

TFG

**ÁRBOL-JO. LA SIMBIOSIS REPRESENTADA
EN UNA PIEZA DE JOYERÍA.**

**Presentado por Marina Coso García
Tutora: M^a del Carmen Marcos Martínez**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2017-2018**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

Este proyecto muestra un proceso de creación artística que parte de la experiencia con el entorno natural y los conocimientos adquiridos en el Grado de Bellas Artes. La ejecución se fundamenta paralelamente con la investigación de referentes de diversas disciplinas y de conceptos como el Arte de la Joyería, el Árbol y la Simbiosis, todo ello provocado por la necesidad de expresar un sentimiento con respecto a la sociedad actual y su vínculo con la Naturaleza.

ARBOL-JO representa la relación simbiótica entre dos seres vivos de diferentes especies. Una historia personal que ha encontrado, gracias a técnicas artesanales, la capacidad de convertirse en una pieza de joyería caracterizada por sus texturas.

PALABRAS CLAVE: Árbol, Naturaleza, simbiosis, joyería, texturas.

ABSTRACT

This project shows an artistic creation process which is born by the experience of the natural surroundings and the acquired knowledge at Bachelor's Degree in Fine Arts. Execution and investigation are realized at the same time, searching multidisciplinary referents and important concepts as The Art of Jewellery, the Tree and the Symbiosis. All of this is caused by the need to express a feeling in relation to how the current society is linked with Nature.

ARBOL-JO represent the symbiotic relation between two living beings. A personal story has founded the capacity of become a unique jewellery piece because of the textures, thanks to artisan technics.

KEYWORDS: Tree, Nature, Symbiosis, Jewellery, Textures.

AGRADECIMIENTOS.

A Manin, mi hermana, que ha sido un pilar fundamental en *Árbol-Jo.*

A mis padres, que siempre me han apoyado en mis intereses artísticos.

A Carmen Marcos, por tutorizar este Proyecto, por su insistencia e
inspiración.

Y a Ti, por estar en cada momento.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
1. MARCO TEÓRICO.	7
1.1. INTRODUCCIÓN A LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA.	8
1.1.1. BROCHES.	9
1.2. LA VIDA SECRETA DE LOS ÁRBOLES. El árbol como un ser social	10
1.2.1. SIMBIOSIS.	11
1.3. REFERENTES ARTÍSTICOS.	11
1.3.1. GIUSEPPE PENONE: <i>Continuerà a crescere tranne che in quel punto.</i>	11
1.3.2. TERHI TOLVANEN: <i>Naturae.</i>	12
1.3.3. BETH LEGG: <i>Remembering trees, surface brooch.</i>	13
2. PRODUCCIÓN PROPIA: Los árboles y yo. Una simbiosis en joyería.	15
2.1. ÁRBOLES Y “JO”.	15
2.1.1. MI HISTORIA.	15
2.1.2. ANTECEDENTES.	16
2.1.2.1. <i>Anna: Pino, Olivo, Carrasca.</i>	16
2.1.2.2. <i>L’arbre vell.</i>	16
2.2. ÁRBOL-JO.	18
2.2.1. TÉCNICAS DE REPRESENTACIÓN.	18
2.2.1.1. Reticulación.	18
– Oxidación.	19
2.2.1.2. Talla.	20
2.2.2. TÉCNICAS DE UNIÓN.	20
2.2.2.1. Remaches.	20
CONCLUSIONES.	23
BIBLIOGRAFÍA.	24
ÍNDICE DE IMÁGENES.	26

INTRODUCCIÓN.

Este proyecto nace de la necesidad de explicar cómo un entorno puede llegar a influirte tanto, que con el tiempo llegas a definirte como parte de él.

La materialización del concepto Árbol habla de una atracción natural hacia estos seres vegetales que han obtenido culturalmente definiciones de seres sagrados y en los que he podido identificarme desde mi visión personal y artística.

Durante el camino que recorreremos en los años del Grado de Bellas Artes, todos buscamos un modo de expresión. Por mi parte, la escultura ha podido decir por mí todo lo que mis palabras no sabían. Tocar la materia, poder variar el resultado según el proceso, elegir qué técnica es la que mejor se adapta a la historia que quieres contar.

*Em va agafar les mans
i les posà en la terra
i em cremà per un moment.
"Tu vens d'ací, no pots canviar això".
Ell entenia tot el que deien els arbres,
jo només sentia vent.¹*

Esta canción es el germen que remueve entre mis pensamientos un sentimiento de añoranza hacia el paisaje que habitamos. La confluencia de experiencias durante años ha iniciado en mi interior un proceso de unión ante los momentos vividos en la Naturaleza. He querido plasmar estos instantes en el presente documento, que cierra una etapa y abre otra completamente nueva.

¹VENTURA, F. *El que diuen el arbres*. [Grabado por Propaganda pel fet!]. Manresa. (2014).

OBJETIVOS.

El objetivo principal de este trabajo es la realización de una pieza artística que refleje la simbiosis entre la naturaleza y yo. Ésta tendrá la capacidad de reflejar los conceptos que aporta el marco teórico.

