

tf g

memoria

bellas artes

2021- 2022

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión.*
Un jardí propi. L'abstraccionisme orgànic com a mode d'expressió.
An own garden. Organic abstractionism as a mode of expression.

ESTUDIANTE: Sara Almarche Guilló

DIRECTOR/A: Silvia Rosa Mercé Cervelló

PALABRAS CLAVE: Botánica, color, sentidos, huella, abstracción.
Botànica, color, sentits, empremta, abstracció.
Botanical, color, senses, print, abstraction.

RESUMEN: El jardín es el origen, un espacio multisensorial, donde practicar la visión macro y micro, un lugar donde el contacto con la naturaleza produce un efecto regenerador en los seres vivos. Si preguntas a cualquier artista, arquitecto, músico, que resuman en pocas palabras lo que les transmite pensar en un jardín, todos coinciden en lo mismo, la idea del jardín mezcla los sueños, la magia, la memoria, los recuerdos, la tranquilidad, el silencio...
¿Quién no tiene un jardín en su memoria?

El jardí és el origen, un espai multisensorial, on practicar la visió macro i micro, un lloc on el contacte amb la natura produeix un efecte regenerador als éssers vius. Si preguntes a qualsevol artista, arquitecte, músic, que resumeixin en poques paraules el que els transmet pensar en un jardí, tots coincideixen en el mateix, la idea del jardí barreja els somnis, la màgia, la memòria, els records, la tranquil·litat, el silenci. ...
Qui no té un jardí a la seva memòria?

The garden is the origin, a multisensory space, where you can practice macro and micro vision, a place where contact with nature produces a regenerative effect on living beings. If you ask any artist, architect, musician, to summarize in a few words what thinking about a garden transmits to them, they all agree on the same thing, the idea of the garden mixes dreams, magic, memory, memories, tranquility, silence...
Who does not have a garden in his memory?

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5 - 5
2. Referentes	6 - 9
3. Justificación de la propuesta	10 - 10
4. Proceso de Producción	11 - 12
5. Resultados	12 - 20
6. Bibliografía	21 - 21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El jardín es lugar cotidiano pero íntimo, donde la vida del día a día se esfuma, y se halla la paz interior. En la sociedad actual marcada por la búsqueda obsesiva de la felicidad y alcanzar un equilibrio, el ser humano necesita estar en contacto con la naturaleza, con sus ciclos vitales, huyendo de la idea de entender el mundo y la naturaleza como un simple objeto que hay que poseer y explotar.

Todos, incluidos los humanos, son seres biológicos sujetos a las mismas leyes y fuerzas de la naturaleza como cualquier otra especie, al fin y al cabo, es nuestro origen al igual que el jardín.

Cada uno tiene su propio jardín, en los recuerdos, la imaginación, las huellas que se quedan en la memoria, y en este proyecto, se presenta de una manera experimental, un jardín propio imaginario, creado a través del abstraccionismo orgánico/emocional, que permite al sujeto extraer información a partir de los sentidos. Mediante la descomposición de imágenes naturales, se busca una nueva representación del lenguaje visual.

La artista juega con la pintura y la introducción de elementos orgánicos mediante la huella. Dejar ese registro, ejerce también una metáfora sobre la memoria de la artista, la propia huella que han ido dejando los jardines en la infancia, los recuerdos, las vivencias...

En este proceso, se crea una mezcla de texturas y por ello, le damos una gran importancia en este proyecto en la parte procesual, un proceso terapéutico al fin y al cabo, en el que influyen las emociones, en la utilización del color, a través de la concentración activa en el espacio presente, como cuando se acude o se cuida un jardín.

- Acceder a una experiencia sensorial a través de los colores y las formas.
- Trabajar con formas orgánicas mediante la huella para conseguir una descomposición natural.
- Conectar con los sentidos, las emociones y la memoria en el proceso de creación.
- Investigar la técnica aplicada al proyecto durante el proceso y los múltiples resultados.
- Reflexionar sobre la idea de jardín cómo espacio metafórico íntimo y regenerador.

2. REFERENTES

En cuanto a referentes, la autora se inspira principalmente en la naturaleza, los jardines de la infancia, de los lugares que ha visitado, los colores, sensaciones y las emociones que han ido dejando huella en su memoria.

Seguidamente cabe destacar a nivel visual, las pinturas de algunos artistas Impresionistas o Posimpresionistas como Claude Monet (París, 1840-1926), las pinturas inspiradas en sus jardines de Giverny; *El jardín de artista en Giverny* (1900) o *El estanque de las Ninfas* (1899).

Henri Rousseau; sus escenas selváticas y exóticas. A pesar de que nunca abandonó Francia ni observó ninguna jungla, se inspiraba en los libros de ilustraciones, los jardines botánicos, y dibujos de animales disecados.

