

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

**Recuerdo de una naturaleza, a través de los colores y del
proceso de serigrafía, 2019.**

"Memoria pictórico-serigráfica de especies protegidas en el ecosistema de La Isla
Mauricio".

Máster en Producción Artística

Tipología 4:

Producción artística inédita acompañada de una fundamentación
teórica.

Presentar por :

Aurélien Permal.

Tutora:

M.D. Empar Cubells Casares.

Valencia, Julio 2019.

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

MÀSTER en
PRODUCCió ARTÍSTICA
Universitat Politècnica de València

Resumen

En este trabajo elaboramos una investigación sobre la naturaleza y el ecosistema de La Isla Mauricio, examinada a través del contexto investigador universitario bajo el formato Trabajo Final de Máster. Este discurso está circunscrito por la flora y fauna de La Isla Mauricio como eje principal, y desde donde exploramos la mirada íntima sobre las especies protegidas o en vías de extinción, haciéndose eco de la diferencia y la peculiaridad de este entorno isleño. Desde este discurso se examina al unísono el contexto del arte contemporáneo, estableciéndose un contrapunto entre lo paradisiaco y lo social, analizando el papel del artista contemporáneo como actor testimonial y activista, preservador de este entorno natural tan peculiar, atestiguando la idiosincrasia de dicho ecosistema, todo ello mediante el empleo de una técnica pictórica y serigráfica de gran colorido. Así, demostraremos que el arte es susceptible de interrogar, analizar y mudar el entorno mediante su testimonio. A través de este proceso gráfico y de investigación, hemos desarrollado una serie de pinturas, acompañadas de un proceso serigráfico, lo que nos ayuda a resaltar los colores representativos que nos inspiran algunas de las especies, especialmente las flores (ecosistema vegetal) y las aves (ecosistema animal) de Isla Mauricio. Buscamos con esto acercarnos a la abstracción, mediante la composición, la vibración del color, y el tratamiento del fondo y la figura.

Palabras claves

Naturaleza, ecosistema, entorno natural, paisaje, fauna, flora, pintura, serigrafía, arte social, color, vibración, distorsión, abstracción.

Abstract

In this work we elaborated research on the nature and the ecosystem of Mauritius Island, examined through the university research context under the format Final Master's Work. This discourse is circumscribed by the flora and fauna of Mauritius as the main axis and from where we explore the intimate gaze on protected or endangered species, echoing the difference and peculiarity of this island environment. From this discourse, the context of contemporary art is examined in unison, establishing a counterpoint between the paradisaical and the social, analysing the role of the contemporary artist as a testimonial actor and activist, preserver of this peculiar natural environment, testifying to the idiosyncrasy of this ecosystem, all through the use of the pictorial and silk screen printing technique of great colour. In this way, we demonstrate that art is capable of questioning, analysing and changing the environment through its testimony. Through this graphic and research process, we have developed a series of paintings, accompanied by the silk screen printing, which helps us to highlight the representative colours that inspire some of the species of flowers or birds in the animal and vegetable ecosystem of Mauritius. We seek with this to approach an abstraction through the composition of these colors as a vibration composing the background.

Keywords

Nature, ecosystem, natural environment, landscape, fauna, flora, paint, silk-screen printing, social art, color, vibration, distortion, abstraction

ÍNDICE

Introducción

1. Capítulo Primero

1.1. Conociendo la flora y la fauna de Mauricio.

1.1.1 Unidades de Flores.

1.1.2 Unidades de Animales.

2. Capítulo Segundo. El paisaje como visión crítico-estética.

2.1. Los Referentes artísticos.

2.1.1 Antecedentes artísticos. (Visión estética- motivacional).

2.1.2 Actualidad Artística. (Visión crítica-reivindicativa).

2.1.3 Artistas medioambientales actuales en España.

3. Capítulo Tercero. El Estilo de Plasmación Artística.

3.1. Análisis personal del paisaje.

3.2. Motivación y análisis personal del paisaje.

3.3. Elementos de la descripción del paisaje.

3.4. El Paisajismo.

3.5. El Colorfield Painting dentro de la abstracción lírica.

3.6. Color: Vibración y Representación.

4. Capítulo Cuarto.

4.1. Idea del proyecto.

4.2 Antecedentes.

4.3 Memoria: la fauna, la flora y los colores.

4.4 La percepción como sujeto de las obras.

4.5 La serigrafía como huella.

4.6 Influencias actuales.

4.7. Resultados del Proyecto y vías de futuro.

Conclusiones

Índice de imágenes

Bibliografía

Webgrafia

Revistas

Artículos

Videografia

Introducción

El objetivo de este proyecto gráfico y de investigación es producir diferentes lienzos a través de la pintura y la serigrafía. La intención es proponer una síntesis entre la naturaleza endémica de mi país de origen: Isla Mauricio; dentro de la cual encuentro un espacio de libertad para hacer vibrar esta naturaleza llena de colores, gracias a la serigrafía y en primer lugar usaremos colores de las especies para componer el fondo.

Durante todo el curso, las asignaturas elegidas han servido como ejercicios de taller para establecer una línea de trabajo, mediante la pintura, la fotografía, y la serigrafía, que nos han llevado a obtener este resultado.

El trabajo se desarrolla en tres partes. La primera parte es una breve descripción de la fauna y la flora de la isla, donde hablaremos de la historia geológica de la zona en la que se encuentra la Isla Mauricio, para así poder entender el origen de sus especies animales y vegetales, pues es fundamental para comprender las motivaciones para esta investigación. En la segunda parte hemos desarrollado y reflexionado sobre los antecedentes artísticos y la actualidad, artistas que enmarcan su obra en defensa de sistemas ecológicos para ver el estado de la cuestión sobre este tema en la actualidad a modo de panorama, para luego llegar a la última parte que estará enfocada a la producción artística personal.

La parte de la producción, tiene como objetivo representar la naturaleza endémica de Mauricio a través de una serie de cuadros. Los trabajos realizados se basan en dos procesos: la pintura y la serigrafía. En la parte de la pintura se utilizan los colores sin líneas, colores homogéneos. Luego, más tarde, la serigrafía se instala en la pintura, utilizando colores puros, jugando con la superposición de colores cálidos y fríos para crear un intenso contraste. Las circunstancias que motivaron esta investigación fueron, En primer lugar, en lo que se refiere a mi práctica artística, durante este tiempo, en Europa tuve varios cursos que contribuyeron a encontrar y enfocar mi práctica artística, ya

que al final de este ciclo de estudios, la idea es introducir mi práctica artística en Mauricio y para ello elegí como tema la fauna y la flora endémicas de Mauricio. El objetivo de este trabajo de investigación es mezclar la técnica de trabajo y el trabajo de investigación sobre la fauna y flora en peligro de extinción en la isla. La hipótesis que planteamos en esta investigación parten de algunos interrogantes: ¿puede el artista vincular el paisaje con el activismo social?, ¿puede el arte pictórico-serigrafico concienciar al ciudadano de que se comprometa en defensa de los ecosistemas?, ¿ Existe un arte del paisaje comprometido con los temas ecológicos en la actualidad?, ¿ Es el testimonio pictórico lo suficientemente fuerte para establecer puentes entre la abstracción y la realidad?,¿ Que vías utilizan los artistas actuales que examinan estas temáticas?,etc.

Objetivos y metodología

El objetivo principal de este trabajo es examinar el arte paisajístico como vehículo de reflexión e investigación sobre las temáticas en defensa de los ecosistemas en peligro, en este caso en concreto de Isla Mauricio. Para ello se ha sido la realización un conjunto coherente de cuadros que sirven de análisis en relación con la flora y la fauna de la Isla Mauricio. Este objetivo principal se ha fundamentado, a su vez, en los siguientes objetivos secundarios:

- Analizar la importancia temática de la defensa del ecosistema en el área de la pintura del paisaje contemporáneo.
- Organizar la mayor información posible sobre artistas que tienen esta línea de actuación.
- Dar a conocer la alta incidencia del artista de paisaje en el panorama artístico internacional.
- Evidenciar como el pintor de paisaje ha tenido un peso específico a lo largo de la historia del arte, cuyas inquietudes todavía perduran en la actualidad.
- Concienciar al público de que el arte, y el arte pictórico puede ser una herramienta que pone de manifiesto las inquietudes de los jóvenes respecto

a la importancia de la expresión plástica pictórica para tratar las temáticas de la perdurabilidad del ecosistema, y del paisaje natural.

En esta investigación hemos usado la metodología empírica, analizando material de corte conceptual (libros, textos, artículos) y gráfico (catálogos de arte, páginas web). Con ello nos hicimos una idea de cómo estaba el estado de la cuestión en la actualidad y fuimos conscientes de la gran profusión de festivales, congresos y talleres que abordan en la actualidad las temáticas que reflexionan sobre el arte y el entorno, tanto en el panorama nacional como en el internacional.

Nuestra investigación se ha dividido en cuatro partes: la primera donde se analiza al sujeto de estudio: la naturaleza y el ecosistema de La Isla Mauricio, detallando el análisis de la flora y la fauna. En la segunda parte compilamos una gran cantidad de material sobre artistas que habían indagado en primer lugar sobre el paisaje y su expresión, y más tarde recabamos artículos y páginas webs sobre artistas actuales que tienen una visión del arte como defensa medioambiental (procedente de distintos ámbitos (serigrafías, pintura, fotografía, videoarte, performance). En la tercera parte realizamos una reflexión sobre el estilo de Plasmación Artística elegido seleccionado para llevar este proyecto a ejecución y por último en la cuarta parte realizamos la presentación del proyecto y el modo de elaboración. “Recuerdo de una naturaleza, a través de los colores y del proceso de serigrafía”. En esta parte reflexionamos sobre la idea proyectual y como la hemos llevado a cabo, realizando un análisis conceptual formal de la obra, así como de los materiales y técnicas empleadas hasta su total consecución, testimoniando fotográficamente el proceso, quedando cada una de las series testimoniada paso a paso, para una mejor comprensión del proceso.

1.- Capítulo Primero

1.1. Conociendo la flora y la fauna de Mauricio

Fruto de una serie de actividades volcánicas submarinas intensas, las tres islas del archipiélago de las Mascareñas (La Reunión, Mauricio y Rodrigues) surgieron del océano hace millones de años. Las erosiones del tiempo han dado forma a los relieves, que ofrecen una diversidad de paisajes característicos de estas islas¹.

Alejadas de las masas continentales, no poseían ningún pasado biológico. Sus ecosistemas se fueron creando a través de increíbles acontecimientos: los vientos y los pájaros que traían a la isla polén y simientes de orquídeas, las esporas colonizaban las costas con los helechos, pequeños insectos y mariposas fueron llevados por los vientos marinos, así como raíces vegetales y restos procedentes de naufragios.

Las especies se fueron implantado muy poco a poco, arrancadas de sus raíces parentales y forzadas a adaptarse al nuevo ambiente, lo que dio lugar a que se dieran verdaderas revoluciones genéticas, como la especie endémica de Mauricio: el Dodo. Este animal mítico es el símbolo del impacto de los humanos en la biodiversidad. En el siglo XVII, cuando los primeros humanos desembarcaron en la Isla Mauricio, se dedicaron a cazarlos. Tanto que esta especie se extinguió completamente. No obstante, el impacto humano no se

1. Permal .A Mauricio, *Vallée des sept couleurs*, 2018.

¹ Chaudenson (1974, 1992, 1995) Chapitre IV Le rapport à la nature Flore et faune originelles
Publicado por Editions L'Harmattan

quedó ahí y a día de hoy otras muchas especies han sido diezmadas solo en Mauricio.

¿Qué queda hoy del ecosistema original de Isla Mauricio? Prácticamente nada, una reserva natural que se encuentra en una región montañosa del norte de la

2. Campo de caña de azúcar 2018.

isla y, aún así, su ecosistema está marcado por las huellas del hombre. No se salva ni esta reserva de bellos paisajes sobre el mar y de vertiginosos acantilados "esculpidos" en el basalto.

Una gran parte de la superficie de la isla está dedicada principalmente a la cultura de plantaciones de caña de azúcar, que dibuja los valles y los planos. Esta gran presencia del cultivo de caña de azúcar se ha limitado únicamente por los accidentes geográficos se se caracterizan por una gran altitud y la pendiente de las montañas, dónde las plantaciones de té toman el relevo. Al recorrer la isla, no se dejan de ver éstas plantas gigantes de más de tres metros, que forman una muralla entre las plantaciones y la carretera. Cuando, por fin, se pierden de vista, nos encontramos en la playa ante moles de complejos hoteleros que se apropian de las costas.

3. Grand Baie 1960-1970

4. *Grand Baie* 2019.

El sur de la isla, se salva de momento del crecimiento urbano, y de estas construcciones a gran escala, pero por poco tiempo; ya que esta parte también está siendo sometida a cambios debido a las construcciones hoteleras turísticas, que con grandes recursos económicos buscan únicamente el placer, el sol y calor, sin considerar las consecuencias del impacto en el paisaje. A día de hoy la influencia económica que ejerce el turismo es muy fuerte.

La flora de Mauricio está compuesta por unas 691 especies de plantas, de las cuales 273 son endémicas de la isla, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, y unas 150 especies se comparten con otras islas del Archipiélago Mascareno; Reunión y Rodrigues. Una alta proporción de estas especies nativas (80%) se consideran amenazadas según los criterios de la Lista Roja de la UICN². En la actualidad se conocen 96 especies de menos de 50 individuos, y 40 de ellas de menos de 10 individuos en estado silvestre. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN - www.iucn.org) ha citado a Mauricio como la tercera isla de flora más amenazada del mundo, después de Hawai y de las Islas Canarias

² La Lista Roja de las especies endémicas disponible en <https://www.seo.org/2018/11/22/la-ultima-actualizacion-de-la-lista-roja-de-las-aves-aleja-al-ibis-eremita-de-la-extincion/>

1.1.1. Unidades de Flores

5. Cartografía sitios donde se registran parte de la fauna y la flora endémica de la isla.

Procedemos a presentar la flora más significativa de la isla:

Trochetia Boutoniana

La flor nacional de Mauricio es el Trochetia Boutoniana³ también llamada *Boucle d'oreille*⁴. Esta flor es endémica, y muy rara en la naturaleza, aunque

³ The Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius *Fondée en 1829*. Le Mauritius Herbarium. (Consultado:10/02/2018). Disponible en web:<https://rsasmauritius.org/fr/intro/environment/3/Herbarium>

⁴ El nombre criollo que significa pendiente

6. Trochetia Boutoniana (*Boucle d'oreille*)

muchas personas la tienen en su patio. Esta planta llega a alcanzar unos dos o tres metros de altura, con flores de color naranja-rojizo.

Hibiscus liliiflorus

El *Hibiscus liliiflorus*, es una especie de las más amenazadas del mundo. Sólo quedaría una planta silvestre en Rodrigues, (pequeña isla perdida en medio del Océano Índico, situada a poco más de 550 km de Mauricio, de la que depende). Esta flor crecía también en la Isla de la Reunión, donde ahora se considera extinta.

7. *Hibiscus liliiflorus* foto de Jardín botanancy

Eulophia borbonica Bosser

Considerada en peligro crítico de extinción, esta especie de orquídea, cultivada en el suelo, sólo se conoce en dos regiones, en el oeste y en el sur. Una de ellas fue expoliada, debilitando aún más su supervivencia. Debido a su belleza, muchas especies de las orquídeas, son recolectadas, con fines comerciales o de colección. No existe plan de conservación de esta peculiar especie.

8. *Eulophia borbonica* Bosser (Photo Veronique Lavergne).

Esta planta acuática crece en las aguas tranquilas de los países cálidos y templados. Es una planta con rizomas, con hojas redondeadas que flotan en la superficie del agua. Sus flores solitarias pueden ser blancas, amarillas, moradas o incluso rosadas. La flor florece en la superficie del agua por la noche, y sus hojas sólo permanecerán abiertas durante los días soleados.

9. Néuphar

Scientific name: *Trochetia boutoniana*
Common name: Boucle d'oreille

Scientific name: *Ochna mauritiana*
Common name: Bois bouquet banané

Scientific name: *Rousseia simplex*
Common name: Liane rousseau

Scientific name: *Hibiscus genevii*
Common name: Hibiscus

Scientific name: *Dombeya acutangula*
Common name: Dombeya

Scientific name: *Chassalia coriacea*
Common name: Bois corail

Scientific name: *Elaeocarpus bojeri*
Common name: Bois dentelle

Scientific name: *Hibiscus fragilis*
Common name: Hibiscus

Scientific name: *Nesocodon mauritiana*
Common name: Mauritian bloody bell flower

Scientific name: *Barleria observatrix*
Common name: Barleria

Scientific name: *Psidium terebinthina*
Common name: Baume

Scientific name: *Coffea macrocarpa*
Common name: Café marron

1.1.2 Unidades de animales

Respecto a los animales, algunas especies endémicas son muy raras, aún viven en los bosques, y alrededor de la isla. Entre los más comunes se encuentran el cernícalo primilla, el perico verde y la paloma rosa.

El Dodo es el animal emblemático de La Isla Mauricio, una especie tristemente extinta. Solía ser un pájaro enorme, de unos 25 kg de peso, que desapareció a finales del siglo XVII, siendo cazado por el hombre y algunos animales introducidos que él mismo en la isla.

11. El Pájaro Dodo

A lo largo de los sucesivos períodos coloniales, Mauricio ha conservado los monos, los ciervos y los jabalíes que habían sido introducidos por los portugueses y los holandeses en el siglo XVII. La mangosta y las tortugas traídas por los ingleses todavía están presentes en la isla.

12. El Condé

13. Canary y El Boulboul

Entre los animales autóctonos y exóticos tenemos aves como "El Tisserin" comúnmente llamado "Canary," debido a su color amarillo, y "El Boulboul". "El Fodi" es una especie de ave paseriforme, de la familia Ploceidae, una especie endémica de la isla de Mauricio, La tórtola, El Martin y El Paille, también lo son.

"La Paloma Rosa"⁵ de Mauricio, está a punto de desaparecer. En realidad, permanece en pequeñas cantidades en los bosques de la meseta sur-occidental de la isla. Pertenece al mismo biotopo, que el resto de las aves endémicas de Isla Mauricio, existentes hoy en día. La paloma rosa de Mauricio tiene alas cortas de color marrón y una larga cola, como peculiaridad decir que sus plumas son de color rosa pálido. Tienen el pico y los pies de color rojoroso. Los machos suelen ser ligeramente más pequeños que las hembras.

14. La Paloma Rosa.

⁵ ROUNTREE, F.R.G., GUÉRIN, R., PELTE, S. et VINSON, J. (1952). - Catalogue of the Birds of Mauritius. Mauritius Inst. Bull., 3 : 155-217.

“El Grosse Cateau vert”⁶es ahora una especie rara, confinada a los montes bajos, y a los bosques remotos de la meseta sur-occidental de la isla. El ave es de tamaño mediano y tiene un cuerpo verde esmeralda brillante, con un anillo negro alrededor del cuello; la corona, la nuca y la cola larga tienen un tinte azul. Los machos adultos, tienen el pico rojo brillante, mientras que las hembras tienen el pico oscuro.

