

TFG

ESTAMPA COSTUMBRISTA DE UN OFICIO MILENARIO, LA VENDIMIA.

RECOPILACIÓN PICTÓRICA Y AUDIOVISUAL DE SU FOLCLORE Y
EVOLUCIÓN

Presentado por Tomás Gutiérrez Ortiz

Tutora: Victoria Cano Pérez

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El proyecto describe a través de un breve documental y una serie de diez cuadros el antes y el después del sector vitivinícola en la zona de La Mancha, concretamente en el pueblo de Tomelloso (Ciudad Real). Con ello se muestra lo que todavía perdura de la tradición contrastado con los grandes cambios técnicos que se acusan hasta el presente. De esos diez cuadros, se dividen dos bloques de cinco cada uno, el primero, pinturas de fotografías en blanco y negro de los años 40 comparadas con otras del 2018. El material audiovisual al igual que cada pareja de obras pictóricas, guardan un tema entre los que encontramos: (I) la cuadrilla (cómo la mano de obra pasa de ser familiar a jornaleros de otras zonas de España o inmigrantes en su mayoría) ; (II) logística y transporte de la materia prima (la fuerza de trabajo animal y manual es sustituida por tractores o máquinas cosechadoras); (III) el papel de la mujer en el campo (las terreras que trabajaban codo con codo con los hombres para cavar las bodegas y que en la actualidad se ha visto sustituido por mano de obra masculina en su mayoría); (IV) los avances tecnológicos (grandes macrocooperativas de gran especialización tecnológica); y (V) el folclore. Todo esto enfatizado con referencias a importantes personajes como el pintor Antonio López Torres, tío y mentor de Antonio López García, introduciéndolo en alguna escena o tomando los puntos de vista que utilizaba este personaje en su producción artística al aire libre.

PALABRAS CLAVE: pintura, documental, fotografía, tradicional, costumbrismo, memoria, vid, vino, arte

ABSTRACT AND KEY WORDS

This project describes through a short documentary and a series of ten pictures taken from photographic references from family and relatives, the changes throughout time within the wine sector in La Mancha, specifically, the town of Tomelloso (Ciudad Real). This work shows that some of the traditions prevail despite the current great technical changes. These ten paintings are divided in two blocks of five pictures. On the first block, we can find black and white pictures inspired in 1940s photographs compared with current snapshots from 2018. The audiovisual material together with each pair of pictorial works have a particular theme, where we can find: (I) the *cuadrilla*, (how family labor disappears in favour of migrants from other regions of Spain or immigrants); (II) logistics and transportation of raw material (manual and animal workforce replaced by tractors and harvesters); (III) the role of women in fields and vineyards (*las terreras*, women that worked elbow-to-elbow with men to dig wine cellars. Nowadays these traditions has been replaced by a majority of male workforce); (IV) technological advances (great cooperatives with a high level of specialization); or (V) cultural traditions. All this highlighted by reference to cultural celebrities such as painter Antonio López Torres (Antonio López García's uncle and mentor), by introducing him in some scenes or capturing the artist point of view on his outdoors artistic production.

KEY WORDS: painting, documentary, photography, traditional, Costumbrismo, memory, vine, wine, art

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. OBJETIVOS	2
2. METODOLOGÍA	3
3. CONTEXTUALIZACIÓN	5
3.1. <i>LA MANCHA CIUDADREALEÑA Y LA AGRICULTURA</i>	5
3.2. <i>TOMELLOSO, ORÍGENES Y SU VÍNCULO CON EL VINO</i>	7
4. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO	9
4.1. <i>PASADO Y PRESENTE LLEVADO A LO PICTÓRICO</i>	9
4.1.1. Proceso recopilatorio y creativo	11
4.1.2. Pintura y fotografía	13
4.1.3. Memoria y tiempo	14
4.1.4. Antonio López Torres, pintor costumbrista manchego	15
4.2. <i>DE LA PINTURA A LO AUDIOVISUAL</i>	16
4.2.1. Proceso creativo, grabación y edición	18
4.2.2. El documental, un formato humanizador	20
4.2.3. Referentes televisivos y fílmicos	21
4.2.4. Pintura y literatura, sensibilidad dentro de la filmación	22
4.3. <i>DESARROLLO DE LAS TEMÁTICAS TRATADAS</i>	23
4.3.1. Oficios desaparecidos	24
4.3.2. La mujer y su papel en el trabajo agrícola	25
4.3.3. Las nuevas generaciones y el campo	26
4.3.4. Cambios técnicos (testimonio de A. L. Torres)	28
CONCLUSIONES	29
BIBLIOGRAFÍA	31
ÍNDICE DE FIGURAS	32
ANEXOS	36

INTRODUCCIÓN

Este proyecto artístico de final de grado surge a raíz de una idea muy prematura que tuve no hace mucho tiempo, la cual me llevó a tener una creciente inquietud personal de dar a conocer a los demás el sitio donde vivo y que lo aprecien tanto como yo. A cada año que paso aquí en Valencia valoro más el lugar en el que he nacido, cuando vuelvo a casa me fijo en cosas que antes me pasaban desapercibidas, es un poco el hecho de que se aviva el sentimiento de arraigo. Es por esta explicación por la que la obra no sólo se fundamenta en el oficio de la vendimia, sino que también en todo el folclore y la historia de Tomelloso como ya venía mencionando con anterioridad (articulada alrededor de este sector clave para la economía, la política y la demografía local).

Es un trabajo documentativo y de recopilación en el que la parte pictórica o más tradicional (la principal y eje central de la obra) se complementa con la audiovisual (se produce a modo de añadido introductorio para el material físico, poniendo así en contexto las escenas recogidas por la pintura). El conjunto sigue una estructura paralela en cuanto a lo temporal se refiere, los personajes entrevistados van en orden generacional desde el más anciano al más joven, lo mismo ocurre con las dos líneas temporales pictóricas (fotos de los años 40 del siglo pasado comparadas con otras de 2018).

Si continuamos contando las razones que me movieron a darle esta forma al trabajo es obligatorio preguntarse por la técnica elegida, siendo la razón, que el sitio donde vivo tiene una larga tradición pictórica que pertenece al acervo cultural de la zona con reconocidos pintores locales como Santi Sánchez, Antonio López Torres, Antonio López García, etc. , además de numerosas pinacotecas (Museo Antonio López Torres, Museo de arte contemporáneo Infanta Elena,...) que han marcado mi gusto por la pintura al óleo. Lo de hacer un pequeño documental no fue caprichoso, gracias a todo el conocimiento que he adquirido hasta ahora de edición multimedia puedo darle ese giro conceptual que acerque más al espectador a lo que está viendo y facilite su distribución a través de los nuevos medios tecnológicos.

Por último, añadir que la parte procesual tiene una gran relevancia por toda la estructuración de ideas, storyboard, investigación, búsqueda de personas que colaboren con algo que contar o con bienes familiares que estuviesen dispuestos a compartir,...

1. OBJETIVOS

Objetivos Generales

- Incurrir en la investigación de campos artísticos poco explotados, como aquellos que derivan de la cultura popular más tradicional.
- Hacer una revisitación de la obra académica desde un enfoque más conceptual para que sea fácil de entender por toda clase de públicos, provocando que estos debatan acerca de lo que han visto.
- Utilizar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera para generar un discurso en el que todas las disciplinas tratadas, en este caso vídeo y pintura, tengan total coherencia entre sí, es decir, lenguaje visual y verbal.
- Tratar el tiempo y la memoria desde un punto de vista histórico.

Objetivos Específicos

- Mostrar el empoderamiento de la mujer en el medio rural.
- Identificar artistas que hayan realizado propuestas en las que esté presente el trabajo documental o de pintura que testimonie la realidad de la zona geográfica con la que trabaja.
- Captar la evolución del oficio de la vendimia hasta llegar a las nuevas generaciones, pudiéndose articular un entramado de temas alrededor de este.
- Contextualizar la cultura de la ciudad de Tomelloso e indagar en sus personajes más ilustres.
- Homenajear esos oficios agrarios que ahora están mecanizados.
- Apelar a lo emocional a través de la nostalgia hacia otra época.

2. METODOLOGÍA

Como se puede observar en la Fig. 1, el proyecto consta de dos partes bien diferenciadas, dadas las técnicas totalmente opuestas y su planteamiento en distintos tiempos al ser la última parte un añadido que el propio trabajo reclamaba para ser más completo.

En la primera parte, se empieza desde la idea prematura que poco a poco va asentándose y definiéndose a fin de aclarar los diversos temas que va a tratar. Para poder comenzar a pintar me vi obligado a indagar en fotos de álbumes familiares propios o de conocidos que es como esa parte más personal que aporta aura y sentimiento a lo que se busca construir. No sólo la búsqueda se fundamentó en pedir fotos porque sería demasiado pobre, sino porque investigué en artículos periodísticos, que me sirvieron para localizar personas interesantes y tantear por dónde iría la línea narrativa), libros, visita a los lugares donde ambienté los cuadros a informarme en persona... teniendo de este modo esa parte procesual de archivo. Con todos los recursos listos y las ideas bastante claras me dispuse a preparar los bastidores (sabiendo el número de obras que iba a producir) y sus respectivas imprimaciones, verde oscuro para los cuadros a color (a fin de aprovecharlos en las hojas de la vid) y gris claro en las fotos antiguas con la finalidad de tener un tono medio del que partir (de este modo ahorraría tiempo, aunque por el contrario el lienzo en blanco me retrasaría por todo lo que conllevaría entonar). Corté y doblé las fotos escaneadas hasta hacer desaparecer las partes vacías o que no interesaban. Ya con el respectivo estudio compositivo y de materiales, me dispuse a pintar cada uno de los motivos comparados entre pasado y presente de las dos líneas temporales. Por el tema ya comentado anteriormente del tiempo (lo tenía totalmente controlado en la planificación de sesiones para pintar) opté por pintura alla prima, aligera el proceso y aporta mayor frescura en el acabado.

En la segunda parte, se toma de referencia la idea que se tiene, es decir, se amplía el proceso creativo. Cuando me la planteé, pensé que ese enfoque más conceptual ayudaría a reforzar y aclarar el mensaje de lo que se quiere transmitir por su dinamismo y cercanía a la hora de contar. Lo más complicado aquí fue plantear el cómo y el cuándo grabar, porque todo tenía que ser en Tomelloso salvo la narración. Con bastante paciencia y sabiendo exactamente los días que tenía para volverme conseguí al fin cuadrarlo todo planificando con bastante antelación para tener las entrevistas concertadas y los sitios ya elegidos previendo cualquier imprevisto. Aún teniendo todo preparado, hubo un lapsos en los que no se pudo filmar por circunstancias meteorológicas. La voz narradora no se grabó en estudio (había una larga

lista de espera para el laboratorio de medios, además de demasiada burocracia para una cosa tan sencilla como la que buscaba), por lo que opté por una habitación bien aislada y cerrada, que reunía el mínimo necesario para que la locutora que debía recitar los cinco poemas recogidos en el pequeño guión que escribí también para algunos textos que recogí y posteriormente deseché. En la parte de edición empleé Adobe Premiere CC todo el tiempo, el único condicionante que tuve fue la lentitud a la hora de renderizar y montar cuando había demasiados elementos dentro del programa porque procesaba muy lento.

