

tf g

memòria

belles arts

MENCIÓN: Artes plásticas.

TÍTULO: *Botans Humics*
Biofilia, hibridacions Humà-Vegetal

ESTUDIANTE: Serafina Buigues Rodríguez

DIRECTOR/A: Silvia Mercé Cervelló

“[La destrucción de la selva para obtener beneficios económicos] es como quemar una pintura del Renacimiento para cocinar una comida.” — Edward Osborne Wilson

PALABRAS CLAVE: Híbrido, cuerpo, botánica, animismo

RESUMEN: *Botans Humics*, se basa en la creación de una analogía entre el ciclo vital humano y el vegetal, a través de la Biofilia. Con un lenguaje multidisciplinar intento crear una simbiosis entre mi propio cuerpo y la naturaleza que me rodea.

ÍNDICE	Pag/s.
1.PROPUESTA Y OBJETIVOS	4
2.REFERENTES.....	5-7
3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	8-9
4.PROCESO DE PRODUCCIÓN.....	10
5.RESULTADOS.....	11-12
6.BIBLIOGRAFÍA.....	13

1.PROPUUESTA Y OBJETIVOS

Tenemos tan asimilado nuestro trayecto en la rutina y su alrededor que no prestamos atención a aquello que nos rodea.

El término que mejor expresa el marco donde queremos ubicar este proyecto de investigación es el de la Biofilia, Edward O.Wilson, biólogo especializado en la evolución de la Universidad de Harvard, diseñó este término, dándole como significado que el contacto con la naturaleza es esencial para el desarrollo psicológico humano. La teoría afirma que la relación entre el entorno y los Homo Sapiens durante millones de años creó esta necesidad emocional y hereditaria entre ambos seres vivos, los humanos y la naturaleza.

Con este proyecto, pretendo poner en valor y hacer visible el entorno natural en el cual me encuentro y me rodea, en concreto de las plantas y los arboles de mi contexto.

Estos seres son necesarios para nuestra supervivencia y en conexión y respeto formamos el ecosistema en el que habitamos.

Tras realizar un cuaderno de campo incluyendo bocetos rápidos y apuntes de doce plantas y seis arboles los cuales se encuentran a mi alcance, intento crear una única obra de grandes dimensiones, en la que inventar un bosque botánico surrealista, compuesto por una serie de personajes de hibridaciones humano/vegetal tomando como referencia mi cuerpo y la naturaleza previamente “seleccionada” de mi cuaderno de campo.

-Analizar la botánica que me rodea.

-Sensibilizar a la gente de mi alrededor a que presten atención al contexto natural en el que habitamos.

-Crear un bosque surrealista en el que se encuentran hibridaciones humano/ vegetales.

-Investigar en el significado y procedencia de cada vegetal representado.

2. REFERENTES

Para la creación de este proyecto, ha sido necesario la investigación y observación de otros artistas, para poder conectar mi obra con otras y así poder extender mi conocimiento tanto en la parte teórica como en la plástica.

Fig. 1: Vesna Jovanovic: *Hydropsy* (2011), tinta, acuarela y lápices de colores sobre papel, 18 x 14 cm.

En cuanto a referente temático, por su línea de trabajo, en muchos puntos relacionados con el mío, se encuentra Vesna Jovanovic, nacida en Chicago de padres procedentes de Yugoslavia. Artista visual licenciada en Bellas Artes y Química cuyo trabajo se centra en la encarnación, la biopolítica, el posthumanismo, la fenomenología y los temas corporales relacionados.

Detallados trabajos en papel que representan la anatomía humana combinada con plantas, estructuras arquitectónicas y formaciones geológicas. (Fig.1)

Jovanovic considera el cuerpo humano como una experiencia subjetiva y vivida individualmente, combina la impredecibilidad, la intuición, la intimidad y el contexto con dibujos médicos. Con esta fusión pretende recordar la fragilidad humana, la mortalidad y la subjetividad.

Una de las principales referentes analizadas en mi proyecto de investigación es Elisa Ancori, licenciada en Bellas Artes, artista visual e ilustradora. Se dedica al mundo de la ilustración exponiendo en galerías y trabajando en el mundo editorial elaborando ilustraciones para libros juveniles, libros de texto y cubiertas de novelas.