15. *El Grosse Cateau vert.*

El ave paraíso⁷ de Mauricio es también conocido como el "Coq de bois"⁸. La ave macho es más grande que la hembra, la cabeza es azul metálico y gris, el resto pardo. Esta ave está estrechamente relacionada con El Monarca Colilargo de la Reunión.

16. *Paradise flycatcher y el Monarca colilargo*

⁶ ROUNTREE, F.R.G., GUÉRIN, R., PELTE, S. et VINSON, J. (1952). - Catalogue of the Birds of Mauritius. Mauritius Inst. Bull., 3 : 155-217.

⁷ *Terpsiphone bourbonensis desolata* nombre científico del ave.

⁸ Oiseau endémique : Rencontre avec le “Paradise flycatcher”. (Consultado:26/03/19). Disponible en web: <https://www.lemauricien.com/article/oiseau-endemique-rencontreavec-paradise-flycatcher/>

2.- Capitulo Segundo. El paisaje como visión crítico-estética.

2.1. Los Referentes Artísticos.

El artista pintor se ha visto subyugado desde siempre por la grandeza del paisaje, y de las inclemencias meteorológicas. El desafío formal se formulaba en aquel entonces en la mimesis del paisaje, en captar toda su grandeza con gran minuciosidad. Pasaron muchos siglos hasta que los románticos se atrevieron a contemplar el paisaje desde una nueva mirada, la mirada subjetiva, envuelta en niebla y melancolía. Pero sin duda alguna fue el impresionismo, la tendencia artística más desafiante en aquel entonces, extendiendo las manchas de color a raudales para captar el espacio-tiempo, hasta que los atrevidos cubistas se atrevieron a circunscribirlas en sus formas geométricas. Pero no sería hasta la década de los cincuenta con la abstracción, cuando el artista pintor se enfrenta al espacio y sus fronteras en un código de totalidad, áreas amarillas y ocre con demarcadas líneas rojas en de horizonte, como las plasmo Mark Rothko.

17. No. 5/No. 22 . Mark Rothko Óleo sobre lienzo:
297 x 272 cm.

18. *Instalación.* Mark Rothko. The Guggenheim
Museo de Bilbao, 2004. MoMA Nueva York

Los artistas norteamericanos comenzaron un movimiento de vanguardia con una identidad propia, alejándose de las corrientes europeas del surrealismo y constructivismo y artísticamente hablando Estados Unidos comenzó la

búsqueda de una identidad artística hegemónica que en la pintura se denominaría expresionismo abstracto. “ Este término fue utilizado por primera vez, en 1946, por el crítico de arte Robert Coates, refiriéndose a la nueva corriente que se gestaba en Nueva York. “Una pintura de notable intensidad plástica más directa, abierta e inmediata...”⁹.

2.1.1.- Antecedentes artísticos. (Visión estética-motivacional)

19. William Turner, *Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow Storm*, 1842 . / Monet 1882, *La playa de Pourville*.

Turner. Joseph Mallord William Turner, (1775- 1851) pintor inglés especializado en paisajes. Incluido en el tiempo en el movimiento del romanticismo, hoy en día su obra sigue siendo impactante por la atmósfera que conseguía reflejar en sus lienzos, con él el paisaje, alcanzó dimensiones míticas.

Monet. Oscar-Claude Monet (1840-1926) es uno de los pintores franceses creadores del impresionismo. Este término proviene del título de su obra *Impresión, sol naciente*. Desde sus primeras obras, hasta la mitad de la década de 1860, son de estilo realista. A partir de ese momento se dedicará a

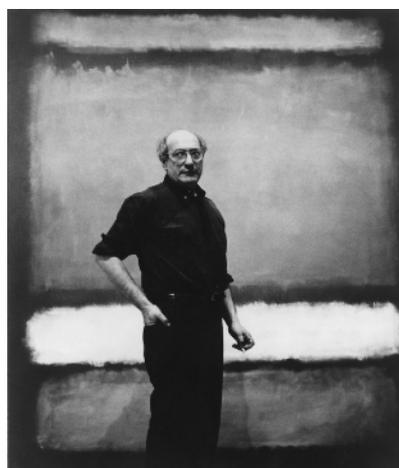
⁹ Anna Maria Guasch, *El arte del siglo XX en sus exposiciones (1945-1995)*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1997, p. 22

experimentar con la luz en el espacio-tiempo., captando la sensación de temporalidad que plasmaba en sus obras. Monet logró exponer algunas en el Salón de París. Es famoso por su serie de La Catedral de Rouen (pintada a diferentes horas del día) y Los Nenúfares¹⁰ de tamaño colosal.

Cézanne. Paul Cézanne (1839-1906) fue un notable pintor francés post-impresionista, al cual se le considera el padre de la pintura moderna, su estilo nuevo y diferente sentaron las bases del arte moderno frente al estilo decimonónico.

20. Cézanne,P. *The garden at les Lauves*,1906.

21. Rothko M. *No.7*,1960.

Rothko. Marcus Rothkowitz, conocido como Mark Rothko (1903 - 1970), pintor nacido en Letonia, que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos y marcó un estilo propio. Pero el sentimiento de lo sublime en el paisaje pictórico, está latente no solo en Rothko, sino también en Caspar David Friedrich, como se puede determinar en este artículo: La Abstracción del Paisaje del Romanticismo nórdico al expresionismo abstracto.¹¹

¹⁰ Los Nenúfares de Monet en la imagen 54.

¹¹ AUTOR Friedrich y Rothko, dos sentimientos de lo sublime, 2008. Fundación Juan March. (Consultado: 07/01/2019). Disponible en web: <https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/paisaje/sublime.asp>

22. POLLOCK, J. *Autumn Rhythm* (number 30), 1950. 23. ZAO WOU KI. *Paisaje*, 2002.

Pollock. Paul Jackson Pollock (1912-1956), es conocido como Jackson Pollock, este pintor estadounidense fue el principal artista del movimiento Expresionismo Abstracto. Pollock alcanzó reconocimiento por su estilo de pintura dripping, aunque realmente fue una técnica creada por el pintor surrealista Max Ernst. La dispersión y caos expresivo refleja el sentimiento convulso y angustiado de su generación, tras las experimentaciones nucleares en Japón, al final de la segunda guerra mundial.

Zao Wou Ki. Zao Wou Ki, fue un pintor francochino. Estudió pintura en la facultad de Bellas Artes de Hangzhou de 1935 a 1941. Luego se instaló en París, en el barrio de Montparnasse en 1948 y siguió los cursos de Émile Othon Friesz. A partir de 1954 su estilo giró hacia la abstracción lírica, de enorme sutileza, sabiendo captar «los flujos ocultos de la naturaleza, sus influjos en el cuerpo y la lucha del propio cuerpo enfrentándose a la tela.»¹²

La densidad de sus cielos y sus nubes no parece alejarse mucho de los paisajes del cielo de John Constable. Durante los años 1821 y 1822, John

¹² Zao Wou Ki: Abstracción lírica y sutileza oriental.(Consultado:09/03/2019). En web: <https://trianarts.com/zao-wou-ki-abstraccion-lirica-y-sutileza-oriental/#sthash.JxSgHauh.dpbs>

Constable llevó a cabo, de forma sistemática, una serie de estudios de nubes pintados al óleo, elaborados a partir de los numerosos bocetos que el pintor dibujó al aire libre en sus frecuentes paseos por los alrededores de Hampstead.¹³

2.1.2.- Actualidad Artística. (Visión crítica-reivindicativa).

24. Acción del artista Alberto Greco.

A partir de la década de los sesenta y setenta el espíritu interdisciplinar del Fluxus irrumpe en la escena del arte, mostrando su gran crisol: arte de acción, videoinstalaciones, fotografía , vídeo, videoescultura y muchas disciplinas artísticas, hibridan entre ellas, diluyendo la frontera entre arte y vida como diría

¹³ John Constable. Pintor de nubes y observador meteorológico. José Miguel Viñas (@Divulgameteo), 27 septiembre, 2013. (Consultado: 17 / 12 /2018). Disponible en la web: <http://www.conec.es/meteorologia/john-constable-pintor-de-nubes-y-observador-meteorol%C3%B3gico/>

y señalaría el artista Alberto Greco. Estos textos de Alessandro Cassin y Robert Smithson así como la entrevista de este último con Patsy Norvell, aparecieron en el número 34 de la Revista Arquine, invierno del 2005 | #Arquine20Años.¹⁴

25. Porta, A.(1993). Escultura de Giuseppe Penone.

26. Smithson, R. *Spiral Jetty*, 1970.

Giuseppe Perone. Giuseppe Perone (1947). Desde el “Arte Povera”, Perone es uno de los artistas que más investigan las fronteras artísticas y sus

¹⁴ Arquine. Los no-lugares de Robert Smithson. 2 Agosto 2017. (Consultado: 24/03/2019).
Disponible en la web: <https://www.arquine.com/los-no-lugares-de-robert-smithson/>

dicotomías, estudiando el contrapunto entre lo natural y lo social. Recibió el Premio Turner en 1989.

27. Smithson,R. *Spiral Jetty*.(1966-67).

Robert Smithson. Robert Smithson fue un artista contemporáneo relacionado con el movimiento llamado Land Art. Estudió arte en N.Y, 1956. A partir de 1962, se dedica a la escultura, realizando construcciones sin ninguna función utilitaria, son en sí obras efímeras. En Abril de 1970 realiza su obra más conocida es la Spiral Jetty.

Pero nos preguntamos: ¿cuál es el papel del artista?, ¿Cuáles su fuente de inspiración al intervenir en la naturaleza creando un paisajes?. El siguiente texto es aclaratorio al respecto: “Smithson tenía un temperamento volcánico y redescubrir su trabajo nos obliga a recorrer la evolución no lineal. En las simplificaciones mediáticas, a menudo se lo reduce a su obra más célebre, Spiral Jetty, realizada en 1970, en Salt Lake City, Utah. Se trata de un pilar del naciente land art y apunta a redefinir la relación entre obra de arte y territorio. Spiral Jetty atestigua también el interés del artista por las culturas precolombinas. En efecto, se inspira en la Great Serpent Mound, obra de los indígenas norteamericanos, vista por él en Ohio. Para Smithson éste fue el

punto de partida de una búsqueda donde el artista abandonaba los lugares de exposición tradicionales, las distinciones entre materiales artísticos y naturales, así como el rigor del modernismo”.¹⁵

A lo largo de la historia del arte, el paisaje ha llegado a ser una temática infravalorada. Constatamos esta temática en los artistas contemporáneos, que utilizar la naturaleza como protagonista y medio de sus obras. El Land Art surgió como vía escapatoria al alto nivel de consumo comercial de las obras de arte, esta forma de rebeldía buscaba un entorno expositivo que estaba sin explotar hasta el momento y se abría a nuevas posibilidades creativas y conceptuales.

28. S/ T. Intervención artística en paisaje.

¹⁵ Arquine. Los no-lugares de Robert Smithson.2017. (Consultada: 24/03/2019). Disponible en la web: <https://www.arquine.com/los-no-lugares-de-robert-smithson/>

“Mientras que algunos artistas se centran, como clasifica Maderuelo, a “Marcar el lugar, tallar el suelo, ocupar el espacio o transformar el territorio”[4], otros en ocasiones van más allá de estas finalidades, ya que aportan el valor artístico no sólo al resultado sino también a la acción que realizan; como medio para la obtención de dichos efectos que actualmente consideramos dentro del Land Art. A pesar de esta forma de englobar, distinguimos que además de la finalidad, el método de realización de la obra también es diferente y vendrá determinado por la idea que el artista quiera materializar; es por ello que los materiales que son utilizados en estas obras no siempre son los mismos. Podemos distinguir entre el empleo de materiales de la naturaleza y los materiales industriales u obtenidos mediante un proceso industrial. El uso de materiales de la propia naturaleza e incluso la inmaterialidad al utilizar el paisaje en sí mismo, para que formen como parte de la obra, determina una diferente durabilidad respecto a cuándo se incorporan materiales de un origen industrial; sin embargo, podemos encontrar todas estas variantes. La perdurabilidad es un aspecto importante en las obras de Land Art, sobre todo cuando está ligado al comportamiento y a la evolución de estos elementos ante los fenómenos climáticos, cuestión que también interesó a distintos artistas. Mediante el aspecto de los materiales, el grado de intervención y la durabilidad también podríamos hacer una clasificación de las distintas obras”.¹⁶

¹⁶ Mito revista Cultural. Land art: la naturaleza como lienzo del paisaje. Por Daniel Blanco Alcalde el 18 agosto, 2014.(Consultado:27/04/2019).Disponible en web: <http://revistamito.com/land-art-la-naturaleza-como-lienzo-del-paisaje/>

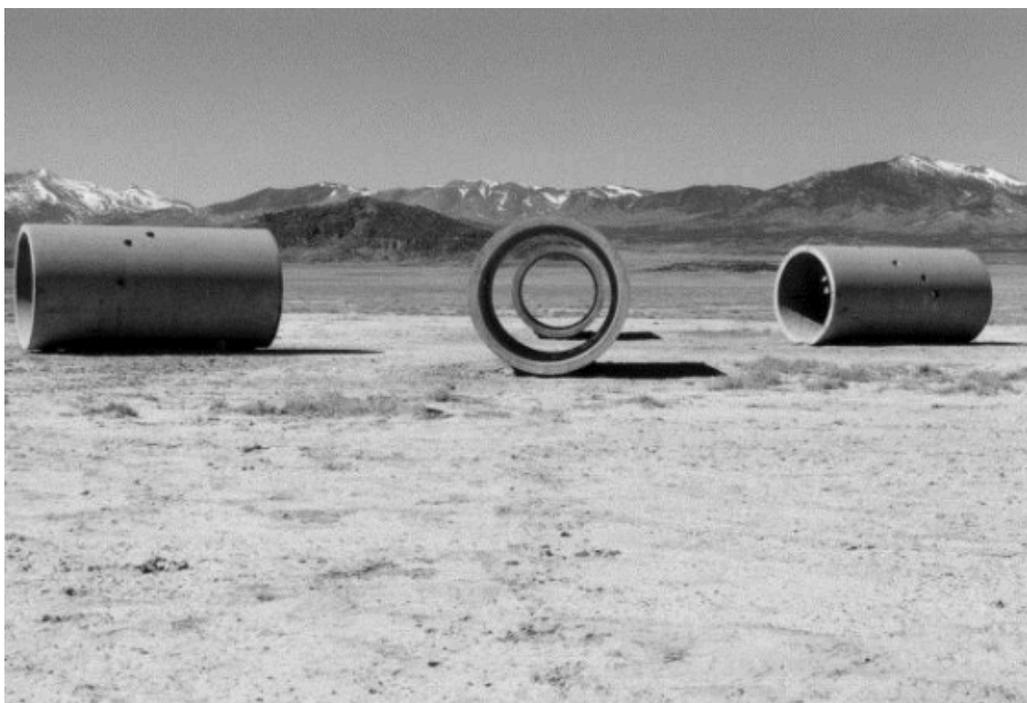
29. Oppenheim, D. *Annual Rings*, 1968.

La perdurabilidad de este tipo de obras es baja debido a la mínima intervención sobre el paisaje, sin embargo, este tipo de recursos, fueron muy utilizados por otros artistas para realizar otro tipo de marcas sobre el territorio, aunque a diferentes escalas. Un caso similar al de Richard Long es el de Dennis Oppenheim, con sus Snow project, donde podemos englobar la obra de 1968 *Annual Rings*, en la cual no sólo toma parte el territorio, sino también la estación en la que se encuentra. Utiliza la nieve como material para ejecutar la acción de andar y dejar su huella tan efímera como el propio elemento. Mientras que algunas de las obras monumentales nos pueden recordar a las obras de culturas primitivas, las que tienen una relación más directa con el propio paisaje y están realizadas a una escala inferior, tienen mayor relación con el minimalismo, debido al uso de formas geométricas puramente perfectas y a la repetición de los elementos dentro de la misma obra siguiendo un patrón. A pesar de esta similitud el objetivo es diferente, como podemos apreciar en la obra del artista Walter De Maria *Lightning Field* de 1977, donde observamos la composición de 400 postes de acero exactamente iguales dispuestos sobre un campo. Sin embargo, en este montaje no tienen la categoría de obra hasta que no entran en juego los fenómenos climáticos, y concretamente en este caso, los rayos; ya que De Maria utiliza la disposición de este tipo de postes para la búsqueda y atracción de este fenómeno natural. Este artista realiza el registro fotográfico en este momento de máxima actividad y es lo que posteriormente

expone en las galerías. De esta forma, observamos que los artistas del Land Art también buscan la exaltación de la naturaleza, utilizando recursos necesarios en función del elemento que quieran subrayar.

30. Walter De María, J. *Lightning Field*, 1977.

31. Holt, N. *Sun Tunnels*. (1973-76).

También cobraron especial protagonismo los espacios relacionados con los lugares de culto primitivos. Estas realizaciones de artistas contemporáneos nos recuerdan en ocasiones las empalizadas del arte prehistórico que los artistas del Land Art retoman como un método de redescubrimiento y contemplación del entorno. Así de nuevo ejecutan estos nuevos templos en honor a la naturaleza y al cosmos. Este es el caso de algunas de las obras monumentales de Robert Morris y Nancy Holt, como por ejemplo Observatorio, 1970-77 y Sun Tunnels, 1973-76 . Mediante ellas recordamos la importancia de la astrología y los instrumentos de medición de eclipses y solsticios, rituales en torno al sol, los planetas y las estrellas. Así estos espacios adquieren un valor cercano a lo sagrado. El sol incide directamente sobre las esculturas de Nancy Holt, creando haces de luz que ejecutan formas lumínicas que pueden ser medidas y observadas, mientras se van modificando a lo largo del día.

Entre los artistas españoles y latinos que trabajan habitualmente con el paisaje cabe destacar a: Pere Jaume y Fernando Casas.

32. Perejaume. *Pessebre Sert*,(1988-1990).

33. Casas,F. *Paisaje Invertido*.

Pere Jaume. Pere Jaume Borrell i Guinart, conocido con el nombre artístico de Perejaume, es un artista español, que vive y trabaja en su ciudad natal. Utiliza la pintura o poesía como lenguajes en sus procesos artísticos, Cuestionando el concepto de los límites del arte, empleando para ello planos, trazados dibujados en el suelo, marcos pictóricos sobredimensionados, etc.

Fernando Casas. Ha pasado su vida entre Brasil y Galicia. Más tarde estudió en la escuela de diseño industrial en Río de Janeiro. Las esculturas de casas buscan eliminar la diferencia entre civilización y naturaleza. Cuando llega a un lugar nuevo medita atentamente en el emplazamiento y recoge pequeños residuos, guijarros, maderas secas, con evidencias de carcomas o termitas, como parte del proceso de su desarrollo vital. Casas recoge esta dimensión de la memoria y el tiempo y la amplía desde sus vestigios más mínimos, hasta que vuelve a recobrar su corporeidad mediante la escultura. Las obras de Fernando Casás no son alegatos de denuncia ni llamadas de atención, ellas responden a otra lógica de la que emerge la imagen de la duda. Son figuras que ofrecen una muestra de lo que el hombre hace a través de la acción particular de uno de esos hombres. Las obras de Fernando Casás son, por tanto, testigos emblemáticos de la acción humana.¹⁷

34. .El CDAN. El Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas,Huesca. España.