Finalmente, Joaquín Sorolla; su jardín de artista y la influencia de otros jardines que visitaba para la creación de sus cuadros.

Fig. 1. Joaquín Sorolla. *Jardín de la Casa Sorolla* (1918-19). Óleo sobre lienzo.

A nivel conceptual y temático, cabe destacar a Marc Quinn (Londres, 1964), un artista visual contemporáneo que trabaja sobre todo con la escultura, instalación y pintura. A destacar su obra *Garden* (2000), una escultura en la que crea un jardín con flores y plantas de todo el mundo, en la cuál presenta la idea de un paraíso perfecto contrastándola con la manipulación de la naturaleza.

Para mí, el jardín se trata de deseo, se trata de que todas las flores del mundo surjan al mismo tiempo, en el mismo lugar, una idea de un paraíso perfecto. Quería que también tratara sobre la manipulación de la naturaleza. Ya no existe la naturaleza. Ahora todo es cultura. Cada paisaje que ves es un paisaje manipulado, cada flor ha sido modificada genéticamente a través de la reproducción para que sea como es, por lo que estas imágenes son sobre The Garden siendo construido, no cultivado, ese es un aspecto.¹

Fig.2. Marc Quinn. *Garden* (2000), cámara fría, acero inoxidable, vidrio, espejos, tanque acrílico, césped, plantas.

¹Marc Quinn, The South Bank Show, 2000

Manel Esclusa (Vic, 1952) es un reconocido fotógrafo, considerado como uno de los artistas más representativos de la fotografía contemporánea española. Esclusa suele expresarse mediante series. La naturaleza onírica, poética y fantasmal con que se suele identificar su trabajo tiene que ver con el carácter reflexivo e introspectivo que presentan sus imágenes.

La obra que más ha inspirado a este proyecto se titula *Jardí d'Humus* (1994- 2006), una serie de fotografías expuestas al humus (parte de la materia orgánica de un suelo), se transforma en el jardí d'humus, en un festival de colores y cromatismos.

Fucsias, turquesas, azules, rojos, verdes, morados... Si el humus aparece, fundamentalmente, en las capas superiores de los perfiles de los suelos con actividad orgánica, en consecuencia, el *Jardí d'Humus* de Esclusa abandona la estabilidad del humus y sigue descomponiéndose y transformándose considerablemente.