Objetivos generales:

- Plantear una práctica artística conforme al marco teórico desarrollado en el Trabajo Final de Grado.
- Indagar en la teoría de la joyería contemporánea.
- Conocer e investigar referentes artísticos y del ámbito de la joyería.

Objetivos específicos:

- Encontrar una tipología de joya que se adapte al conjunto de elementos que forman la pieza final.
- Conocer la relación de los referentes con la naturaleza.
- Investigar nuevas técnicas de joyería y escultóricas que expresen cercanía con las texturas naturales.

METODOLOGÍA.

ÁRBOL-JO es un proceso que se retroalimenta entre investigación y práctica, es por ello que el desarrollo va creciendo paralelamente.

En primer lugar realicé una búsqueda teórica para obtener información sobre la joyería contemporánea y sus tipologías; las conexiones entre los árboles y los seres humanos; y los creadores artísticos que relacionan su obra con la naturaleza.

Al mismo tiempo Investigué diferentes técnicas en el campo de la joyería y es ahí donde encontré el elemento clave, el reticulado, identificándolo con los árboles. Este hecho me permitió iniciar el proceso de producción de la pieza.

A partir de aquí vi la necesidad de hacer pruebas con otras técnicas y materiales utilizados en la joyería contemporánea, así como en la escultura, para poder relacionarla con el *JO*, siendo la talla en piedra la más adecuada.

Por último, el concepto de simbiosis se ve reflejado en la técnica del remachado, ya que permite la unión de los dos elementos y a su vez la materialización de mi objetivo principal.

Las fuentes utilizadas para llevar a cabo el proceso han sido artículos de joyería, libros que hablan de la naturaleza y la poética de los árboles, manuales de técnicas de joyería, trabajos y tesis realizados por alumnos de la Facultad de Bellas Artes.

1. MARCO TEÓRICO.

1.1. INTRODUCCIÓN A LA JOYERÍA CONTEMPORÁNEA.

La joyería nos ha acompañado a lo largo de nuestra existencia, siendo el ser humano creador y portador de la misma. Es por ello que la joya siempre va acompañada del cuerpo otorgando de esta manera su completo significado.

Los primeros indicios de joyería fueron los objetos portables, elementos encontrados y posteriormente trabajados, dotados de características que aportaban tanto protección como diferenciación. También la decoración del cuerpo era una de sus funciones, como lo seguiría siendo durante tantos años, haciendo una evolución de la joya meramente decorativa.

Con el paso del tiempo podemos encontrar en la historia de la Joyería, que la ostentación y la magnificencia de las joyas ha estado ligada a los cambios sociales, políticos y económicos de todas las etapas del ser humano, esto nos lleva a deducir que las joyas no se podían clasificar como objetos que simplemente etiquetaban al portador, sino que nos contaban la situación de cada periodo.

Es importante destacar que a partir del siglo XX apreciamos un cambio significativo, en todas las disciplinas artísticas, que perdura hasta nuestros tiempos. Concretamente en Joyería, las joyas ya no solo nos clasifican, sino que además nos proporcionan cierta sensibilidad, como lo hacen todas las Bellas Artes. Remueven nuestra conciencia y tratan de hacernos reflexionar sobre qué está pasando en el presente, que pasó en el pasado y que pasará en el futuro.

Estos cambios que se llevaron a cabo por diferentes movimientos artísticos como el Art Nouveau, en el que hubo un intento de renovación en la estética existente con la disgregación del estilo y la tradición. De este modo se creó una reacción contra el historicismo y se presentó internacionalmente el primer gran estilo del diseño.

Se produce, por tanto, una renovación en la producción de las artes aplicadas y con ello el auge y la revalorización del trabajo artesanal en Europa y América.

Actualmente podemos decir que la joyería, sin olvidar su historia y su relación con nociones de riqueza y posición social y deseo, ha dado un giro para descubrir su potencial de relacionarse con ideas postmodernas. Los artífices contemporáneos siguen sus propios impulsos artísticos y ya no se sienten atados a las premisas de la joyería tradicional. Ni en las formas ni en los materiales.²

² LEGG, B. *Materiales naturales en joyería*. Barcelona: Promopress. (2009). Pág. 20.

En sus mejores logros, la joyería contemporánea demuestra la capacidad de componer intuitivamente. El trabajo no parece imitar los procesos y condiciones de la propia naturaleza, sino ser semejante a ellos. Un modo de expresar esta condición es la búsqueda de diversos materiales que nos atraigan y nos muestren unos sentimientos escondidos sin necesidad de que nadie nos cuente su versión, si no que nosotros mismos podamos encontrar la historia que se esconde detrás de estos materiales y la llevemos a nuestro terreno personal intentando encontrar una relación propia con la pieza artística.

El deseo de contar una historia o compartir la propia narrativa es un rasgo humano y las razones para contarla son muchas. Esto se debe a que ahora, en una sociedad posmoderna, hay muchas formas en que esa narración puede expresarse.³

En este proyecto se quiere llegar a la descripción de joyería contemporánea, con la creación de un broche, una tipología de joya que se elaboraba con los elementos de la naturaleza que el ser humano encontraba en su entorno y que ha subsistido con nosotros desde sus inicios. Por tanto la utilización de los diferentes materiales se debe valorar por su contenido simbólico y no por su carácter material establecido socialmente. De este modo, resulta interesante reflexionar sobre cómo la materia va a representar sentimientos personales, que a su vez el espectador, desde su punto de vista, los puede entender con otro significado.

