram.