Una importante labor es la ejecutada por el CDAN, El Centro de Arte y Naturaleza Fundación Beulas, que es un espacio museístico situado en Huesca, España, dedicado al arte contemporáneo. Entre ellos cabe destacar el proyecto Arte y Naturaleza. “El proyecto Arte y Naturaleza pretende articular una serie de acciones cuyo fin último es estudiar y potenciar las relaciones entre el arte y la naturaleza, utilizando como marco territorial la provincia de Huesca. El eje central del proyecto es la creación de obras de arte por artistas

¹⁷ Javier Maderuelo. Fernando Casas. Diputación de Huesca, 1997, p9.

de reconocidos prestigio a nivel internacional en lugares escogidos de su medio no urbanizado, recogiendo las experiencias del land art, del arte público y de otros comportamientos heterogéneos que han utilizado el territorio o la naturaleza como pretexto para la creación artística. Estos artistas (Richard Long, Ulrich Rückriem, Siah Armajani, Fernando Casás, David Nash, Alberto Carneiro y Per Kirkeby), cuidadosamente seleccionados, diseñaron y construyeron obras especialmente concebidas para un emplazamiento concreto dentro del paisaje de Huesca, con libertad de elección del territorio y sin más condicionantes que los que impone el propio terreno o el presupuesto económico destinado a cada obra. Con la instalación de estas obras se ha pretendido conformar una colección abierta, hablar de la relación del arte y la naturaleza, y en un sentido más general con el entorno, llamar la atención sobre la diversidad del paisaje de Huesca”.¹⁸

Cada año se elaboran proyectos de distinta índole, siempre en relación con la naturaleza como protagonista. En el 2006 se realizó un curso sobre Paisaje y Pensamiento, el 2007 examinó las relaciones entre el Paisaje y El Arte, el 2008 la temática era El Paisaje y El Territorio. En el 2009 fue Paisaje e Historia y para finalizar el año 2010 se centró en Paisaje y Patrimonio.

35. FORMAN,Z. *Iceberg*, 2018. Técnica: Pintura.

¹⁸ CDAN. (Consultado: 13 /05/2019). Disponible en web: <http://www.cdan.es/>

Dentro de la dimensión ecológica en la historia del arte, encontramos artistas, que son testigos de su época, ellos no sólo representan y recrean arte en la naturaleza para dar cuenta de su belleza y cualidades estéticas, sino que en sus obras denuncian problemas medio ambientales mediante diversos lenguajes artísticos y explorando las relaciones plásticas de los materiales en el entorno. Ellos emprenden acciones artísticas provocativas e innovadoras, para concienciar a los individuos de utilizar los medios de reciclaje, o explicar la alta incidencia que la contaminación tiene para el paisaje, la cadena alimentaria y el planeta. “Zaria tiene una gran capacidad para resaltar la belleza de una cruel realidad como es el deshielo de los glaciares y los casquetes polares. Su pintura es capaz de transmitir la dualidad majestuosidad-belleza de los icebergs. Su mensaje no es el de resaltar la catástrofe, sino dar esperanza a través de la celebración de lo que todavía está ahí”¹⁹. La artista Zaria Forman ha participado en distintas expediciones científicas de la NASA a territorios helados, esto le ha permitido investigar su personal percepción del hielo y su evolución.

36. Roosegaarde, Daan. *Waterlicht*, 2015.

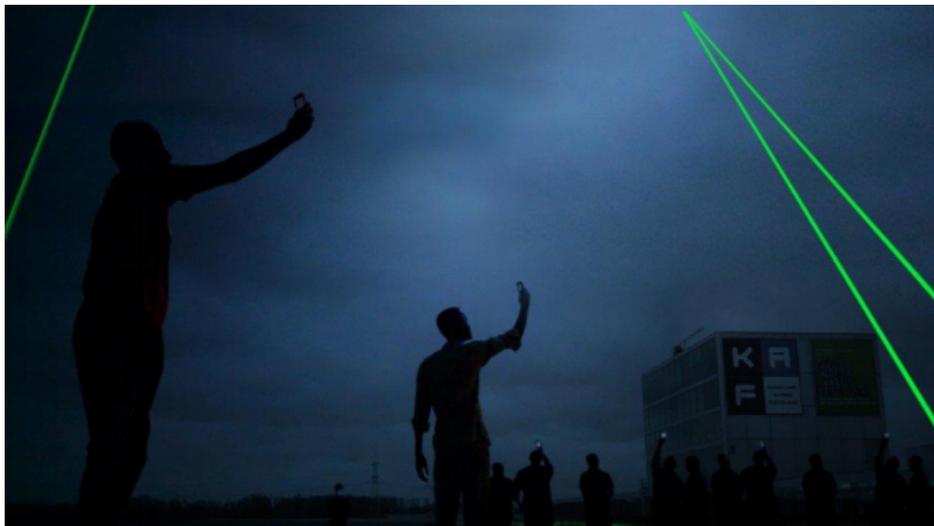
37. Roosegaarde, Daan. *Glowing nature*, 2017.

Waterlicht, habla sobre el calentamiento global del mar. La mitad de las especies de animales, plantas, y áreas naturales más ricas del planeta podrían

¹⁹ Tres artistas y un mensaje sobre el cambio climático, 2018. Sal&Roca. Arte & Cambio Climático. (Consultado: 07/07/2019). Disponible en web: <https://www.salyroca.es/articulo/arte/tres-artistas-mensaje-cambio-climatico/20180628162536005008.htm>

desaparecer a final del siglo actual, advierte WWF. Sobre este desastre trata esta instalación itinerante que viaja por todo el mundo. Simula una inundación de una ciudad basándose en Holanda y bajo el supuesto que la tecnología no funcionase. Roosegaarde, se pregunta: "¿Deberíamos construir ciudades flotantes? ¿Generar energía propiciada por del cambio de las mareas?". Dicha instalación utiliza un programa que controla varias luces LED y distintos tipos de lentes para dibujar un paisaje acuático que varía según las condiciones climáticas. La obra, será exhibida en Toronto en breve.

Glowing Nature, es una sugestiva obra alojada también en las entrañas del dique Afsluitdijk. Un suelo aparece vivo y luminiscente, mediante una colonia de algas milenarias cultivada y entrenada para que emitan la mayor cantidad de luz posible. Roosegaarde habla sobre esta obra: el visitante puede caminar sobre un suelo vivo y ver cómo estos microorganismos "bioluminiscentes" se contraen, brillan, e interactúan con posibilidad de alumbrar las ciudades de formas distintas. El artista pretende con esta obra volver a la naturaleza y reflexionar sobre su poder, aprendiendo de ella.

38. Roosegaarde, Daan. *Almere*, 2018.

Desde el ámbito paisajístico señalamos tres piezas especialmente, porque intervienen o inciden directamente sobre el paisaje, el equipo de Roosegaarde

no duda en crear grandes ideas que aportan bienestar medioambiental a la sociedad, tal es el caso de la chimenea que aspira humo, o las bicicletas que generan aire no contaminado mediante la inercia de los ciclistas. Todos estos proyectos le han valido fama y reconocimiento para él y su equipo comprendiendo que la frontera entre arte y ciencia no existe y que conjuntamente es posible aportar soluciones efectivas para mejorar la vida en el planeta tierra.

A chatarra galáctica es una amenaza para nosotros, la humanidad y una amenaza real para las comunicaciones por satélite. La ciudad holandesa de alojara, una instalación de rayos de luz con un alcance de entre 200 y 20.000 kilómetros que indicarán en el cielo la chatarra galáctica existente. Luego se realizará un taller dirigidos por expertos y abierto al público, generado debates, iniciativas y posibles soluciones.

39. Roosegaarde, Daan. *Smog Free Tower*, 2015.

40. Roosegaarde, Daan. *Bicicletas Ambientales* 2017.

Roosegaarde explica la construcción de una torre en Beijing que se come la polución. Es una torre de siete metros, alimentada por energía verde, que mediante un sistema de iones elimina 30.000 metros cúbicos por hora de la nube tóxica medioambiental que cubre la ciudad. Aspira un 50% de PM2.5 y un 70% de PM10, que son dos de las partículas en suspensión que contribuyen a la nube tóxica existente en muchas ciudades.

Otro proyecto muy exitoso ha resultado ser una bicicleta purificadora de aire que ya rueda por las calles de Pekín. "Está inspirada en la manta, un pez que

filtra el agua para extraer comida", explica el diseñador. La bici, en este caso, inhala el smog de la ciudad y suelta aire limpio directamente hacia la cara del ciclista. Roosegaarde piensa dedicarse a generar y construir máquinas que se enfrenten a las problemáticas medioambientales existentes y ayuden al hombre. En colaboración con la empresa Ofo, ya existen acuerdos comerciales para desarrollarlas en serie en China.²⁰

2.1.3.- Artistas medioambientales actuales en España.

41. SANFIEL, Irene. / ZIREJA. *Waste Coast*, 2014.

42. SANFIEL, Irene. / ZIREJA. *Waste Floating*, 2013

El arte contemporáneo está reflejando la preocupación de los creadores por el medio ambiente. En 'Waste Coast' la fotografía de la tinerfeña Irene Sanfiel, 'ZiREjA'. Retrata una gran estructura metálica llegada a las costas de Fuerteventura, y ha sido premiada por la Agencia Europea de Medio Ambiente. La expresión corporal siempre está presente en el trabajo de ZiREjA, en esta ocasión su cuerpo en 'Waste Floating' se muestra rodeado de residuos plásticos, en concreto en la planta de Gestión de Residuos de Tenerife. La

²⁰ El artista que 'inunda' las ciudades para hablarte del cambio climático. El País. (Consultado: 21/05 / 2019). Disponible en web: https://elpais.com/elpais/2018/09/18/album/1537280180_774389.html

fotografía fue realizada en Agosto de 2013 exponiendo la difícil convivencia entre las personas y los deshechos.²¹

43. Moya,C y Cebrián,I. *Menhir Instalación 0*, 2015.

Foto-montaje de la instalación realizado por los artistas Coco Moya e Iván Cebrián. La instalación incluye enormes piezas de carbón que conforman un paisaje en el suelo del espacio expositivo y sirven de controladoras de sonido. Menhir se plasmará en una instalación audiovisual interactiva, en la que se utilizarán piezas de carbón distribuidas por el suelo del espacio expositivo a modo de un instrumento musical. El visitante podrá caminar a través de ellas y tocarlas, activando los sonidos. Menhir: Instalación 0 se propone como un recorrido por la montaña, una exploración visual y musical de las montañas de

²¹ Creaciones que conciencian., El País.. (Consultado. 22, Abril. 2019) https://elpais.com/sociedad/2013/12/23/album/1387828233_825444.html#foto_gal_2

Asturias. Simboliza la relación con la montaña, el movimiento interno que se siente al caminar por ella. La artista Coco Moya nos informa del software empleado para materializar el proyecto.

*“Nos servimos de la tecnología para conseguirlo. Conectadas a sensores controlados por una placa de Arduino, las piedras suenan al tocarlas. Esto hace de la instalación un gran instrumento sonoro donde las personas que participan pueden interpretar una diferente música en cada ocasión. En lugar de ser meros espectadores serán agentes de la pieza sonora que se escuche. La obra se completa con una gran proyección de un vídeo grabado en plenas montañas asturianas. Esta imágenes proyectadas son un testigo de la experiencia, un espacio abierto a la alucinación del paisaje. Menhir: Instalación 0, por tanto, intenta acercar la montaña a un espacio expositivo. Las piedras forman el paisaje, el sonido lo acciona y la imagen lo contextualiza y amplifica. Su componente interactivo supone que las personas que lo visiten, son también participantes de la montaña”.*²²

44. De Gredos,C. *Instalación medioambiental*,2018.

45. Sgaramella,C. *Escultura medioambiental*,2018.

²² Coco Moya e Iván Cebrián. Menhir Instalación 0. Premio LABjoven. Los Bragales, 2015.Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Dossier de Prensa 16.09.2015.(Consultado:19/05/2019).Disponble en web: <http://coleccionlosbragales.com/wp-content/uploads/2015/09/LABoral-DOSSIER-Menhir-Coco-Moya-Ivan-Cebrian-REDUCI1.pdf>

Los proyectos artísticos de Carlos de Gredos transita entre la experiencia natural, con el conocimiento del material y de su carga simbólica, la contextualización-descontextualización, generando otras relaciones y otros posibles significados. La naturaleza es concebida como el marco orgánico que da cabida a la realidad poética de su acción. Carlos de Gredos realiza intervenciones en el paisaje y es un artista multidisciplinar, realizando: performances, poesía visual, vídeos, fotografías, e instalaciones para sitios específicos. También Chiara Sgaramella es una artista y doctoranda en la Universitat Politècnica de València, estudia las confluencias entre procesos colaborativos de creación y arte vinculado a la ecología, desde un prisma interdisciplinar. Junto a la actividad académica, desarrolla proyectos artísticos y de gestión cultural relacionados con temáticas medioambientales.

46. Fluxá, B. *Instalación medioambiental*, 2018

Bárbara Fluxá es una artista multidisciplinar, es especialista en las nuevas estrategias del arte contemporáneo en torno a la naturaleza. Pertenece y colabora con dos Grupos de Investigación (588-UCM y 690-UCM). Vive y trabaja entre Madrid, Salamanca y Asturias. Es doctora en Bellas Artes por la UCM, investigadora acreditada por la ANECA, y docente en las Facultades de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Salamanca.

47. López, N. *Performance en la Naturaleza*, 2018

48. Palacios, J. *Arte sonoro en espacio natural*, 2018

Nika López se concentró en su práctica como artista, utilizando su propio cuerpo como caja de resonancia. Su trabajo es el resultado de su propia vida, sintiéndola, absorbiéndola, procesándola y regurgitándola en forma de idea, de ejecución que es asimilada visceralmente por el público. Nika ha sido seleccionada para aparecer en el Documento Anual de Performance Emergency INDEX 2017 así como invitada a festivales internacionales, 38 PAO Performance Art Oslo y AcciónMAD16. Nika vive y trabaja en Valencia pero a través de residencias artísticas, continúa sus viajes descubriendo nuevos lugares por los que inspirarse.

Juanjo Palacios²³ es un artista, Su trabajo está comprometido con el acto de escuchar y gira entorno al sonido, el espacio y la percepción. En los últimos años viene desarrollando diversos proyectos relacionados con el paisaje sonoro, la composición electroacústica, la fonografía social, la ecología acústica, la cartografía sonora y el espacio arquitectónico, es compositor y fonografista, trabaja desde Asturias. Creador del proyecto Mapa Sonoru, director del sello editorial La Escucha Atenta y codirector del Aula de Paisaje Sonoro de la Universidad de Oviedo. Es también colaborador de LABoral Centro de Arte, del operador cultural Econodos y de AID social.

²³ El Cubo verde. Red de Espacios de Arte en el campo. (Consultado 17/04/2019). Disponible en web: <https://elcuboverde.org/category/artistas/>

Dentro del panorama nacional e internacional existen colectivos artísticos medioambientales, fundaciones, ONG, y plataformas en redes, que realizan actividades o programas para la concienciación social medioambiental. Tal es el caso de PROARTSO²⁴ una ONG española que opera a nivel internacional, realizando programas sociales y medioambientales a través de herramientas artísticas y creativas.

49. PROARTSO. *Lemas de la ONG naturista.*

En el Contenido artístico desarrollan: esculturas, performance, talleres, video arte e instalaciones para eventos corporativos, benéficos o festivales, promoviendo la concienciación socio-medioambiental en el entorno de ocio y laboral.

Sobre los colectivos artísticos, pasamos a definir que son y cómo se organizan, también revisaremos los más significativos en España en la última década.

“Los colectivos artísticos son una forma específica (a pesar de su esencia difusa y cambiante y su variedad de planteamientos) de actividad artística colaborativa. Forman pequeñas comunidades, en muchos casos marginales al sistema oficial del arte, pero fundamentales para su supervivencia. Actúan como semilleros de experimentación, aprendizaje e innovación, tensionando los

²⁴ PROARTSO. ONG Medioambiental.(Consultado: 03/03/2019).Disponible en web: <http://www.proartso.org/>

Limpieza de entornos

Promovemos la gestión de residuos y la concienciación para preservar los entornos naturales y oceánicos.

Reforestación

Plantamos árboles en zonas que han sufrido catástrofes naturales: incendios, inundaciones o la deforestación.

Animales protegidos

Promovemos la investigación y reproducción de determinadas especies en peligro de extinción.

Igualdad

Expresamos a través del arte, diferentes valores como la tolerancia y respeto, que sirven para el avance en la implantación de derechos universales.

Discapacidad

Concienciamos a la población en general sobre la potencialidad de los sentidos humanos para favorecer el desarrollo personal y la cohesión social.

Indígenas

Preservamos la identidad ancestral y potenciamos su autonomía, difundiendo varias culturas indígenas que enriquecen nuestra visión global del mundo.

49a. PROARTSO. Lemas de la ONG naturista.

límites del campo artístico. Un aspecto esencial que los caracteriza es su defensa manifiesta de la creatividad y de sus procesos creativos como una actividad colectiva que muchas veces compaginan con objetivos de tipo social y reivindicativo. Sus miembros actúan de forma conjunta por la consecución de un objetivo común que tiende a ser un elemento clave en su cohesión y motivación por trabajar juntos. En muchas ocasiones son formaciones inestables y difusas, cambiantes, que se adaptan a las necesidades de cada proyecto específico. Así por ejemplo, es habitual que se combine una estructura básica de 40 pocos miembros, más o menos estables, con incorporaciones de otros colaboradores, en distinto grado de corresponsabilidad según los proyectos. Algunos ejemplos de colectivos artísticos en el panorama español de la última década son: La Fiambrera (Valencia, Madrid, Sevilla); Antimuseo, Brumaria, C.A.S.I.T.A, Democracia, Todo por la Praxis (Madrid); Salvem Cabanyal, Ex-Amics del IVAM, La Tejedora CCEC, Desayuno con Viandantes, Barra Diagonal, La Xarito, (Valencia);

Fundación Rodríguez, Pripublikarrak, Amasté (País Vasco); Caldo de Cultivo (Tarragona-Barcelona), Telenoika (Barcelona), MURAC (La Rioja), Recetas Urbanas, Zemos 98 (Sevilla), o Left Hand Rotation".²⁵

En las redes, El Cubo Verde es una red que recoge iniciativas de arte relacionadas con los entornos rurales. Tiene como objetivo incentivar el encuentro y el intercambio de conocimientos procedentes de las distintas experiencias: exposiciones, residencias de artistas, o proyectos de agroecología, debates y mesas redondas, etc. producidos en los espacios de creación; donde se cuestionan y se promueven formas alternativas de pertenecer al hábitat, mediante las prácticas artísticas. Estableciendo un compendio de actividades prácticas para proceder a difundirlas mediante la red.²⁶

3.- Capítulo Tercero. El Estilo de Plasmación Artística.