Las obras de esta artista giran en torno a la conexión de la naturaleza con el hombre. Una fusión de cuerpo y alma que es explorada mediante un trazo enérgico en toda su obra. Una búsqueda continua de equilibrio que se encuentra en todos los rincones de la naturaleza.

Esta artista, será un gran referente temático y visual a tratar en mi proyecto. (Fig.2)

Fig. 2: Elisa Ancori: *Jellyfish VII* (2016), lápiz y acuarela sobre papel, 100 x 70 cm.

Otra de las principales referencias en mi obra tanto visualmente como técnicamente es Elly Smallwood es una artista canadiense originaria de Ottawa que vive y trabaja en Toronto. Sus pinturas de carácter personal son de una exploración visual tanto de su mente, como de su cuerpo, incluyendo también las personas que le rodean.

Hay una serie de temas que se repiten a lo largo de sus obras como lo son la sexualidad, la emoción intensa y la alienación. Se tratan de obras intuitivas y realizadas sin mucho trabajo previo para que lleguen al espectador lo mas viscerales posibles. Sus trabajos de gran tamaño tienen un poder agresivo y dominante que impacta y llama la atención del espectador. (Fig.3) La artista explica su trabajo diciendo: “En mis obras veo una visión retorcida del yo, una representación visceral de cómo veo a la humanidad, particularmente en lo que respecta a mi propio cuerpo”.

Fig.3: Elly Smallwood: *Anatomical* (2017), Óleo sobre lienzo, 60 x 60 cm.

Es una gran referencia para mi por su técnica de fusionar dibujo con pintura y por la gran expresividad y fuerza que tienen sus obras, además del “efecto” inacabado que deja entrever en algunas partes el proceso de la obra.

Otra de mis grandes referentes visuales es Silvia Pelissero , mas conocida como Agnes Cecile ,

Fig. 4: Agnes Cecile: *Study 05* (2016), Acrílico sobre lienzo, 40 x 40 cm.

nació en Roma, Italia. Se trata de una artista autodidacta que trabaja con la técnica de la acuarela y el carbón. Su proceso para crear la obra recorre desde plasmar palabras, pasando por las notas, escritos, frases y bocetos hasta llegar al lienzo. Sus obras creadas por una serie de líneas, trazos y machas. Su pintura realizada a gran velocidad, cautiva al espectador por su gran expresividad en sus retratos de acuarela. Esta artista también es aficionada de técnicas como el Speed Painting, en la cual su destreza y rapidez se ponen a prueba en sus obras. El estilo inacabado como la referente anterior hace que transmita esa fuerza y ese dominio del trazo. (Fig.4)

Alberto Giacometti aunque es mayormente reconocido por sus obras escultóricas, me interesa especialmente su parte de bocetos y dibujos rápidos por su efecto inacabado, de trazos rápidos y machas aguarraseadas.

Alberto Giacometti, reconocido artista nacido en el año 1901 en Borgonovo (Suiza). Desde joven aprendió a pintar con su padre y se inició en la escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra.

Más tarde empezó a construir esculturas imaginarias que evocan las formas humanas, “esculturas planas” y “esculturas abiertas”, propias del movimiento surrealista del cual formaba parte. Encuentros con otros grandes artistas como Miró, Masson...hizo que creara algunas de sus obras con disciplina cubista pero poco tiempo después acaba rompiendo la relación con ellos.

Tras estos hechos tuvo una etapa de soledad en la cual destruyó varias de sus obras para empezar un nuevo periodo de realización de pequeñas esculturas. Huyendo de la guerra se instala en Ginebra y empieza a crear una serie de esculturas en bronceo o yeso pintado personas, desnudas, alegadas, estiradas...que expresan angustia existencial. A su vez pinta retratos al natural de forma expresiva y con un gran trazo. (Fig. 5)

Después de algunas retrospectivas y recibir alguna premio en 1966 Alberto Giacometti fallece de cáncer en Coire (Suiza).

Fig. 5: Alberto Giacometti: *Retrato de mujer [Rita]* (1965), Óleo sobre lienzo, 86 x 65 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La sociedad en la que vivimos va cada vez más acelerada, vamos de un lugar a otro pensando que será lo siguiente que haremos, sin observar lo que tenemos ante nuestros ojos en ese mismo instante.