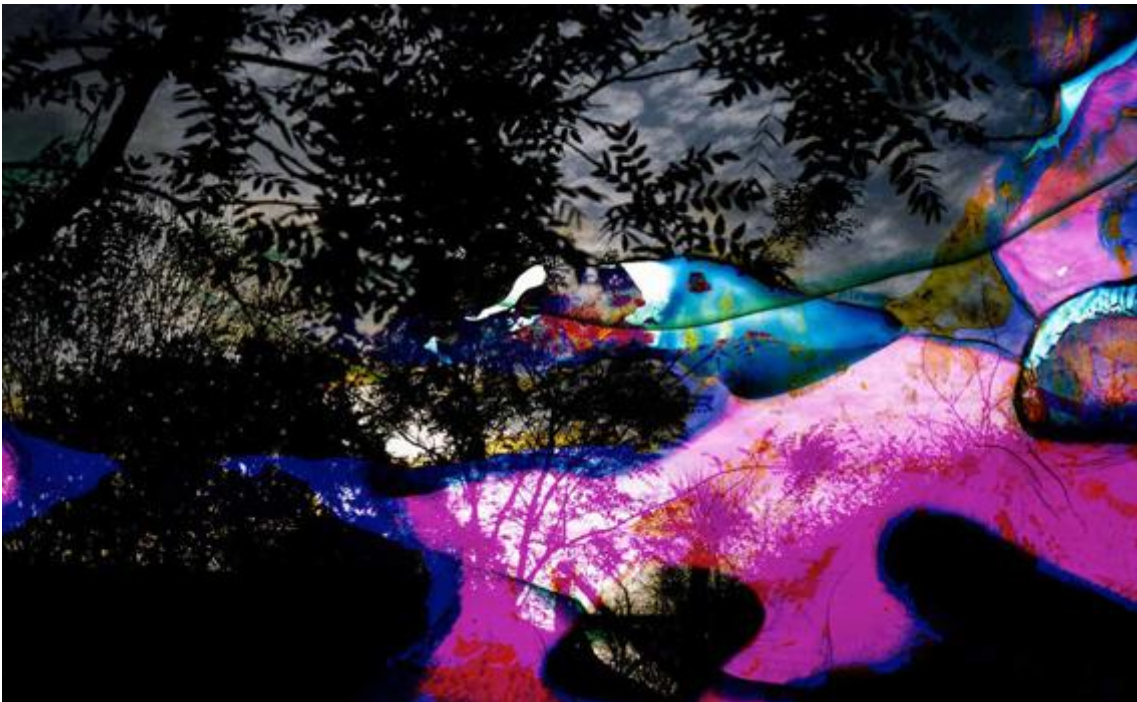

Fig. 3. Manel Esclusa. *Jardí d'Humus* (1994 – 2006). Fotografía

Forest Therapy (2019)² es una obra de Dimitar Karanikolov, fotógrafo y creador de contenido online. Esta obra es una grabación aérea de un bosque Mexicano, que como el nombre indica, muy terapéutica por el momento multisensorial al que te induce observarla.

Fig.3. Fotograma de *Forest Therapy* (2019), Dimitar Karanikolov, grabación aérea.

El movimiento Land Art, también es un referente, ya que algunos de los artistas trabajan con materiales encontrados en el propio lugar dónde van a ser utilizados, intervenciones en el mismo espacio, siempre fuera de la ciudad.

Andy Goldsworthy (Cheshire 1956), es uno de los artistas más reconocidos de este movimiento, y realiza sus obras en emplazamientos naturales y urbanos. Sus obras son efímeras, nacen y mueren en la naturaleza, en ellas intenta sentir su propia conexión con el lugar, la naturaleza a parte de ser la fuente de sus obras e inspiración, lo es todo.

La naturaleza, para mí, no es solo un lugar fuera de la ciudad. Está en todas partes. Aquí mismo; en todo. Y el arte es una forma de entenderla, de explorarla, de mirarla. Tan pronto como empiezo a hacer algo, el mundo se me revela. Realmente no lo veo hasta que empiezo a trabajar.³

² https://www.youtube.com/watch?v=EqFmLgK_H9s

³ Elena Cué. 2017. *Andy Goldsworthy: La naturaleza lo es todo.*

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Las obras presentadas, han sido realizadas siguiendo el proceso de trabajo del abstraccionismo orgánico, un estilo artístico que se caracteriza por el uso de formas abstractas redondeadas u onduladas basadas en lo que uno encuentra en la naturaleza. La abstracción permite al individuo extraer información a partir de los sentidos, los colores, las formas.

Seguidamente, con la introducción de elementos orgánicos botánicos previamente seleccionados, se registra la huella que dejan estos en el lienzo.

La utilización de la huella tiene también una pretensión metafórica, según la definición de “huella” en la Real Academia Española, cito:

“f. Rastro, seña, vestigio que deja alguien o algo”

“f. Impresión profunda y duradera”

Nos habla de un rastro, algo que está dentro, una impresión profunda y duradera, como el reflejo de un mundo interior, los recuerdos, los sueños.

Por ello, en esta obra se utiliza la pintura como un reflejo de las emociones y la memoria, para crear unas imágenes coloridas y vivas que parten de esa necesidad de plasmarlo y dejar la huella de los elementos botánicos que se mezclan en la imagen final. Intentando, con esta combinación de estilos y texturas, conseguir una descomposición natural sin perder la forma orgánica característica de los elementos botánicos, y de alguna forma, hacer que la obra tenga vida.

Ese debate del uso de la vida o lo vivo como material artístico, abre una nueva línea a repensar el concepto de vida, cabe destacar que esta investigación no pretende dar la respuesta a esas cuestiones, sino darle espacio en este proyecto de forma simbólica y representativa.

Esta mezcla de texturas y colores provoca un gran grado de detalle de los registros y las pinceladas y beneficia a que se creen macro y microcosmos, así las piezas se podrán observar desde lejos o desde cerca y que despierten el mismo interés al espectador, y relacionándolo metafóricamente, entendiendo el cosmos como un todo que está vivo.

La utilización de la pintura para realizar las obras, hace que el proceso sea de gran importancia, un proceso terapéutico de concentración, que tiene como objetivo el enriquecimiento sensorial y emocional, permitiendo llevar a la artista hacia una apreciación del mundo distinta mientras está en ese estado presente, dejando fluir la imaginación, las sensaciones y emociones que puedan aparecer.

Cabe destacar la importancia de la utilización del color, sobre todo, la utilización de colores, vivos, alegres y cálidos, que están presentes en la naturaleza, como fucsia, naranjas, amarillos y sobre todo verdes, colores puramente positivos que transmiten esa vivacidad, alegría y armonía, para cada obra, se ha seleccionado un grupo de colores, teniendo en cuenta los elementos que deberán de aparecer en cada una de ellas.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Este proyecto tiene como punto de partida, la intención de crear un jardín artístico propio, comenzando por la recolección de elementos vegetales del entorno de la artista, para posteriormente utilizarlos como medio.⁴

Seguidamente, la elección de las posibles paletas de colores, y los elementos vegetales en función de cada obra, y las pruebas de registro de tales elementos en papel, para observar la huella que dejan y decidir la mejor forma de registrarlos sobre la obra.⁵

Fig.5. Recolección de materiales

Fig. 6. Pruebas de registro.