A lo largo de este capítulo pasaremos a describir el estilo aplicado a la producción artística, para ello recabaremos en algunos antecedentes artísticos que me han influido a la hora de realizar esta producción artística en concreto. La técnica empleada ha sido fundamentalmente la pintura y la serigrafía, cuyas experimentaciones a lo largo del Master de Producción Artística en esta Facultad de Bellas Artes de san Carlos han permitido investigar una técnica hibridación notorios resultados, así como también hemos testeado sobre distintos tipos de soporte. También hemos procedido a mostrar las obras más significativas de algunos artistas. Y adentrándonos en nuestro procedimiento artístico destacamos aquellas palabras claves que describen el paisaje, los elementos naturales, artificiales, los elementos plásticos y la importancia del

²⁵ Revista Teknokultura, (2013), Los colectivos artísticos: microcosmos y motor del procomún de las artes The art collectives: microcosm and commons engine of the arts. Teresa Marín García y Enrique Salóm Marco. Universidad Miguel Hernández de ElcheVol. 10 Núm. 1: 49-74.Pág 63. ISSN: 1549 2230.(Consultado 21/01/2019). Disponible en web: <http://teknokultura.net>

²⁶ Red de proyectos y espacios de arte en el campo.(Consultado:06/06/2019). Disponible en web: <https://elcuboverde.org/>

Colorfield Painting dentro de la abstracción lírica, y lo significativo que esto es para nuestra obra.

3.1 Análisis personal del paisaje.

En este capítulo, exploramos la búsqueda para la interpretación personal de la abstracción, junto con los referentes artísticos más significativos, y explicamos el proceso de abstracción, que hay detrás la creación de las obras, de este proyecto.

Antes de embarcarnos en la producción de las obras, mi investigación se centra fundamentalmente en el ecosistema natural dañado de Isla Mauricio, y también analizamos la abstracción a través de la pintura y la serigrafía, para ser más precisos haremos referencia a unas cuantas pinturas que nos sirvieron de apoyo a la hora de pintar. “¿Cómo ves este árbol? dijo Gauguin. ¿Es verde? Así que pon un poco de verde, el verde más hermoso de tu paleta; y esta sombra, más bien azul? No tengas miedo de pintarlo lo más azul posible.”²⁷ Esta obra hace referencia a la definición de que una pintura es esencialmente una superficie plana cubierta de colores en un cierto orden de ensamblaje.²⁸

Esta descripción del uso de los colores de Antoine Terrasse en su artículo "Nabis" no podría describir mejor la interpretación de la naturaleza y el uso de los colores. Para presentar el proyecto y entenderlo mejor vemos importante hablar de El Talismán de Paul Sérusier, una obra pequeña, pero esencial, que describe del siguiente modo: "Pequeño rectángulo cubierto de colores en cierto orden de ensamblaje", como decía Maurice Denis²⁹. "Leçon au Bois d'Amour"³⁰ fue para Paul Sérusier un elemento clave en su carrera artística. Después de

²⁷ Antoine Terrasse, article « Nabis », Encyclopaedia Universalis, version 9. Traducción propio

²⁸ Maurice Denis, 1890, revue Art et Critique. Traducción propio

²⁹ Article de Art et critiques, 1890, reproduit dans Théories, Paris, 1913, L. Rouart et J. Watellin, 4 ed., 1920, et dans Nouvelles théories, idem, 1922, p.66

³⁰ Le Talisman – Alambret Communication.PDF.(Consultado:21/06/2019).Disponible en web: https://www.alambret.com/uploads/DP_TALISMAN_MPA_ORsay.pdf

esta obra, el pintor trabajó con colores puros, jugando con las yuxtaposiciones de colores cálidos y fríos, para crear un mayor contraste, consiguiendo una composición llamativa. Paul Sérusier fue adoptando poco a poco el principio del

50. Sérusier, P. *El talismán*, 1888. Técnica mixta: Óleo sobre tabla. Medidas 27cm x 21cm . Museo de Orsay.

círculo cromático para definir los colores utilizados en una obra. Estas teorías³¹ aparecen en su correspondencia. Serusier aborda esta cuestión del color, intentando clarificar un principio armónico, antes de definir una escala, de la misma manera que el dibujo geométrico dio pie a una solución a la forma. De este artista se tomó la técnica del uso del color. Planteando la libertad de pintar sin modelo, sin la ilusión de profundidad, separando cada vez más la pintura de la realidad.

51. Caulfield, P. *Hibiscus Flowers*, 1964.

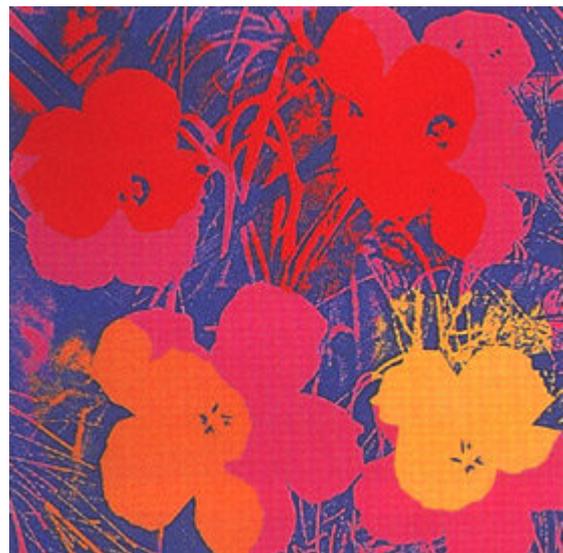

52. Warhol, A. *Flowers*, 1965. Técnica mixta: pintura acrílica y tinta Serigrafía sobre lienzo, Formato: 20,3cm x 20,3cm

³¹Serusier a Maurice Denis París, 1889. (Consultado en:11/04/19).Disponible en web: <http://piquetjm.free.fr/Lettres%20serusier.pdf>

También consideramos interesante hablar de la serie de Andy Warhol : Flowers. Warhol debutó originalmente en 1964 con un conjunto de pinturas. En lugar de incorporar imágenes de la cultura pop y los medios de comunicación, se encontró la fotografía original de esta serie, en una revista titulada Modern Photography. El gran formato utilizado por Warhol en la serie: Flowers me interesa mucho porque al usarlo amplía la posibilidad del resultado del proceso serigráfico, obteniendo manchas de colores superpuestos, para formar la imagen, en este caso no siempre igual. Teniendo en cuenta que con el formato grande se pueden realizar diferentes pruebas, en función de la cantidad del color aplicado, a la hora de estampar, dejando trazos distintos, pero que al mismo tiempo encuentran su lugar dentro de la composición establecida por Warhol.

La fotografía original fue Patricia Caulfield³². Para crear estas obras, Warhol manipuló el color de las flores para hacerlas mucho más vibrantes sobre un fondo dinámico a través del proceso de la serigrafía. "En agosto del 62, empecé a hacer serigrafías. El método del sello de goma que había estado usando para repetir imágenes de repente parecía demasiado casero. Quería algo más fuerte que diera más efecto de línea de montaje"³³.

53. Warhol, A. *Flowers*, 1965. Técnica mixta: pintura acrílica y tinta. Serigrafía sobre lienzo, Formato: 20,3cm x 20,3cm.

Siguiendo el mismo proceso de creación de Warhol con la serie *Flowers* usa la fotografía para realizar sus

³² La fotografía original Patricia Caulfield. Recuperado el 11/04/19 Disponible en: URL <http://warholessays.tumblr.com/post/87087583900/flowers-flowers-flowers>

³³ Warhol & Hackett, 1990b, pp. 22–23

serigrafía, una artista americana que se llama Debra Ramsay³⁴ usa la fotografía como referencia para pintar. Ramsay utiliza fotografía de sus viajes, haciendo de cada toma un abstracto del lugar, fotografiando tanto los colores de los objetos de la naturaleza, como los objetos realizados por el hombre. También enfoca su trabajo sobre la luz y los colores, ella dice como nada³⁵ es permanente, realiza trabajos que cambian de aspecto debido a la luz y a la ubicación, o que pueden ser reconfigurados para un espacio específico.

Monet, por otro lado, intenta representar las impresiones lumínicas y coloridas de los nenúfares. Él perteneciente al movimiento impresionista, dando gran importancia a la flora. Además de la representación de la naturaleza, de Monet, lo que más me interesa de su obra, es que se basa exclusivamente en el uso del color, es decir: dibujando sin recurrir a la línea. Sus pinturas, en particular, los nenúfares, se vuelven poco a poco cada vez más “imprecisas, vagas y abstractas”

54. Monet, C. *Nenúfares*, (1920-1926).
Técnica: óleo sobre tela. Formato: 219 cm x 602cm

A continuación citamos a algunos de los pintores que trabajaron bajo La Ocupación Nazi, ejerciendo su voluntad de practicar un arte considerado en aquel entonces degenerado. Ellos son: Alfred Manessier, Jean Bazaine, Maurice Estève. La filiación de su pintura con la realidad, justifica la calificación frecuentemente utilizada en el paisajismo de “abstracto”.

³⁴ Debra Ramsay. (Consultado en: 17/05/2019). Disponible en web: <https://www.debraramsay.com/color-of-place/>

³⁵ Referencia a la naturaleza tanto como objetos hecho por el hombre.

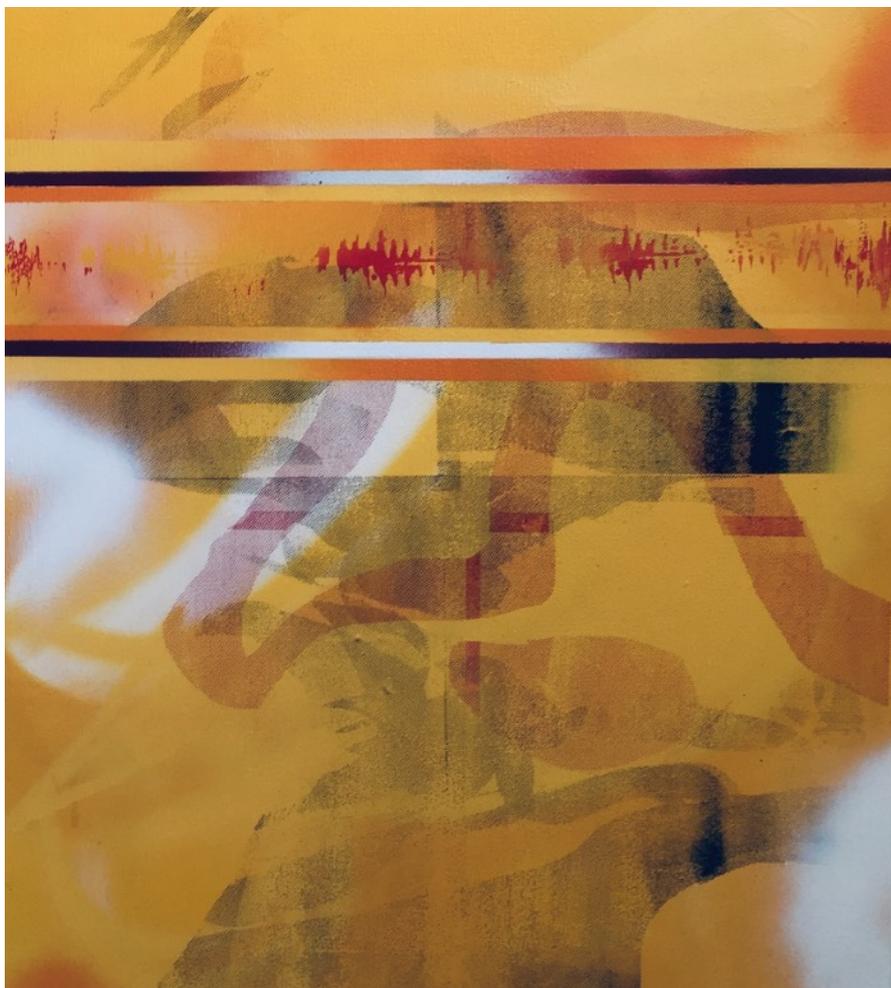
3.2 Motivación y análisis personal del paisaje

Las motivaciones para comprender mejor el interés de esta investigación, comienzan con mi viaje a Mauricio, mi país natal, al que regresé después de seis años. Durante mi viaje tuve la oportunidad de hablar con personas que me ayudaron con mis proyectos futuros. La idea de retomar los colores y las formas de la naturaleza endémica de Mauricio me vino después de una larga semana de inmersión en la naturaleza, localizando lugares, en busca de los colores específicos, procedentes de las plantas o de los pájaros. Después de mi viaje de investigación, decidí utilizar un banco de imágenes fotográficas de propia autoría), para crear una serie de cuadros, utilizando la pintura y la serigrafía como medio de trabajo. Con estas técnicas se pretende retomar los colores y trabajarlos de forma abstracta. Es decir: materializar una idea abstracta de dicho mundo natural, y nos interrogamos acerca de que es más, una idea de la naturaleza, o una representación fiel de ella misma. De hecho, de vez en cuando, podemos encontrar dentro de los cuadros entornos que parecen reconocibles, pero la mayoría de las veces las formas representadas son más bien, códigos o signos.

Luego, a través del proceso de serigrafía, logramos introducir las formas que hacen referencia a las hojas de ciertas plantas. Así como también introducimos bandas de colores horizontales, las que nos recuerdan a un electrocardiograma, y lo que nos permite establecer el orden en este universo orgánico. Pero sobre todo nos hace reflexionar y entablar una relación desde la intervención del hombre en la naturaleza. Tratando de encontrar un equilibrio entre la abstracción y lo reconocible.

Este Máster de Producción Artística se ha convertido en una oportunidad para introducir, explorar y desarrollar una línea de trabajo personal de investigación, a través de una relación con la pintura y la serigrafía, siendo esta última técnica poco conocida y utilizada en Mauricio. Por esta razón desde el título:

“Recuerdo/ Memoria de una naturaleza, a través de los colores y del proceso de la serigrafía”, intentamos asomarnos a dicha relación.

55. Permal,A. *Sin título*, 2019.

3.3 Elementos de la descripción del paisaje.

En el siguiente epígrafe se recogen los elementos de la descripción del paisaje. Esta base de datos se utiliza como ejemplo a modo de banco de datos de las palabras clave de la nomenclatura paisajística, es un ejercicio del proceso creativo, recorro a él de esta manera para nombrar palabras que hacen

referencia al paisaje, en un proceso intuitivo basado en un brain-storming. Pasamos a exponer los planteamientos de la producción artística.

- Utilizar los colores de la fauna y flora endémica del país.
- Con el proceso de serigrafía introducir los rasgos de las plantas y aves.
- Pintar dos bandas de colores sobre el fondo.
- Hacer reflexionar al espectador a partir de la abstracción de la naturaleza como núcleo principal de la obra.
- Realizar una investigación sobre los conceptos de modelo y de serialización.

En esta serie de pinturas de 100x70cm, he utilizado como referencia principal, algunos colores de aves, flores y vegetación características del país. Las imágenes utilizadas como referencias se han adquirido del ya mencionado, banco fotográfico (tomadas en los meses de diciembre y febrero del año 2019) y algunas otras extraídas de internet.

Los Elementos Naturales.

El Agua, Fuego, Tierra y Aire son los 4 Elementos de la Naturaleza y se pueden definir como las energías arquetípicas que tienen su efecto en nuestro ser, nuestra conciencia y forma de entender el mundo. Aunque los reinos elementales son en realidad 5: Agua, Fuego, Tierra, Aire y Éter (espíritu). La teoría de los cuatro elementos es muy antigua (por ejemplo, en china se desarrolló en el segundo milenio antes de Cristo) y se originó debido a la observación de la naturaleza. Más tarde los egipcios asumieron en la época grecorromana los cuatro elementos de la creación, según la teoría del griego Empédocles: aire, fuego, agua y tierra. Ellos añadieron el espíritu, por lo que pasaron a ser cinco elementos. Esta teoría tiene su origen en la Grecia arcaica, y más concretamente en los filósofos presocráticos, por lo que se puede observar que en la cultura occidental también se intentaba dar una explicación al ciclo natural por medio de 48 los elementos y su relación entre ellos. En otras culturas como la asiática y la africana los elementos son cinco. En Japón los cinco elementos tienen una relación con la medicina tradicional, al igual que en China, pues no en vano la influencia de esta última es enorme en el pueblo japonés, así como sus aplicaciones en las artes Zen, desde la ceremonia del té

a las artes marciales. Los cinco elementos japoneses difieren del resto y, aunque se mantienen el agua, el fuego y la tierra, incorporan el viento y el vacío. En África se introduce el hierro y la madera como elementos, como podemos apreciar en la siguiente videodanza *Elements of Life: Air, Earth, Water, Metal, Fire - Contemporary Dance Choreography | Momo Sanno*.³⁶

56. Shintao, *Pato en el río*.

También en la cultura asiática desde tiempos inmemoriales existen estrictos cánones a la hora de dibujar y representar la estructura de los elementos naturales, bien sea: una roca, un árbol un río, una montaña y sus distintas tipologías y materiales una guía con más de cuarentaicinco análisis de estructuras distinta a la hora de plasmarlos formalmente en un papiro o tabla pintada. Un amplio abanico frente a las tres o cuatro modelos de representaciones de perspectivas, en la cultura de occidente.

Antes de comenzar a trabajar y conforme al análisis de las fotografías obtenidas, realice un propio análisis de la situación, es decir: el paisaje y los elementos que lo componían. Para facilitar el trabajo del análisis paisajístico

³⁶ Elements of Life: Air, Earth, Water, Metal, Fire-Contemporary Dance Choreography | Momo Sanno. Videodanza. (Consultado en: 03/07/2019). Disponible en web: <https://www.youtube.com/watch?v=X623FpCKCGU>

alicé una clasificación de dos nomenclaturas fundamentales: Los elementos naturales y los artificiales. En los elementos naturales se han establecido unas subcategorías por elementos: tierra, agua cielo, plantas, animales, fenómenos meteorológicos. En la otra categoría se han establecido los elementos artificiales con los que se interviene en el paisaje natural y artificial (urbanismo, arquitectura, etc. Finalmente detallamos los conceptos plásticos a tratar: espacio, tiempo, luz, sombra etc. Formas naturales son aquellas que se producen en el mundo natural, como los vegetales, animales y minerales; se presentan de manera espontánea y directa.

Para hablar de la Espontaneidad y la Sencillez en la pintura de paisaje como recurso estético y constructivo de la obra es necesario acercarse a tres autores contemporáneos: François Cheng (1929-),³⁷ Fabienne Verdier (1962-)³⁸ y Allan Wats (1915-1973)³⁹ cuya obra busca facilitar al lector occidental el entendimiento de la filosofía china y por lo tanto de su arte. François Cheng en su texto *Souffle- Esprit* (1988)⁴⁰ explica cómo en la tradición cultural china el arte de la pintura de paisaje representa un pequeño microcosmos que en verdad encierra la esencia del macrocosmos. En él se encuentra integrado el individuo como una pieza más del conjunto representado. La espontaneidad con la que se metamorfosea la naturaleza en este macrocosmos (el paso de los ciclos estacionales, los cambios solares, los movimientos de las mareas etc.) es lo que hace de ella algo vivo y el pintor debe captar en su obra este orden lógico no sujeto a normas que se produce de manera imprevista en lo natural. Si el artista logra captarlo y es trasladado a la pintura entonces ella será una obra singular; un pequeño microcosmos orgánico vivo contenedor de una armonía sencilla, cualidad propia del paisaje.

³⁷ Datación de su nacimiento según: Cheng, F. Vacío y Plenitud.

³⁸ Datación de su nacimiento según: <http://www.artnet.com>.