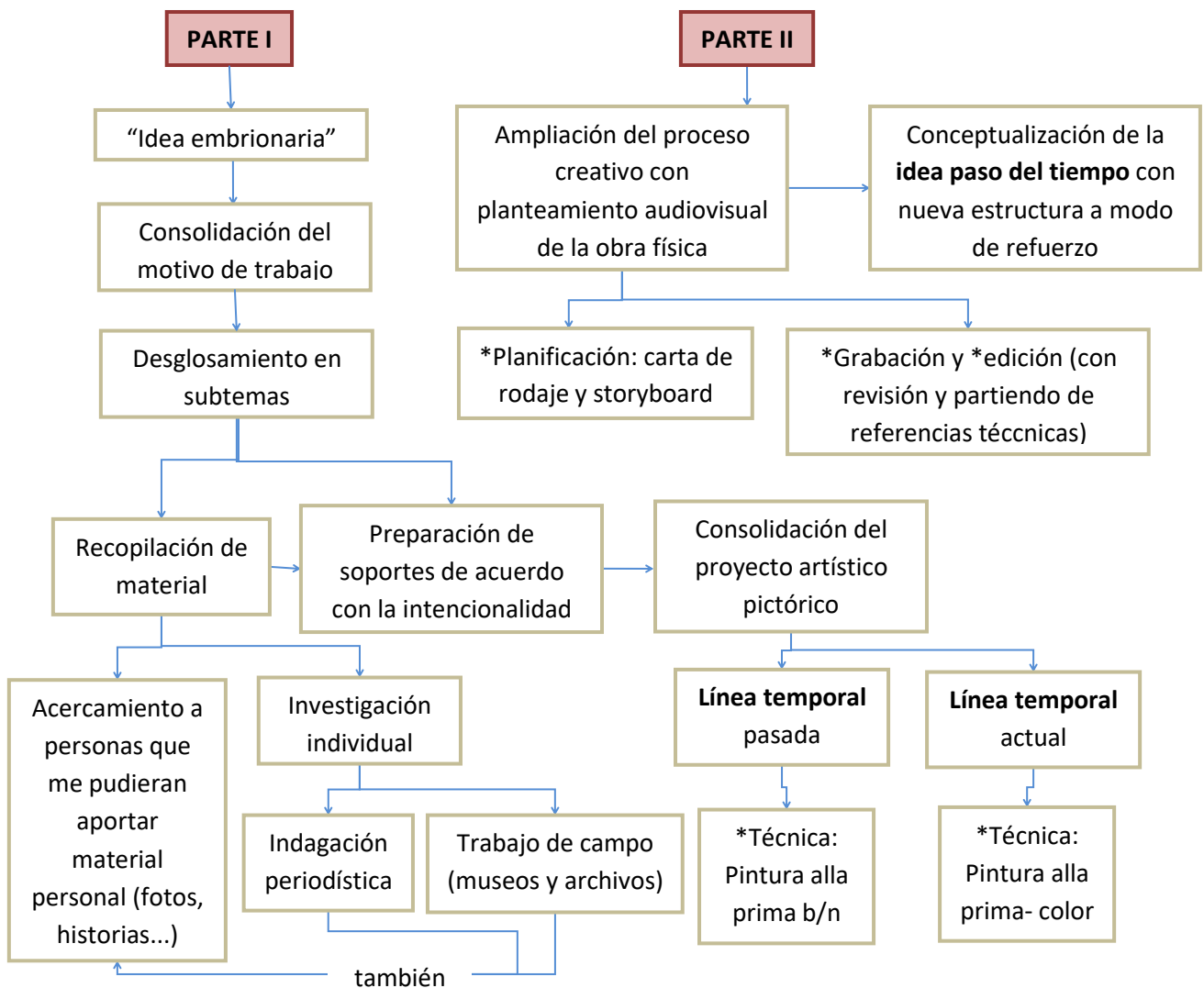

Fig. 1. Fases en las que se desarrolla el proyecto artístico.

3. CONTEXTUALIZACIÓN

En esta primera introducción se va a iniciar al lector en las características particulares de esta región de España para que comprenda muchos de los factores que influyen en su cultura y su desarrollo, así como las cosas que la distinguen del resto de zonas del país. Aunque en la obra se vea una progresión y unos hechos, nunca clarificará fechas de importantes sucesos, no hablará de causas ni tampoco consecuencias concretas, por ello es el momento de exponer el puro marco teórico.

3.1. LA MANCHA CIUDADREALEÑA Y LA AGRICULTURA

Fig. 2. Mapa de la extensión del acuífero 23 dentro de los límites de Castilla-La Mancha .

La Mancha ciudadrealeña se encuentra en pleno centro de la Península Ibérica. Su situación geográfica junto con toda la provincia de Ciudad Real ha desempeñado un papel crucial en su desarrollo. A diferencia de otras zonas del interior que fueron dejadas a la suerte de la miseria, y con ello el desempleo y la despoblación, esta siempre jugó con ventaja dadas múltiples circunstancias que hicieron posible su expansión agrícola. Ejemplo de esto fue la construcción durante el franquismo de numerosos embalses y sistemas de canalización para cultivos que provocaron que muchos agricultores dejaran de depender de pozos (aunque la zona por su topografía parece seca, en su interior alberga el acuífero 23¹, sustento aún todavía en la actualidad de muchos cultivos de regadío), dejando más margen para la introducción de plantas como el maíz, la remolacha, el pimiento, el melón..., esto es reflejado a la perfección en estudios estadísticos de los años ochenta:

”Excepto La Mancha de Ciudad Real, que dedica el 68’53% de sus hectáreas al secano, el resto de las comarcas manchegas el 95%. Siendo esta la que más variedad agrícola tiene.”²

”En los cultivos industriales, es La Mancha ciudadrealeña la que sobresale frente a las demás, cultivando en secano sólo el 4’96% de los mismos.”³

Pero de todos los tipos de plantaciones que hay sobresale la vid por número de hectáreas plantadas (290 millones de hectáreas, lo que supone un 15% de la superficie de la provincia de Ciudad Real y el control del 25% de la producción de vino a nivel nacional). Este enorme viñedo, uno de los más grandes de toda

¹ El acuífero Sistema 23 o acuífero de La Mancha Occidental es la unidad central y una de las piezas clave del sistema hidrológico de la Cuenca Alta del Guadiana. Abarca una superficie de 5.500 km² con una profundidad de 70 m y sobre él se asientan más de 30 municipios de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Se trata, por tanto, de uno de los mayores acuíferos de España.

² MARTÍN LÓPEZ, CAROLINA. *La estructura de las explotaciones agrarias de La Mancha: censos agrarios de 1982 y 1989*, p. 192

³ (idem)

Fig. 3. Inauguración de los trabajos de la línea férrea de Alcázar a Quintanar de la Orden y Cuenca. Foto del periódico *El Contemporáneo* (1864).

Fig. 4. Ferrocarril de Cuenca a Alcázar de San Juan. Foto del periódico *El Contemporáneo* (1863).

Europa, lleva siendo la principal fuente de riqueza de sus pueblos desde hace siglos, y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido ampliando hasta empapar cada ápice de la cultura manchega ciudadrealeña. Este crecimiento desmesurado del viñedo aparece a mediados del s.XIX, y se debe a tres razones principales: la Revolución Industrial, el ferrocarril y la plaga de filoxera⁴ que acabó con toda la uva de Francia:

”Aunque tardía y más discreta que en sus vecinos europeos, la Revolución Industrial supuso una modernización de las estructuras de producción del sector vinícola manchego acompañado de un sustancial despegue demográfico principalmente en la Mancha ciudadrealeña.”⁵

La Revolución Industrial fue acompañada de nuevas formas de transporte, en este caso vías ferroviarias. Dada su posición geográfica entre Madrid y Andalucía, se convierte en un enclave perfecto entre dos zonas densamente pobladas y con alto nivel económico. En el S.XIX, concretamente entre 1851-1855 se inauguran las líneas Alcázar de San Juan- Madrid y Manzanares-Córdoba. Este hecho fue una oportunidad crucial para sacar al mercado los productos vitivinícolas:

”El ferrocarril en La Mancha fue el detonante de una gradual metamorfosis social y económica.”⁶

”Ferrocarril, vid, vinos, esa trilogía va a llevar a multiplicar la práctica totalidad de las poblaciones de La Mancha central por tres, y en algunos casos por cuatro y por cinco.”⁷

El aumento de la población no sólo procedía de la natalidad local, muchas personas de otras zonas de España vinieron a invertir en el campo y en la industria alcohólica, este será el caso de Tomelloso (que veremos a continuación). No será hasta la plaga de filoxera que azotó Europa cuando la región vea su máximo esplendor en cuanto a comercialización de vino. Así lo cuenta el testimonio histórico de este hecho datado en la segunda mitad del s.XIX:

”El punto de inflexión definitivo llegará con la filoxera, una plaga que acabará con el viñedo europeo en menos de una década, en ese periodo la lejanía y el aislamiento de los mercados portuarios hizo que en el interior las consecuencias fueran mínimas, pasando así los vinos manchegos a ser la alternativa.”⁸

⁴ La filoxera (*Daktulosphaira vitifoliae*) es un insecto, parásito de la vid, del orden de los hemípteros.

⁵ DO LA MANCHA, *Documental: historia del vino en La Mancha*. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=LvdMOp3L6Wg/> (Consulta: 7 de enero de 2020)

⁶ (ídem)

⁷ (ídem)

⁸ (ídem)

Fig. 5. Logotipo de la marca Denominación de Origen La Mancha.

En la actualidad, el vino de La Mancha está reconocido con su propia Denominación de Origen, esto le ha permitido hacerse internacional, mejorar su calidad y tecnificar su elaboración. Dentro de la misma comarca encontramos también la DO Valdepeñas. Continúa siendo el sector vitivinícola la base económica del área manchega (sobre todo en la provincia de Ciudad Real) aunque tenga ya más peso el sector terciario. La tendencia que siempre se había dado de los jóvenes que abandonan el campo para encontrar mejores trabajos en las grandes ciudades se está invirtiendo, dado que es una inversión segura dentro de un negocio casi siempre familiar que gracias a las últimas tecnologías ya no requiere el mismo esfuerzo físico que antiguamente, lo que se traduce en mayor rentabilidad económica. Un artículo de periódico lo dice así:

”La crisis económica ha cambiado las costumbres y, después de unas décadas caracterizadas por el fenómeno del éxodo rural, ahora muchos jóvenes se han animado o se han visto forzados a volver al campo para buscar alternativas laborales. La debacle del sector de la construcción y de otros empleos del sector servicios ha hecho que la agricultura y la ganadería vuelvan a resurgir con más fuerza en varios lugares de España, como es el caso de Castilla-La Mancha, que siempre ha destacado en este sentido debido a su déficit industrial.”⁹

”En los últimos cinco años más de mil castellano-manchegos han dado el paso y han decidido a dedicarse al sector primario. En concreto, hasta el año 2012 un total de 1.098 jóvenes.”¹⁰

3.2. TOMELLOSO, ORÍGENES Y SU VÍNCULO CON EL VINO

Fig. 6. Plaza de España (1874), construida alrededor del pozo Tomilloso.

La localidad de Tomelloso nace en 1530 entorno al pozo Tomilloso,¹¹ este punto era confluencia entre dos cañadas ganaderas y vías de carreteros donde se encontraban la Cañada Real Conquense que conectaba con Andalucía y el camino que unía Valencia con Murcia. En el s.XVI era una aldea cuya jurisdicción fue encomendada por la Orden Militar de Santiago¹² a la población vecina de Socuéllamos, para posteriormente en el s.XVII independizarse dada la pujanza de su demografía, superando así a su vecino del que dependía jurídicamente. Este aumento de la población trajo nuevas oportunidades, e importantes familias tanto de Socuéllamos como de la también vecina Argamasilla de Alba se trasladaron a este nuevo núcleo rural.

⁹ ABC. Más de 1.000 jóvenes de Castilla-La Mancha se han incorporado al campo en los últimos cinco años.

Disponible en: <https://www.abc.es/toledo/ciudad/20140302/abc-jovenes-incorporado-campo-ultimos-201402271257.html> (Consulta: 7 de enero de 2020)

¹⁰ (idem)

¹¹ Pozo utilizado de abrevadero para los animales durante la trashumancia, su descubrimiento se remonta al s.XIII. En la actualidad está tapado y sobre él se levanta la emblemática plaza de España.

¹² Orden religiosa y militar surgida en el siglo XII en el reino de León. Debe su nombre al patrón de España, Santiago el Mayor. Su objetivo inicial era proteger a los peregrinos del Camino de Santiago y expulsar a los musulmanes. Los Reyes Católicos como recompensa por echar a los musulmanes les

Fig. 7. Entrada a la destilería de Osborne en Tomelloso.

