

TFG

LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE.

Presentado por Miriam Sarti Tarín
Tutor: José Galindo

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Mira ese jacarandá del jardín: hoy vale porque da flor y sombra, pero mañana, cuando se muera como mueren todos los árboles, en silencio y de pie, nadie volverá acordarse de él. En cambio si lo hubiera pintado un gran artista, viviría eternamente.

Alejandro Casona, *Los árboles mueren de pie.*

Resumen

En la memoria presentamos una serie paisajística secuencial. Consta de 24 fragmentos inspirados de las fotos tomadas hace 4 años tras un incendio. La serie se constituye en dos partes correlativas situadas físicamente la una sobre la otra, que dialogan entre sí. La forma de los elementos naturales como los árboles y el horizonte pertenecen a la línea cosida con hilo, la mancha corresponde a la ceniza con aglutinante que proyecta con volúmenes la parte del terreno.

En primer lugar hablaremos sobre “El tiempo”, un concepto que desglosaremos en varios puntos desde un avance recíproco con la producción plástica. Es decir, el trabajo conceptual irá desarrollándose de manera paralela a la parte física.

En la obra temprana hablaremos sobre el instante y la captura del tiempo, sobre el ciclo y lo que se transforma y sobre la destrucción y regeneración desde el recuerdo. En la obra final profundizaremos en la identidad espiritual del paisaje cohesionada con la obra del dramaturgo Alejandro Casona *Los árboles mueren de pie*.

Además observaremos cómo la costura transfiere a la obra una narrativa emotiva y estudiaremos su uso en los antecedentes históricos en el trabajo femenino.

Desarrollaremos “el paisaje” con sus cualidades temporales y nos centraremos en los árboles como individuos con capacidades expresivas. Para ello nos apoyaremos en el estudio de referentes que trabajan “la naturaleza”.

Palabras claves

Paisaje-naturaleza-memoria-tiempo-eterno-serie-árboles

Summary

The work is a landscape sequential series. It consists of 24 fragments inspired in pictures took after a fire 4 years ago. The series is composed by two correlative parts situated one above the other, that talks to each other: the shape of the natural elements such us trees and the horizon belong to a line sew with thread, the spot match to the ash with the binder, that project the part of the land with volume.

Lanscapes are robust and arduous from wich I extract a delicate poetry about time and the eternal. From restricted palette and language, marked by an meridian horizon wich determine the horizontal tension. Crafted with a certain grade of deliverate privatism in comparison with the thread embroidered picture, delicate and feminine. A language between the robust and the fine.

The work is develop like a ensamble that have an identity principle cohesionate with the work of the dramatis Alejandro Casona, "Trees dies on their feets".

The development has turn around the studied parameters about scenery and time, stablishing a concept relationship.

A beginning based on photographic captures of the landscape, wich has been processed trough the experimentation of several ways with the election of the materials an techniques in order to provide an effective end result, plastic and conceptually.

Keywords

Landscape-nature-time- memory-eternal-series-trees

Agradecimientos

A mi familia y amigos por animarme a seguir formándome en el arte y por su respaldo durante el trabajo de fin de Grado. Sin ellos no podría haber llegado hasta aquí.

A mis profesores y compañeros, en especial a Pepe Galindo por su contagiable pasión por el arte y por su trabajo constante como tutor de la memoria.

De manera especial quiero agradecer a mis padres todo su esfuerzo y dedicación, por aguantar todas mis intervenciones artísticas en casa, por la gracia con la que siempre me han tratado y por ser un apoyo incondicional en los malos momentos.

A mi abuela. Sin ella esto no tendría sentido. Gracias por ser un ejemplo de esfuerzo, constancia y entrega. "Et dedique el treball".

Gracias a todos los que me habéis reflejado luz.

INDICE

1. EL TIEMPO: PROCESO CONCEPTUAL EN LA OBRA	10
1.1. LA OBRA TEMPRANA.....	11
1.1.1. La fotografía: un instante de tiempo	
1.1.2. El ciclo: No hay nada realmente nuevo bajo el sol	
1.1.3. La destrucción y regeneración del paisaje desde el recuerdo	
1.2. LA OBRA FINAL: LO ETERNO.....	14
2. EL PAISAJE Y LA NATURALEZA.....	15
2.1. MEMORIA DEL LUGAR.....	16
2.2. LOS ÁRBOLES.....	17
3. LA COSTURA Y EL TRABAJO FEMENINO.....	20
4. ALEJANDRO CASONA.....	21
5. REFERENTES.....	22
5.1. PAISAJISTAS ESPAÑOLES DE FINAL DEL S.XX.....	22
5.2. GHADA AMER.....	24
5.3. JEM SOUTHAM.....	24
5.4. HIROSHI SUGIMOTO.....	25
6. LA SERIE.....	26
6.1. PROCESO CONSTRUCTIVO.....	26
6.2. IMÁGENES DE LA OBRA.....	33

INTRODUCCIÓN

El proyecto que se plantea en esta memoria fue el resultado de un creciente interés por descubrir y trabajar el arte en conexión con la naturaleza. La obra se desarrolló a lo largo de mi aprendizaje académico, en el Grado en Bellas Artes, durante los 4 años y el semestre de Erasmus en L'Aquila, Italia. Las materias impartidas me proporcionaron conocimientos tanto en modos de producción como en referentes históricos y contemporáneos. Fueron algunas asignaturas clave para llegar a confeccionar la obra: *Fundamentos del color y de la pintura, Historia y teoría del arte contemporáneo, Gráfica experimental e interdisciplinar, Pintura y expresión, Arte público y nuevos medios.*

En el primer curso (2012-2013), se propuso la realización de un trabajo que me condujo a trabajar con la fotografía y el cosido, para desarrollar el tema de "el incendio en la naturaleza". El trabajo inicial se desplegó con los años, profundizando en el mismo campo pero obteniendo diversos resultados hasta la actualidad, con el trabajo que nos ocupa.

Cómo abordar el concepto del "tiempo" en el paisaje fue el punto central a tratar, que sirvió para desarrollar un estudio artístico que creció de manera paralela conceptual y plásticamente con los años. La evolución se puede dividir en *La obra temprana*¹ con tres fases donde trato: la fotografía que capta el instante, el ciclo en el nacimiento, la muerte y el renacer del paisaje y la regeneración desde el recuerdo. Y *La obra final*² donde "lo eterno" se transfiere al trabajo desde la literatura.

En el paseo, el caminar, encontré la pasión por redescubrir el paisaje. Las cualidades temporales en el medio natural me cautivaron a lo hora de realizar el trabajo: la espiritualidad, lo eterno, lo que perdura y lo que se regenera, las huellas del pasado en la memoria del "lugar", los árboles y su capacidad de ser espejos que te ofrece la naturaleza.

En consecuencia surgió el estudio sobre la manera que tienen de tratar la temporalidad en el paisaje Hiroshi Sugimoto y Jem Southam así como algunos pintores españoles del siglo XX que abordan el paisaje en sus obras y de los que aprendí en mi visita al Centro Nacional de Arte y Naturaleza en Hueca.

Asimismo cabe citar textos bibliográficos importantes, de los que me serví para profundizar en el estudio del "paisaje" y el "tiempo": *"El paisajismo es un modo*

¹ 1.1. LA OBRA TEMPRANA

² 1.2. LA OBRA FINAL

de patentizar la inexplicable relación de lo espiritual y lo físico fraguada en su conciencia (...) la sensibilidad enfermiza del artista y la huella inquietante de las cosas. ”³, “Los objetos y las cosas poseen características temporales. Algunas imágenes parecen tener cualidades extraordinarias, como si se tratara de una dialéctica de temporalidad y de prácticas. ”⁴

Desde mi parecer, el trabajo tiene un fundamento en las vivencias con el entorno familiar. El lugar escogido para fotografiar fue un tramo de la montaña de Turís, un pueblo de la Comunidad Valenciana. El paisaje tuvo gran relevancia por su situación geográfica, ya que es el pueblo de mi familia materna. La relación con el medio natural fue algo que siempre experimenté; mis parientes han estado en contacto con el campo, ya que mis abuelos eran agricultores y poseían terrenos.

Debido a la relación con este entorno sentí el interés por plasmar un acontecimiento que marcó el paisaje, un incendio que arrasó con gran parte de los árboles y la vegetación, y para ello utilicé el hilo como elemento en las obras. La costura es un medio con el que convivo desde los primeros años de vida gracias a mi Abuela, a la que veo coser a mano o a máquina constantemente. Así pues, la relación con el entorno tiene una gran carga emocional por los recuerdos y vivencias.

Con el estudio de Ghada Amer surgió un interés plástico por la costura como recurso visual y en la experimentación trabajé el hilo de manera manual, con aguja y de manera mecánica de la que extrajimos una analogía con el funcionamiento fotográfico⁵: la máquina de coser la empleamos sin cortar el hilo, de una sentada, parando el mecanismo para cambiar de posición y continuar en otra dirección hasta completar el cuadro. El uso de la cámara fue semejante, accionando con el “clic” el mecanismo para recopilar una imagen tras otra en panorámica (girando y accionando). Además considero que el uso de la ceniza en comparación con el hilo otorga a la serie una cualidad narrativa, un lenguaje entre lo robusto y lo fino.