⁴ Veáse Fig. 5.

⁵ Veáse Fig. 6.

Posteriormente la preparación de los soportes, tela de algodón sobre lienzo, para empezar a aplicar la pintura.

Dejándose llevar por los sentidos, sin importar el resultado, simplemente la artista y el trazo que le acompaña, y con este propósito, añade los registros de los elementos vegetales en el lienzo, que crean unas formas orgánicas, que dotan a las obras de esos detalles macro y micro.

Fig. 7. Proceso de registro de un elemento orgánico sobre el lienzo.

Fig. 8. Proceso de registro de un elemento orgánico sobre el lienzo.

5. RESULTADOS

Los resultados son unas imágenes pictóricas, con carácter y colores llamativos, que inspiran a la naturaleza, mezclando las pinceladas con los registros de los elementos utilizados para crear esas huellas.

Las imágenes pictóricas resultantes son fruto de una búsqueda de la armonía, en los colores, la composición, las formas, permitiendo así al espectador adentrarse en esa imaginación y memoria en dónde la naturaleza y los jardines están presentes.

Fig. 9. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021). Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm.

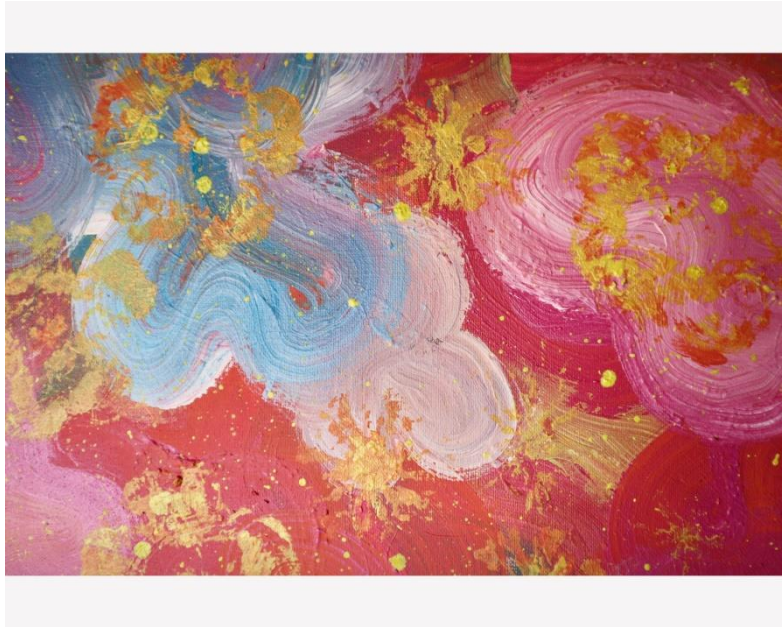

Fig. 10. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021), detalle de las piezas finales.

Fig. 11. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021). Acrílico sobre lienzo, 60 x 73 cm.

Fig. 12. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021).
Detalle de las piezas finales.

Fig. 12. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021). Acrílico sobre lienzo, 46 x 55 cm.

Fig. 13. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021).
Detalle de las piezas finales.

Fig. 14. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021). Acrílico sobre lienzo, 65 x 80 cm.

Fig. 15. Sara Almarche. *Un jardín propio. El abstraccionismo orgánico como modo de expresión* (2021).
Detalle de las piezas finales.

6. BIBLIOGRAFÍA

-VV.AA. (2018). Jardín . Revista Exit nº 71. Madrid

-VV.AA.(2016) *Henry Rosseau, Pipilotti Rist, Victoria Civera*. Revista Arte Y parte nº 87

-Heller, E. (2007). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Gustavo Gili.

-Robin Wall Kimmerer. (2021) *Una trenza de hierba sagrada*. Madrid. Ed. Capitán Swing

-Sanz, J. C. (2009). *El lenguaje del color*. H. Blume.

-Santacruz Tarjuelo, Gloria. (2015) *La planta viva en la obra de arte contemporánea. Bioarte botánico en la ciudad*. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Tesis doctoral

- K. J. Willis. (2016). *Botanicum*. Madrid. Ed. Impedimenta.

- Saavedra Gil, Melissa. 2015. *Herbario familiar: mujeres, conocimientos, poderes y prácticas botánicas*. Tesis doctoral, Flacso Ecuador.