En sus inicios, Tomelloso se dedicó al cultivo de cereales. A mediados del s.XVIII introducirá lentamente en su agricultura la vid, pero el cambio radical se da en la segunda mitad del s.XIX en el que la uva se convertirá en monocultivo a raíz de la plaga de filoxera que estaba acabando con el viñedo europeo. La viña se volvió un recurso muy rentable y Tomelloso demandó grandes cantidades de mano de obra para hacer frente a los laboriosos trabajos de plantación, mantenimiento y recolección. El drástico aumento de población atraída por razones laborales hizo que en 1920 el Ayuntamiento obtuviera el título de ciudad con la cifra de 20000 habitantes. Las escasas infraestructuras de la localidad unidas a la gran cantidad de producción de mosto hicieron florecer la industria alcoholera en el municipio (bodegas, destilerías y alcoholeras) dado que transportar la materia prima hacia otros lugares era caro y complicado. Las enormes producciones vitivinícolas generaron interés a las bodegas jerezanas por Tomelloso donde compraron varias plantas de destilación o abrieron otras nuevas para la producción de sus empresas, entre estas se encuentran: *González Byass, Osborne o Bodegas Fundador- Brandy de Jerez*. Las fábricas de alcohol siguieron creciendo hasta los años 50 del siglo pasado y alrededor de estas factorías aparecieron otras industrias auxiliares como caldererías e industrias metalúrgicas especializadas, además de empresas de camiones, principalmente cisterna, dada la ausencia de conexiones ferroviarias. Con las nuevas tecnologías en el s.XX las destilerías fueron concentrándose, la mitad fue desapareciendo y las que sobrevivieron tuvieron que hacer frente a un notable aumento de la producción. Otra causa de esta reducción de factorías es explicada por la creación de cooperativas por parte de los agricultores para fijar precios y sacar mayor rentabilidad a sus cosechas, cabe destacar la Cooperativa y almazara Virgen de las Viñas.¹³ De este pasado industrial aún quedan huellas como las chimeneas por las que salía el humo del proceso de destilación:

“En torno a 1950 en Tomelloso había 60 destilerías y, nada menos, que 100 chimeneas. Esta suerte de monolitos erigidos en ladrillo es una de las señas de identidad de Tomelloso. Las grandes chimeneas, de más de 20 metros servían para la evacuación del humo de las grandes calderas de carbón de los “aparatos” de destilación. Tomelloso conserva en la actualidad 40 de esas construcciones.”¹⁴

¹³ Bodega fundada en 1961 por 17 pequeños agricultores de la localidad. Tras un esfuerzo continuado de mejora, la cooperativa cuenta a día de hoy con 2.000 socios y 23.000 hectáreas de viñedos propios. Es la más grande de Europa y la segunda del mundo.

¹⁴ PATÓN, JOAQUÍN (2016). *Chimeneas de destilerías de Tomelloso*, p. 20

Todo esto hace de Tomelloso una ciudad agro-industrial en medio de un gigantesco viñedo al que le debe lo que es hoy en día. Las estadísticas reflejan que en la actualidad de 5'3 hectolitros de alcoholes destilados que se producen en España, Tomelloso aporta 2'3 HI del total.

4. PROYECTO Y PROCESO CREATIVO

En este epígrafe vamos a desarrollar primero la parte más técnica del trabajo tanto en la pintura como en el vídeo, tratando por separado sus procesos y sus referentes directos. Finalizaremos con un último apartado que profundiza en la propia temática resultado de un arduo proceso constante de investigación a lo largo de todo este curso 2019-2020.

4.1. PASADO Y PRESENTE LLEVADO A LO PICTÓRICO

El principal objetivo fue crear dos líneas temporales, una que hiciera alusión al pasado y que compositivamente se colocara en fila en la parte superior, mientras que en la parte inferior otra que cronográficamente tuviera referencia con el presente más actual. Los cuadros irían en pareja uno sobre otro para dar lugar a esa idea de cambio que remite a la comparación. No sólo la comparación se establece con el orden que se acaba de comentar, también dentro del formato se siguen paralelismos de perspectivas, direcciones, posiciones y parecidos entre personajes.

Fig. 8. El carretonero y su reata de mulas. 2019.
45'5x55cm. Óleo sobre lienzo.

Fig. 9. Tractor con pala recién cargado. 2019.
45'5x55cm. Óleo sobre lienzo.

Fig. 10. *La familia se va a vendimiar.*
Detalle del proceso de pintura *alla prima*.
2019. 45'5x55cm. Óleo sobre lienzo.

La disposición simultánea de las obras una al lado de la otra en pareja produce perfectamente el mismo efecto sin romper la cohesión.

Su intención es hablar de cinco temas dentro de este proceso que sigue la uva para convertirse en vino, desde que se vendimia hasta que se embotella y llega a la mesa como producto final. Las escenas van en el siguiente orden: (I) transporte de la materia prima; (II) la mano de obra; (III) el papel que desempeña dentro de este trabajo la mujer; (IV) la modernización de los procesos de transformación del mosto; (V) las costumbres y el folclore de todo este rito entorno al mundo vitivinícola.

Lo pictórico se convierte en eje central de todo el trabajo, trasladando lo fotográfico directamente al lienzo sin ninguna alteración, sólo correcciones de manchas o rasgados por el deterioro en el caso de las fotos antiguas (de esta forma se cambia el sentido original del referente de donde se sacó para descargarlo de toda carga emocional). Se torna en una serie con carácter histórico y de documental que busca acercar y hacer entender al público forastero la cultura de la zona, lo mismo hará la parte audiovisual de una manera más cercana y directa. La pintura al óleo por su cualidad tradicional concuerda muy bien con el mensaje y a dónde quiere trasladar al espectador, es capaz de llevarlo a otro tiempo).

Cada uno de los cuadros tiene título individual sin ninguna floritura ni nombre poético, se designa por los elementos o el ámbito que contiene la imagen: (pareja 1) *El carrero y su reata de mulas/ Tractor con pala recién cargado*; (pareja 2) *La familia se va a vendimiar/ Una cuadrilla del siglo XXI*; (3) *Las terreras/ Tomasa vendimiando*; (4) *Bodeguero tradicional/ Bodeguero 2.0 en labores de medición y mantenimiento de los depósitos de acero*; (5) *La Jota de la sartén/ Descanso para el ható*¹⁵

Cada soporte está planteado para partir de una imprimación base (verde oscuro en las imágenes a color a fin de aprovecharlo en las hojas de la vid, y gris claro para partir de tono medio en las fotos antiguas). Con el lienzo en blanco considero que no adelantas trabajo, sólo te retrasa por el mero hecho de tener que entonar y rellenarlo todo. Empleando pintura *alla prima* bastante empastada porque aporta frescura al acabado al obligarte a sacar tonos definitivos (por lo tanto más limpios y luminosos), además de ser ágil a la hora de trabajar.

¹⁵Arcaísmo de la región manchega ciudadrealense que hace referencia a la palabra comida

A partir de esta obra que iba a ser un conjunto único, me rondan por la mente nuevas ideas, por esta razón pensé que el trabajo necesitaba reforzar el mensaje, acercar aún más la cultura del vino con un testimonio directo. Lo audiovisual será escogido para que tenga esa dimensión contemporánea. Lo positivo de la siguiente producción artística era el hecho de que los cuadros ya me daban una pauta estructural a seguir en cuanto a tema y línea narrativa.

4.1.1. PROCESO RECOPIARIO Y CREATIVO

Fig. 11. La familia vendimiando en Tomelloso. 1941.

Fig. 12. Carrero volviendo cargado con las uvas hacia el pueblo. 1945.

Fig. 13. El tractor durante la vendimia. 2018.

Fig. 14. Jota de la sartén. Fotograma del vídeo del festival folclórico de coros y danzas de Ciudad Real. 1950.

Una vez que tuve un total de treinta fotografías, las organicé encima de la mesa por temáticas. Posteriormente, tocó seleccionar lo que más me conveniese para cuadrar cinco parejas de imágenes. La selección fue premeditada con anterioridad en la elaboración de los bocetos.

Fig. 15. Boceto de la distribución y estructura final.

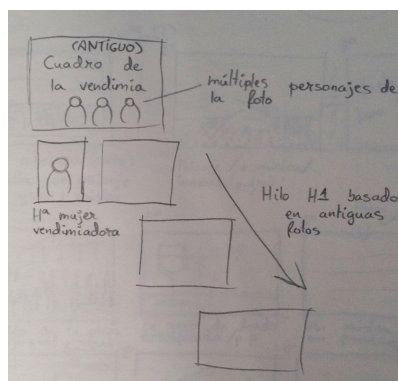

Fig. 16. Boceto de otra de las posibles formas de abordar el proyecto: contando la historia de los antepasados de las fotos en otro lienzo a modo referencial.

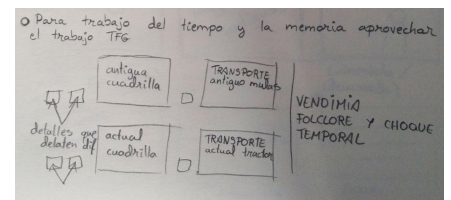

Fig. 17. Boceto en el que se juega con la idea de destacar en un pequeño formato algún detalle que enfatice aún más la idea de cambio.

El primer boceto no me acabó por convencer, pero después de darle vueltas, me di de cuenta de que permitía más facilidad a la hora colgarlos en la pared. No distrae esta disposición tanto a la vista como las demás, más recargadas.

Fig. 18. Lienzo preparado (imprimación 2).

Fig. 19. Lienzo preparado (imprimación 1).

Con todo el planteamiento fijado, me dispuse a imprimir: VERDE para los cuadros actuales (imprimación acrílica casera a base de pigmento a granel de varios colores mezclados y látex)/ GRIS para las referencias al pasado (esta vez la mezcla es pintura acrílica ya preparada, aplicada directamente).

La primera imprimación la hice así porque buscaba una tonalidad concreta de ese color, por lo tanto se me hacía más fácil que si la compraba ya hecha y la tenía que mezclar con otro tono. Tuve que añadirle carga con tierras porque los polvos colorantes azul y amarillo son demasiado transparentes, y más que preparar el soporte de forma homogénea, creaban una veladura.

Fig. 20. Encaje de la primera obra pictórica.

Fig. 21. Paleta cromática utilizada en la elaboración de los diez cuadros.

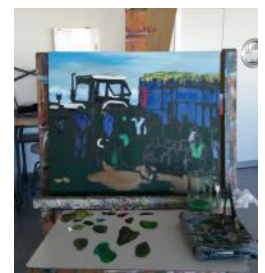

Fig. 22. Distribución de las manchas de color con el fin de tener los tonos base de cada superficie.

La paleta, muy sencilla en los cuadros a color (azul ultramar, amarillo cadmio, rojo cadmio, ocre amarillo, tierra sombra/siena tostada), mientras, en los de blanco y negro (blanco titán y negro humo) se intentan destacar matices en los grises añadiendo pequeñas cantidades de ocre, rosa titán o azul ultramar (de esta forma se calienta o enfría el color dependiendo del deterioro de la instantánea fotográfica).

Si se ahonda en cuestiones compositivas más específicas: retratos de grupo centrados pero con continuación fuera de campo por el formato fotográfico del que se toma la referencia para pintar (demasiado alargados para poder encajar toda la composición en soportes casi cuadrangulares). Cortes de figuras y elementos añadidos de otras fotografías (collage pictórico como es el ejemplo de la figura humana con sombrero que se divisa en la lejanía del cuadro grupal en blanco y negro, *La familia se va a vendimiar*). Apenas hay espacios en las composiciones, bastante recargadas.