1.1.1. Broches.

El broche es una tipología de joya que ha perdurado en la evolución del ser humano, desde los primeros alfileres funcionales de la temprana Edad del Bronce hasta los broches contemporáneos con fines artísticos.

La característica especial que los diferencia de todas las otras tipologías en joyería es que no entran en contacto directo con el cuerpo humano, sino que siempre se colocan en la ropa y esto cuestiona el concepto de joya.

Cabe destacar su primer uso dado que en la Edad Antigua se podían vestir con telas gracias a la sujeción de los alfileres, que posteriormente evolucionaron como fíbulas. Éstas se formaban a partir de un solo hilo el cual se dividía en aguja, espiral, arco y cierre. En la cultura griega, las fíbulas tenían cierto diseño ornamental y aparecieron las fíbulas de omega, ya con texturas y engastes de gemas, que contenían el primer mecanismo con movimiento de la aguja. A partir de la Edad Media, se mostraban broches en las esculturas, tallados sobre los ropajes. En las siguientes etapas, con la invención del botón, se le quita importancia a la aguja y a la parte trasera del broche. Pero en el Barroco se

Fig.1: Daniela Malev: Broche. 2015.

³ FENN, M. *Narrative Jewelry: Tales from the toolbox*. Lower Valley: Schiffer. 2017. Pág. 10.

redescubre, y se emplea como ornamento, dando sensación de poner el foco en una parte del cuerpo al “descubierto” (cuando años antes se había utilizado para tapar). Ya en la Edad Contemporánea empezamos a concebir los broches como *piezas de autor*, y según dónde y cómo se utilizan les atribuimos diversos significados.

Hago un punto y aparte para centrarme en el broche dentro de la Joyería Contemporánea: se trata ahora de un objeto libre, el cual es el favorito de artistas contemporáneos y tiene el formato o la estética de una escultura en miniatura; se debe cuidar por todas sus partes y debe mantenerse firme en el lugar donde se pone, por ello mantiene la característica del broche original.⁴

Hablaremos del broche en este proyecto como un lienzo en blanco o un bloque de piedra sin tallar, iniciando desde el primer paso el proceso de creación y dándole la misma importancia que merece una escultura de grandes dimensiones.

1.2. LA VIDA SECRETA DE LOS ÁRBOLES⁵. El árbol como un ser social.

Éste es el título de una obra escrita por Peter Wohlleben, quien estudió ingeniería forestal y, en 2015, tras años de observación del bosque más cercano, inició su investigación científica así como sensorial. Narra en el libro las fascinantes habilidades de los árboles, mediante sus experiencias vividas y relacionadas con los últimos descubrimientos científicos. De este modo ofrece al lector un emocionante punto de vista de los árboles, con los que muchos de nosotros creemos estar familiarizados, pero de los que desconocemos (y para muchos quizás sea difícil de aceptar) sus capacidades como seres sociales.

En los bosques suceden cosas sorprendentes: árboles que se comunican entre sí, árboles que aman y cuidan a sus hijos y a sus viejos y enfermos vecinos; árboles sensibles, con emociones, con recuerdos...

En este libro he podido ver la preocupación de un guarda forestal de conocer hasta el más mínimo detalle de estos maravillosos seres que son los árboles. De ellos observa el funcionamiento, su modo de sobrevivir, y eso le lleva a establecer y desarrollar vínculos con los seres humanos.

En los primeros capítulos del libro, ya se hace referencia a una comparación que nos servirá como estímulo en nuestra producción de joyería. “¿Árboles y piel? Desde el punto de vista humano, la piel es una barrera que protege nuestro interior del mundo exterior, (...) bloquea los agentes patógenos y (...) es sensible

⁴ MALEV, D. Un recorrido a lo largo de la historia de fíbulas, broches y alfileres. *Diálogos*. Conferencia llevada a cabo en la EASD de Valencia. 6-2-2018

⁵ WOHLLEBEN, P. *La vida secreta de los árboles*. Munich: Obelisco. (2016).

al tacto. (...) Con el tiempo aparecen arrugas, de manera que nuestros congéneres son capaces de adivinar nuestra edad.(...) ¿Y qué ocurre en el caso de los árboles? En ellos no es diferente. La diferencia esencial se reduce a la terminología: su piel recibe el nombre de corteza.”⁶

Este párrafo define por completo la presencia formal de la joya, pues me basaré en la parte exterior (corteza-piel) para proteger todo el sentimiento oculto de su interior.

Como sociedad debemos respetar todo aquello que existía en la Tierra antes que nosotros, ya que si ha llegado hasta nuestra era quiere decir que ha sabido modificarse y adaptarse al entorno.

1.2.1. Simbiosis.

Ante esta lectura he podido destacar, basándome en situaciones reales, la necesidad que tenemos las personas de relacionarnos con nuestro entorno. En mi caso hablaré de simbiosis, dado que yo necesito tanto de la existencia de los árboles como ellos necesitan mi respeto y mi interés hacia su modo de vida.