Por otro lado cabe explicar cuáles son mis influencias ideológicas y como fueron decisivas en el trabajo. En gran medida el conocimiento bíblico fue debido a mi educación Cristo-céntrica fundamentada en el Protestantismo. En ese sentido, lo espiritual tiene gran relevancia en la obra, sirviéndome además de los libros de teatro de mi padre, dónde encontré una motivación literaria que me llevó a utilizar textos de Alejandro Casona. *Los árboles mueren de pie* además de ser el título de una obra teatral de Casona, fue un estímulo para encontrar respaldo entre “lo espiritual” y “los árboles”, en particular en una metáfora que el autor

³ MADERUELO, J. *Paisaje y arte*. Cap 5. Paisaje y literatura Nacionales. Pag 119

⁴ PHOTOESPAÑA. El tiempo expandido. Cap 1. Sergio Mah: El tiempo. Pag 13

⁵ Para el tiempo y me deja continuar trabajando sobre él.

escribe: *“Mira ese jacarandá del jardín: hoy vale porque da flor y sombra, pero mañana, cuando se muera como mueren todos los árboles, en silencio y de pie, nadie volverá acordarse de él. En cambio si lo hubiera pintado un gran artista, viviría eternamente.”*

Objetivos y metodología

A continuación se enumerarán los objetivos principales y secundarios y cuál ha sido la metodología para la realización de este trabajo de fin de Grado:

- Escribir un ensayo sobre una producción artística.
 - Elegir el campo de estudio.
 - Obtener referencias bibliográficas.
- Hibridar “el cosido” en las imágenes.
- Desarrollar una idea evolutiva en base al concepto “Tiempo”.
- Indagar sobre el entorno y el paisaje.
- Cohesionar el trabajo en un formato “serie”
 - Dotar de identidad narrativa a la obra.
 - Conseguir un resultado estético unificado.

La metodología empleada ha sido deductiva, con un proceso discursivo que va de lo más general a lo particular. La conclusión viene dada como consecuencia de las premisas que han surgido desde el planteamiento inicial, logrando derivar lo observado hacia un fin mediante la experimentación.

El desarrollo del trabajo se ha iniciado sobre un punto de vista heurístico⁶ hallando e inventando una manera de proceder, en búsqueda de una síntesis historiográfica.

La reflexión crítica como método de rectificación ha sido clave para obtener los resultados.⁷

⁶ Identifica el arte o la ciencia del descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada formalmente.

⁷ En el capítulo 6.1. Proceso constructivo se desarrolla la metodología de manera más específica.

1. EL TIEMPO: PROCESO CONCEPTUAL EN LA OBRA

No hay ninguna preocupación humana tan antigua y tan angustiosa como lo es el 'Tiempo'. Descubrir sus enigmas ha sido y continúa siendo motivo de preocupación para muchos. Definirlo es una tarea que ni filósofos ni científicos han logrado descifrar de manera irrefutable, aún hoy día vivimos el tiempo sin entender qué es exactamente ni como contenerlo ni medirlo, pero sigue corriendo. Así lo relata el escritor Alejandro Casona: << *El reloj nos recuerda con el tic tac de los segundos que constantemente avanza sin tomar un descanso, aun así el tiempo se puede medir con cualquier cosa menos con un reloj, lo podemos medir con el corazón, con los nervios, con la angustia, con el recuerdo...con todo menos con un reloj.*⁸ >>

El interés por entender las cualidades y los fenómenos sobre el 'Tiempo' ha sido un precursor en la búsqueda e investigación del trabajo. La obra está construida en torno a este concepto, entendido como aquello que acontece de manera secuencial o cronológica, como una dimensión que permite capturar acontecimientos y separar intervalos, y también un sistema de comprobación que hace posible contrastar y considerar el movimiento de los sujetos.

Los objetos y las cosas poseen características temporales. Algunas imágenes parecen tener cualidades extraordinarias, como si demostraran la eventualidad y la perpetuidad. Considero que el paraje ambiental ofrece esas condiciones, porque está vivo y es capaz de reflejar los signos que ofrece el paso del tiempo, de ahí mi empeño por mostrar la captura de esos instantes.

El proceso conceptual desde la obra más temprana hasta la obra final ha sufrido continuas transformaciones, en paralelo con los cambios metodológicos.

Los significados que ha adquirido la obra, tienen cabida gracias al avance y bifurcación de este tema principal, que se desmenuza en la noción del instante, del ciclo, del recuerdo o de lo eterno.

1.1. LA OBRA TEMPRANA

1.1.1. *La fotografía, un instante de tiempo.*

⁸ Este es un fragmento radiofónico de Alejandro Casona en la radio chilena Minería.

Miriam Sarti: 15º, *Fotografía 1*,
Turís, 2013

Fragmento de la serie.

Sabemos que las cuestiones relativas al tiempo en las imágenes adquieren una gran importancia a partir de la aparición de la fotografía.

Desde el S.XIX la captura de imágenes con este sistema viabiliza el encuentro con la detención del tiempo y expone en su más amplio sentido las posibilidades de entablar una relación con este concepto complejo. La percepción y la experiencia del tiempo llegan a ser posibles mediante la manipulación de la cámara, que graba el instante y el espacio para hacerlos historia. Es un medio que posee la cualidad de retener la apariencia de la realidad, detiene el contexto mismo de los objetos cambiantes. Basta con el movimiento de un dedo para fijar un acontecimiento y que perdure indefinidamente.

El instante, incluso siendo una milésima de segundo, es capaz de abarcar la inmensidad, cuando es capturado. Paralizamos el tiempo y lo que se obtiene es; para su admiración, para obsesionarnos, para volver a mirarlo e incluso para intervenir en él o sobre él.

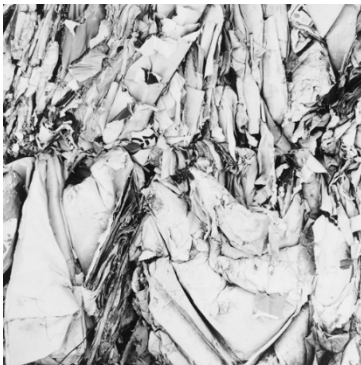
Con la invención de la máquina fotográfica nos es dada la oportunidad de situarnos ante el mundo en un lugar privilegiado, incluso el espectador tiene la autoridad de hacer su propia lectura de las fotografías. La captura nos hace conscientes en cierto modo de aquello que encuadra, pero también de lo que deja sin ver, para establecer un diálogo con el observador, con las experiencias y los recuerdos vividos en su realidad, que completan el discurso fotográfico. Son el color de nuestras gafas las que determinaran que vemos en cada fotografía, el resultado condicionado por la cosmovisión personal que cada uno acarrea.

Las fotografías esculpen un tiempo en el tiempo, en el vivido, en el histórico, pero también nos permite reimaginar el futuro para transformarlo y desvirtuar la realidad por completo ante la astucia de la acción de la imaginación, para recrearla a nuestro antojo. El tiempo que se ha desarrollado en un presente, en el instante en el que fue, se puede recuperar para contraponer a otro presente, para comparar y resaltar lo sucedido en el transcurso del tiempo que ha acontecido ya.

Las imágenes ofrecen tiempo donde no lo hay, para detenerse y pensar, pudiendo acercarnos al pasado y al futuro inmediato. Cómo pensar en el tiempo y nuestra relación con él sigue siendo una enseñanza que ofrece el imaginario fotográfico.

Pretendo captar el instante, en un lugar concreto y paralizar el ambiente, para tener un recuerdo que perdure y conseguir trabajar en base a ese momento único e irrepetible. La fotografía me da la oportunidad de recoger el espacio con las formas del horizonte y de los árboles, para analizarlo posteriormente, para llevarme el recuerdo y utilizarlo como medio para trabajar en base a los resultados.

1.1.2. El ciclo: No hay nada realmente nuevo bajo el sol

Babatz E. *Nowhere 2*, 2012 .Siver gelatin print

En un mundo en el que todo se repite, es necesario renacer después de morir. Hay una línea, que engloba nuestro mundo terrenal, que forma un círculo cerrado, "el ciclo", que representa la destrucción y la renovación, el cambio. La fotógrafa mejicana Erika Babatz dice de sus fotografías de bodegones sobre objetos desechados, *vida después de una muerte que nunca es tal en un ciclo que deseo expresar a través de mi fotografía, sabiendo que mi ojo formará parte del proceso algún día*. Le atraen los desperdicios, la imperturbabilidad y los objetos cotidianos con los que crea una analogía con la vida. Son los cuerpos caducos, donde resurgirá otra vida de la materia muerta.

Todo nuestro alrededor sufre constantes metamorfosis cíclicas, lo vemos desde los movimientos lunares hasta en la respiración de las plantas. Vivimos en un mundo que ofrece cambios constantes y momentos para todo.

Salomón el autor del libro de Eclesiastés en La Biblia escribió << Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone, y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte. Da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. (...) La historia no hace más que repetirse; ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. >>⁹

Miriam Sarti: *Ciclo*, 2012-2013

Detalle de la serie

El mundo funciona metódicamente, la naturaleza se comporta con una determinada estrategia, todo lo que nos rodea tiene un sentido de retorno, cíclico y nuestras vidas son constantes experiencias bajo el sol, situaciones que como dice el autor mencionado, vuelven a repetirse, en un ciclo que regenera nuestro espacio y nuestro tiempo. Vuelve a formarse en el transcurso de la vida una oportunidad de transformación.

En esta fase del trabajo se analiza los ciclos del nacimiento, la muerte y el renacer. De retorno al inicio, el cambio ante las problemáticas y los acontecimientos, las permutaciones producidas en la esencia de las cosas, los árboles, nosotros. De manera evidente, el paisaje y sus comportamientos son una visión concurrente, una comparación con los seres y como nos transformamos.

Se ha representado el ciclo con un círculo, algo cerrado, que vuelve y no tiene principio ni fin. El cosido circular asciende de manera gradual en el eje central vertical de las fotografías y retorna en su movimiento con la imagen que le

⁹ Eclesiastés1:4-8 NTV, La Biblia.

Miriam Sarti:
1. Turís 2016.
2. Turís 2012.

sigue. La panorámica en la serie también da retorno al inicio¹⁰. Es lo eterno en funcionamiento. El ciclo de lo que se repite y de la regeneración después de la muerte.