4.1.2. PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Como es conocido, la invención de la fotografía en 1824 por Niépce (aunque también se le atribuye a Daguerre en 1829) supuso una fractura en el mundo del arte, especialmente en la pintura. La imagen comienza a democratizarse, a mecanizarse, lo que da lugar a que se prescindiera de la labor de los pintores, los cuales, viendo que ya no tiene sentido su trabajo, deciden indagar en otras cuestiones que van más allá de la simple plasmación de la “realidad” (experimentan con el color como el Impresionismo, o con lo metafísico y los sentimiento como las Vanguardias) alejándose cada vez más del referente. Tras el duro rechazo de esta técnica por parte de los artista, finalmente acaban por sumarse a ella o a introducirla en sus procesos creativos como recurso, como bien dice Walter Benjamin en uno de sus libros acerca del tema:

“Muchos de los que como fotógrafos determinan el rostro actual de esta técnica , provienen de la pintura. Le dieron la espalda tras intentar poner sus medios expresivos en una relación viva e inequívoca con la vida actual.”¹⁶

Su aceptación con el paso del tiempo hasta convertirse definitivamente en el siglo pasado en un arte reconocido como tal tuvo mucho que ver con la capacidad del mercado para engullir nuevos formatos artísticos al ver en estos potencial:

”La pretensión de que la fotografía es un arte se debió precisamente a los que la convirtieron en un negocio.”¹⁷

Hablando de esta como recurso, la he empleado como fuente referencial principal de mi proyecto, porque la foto enriquece, congela el tiempo, desvela,

¹⁶ BENJAMIN, W (2004). *Sobre la fotografía*, p. 49

¹⁷ FREUND, GISELE (1993). *La fotografía como documento social*, p. 49

muestra detalles que inconscientemente no captamos cuando el tiempo y la realidad fluyen a nuestro alrededor. Por esa cuestión de parar el tiempo, está estrechamente relacionada con la muerte y los recuerdos, lo que fundamenta la trama temporal de estas líneas pictóricas pasado-presente construida en base a momentos de otras personas y sus antepasados.

”La historia muestra cómo a menudo la pintura ha cumplido tareas sociales de carácter general con la ayuda de efectos mediatos.”¹⁸

Esta frase resume muy bien la intención documental e historiográfica de esta producción artística, que sin los mencionados efectos mediatos (los de la fotografía) no hubiera sido posible al igual que muchas de las grandes obras maestras que se encuentran en los principales museos del mundo.

4.1.3. MEMORIA Y TIEMPO

El tiempo y la memoria son un tema muy recurrido por la pintura. No sólo se cultiva de manera directa esta temática (tiene mucho de metafísica), sino que una pieza, cuadro... adquiere valor histórico y de rememoración a medida que pasan los años, al igual que la fotografía, congela el momento (aunque con otros lenguajes más subjetivos) y constantemente lo traslada al presente.

La inmensa mayoría de obras de arte tienen algo que ver con el paso del tiempo (casi siempre ligado a la muerte al ser la propia esencia de la existencia). Es un tema muy recurrente desde que se inició el desarrollo de las artes plásticas, ejemplo de ello es la *Vánitas* o naturaleza muerta que resalta la impermanencia de la vida, pero el tiempo también se puede concebir como recopilación de sucesos históricos y plasmación de instantes importantes con carácter periodístico, en ese caso entraríamos en el terreno de la memoria, histórica en el contexto de relacionarla con mi proyecto. Algunos ejemplos de pintores- cronistas son los románticos franceses Géricault y Delacroix (con sus pinturas: *La balsa de la Medusa*, 1818-1819 o *La Libertad guiando al pueblo*, 1830), también el neoclásico Jacques- Louis David (con su cuadro: *La muerte de Marat*, 1793). Ninguno de estos autores tuvo acceso a la fotografía, la verosimilitud de la imagen creada se saca de testimonios de textos periodísticos, he ahí lo entrañable de estas obras. En España, el pintor en sintonía con lo comentado es Francisco de Goya.

Otro referente que sirve muy bien para explicar la labor y la importancia del pintor-cronista es la dinastía de los Van Blarenberghe, cuya familia, entera dedicada al arte pictórico de pequeños formatos, recogió todo el costumbrismo francés desde finales del s.XVII hasta mediados del s.XIX (sin incluir ni una escena religiosa o simbólica).

Fig. 23. Louis Nicolas van Blarenberghe. *La Batalla de Fontenoy*, 1745. Óleo sobre lienzo. 59x94cm. Palacio de Versailles, Francia.

Fig. 24. Jacques-Louis David. *La muerte de Marat*, 1793. Óleo sobre lienzo. 165x128cm. Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas.

¹⁸ BENJAMIN, W (2004). *Sobre la fotografía*, p. 75

Como bien se relata en los testimonios de algunos artículos de prensa que hablan de la figura de estos personajes:

“Tratan, estampas flamencas clásicas -escenas de patinaje, fiestas populares, representaciones teatrales o pequeñas anécdotas del refranero-, además, batallas y las hazañas de la monarquía, y lo hacen bajo todos los formatos y técnicas, aunque empiezan a especializarse en la miniatura y el *gouache*.”¹⁹

La pintura, por ser la técnica más veterana en las artes plásticas, es sin duda la que culmina en cuanto a diversidad de tratamientos del tiempo y la memoria.

4.1.4. ANTONIO LÓPEZ TORRES, PINTOR COSTUMBRISTA MANCHEGO

Fig. 25. Tractor con pala recién cargado. Detalle de las plantas.

La intencionalidad del tema viene dada en gran parte por este personaje local y su trabajo, no tan conocido debido a la gran fama y renombre de su sobrino Antonio López García (del cual fue mentor y profesor). **Antonio López Torres**, es definido como el pintor del costumbrismo manchego o el “Sorolla de la Mancha” por su estilo impresionista que sabía captar muy bien la luz del entorno; en Sorolla magistrales azules y blancos del mar, en López Torres ocres y tierras de la inmensa llanura. Volviendo a la relación con su sobrino, este lo alaba constantemente por sus méritos como artista:

“Poco a poco, se va convirtiendo en tópico hablar de Antonio López Torres para introducir en el mundo pictórico a su sobrino. En buena parte, ello se debe a que el propio sobrino refiere al tío en cuanto surge la oportunidad, y no duda en calificarle como uno de los pintores españoles más extraordinarios del siglo XX.”²⁰

Fig. 26. Antonio López Torres. Vendimiadores, 1980. Detalle de las plantas. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).

Ya no sólo me fundamento en su temática, sino también en su técnica y maneras de abordar la pincelada, larga y muy empastada que de lejos cobra un total sentido (ese es su carácter impresionista, además del tratamiento de la atmósfera y los efectos lumínicos, aunque él nunca se consideró de este estilo):

“López Torres fue un pintor ajeno a toda moda y a todo cuanto no fuese dibujar y pintar, de modo exclusivo. Quienes conocen de lejos su obra no dudan en definirlo como paisajista manchego, una definición que se le queda corta, porque se ejercitó también en el bodegón, el retrato y los interiores, alcanzando con estos motivos logros igualmente notables.”²¹

¹⁹ EL PAÍS. *Una dinastía de pintores-cronistas*. Disponible en:

https://elpais.com/diario/2006/01/28/cultura/1138402806_850215.html/ (Consulta: 15 de enero de 2020)

²⁰ FRANCISCO LÓPEZ ARRIBAS (1998). *Antonio López García. El pintor retratado*, p. 27

²¹ (ibídem, p.29)

La diferencia con mi trabajo pictórico es el protagonismo de los personajes, porque López Torres pensaba que el hombre era naturaleza, y como tal siempre procuró que no fuese el protagonista absoluto de sus cuadros. Los retratos que pintó eran excepciones circunstanciales.

Fig. 27. Antonio López Torres. Segador entre las varas de un carro, 1946. 15x17'5cm. Óleo sobre tabla. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).

Fig. 28. Antonio López Torres. Podador manchego, 1946. 119'5x96cm. Óleo sobre lienzo. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).

Fig. 29. Antonio López Torres. Mujer vendimiando, 1946. 17x19cm. Óleo sobre tabla. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).

4.2. DE LA PINTURA A LO AUDIOVISUAL

Este segundo trabajo artístico surge a modo de complemento introductorio para el material físico, poniendo así en contexto las escenas recogidas por la pintura. Todo es una narración documentativa (duración 15:07) en la que se exponen unos personajes que aportan su testimonio (en cuanto a línea temporal se refiere, al igual que los cuadros, va desde la generación más antigua hasta la más actual; prosigue con la idea de comparar, pero esta vez entre las dos partes del proyecto intentando abrir un paralelismo) a fin de que después el espectador pueda ubicarse y comprender mucho mejor la historia del oficio, y cómo influye en las costumbres y la cultura del lugar donde vivo.

El vídeo era necesario, y llegado al punto que lo tenía todo tan claro en cuanto a la idea inicial (en la que solamente sería pintura) vi que pedía un giro más creativo. Lo positivo de esta parte es que refuerza y potencia el mensaje aportando dinamismo, una forma de contar más cercana/ actual, y con gran facilidad para distribuirlo y darlo a conocer por redes sociales y plataformas multimedia.

El detonante de mi atrevimiento con el formato audiovisual fue la asignatura de pintura y fotografía. Como llevé a cabo el proyecto en algunas clases, un

buen día el profesor comentó que todos los años algún alumno les hace un vídeo, en ese instante pensé que era una perfecta idea que podría aprovechar.

Su estructura compositivo-temporal no es sólo generacional (como se ve en los fotogramas mostrados a continuación). Además de hablar de personas, también lo hace desde la perspectiva de la materia prima más básica como es el fruto en la planta (introducción del documental con las viñas) hasta su transformación industrial en el propio vino embotellado (final en el que se muestran factorías y destilerías). También, dentro del proceso se intenta hacer visible el cambio pasado-presente en los aperos y las técnicas, es decir, el avance tecnológico (se encuentra dentro de los temas generales y es el que se puede ver más fácilmente).

Fig. 30. Entrevista a Nicomedes. Fotograma, min 1:24.

Fig. 31. Entrevista a Eugenia. Fotograma, min 7:25.

Fig. 32. Entrevista a Jaime . Fotograma, min 12:11.

Con toda esta información, he podido generar un relato muy objetivo en cuanto a lo que cuenta (con datos concretos obtenidos de profesionales que trabajan en el sector), pero con cierta aura sentimental: nostalgia por el tiempo de antaño y arraigo por la tierra (intentando hacer que el espectador sienta cierta curiosidad por el tema y aprenda de ello viendo otras formas de vivir).

Fig. 33. Fotograma de la introducción, min 0:23.

Fig. 34. Fotograma transitivo entre entrevistas, min 7:07.

Fig. 35. Fotograma del cierre, min 13:55.

Fig. 36. Cámara canon 750D con objetivo 18-55mm.

4.2.1. PROCESO CREATIVO, GRABACIÓN Y EDICIÓN

Dentro del inicio procesual de este cortometraje introductorio cabe distinguir dos partes: una más técnica, sujeta a guiones y storyboards; otra centrada en la labor de investigación tanto individual como de trabajo de campo, esta última bastante apasionante teniendo en cuenta que me permitió conocer nuevas personas y lugares. Tras este comienzo recopilatorio, llegó el turno de recordar todo lo aprendido sobre edición a lo largo de la carrera, aunque me orientaron y me encontré rápidamente.

En la grabación sólo empleé una cámara Canon 750D (objetivo de 18-55mm) y un trípode porque era lo más cómodo para transportar y montar en cualquier lugar (con carácter muy *amateur*). El audio de la narradora se grabó en una habitación bien aislada y con buena acústica. La planificación para rodar cada parte (recogido en un sencillo storyboard, y todas las filmaciones coincidiendo con los fines de semana que me vuelvo a mi pueblo ya que todo lo tenía que grabar allí) fue la siguiente:

-OCTUBRE

*27: INTRODUCCIÓN: planos de las viñas y el paisaje desde el coche; las cepas; los bombos; las gentes de toda la vida hablando en las plazas; las reuniones en las terrazas a tomar vino.

*28: búsqueda de poemas de intelectuales locales, indagación en monumentos e historias de gentes locales

*30: grabación de audio.