En el Diccionario de la Real Academia Española encontramos definida la simbiosis como: “asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si los simbiosis sacan provecho de la vida en común”.⁷

Cuando hablamos de esta acepción pensamos en las relaciones que se crean entre seres vivos, en una relación física que beneficia a ambos. Pero desde mi punto de vista, quiero mostrarlo como una relación poética, en la que un ser vivo no entiende la vida sin el otro.

Como personas necesitamos una base que sustente toda nuestra existencia, muchos creen en Dioses, otros en sí mismos; hay quien dice no creer en nada, pero como ya he dicho, todos requerimos un punto de apoyo. Este fundamento es para mí la Naturaleza, pero concretamente lo son los árboles, su crecimiento, sus formas y todo lo que ocurre en su interior hace que me sienta totalmente arraigada a ellos.

1.3. REFERENTES ARTÍSTICOS.

El criterio principal para la relación de mis referentes con la obra se ha basado en una búsqueda emocional. Tenían cabida todos aquellos que agitaran mis

⁶ WOHLLEBEN, P. *La vida secreta de los árboles*, p. 61,62.

⁷ Diccionario de la R.A.E., 2014.

pensamientos, de un modo u otro. Por ello esta búsqueda se ha ido extendiendo por todos los ámbitos de las Bellas artes, desde la música, pasando por la poesía, hasta llegar al cine. A continuación nombraré brevemente una pequeña lista de referencias. Sencillamente quiero mostrar que también han sido importantes para llevar a cabo este proyecto.

En primer lugar, hablar de la canción *El que diuen els Arbres*, de Feliu Ventura (ya nombrada en la introducción). Se trata de una letra sencilla que nos empuja a escuchar los árboles como un elemento de comunicación con el entorno y el saber a dónde pertenecemos. Sirve como germen de reflexión sobre los orígenes de cada uno y cómo de generación en generación se pueden transmitir unos valores que nos hacen ver más allá de lo que la sociedad actual nos deja. Destacar también el poema del Autor Valenciano, Marc Granell, *L'arbre vell*, que empleé en la asignatura de Fundición en el cuarto curso de Bellas artes como punto de partida para iniciar una escultura de formato medio. (Ver en el subepígrafe 2.1.2.2)

Otro referente es *El Olivo*, de Iciar Bollaín, una película biográfica que cuenta la relación familiar con un bien muy preciado, el “árbol del oro líquido” y que en mí causó mucha emoción al tratarse de un tema tan cercano al que vive mi familia, pues mis abuelos poseen campos de Olivos centenarios y me inspira la relación familia-naturaleza que se establece en el largometraje.

1.3.1. Giuseppe Penone: *Continuerà a crescere tranne che in quel punto*.

“I match my breathing to that of the green world around me, I feel the flow of the tree around my hand placed against the trunk.”⁸

El descubrimiento de este artista vino de la mano de uno de mis trabajos en la Universidad, en el que quería hacer una intervención en un entorno natural del pueblo de Anna. Descubrí su trabajo *Repitiendo el bosque* que para mí planteaba muchos conceptos que se entrelazaban con mis ideas pues el querer encontrar el germen de aquello que tenemos delante muestra un interés por parte del artista de estrecha relación con el entorno que le rodea.

⁸ PENONE, G. *For Immediat Release, Giuseppe Penone*. Marian Goodman Gallery. 2012. <http://www.mariangoodman.com/exhibitions/giuseppe-penone-3/press-release>.

Fig.2, 3: Giuseppe Penone:
Continuerà a crescere tranne che in quel punto. 1968.
Instalación: Bronce sobre árbol.
Dallas.

Por otra parte, porque estos espacios de naturaleza modificada por el hombre están a caballo entre lo salvaje y lo domesticado. La primera obra que realizó Giuseppe Penone fue en el bosque que se encontraba al lado de su casa, 1968 elaboró *Alpi marittime*, una reflexión sobre el crecimiento de los árboles como materia fluida. La primera de estas acciones fue *Continuerà a crescere tranne che in quel punto*. En ella abrazaba un tronco de un árbol joven mediante una reproducción de su mano en bronce. El árbol, al crecer, la ha envuelto en un abrazo eterno entre el hombre y la planta. La presencia de la mano que aprieta no impide que el árbol siga creciendo, y ello da pie a una metáfora, también expresiva, sobre la relación productiva de los hombres con la naturaleza.⁹

1.3.2. Terhi Tolvanen: *Naturae*.

“Me dejo llevar por el material; Recopilo materiales que considero que se adaptarán a mi concepto. Me inspiran las formas, los colores o las estructuras de la superficie. A menudo elegido solo por un sentimiento (...) La base es la relación entre naturaleza y cultura”¹⁰

⁹ LÓPEZ, D; MANONELLES, L. *Arte Naturaleza y política en la creación contemporánea*. Barcelona: Universitat de Barcelona. (2017).

¹⁰ TOLVANEN, T. *A Talk with Terhi Tolvanen*. Contemporary Art Jewellery Make: Talking jewellery with Margriet Sopers. <http://www.talkingjewellery.com> (2011).