En este proyecto de investigación, trataré de aunar dos constantes que siempre han despertado interés en nuestra búsqueda, uno sería el constante e inevitable paso del tiempo y el otro la belleza de formas orgánicas que se encuentran en el cuerpo humano y la botánica, en este caso en concreto en las plantas y los árboles de mi entorno.

La Biofilia, término que ya introduje en la propuesta, es el concepto principal de mi TFG. Esta palabra explica la relación de respeto y responsabilidad que debe haber de nuestra parte hacia las plantas, los animales... para poder sobrevivir, además de que nos aportan muchas otras cosas.

En cuanto a la forma material de este proyecto empieza por una serie de bocetos en un cuaderno de campo, en el cual plasmaré doce plantas y seis árboles que se encuentran en mi proximidad, partes de la naturaleza que he ido visualizando inconscientemente desde pequeña en los alrededores de mi casa, pero que nunca les había prestado la suficiente atención hasta este momento.

Los números elegidos no son aleatorios. El número doce tiene una gran simbología relacionada con el paso del tiempo, entre ellos los doce meses del año, la medición del día (24 horas cada una dividida en cinco bloques de doce minutos), también los doce signos del zodiaco y en cuanto a la composición del número está compuesto por el uno que representa la energía del comienzo y el 2 que alude a la dualidad. En cuanto al número seis es un símbolo de integridad a parte de ser la fracción del doce.

Juntando la botánica del cuaderno de campo con mi propio cuerpo quiero realizar un bosque de personajes creados por hibridación.

Otro término importante en este proyecto es el del animismo. El animismo, es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos, como cualquier elemento del mundo natural están dotados de alma o consciencia propia.

Elisa Ancori es una de mis principales referentes, se trata de una artista que crea fusiones entre cuerpo y alma junto con partes de la naturaleza.

En cuanto a técnica y trazo, las artistas Elly Smallwood y Agnes Cecile me cautivan, por su forma de crear obras intuitivamente realizadas sin un gran planteamiento previo y con estilo inacabado el cual realza el trazo creado. Este estilo inacabado también parece en las obras de Alberto Giacometti, otro de mis grandes referentes.

La pieza se trata de una tela imprimada de dos metros de alto y tres de ancho, sobre ella realizará los personajes de hibridaciones con carboncillo y óleo, se trata de una pieza con estilo inacabado, varios de mis referentes han influenciado en la decisión de esta técnica. Fusionando la técnica del encaje de las formas orgánicas y el óleo para dar forma, volumen y color a los personajes.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

Fig.6

El proceso de creación se divide en dos partes: La primera parte, fue realizar muchos bocetos con distintas técnicas, formatos...hasta decidir por donde empezar. (Fig.6) Tras decidir como quería que fuese el proyecto el primer paso fue ir recogiendo en un cuaderno de campo una serie de doce plantas y seis arboles de mi entorno cotidiano correlativamente. Cada día dibujaba un pequeño boceto del elemento natural elegido y escribía la fecha y palabras o frases que me transmitía esa planta/ árbol. Tras recoger en el cuaderno de campo los dibujos, busqué información de cada una de las plantas y arboles que había ido

ilustrando, para saber su origen. (Fig.7) La segunda parte, consta de la realización de una pintura sobre tela imprimada. La tela,

tiene como dimensiones dos metros de alto por tres de ancho. Tras colgarla con un tensor sobre una pared, por su grandes dimensiones, empecé a realizar con carboncillo el encaje de mi cuerpo, tras este encaje le fui añadiendo los elementos naturales, previamente introducidos en el cuaderno de campo. Cuando tuve realizado todo el encaje, empecé a darle manchas con óleo, siempre dejando visto el carboncillo y de una forma de inacabado. (Fig.8)

En cuanto al acabado, le di una capa de laca para poder conservar el carboncillo.

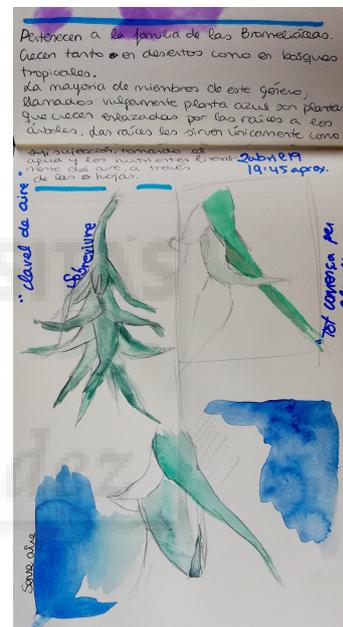

Fig.7

Fig.8

5.RESULTADOS

Este proyecto, ha sido un reto, porque nunca había realizado obras de dimensiones tan grandes la cual incluyera anatomía, que a pesar de fascinarme, es bastante costosa para mí.