-NOVIEMBRE

*1: Plano de la copa de vino

*3: Investigación en museos; grabación en una cueva donde se hacía el vino (nueva parte), cooperativa, aperos de labranza... resaltando todavía más los cambios del pasado hasta el presente.

23: preparada la última sesión, que concluirá con las entrevistas a una mujer adulta cabeza de familia que retomó la empresa familiar hace relativamente poco, a un hombre jubilado con una amplia experiencia en este trabajo, y a un joven apasionado por su oficio desde su infancia (lo interesante de esto será ver el choque generacional entre todas las personas que se muestran y sus maneras de comprender lo que llevan haciendo hasta ahora).

Al final, el 23 de noviembre no pude grabar a la hija de Eugenia porque coincidió con que esa semana estaba preparando sus exámenes y no pudo venir a Tomelloso, la sustituí por otra persona joven, además, añadí a un buen amigo de mi abuelo que se ofreció muy cercanamente a contestar mis preguntas. Desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre estuve montando y editando con Adobe Premiere CC.

Resumiendo la estructura, se empieza con una introducción que antecede a las tres entrevistas (la primera a una persona anciana que hable desde la experiencia pasada, la segunda a un adulto que explique su situación en el oficio con el bagaje del campo como negocio familiar, la última, una persona joven que cuenta cómo es introducirse en este mundillo desde cero). Ambas se yuxtaponen con fotos que evocan recuerdos o simplemente hacen visible una evolución temporal acorde con el individuo entrevistado (ya comentado). Para finalizar, una dedicatoria que da paso a unos créditos simples (acompañados con música tradicional).

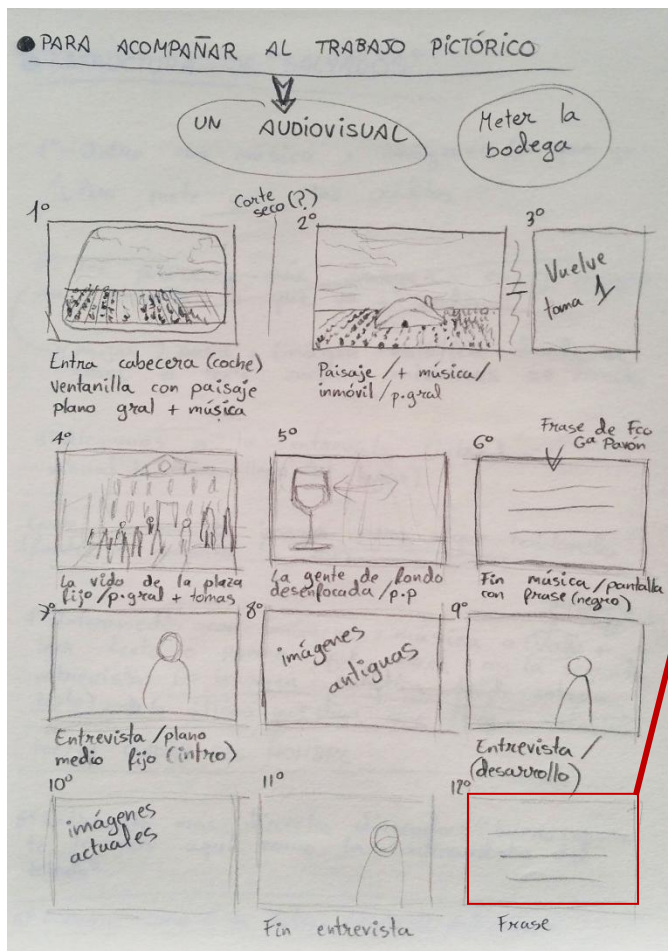

Fig. 38. Storyboard con la estructura de grabación.

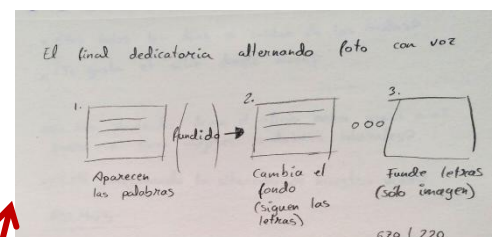

Fig. 37. Esquema o croquis corte-fundido del final.

Una vez cuadrado todo, sólo hizo falta darle coherencia con las transiciones adecuadas, probar material de añadido para relacionar las distintas partes, y eliminar lo que no funcionaba. Predominio de plano fijo (medio y general), aunque una vez editado, se introducen primeros planos (los rostros de los entrevistados o detalles acerca de lo que encontramos en la estancia) para romper un poco con la monotonía que generan en la secuencia planos tan abiertos encadenados uno tras otro.

4.2.2. EL DOCUMENTAL, UN FORMATO HUMANIZADOR

Fig. 39. Robert Flaherty. *Nanook of the North* (Nanuk el esquimal), 1922. Película muda, 79 min.

Es cierto que el concepto documental en la actualidad abarca una amplio abanico de campos, desde la experimentación hasta la forma más puramente filmica. Remitiéndome a esa búsqueda de la tradición y de enseñar otros modos de vida que hago en el proyecto, he de decir que estoy de acuerdo con que el documental tiene la capacidad de mostrarnos mundos accesibles, pero que por una razón u otra no percibimos por nosotros.²² Las imágenes en movimiento constituyen la base de la vida, de aquí su vitalismo y capacidad de atraer al público.

Indagando en la figura del documentalista, como ese sujeto que capta el mundo que nos rodea, se debe entender como un personaje en el que diferentes ocasiones, diferentes momentos de la historia, determinan qué funciones debe hacer pasar al primer plano.²³ Esto era cierto en la primera década de la historia del documental y continuó siendo cierto en las décadas posteriores.²⁴ Este tipo de formato en un principio no se distinguía del cine. Nace del *cinematographe* (cinematógrafo) de **Louis Lumière** gracias a su ligereza para ser transportado y usado no sólo para grabar, sino para editar y montar, mientras tanto Edison construyó un artilugio que por su peso y complejidad técnica para ser manipulado fracasó (con el cinematógrafo podías salir al exterior a captar cualquier instante, la máquina de Edison sólo permitía trasladar objetos a una sala y hacer planos fijos). La familia Lumière se enriqueció rápidamente con el invento que posteriormente empezó a fabricar y comercializar masivamente. El rápido desarrollo del género hizo que acabara de estar de moda a partir de 1907, las películas de ficción se multiplicaban cada vez más y comenzaban a dominar el interés del público. El documental declinaba tanto en cantidad como en vigor. Los nuevos lenguajes cinematográficos junto con la aparición de las estrellas de cine y los noticiarios lo hacen entrar en decadencia. Aunque cada vez fuera a menos, artistas de toda índole (pintores, escritores, fotógrafos, arquitectos...) siguieron probando sus posibilidades. Con la Primera Guerra Mundial vuelve a estar en auge, incluso después de que surjan nuevas formas filmográficas muy cercanas al documental como es el Neorrealismo italiano²⁵ con obras como *Roma, ciudad abierta*, de Roberto Rossellini y Vittorio de Sica (en la que se aprovechan los estragos y ruinas que había dejado la guerra para hacer recreaciones). Cuando de verdad volverá de nuevo a considerarse una inversión rentable será con *Nanook, of the North* de **R. J. Flaherty** en 1922.

²² BARNOUW, E (1993). *El documental. Historia y estilo*, p.12

²³ (ibídem, p.32)

²⁴ (ibídem, p.34)

²⁵ Movimiento narrativo y cinematográfico que surgió en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a partir de 1945. Tuvo como objetivo mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que hasta entonces había impuesto la Italia fascista.

Hoy en día los nuevos medios y tecnologías han permitido experimentar con el montaje y desarrollar subgéneros. Pensando acerca de lo que se acaba de exponer, mi obra busca claridad, la esencia de lo documental, pero empleando los recursos del testimonio y el narrador, este último de forma poética (poema descriptivo que habla de realidad social e histórica).

El narrador es un intermediario entre el autor y el lector real. La presencia obligada del narrador en un relato literario deja de serlo en un relato audiovisual. En este medio, se trata más bien de una elección de estilo por parte del autor a la hora de trazar la forma en que la historia será narrada, más que un requisito impuesto por el propio medio de expresión. Se convierte en un recurso más a disposición del autor, que puede ser elegido o no por este, en su pretensión de comunicar los contenidos de la historia al espectador. Si el autor prescinde de esta figura se estará inclinando hacia un modo de representación más mimético, haciendo, por tanto, menos evidente el propio proceso de enunciación.²⁵

4.2.3. REFERENTES TELEVISIVOS Y FÍLMICOS

Vi muy acorde con la idea el documental *Historia del vino en La Mancha*, producido por el Consejo regulador de la denominación de origen. Aunque ya tenía casi montado el vídeo cuando caí en este referente, es cierto que guardaba similitudes, no sólo por la temática sino por la forma y las posiciones en las entrevistas, o esas alusiones a fotos pasadas. Con testimonios y material fotográfico cuenta la historia también del oficio, pero de manera más histórica (remontándose a la propia llegada de la vid a la península) abarcando más extensión de la geografía manchega y haciendo bastante hincapié en lo socio-económico.

Fig. 40. Fotograma entrevista, documental *Historia del vino en La Mancha*, min 11:05.

Fig. 41. Fotograma aclarativo de la Revolución Industrial en la zona, documental *Historia del vino en La Mancha*, min 11:33.

²⁵ CANET, F y PRÓSPER, J (2009). *Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos*, p 25

Dentro del aspecto más técnico, me apoyé para el montaje y la edición en la estructura del programa *Salvados* de Jordi Évole (actualmente con un formato renovado y con Fernando González como presentador, más conocido como “Gonzo”). El procedimiento fue simple: primero, tomé tres capítulos del año 2008; segundo, vi las similitudes en los cortes, el ritmo de las pausas y los tipos de encadenamientos en la narrativa; finalmente con todo estudiado, me hice un mapa conceptual que recogía lo que tenían en común los tres episodios (esa fue mi base para componer lo que había grabado).

Fig. 42. Estructura modelo sobre la que se sostiene el montaje (programa *Salvados*, *La Sexta*).

Otro detalle/ recurso muy importante por el que me interesé fueron los planos que acercaban la cara para afianzar la psicología de los personajes, o primerísimos primeros planos de detalles que acompañaran a las historias y respuestas que se daban. Busqué también lenguajes más próximos al cine con documentales de gran éxito comercial como *Super Size Me* de Morgan Spurlock.

4.2.4. PINTURA Y LITERATURA, SENSIBILIDAD DENTRO DE LA FILMACIÓN

No sólo se limita lo audiovisual a la mera historia, sino que persigue la intención de establecer un vínculo abierto con lo sensible de otras disciplinas artísticas dentro de la cultura (pintura y escritura), de esta forma se relaciona aún más con las diez obras pintadas. Cultura manchega con creaciones de autores locales que se hace el esfuerzo de solapar al trabajo material. La voz en off introduce poemas de: **Juan Torres Grueso**, **Francisco Umbral**, **Ángel López Martínez**, **Eladio Cabañero** y **Félix Grande**. En pintura, se muestran los cuadros de **Antonio López Torres** de modo que sirvan de conector (haciendo referencia a la persona o al lugar que se va a mostrar); algunos ejemplos de ello son: el

cuadro de *Mujer vendimiando* como cortinilla inicial para la entrevista a Eugenia; el cuadro de *La cueva* para hacer el simultáneo recorrido por este espacio; El cuadro *Podador manchego* como parte introductoria de la primera entrevista que compara a ambos hombres tradicionales del campo, tanto al “real” como al retratado. Es decir, el vídeo hace que se entienda la literatura y la pintura como objetos únicos y originales que hacen alusión al legado de la historia de estas disciplinas.²⁶

Fig. 43. Fotograma cuadro enlace con entrevista, min 7:21.

Fig. 44. Fotograma entrevista a Eugenia, min 8:28.

Fig. 45. Fotograma cuadro enlace con lugar, min 12:01.

Fig. 46. Fotograma de recorrido en la cueva, min 12:06.