1.1.3. La destrucción y regeneración del paisaje desde el recuerdo

Continuando con la evolución plástica en el proyecto, en esta parte del proceso, la destrucción y la regeneración desde el recuerdo han sido el motivo de investigación y así, en base a la experiencia sensitiva, producir con un carácter expresivo y melancólico. Las fotografías de la naturaleza que fueron tomadas han quedado en segundo plano, solo como referencia, para procesar desde el recuerdo de la memoria los elementos paisajísticos.

El escenario escogido tiene una implicación emocional, desde mi infancia como ya hemos dicho. Las vivencias en los campos, con la familia y la contemplación de estos paisajes viene interrumpida por el fuego y la muerte del paraje.

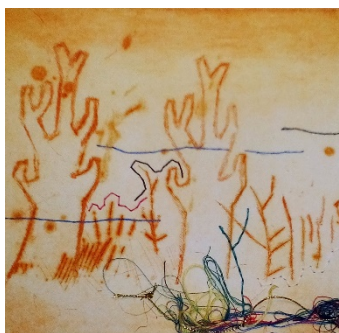
El hecho evocador permite mantener unos lazos afectivos con el trabajo, y la función es más bien emotiva y cercana. Especialmente se trabaja con la comparación de un antes y un después en el que el cambio viene producido por un caso (el incendio) que marca la división entre el estado pasado y el presente.

El recuerdo, la experiencia con el entorno, nos permite apreciar cual es el contexto desde el que se trabaja. La memoria aporta información junto con el deseo de la regeneración para formar un nuevo organismo que finalmente queda ausente de la propia realidad.

Las vivencias sensoriales permanecen en la parte creativa; el olor, los colores, qué ocurrió... son factores que influyen en la creatividad aportando la presencia de aquello que ha quedado retenido en el pensamiento.

La regeneración del entorno natural podemos apreciarla comparando el cambio en las tomas de las imágenes del paisaje (cuando sufrió el incendio con las fotografías recientes, 4 años más tarde). En las fotografías en blanco y negro, se ve la austeridad en los árboles y la pobreza de la vegetación. En cambio, en las fotografías a color, las actuales, se aprecia cómo ha brotado nueva vegetación incluso debajo de los cadáveres de arbustos y árboles.

La memoria es la que recopila y retiene nuestros recuerdos vivenciales, aquellos hechos pasados que se almacenan en la mente de perpetuo, como algunos de los recuerdos de la infancia, los cuales se alojan de manera persistentemente.

Miriam Sarti: *Regeneración*, 2014 - 2015. Detalles de la serie

¹⁰ Las imágenes se comportan como 'frames' de una secuencia de video en bucle, que se reproduce sin un final, todas sus partes están enlazadas.

Marcel Proust, en el libro *En busca del tiempo perdido*, desarrolla el tema del 'recuerdo' que viene ofrecido por un estímulo, puede estar relacionado con algo inmediato, como un olor, un sabor o un sonido que lleva a la mente la rememoración de un suceso¹¹.

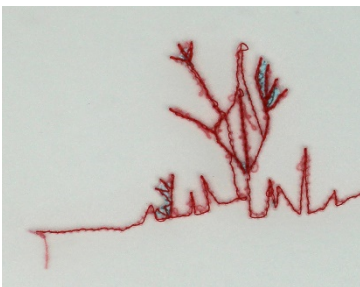
El trabajo desde la secuencia fotográfica no ha sido primordial en esta fase, más bien la motivación principal ha sido la influencia del recuerdo con el entorno: los paseos por los campos acompañados de conversaciones con acompañantes o simples paseos solitarios por los olivares y naranjos, el olor a estiércol de las granjas de vacas cercanas, las dulces almendras ajenas que se abren con dos piedras cualquiera, la paella digiriéndose, el barro en las zapatillas, los desconocidos que te saludan en el camino, la lluvia oportunista que cae en los planes, el aire que pasa sin interrupciones, el *llaurador* que está con su perro, el Castellet en Pascua, los tomates llenos de mosquitos que hay que recolectar, el olor a algarrobos, los pinos y su dichosa pinocha incendiable.

1.1.4. LA OBRA FINAL: LO ETERNO

Lo eterno, la eternidad, ha sido y es el motivo de frustración para muchos. Perdurar, no caducar, la inmortalidad, que el tiempo corra pero que no acabe. Sin duda lo eterno lleva detrás ideologías que pretenden dominarlo, entenderlo o encontrar la esperanza. Y seguimos teniendo en el corazón eternidad¹² "sentimos que somos eternos".

En la canción Maravillas del grupo de rap Praxiz¹³ lo plantean así: <<estoy morando en el pasado, el presente y el mañana. Soy una alma eterna viviendo una vida humana>>.

Podemos explicar que es la eternidad hablando del tiempo, aquello que perdura es la esencia del tiempo. Lo perpetuo, el encuentro con la fuerza que domina los espacios, el presente en constancia. Según el filósofo San Agustín, el tiempo se traduce en sucesos y existencia, y la eternidad es la contigua temporal << ¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es y el futuro todavía

Miriam Sarti: *Los árboles mueren de pie*. 2016

Detalle de la serie

¹¹ El protagonista toma un té y una magdalena y le invade el recuerdo de su infancia.

¹² SPINOZA, B. *Ética demostrada según el orden geométrico*.

¹³ Se trata de un grupo surgido en Valencia, de hip-hop electrónico, que es fuente de inspiración por sus letras y su carácter reflexivo.

no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad.”¹⁴

Parece que el tiempo es un flujo continuo, como un río que fluye del nacimiento a la muerte, pero en realidad de lo que nos percatamos es de cómo cambian las cosas con el tiempo: el deterioro, los eventos, las transformaciones. El tiempo no es un medio físico, pero podemos visualizarlo en el medio natural con gran intensidad cuando nos sumergimos en su espiritualidad. La naturaleza se sostiene de la eternidad, es en un estado de inmersión donde apreciamos la magnitud y la cercanía de lo que nos rodea.

El paisaje interviene haciendo referencia de un estado temporal un espacio y una situación donde nos evoca y conmemora homenajando al tiempo y como acontece. La apariencia del lugar resiste en el interior del espectador haciendo recapacitar sobre la versatilidad del tiempo, ¿Cuándo fue?, ¿Qué hubo?, ¿Quién estará?, ¿Dónde seremos? Es impactante entender como el paisaje aborda en sí mismo la metáfora de la vida y de la propia existencia. Es un modo de manifestar la relación de lo espiritual y lo físico. Aunque no llegamos a comprender en su totalidad la eternidad, hay en el corazón del ser humano el anhelo de conocerla, de pasear por lo eterno, de pisar lo eterno, de habitar lo eterno.¹⁵

Tal vez, lo eterno sea un lugar, y la visión del mundo nos lo recuerde.

2. EL PAISAJE Y LA NATURALEZA

Los cultivos, los cambios meteorológicos, la explotación comercial, los agentes externos; son una fuente de alteraciones que condicionan el estado y la estética de la naturaleza, como dijo Cézzane: *la naturaleza es siempre la misma. Pero nada de lo que nos manifiesta permanece en ella. Nuestro arte debe por su parte, transmitir el estremecimiento de su duración con los elementos, la apariencia de todos sus cambios. Debe hacérsola gozar eterna.*

La naturaleza insta a los creativos a proyectar la mirada estética y la intención artística. Es un objeto de contemplación; bella y placida, delicada y agresiva,

¹⁴ SAN AGUSTÍN. *Confesiones*. En la filosofía de San Agustín, la memoria y el tiempo son conceptos que dibujan el panorama interior del ser humano a partir de dos dimensiones o planos: el terrenal y el divino. Uno explica al hombre en tanto imagen de Dios, el otro en su dimensión corpórea o en su realidad inmediata. Mientras uno es potencia, el otro es acción. Esta dialéctica entre eternidad y tiempo del hombre; memoria de Dios y memoria del hombre, presenta una serie de reflexiones cuya influencia puede percibirse desde la Edad Media, con el pensamiento cristiano, hasta hallar eco en filósofos como Heidegger.

¹⁵ Cuando más me sumerjo en el medio natural más cuenta me doy que me lleva a una inevitable reflexión introspectiva sobre temas trascendentales, una evocación a mi parte espiritual. En referencia a lo eterno en el paisaje hablaremos posteriormente, en el Cap 2 y 4.

fugaz con su no ser igual a sí misma nunca, con su movimiento cíclico y su variedad impredecible. A lo largo de la historia, los artistas se han preocupado por representar los paisajes de la naturaleza, encontramos miles de variaciones y formas de representación según la situación cultural e histórica. Por esta razón se continua asociando al término 'naturaleza' con el de 'paisaje', por lo tanto cabe establecer que el paisaje no es ni ha sido tan solo la representación de lo natural, el paisaje es más bien, la proyección del imaginario humano. Una realidad que refleja la actividad humana y también la mutación natural, dónde en mayor o menor medida se conservan las huellas de lo acontecido.

Teniendo en cuenta esto, cabe determinar que el motivo del trabajo se basa en una recogida visual de una estética espacio-temporal concreta, en el ámbito de la naturaleza dentro de un entorno rural. La obra se fundamenta en la visión espacial desde un punto geográfico concreto, en cómo su estado o apariencia se ve afectado por la evolución a través de las transformaciones metamorfoseas que sufre. Los elementos del paisaje 'los árboles', cobran importancia como individuos que desarrollan una personalidad en el espacio; influencia del dramaturgo Casona que más adelante desarrollaremos.