³⁹ Datación según: <http://www.editorialkairos.com>.

⁴⁰ El texto al que se hace referencia corresponde a la siguiente edición: Cheng, F.(2006). *Souffle-Esprit, textes théoriques chinois sur l'art pictural*. París: Éditions du Seuil.

- Los Elementos Naturales

Elementos Naturales. Clasificación de 4 Elementos Fundamentales:

La Tierra. El relieve. / Forma. Llanura, Duna, Playa, Montaña, Colina, Talud, Meseta, Valle, Macizo, Desierto.... Vértice, Aguja, Cime, Pic, Pitón, Punta, Globo, Creta, Pendiente, Pendiente, Acantilado.... Escarpadura, Cadena, Flanco, Paso, Cresta, Nieve, Eterno, Combe, Garganta, Barranco.... El mineral./ La composición de la materia Tierra Piedra Arena...

El Agua. / La Forma de lo acuático. Agua, Río, Arroyo, Canales, Boca, Delta, Estuario, Mar, Océano, Lago, Estanque, Pantano, Costa, Franja, Playa, Olas, Palas, Tormenta.

El Aire y las Condiciones Climáticas. / Lo Celestial y lo material. Aire, Cielo, Nubes, Nubes, Nubes, Sol, Precipitación, Lluvia....

El Fuego. El sol, el fuego, los volcanes, el humo, el vapor.

-Clasificación de Elementos dependientes: Dependiendo de que se den unas determinadas condiciones climáticas encontramos o no la siguiente clasificación:

La Vegetación. El Campo, el bosques, los taludes, la selva, la tundra,etc.

El Mundo Animal Especies de animales silvestres, especies endémicas.

El hombre. Especie supuestamente racional, que habita el planeta tierra.

También he tenido en cuenta los fenómenos naturales que modifican el paisaje.

Estaciones y Fenómenos naturales que modifican el paisaje.

Los estadios del día Manana, tarde, noche. Las estaciones. (Según hemisferios y países).

Fenómenos naturales que modifican el paisaje. Las lluvia, las nubes, el sol, la nieve, la niebla, el viento, la tormenta, el arco Iris, erupciones volcánicas, terremotos, ciclón, monzones, mareas, Inundaciones.

El Alma. En ciertas culturas como la africana y la asiática todo elemento natural está dotado de su propia alma o energía que le dá el ánimo o la movilidad, sería un equivalente al espíritu en la fe cristiana. (Pero este no es un tema a tratar en nuestra investigación). Pero consideramos de interés la siguiente cita de Cheng.

“Por otro lado la pintura también es capaz de incluir los alientos armónicos⁴¹ en su trazado a los que hace referencia el taoísmo. Si esto sucede el parecido con las formas naturales se dará de manera igualmente espontánea, con sencillez. François Cheng ayudado de los textos antiguos explica aún más; expone cómo la obra de arte necesita no sólo de la actuación de los alientos, si no también y de igual manera necesita de interacción del Yin y el Yang ya que gracias a ellos los diez mil fenómenos se armonizarán en consecuencia”.

Este concepto sobre lo armónico en la pintura nos resulta familiar en occidente, puesto que Vassily Kandinsky popularizó esta idea.

A continuación procedemos a presentar los elementos artificiales:

- Elementos Artificiales:
- La agricultura Campo, Pastoreo, Pastizales paisaje alpinos, Jardines, Huertos
- La arquitectura Ciudades, Pueblos, Viviendas, Subdivisión, Casa, Castillo, Iglesia, Ayuntamiento, Escuela.... Muralla, Ciudadela, Fortificación, Dique, Muelle, Puerto, Esclusa.... Enlaces y canales de comunicación Redes, Ferrocarriles, Carreteras, Puentes, Canal...
- Fenómenos destructivos en el paisaje Terremoto, Wasteland, Contaminación, Basura, Vertederos... Conservación y protección del paisaje Parque

⁴¹ “Qi 氣: (Alientos vitales): Según la cosmología china, el universo creado proviene del aliento primordial y de los alientos vitales que derivan de él. De ahí la importancia, en el arte como en la vida, de restituir estos alientos.” Animar los alientos rítmicos”, canon formulado por Xie He a principios del siglo VI, se convirtió en la regla de oro de la pintura china. Cheng, F. Vacío y plenitud, p.187.

departamental, Parque regional, Conservatorio costero, Reserva, Oficina Nacional Forestal...

Las formas artificiales son aquellas creadas por el ser humano. Entre las formas artificiales interesan en especial las interpretadas por los artistas, algunas veces se basan en formas naturales y otras en la creatividad y la capacidad de invención del creador. Ejemplos: un dibujo, una escultura, una casa, un producto industrial.

- **Los Conceptos plásticos.**

Las artes plásticas comparten ciertos conceptos básicos que determinan su manera particular de expresar sus contenidos, y que son:

- **Color.** Los colores se le dan a las obras de arte mediante pigmentos y materiales que, al ser impactados por la luz blanca, absorben todos los tonos del arcoíris menos uno. Dicho color reflejado es el que perciben nuestras retinas
- **Forma.** La forma tiene que ver con la geometría de las cosas, con su regularidad o irregularidad, con sus límites perceptibles a simple vista
- **Textura.** La textura es apreciable mediante el tacto o también la vista, y tiene que ver con la superficie de los objetos: su rugosidad o su lisura, su filo o las sensaciones que transmite su capa externa.
- **Movimiento.** En algunos casos, las obras plásticas pueden contar con movimiento, como es el caso de artistas como el argentino Julio LeParc, cuyas esculturas podían ser activadas por electricidad para transmitirle al espectador formas y colores hipnóticos.

Iluminación	Contrastes
Sombra / Luz Claro / Oscuro	N a t u r a l e z a / A r t e f a c t o s
Movimiento	(Construcciones Humanas)
Proliferación vegetal Desertificación	Lleno / Vacío
Desarrollo de la construcción Ruina	Limitaciones Zonificación del
Wasteland	Horizonte de Fronteras.....
Tiempo	Sensorial
Cambios atmosféricos Evoluciones	Olores /Sonidos
Ritmos Regularidades	

3.4 El Paisajismo.

57. Isla Mauricio. Jardín de pamplemousse, 2019.

El paisajismo ha sido sin duda alguna una de las disciplinas que intenta comprender y organizar los elementos naturales del paisaje, mediante la intervención del hombre (arquitectura paisajística). Recientemente Alain Roger plantea cuestiones importantes que en los últimos años han creado gran controversia sobre el tema del paisaje. El autor reflexiona sobre la muerte del paisaje y las confusas relaciones existentes entre paisaje y el medio ambiente así como las políticas que se deben aplicar estas áreas. Él parte de un enfoque cultural, que considera la importancia que el arte ha tenido en la invención del paisaje. Este ensayo es de carácter lúdico y optimista. Rinde homenaje a todos los artistas que han creado paisajes y que están en esta disciplina. También R. Milani añade el punto de partida filosófico a la historia del pensamiento, arte,

arquitectura, jardinería, literatura, y el paisaje, convirtiéndose en algo estético, un territorio transformado en objeto de contemplación. Poniendo de manifiesto esa mirada estética que el arte nos ayuda a forjar, accediendo a la mirada que nos rodea y que contempla el mundo y sus rápidas mutaciones manifiestas entre la plástica, la ecología y la técnica y El arte del paisaje ha obtenido el Premio Calabria (2001) y el Premio Grinzane Giardini. Pero como indica Juan Carlos Rico sobre el paisaje urbano, los problemas del desorden que hay en los 54 edificios, las ciudades, y en la naturaleza, no se deben exclusivamente a un proyecto de urbanismo erróneo, sino a una mala composición de paramentos y una inadecuada superposición de uso en el suelo; también tienen que ver con problemas de los colores, la percepción, los contrastes y las escalas, estableciendo una aleatoriedad entre todos esos elementos que componen el paisaje. Con la aplicación de las técnicas expositivas en el entorno urbano se adquiere un concepto más amplio que permite las manipulaciones de elementos como una escultura, una instalación o un puente, interviniendo en el paisaje natural o urbano. La idoneidad de la solución reside en establecer un equilibrio entre la plástica, la técnica y el ambiente, trabajando al unísono y creando un paisaje nuevo, interdisciplinar y atento a las necesidades de los ciudadanos y de la propia ciudad, o del paisaje y sus usuarios. Así el famoso diseñador de plantaciones Piet Oudolf crea en su proyecto Hummelo y hace de su jardín una zona experimental donde experimenta el comportamiento de las vivaces a través de las cuatro estaciones. Como apreciamos en el siguiente artículo donde aparece Piet Oudolf en Hummelo⁴².

3.5. El Colorfield Painting dentro de la abstracción lírica.

⁴²Into the Wild: Piet Oudolf en Hummelo. [Agosto 20, 2018](https://www.elblogdelatabla.com/2018/08/into-wild-piet-oudolf-jardin-privado-hummelo.html). (Consultado en: 27/05/2019). Disponible en web: <https://www.elblogdelatabla.com/2018/08/into-wild-piet-oudolf-jardin-privado-hummelo.html>

Colorfield Painting es una forma de expresión del arte contemporáneo, que se caracteriza por muestras grandes y homogéneas. Esta técnica fue desarrollada en la década de 1950 en América a partir de Action Painting. Mark Rothko y Barnett Newman y Hard Edge entre otros, son importantes representantes de este estilo.

Las obras son en su mayoría de gran formato y hacen uso de cualquier forma de composición "solo visible". A menudo, la composición es muy importante, el efecto de color puro en la superficie, es perturbador, cediendo a cambios graduales el color y reforzando los límites con líneas y planos de distinta tonalidad.

Definamos que es abstracción: del latín abstractio, el concepto abstracción está vinculado al verbo abstraer (separar las propiedades de un objeto a través de una operación mental, dejar de prestar atención al mundo sensible para centrarse en un pensamiento). La abstracción, por lo tanto, es alguna de estas acciones o sus efectos.

Como nombramos en el capítulo segundo describimos como abstracto un trabajo que no se refiere tampoco a las realidades de nuestro mundo práctico y cotidiano, o a imágenes de un mundo imaginario. No podemos reconocer, dentro de tal realización, ningún objeto, ningún ser viviente, ningún paisaje, ningún elemento de nuestro universo, pero también ningún objeto maravilloso, ninguna planta imaginaria, ningún animal fantástico, etc. En otras palabras, podríamos decir que una obra es abstracta cuando no se refiere a nada más que a sí misma, cuando no representa nada real o imaginario. En cierto modo, una obra así no representa algo, sino que presenta algo.

La abstracción lírica: se ha utilizado el nombre "abstracción lírica"⁴³ varias veces a lo largo de la historia del arte, para denominar movimientos y

⁴³ Abstraction Lyrique Publié le 30 Novembre 2013. Traducción : Permal. A. (Consultado en: 17/01/2019). Disponible en web: <http://histoire-de-l-art1.over-blog.com/2013/11/grezfad.html>

corrientes artísticas desde las vanguardias hasta ahora que se han dado en diferentes países.

La "abstracción lírica" se denominó así a raíz del estilo abstracto del pionero de esta rama y gran pintor ruso Wassily Kandinsky. En España y otros países de habla hispana se le denomina a un subestilo del modernismo.

58. Kandinsky,W. Primera acuarela abstracta,1910 .

59. Gorky, A. El hígado está en combate con la polla,1944

Es la obra realizada en 1910 por Wassily Kandinsky, "Primera Acuarela Abstracta," la que se considera la primera pintura de la Abstracción lírica. Se caracteriza por tener una estética, cargada de simbolismo, color y movimiento. Ella será el germen del que partirá la mayoría de la producción de su carrera. En Estados Unidos en los años 40, aparece el pintor Arshile Gorky de nacionalidad estadounidense nacido en Armenia, considerado uno de los más influyentes artistas plásticos del siglo XX. En U.S.A. y en otros países de habla inglesa, se denomina abstracción lírica a las corrientes artísticas vinculada al expresionismo abstracto.

En Europa a partir de la segunda mitad del siglo XX, en el ambiente parisino de la postguerra, surgieron gran cantidad de nuevos artistas. Estos artistas tienen en común la estética de su propuesta: colores puros, fuertes dinamismo, geometría, plasmación de las emociones y la presencia del caos; aunque provienen de países distintos, con contextos históricos socioculturales,

completamente diferentes y reivindicaban una nueva forma de hacer arte, la abstracción.

60. Poliakoff, S. Composición gris y roja, 1964
Técnica: óleo sobre lienzo.

61. Alechinsky, P. El sonido de la caída, 1974. Técnica mixta.

“Esta rama de la abstracción lírica, se basa en el hecho de que el color ya no es la forma de representar las cosas, si es sobre un lienzo, sino que se presenta a sí mismo. Se excluyen así totalmente las imágenes figurativas y otras perspectivas, se aplica el color plano y los contornos pueden ser o no marcados. Artistas como Hans Hoffman, Barnett Newman o Morris Louis pintarán Colorfield Painting.”⁴⁴

“Concebimos los colores como elementos de construcción. Por ejemplo el color se utiliza aquí como un vínculo concreto entre los medios relacionados con este trabajo. A menudo es a través de contrastes de color, que los colores dan forma al sistema de mis pinturas. “Se trata de establecer una caja ideal de colores, de definir una disposición en la que se pueda justificar el sitio de cada color. Se trata de confeccionar un estuche para los útiles.”⁴⁵

En este proyecto de investigación, el color está al servicio de la forma, la cualifica. Incluso diría que le da la presencia y el impacto, que tendrá en el ojo

⁴⁴ Sobre el colorfield Painting, recuperado el 12/01/19 disponible en <http://histoire-de-l-art1.over-blog.com/2013/11/grezfad.html>

⁴⁵ KLEE paul. Teoría Del Arte Moderno, Buenos Aires, Ediciones Caldén, p.99 Paul Klee. Théorie de l'art moderne, Paris, Éditions Denoël, 2005, p.65 (original)

del espectador. En comparación con la música, la nota se utiliza para la canción como el color se utiliza para el cuadro. La nota da sentido y sensibilidad a la música, al igual que el color de la obra pintada. Sin embargo, el color en la pintura no discurre con el tiempo; una vez aplicado al lienzo, permanece allí, al menos hasta el siguiente trazo de pincel. Los colores seleccionados tienen una manera muy particular de articularse. De hecho, trato de establecer los vínculos, ya sea por las similitudes o diferencias, que puedan existir entre ellos, teniendo en cuenta las especies elegidas a la hora de pintar.

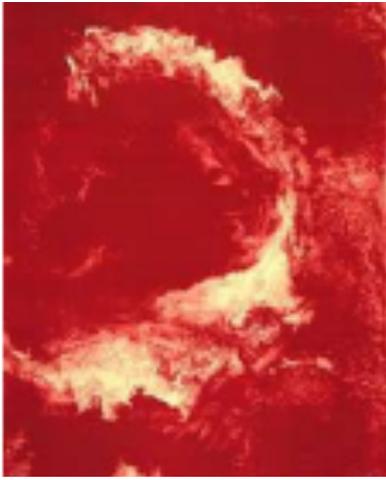

62. Permal, A. *Tonalidades de la paleta pictórica empleada.*

3.6 Color: Vibración y Representación

La acción del color según Kandinsky en su libro *De lo espiritual al arte*, examina los diferentes colores, desde el punto de vista de su capacidad para producir una "resonancia" y "vibraciones" interiores en el alma humana. "Por lo tanto, está claro que la armonía de los colores debe basarse únicamente en el principio del contacto afectivo con el alma humana..."⁴⁶, es decir que a través de lo que se presenta, de lo que se ve, a través de la realidad visual de la obra que llegamos al otro. Mediante esta realidad tangible, se produce un encuentro, un diálogo entre la obra y el espectador, creando una realidad visual, inscrita por formas y colores (con todo lo que puede variar sus valores).

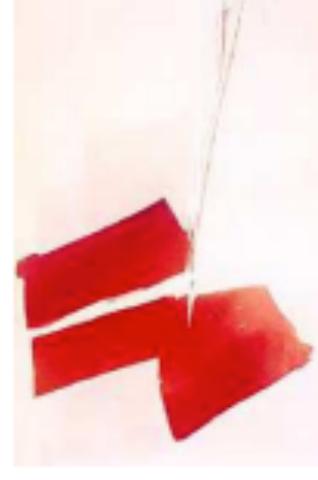
⁴⁶ Du spirituel dans l'art, Vassily Kandinsky, éd. Denoël, coll. « folio / essais », 1989, p. 112
traducción propio

63. Broto, J.M. S/T, 1992.
Litografía
51,4 x 38,4 cm
11/25

64. Bazaine, J. Envol, 1976
Litografía
55,8 x 38 cm
8/75

65. Jacob, Pierre Louis. Vers le haut, 1985
Agua fuerte
66.3 x 50 cm
34/75

El interés de esta selección radica en la notable diferencia en el uso de este color por parte de los artistas. José Manuel Broto utiliza la dispersión, extendiéndose por toda la superficie del soporte, su color parece diluirse en una rica nubosidad de varios valores. Jean Bazaine y Tal Coat combinaron la expresividad del trazo y la luminosidad del color para traducir un movimiento, una espontaneidad, casi una violencia, cuidando de no cubrir todo el soporte. Sus obras se caracterizan por una abstracción casi total y el gusto por las atmósferas o formas que se vaporizan, un trazo contenido y una paleta viva. Sus líneas y sus masas de color dan fe de ellos, al igual que su discurso, con una cierta espiritualidad y una poesía cautivadora. El arte abstracto nació de un enfoque completamente diferente tanto en los países eslavos como en los germánicos. El fundamento de esta realización fue analizado por Wilhelm Worringer en su tesis *Abstraction and Einfühlung*, una contribución a la psicología del estilo. Es "el primero en identificar la noción de abstracción como un hecho estético" y demuestra que el realismo o abstracción en el arte está ligado al grado de *Einfühlung*, que se refiere a la empatía entre el ser humano y

su entorno. Por otra parte: "el empuje de la abstracción es la el resultado de una gran preocupación interior del hombre causada por los fenómenos del mundo exterior...."⁴⁷.

También me he interesado a la producción artística de Herbert Bayer⁴⁸. Bayer tiene una gran variedad de diferentes tipos de obras de arte, pero sus obras coloridas, geométricas y abstractas son las más estructuradas, : Chromatic Twist⁴⁹ (66) es una imagen muy popular de Bayer. Es un retrato abstracto de diferentes colores. Todas las imágenes mostradas están hechas de formas bidimensionales simples. Aunque, por disposición, pueden crear una ilusión tridimensional. Sus colores son muy vibrantes, aunque ocasionalmente se utilizan tonos de color más suaves y claros como colores de fondo.