4.3. DESARROLLO DE LAS TEMÁTICAS TRATADAS

Al igual que es necesario poner en contexto el lugar, también lo es saber acerca de los factores particulares que rigen o rigieron la vida de sus habitantes. Este epígrafe final constará de abundante material fotográfico y periodístico. Profundizará en las cuestiones más humanas del proyecto, un proyecto que si se piensa detenidamente es un trabajo de pequeños trabajos (múltiples visiones).

²⁶ ELCULTURAL. *La pintura nunca morirá*. Disponible en: <https://elcultural.com/la-pintura-nunca-morira/> (Consulta: 26 de enero de 2020)

4.3.1. OFICIOS DESAPARECIDOS

Fig. 47. Casiano González con su mula de camino a la estación de tren por el Paseo San Isidro, 1965.

Fig. 48. Mulas desfilando en la Romería a la Virgen de las viñas de Tomelloso.

Fig. 49. Detalle del cuadro *El carrero y su reata de mulas*.

Al hablar del avance técnico y tecnológico tanto en el proceso de la vendimia como en el campo en general, hemos de ser conscientes de que la fuerza de trabajo humana y animal desaparecen en favor de las máquinas y la mecanización. Un hecho positivo al mejorar las condiciones laborales de quienes se dedican a ello y la productividad del sector, pero negativo por la razón de que deshumaniza un trabajo en el que durante siglos hombre y naturaleza han estado estrechamente unidos.

Oficios como el de los gañanes, tinajeros, carretoneros, guarnicioneros, terreras, picapedreros, esquiladores y muleros (entre muchos otros) se han visto obligados a desaparecer sustituidos por tractores, máquinas cosechadoras, depósitos industriales de acero inoxidable o grandes industrias agroalimentarias. Todo este progreso cambia la mentalidad del agricultor, dejando atrás al humilde trabajador, convirtiéndose así en gran empresario. Es verdad que de todos los mencionados, los que primero dejaron de tener utilidad fueron los relacionados con las mulas, el robusto y veloz animal fruto del cruce entre caballo y burro quedó inservible frente al bajo coste que suponía un vehículo agrícola y su mantenimiento. De la mano de este cambio, la carreta y el carro se transformaron en remolque.

Por eso, el oficio de carretonero es un oficio extinguido y como tantos otros ignorado por la sociedad actual, pero ocuparon durante un tiempo un trabajo indispensable en los pueblos manchegos, y muy especialmente en Tomelloso. Las arduas condiciones económicas de aquella época obligaron a trabajar para salir de la pobreza extrema. Se dieron al trabajo a la manera de ofrenda permanente sobre el calor del verano o el frío del invierno. Las mujeres trabajaron hasta embarazadas, y los hombres no sabían lo que era la queja y el desaliento. Las mulas, los borricos y los perros formaban parte de las familias.²⁷ Testimonio de todo esto es Casiano González, un hombre que hasta mediados del año 1964 fue carretonero en la casa de Jonás Torres y CIA., S A (Elaboración de alcohol) Durante 22 años, fue y vino ininterrumpidamente, desde la bodega situada en la calle del Campo, 111, hasta la estación de tren de Tomelloso. A diario atravesaba con su carretón las arterias de las calles Campo y Don Víctor Peñasco conduciendo su carga de vino hasta los fudres. Para llenar un fudre se necesitaban 24 cubas de vino. El Fudre eran los vagones que llevaban dentro una cuba de 1000 arrobas.²⁸ Los carretones transportaban dos cubas, cada una de 40 arrobas, ósea 80 arrobas cada carretón, 8 horas de trabajo repartidas en 6 viajes desde la bodega a la estación de tren.²⁹

²⁷ CEPEDA, NATIVIDAD. *Casiano González, carretonero de Tomelloso*. Disponible en: <http://www.laalcazaba.org/casiao-gonzalez-carretonero-de-tomelloso-por-natividad-fernandez/?unapproved=5008&moderation-hash=5ac58afbc94723e04768aa541dd96fa#comment-5008/> (Consulta: 27 de enero de 2020)

²⁸ Unidad de capacidad de valor variable según las regiones y los líquidos a los que se aplica.

²⁹ (idem)

Fig. 50. Los tinajeros colocando la tinaja en la bodega, 1949.

Fig.51. Escultura en homenaje a "las terreras" en la plaza de España de Tomelloso.

El entrevistado en el vídeo Nicomedes Marquina Sánchez no perteneció a este gremio, pero nos cuenta su vasto conocimiento sobre el tema y su afición actual por las mulas y los carros porque desde que trabajó como gañán y encargado en una casa de labranza o quintería, siempre vio en este oficio algo extraordinario, nobleza y valores que hoy día se han perdido. En la pareja de cuadros *El carrero y su reata de mulas/ Tractor con pala recién cargado*, se vuelve a hablar de la desaparición de lo tradicional. La mula se hizo hito de la cultura popular y sus cuidados daban trabajo a un gran número de personas.

4.3.2. LA MUJER Y SU PAPEL EN EL TRABAJO AGRÍCOLA

La labranza del campo nunca ha entendido de sexos. El trabajo de la mujer agrícola jugó sobre todo en el pasado un papel fundamental, puesto que fueron ellas las que junto con los hombres colaboraron en la creación de las 4000 cuevas-bodega que existieron en Tomelloso (hoy día la mitad), y que fueron cruciales para el correcto desarrollo económico de la ciudad. Hablamos de "las terreras", que con una maroma³⁰ y un capacho de esparto sacaban la tierra y la piedra que los picapedreros (hombres) acumulaban en el proceso de excavación.

"Las cuevas aparecieron en Tomelloso ante las grandes necesidades de elaboración y almacenamiento de vino. En su construcción había una labor reservada a las mujeres, la de sacar la tierra que se acumulaba en las excavaciones, llamándose a éstas las terreras."³¹

Si bien me remito a la frase que escribí al principio del párrafo anterior, no había distinción porque el trabajo era tan duro que daba igual quién lo desempeñara. Niños, embarazadas, familias enteras con la totalidad de sus miembros sin importar la edad, y es que cuando la necesidad llamaba a la puerta no se podía elegir otro camino que ganarse la vida como se podía. Las madres llevaban a sus hijos e hijas con ellas a trabajar. En nuestros tiempos la tendencia a cambiado, hay más hombres agricultores que mujeres debido a los cambios sociales y el auge del sector servicios donde se puede ver en la fisonomía de Tomelloso cómo las mujeres han ocupado más puestos que los hombres. Aún así, tras la crisis económica y las ayudas a la mujer rural del gobierno regional, muchas están volviendo a los negocios familiares por ser una rentable fuente de ingresos (como bien explica Eugenia en el documental) Otro suceso que hizo allá por los años 70-80 que la mujer comenzara su éxodo del sector primario fue la fuerte implantación del sector textil en la localidad con grandes talleres de costura y confección que absorbieron gran parte de la mano de obra femenina.

³⁰ Polea con una cuerda gruesa y resistente también usada en los pozos.

³¹ ENTOMELLOSO. *Las cuevas*. Disponible en: <http://www.tomelloso.es/ciudad/113-categoria-cultura/museos/8895-las-cuevas/> (Consulta: 28 de enero de 2020)

Las que continúan trabajando asalariadas son en su mayoría inmigrantes (de nacionalidad rumana principalmente).

En el cuadro *Las terreras* comparado con su pareja *Tomasa vendimiando* se capta perfectamente la realidad del tema, homenajeando este antiguo oficio también extinto que no se comentó en el anterior apartado.

Fig. 52. Antigua foto del oficio datada de 1930.

Fig. 53. *Las terreras*, 2018. 55x45'5cm. Óleo sobre lienzo.

Fig. 54. Antigua foto del oficio datada de 1935.

4.3.3. LAS NUEVAS GENERACIONES Y EL CAMPO

Como es bien sabido, la pérdida de población que experimentan las zonas más rurales y menos industrializadas se debe al éxodo por parte de los jóvenes que buscan mayor amplitud de posibilidades laborales en las grandes ciudades. Pero estos últimos años la situación empieza a darse la vuelta, trabajar en una ciudad ya no es garantía de encontrar un buen empleo, ello, unido al alto coste de los alquileres en las grandes capitales y en general de las prestaciones para vivir en dichos lugares hace que quienes posean algún negocio agrario familiar prefieran asegurar su futuro. La presencia de los jóvenes agricultores y ganaderos menores de 40 años de la provincia ha permitido la incorporación al campo castellano-manchego de 2.660 jóvenes.³²

Como bien comparte Jaime Moreno Buitrago en la última entrevista, las ayudas que proporciona el gobierno regional muchas veces no compensan todo el trabajo y el riesgo que supone sacar adelante el producto. Aunque se aumentan las partidas nacionales para apoyar la regeneración del sector, por el contrario, las ayudas procedentes de los fondos de la UE escasean cada vez más por la sencilla razón de que España ya es un país que se ha puesto en este ámbito económico a la altura de otras grandes potencias europeas.

³² ENTOMELLOSO. *La Junta muestra su apoyo a los jóvenes y a las mujeres como factores fundamentales en el cambio en el campo*. Disponible en: <https://entomelloso.com/noticias/agricultura/la-junta-muestra-su-apoyo-a-los-jovenes-y-a-las-mujeres-como-actores-fundamentales-en-el-cambio-en-el-campo/> (Consulta: 29 de enero de 2020)

Fig. 55. Cartel programa de incorporación de las nuevas generaciones al campo.

Dentro de este relevo generacional la mujer tiene una importante presencia. En la última de estas convocatorias para jóvenes agricultores, «uno de cada tres jóvenes que se incorporaron fueron mujeres»³³, con este dato extraído de los medios locales, no hay duda de un cambio significativo en el campo y sus profesionales.

Los nuevos agricultores y ganaderos deben hacer frente a dos problemas que cada vez son más notorios como es el agravamiento del cambio climático y un mercado globalizado con cada vez más tirantes.

El traspaso del trabajo a otras generaciones se recoge de nuevo en la pareja de cuadros *Las terreras/ Tomasa vendimiando*, aunque no consistan en los mismos oficios, se ve claramente la intención de prolongar la tradición (vestidas de manera similar, distinta edad, altivas sintiéndose orgullosas de lo que hacen).

Fig. 56. Fotograma dentro de la última entrevista, donde se plantea a Jaime Moreno Buitrago, de veintiún años, la necesidad de las ayudas a los jóvenes agricultores, min 13:22.

³³ (idem)

4.3.4. CAMBIOS TÉCNICOS (TESTIMONIO DE ANTONIO LÓPEZ TORRES)

Fig. 57. Fotograma del programa-documental de TVE *Esta es mi tierra*, 1983, min 06:54.

Fig. 58. Fotograma del programa-documental de TVE *Esta es mi tierra*, 1983, min 07:04.

El pintor Antonio López Torres en el programa-documental *Esta es mi tierra* de TVE (año 1983) dice lo siguiente: “A mí ya no me sirve para pintar Tomelloso, se ve un Tomelloso ya inexpresivo. Yo cuando me asomo por sus calles y por sus campos ya no me parece que estoy en esta población. Claro, el Tomelloso de entonces lo aprovechaba yo para pintar, y encontraba en los motivos una pureza y un carácter dentro del pueblo que a lo largo de mi vida forma lo que podríamos llamar el documento histórico de la población que ha desaparecido en su esencia.”³⁴ Este testimonio del artista denota perfectamente el cambio y progreso de la ciudad, que se fue modernizando y tecnificando con el paso de los años en muy corto periodo de tiempo, dejando atrás la tradición.

López Torres es el personaje más apto para contarnos esta transición entre el pasado y presente de la pequeña urbe manchega. Procedente de una familia de labradores acomodados, su padre quería que continuara el oficio, así fue como compaginó afición y trabajo agrícola (de esta mezcla salieron las primeras estampas costumbristas características del autor) hasta que el pintor ciudadrealeño Ángel Andrade lo descubrió y convenció a la humilde familia para que estudiara artes. López Torres lleva consigo todo el bagaje de un hombre tradicional que sabe de la vendimia y el campo en general, que vivió su pueblo y sus costumbres. Por estas razones, es el perfecto cronista como bien recalca él mismo en su comentario. Presenció casi todo un siglo, desde que empieza a pintar (entre 1910-1920) hasta dejar de hacerlo un año antes de caer enfermo y fallecer en 1987.