2.1. MEMORIA DEL LUGAR

En una de sus literaturas de viaje, *El río del olvido* de 1981,¹⁶ el escritor Julio Llamazares narra: << *El paisaje es memoria. Más allá de sus límites, el paisaje sostiene huellas del pasado, reconstruye recuerdos, proyecta en la mirada las sombras de otro tiempo que sólo existe ya como reflejo de sí mismo en la memoria del viajero o del que simplemente sigue fiel a ese paisaje (...) símbolo de la muerte, de la fugacidad brutal del tiempo y de la vida –el paisaje es eterno y sobrevive casi siempre al que lo mira– representa también ese escenario último en el que la desposesión y el vértigo destruyen poco a poco la memoria del viajero.* >> El paisaje es memoria porque encontramos las huellas de otro tiempo, lo sucedido, lo histórico. Son los restos que quedan de las acciones y acontecimientos y residen en la naturaleza, como la pisada de un caminante que deja la hierba apelmazada.¹⁷

Todos los elementos comunicativos del paisaje tienen la capacidad de acercarnos en el tiempo. La memoria son los acontecimientos que sucedieron y permanecen como un rastro que media con nosotros para actuar como un

¹⁶ Relata el viaje a pie del autor, en el verano de 1981, a lo largo de todo el curso del río Curueño, con los parajes en que habían transcurrido todos los veranos de su infancia. Las apuntes de aquel viaje no son solo la memoria del paisaje, sino también la memoria del camino.

¹⁷ En el trabajo de Landart de Richard Long, *A LINE MADE BY WALKING, ENGLAND*, 1967, el paseo se convierte en el medio para trazar un línea.

locutor que nos comunica que hay y que hubo y descubrir lo que aconteció, lo que supuso ese momento con esas condiciones.

En la memoria del lugar quedan los residuos y la caótica presencia de los eventos que interrumpen, son los rasgos del tiempo, las arrugas, las heridas y cicatrices, las pérdidas y las redenciones. El reflejo de otro tiempo que el viajero reconstruye en su mente y que se muestra sincero sin engaños y abierto para el descubrimiento.

El incendio del monte ha dejado una señal, que ha calado en la tierra, las plantas y toda la fauna. El fuego ha dejado huella en el territorio, y permanece en la memoria con los restos muertos y la materia carbonizada. El ecosistema ha sufrido un acontecimiento del que ahora dependerá su estado futuro.

Del viajero depende la interpretación de las pistas y señales del fuego de este episodio que trasciende en la memoria. El arte recoge los hechos para transferir a las obras la complicidad con el lugar para seguir construyendo en base al recuerdo, un recuerdo que ha quedado plasmado como mensaje de la naturaleza.

2.2. LOS ÁRBOLES

Cada árbol tiene como los prismas, varias caras. Por un lado, la dimensión ecológica del árbol: no es lo mismo un árbol en un entorno natural dentro de un bosque maduro que un árbol patrimonial que se ubica en una plaza de un pueblo. Tenemos esa otra imagen que es la dimensión humana, las pequeñas historias que han surgido alrededor de estos árboles. Tienen en sí mismo, también, ese valor de la arboricultura, que es la cultura de los árboles, donde también hay una historia del árbol. La historia estructural, la historia fisiológica, todo lo que ese árbol ha llegado a sufrir o a disfrutar para llegar a ser el gran individuo que es.

Al pie de un plátano enseñaba Sócrates. Entre las raíces de una higuera Buda meditó para iluminarse. En un olivar buscó consuelo Cristo antes de la cruz. Los árboles han sido referencia en la cultura de manera evidente. Encontramos a lo largo de la historia numerosos relatos en la mitología, la religión, el arte, la literatura, etc.

Los pueblos han adorado siempre los árboles. Los antiguos griegos consideraban los árboles como los primeros templos de los dioses, y los bosques sagrados como sus primeros lugares de culto. Las espesuras forestales, a menudo oscuras y misteriosas, se veían como habitadas por espíritus.

El uso pagano de los árboles y los bosques para la adoración se menciona en los relatos bíblicos: « (...) *todos los lugares donde los pueblos (...) han dado culto a*

sus dioses, en las altas montañas, en las colinas y bajo todo árbol frondoso.»¹⁸ ; «El rey (Ajaz) ofrecía sacrificios y quemaba incienso (...) bajo todo árbol frondoso.»¹⁹

Hay un total de 160 menciones a los árboles en la Biblia. Ya desde el libro del Génesis encontramos en el huerto del Edén el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.²⁰ El término aparece numerosas veces en metáforas e ilustraciones de las enseñanzas: *“Saldréis con alegría, guiados en paz; montes y colinas clamarán a vuestro paso, los árboles del campo os irán aplaudiendo.”²¹; “Ningún árbol sano da mal fruto, como tampoco el árbol enfermo da buen fruto. Por el fruto se conoce el árbol. No pueden recogerse higos de los espinos, ni pueden vendimiarse uvas de las zarzas.”²² ; “También les contó Jesús esta otra parábola: — El reino de los cielos puede compararse al grano de mostaza que el labrador siembra en el campo. Se trata, por cierto, de la más pequeña de todas las semillas, pero luego crece más que las otras plantas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que en sus ramas anidan los pájaros.”²³*

Además de tener una esencia en los dogmas espirituales los hemos reconocido como mentores de la justicia. El Tejo ha obtenido un reconocimiento especial, sobretudo en poblaciones españolas norteñas, siendo testigo de las reuniones y asambleas que se hacían bajo su sombra, un escenario para hacer la ley y administrar justicia y celebrar todos los rituales y acontecimientos importantes de la comunidad.

Al calificar al árbol como un individuo, reconocemos a un personaje con cualidades y temperamento; así un árbol puede ser gigante, robusto, enclenque, pequeño, precioso, moribundo, frágil, florido, recargado, solitario. Puede estar torcido, tumbado, retorcido, recto, roto, dañado, invadido. Puede representar un momento según su estado; mostrando las estaciones del año (primavera, verano, otoño o invierno).

Sus características, tales como el tamaño, la edad, la belleza y la utilidad han sido causa de admiración para los hombres. Muchos árboles estremecen solo por su tamaño, son los más altos entre los seres vivientes. Se proyectan hacia lo alto brotando del terreno por eso han sido reverenciados como un vínculo entre el cielo y la tierra.

La ciencia ha declarado que se comunican, con mensajes de procreación, de alarma ante una amenaza o incluso de guerra contra otras especies. Se ha

¹⁸ Deuteronomio 12:2

¹⁹ II Crónicas, 28:4

²⁰ Génesis 2:9

²¹ Isaías 55:12 [Salida de Babilonia]

²² Lucas 6:43 y 44; Mateo 7:16-18; 12,33-35

²³ Marcos 4:30-32; Lucas 13:31-32 [Parábola de la mostaza]

demostrado que son capaces de memorizar y rectificar su crecimiento, por ejemplo; si las orugas les atacan, memorizan la agresión y después hacen crecer hojas más cortas para que no sean de nuevo objetivo de sus depredadores.

Si son gestionados de forma sostenible, ofrecen una fuente constante y renovable de recursos y servicios ambientales. Son fuente de alimentos, fibra, combustible, medicinas, así como de valores culturales y estéticos. La repercusión del uso de los materiales que ofrece, como la madera y el papel, ha sido de gran importancia para el avance tecnológico; posibilitando construir casas, barcos y todo tipo de utensilios.

Forman un ecosistema donde interaccionan miles de ecosistemas, además son los organismos más viejos que puede contemplar la mayoría de la gente, y por ello respetados como sabios ancianos. Podemos ver numerosos casos de protestas por derribo de árboles centenarios para la construcción de parcelas urbanas. Algunos que resisten se conservan como si fueran monumentos en plazas públicas de pueblos y aldeas, donde generación tras generación pasa ante ellos.

Los temporales y cambios agresivos son una amenaza pero podemos apreciar su resistencia y longevidad. Con frecuencia los más viejos son nudosos y retorcidos; parecen sin embargo «renacer» cada primavera, siendo su ciclo vital más largo que el de una persona, pueden ser vistos como eternos.

En mi reflexión veo más claro por qué razón los he escogido como “protagonistas”. Son en definitiva los comunicadores de la naturaleza, los más allegados locutores con los que cuento para nutrir al trabajo de significado. Pretendo trabajar con la sensibilidad de quién se para, escucha y aprende.

Odile Rodríguez de la Fuente nos recuerda que también las personas somos parte de la naturaleza y le da la importancia al artista como intérprete de su lenguaje: *<<Los árboles, cada uno de estos individuos longevos, que tienen cientos y miles de años, te cuenta una historia, cada uno tiene su personalidad (...) cada uno despierta cosas que son desconocidas en ti mismo. Para mí son los espejos que te puede ofrecer la naturaleza (...) No nos podemos olvidar de que la naturaleza también somos nosotros, los seres humanos somos una hebra más de la urdimbre de la vida. El problema es que la humanidad se ha ido aislando cada vez más y cortando ese cordón umbilical con el medio natural, rodeándose de cemento y en ese proceso ha perdido la sensibilidad y la capacidad de escuchar los mensajes de la naturaleza. El lenguaje secreto de los árboles, que es tan importante, es un testimonio en muchos casos de cientos, de miles de años. Ahí el artista cobra una labor fundamental como intérprete de ese lenguaje, de esa sensibilidad y es el que nos puede hacer de puente para*

despertar de nuevo nuestros sentidos adormecidos y para contarnos la historia de los árboles. >>²⁴

3. EL HILO Y EL TRABAJO FEMENINO

Velázquez: *Las hilanderas*, 1657.
Óleo sobre lienzo. 220 x 289 cm.

Mucho tiempo atrás, la manera de proveerse de ropa era, en las clases menos favorecidas, a través de la costura en el hogar: coser era una habilidad que toda mujer debía dominar desde su más temprana edad. Las mujeres, como bien es sabido, han sido a lo largo de la historia las últimas, las ultrajadas y las que poco sirven, en un mundo sometido por su compañero el varón. El dominio de las féminas ha sido para limitarles en su desarrollo intelectual, en la formación y en la realización personal, permitiéndoles afianzarse en la esfera doméstica y desempeñar tareas consideradas apropiadas a su género, por esto, es referencia lo femenino en las técnicas tradicionales como: la costura y el bordado, el manejo del huso y el hilvanado. Las artes plásticas no eran de apreciar en una mujer, requerían un aprendizaje prolongado y una dedicación exclusiva, y fueron vetados a la mujer hasta el S. XIX. El hacer femenino, los cosidos y derivados del oficio de la rueca, eran las tareas creativas permitidas.