66. Bayer,H. Chromatic Twist,1970.

4.- Capítulo Cuarto

4.1. Idea del proyecto

Quería centrar la serie de pinturas en la fauna y flora de mi país, mostrar un banco de imágenes abstractas, de esta frágil naturaleza. Siendo estudiante de un sistema educativo diferente al europeo, la dedicación a las técnicas, y los

⁴⁷ Abstraction et Einfühlung, Munich 1908

⁴⁸ Deconstructing Master Artists - Herbert Bayer.(Consultado en:21/01/2019).Disponible en web: <https://interface.fh-potsdam.de/gestalten-in-code/projects/Herbert-Bayer/>

⁴⁹ Herbert Bayer. A Series of Eight Screenprints,1970. .(Consultado en:21/01/2019).Disponible en web: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/bayer-a-series-of-eight-screenprints-65257>

medios de trabajo son escasos, como sería el caso de la serigrafía, que forma una parte esencial de mi proyecto. La idea de este proyecto surgió en el Máster de Producción Artística, y pensé finalmente pensé darle forma de taller y ejecutarlo allí. La serigrafía es una técnica que descubrí en Francia durante mis cuatro años como estudiante, pero no pude profundizar en ella, debido a la falta de infraestructura, sin embargo al llegar a la Universidad Politécnica de Valencia tuve la oportunidad de aprender al completo la técnica de la serigrafía. En la serie de pinturas realizadas a comienzos del semestre del año 2018/19, utilicé tanto la serigrafía como técnica pictórica, es decir, el objetivo de la serigrafía era componer una imagen global, compuesta con cada una de las cuatro pantallas (correspondientes a un color).

Al contrario que en la serigrafía anterior, ejecutadas sobre un fondo negro (para dirigir la mirada del espectador hacia un punto específico); la serie de pinturas del proyecto actual, introduce un fondo lleno de colores y a través del proceso serigráfico, paulatinamente introduzco las formas características, de ciertas plantas y aves. Este proceso es una forma propia significativa, de representar la intervención de hombre en la naturaleza, mediante las bandas de colores horizontales, que nos recuerdan a un electrocardiograma; lo cual nos permite establecer el orden en este universo orgánico. Tratando de encontrar un equilibrio entre la abstracción y lo reconocible. A través de la creación de un banco de imágenes y de una investigación sobre el ecosistema de Mauricio, se nos planteó la idea es representar los colores de esta peculiar naturaleza, con flora y fauna en peligro de extinción; el desafío consistió en testimoniar mediante la abstracción pictórica, creando un código visual y de comunicación con el espectador, para concienciarle de la fragilidad del ecosistema y de nuestro cometido, concienciar de la preservación de estas especies.

4.2 Antecedentes.

La siguiente obra, sin título fue realizada en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos y bajo el Máster de producción Artística en el 2018, está representada por una serie de cuadros,compuestos de una técnica mixta de pintura y serigrafía.

67. Permal,A. S/T, 2018. Retratos y figuraciones etnográficas.

68. Permal, A. S/T, 2018. Retratos y figuraciones etnográficas. Instalación.

Durante el primer semestre en el master, la investigación realizada, consistió en realizar una serie de retrato sobre madera, mediante el empleo de una técnica mixta: pintura acrílica y serigrafía. Indudablemente las asignaturas cursada, han contribuido a la materialización con éxito de este proyecto. El trabajo se construyó en dos partes, una de las partes viene dada a través de la idea de que la fotografía es una técnica, mediante cuyo lenguaje, se pueden contar historias y construir una opinión propia, sirviendo incluso para recrear mundos imaginarios, la idea es reflexionar sobre que cada individuo tiene su propia percepción de lo que observa. Por otro lado se eligió un cambio de formato a la hora de realizar la impresión, este cambio se debió a que el planteamiento del trabajo final de grado pretendía unir la fotografía y la pintura. Esta unión me llevó a plasmar las fotos que iba haciendo sobre sobre papel y después incorporarlas al tablero de madera. Respecto al procedimiento, utilizo el proceso de serigrafía para imprimir la obra sobre un lienzo de madera de 70x70 cm, y para los fotolitos utilizo las cuatro pantallas de colores CYMK. La idea de este proyecto era de reproducir una serie de retratos fotograficos. El uso de

acrílico: amarillo, cian, magenta, negro, se superpone mediante pantallas, cada una para un canal de color y con una trama para cada color. Estos colores están separados pero superpuestos forman la imagen.

En esta actual investigación, la obra también se basa en la fotografía, la pintura y la serigrafía, pero en esta ocasión no estamos tratando de dar forma, sino de eliminar todos los vestigios y rastros, para dejar vibrar los colores. Desde un punto de vista personal, la abstracción de los colores representa una perturbación de la naturaleza, plasmada mediante una vibración de colores. La destrucción de los bosques en La Isla Mauricio, la construcción desmedida de hoteles, la invasión masiva de turistas a los islotes, ocasiona pérdidas como las del Fodi (una ave en peligro de extinción) ocasionada por la alteración en la cadena alimenticia, que ocasiona que las aves enfermen y supone una amenaza para esta y otras especies.

Dificultades Técnicas: Al regreso al país, no contábamos con la Infraestructura técnica de impresión serigráfica necesaria, para elaborar la producción artística. A partir de este momento, se volvió a examinar el paisaje desde una nueva mirada conceptual, aprendida durante el bagaje artístico europeo. Ello nos llevó, a volver a nuestro orígenes pictóricos, como germen de la producción artística. Y movidos por la desazón y el malestar al contemplar el daño causado por el progreso al ecosistema de la isla, se planteó realizar un proyecto de carácter ecológico en defensa del ecosistema isleño. Dicho proyecto en el futuro desarrollaría in situ como taller en relación con el trabajo actual.

4.3 Memoria: la fauna, la flora y los colores

El trabajo de investigación se basa en el ecosistema de mi país, simplemente porque siendo una pequeña isla en desarrollo, la naturaleza es puesta a prueba por el hombre. Como ya hemos indicado, la deforestación para la construcción y la invasión de hoteles en las playas, resulta ser un desequilibrio significativo en el ecosistema de la isla, produciendo la destrucción de la vegetación,

69. Isla Mauricio. Playa de Trou aux Biches, 2019./Fotografía de Lisa consultado el 17/04/19 <https://www.flickr.com/photos/ilsaslightroom/4645269521>

obligando a la vida silvestre, a recurrir a otras fuentes de alimento, no necesariamente apropiadas.

Entre todas las especies que figuran en la lista de Mauricio, algunas aves y flores están compuestas de colores únicos y, lamentablemente, algunas especies están en grave peligro e incluso algunas ya han desaparecido.

70. Isla Mauricio. *Jardín Botánico de Palmeras*, al norte de Port Louis, 2019. Fotografía de Lisa.

Esta parte del trabajo se basa en el análisis del color y su impacto en la memoria, habiendo crecido en la isla, he podido observar durante buena parte

de mi vida allí, el cambio del ecosistema, observando como la fauna y la flora se han adaptado a este cambio. Los pájaros que utilicé como referencia pictórica son endémicos de la isla, ricos en colorido y de exótico plumaje, con las flores ocurre lo mismo, la imagen del recuerdo, de la memoria, se interpone

71. Isla Mauricio. El parque marino de Blue-bay, 2019.

72. Isla Mauricio. Delfines en la bahía de Tamarin / bahía de Medine, 2019.

a la realidad. Un recuerdo de una naturaleza que existió y que está desapareciendo gradualmente.

73. Isla Mauricio. El cráter “Trou aus Cerfs” en Curepipe, 2019.

En Mauricio la vegetación proviene de un clima tropical, durante mi viaje, algo que me llamó la atención, fue ver cómo a pesar del pequeño tamaño de la isla, la flora se adaptaba al lugar, y la vegetación podía cambiar de acuerdo a la geolocalización en la isla. La vulnerabilidad del paisaje se hace sentir en la isla, los frondosos rincones tropicales van desapareciendo, sustituidos por emplazamientos para sombrillas y zona que parking.

Josep Beauys testimoniaba la herida, artísticamente hablando, esa que jamás se cierra, la que vulnera a todos los seres vivos, yo la he sentido en el paisaje, en el entorno, esos mismos lugares que son dañados por la construcción, y la imperiosa prisa del capital. Su obra los robles permanecerá siempre en nuestra memoria.

74. Beuys.J. 7000 Robles. Kassel, 1982.

7.000 Robles: El proyecto, aunque al principio controvertido, se ha convertido en una parte importante del paisaje urbano de Kassel. Joseph Beuys, con la ayuda de voluntarios, comenzó a plantar 7.000 árboles de roble, durante varios años en Kassel, Alemania, cada uno con una roca de basalto. Esta fue una acción extensa en espacio-tiempo (puesto que su embergadura duró varios años, incluso después de su muerte) esta intervención artística y ecológica tenía el objetivo de ir alterando el espacio de la vida de la ciudad. y concienciar a los ciudadanos que su acción podía modificar el entorno urbano y paisajístico.

75. Isla Mauricio. Barrera de coral,2019.

Resulta difícil de expresar, la idea de representar la fauna y flora endémica de Mauricio a través de una serie de pinturas, como una colección de sus especies. Nuestra intención testimoniar, denunciar este deleznable hecho de acoso, visualizar el ritual de la desaparición, que emerge poco a poco en vías del progreso y va cambiando nuestro entorno, desarraigando nuestras especies, nuestro modus vivendi y nuestra cultura.

4.4 La percepción como sujeto de las obras.

La percepción se convierte en el sujeto principal de las obras donde el objeto de la representación ha desaparecido. El cromatismo como relación primaria de la percepción, "un efecto puramente físico"⁵⁰ dice Kandinsky. El cuerpo del espectador así colocado en la inmediatez del encuentro con la vibración de un color lo convierte en la prueba y puede, por lo tanto, percibir su dimensión completa mucho más allá de un simple testimonio visual.

Utilizo el color para representar las realidades estructuradas del pensamiento, de la naturaleza. Las formas orgánicas, y las referencias a especies endémicas en particular, atestiguan las realidades aleatorias del estado de vida. Para mí, estos dos tipos de realidades coexisten un todo.

En mi trabajo, la mayoría de las veces será el uso de la transparencia lo que hará posible la manifestación del dualismo. La transparencia es una forma privilegiada de hacer, para que aparezcan, las dualidades del mundo real y la representación. Transparencia para unificar, modular la luz y los colores, cambiando sus cualidades. Aplicando transparencia, tras transparencia, cuestiona el límite. El límite de lo visible, el límite de lo tangible, la superposición de capas, la superposición de tiempo. Capa a capa la memoria aparece fragmentada, pero la sutileza de las transparencias, periten en lo lejano configurar un algo, un todo, un eco lejano que revive el paisaje ido. Algo

⁵⁰ KANDINSKY, Wassily, *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Paris, Denoël, folio essais, 2010, p.105. traduction propio

similar a Dara Birbaum. Ella mediante secuencias televisivas, rememora el parque, el mismo que quedo enterrado bajo un imponente centro comercial.

De hecho, la abstracción se ha desarrollado en paralelo con el desarrollo de óptica, la acústica, y los rayos x. Los mecanismos de la percepción. El sonido y la luz, son ondas que los artistas han intentado transcribir en la superficie del lienzo, mediante la línea y el color. Podemos, gracias a los avances tecnológicos, ver el interior de los cuerpos y los espacios, sondear lo infinitamente pequeño, las unidades básicas de nuestra realidad, y también de la naturaleza. Hoy en día, no faltan ensayos para producir obras de arte siguiendo algoritmos, inspirados en los fractales; que encuentran su camino de vuelta al belleza de las formas, de la naturaleza, desde las galaxias hasta formas de plantas o minerales "Como un sueño se coloca en una atmósfera propia, la idea, que se ha convertido en una composición, necesita moverse en un entorno colorido que le es propio"⁵¹.

La luz, como la conocemos desde Newton, se descompone en un espectro de radiación monocromática cuando pasa a través de un prisma. Los colores, tan importantes en todas las formas de arte y en nuestras vidas, son las sensaciones producidas en el ojo por la radiación de la luz que es absorbida o reflejada por los objetos. Así, Goethe, en su Teoría del color⁵² publicada a principios del siglo XIX, retoma el círculo cromático desarrollado por Newton, a lo que se añade el análisis del "efecto sensual-moral" de los colores. Hasta entonces, era el objetivo simbólico o espacial el que regulaba la elección de una gama cromática, por lo tanto una cierta consideración de los efectos ópticos y psicológicos del color era posible. La luz se descompone y cada frecuencia del espectro de color tendrá un efecto diferente en la percepción. A menudo en mi trabajo, cada forma tendrá su propio color. Por lo tanto, muy raramente habrá dos veces el mismo color en una obra. " El color es el

⁵¹ BEAUDELAIRE, Charles, « Curiosités esthétiques », Garnier, 1962, p.327 Traduction propio

⁵² Teoría de los colores de Goethe, consultado 13/01/2019 disponible en http://www.revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_teoría-de-los-colores-de-goethe.pdf

instrumento privilegiado de esta expresión capaz de despertar ciertas emociones en algunos espectadores.”⁵³

4.5 La serigrafía como huella

Es cierto que en el arte abstracto, es el aspecto decorativo el que se ofrece inmediatamente al espectador. Cuando es seducido, tiende a no pedir nada más que lo que se le ofrece. Y sin embargo, a menudo hay mucho más que ver y sentir. Como escribió Alain: "Todas las artes son como espejos donde los seres humanos saben y reconocen algo de sí mismos que no conocían.”⁵⁴

Para entender todas las consecuencia del uso de los colores, es necesario alejarse de ellos, reducir su número, variar su contrastes y gamas utilizando, por

76. Permal A, fragmento de forma con color.

ejemplo, la transparencia, elemento importante de representación en mi trabajo a la hora de estampar. La transparencia marca diferencias en la calidad de los

⁵³ LACOSTE Jean, « La philosophie de l'art », Paris, Les Presses Universitaires de France, 2e édition, 1985, p.63 Traduction propio

⁵⁴ ALAIN BONFAND, 1931 Vingt leçons sur les beaux-arts, édition Gallimard,, seizième leçon, p. 225 - Émile-Auguste Chartier

materiales y colores. Por lo tanto sirve como una forma de marcar diferencias de profundidad y unificación. Digamos que es a través de lo que se presenta, de lo que se observa, a través de la realidad visual de la obra llegamos al otro. A través de esta realidad sensible, se produce un diálogo entre la obra y el espectador. Esta realidad visual, marcada por formas y colores.

“La huella evacua la representación, que "representa", que se " hace presente". El rastro es un signo de ausencia. La representación actualiza una cosa, un evento, una instantáneamente, trae de vuelta el pasado para inducir al futuro. ...] El rastro, esencialmente, se presenta, no se muestra. Es el principio o el final de lo que no se muestra. Provoca el uso empírico de la imaginación, que viene a operar como un injerto de asociaciones mentales a una experiencia, a un conocimiento, a una forma de pensar.”⁵⁵

Esta cita de James Guitet acentúa la importancia de diferenciar entre la presentación y la representación de una cosa. ¿Por qué es tan importante? Porque el tema del paisaje en mi pintura se articula de esta manera, considerando el problema de la representación y presentación entre los elementos pintados. En mi trabajo, el tema del paisaje se aborda de una manera muy particular. No se trata de pintar una escena real, sino más bien ver la idea del paisaje como un tema abierto.

4.6 Influencias actuales

77. Ramsay, D. Big Lotus 4 Acrílico sobre madera, 2018

78. Ramsay, D. Color of Place. Everywhere. Thailand. Acrílico sobre madera, 2018

⁵⁵ James Guitet. Peindre, France, Éditions L'Harmattan, 2004 traducción propio

Una de las influencias más notables en mi trabajo es la presencia en los fondos de la pincelada de Debra Ramsay. A continuación presento dos de sus obras, que muestran fotografías de lugares y plantas. Ella utiliza colores muy potentes encontrados durante su viaje a la hora de pintar, como una representación del dicho lugar por el medio de la pintura y del color tan impactante. También a través de sus instalaciones, usa bandas de colores para representar el paisaje.⁵⁶

79. Ramsay, D As Time Yellow Trail, Spring & Yellow Trail. Formato: 20 x 30 pulgadas. Técnica: Acrílico. Exposición individual en 57W57th Arts Landscape.Museo,2014.

Otros artistas significativos son: Christian Gfeller y Anna Hellsgård.

80. Gfeller, C y Hellsgard, A. Die Wand/DieMauer, 2016. Técnica: serigrafía sobre madera contrachapada, Formato: 8 x 12 x 3 pies. Piezas únicas.

⁵⁶ Debra Ramsay. Installations. Seeing Through: Landscape As Time. (Consultado en 11/04/2019). Disponible en web: <https://www.debraramsay.com/installations-1>

En "Die Wand / Die Mauer"⁵⁷, Christian Gfeller y Anna Hellsgård utilizaron la serigrafía independiente para dividir el espacio del proyecto dentro del Centro de Artes Visuales de la Universidad de Texas en Austin. Tres paredes de ocho pies de alto y doce pies de ancho estaban dispuestas en paralelo, cortando diagonalmente a través de la habitación, sobresaliendo por encima de los visitantes y oscureciendo la vista del espacio. Los lados frontales fueron serigrafiados con colores gradientes de rosas y naranjas fluorescentes, desvaneciéndose en blancos y negros neutros, mientras que en la parte posterior los artistas colocaron plantillas aleatorias usando máscaras cruzadas para producir una mezcla ruidosa de diseño y color. En esta obra del dúo de artistas retomamos el camino de la serigrafía, donde la técnica unifica los colores. Su práctica es particularmente interesante, porque "quieren permanecer en un estado de devenir constante, experimentar a través de disciplinas artísticas para publicar materiales que traspasan fronteras"⁵⁸. Por ejemplo, partiendo de un dibujo, imprimiendo en serigrafía sobre lienzo, re-trabajando en óleo, tomando una foto y luego imprimiendo una serigrafía sobre un lienzo, etc. Esta es una forma extraña de practicar la serigrafía y proporciona imágenes de un tipo inusual, si no inédito, para esta técnica.

4.7. Resultados del Proyecto y vías de futuro.

El proyecto incluye varias pruebas que forman parte de la serie . No hice una selección por la simple razón de que considero que cada pintura contribuyó al resultado final de este proyecto.

Recordemos que el objetivo de este trabajo es crear una memoria ecológica de la naturaleza de esta isla, tan llena de colores y formas sorprendentes, una sensación de inmersión gráfica dentro de los colores y la naturaleza, pero con un carácter reivindicativo medioambiental.

57 GFeller+ Hellsgard. (Consultado en:23/04/2019).Disponible en web: <http://www.gfellerhellsgard.com/texts.html>

58 Marcroy, « '667' by Christian Gfeller of Re:Surgo », 27/11/2012, Traducido de: « We want to stay in constant becoming, experimenting across disciplines of arts in order to publish material that pushes the boundaries ».(Consultado en: 03/05/2019). Disponible en web: <https://www.peopleofprint.com/>

Los resultados obtenidos son: una serie de pinturas de 100x70cm, donde se ha utilizado como referencia principal motivos de aves, flores y vegetación, incidiendo en los colores más significativos de las especies oriundas del país.

Las imágenes utilizadas como referencias se han adquirido de un banco de fotografías, tomadas durante mi viaje a la isla, entre los meses de diciembre y febrero del año 2019, y algunas otras extraídas de internet.

El modo operativo: una vez que los colores de fondo han sido pintados, introduzco sobre este universo inasible, dos bandas de colores horizontales pintadas, o incluso algunos de los rasgos característicos de ciertas especies de plantas poco comunes, todo ello a través del proceso serigráfico, que permite establecer, de cierta manera, un orden en este mundo orgánico. También es un modo de representar la intervención del hombre en la naturaleza.