Antonio López Torres divide su obra en tres partes, la primera y la última en Tomelloso, la intermedia, compuesta de impresiones y paisajes fuera de su tierra natal. En este ir y venir, el artista es consciente de los cambios que experimenta el campo y su ciudad.

“La primera época mía era una pintura que correspondía al pueblo de entonces que era un pueblo de campesinos, y eso me servía para recoger motivos e ir entrando poco a poco en lo que podríamos llamar la psicología de estas gentes, porque ya había estado entre ellos algunos años y esto me sirvió para ir entrando en el paisaje. La escena de la vendimia era una maravilla, es cuando yo pintaba mucho más, cuando marchaba al campo con ellos y en las viñas de mi padre tenía a los modelos, cuando se ponían de cerca me posaban, cuando no, en plena vendimia los pintaba. Y **he revisado dentro del tema de la vendimia motivos que han quedado en mis cuadros, pero eso ya ha desaparecido.**”³⁵

³⁴ RTVE. (1983). *Esta es mi tierra- Tomelloso de Francisco García Pavón*, capítulo diez. De:

<http://www.rtve.es/alcarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-tomelloso-francisco-garcia-pavon/2441246/>

³⁵ (*idem*)

Con esta frase destacada en **negrita** se resume su actitud nostálgica propiciada por el cambio en todo lo que conocía del oficio de donde venía su inspiración.

Guiño a este tema en el cuadro *La familia se va a vendimiar*, introduciendo la figura de López Torres. La concepción del cambio con el paso del tiempo es la idea que se reitera hasta en los referentes de este proyecto de final de grado.

*Fig. 59. Detalle de la figura de nuestro pintor en el cuadro **La familia se va a vendimiar**, oculto a modo simbólico y en disposición de preparar su caballete para pintar.*

Fig. 60. Antigua instantánea de Antonio López Torres junto a una temporera, 1968

CONCLUSIONES

Acabando este trabajo, se revisaron los objetivos y después de analizar las propuestas artísticas una vez más, llegué a las siguientes conclusiones:

1.-La parte de investigación se puede seguir ampliando, tanto que podría dar para una tesis, este primer planteamiento para TFG se consideraría un trabajo de pequeños trabajos todavía en fase embrionaria, de ahí su dinamismo a la hora de poder usar variadas técnicas en su representación.

2.-La combinación de lenguaje visual y oral hace que quienes observen se vean envueltos en la historia y la tradición, porque al espectador previamente se le prepara para lo que va a presenciar y ver, dándole unas directrices interpretativas. Por esto, sin ser experto, ni conocer el lugar geográfico se capta con bastante claridad lo principal de la estructura narrativa.

3.-Dentro de lo que es el formato audiovisual, no sólo me servirá para distribuirlo con facilidad, sino que es el reclamo publicitario perfecto de cara a futuras exposiciones (como carta de presentación en la que se pueda integrar

el cartél). El vídeo-documental tendría salida comercial, pudiéndose vender al Ayuntamiento como reclamo turístico y promocional de la ciudad e incluso de la comarca. También al trabajo pictórico se le sacará rendimiento económico puesto que es una serie de imágenes bastante presentes en la vida de los ciudadanos de la localidad, por consiguiente, se valora y aprecia.

4.-Gracias a todo el proceso de elaboración, he podido conocer aún más mis raíces y mi tierra, por lo que no sólo me llevo una experiencia académica, sino personal. Hasta cierto punto, se puede decir que he creado un motivo temático que tengo intención de seguir a lo largo de toda mi carrera artística en la manera que mis aspiraciones me lo permitan. He sido más consciente que nunca de la importancia de las personas que se quedan a luchar por su campo viendo con gran admiración el esfuerzo de quienes lo continúan, y de gente que en el pasado con menos medios y peores condiciones de vida lo hizo su día a día.

5.-Finalmente desde un punto de vista técnico este trabajo me ha servido para perfilar mi agilidad con la pintura al intentar recrear la forma de pintar de grandes maestros como Antonio López Torres.

BIBLIOGRAFÍA

FREUND, G. (1993). *La fotografía como documento social*. Madrid: Gustavo Gili.

BENJAMIN, W. (2004). *Sobre la fotografía*. Valencia: PRE-TEXTOS.

BARTHES, R (1989). *La cámara lúcida, nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós Comunicación.

CENTELLES, F. (2009). *Castilla- La Mancha: la consolidación de un proyecto social*. Toledo: UCLM.

MARTÍN, C. (1999). *La estructura de las explotaciones agrarias de La Mancha: censos agrarios de 1982 y 1989*. Toledo: UCLM.

PATÓN, J (2016). *Chimeneas de destilerías de Tomelloso*. Tomelloso: Ediciones Soubriet.

ARRIBAS, F (1998). *Antonio López García. El pintor retratado*. Tomelloso: Ediciones Soubriet.

YNDURAIN, F (1982). *Francisco García Pavón*. Madrid: Ministerio de cultura Dirección general de promoción del libro y la cinematografía.

GARCÍA PAVÓN, F (1971). *Vendimiario de Plinio*. Barcelona: Ediciones Destino. Colección Áncora y Delfín, Volumen 398.

BARNOUW, E (1993). *El documental. Historia y estilo*. Barcelona: Gedisa

CANET, F y PRÓSPER, J (2009). *Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos*. Madrid: SÍNTESIS.

FAERNA, J. M. (1996). *Antonio López García*. Barcelona: Ediciones polígrafa.

ARTÍCULOS

GONZÁLEZ, P. (2018). “Más de 1.000 jóvenes de Castilla-La Mancha se han incorporado al campo en los últimos cinco años” en ABC. Disponible en :<<https://www.abc.es/toledo/ciudad/20140302/abci-jovenes-incorporado-campo-ultimos-201402271257.html>> (Consulta: 7 de enero de 2020).

MARTÍNEZ, J. (2017). “Una dinastía de pintores-cronistas” en EL PAÍS. Disonible en:<https://elpais.com/diario/2006/01/28/cultura/1138402806_850215.html> (Consulta: 15 de enero de 2020).

HERREROS, F. “La pintura nunca morirá” en ELCULTURAL. Disponible en: <<https://elcultural.com/la-pintura-nunca-morira>> (Consulta: 26 de enero de 2020).

CEPEDA, N (2015). “Casiano González, carretonero de Tomelloso”. Disponible en: <<http://www.laalcazaba.org/casiano-gonzalez-carretonero-de-tomelloso-por-natividad-fernandez/?unapproved=5008&moderation-hash=5ac58afbce94723e04768aa541dd96fa#comment-5008>> (Consulta: 27 de enero de 2020).

ENTOMELLOSO. “Las cuevas”. Disponible en: <<http://www.tomelloso.es/ciudad/113-categoria-cultura/museos/8895-las-cuevas>> (Consulta: 28 de enero de 2020).

ENTOMELLOSO. “La Junta muestra su apoyo a los jóvenes y a las mujeres como factores fundamentales en el cambio en el campo” . Disponible en: <<https://entomelloso.com/noticias/agricultura/la-junta-muestra-su-apoyo-a-los-jovenes-y-a-las-mujeres-como-actores-fundamentales-en-el-cambio-en-el-campo/>> (Consulta: 29 de enero de 2020).

VÍDEOS

DO LA MANCHA. (2019). “Documental: historia del vino en La Mancha” . De: <<https://www.youtube.com/watch?v=LVdMOp3L6Wq>>.

RTVE. (1983). “Esta es mi tierra- Tomelloso de Francisco García Pavón”, capítulo diez. De: <<http://www.rtve.es/alacarta/videos/esta-es-mi-tierra/esta-tierra-tomelloso-francisco-garcia-pavon/2441246/>>.

ÍNDICE DE FIGURAS

<i>Fig. 1. Fases en las que se desarrolla el proyecto artístico.</i>	4
<i>Fig. 2. Mapa de la extensión del acuífero 23 dentro de los límites de Castilla-La Mancha .</i>	5
<i>Fig. 3. Inauguración de los trabajos de la línea férrea de Alcázar a Quintanar de la Orden y Cuenca. Foto del periódico El Contemporáneo (1864).</i>	6
<i>Fig. 4. Ferrocarril de Cuenca a Alcázar de San Juan. Foto del periódico El Contemporáneo (1863).</i>	6

<i>Fig. 5. Logotipo de la marca Denominación de Origen La Mancha.</i>	7
<i>Fig. 6. Plaza de España (1874), construida alrededor del pozo Tomilloso.</i>	7
<i>Fig. 7. Entrada a la destilería de Osborne en Tomelloso.</i>	8
<i>Fig. 8. El carretonero y su reata de mulas. 2019. 45'5x55cm. Óleo sobre lienzo.</i>	9
<i>Fig. 9. Tractor con pala recién cargado. 2019. 45'5x55cm. Óleo sobre lienzo.</i>	9
<i>Fig. 10. La familia se va a vendimiarse. Detalle del proceso de pintura alla prima. 2019. 45'5x55cm. Óleo sobre lienzo.</i>	10
<i>Fig. 11. La familia vendimiando en Tomelloso. 1941.</i>	11
<i>Fig. 12. Carrero volviendo cargado con las uvas hacia el pueblo. 1945.</i>	11
<i>Fig. 13. El tractor durante la vendimia. 2018.</i>	11
<i>Fig. 14. Jota de la sartén. Fotograma del vídeo del festival folclórico de coros y danzas de Ciudad Real. 1950.</i>	11
<i>Fig. 15. Boceto de la distribución y estructura final.</i>	11
<i>Fig. 16. Boceto de otra de las posibles formas de abordar el proyecto: contando la historia de los antepasados de las fotos en otro lienzo a modo referencial.</i>	11
<i>Fig. 17. Boceto en el que se juega con la idea de destacar en un pequeño formato algún detalle que enfatice aún más la idea de cambio.</i>	11
<i>Fig. 18. Lienzo preparado (imprimación 2).</i>	12
<i>Fig. 19. Lienzo preparado (imprimación 1).</i>	12
<i>Fig. 20. Encaje de la primera obra pictórica.</i>	12
<i>Fig. 21. Paleta cromática utilizada en la elaboración de los diez cuadros.</i>	12
<i>Fig. 22. Distribución de las manchas de color con el fin de tener los tonos base de cada superficie.</i>	12
<i>Fig. 23. Louis Nicolas van Blarenberghe. La Batalla de Fontenoy, 1745. Óleo sobre lienzo. 59x94cm. Palacio de Versailles, Francia.</i>	14
<i>Fig. 24. Jacques-Louis David. La muerte de Marat, 1793. Óleo sobre lienzo. 165x128cm. Museo Real de Bellas Artes de Bélgica, Bruselas.</i>	14