Son innumerables los casos que encontramos sobre el hilo trabajado por mujeres en la literatura y la pintura: Penélope de la mitología griega que teje, desteje y también llora la espera de Odiseo; el cuento tradicional La Bella durmiente, donde la princesa maldecida entra en un sueño profundo al pincharse el dedo con la rueca; Las hilanderas, que Velázquez pinta para dar sensación de movimiento en las trabajadoras y la rueca, etc.

Conociendo la categoría de esta acción en la historia, hoy en día es lógico pensar que nuestras abuelas saben hacer un remiendo, ajustar los bajos a un pantalón, coser botones o tejer bufandas; es la filosofía de la reparación en decadencia, que antaño requería de un aprendizaje inevitable y que ahora se ha visto eclipsado por el consumismo, las nuevas generaciones ya no cosen.

En cierta manera el empuje de la mujer ha logrado introducir los métodos creativos asociados a la feminidad, los que se han considerado habilidades puramente artesanales y que llevan siglos dominándolos. En el ámbito del arte, los procedimientos han ido evolucionando a un empeño por lo innoble, y con ello la aparición de materiales nuevos, considerados pobres y de bajo valor: el tradicional óleo deja paso a acrílicos, los veteranos sistemas de aplicar pintura dan paso a las intervenciones con collage, las obras se cortan, se cosen, se bordan.

²⁴ ODILE RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. Directora General de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Documental- El árbol y el hombre.

Algunos artistas contemporáneos utilizan el tejer como un posicionamiento implicado que acoge en su hacer creador el tejido como material significativo y la acción de tejer como proceso de definición y metáfora de la coexistencia con conciencias políticas y reivindicadoras.

4. ALEJANDRO CASONA

Son de interés particular los temas que el dramaturgo Alejandro Casona aborda en sus obras: los problemas metafísicos, lo espiritual, el misterio de la vida, en su origen, en su final eterno, la muerte. Encontramos en los trabajos del autor asturiano la alegre despreocupación terrena y la prioridad que en todas sus obras da a lo espiritual, elaborando una ilustración trascendental cuya raíz está cimentada en el conocimiento de la Biblia.

El título de este trabajo es una apropiación homenaje de su obra teatral *Los árboles mueren de pie*, donde acontece una mentira promovida por una institución altruista cuya misión consiste en proporcionar consuelo, ilusión y alegría a las personas desesperadas, carentes de dicha y de fe. La acción y los caracteres humanos de los personajes se confrontan en el escenario donde Casona trata, con un contenido moralizador, el conflicto entre lo que es la realidad y lo que es fantasía.

En la serie de paisajes, así como en la historia teatral, late el intento de escapatoria hacia un mundo soñado, lo ideal, la posibilidad de realizar todos los sueños, superar la realidad creando y creyendo en un mundo de ensueño que termina siendo verdadero ante la muerte.

Extraigo la noción del concepto “Eternidad” precisamente de una de las frases que escribe Casona, de boca del personaje Mauricio²⁵: << *Mira ese jacarandá del jardín: hoy vale porque da flor y sombra, pero mañana, cuando se muera como mueren todos los árboles, en silencio y de pie, nadie volverá acordarse de él. En cambio si lo hubiera pintado un gran artista, viviría eternamente.* >>

Casona crea una metáfora con los árboles y las personas, al fin y al cabo somos los productos caducos de la naturaleza; con presencia vertical y en nuestra vida sana y fértil producimos fruto y flores que son capaces de satisfacer nuestra esencia de producir con empeño los resultados visibles de nuestro espíritu. Pero los árboles que ya no son útiles y perecen son olvidados ante la muerte inminente que siempre llega, sin hacer excepción, una muerte sigilosa que no

²⁵ Al final del Acto Segundo.

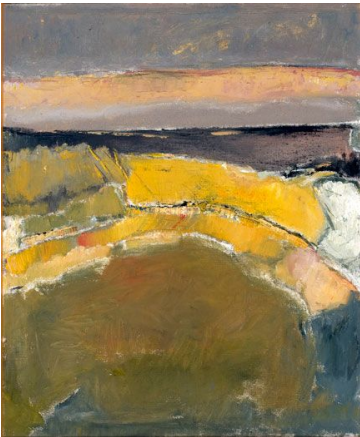
causa más connotación que la pérdida muda. Y al final los árboles mueren, mueren de pie con la dignidad del que se sostiene.

Pero la muerte, que no da tregua ni cambia de opinión, es vencida por un gran artista que tiene la capacidad de salvar y de dar subsistencia a la vida.

Es esta condición de eternidad la que transfiere al trabajo plástico identidad. Desearía una emulsión con el pensamiento literario de Casona. Quisiera actuar como "El gran artista" reavivando los árboles difuntos, teniendo la capacidad de darles una nueva comprensión y una permanencia inmutable. Los árboles perviven eternamente en la obra porque así lo ha deseado el creador, que es el que tiene en sí el don de instaurar un lugar eterno.

5. REFERENTES

5.1. PAISAJISTAS ESPAÑOLES DE FINAL DEL S.XX

Diaz Caneja. *La era*, 1985. Óleo sobre lienzo 73 x 60 cm.

Según la óptica particular y las características histórico-culturales, emergen múltiples planteamientos entorno a como representar el paisaje. En Europa, seguido a la reforma protestante, aparece el término Holandés *Landscape* surgiendo paisajes campestres y vistas urbanas en las obras pictóricas. En el siglo XIX, el ejemplo holandés se universaliza, convertido en uno de los objetivos del realismo pictórico, y especialmente de los impresionistas franceses, que dejan sus estudios para pintar al aire libre. Desde finales del S.XX la relación con el paisaje y con la naturaleza ya no puede seguir siendo entendida como una contemplación, más bien como acción que se regenera con la cultura que lo rodea y con la presencia del hombre recorriéndolo.

Las estructuras mentales en las composiciones, el horizonte, las manchas y los acabados tan personales hacen de las obras de los pintores españoles José Beulas, Cirilo Martínez Novillo, Diaz Caneja y Ortega Muñoz, fuente de inspiración. La forma en la que afrontan la transición de lo natural especializando sus formas con una visión más interiorista que superficial y la manera de hacer suyo el paisaje para plasmar sus intenciones, les convierte en mis referentes plásticos.

Sobre Beulas:

Ortega Muñoz. *Castaños*, paisaje, 1956. Óleo sobre lienzo. 74 x 93 cm.

Cirilo Martínez Novillo. Paisaje con figuras, 1999. Óleo sobre lienzo, 33 x 41 cm.

José Beulas: *Disparates Cósmico*, 2009. Cobre. Técnicas aditivas con carborundum.

“Yo pinto sin pensar más allá. Mis cuadros suelen ser rastrojos quemados. Aunque todos parecen iguales, todos son distintos. Tiene muchas interpretaciones” Beulas, 2012²⁶

Sobre Novillo:

“Su mundo, más que copiado de la realidad, estilizada y sintetizada, tiene una resonancia de mágica realidad vivida. Y el acento general de su arte, dramático y nocturno, no es la torpeza sin fuerza, sino la elegancia llena de poder. Sobre todo, en sus paisajes, vemos al pintor de hoy, por el que no han pasado inútilmente las experiencias de estos tiempos. Con el rabillo del ojo puesto en la realidad, sabe volar sobre ella, olvidarla, arquitecturarla, para que el cuadro sea aquello que quería Maurice Denis. Pintura pura, con las raíces hundidas en la vida que la alimenta.” José Hierro, 1964²⁷

Sobre Diaz Caneja:

“El pintor palentino renueva el paisaje, asimila las enseñanzas del cubismo, de Cézanne y Matisse, y construye un paisaje nuevo, con una mirada de pintor poeta”, Sus cuadros invitan a la contemplación. Busca un equilibrio entre la estructura y el color, crea un paisaje interior y de evocación”. Martínez de Aguilar, 2005²⁸

Sobre Ortega Muñoz:

“Al principio tuvo una etapa completamente realista pero, en la madurez, llegó a un momento en que prescindió de todo lo que no fuera esencial y nos da unos paisajes en los que se reconoce una zona determinada pero al tiempo son de una gran abstracción porque son de una gran pureza. Eliminó todo lo contingente y accesorio, lo que es propio de una visión cotidiana. En la visión cotidiana, nosotros vemos las cosas en su apariencia, obsesionados con los asuntos de cada día y sin detenernos a contemplar con profundidad las cosas. El artista se detiene ante la realidad y la ve con una profundidad que él mismo no puede utilizar en la vida cotidiana.” Mercedes Barrado Timón, 2010²⁹

²⁶ Entrevista dragondigital.es: JOSÉ BEULAS, PINTOR PAISAJISTA: “EL ARTE ME HACE VIVIR LA VIDA MÁS INTENSAMENTE”

²⁷ Cita en martineznovillo.com

²⁸ Fernando Samaniego, EL PAIS, 70 pinturas de Caneja descubren una visión moderna del paisaje

²⁹ ortga muñoz.com, ORTEGA MUÑOZ VIVIA DENTRO DEL CUADRO, Mercedes Barrado Timón.

5.2. GHADA AMER

Ghada Amer: *My Nymphes*, 2011.
Técnica mixta, 70 x 80 in.

La artista contemporánea de origen egipcio Ghada Amer, es conocida por sus lienzos abstractos donde combina la pintura con la costura, en los que afronta con frecuencia temas como la feminidad, la sexualidad, las identidades postcoloniales, y la cultura islámica.

Amer escoge el hilo por la connotación femenina que culturalmente ha adquirido y lo utiliza como vía técnica con la que elaborar las composiciones, haciendo uso de los medios artesanales, la mano de obra y las habilidades tácticas para desarrollar con éxito sus cuadros.