El trabajo de Terhi Tolvanen interpreta un modo de contacto constante con la naturaleza, puesto que ésta sigue su crecimiento y la intervención humana se debe mantener. El tema central de sus joyas se focaliza en esta interacción. En su elección de materiales intenta enfatizar los puntos de conexión, las fronteras entre lo natural y lo artificial.

Fig. 5: Terhi Tolvanen: *Chaine grise*. 2010.
Collar: 20 cm.
Madera, pintura, plata.

Fig. 4: Terhi Tolvanen: *Orchidee opale*. 2010.
Broche: 9 x 7 mm.
Ópalo, madera de cerezo, pintura, cemento.

Tolvanen evidencia en sus piezas la simbiosis del mundo vegetal con la humanidad, dando a entender que la naturaleza es salvaje y aunque el ser humano la quiera controlar ésta siempre se impondrá, pero a su vez, necesitamos la relación sana entre seres vivos o la vida sería inconcebible.

Como reflexión personal, es interesante entender la relación simbiótica y escultural única que Tolvanen realiza en sus obras, puesto que el concepto que expone se entiende también en la producción artística de este Trabajo Final de Grado .

1.3.3. *Beth Legg: Remembering trees, surface brooch.*

“Mi trabajo puede verse como un diálogo en movimiento, una exploración de elementos de composición que abarcan temas de paisaje y memoria, reflejando finalmente la naturaleza a menudo sombría y frágil del entorno del que vengo.”¹¹

¹¹ LEGG, B. *Galería de artistas contemporáneos*. En Legg, B. *Materiales Naturales en joyería*. Barcelona: Promopress. (2009). P. 114.

Beth Legg busca en sus piezas el significado del lugar donde procede a través de la memoria y del paisaje, el cual lo piensa como si fuese un cuerpo. Por consiguiente, las joyas son el vínculo de unión que atribuyen la narrativa del paisaje y transforman su significado según quien las lleva.

Fig. 6: Beth Legg: *Remembering trees*, 2005. Broches: 5 x 9 cm. Plata, oro.

Me inspiran sus delicadas texturas que crean ambientes cálidos con materiales fríos e inertes, es por ello que tras el aprendizaje de la técnica del reticulado, de la cual hablaré más adelante (ver en el sub-subepígrafe 2.2.1.1), Beth Legg se convierte en uno de mis referentes principales.

2. PRODUCCIÓN PROPIA.

2.1. ÁRBOLES Y “JO”

2.1.1. *Mi historia.*

Desde pequeña me he visto rodeada de espacios confrontados. Por una parte Anna, el pueblo donde nació mi madre, por otra, Algemés, donde nació mi padre y actualmente vivo. Los dos espacios no tienen nada en común, pues Algemés es una ciudad-dormitorio, sólo edificios y un parque con más cemento que hierba. Como dice el cantante Carles Giner “Visc a una ciutat al voltant d’un riu sec”.¹²

En el pueblo de Anna mis bisabuelos tenían una plantación de olivos y, año tras año, la familia se ha dedicado a recoger el fruto que durante toda mi vida, la de mis padres y abuelos, nos ha abastecido de ese alimento tan preciado que es el aceite de oliva.

En mi infancia siempre me gustó subir a los árboles, jugar con la tierra, con el agua y con las piedras. Esto pasaba muy a menudo ya que a mis padres les gustaba mantenernos en contacto con la naturaleza y cada fin de semana nos alejábamos de “nuestra ciudad-dormitorio” para disfrutar de paisajes que daban pie a sentirme parte del suelo que pisaba.

Con los años todas las personas pasamos una etapa difícil, la adolescencia. Sin embargo, yo la recuerdo de un modo agradable debido a que en los momentos que no quería estar acompañada echaba a andar y me encontraba con entornos que me reconfortaban hasta tal punto que podía pasar horas andando entre árboles.

Otra etapa de descubrimientos se abría en el camino que inicié cuando entré en la Facultad de Bellas Artes, todos buscábamos nuestro modo de expresión. Unos lo encontraban inmediatamente o se presentaban con preferencias establecidas y otros encontramos nuestro lenguaje con el paso del tiempo. Cuando eché la vista atrás e me di cuenta que todos mis proyectos artísticos tenían un nexo común, y este fue la naturaleza, los árboles y todos los espacios que me rodeaban.

Con este hallazgo me encontré con la necesidad de seguir mi búsqueda y, tras haber cursado la asignatura de Talla en piedra con el profesor Vicente Ortí, quise dirigir mis proyectos trabajando la materia y tuve la oportunidad de disfrutar una beca Erasmus en Carrara, la cuna del mármol y de gran parte de la historia del arte.

Es de agradecer poder haber tenido esta evolución desde mi infancia.

¹² GINER, C. Al voltant d’un riu sec. [Grabado por Gener]. Valencia. (2014).

2.1.2. Antecedentes.

2.1.2.1. Anna: Pino, olivo, carrasca.

Cuando hablamos del entorno que nos rodea también hablamos de nuestra forma de ser, ya que somos seres influenciados y todas nuestras experiencias se reflejan de este modo.

Fig. 7, 8, 9: Marina Coso: *Anna*: Pino, olivo, carrasca. 2015. Colgantes. 5 x 4 cm. Bronce.