<i>Fig. 25. Tractor con pala recién cargado. Detalle de las plantas.</i>	15
<i>Fig. 26. Antonio López Torres. Vendimiadores, 1980. Detalle de las plantas. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).</i>	15
<i>Fig. 27. Antonio López Torres. Segador entre las varas de un carro, 1946. 15x17'5cm. Óleo sobre tabla. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).</i>	16
<i>Fig. 28. Antonio López Torres. Podador manchego, 1946. 119'5x96cm. Óleo sobre lienzo. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).</i>	16
<i>Fig. 29. Antonio López Torres. Mujer vendimiando, 1946. 17x19cm. Óleo sobre tabla. Museo Antonio López Torres, Tomelloso (Cdad Real).</i>	16
<i>Fig. 30. Entrevista a Nicomedes. Fotograma, min 1:24.</i>	17
<i>Fig. 31. Entrevista a Eugenia. Fotograma, min 7:25.</i>	17
<i>Fig. 32. Entrevista a Jaime . Fotograma, min 12:11.</i>	17
<i>Fig. 33. Fotograma de la introducción, min 0:23.</i>	17
<i>Fig. 34. Fotograma transitivo entre entrevistas , min 7:07.</i>	17
<i>Fig. 35. Fotograma del cierre, min 13:55.</i>	17
<i>Fig. 36. Cámara canon 750D con objetivo 18-55mm.</i>	18
<i>Fig. 37. Esquema o croquis corte-fundido del final.</i>	19
<i>Fig. 38. Storyboard con la estructura de grabación.</i>	20
<i>Fig. 39. Robert Flaherty. Nanook of the North (Nanuk el esquimal), 1922. Película muda, 79 min.</i>	20
<i>Fig. 40. Fotograma entrevista, documental Historia del vino en La Mancha, min 11:05.</i>	21
<i>Fig. 41. Fotograma aclarativo de la Revolución Industrial en la zona, documental Historia del vino en La Mancha, min 11:33.</i>	21
<i>Fig. 42. Estructura modelo sobre la que se sostiene el montaje (programa 22 Salvados, La Sexta).</i>	
<i>Fig. 43. Fotograma cuadro enlace con entrevista, min 7:21.</i>	23
<i>Fig. 44. Fotograma entrevista a Eugenia, min 8:28.</i>	23
<i>Fig. 45. Fotograma cuadro enlace con lugar, min 12:01.</i>	23

- Fig. 46. Fotograma de recorrido en la cueva, min 12:06.* 23
- Fig. 47. Casiano González con su mula de camino a la estación de tren por el Paseo San Isidro, 1965.* 24
- Fig. 48. Mulas desfilando en la Romería a la Virgen de las viñas de Tomelloso.* 24
- Fig. 49. Detalle del cuadro El carrero y su reata de mulas.* 24
- Fig. 50. Los tinajeros colocando la tinaja en la bodega, 1949.* 25
- Fig. 51. Escultura en homenaje a "las terreras" en la plaza de España de Tomelloso.* 25
- Fig. 52. Antigua foto del oficio datada de 1930.* 26
- Fig. 53. Las terreras, 2018. 55x45'5cm. Óleo sobre lienzo.* 26
- Fig. 54. Antigua foto del oficio datada de 1935.* 26
- Fig. 55. Cartél programa de incorporación de las nuevas generaciones al campo.* 27
- Fig. 56. Fotograma dentro de la última entrevista, donde se plantea a Jaime Moreno Buitrago, de veintiún años, la necesidad de las ayudas a los jóvenes agricultores, min 13:22.* 27
- Fig. 57. Fotograma del programa-documental de TVE Esta es mi tierra, 1983, min 06:54.* 28
- Fig. 58. Fotograma del programa-documental de TVE Esta es mi tierra, 1983, min 07:04.* 28
- Fig. 59. Detalle de la figura de nuestro pintor en el cuadro La familia se va a vendimiar, oculto a modo simbólico y en disposición de preparar su caballete para pintar.* 29
- Fig. 60. Antigua instantánea de Antonio López Torres junto a una temporera, 1968.* 29

ANEXOS

ANEXO I. TRABAJO DENTRO DEL ÁMBITO DE LA PINTURA

LÍNEA PICTÓRICO-TEMPORAL DEL OFICIO DE LA VENDIMIA: REFERENTES FOTOGRÁFICOS Y RESULTADO FINAL

La familia se va a vendimiar. 45'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Jesús Melero Cana

Fotografía restaurada de la familia de Jesús Melero Cana, 1942.

Una cuadrilla del S.XXI. 45'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía de la cuadrilla de Jaime Moreno Buitrago, 2018.

El carrero y su reata de mulas. 44'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía popular de la ciudad de Tomelloso, 1940.

Tractor con pala recién cargado. 45'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía de Jacinto Espinosa Rodrigo, 2018.

Tomasa vendimiando. 44'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía de Tomasa Moreno Santacruz.

Las terreras. 55x45'5cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía popular de la ciudad de Tomelloso, 1935.

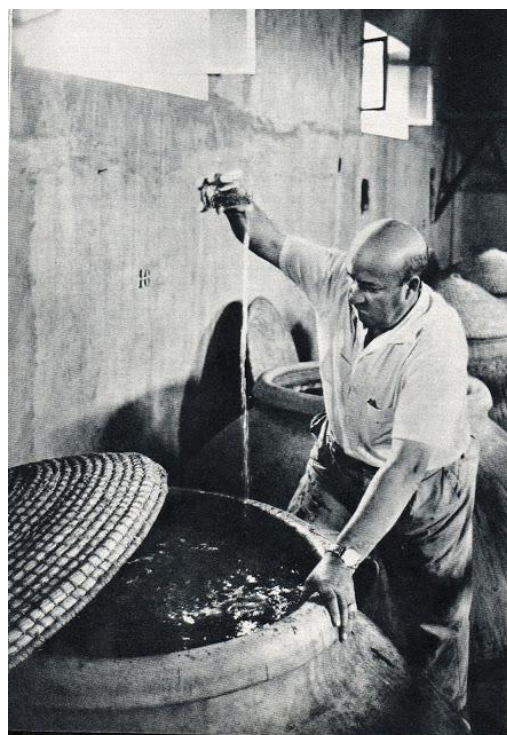
Bodeguero 2.0 en labores de medición y mantenimiento de depósitos de acero. 45'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía de Julián Becerra Márquez.

Bodeguero tradicional. 55x45'5cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía de Casildo Gómez Heredia.

Descanso para el hato. 55x45'5cm, óleo sobre lienzo, 2019.

Fotografía de Jaime Moreno Buitrago.

La jota de la sartén. 45'5x55cm, óleo sobre lienzo, 2019.

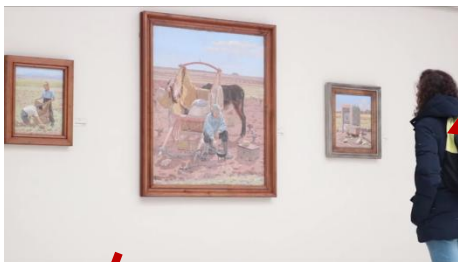

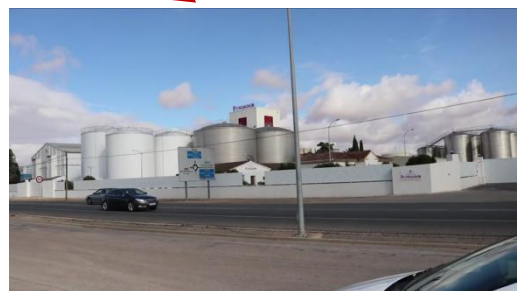
Fotograma del vídeo del festival folclórico de coros y danzas de Ciudad Real. 1950.

ANEXO II. DOCUMENTAL TEMÁTICO-INTRODUCTORIO

FOTOGRAMAS CLAVE Y ENLACE DEL VÍDEO

ENLACE DEL VÍDEO: <https://www.youtube.com/watch?v=sThYNiokvAs&t=733s>

GUIÓN PARA LAS ENTREVISTAS Y TEXTOS PARA LA NARRACIÓNNARRACIÓN DE POEMAS:**POEMA DEL POLVO Y LA VEREDA (1955, Juan Torres Grueso)**

La Mancha es tierra de tierra;
con noches de mar sin mar,
con aurora sin orilla,
con playas de sal y cal;
toda costa y toda cielo,
casi para navegar.

PAISAJE Y AÑORANZA DE TOMELLOSO (1976, Ángel López Martínez)

Tomelloso, viñas alineadas como raíles del
tren, barbechos, soledades, llanura infinita,
rumor de carros, bodegas, trajín de pueblo
grande con anchuras de sueño y de constancia.

Callado, anchuroso, íntimo es mi pueblo.
Con sus portadas grandes, de casas amplias,
con sus cámaras y su trastero de nostalgias,
de recuerdos empolvados, amables, viejos.

ANTES CUANDO LA INFANCIA (1961, Eladio Cabañero)

... Vendimiares tiempos,
una vez, en las viñas, vendimiando, una noche
-quiero acordarme, pero ha tantos años-
en la pequeña casa, acabada la cena,

todos bien avenidos se embromaron,
se tizaron jugando al “San Alejo” ,
con la sartén tocaron seguidillas
y jotas a la luz de los candiles,
y luego se acostaron en parva por el suelo,
que ya no se cabía
sino en los alambres y en la cuadra.

CALLE VACÍA (A un lienzo de Antonio López) (1982, Félix Grande)

A ese a quién no se ve, yo lo conozco.
Va hacia el final o vuelve o está quieto
mientras la calle en sol arde callada,
secreta y clara, enharinada en tiempo.

A ese a quién no se ve, yo lo conozco.
O yo lo reconozco, o lo recuerdo,
o lo busco sin fin... ¡Dios lo bendiga,
tan sólo como va, tan lejos.

SE LLAMA TOMELLOSO (1979, Francisco Umbral)

...Y todo esto una noche septentrional de
Tomelloso, cuando salí por primera vez
a los campos de La Mancha, como
Don Quijote, pero sin un Cervantes por
dentro que me tuviera en pie. Noche
de bodega y teatro, madrugada de

chocolate y luceros, alba de verso y churrería.

*PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA:

1-¿Cómo surgió tu vocación por trabajar en el campo?

2-¿Qué personas de tu entorno familiar se dedican, se dedicaron o quieren dedicarse al oficio?

3-¿Ves que cada vez se incorporen más mujeres a la agricultura o cada vez hay menos?

4-¿Mujeres extranjeras o españolas?

5-¿Piensas que se apoya o incentiva lo suficiente el trabajo de la mujer agricultora?

6-¿A cambiado mucho la manera de trabajar si miramos a un pasado no muy lejano, por ejemplo de 2002 hasta hoy?

7-Para la gente que va a ver este documental sobre la vendimia (porque seguro que hay gente que no sabe lo que es), ¿nos podrías contar brevemente el tiempo que se le dedica y cómo se organiza?

8-¿Si pudieras resumir la vendimia en tres palabras cuáles serían?

9-Somos la región de España que más vino produce (el 30% de la producción nacional), y sin embargo tiene más prestigio o se conoce más un vino que viene de Galicia o de La Rioja ¿por qué crees que hemos llegado a esto?

1-¿Por qué quieres seguir el oficio de tu madre?

2-En tu caso y por lo que veo eres de las que ven totalmente compatible estudios y trabajo en la agricultura ¿qué les dirías a todas esas personas de nuestra generación que opinan lo contrario, que abandonan sus estudios para trabajar sin ninguna preparación salvo la experiencia del día a día?

3-¿Animarías a más gente a estudiar como tú para hacer del campo un oficio más técnico y rentable?

4-¿Dónde estudiaste? ¿Te planteaste quedarte allí a trabajar o querías volver a Tomelloso?

5-¿En un futuro te gustaría abandonar el oficio en el campo para dedicarte a otra cosa menos sacrificada que guarde relación con tus estudios?¿una oficina?¿vivir en una gran ciudad?

1-¿Usted cómo ha visto que ha cambiado el trabajo en el campo?¿Ve los nuevos adelantos algo bueno que genere riqueza en el pueblo o cada vez quitan más puestos de trabajo?

2-¿Las futuras generaciones cree que volverán al campo?

3-Como tomellosero, habrá vendimiado alguna vez en su vida ¿cómo se vivía antes la vendimia comparado con ahora?¿Nos puede contar alguna anécdota graciosa que le haya ocurrido mientras trabajaba?

4- Somos la región de España que más vino produce (el 30% de la producción nacional), y sin embargo tiene más prestigio o se conoce más un vino que viene de Galicia o de La Rioja ¿por qué cree que hemos llegado a esto?

*FINAL DEDICATORIA:

En memoria de todas las tomelloseras y tomelloseros que trabajaron de sol a sol en la vid y que actualmente lo siguen haciendo, motor importante de la economía de nuestra pequeña pero entrañable localidad. En reconocimiento a todas esas profesiones extintas o en peligro de extinción a las que debe tanto nuestro folclore e identidad: gañanes, tinajeros, carreros, guarnicioneros, terreras, picapedreros, esquiladores y muleros.