Tras seleccionar sus imágenes en recortes de prensa, frases tomadas de grandes libros, escenas sexuales o anuncios alabando la vida cotidiana de la mujer occidental, los cose al lienzo. El uso del hilo como sustituto de la pintura refleja un interés por lo femenino, el entramado le da la capacidad de distorsionar y desenfocar los motivos que quedan confundidos en el exceso de lana.

5.3. JEM SOUTHAM

Jem Southam: *The River Winter*, 2010.

Jem Southam (nacido en 1950) es una figura clave en la fotografía del paisaje británico. Trabajando exclusivamente el género del paisaje, su temática primordial es aquella que plasma los pequeños o grandes cambios que ha experimentado el paisaje. Sus fotografías son el resultado de la contemplación y la observación paciente durante largos periodos de tiempo, escoge los lugares y toma fotografías, volviendo a intervalos regulares. Documenta los sutiles cambios que están transformando el paisaje, el ciclo de la naturaleza y también la interacción del ser humano con su entorno.

Southam escoge los lugares y los capta volviendo a intervalos regulares. En las fotografías de su libro documenta los agentes sutiles de cambio que están transformando el paisaje, se trata de una serie que hizo a lo largo de las orillas del río Exe en Devon, desde finales de otoño hasta los primeros signos de la primavera.

La relación que establece Southam con el lugar, tiene que ver con el caminar y el paseo, el sentido de habitar el espacio para fotografiarlo y que las imágenes que capta resulten inspiradas de sus pensamientos acerca de la vida. Los lugares encuentran su modo de ser dentro de su conciencia y los recrea en capturas del momento.

Para el artista el terreno está afectado por el pensamiento humano <<Mi intención general artística es realizar un trabajo que explore cómo nuestra historia, nuestra memoria y nuestros sistemas de conocimiento influyen en nuestras respuestas a los sitios que habitamos, visitamos, creamos y soñamos.>>³⁰

5.4. HIROSHI SUGIMOTO

Hiroshi Sugimoto. *Caribbean sea, Jamaica*, 1980

Dejando de lado la aproximación paisajística en la cultura japonesa, la estética de Sugimoto es más bien asimilada por Occidente, por el arte conceptual y el minimalista. Para poder comprender su interés paisajístico Javier Maderuelo establece un paralelismo con Hütte³¹: <<ambos van a partir de un interés común por la arquitectura y van a experimentar una decisiva influencia de la tradición de la pintura occidental en su manera de mirar el espacio. Ambos también practican un distanciamiento de lo emocional que en caso de Sugimoto llega a extremos de máxima objetividad y abstracción>>

La implicación del artista no manifiesta ninguna característica que haga referencia a la personalidad, las opiniones o los sentimientos, se aleja de la idea del romanticismo donde la emoción late en los lienzos con ímpetu y aliento; más bien sus fotografías muestran espacios vacíos y solemnes.

La obra de Sugimoto gira en torno al paso del tiempo, restaurando un tiempo y un lugar que fue otro, que ya sucedió y del que sus imágenes representan la memoria, el retrato de una historia.

En la serie Seascapes 'Marinas' las fotografías retratan un espacio marino que está fragmentado en cielo y mar fusionados en un horizonte poroso y sutil. La composición en grises y la carencia de detalles refuerzan la sobriedad y la inmensidad distintivas de sus obras.

No son retratos marinos de un lugar concreto si no capturas que reflejan un contenido paisajístico con dotes lingüísticos, se extienden más allá de la limitación periférica del formato. Son imágenes detenidas en el tiempo, un problema conceptual y no histórico, un desafío que atrae al artista en el que contemplar la complejidad espiritual que ofrece el paisaje.

³⁰ JEM SOUTHAM, *río Exe, Bickleigh*, de su libro 'The River – Winter', 2010

³¹ La construcción del paisaje contemporáneo, pag 145

6. LA SERIE

6.1. PROCESO CONSTRUCTIVO

A continuación pretendo explicar cuál ha sido el avance metodológico. Haciendo distinción entre las 3 fases de la obra temprana (la recopilación fotográfica, la construcción de la serie *Ciclo*, y la serie *Regeneración*) y la obra final con la serie *Los árboles mueren de pie*.

La recopilación fotográfica.

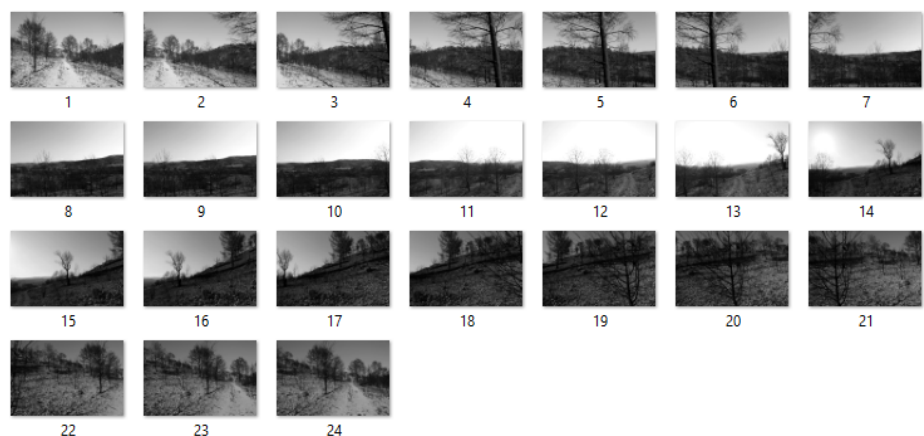
El trabajo se inició en el primer curso del Grado en Bellas Artes (2012-2013), con la realización de un ejercicio independiente propuesto en la asignatura de Pintura por el profesor Antonio Cucala.

Decidí utilizar una escena emotiva y cercana, y fotografiar “el incendio producido en el pueblo”. El resultado es una serie de 26 fotografías de 9 x 13 cm. Las fotografías fueron tomadas del paisaje destruido por el fuego, en Mayo de 2012 en la población de Turís³². Desde un punto en concreto de la montaña se tomaron las imágenes en panorámica, con un desplazamiento en el eje horizontal, realizando un total de 26 capturas donde se observa el paraje ambiental destruido, reducido a cenizas y con los árboles quemados. La transición en movimiento se realiza en torno al sujeto con la cámara digital, que hace un giro sobre si mismo de 360º sin alterar el punto en el que se sitúa. Se intervino a posteriori digitalmente para dar a las imágenes la estética del blanco y negro, una acción que otorga a la imagen sobriedad y simplificación de tonalidades.

Miriam Sarti: 15º, Fotografías 15, 16 y 17, Turís 2012.

Miriam Sarti: 15º, (24) fotografías del paisaje, Turís 2012.

³² Población del interior de la Comunidad Valenciana.

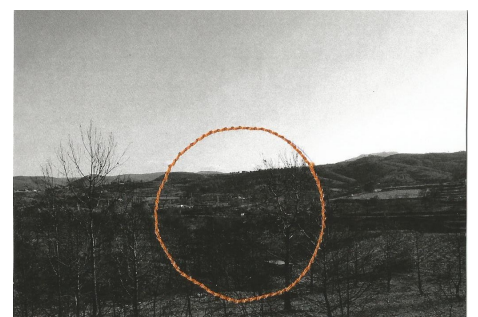
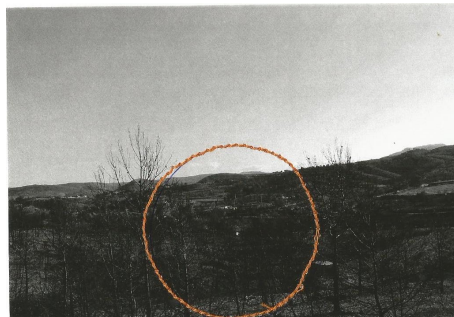
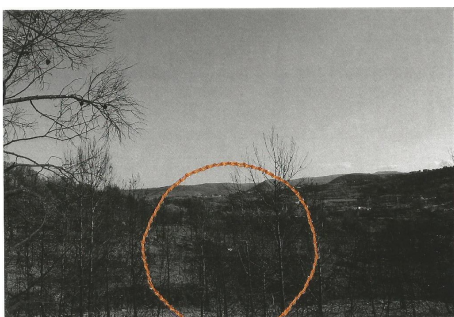

Miriam Sarti: 15º,
Fotografías 5 y 6, Turís
2012.

El Ciclo.

La transición circular de las fotografías aportó una identidad cíclica y con esta reflexión se operó con un cosido a máquina dibujando el contorno de círculos de 5 cm de diámetro con hilo de color naranja. En cada fotografía (ordenadas cronológicamente) se realizó el círculo en una posición más elevada sobre el eje vertical central respecto a la imagen que le precede, de manera que la secuencia toma movimiento en la lectura de las imágenes en orden, completando el cierre continuo de los 360º del giro de la cámara.

Miriam Sarti: Detalles de la
serie *Ciclo*, Fotografías
cosidas, 2012.

La Regeneración.

Continuando con el tema, la serie se prorrogó trabajando con otro planteamiento en el año 2014, creando paisajes alternativos a la realidad, con el bordado con hilo a mano que remarca la línea entremezclando pintura al gouache y collage en superficies de papel reciclado y cartulinas. Se han utilizado colores muy vivos y saturados de manera que otorgan el carácter de un mundo paralelo que se pretende en contraposición a una realidad devastada por las llamas. El proceso ha sido largo; en primer lugar se preparó la base de papel reciclado y los bocetos de las líneas que se querían bordar de los árboles así como el planteamiento de la estructura. En sus inicios me dediqué a la realización dejándome llevar únicamente por la intuición y el deseo de dejar plasmada la sensación de lo que percibía. La intuición fue tomando una forma metódica de intervenir en cuanto al orden entre el cosido, la pintura y el collage, y así los postreros pasos siempre han sido consecuencia de los primeros en una premeditada observación.