Anna fue un proyecto de microfusión en el que se representaban tres de los árboles que se pueden encontrar en este municipio, que me habían acompañado desde mi infancia y había escuchado historias que con el paso del tiempo me han llevado a materializar un recuerdo.

2.1.2.2. L'arbre vell.

Un proyecto inspirado en el campo de la literatura poética, siempre dentro de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad.

“En la ciutat hi ha una plaça
i en la plaça un arbre vell.
En l'arbre vell hi ha la tristesa
de saber que és el darrer.
Abans n'hi havia molts altres,
ara tan sols queda ell
com un record que s'apaga
entre el ferro i el ciment.
Diuen que volen tallar-lo,
que molesta, que el seu verd

trenca l'estètica pura
dels edificis que té
voltant-lo, voltors altíssims
a punt de menjar-se el cel.
Que al lloc que ocupa podrien
aparcar vint cotxes més.
Que és la casa on s'arreceren
centenars de bruts ocells
que ningú recordaria
si no fos perquè viu ell...

En la ciutat –algú conta-
hi havia fa molt de temps
un arbre gran i molt trist
que se sabia el darrer
i plorava fulles groques
en la tardor, i a l'hivern
es despallava i cantava
estranyes cançons al vent.
Quan venia primavera
despertava les arrels,

oblidava un poc la pena
i obria un somriure verd
que en estiu era rialla
que et feia sentir-te bé
qua, fugint del sol, entraves
en el cercle tou i fresc
del seu regne que assetjaven
cotxes, finques, fum, diners.
Quan el tallaren plovia.
Ja no he vist ploure mai més.”¹³

Los árboles son vida y, como seres vivos, los debemos apreciar como una joya de valor incalculable, por ello quiero rendir homenaje a toda la vida que en los años pasados se está devaluando: talando, quemando y haciendo desaparecer bosques enteros.

Fig. 10: Marina Coso: *L'arbre vell*, 2016. 20 x 30 x 15 cm. Bronze.

¹³ GRANELL, M. *L'arbre vell*. En *L'illa amb llunes*. Valencia: Tabarca. (1993)

2.2. ÁRBOL-JO.

El presente proyecto se basa en las características de la joyería contemporánea, explicadas en el marco teórico, y en el concepto de la simbiosis como unión de diversos materiales con significados propios, como son los árboles y yo. Con esto quiero visualizar la conexión que la sociedad debería tener con el entorno natural y dar a entender que los árboles también son seres sociales con necesidades que podrían parecerse a las del ser humano.

La pieza ÁRBOL-JO materializa el deseo de pertenecer a algo y sentirse identificada. Para esto es necesario entender el "Árbol" como el ser vivo que me ha acompañado desde la infancia y la reciprocidad en cuanto a necesidades de mi estilo de vida.

Es importante entender el "Jo" no como un Yo filosófico, si no como el nombre que equivale a mi persona: Marina. Asimismo, está escrito en valenciano porque se trata de mi lengua materna, la cual me acompaña en este viaje de la investigación. Sin embargo en el presente documento no me expreso en este idioma, y es debido a que también desde la infancia conozco la lengua castellana.

En las siguientes páginas mostraré cómo toma forma la práctica artística de este Trabajo Final de Grado. Aquí explicaré el sentido de cada técnica empleada y de la unión de los diferentes elementos en uno solo.

2.2.1. Técnicas de representación.

2.2.1.1. Reticulado.

La *reticulación* es un tratamiento de superficie que, a diferencia de los métodos tradicionales de golpeado, abrasión o presión, usa una técnica conocida como "fuego controlado" para lograr un relieve en la superficie de metal, ya sea oro plata o latón. Cuando se funde la superficie del metal se forma una textura arrugada. Los mejores resultados se consiguen cuando distintas zonas se enfrían a ritmos diferentes, ya que así crean tensiones en la superficie.

Es importante tener en cuenta que para reticular se trabaja al límite del punto de fusión de la aleación. Es por ello que si el fuego es poco la chapa de metal no podrá reticular, pero si el fuego es mucho se corre el riesgo de fundir la pieza. Lo que se busca es llegar a un punto donde se obtenga un núcleo de metal líquido, que al tener diferentes puntos de fusión y enfriar a distintas velocidades cree tensiones superficiales que "arruguen" la pieza. Para ello, se trabaja con una llama neutra, que consigue el mejor balance entre temperatura y cuidado de la pieza. Una vez que se va acercando al color rojo por acción de la llama, se comienza a mover el soplete buscando este juego de tensiones superficiales. Se puede identificar este momento en el que el centro está fundido porque la superficie parece que "se moja" creando una "piel" que se mueve lentamente. En ese momento se deberá mover la llama hacia los bordes

intentando crear la mayor tensión, para que al enfriar se produzca el arrugado.¹⁴

Fig. 11: Pruebas de reticulado para el proyecto Árbol-Jo.

– *Oxidación.*

Es un método de coloración que da al metal un acabado negro, empleando diversas soluciones según el tipo de metal que utilizamos, una de ellas es el hígado de azufre. Este compuesto se elabora disolviendo sulfuro de potasio en agua caliente, pero también existen las soluciones premezcladas en establecimientos de material para joyería.