Rasgos característicos o identitarios en la obra:

- Utilizar los colores de la fauna y flora endémica del país.
- Mediante el proceso serigráfico introducir los rasgos de las plantas y aves. Pintar dos bandas de colores sobre el fondo / referencias al arte sonoro.
- La investigación sobre los conceptos de modelo y de serialización.

Finalidad: Hacer reflexionar al espectador a partir de la abstracción de la naturaleza como núcleo principal de la obra.

Promover la memoria del paisaje como herramienta de recuperación medioambiental. Crear debate respecto a la escasez de especies autóctonas en la isla. Hacer del arte una herramienta que cuestione y promueva la preservación de especies naturales en la Isla Mauricio, mediante la adaptación ecológica, al entorno natural. Plantear alternativas activistas en la obra, concienciando de la degradación paisajística, mediante la realización de talleres, constará de siete etapas.

Etapa 1: Taller fotográfico. Objetivo motivacional y concienciador.

Etapa 2: Taller de serigrafía. Aprendizaje de técnicas sobre distintos soportes, cuya finalidad es la difusión de las obras realizadas por los alumnos de especies endémicas de Islas Mauricio en los talleres. La estampación podría ser plasmada sobre papel, tabla o camisetas.

Etapa 3: Taller: Recoger el paisaje sonoro de la isla. Iniciación al Arte sonoro y Instalaciones

Etapa 4. Exposición de las obras realizadas por los alumnos en los talleres.

Etapa 5. Jornada de debate: mesa redonda sobre la preservación de las especies endémicas en la Isla Mauricio.

Etapa 6. Publicación de un artículo que reflejará: Las jornadas y los talleres.

Etapa 7. Difusión en prensa y on-line de las actividades realizadas.

Para ello nos hemos inspirado en varios proyectos colectivos:

81. Lozano,L. Herbarium,2013.

“En el proyecto Herbarium (2013) la artista y bióloga Lorena Lozano extiende la sensibilidad empática al conjunto del territorio, visibilizando las conexiones entre el paisaje y las comunidades humanas que lo habitan. En colaboración con la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, de la plataforma Econodos y de los habitantes de Cerezales del Condado y de otras poblaciones próximas a León, organiza unas salidas de campo en las que los participantes exploran la geografía de los lugares reinterpretándola mediante la creación de mapas

subjetivos. Asimismo, durante estas excursiones, los vecinos recolectan ejemplares de plantas autóctonas y, en una fase posterior del proyecto, aprenden a identificar las distintas especies vegetales y a conservarlas mediante un proceso de secado y catalogación. Junto a la caracterización taxonómica de las plantas, se estudian también los diferentes usos (alimenticios, medicinales, rituales, etc.) y significados de las mismas en la historia y en la cultura popular. Además, a través de talleres de dibujo, grabado, fotografía, etc., la artista invita a los participantes a representar la flora autóctona según sus propias sensibilidades, buscando la personalización del vínculo con el entorno vegetal.”⁵⁹

Hasta reflexionar acerca de la política colaborativa, como se ejemplifica en el siguiente texto: “Finalmente, la dinámica colaborativa que caracteriza Edible Park contribuye a fortalecer los lazos empáticos en la comunidad y entre los diferentes agentes (arquitectos, administradores, vecinos, estudiantes, etc.) que han participado en este proyecto realizando una labor de inteligencia colectiva y cocreación, un esfuerzo común en la transición hacia un paradigma cultural en sintonía con los equilibrios ecosistémicos.”⁶⁰

“En 2010, después de numerosos experimentos y la construcción de varios prototipos, Collins y Goto presentan su trabajo en *Plein Air: The Ethical Aesthetic Impulse*, una exposición multimedia en Aberdeen (Escocia). La muestra recoge la documentación fotográfica y sonora de los experimentos realizados por los artistas con varios árboles de la ciudad de Aberdeen.

59 Arte, empatía y sostenibilidad: capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico. José Luis Albelda, Chiara Sgaramella. *Ecozon@: European journal of literature, culture and environment*, ISSN-e 2171-9594, Vol. 6, N. 2, 2015 (Ejemplar dedicado a: Artistic ways of understanding and interacting with nature), pág 20.

60 Es preciso señalar iniciativas afines realizadas en España como Ésta es una plaza, jardíncomunitario en el barrio madrileño de Lavapiés. (15 Enero 2015). (Consultado en: 07/ 03/ 2019). Disponible en web: <https://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/esto-es-una-plaza/> El huerto del Rey Moro, un espacio recuperado por los vecinos del casco histórico de Sevilla a través de un proyecto de agricultura urbana. (Consultado en: 07/03/2019).Disponible en web: <https://www.huertodelreymoro.org/que-es/>

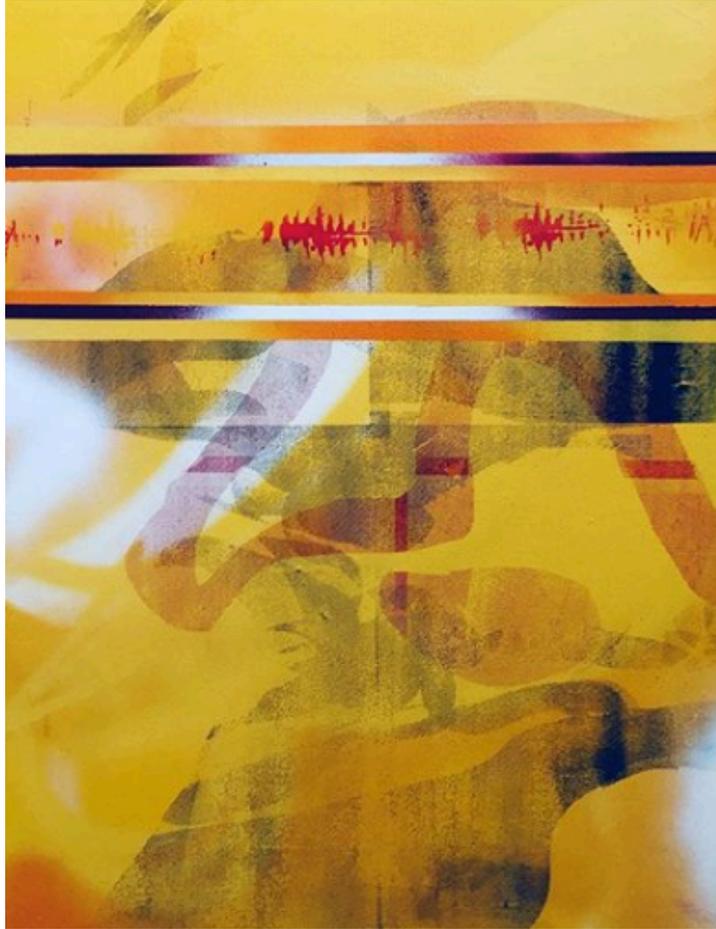
Asimismo, el proyecto incluye un video en time lapse y un invernadero en el que los espectadores pueden “escuchar” en tiempo real la respiración de distintas especies de árboles, y notar las alteraciones en su fisiología debidas a la presencia humana usando la tecnología creada por los artistas.”⁶¹

82. Luz Interruptus. Laberinto de Residuos Plásticos, Madrid.2015

O recientemente: Luzinterruptus: Laberinto de desechos de plástico. Este colectivo diseñó un laberinto hecho con botellas y bolsas de plástico. Mientras que puede ser recreativo para los visitantes, también nos recuerda que el plástico está en todas partes y vivimos en el laberinto de basura que constantemente estamos construyendo.

61 Arte, empatía y sostenibilidad: capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico. José Luis Albelda, Chiara Sgaramella. Ecozon@: European journal of literature, culture and environment, ISSN-e 2171-9594, Vol. 6, N. 2, 2015 (Ejemplar dedicado a: Artistic ways of understanding and interacting with nature), pág 19. (Consultado en: 17/ 05/ 2019). Disponible en web: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/65586/-Albelda%20-%20Arte%20C%20empat%20C3%A1da%20y%20sostenibilidad.%20Capacidad%20emp%C3%A1tica%20y%20conciencia%20ambiental%20en%20las%20pr%C3%A1cti....pdf?sequence=1>

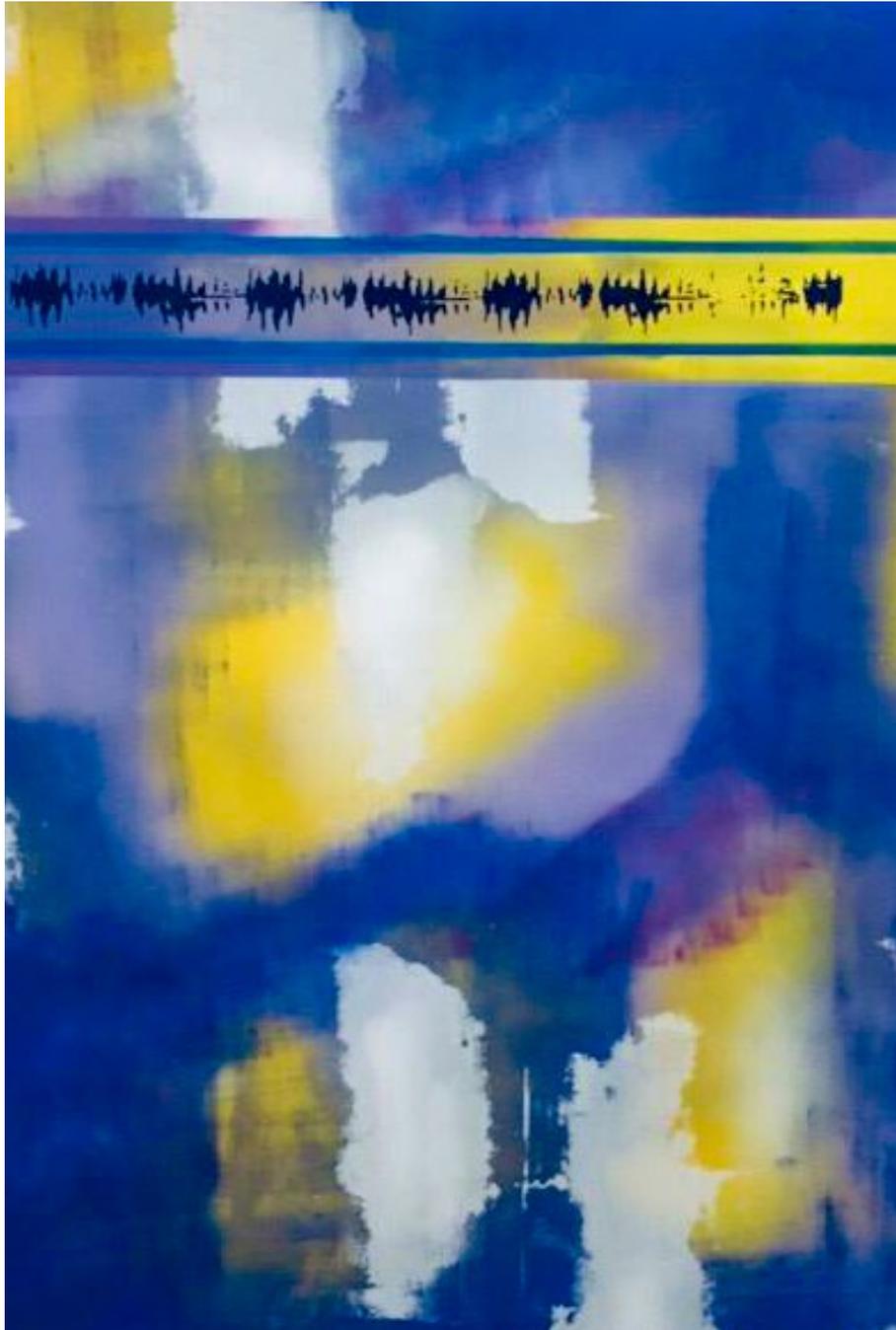
83. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.

EL cuadro (83) hace referencia a la planta *Hibiscus liliiflorus* (7) con un fondo de tonalidades características de la flor. Luego, la serigrafía entra en juego para asentarse sobre la pintura a modo de estampado ,convirtiéndose en un universo lleno de colores. Aparecen pintadas dos bandas que marcan fuertemente la horizontalidad, lo que permite establecer un orden y un equilibrio.

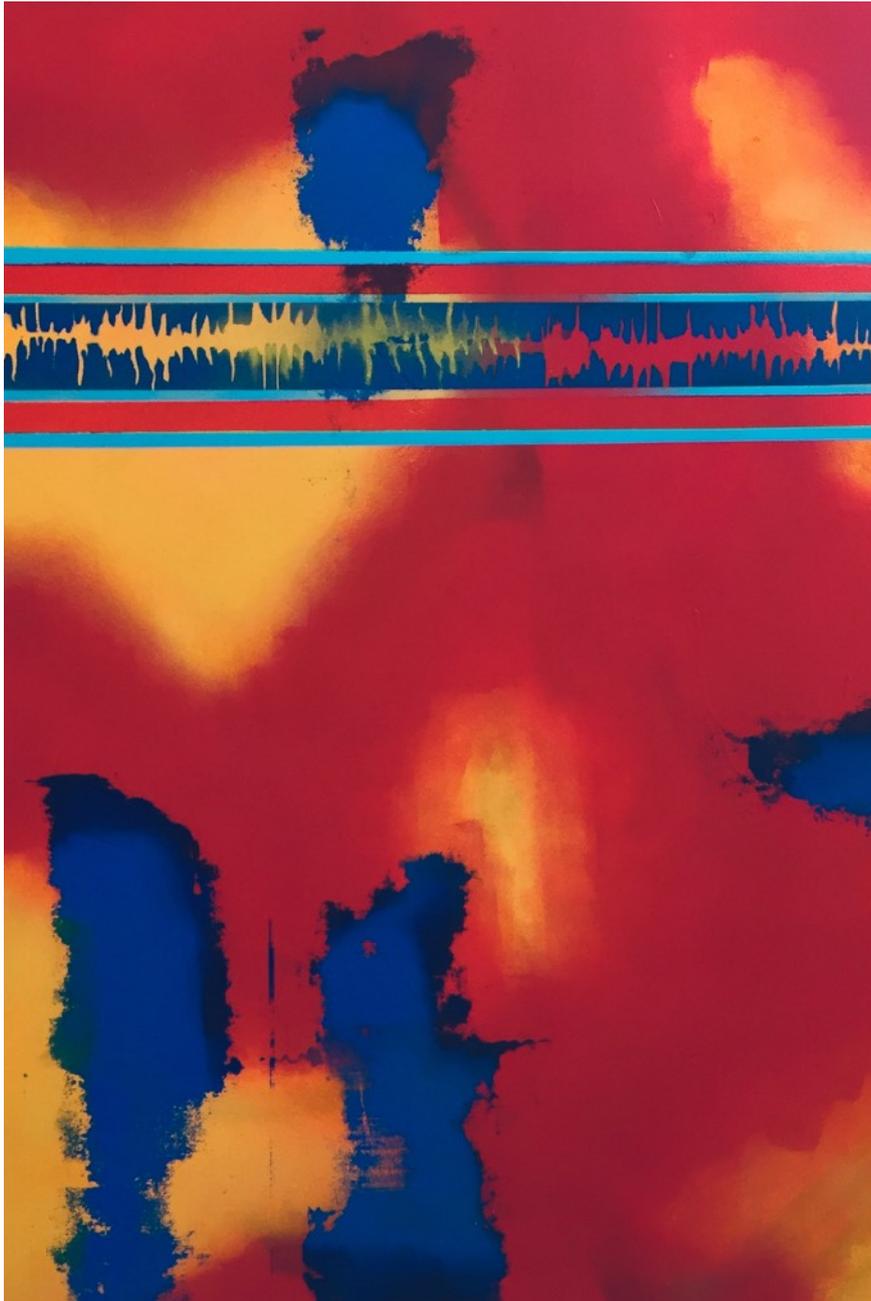

84. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica.
Medidas:100cm x 70cm.

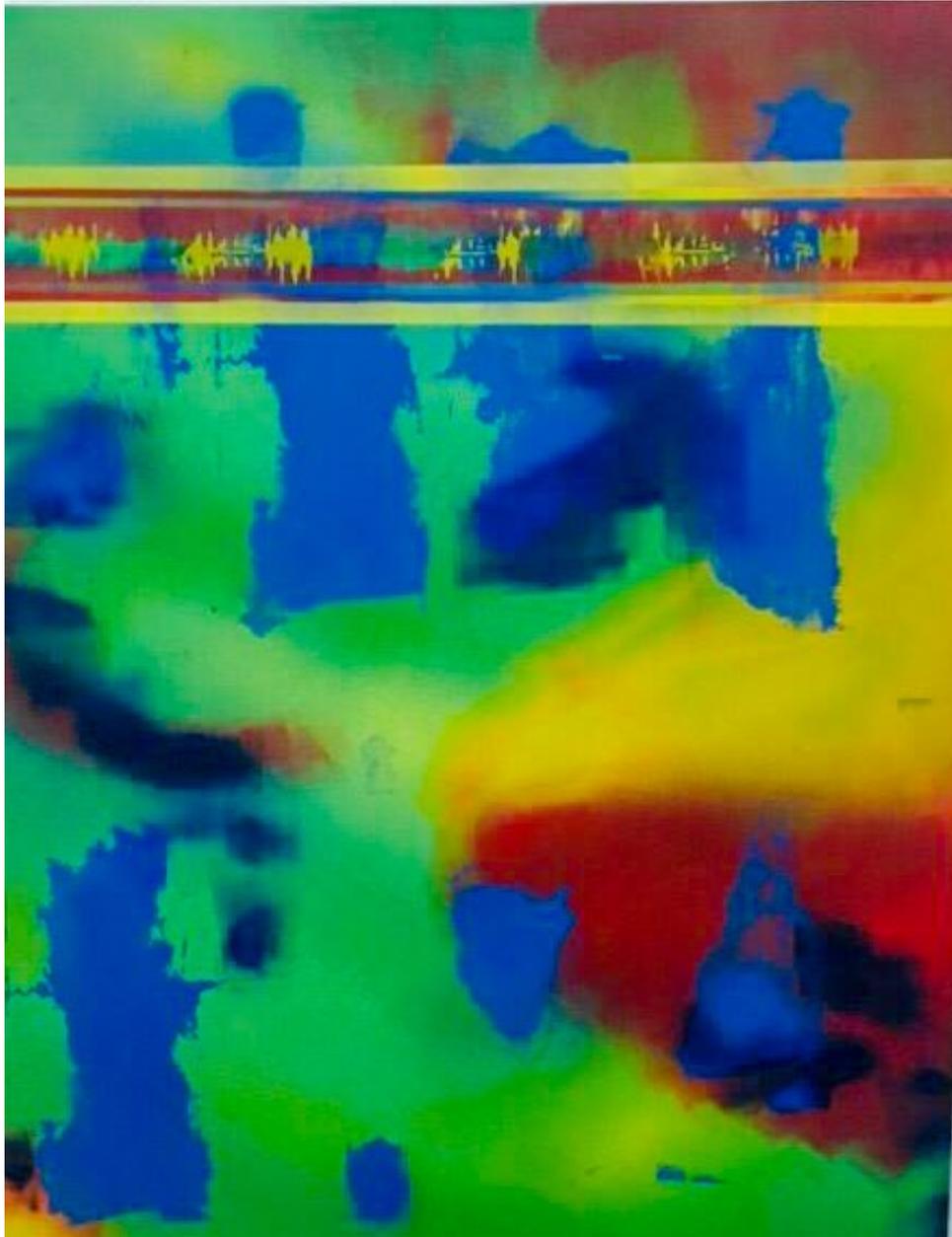
Siguiendo el mismo proceso que la Flor anterior, la siguiente pintura (84) representaba a *El Fodi(13)*, un ave endémica de Mauricio, siempre con la idea de retomar el color del sujeto. Aquí podemos distinguir las bandas de color, las ondas que se parece mucho a las ondas sonoras o a un electrocardiograma.

85. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica.
Medidas: 100cm x 70cm.

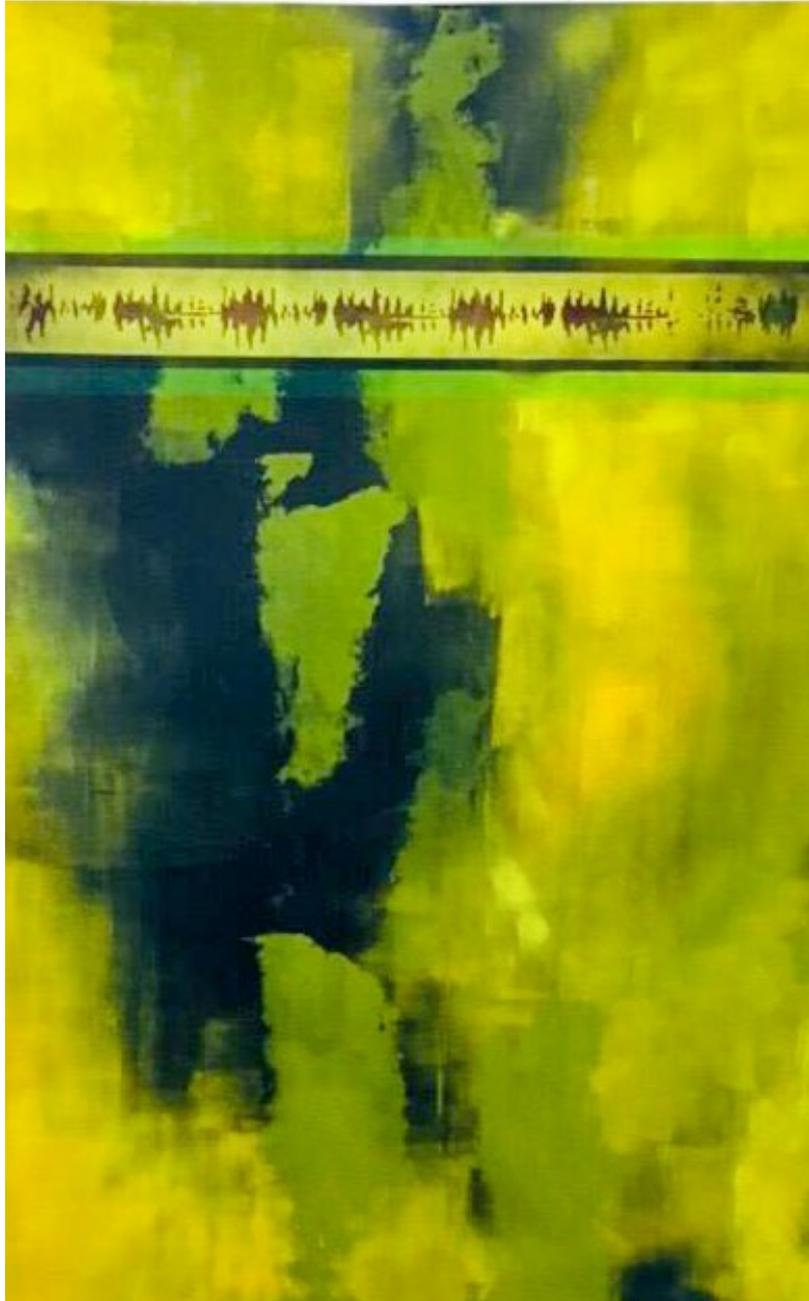
86. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica.
Medidas:100cm x 70cm.

87. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica.
Medidas:100cm x 70cm.

88. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.

89. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.

90. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.

Conclusiones.

A través de esta investigación hemos examinado el arte paisajístico como vehículo de reflexión e investigación sobre las temáticas en defensa de los ecosistemas en peligro, en este caso en concreto de Isla Mauricio. Para testimoniarlo se realizaron una serie de obras serigráficas-pictóricas. Como se demuestra al final de esta investigación.

También hemos analizado si la importancia temática de la defensa del ecosistema en el área de la pintura del paisaje contemporáneo, dando a conocer la alta incidencia del artista de paisaje en el panorama artístico internacional. Como se demuestra en el capítulo dos.

Hemos evidenciado como el pintor de paisaje ha tenido un peso específico a lo largo de la historia del arte, como se demuestra en el capítulo tres, donde analizamos los antecedentes pictóricos del paisajismo.

Mediante el uso de una metodología empírica, analizando material de corte conceptual (libros, textos, artículos) y gráfico (catálogos de arte, páginas web). Hemos establecido un panorama de la trascendencia de esta temática en la que fuimos conscientes de la gran profusión de festivales, congresos y que reflexionas sobre el arte y el entorno, tanto en el panorama nacional como en el internacional.

Finalmente mediante esta investigación hemos concienciado al público de que el arte, y el arte pictórico puede ser una herramienta que pone de manifiesto las inquietudes de los jóvenes respecto a la importancia de la expresión plástica pictórica para tratar las temáticas de la perdurabilidad del ecosistema, y del paisaje natural.

Índice de imágenes.

1. Permal .A Mauricio, 2018, *Vallée des sept couleurs*.
2. Campo de caña de azúcar 2018.
3. Grand Baie 1960-1970
4. Grand Baie 2019.
5. Cartografía sitios donde se registran parte de la fauna y la flora endémica de la isla.
6. Trochetia Boutoniana
7. Hibiscus liliiflorus
8. Eulophia borbonica Bosser (Photo Veronique Lavergne).
9. Nénuphar
10. Isla Mauricio. Flores endémicas de la isla. catalogo de Mr. S. Gopal
11. El Pájaro Dodo
12. El Condé
13. Canary y El Boulboul
14. La Paloma Rosa.
15. El Grosse Cateau vert.
16. Paradise flycatcher y el Monarca colilargo
17. No. 5/No. 22 . Mark Rothko Óleo sobre lienzo:297 x 272 cm.
18. Instalación. Mark Rothko. The Guggenheim Museo de Bilbao,2004. MoMA Nueva York
19. Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow Storm , William Turner , 1842 . / La playa de Pourville', de Monet, 1882.
20. The garden at les Lauves 1906 64x80cm oil/canvas
The Phillips Memorial Gallery, United States
21. Mark Rothko with No. 7, 1960 por Regina
22. Autumn Rhythm (Number 30), Jackson Pollock, 1950.
- 23.paisaje. Zao Wou Ki, 2002.
24. Andrea Giunta y Ana Longoni, ambas investigadoras del arte, analizan la obra de Greco en los libros "Vanguardia, internacionalismo y política" y "Vanguardia y revolución", respectivamente.

25. Albero Porta, Giuseppe Penone, 1993.
26. Smithson,R. *Spiral Jetty*,1970.
27. Una refutación del humanismo histórico (1966-67). Robert Smithson.
28. S/ T. Intervención artística en paisaje. Anónimo.
29. Dennis Oppenheim, Annual rings, 1968. Beth Scupham.
31. Nancy Holt, Sun Tunnels, 1973-76. Retis.
30. Walter De Maria, Lightning field, 1977. Retis.
31. Holt,N. *Sun Tunnels*. (1973-76).
32. Pessebre Sert, 1988-1990. Obra de Perejaume.
33. Paisaje Intervenido de Fernando Casas.
34. .El CDAN. El Centro de Arte y Naturaleza. Fundación Beulas,Huesca. España.
35. FORMAN,Z. *Iceberg*, 2018. Técnica: Pintura.
36. Roosegaarde,Daan. *Waterlicht*,2015.
37. Roosegaarde,Daan. *Glowing nature*,2017.
38. Roosegaarde,Daan. *Almere*,2018.
39. Roosegaarde,Daan. *Smog Free Tower*, 2015.
40. Roosegaarde,Daan. *Bicicletas Ambientales*,2017.
41. SANFIEL, Irene. / ZIREJA. *Waste Coast*,2014.
42. SANFIEL, Irene. / ZIREJA. *Waste Floating*,2013.
43. Moya,C y Cebrían,I. *Menhir Instalación 0*, 2015.
44. De Gredos,C. Instalación medioambiental,2018.
45. Sgaramella,C. Escultura medioambiental,2018
46. Fluxá, B. Instalación medioambiental,2018.
47. López,N. Performance en la Naturaleza,2018.
48. Palacios, J. Arte sonoro en espacio natural,2018.
49. PROARTSO. Talleres Medioambientales, 2019.
- 49a. PROARTSO. Lemas de la ONG naturista.
50. Sérusier,P. El talismán,1888. Técnica mixta: Óleo sobre tabla. Medidas 27cm x 21cm . Museo de Orsay.
51. Caulfield,P. Hibiscus Flowers,1964.

52. Warhol,A. *Flowers*, 1965. Técnica mixta: pintura acrílica y tinta serigrafica sobre tela.
53. Warhol,A. *Flowers*, 1965. Técnica mixta: pintura acrílica y tinta. Serigrafía sobre lienzo, Formato: 20,3cm x 20,3cm.
54. Monet, C. *Nenúfares*,(1920-1926). Técnica: óleo sobre tela. Formato: 219 cm × 602cm.
55. Permal,A. Sin titulo, 2019.
56. Shintao, Pato en el rio.
57. Isla Mauricio. Jardín de pamplemousse, 2019.<http://sandraelle.com/2014/01/ile-maurice-une-explosion-de-couleurs.html>
58. Kandinsky,W. Primera acuarela abstracta,1910.
- 59.Gorky, A. El hígado está en combate con la polla,1944.
60. Poliakoff, S. Composición gris y roja,1964. Técnica: óleo sobre lienzo.
61. Alechinsky,P. El sonido de la caída,1974. Técnica mixta.
62. Permal,A.Tonalidades de la paleta pictórica empleada.
63. Broto,J,M. S/T, 1992. Litografía 51,4 x38,4 cm 11/25.
64. Bazaine,J. Envol,1976 Litografía 55,8 x 38 cm 8/75.
65. Jacob, Pierre Louis. Vers le haut, 1985 Agua fuerte 66.3 x50 cm 34/75.
66. Bayer,H. Pintura Abstracta,1970.
67. Permal,A. S/T, 2018. Retratos y figuraciones etnográficas.
- 68.Permal, A. S/T,2018. Retratos y figuraciones etnográficas. Instalación.
69. Isla Mauricio. Playa de Trou aux Biches,2019./Fotografía de Lisa <https://www.flickr.com/photos/ilsaslightroom/4645269521>
70. Isla Mauricio. Jardín Botánico de Palmeras, al norte de Port Louis,2019.
71. Isla Mauricio. El parque marino de Blue-bay, 2019.
72. Isla Mauricio. Delfines en la la bahía de Tamarin / bahía de Medine, 2019.
73. Isla Mauricio. El cráter “Trou aus Cerfs” en Curepipe, 2019.
74. Beuys.J. 7000 Robles. Kassel, 1982.
75. Isla Mauricio. Barrera de coral,2019.
76. Permal A, fragmento de forma con color.
77. Ramsay, D. Big Lotus 4 Acrílico sobre madera, 2018.

78. Ramsay,D. Color of Place. Everywhere. Thailand. Acrílico sobre madera, 2018
79. Ramsay, D As Time Yellow Trail, Spring & Yellow Trail.Formato: 20 x 30 pulgadas. Técnica: Acrílico. Exposición individual en 57W57th Arts Landscape.Museo,2014.
80. Gfeller, C y Hellsgard, A.Die Wand/DieMauer,2016. Técnica: serigrafía sobre madera contrachapada, Formato:8 x 12 x 3 pies. Piezas únicas.
81. Lozano,L. Herbarium,2013.
82. Luz Interruptus. Laberinto de Residuos Plásticos, Madrid. <https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/luz-interruptus-construye-un-laberinto-de-residuos-plasticosen-madrid/>
83. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
84. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre papel con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
85. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre papel con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
86. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre madera con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
87. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre papel con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
88. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre papel con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
89. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre papel con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.
90. Permal.A. S/T. Técnica Mixta: serigrafía sobre papel con pintura acrílica. Medidas:100cm x 70cm.

Bibliografía

1. BEAUDELAIRE, Charles, « Curiosités esthétiques », Garnier, 1962, p.327
2. BONFAND ALAIN, 1931 Vingt lecons sur les beaux-arts, édition gallimard,, seizieme lecon, p. 225 - Émile-Auguste Chartier
3. CHAUDENSON (1974, 1992, 1995) Chapitre IV Le rapport à la nature Flore et faune originelles publié par Editions L'Harmattan
4. FOSTER, J. B., & Clark, B. (2004). Imperialismo ecológico: la maldición del capitalismo. Socialist register.
5. GOODLAND, Robert , ed. lit.Medio ambiente y desarrollo sostenible : más allá del informe Brundtland Universidad de Cantabria 1997
6. GUITET James . Peindre, France, Éditions L'Harmattan, 2004
7. HUNTINGTON, E. (1934): Civilización y clima, Madrid, Revista de Occidente, p. 5-10 (en Bosque Maurel, J. y Ortega Alba, F., 1995: Comentario de textos geográficos (historia y crítica del pensamiento geográfico), Barcelona, Oikos-tau, 179 p. (en p. 76-78).
8. KANDINSKY, Wassily 1989, *Du spirituel dans l'art*, éd. Denoël, coll. « folio / essais », 1989, p. 112
9. KANDINSKY, Wassily, *Du spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Paris, Denoël, folio essais, 2010, p.105
10. KLEE Paul. 2005, *Théorie de l'art moderne*, Paris, Éditions Denoël, p.65 (original)
11. LACOSTE Jean, « La philosophie de l'art », Paris, Les Presses Universitaires de France, 2e édition, 1985, p.63
12. ROUNTREE, F.R.G., GUÉRIN, R., PELTE, S. et VINSON, J. (1952). - Catalogue of the Birds of Mauritius. Mauritius Inst. Bull., 3 : 155-217.
13. SACHS, Jeffrey; MELLINGER, Andrew D.; GALLUP, John (2001): "Geografía de la pobreza y la riqueza", Investigación y Ciencia, mayo 2001, p. 71-75.
14. WARHOL & HACKETT, 1990b, pp. 22–23

Webgrafía

1. La Lista Roja de las especies endémicas disponible en <https://www.seo.org/2018/11/22/la-ultima-actualizacion-de-la-lista-roja-de-las-aves-aleja-al-ibis-eremita-de-laextincion/> visitado el 28/12/18
2. The Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius *Fondée en 1829*. Le Mauritius Herbarium. (Consultado:10/02/2018). Disponible en web:<https://rsasmauritius.org/fr/intro/environment/3/Herbarium>
3. Nombre criollo de la ave. Visitado el 26/03/19 disponible en <https://www.lemauricien.com/article/oiseau-endemique-rencontre-avec-paradise-flycatcher/>
4. Le Talisman de Paul Sérusier Une prophétie de la couleur 30/06/18 disponible en https://www.alambret.com/uploads/DP_TALISMAN_MPA_ORSAIY.pdf
5. Serusier a Maurice Denis París, 1889. (Consultado en:11/04/19).Disponible en web: <http://piquetjm.free.fr/Lettres%20serusier.pdf>
6. La fotografía original Patricia Caulfield. Recuperado el 11/04/19 Disponible en: URL <http://warholessays.tumblr.com/post/87087583900/flowers-flowers-flowers>
7. Debra Ramsay.(Consultado en:17/05/2019).Disponible en web: <https://www.debraramsay.com/color-of-place/>
8. Sur le paysage. Consultado el 20/03/19 Disponible en: URL <http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/paysage/PaysageScient.html>
9. Sobre el colorfield Painting, recuperado el 12/01/19 disponible en <http://histoire-de-l-art1.over-blog.com/2013/11/grezfad.html>
10. Deconstructing Master Artists - Herbert Bayer Consultado el 20/03/19 disponible en <https://fabianmoronzirfas.me/gestalten-in-code/projects/Herbert-Bayer/>
11. Herbert Bayer. A Series of Eight Screenprints,1970. .(Consultado en: 21/01/2019).Disponible en web: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/bayer-a-series-of-eight-screenprints-65257>

12. Teoría de los colores de Goethe, consultado 13/01/2019 disponible en http://www.revistadisena.com/pdf/revistadisena_8_teor%C3%ADa-de-los-colores-de-goethe.pdf
13. Debra Ramsay. Installations. Seeing Through: Landscape As Time. (Consultado en: 11/04/2019). Disponible en web: <https://www.debraramsay.com/installations-1>
14. GFeller+ Hellsgard. (Consultado en: 23/04/2019). Disponible en web: <http://www.gfellerhellsgard.com/texts.html>
15. Marcroy, « '667' by Christian Gfeller of Re:Surgo », 27/11/2012, Traducido de: « We want to stay in constant becoming, experimenting across disciplines of arts in order to publish material that pushes the boundaries ». (Consultado en: 03/05/2019). Disponible en web: <https://www.peopleofprint.com/>

Revistas

Pierre Louis [Maurice Denis], « Notes d'Art. Définition du néo-traditionnisme », 2 e année, n° 66, 30 août 1890, p. 556-558. Revue Art et Critiques

Arte y naturaleza: evolución de un vínculo. José Luis Albelda. Exit Book: revista de libros de arte y cultura visual, ISSN 1696-215X, N°. 7, 2007, pág. 54

Artículos

WORRINGER, 1908 Abstraction et Einfühlung, Munich

Artículo de Antoine Terrasse, « Nabis », Encyclopaedia Universalis, version 9.

Article de Art et critiques, 1890, reproduit dans Théories, Paris, 1913, L. Rouart et J. Watellin, 4 ed., 1920, et dans *Nouvelles théories*, idem, 1922, p.66

Arte, empatía y sostenibilidad: capacidad empática y conciencia ambiental en las prácticas contemporáneas de arte ecológico. José Luis Albelda, Chiara Sgaramella. Ecozon@: European journal of literature, culture and environment,

ISSN-e 2171- 9594, Vol. 6, N. 2, 2015 (Ejemplar dedicado a: Artistic ways of understanding and interacting with nature), págs. 10-25

Los paisajes del declive: la concepción del paisaje en el contexto de la crisis ecológica global. José Luis Albelda. Fabrikart: arte, tecnología, industria, sociedad, ISSN 1578-5998, N°. 11, 2013-2014 (Ejemplar dedicado a: El enigma de lo nuevo), págs. 12-27

Videografía.

Videodanza *Elements of Life: Air, Earth, Water, Metal, Fire - Contemporary Dance Choreography I Momo Sanno* Disponible en URL <https://www.youtube.com/watch?v=X623FpCKCGU>