Fue una lucha por encontrar el proyecto que realmente me motivara y pudiera expresar el tema que rondaba en mi cabeza desde hacia tiempo.

A parte del tema, tenía claro que quería que mi trabajo incluyese pintura y dibujo y que ambos se fusionaran en uno, todo ello en un formato grande, a escala natural del cuerpo humano.

El proceso, ha sido una experimentación de

prueba/error ya que quería que fuese un trabajo de impulsos, de encontrarme delante del lienzo y colocar las pinceladas que necesitara en cada momento, sin tener un boceto muy claro

Fig.9

Fig.9

previamente, de manera intuitiva.(Fig. 9) Esta forma de trabajar ha tenido su parte negativa y positiva. La negativa, el encontrarte ante un soporte sin tener muy claro cómo acabará siendo, algo que siempre se ha intentado “prevenir” durante la carrera. La parte positiva, poder sacar mi parte mas visceral y momentánea para que el trazo transmitiera fuerza.

En el tercer curso de carrera, empecé a trabajar con el tema de este proyecto, pero no sabía como encaminarlo y creo que esta obra me ha servido para madurarlo y tener ganas de seguir explorando el mundo humano/ vegetal y seguir trabajando en el con nuevas obras.

El proceso ha sido complicado, pero me ha servido para progresar pictóricamente a grandes dimensiones y he

confirmado que quiero seguir en esta línea, tanto temáticamente como técnicamente.

Me parece interesante el resultado final de la obra, no obstante, pienso que siempre se puede mejorar y crecer por lo que quiero seguir investigando en cuanto al tema y a la forma de expresarlo técnicamente. (Fig. 10)

Fig.10. *Botans Humics* (2019), óleo sobre tela, 2 x 3m.

Pretendo seguir practicando el dibujo, sobretodo de anatomía y la técnica del óleo para progresar en mis futuros proyectos. Ha sido una experiencia satisfactoria, en la que a pesar de todo, creo que el proyecto tiene buen aspecto y calidad en el que he proyectado todo mi esfuerzo por llevarlo a cabo.

6. BIBLOGRAFIA

[-https://agnescecile.com](https://agnescecile.com)

[-https://alexandrlevasseur.com/](https://alexandrlevasseur.com/)

[-Crombez, C. \(2019\). "Galerie C.O.A" \[en línea\],URL: https://www.galeriecoa.com/collections/alexandra-levasseur](https://www.galeriecoa.com/collections/alexandra-levasseur)

[-http://elisaancori.com/](http://elisaancori.com/)

[-https://www.elly.ca/](https://www.elly.ca/)

[-https://www.mchampetier.com/biografia-Alberto-Giacometti.html](https://www.mchampetier.com/biografia-Alberto-Giacometti.html)

[-https://www.museothyssen.org](https://www.museothyssen.org)

[-https://vesnajovanovic.com/artwork/](https://vesnajovanovic.com/artwork/)

[-Viñas, E. \(2014\). "Miradas cruzadas: Acabado / Inacabado" \[en línea\],URL: https://www.elimparcial.es/noticia/140016/criticas-de-arte/miradas-cruzadas:-acabado-/-inacabado.html](https://www.elimparcial.es/noticia/140016/criticas-de-arte/miradas-cruzadas:-acabado-/-inacabado.html)

[-Weduwe, L. \(2016\). "El mundo místico de Alexandra Levasseur" \[en línea\],URL: http://www.silverlakevoice.com/art/mystic-world-alexandra-levasseur/](http://www.silverlakevoice.com/art/mystic-world-alexandra-levasseur/)

“[Poco a poco ha ido el hombre convirtiendo la naturaleza en habitación suya, haciéndola más humana, humanizándola. Y a la par, su trato con ella, el continuo roce, ha ido acercándola a ella más y más, enseñándole a mirarle con amor, naturalizando en fin .“ — Miguel de Hunamuno.