La pieza que queremos oxidar debe estar libre de grasa, para ello la limpiamos con polvo de piedra pómez y agua. Una vez desengrasada se sumerge toda la pieza en la solución para un revestimiento uniforme.

Si la pieza se sumerge por completo, podemos darle un acabado contrastado puliendo algunas partes, de este modo aparece el color original del metal base.

Para el acabado de la pieza “Árbol” he utilizado una solución premezclada, no podemos saber su composición ya que el fabricante no nos la proporciona.

2.2.2. Talla.

¹⁴ YOUNG, A. Reticulado. En A.Young, *Guía completa del taller de joyería*. Barcelona: Promopress. (2014) Pág. 209.

La talla en piedra acompaña al ser humano desde sus orígenes, las primeras herramientas como hachas, cuchillos, puntas de flechas, se fabricaban tallando la piedra, el hueso, o la madera. En parte, la habilidad en la talla condicionaba las posibilidades de supervivencia del ser humano.

Como material al que se aplica la técnica he utilizado el Alabastro, un mineral de yeso de color amarillento, parecido al mármol a simple vista. Es frágil y quebradizo, pero muy fácil de trabajar.

He utilizado la técnica de la talla en alabastro en la parte del "Jo" de mi pieza, dándole el sentido de la piel, siendo la mayor representación en piedra de la historia el cuerpo humano.

Fig. 12: Pieza de alabastro, obsequio del profesor Vicente Ortí, año 2014.

Fig. 14: Pieza de alabastro acabada.

Fig. 13: Proceso de talla en alabastro, desbaste con martillo y cincel.

2.2.3. TÉCNICAS DE UNIÓN.

2.2.3.1. Remaches.

Aunque se trata de uno de los métodos de unión más antiguos que hay, hoy en día su importancia como técnica de montaje es mayor que nunca.

El uso que se le da es para unir dos piezas distintas sean o no del mismo material, piezas que no se pueden soldar o que no se quieren volver a calentar.

Un remache es un cierre mecánico consistente en un hilo o tubo cilíndrico que en su fin dispone de una cabeza. Las cabezas tienen un diámetro mayor que el resto del remache, para que así al introducir éste en un agujero sea encajado. Un hilo de metal parecido a un clavo que, se remacha por el extremo opuesto formando otra cabeza y sirve para unir o fijar dos piezas.

Existen 5 tipos diferentes de remaches (Fig. 16), con sus variantes: de clavo, de bola, de tubo, invisible y de hilo, ordenados por dificultad, según enseña Judy Mc Caig en los workshops que imparte sobre la técnica del remachado.

Fig. 15: Proceso de remachado.

Fig. 16: Ejemplo de los 5 tipos de remaches. Workshop impartido por Judy McCaig.

Para realizar un remache tendremos dos superficies con un agujero del mismo grosor que el perno.

Pasamos el perno y dejamos que sobresalga por las dos caras un máximo de un milímetro, después podemos rebajar con limas.

Apoyamos un extremo del perno sobre un tas o superficie para golpear y por el otro extremo golpeamos con el ángulo de un martillo, giraremos poco a poco el martillo para conseguir una superficie redondeada. Cuando hay problemas para martillar en plano el remache nos podemos ayudar con un cincel de punta redonda.

El acabado debe ser uniforme y sin esquinas sobresalientes.

Fig. 17: Marina Coso: *Árbol-Jo*, 2018. (Detalle frontal).

Fig. 18: Marina Coso: *Árbol-Jo*, 2018. (Detalle cierre).

Fig. 19: Marina Coso: *Árbol-Jo*, 2018. (Detalle lateral).

CONCLUSIONES

Para cerrar estas páginas requeriremos de una visión crítica que muestre de manera ordenada la resolución acerca de nuestros objetivos en este Trabajo de Final de Grado.

El marco teórico se inicia con una breve introducción a la joyería que deriva en la explicación y la elección del broche como tipología de joya que reúne las características del objetivo principal, siendo éste la realización de una pieza artística que refleje la simbiosis entre la naturaleza y yo. Para conseguir la representación del concepto hemos realizado diversos estudios tanto de investigación como de práctica. De este modo hemos encontrado los materiales de representación, como son el latón y el alabastro, y también la técnica de unión que son los remaches.

En cuanto a los referentes artísticos, han sido muchos los que han quedado en el tintero, haciendo especial hincapié en textos de canciones y poemas, pero dando especial visibilidad a los referentes artísticos con una especial unión con la naturaleza y los árboles, tanto del campo de la escultura como de la joyería.

El planteamiento del trabajo se ha llevado a cabo paralelamente, investigando sobre conceptos, materiales y técnicas, que van abriendo paso a los que finalmente se han utilizado. A su vez, la asistencia a conferencias y workshops relacionados con el ámbito de la joyería han ampliado mi capacidad de resolver la materialización de un concepto.

Podemos decir que las obras realizadas en años anteriores son una pequeña muestra de lo que se alcanza en este proyecto, teniendo abierto el horizonte hacia nuevos caminos que relaten las mismas historias.

BIBLIOGRAFÍA.