Se hicieron un total de 4 obras bajo este planteamiento, que generan un enunciado pictórico unificado aunque cada obra particular tiene una constitución única.

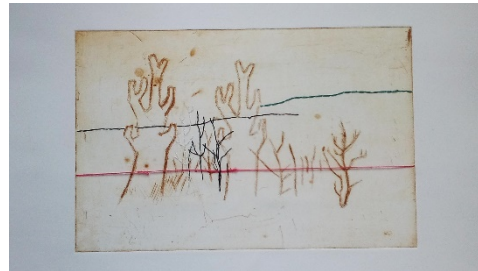
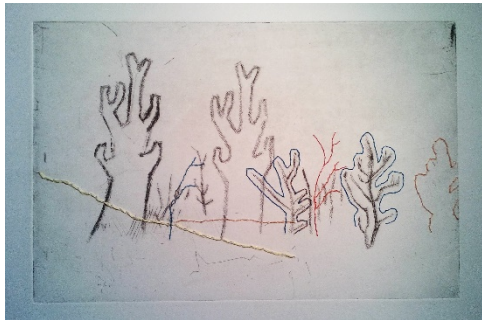
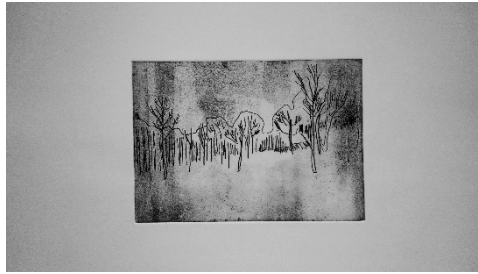
Además se realizaron diversas estampas de grabado con agua fuerte y a la cera en el proceso de experimentación para continuar experimentando con la costura.

Miriam Sarti: *Regeneración*, 2015.

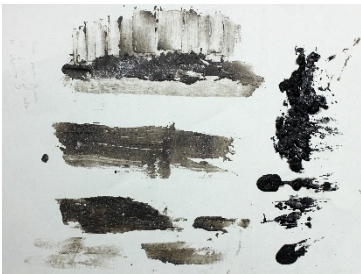
Técnica mixta sobre cartón y papel reciclado. 23 x 38; 23 x 30; 27 x 38; 23 x 38 cm

Estampas sobre papel, con cosido, 2015. 15 x 20; 15 x 20; 19 x 30; 19 x 30 cm

Los árboles mueren de pie

Una vez introducido el proceso metodológico inicial cabe desarrollar el transcurso de la obra que nos ocupa, partiendo siempre de la serie fotográfica anteriormente explicada.

Este trabajo se genera en torno a la justificación de materiales, en concreto el hilo y la ceniza. El hilo continúa siendo, por su implicación conceptual (que más adelante se desarrolla), un elemento clave en la composición, ya que es el encargado de ser el nexo de unión tanto de una manera figurativa como sentimental.

En la elaboración se vuelve a recuperar la identidad en la serie panorámica, y se administra el espacio (360º) resultando en total 24 fotografías que recogen 15º de perspectiva cada una de ellas.

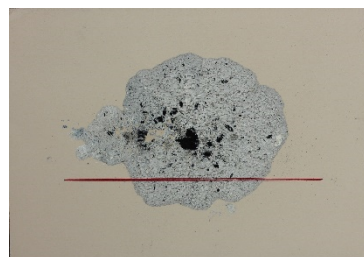
La fotografía impresa en folio blanco en un formato de 13 x 18 cm se coloca centrada bajo un acetato de 17,50 x 25 cm permitiendo visionar el contenido. Con el cosido a máquina, se dibuja directamente sobre el acetato parando la

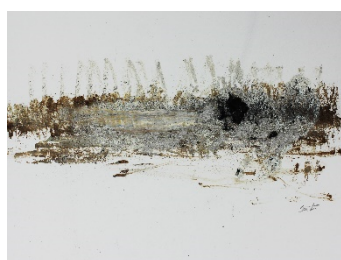
máquina cada vez que se direcciona el cosido en cada sentido que se pretende. La fotografía se retira y permanece en el acetato solo el hilo rojo. En el estudio del contenido de las fotografías se generan las líneas de los cosidos que aunque fieles al original, tienen un resultado simplista y referencial, teniendo su mayor capacidad interpretativa una vez expuestas las 24 en orden.

Se ha elegido en la experimentación un material que aporte la narrativa del suceso tratado (el incendio del paisaje). La ceniza, extraída de la carburación de diversos tipos de madera se ha dividido en dos tonos, obteniendo el tono más claro con los residuos más abrasados y el más oscuro moliendo los trozos de madera negra que no se han pulverizado. El pigmento resultante se ha mezclado con aglutinantes, por una parte con encáustica y por otra con óleo, consiguiendo una materia pictórica gruesa espesa y poco diluida.

La experimentación con las posibilidades del material ha sido muy fructífera y versátil. En cuanto a la tentativa técnica, se ha incorporado la masa directamente sobre el soporte de papel, cartón o madera, con espátulas y utensilios, trabajando la mancha extendiendo poco o mucho el material sobre la superficie o también prensándola con el tórculo y variando los formatos para poder observar el mejor funcionamiento del motivo compositivo.

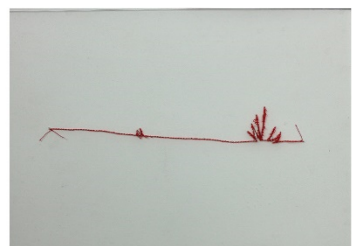
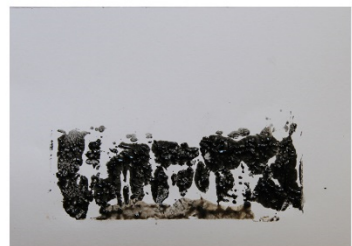
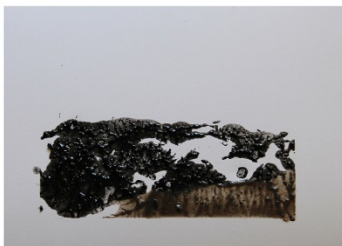
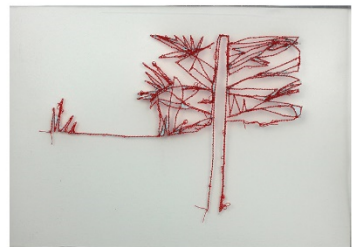
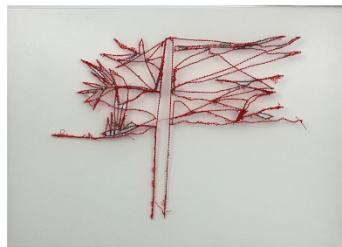
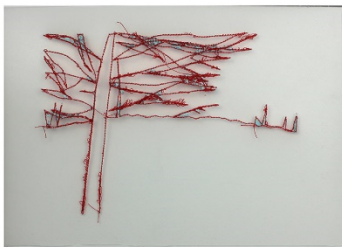
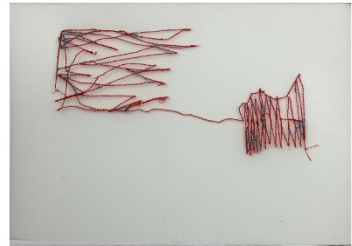
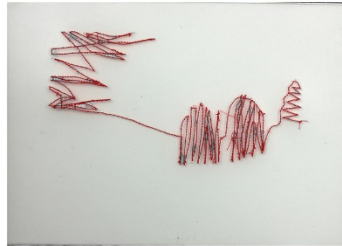
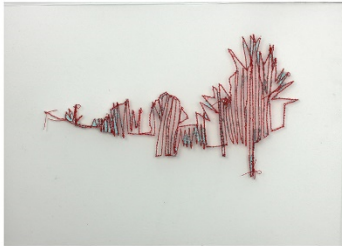
Finalmente se ha aplicado al soporte la encáustica mezclada con el pigmento de ceniza mediante una transferencia. Se aplica el elemento directamente sobre un acetato³³ teniendo como referencia (en la parte trasera de este) la fotografía, de manera que se puede crear la estructura siendo fiel al contenido del referente. Se coloca el soporte de papel con unos márgenes de reserva encima de la lámina con el contenido y se presiona para transportar la carga al papel. La materia reside en la parte inferior clarificando una división por un horizonte. El resultado es una reinterpretación del ambiente paisajístico fotografiado, que gracias a las propiedades de la materia adquiere formas volumétricas.