LIBROS

- FERN, M. *Narrative Jewellery: Tales from the toolbox*. Lower Valley : Schiffer. 2017.
- GRANELL, M. *L'arbre Vell*. En *L'illa amb llunes*. Tabarca. 1993.
- GUERRERO, M. *El alma de los árboles*. Madrid: Elam. 2008.
- LEGG, B. *Materiales naturales en joyería. Manual de joyería contemporánea*. Barcelona: Promopress. 2009.
- LÓPEZ, D., & MANONELLES, L. *Arte Naturaleza y política en la creación contemporánea*. Barcelona: Universitat Barcelona. 2017.
- PASTOR, C. *Éclat. Maestros de la joyería contemporánea*. Barcelona: Promopress. 2014.
- WOHLLEBEN, P. *La vida secreta de los árboles*. Munich: Ediciones Obelisco. 2016.
- YOUNG, A. *Reticulado*. En A. Young, *Guía completa del taller de joyería*. Barcelona: Promopress. 2014.

TFG y TESIS.

- CABRAL ALMEIDA CAMPOS, A.M; VILAR ROCA, G. *La joyería contemporánea como arte. Un estudio filosófico*. Universitat Autònoma De Barcelona, Departament De Filosofia. 2014.
- COMECHÉ, M.C; MARCOS MARTÍNEZ, C. *La naturaleza como eje de creación en joyería*. Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes. 2015 – 2016.
- PIGNOTTI, C; MARCOS MARTÍNEZ, C. *La "Joyería Contemporánea": una nueva esfera artística. De la artesanía manual a la artesanía conceptual*. Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes, 2012.

WEBGRAFIA.

- PENONE, G. *Giuseppe Penone. Continuerà a crescere tranna che in quel punto*. [Consulta: 19-5-2017] Disponible en: < <http://www.artsy.net/giuseppe-penone-continuera-a-crescere-tranne-che-in-quel-punto-it-will-continue-to-grow-except-at-that-point> >

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2014). *Diccionario de la Lengua Española*. Recuperado el 2017. Disponible en: < <http://dle.rae.es/?id=XudXghT> >
- RICO, J. *Tomar consciencia de los árboles*. 2015. En: www.elpais.com [Consulta: 20-7-2017] Disponible en: < http://www.elpais.com/elpais/2015/06/04/ciencia1433436483_917400 >
- TOLVANEN, T. *A Talk with Terhi Tolvanen*. Contemporary Art Jewellery Make: Talking jewellery with Margriet Sopers (2011). [Consulta: 17-7-2017] Disponible en: < <http://www.talkingjewellery.com/?p=4191> >
- Terhi Tolvanen. Contemporary Art. Naturae 2009 – 2011*. [Consulta: 17-7-2017] Disponible en: < <http://www.terhitolvanen.com/naturae-2009/> >

FILMOGRAFÍA.

- EL OLIVO. Iciar Bollaín. España: Morena Films. 2016.
- UN MONSTRUO VIENE A VERME. J. A. Bayona. España: Apaches entertainment. 2016.

OTROS.

- CANCIONES: GINER, C. *Al voltant d'un riu sec*. [Grabado por Gener]. De *El temps del llop*. Valencia. 2014.
- VENTURA, F. *El que diuen els arbres*. [Grabado por F. Ventura]. De *Barricades de paper*. Xàtiva, València, Espanya. 2003.
- CONFERENCIA: MALEV, D. *Un recorrido a lo largo de la historia de broches y alfileres*. Diálogos. Conferencia llevada a cabo en la EASD de Valencia. 2018.
- DOCUMENTOS: CORONADO, R. (s.f.). *Biónica y metodología de proyecto*.
- WORKSHOP: REMACHES. Judy McCaig en Lalabeyou, Madrid. 2017.

ÍNDICE DE IMÁGENES.

Fig.1: Daniela Malev: Broche. 2015.

Fig.2: Giuseppe Penone: Continuerà a crescere tranne che in quel punto. 1968.

Fig.3: Giuseppe Penone: Continuerà a crescere tranne che in quel punto. 1968.

Fig. 4: Terhi Tolvanen: Orchidee opale. 2010.

Fig. 5: Terhi Tolvanen: Chaine grise. 2010.

Fig. 6: Beth Legg: Remembering tres. 2005.

Fig. 7: *Anna*: Pino. 2015.

Fig. 8: *Anna*: Olivo. 2015.

Fig. 9: *Anna*: Carrasca. 2015.

Fig. 10: L'arbre vell. 2016.

Fig. 11: Pruebas de reticulado para el proyecto Árbol-Jo. 2017.

Fig. 12: Pieza de alabastro, obsequio del profesor Vicente Ortí, año 2014.

Fig. 13: Proceso de talla en alabastro, desbaste con martillo y cincel. 2018.

Fig. 14: Pieza de alabastro acabada. 2018.

Fig. 15: Proceso de remachado. 2018.

Fig. 16: Ejemplo de los 5 tipos de remaches. Workshop impartido por Judy McCaig. En Lalabeyou, Madrid. 2017.

Fig. 17: Árbol-Jo, 2018. (Detalle frontal).

Fig. 18: Árbol-Jo, 2018. (Detalle cierre).

Fig. 19: Árbol-Jo, 2018. (Detalle lateral).