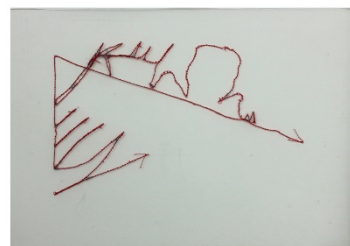
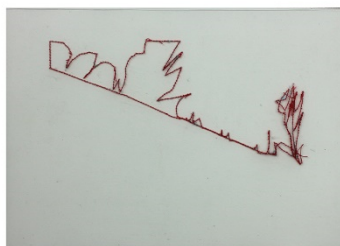
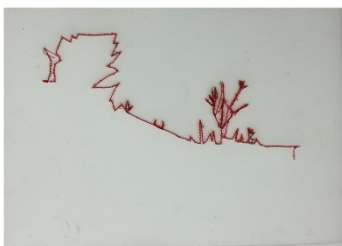
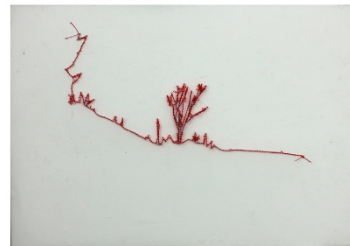
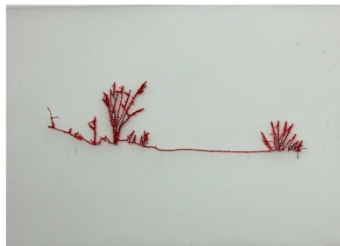
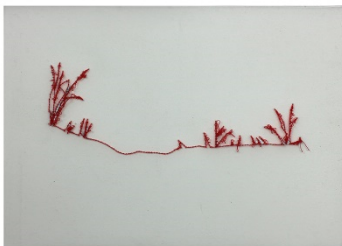
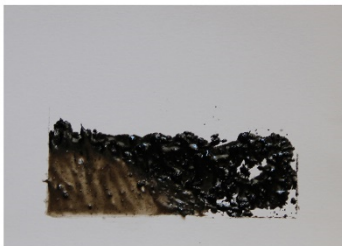
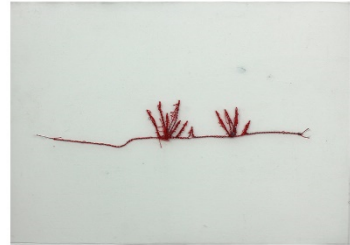
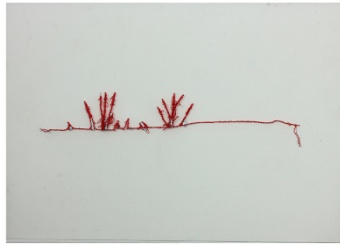
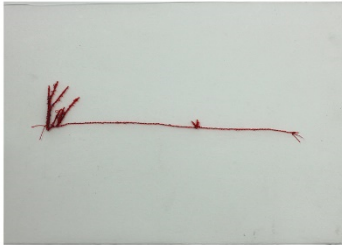

La manera de disponer las secuencias, en paralelo, la una sobre la otra, posibilita el diálogo entre la mancha y la línea. Otorga la visión del espacio como un trámite para establecer un lenguaje entre el espectador y la obra. En este caso es necesario comprender el objetivo de la obra y establecer comunicación con el observador.

³³ Acetato: el soporte translucido permite visualizar la parte posterior de la costura así como los restos del papel base que han quedado.

6.2. IMÁGENES DE LA OBRA

Anexos

En el siguiente enlace se pueden consultar las imágenes con alta calidad incluidas en el documento:

<https://mega.nz/#F!V5ohVKCY>

Conclusiones

Para ultimar la memoria a continuación nombraremos las conclusiones extraídas de la realización del proyecto evaluando el contenido:

El resultado es un ensayo sobre una producción artística que ha surgido del estudio sobre "El tiempo" y de la obtención de referencias sobre "el paisaje".

Seguramente el campo conceptual es susceptible de seguir siendo estudiado, su continuación permitirá explorarlo más en profundidad para después poder producir nuevas creaciones plásticas.

Considerando que el trabajo parte de una identidad basada en mi experiencia vital, las referencias más inmediatas han sido los elementos de creación con identidad narrativa: la costura y la ceniza. La infrecuencia del uso de estos ha garantizado un proceso constructivo experimental.

La fotografía ha sido un componente primordial para cohesionar la obra en un formato "secuencia" dentro de una serie y para producir una estética compositiva unificada.

Desde la relación del paisaje y en sus formas de reflejar la temporalidad, se ha mostrado las distintas derivaciones metodológicas según las fases del transcurso y se ha obtenido como resultado las series: *Ciclo y Regeneración*, así como numerosas imágenes del proceso experimental hasta la serie final *Los árboles mueren de pie*.

Los paisajes son robustos y arduos pero de los que se puede extraer una delicada poesía, sobre el tiempo y sobre lo eterno. De lenguaje y paleta restringidos, marcados por un horizonte meridiano que determina la tensión horizontal. Empleando un lenguaje entre lo robusto y lo fino se han trabajado con un cierto grado de deliberado primitivismo en comparación con el dibujo bordado con hilo, femenino y delicado.

Bibliografía

Enlaces web

AGENCIA DE NOTICIAS UN. *Huella en el paisaje, proceso que pasa desapercibido - Universidad Nacional de Colombia*. [Video]. Youtube. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=jJ7N8Mwtg5c>>

ARTSY. *Jem Southam*. Disponible en: <<https://www.artsy.net/artist/jem-southam>>

BIBLE GATE WAY. *Biblia*. Disponible en: <<https://www.biblegateway.com/>>

BLOUINARTINFO, MARCOS FERNÁNDEZ. *Hiroshi Sugimoto*. Disponible en: <<http://es.blouinartinfo.com/photo-galleries/hiroshi-sugimoto-la-luz-y-el-tiempo>>

DAN MACKINNEY. *La comunicación en red de los árboles - Todos somos uno*. [Video]. Documental. Youtube. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=cpXorGoY828>>

DRAGONDIGITAL : JOSÉ BEULAS, PINTOR PAISAJISTA: "EL ARTE ME HACE VIVIR LA VIDA MÁS INTENSAMENTE" <<http://www.dragondigital.es/2012/03/jose-beulas-pintor-paisajista-el-arte-me-hace-vivir-la-vida-mas-intensamente/>>
EL PAIS, Fernando Samaniego , *70 pinturas de Caneja descubren una visión moderna del paisaje*

<http://elpais.com/diario/2005/05/11/cultura/1115762407_850215.html>
FUNDACIÓN FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. *EnArbolar: El árbol y el hombre (capítulo I)*. Documental. [Video Youtube]. Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=Blf0rkdvO4M>>

GHADA AMER. Disponible en: <<http://www.ghadaamer.com/>>

GIRL'S CLUB. *Ghada Amer*. Disponible en: <<http://girlsclubcollection.org/ghada-amer-at-the-moore-space/>>

GREEN PEACE. *Incendios Forestales*. [PDF]. Disponible en: <<http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/incendios-forestales-que-per.pdf>>

GUSTAVO ALCARAZ, GONZALO BIFFARELLA, JULIO CATALANO. *Memoria del Bosque*. [Video]. Youtube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=-Y5gl_CVZ-I>

HEROINAS. *Ghada Amer*. Disponible en: <<http://www.heroinas.net/2016/06/ghada-amer.html>>

LIBRO DOT. *Confesiones San Agustín*. Disponible en: <<http://www.diocesisdecanarias.es/pdf/confesionessanagustin.pdf>>

MARTINEZNOVILLO.COM <<http://martineznovillo.com/>>
ORTGA MUÑOZ, ORTEGA MUÑOZ VIVIA DENTRO DEL CUADRO, Mercedes Barrado Timón. <<http://ortegamunoz.com/2013/06/ortega-munoz-vivia-dentro-del-cuadro/>>

PROTESTANTEDIGITAL, JUAN ANTONIO MONROY. *La Biblia en el teatro de Casona*. Disponible en:
<http://protestantedigital.com/magacin/10965/La_Biblia_en_el_teatro_de_Casona>

REDES. *El tiempo no existe*. [Video]. Youtube. Disponible en:
<<https://www.youtube.com/watch?v=jonent5W4Lo>>

REDES. La vida secreta de los árboles. YouTube, 2013-10-23. Disponible en:
<<http://www.youtube.com/watch?v=Mn7ahSOBxxw>>

RTVE. Enarbolar. *Grandes árboles para la vida, El árbol y el hombre*. [Video]. Disponible en: <http://www.rtve.es/alacarta/videos/enarbolar-grandes-arboles-para-la-vida/grandes-arboles-para-vida-arbol-hombre/3416908/>

RTVE. Enarbolar. *Grandes árboles para la vida, La armonía de los árboles*. [Video]. Disponible en: <<http://www.rtve.es/alacarta/videos/enarbolar-grandes-arboles-para-la-vida/>>

SCRIBD. *Breve tratado del paisaje*. Alain Roger. [PDF]. Disponible en:
<<https://es.scribd.com/doc/241746733/breve-tratado-del-paisaje-alain-roger-pdf>>

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, BELLES ARTS. *Aglutinante para encáustica*. [Video] Disponible en: <<https://riunet.upv.es/handle/10251/16298>>

VESTUARIOESCENICO. *Sobre los oficios de la costura – un lugar único en la historia del s XIX*. Disponible en:
<<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2016/03/21/las-costureras-un-lugar-unico-en-la-historia-del-siglo-xix/>>

VESTUARIOESCENICO. *Sobre los oficios de la costura – las costureras a principios del siglo xix*. Disponible en:
<<https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/02/16/sobre-los-oficios-de-la-costura-xii-las-costureras-a-principios-del-siglo-xix/>>

WIKIPEDIA. *Ghada Amer*. Disponible en:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Ghada_Amer>

Libros

BARTHES, R. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós Comunicación, 1997.

CASONA, A. *Los árboles mueren de pie*. Colección Austral. Espasa-calpe S.A. Madrid, 1977 .

HARTUNG, ROLF *Hilos y tejidos: trabajos textiles*. Paris: Bouret, ca. 1968.

JULIO LLAMAZARES, *El río del olvido*, 1981, COL.BIBLIOTECA.BREVE

MADERUELO, J. *La construcción del paisaje contemporáneo*. Huesca: CDAN; Fundación Beulas, 2008.

MADERUELO, J. *Paisaje y arte*. Huesca: Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas; Madrid: ABADA Editores, 2006.

PHOTOESPAÑA. *El tiempo expandido*. Madrid : La Fábrica, D.L. 2010.

PROUST, M. *En busca del tiempo perdido. Por el camino de Swann*. Alianza Editorial, 2011.

SONTANG, S. *Sobre la fotografía*. Barcelona: Debolsillo, 2011

SOUTHAM, J. *The River – Winter*, 2010. Mack.

YOLANDA HERRANZ, Y. ; DOMÉNECH, M. ; NAVALÓN, N. ; BLANCO, U. ; BLANCO, R. ; GARRIDO, C. ; TOURON, S. ; SÁEZ, C. *Coser y callar*. Sala Bancaja San Miguel, abril mayo 2010. Castellón: Bancaja, 2010.