

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

MENCIÓN

TÍTULO

ESTUDIANTE

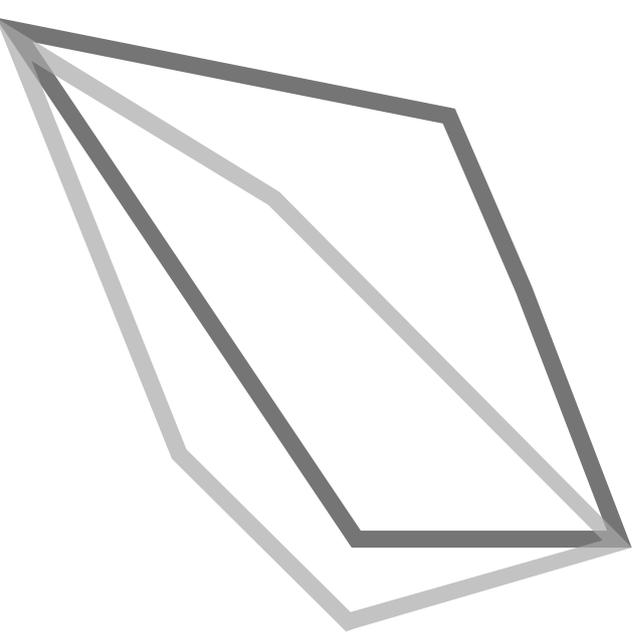
TUTOR/A

PALABRAS CLAVE

RESUMEN

INDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS
2. REFERENTES
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN
5. RESULTADOS
6. BIBLIOGRAFÍA

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Propuesta:

El proyecto se basa en la investigación y el estudio de la flora de Altea. Una característica fundamental para entender este trabajo es el deseo de dar a conocer algo tan presente como lo es la flora del lugar en el que habitamos.

La producción de este trabajo está formada por las siguientes fases:

En la primera fase, se desarrollará un trabajo de investigación, en el que se identificarán las especies de plantas y se clasificarán hasta llegar a una selección de 5 de ellas, que buscaremos que sean las más representativas de la flora autóctona.

A continuación, en la segunda fase, se realizará una serie de fotografías de las 5 especies seleccionadas anteriormente, y llevaremos a cabo la recolección de dichas especies. A partir de este material, se pasará a la tercera fase, en la que realizaremos bocetos y estudios, con los que realizaremos las ilustraciones botánicas y los grabados. Seguidamente, se adaptarán estas ilustraciones para las distintas composiciones de diseños de tatuajes, que más tarde, en la cuarta fase, tatuaremos en la piel.

Por último, con el material anteriormente mencionado, se elaborará un libro que recogerá todo el proceso de producción artística, incluyendo las fotografías, las plantas recogidas, las fichas técnicas de cada una, las ilustraciones, los grabados y los tatuajes.

Objetivos:

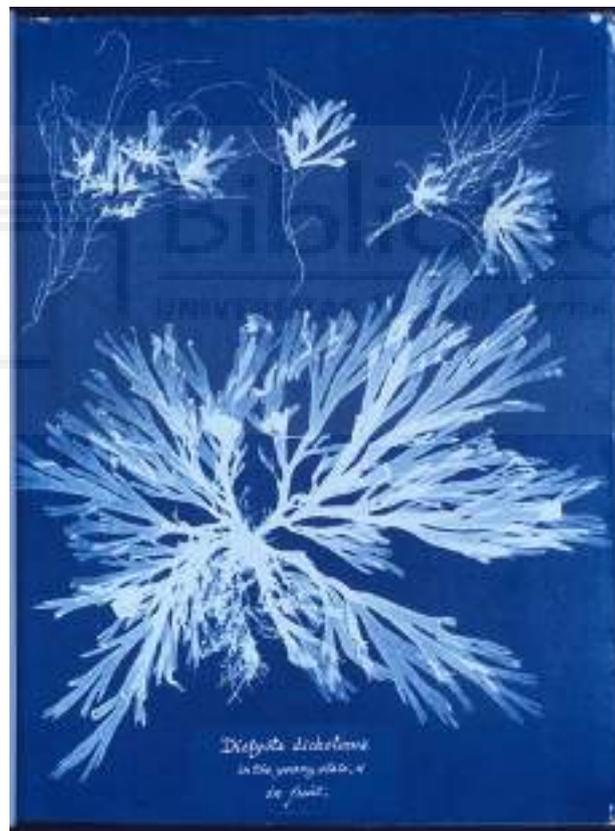
- Captar y transmitir la belleza de la naturaleza a través de distintas expresiones artísticas, desde la fotografía hasta el tatuaje.
- Profundizar en la investigación de la flora de Altea, reconocer los elementos que la conforman, conocer sus características y su importancia cultural.
- Seleccionar y fotografiar las cinco plantas más representativas de la flora autóctona de Altea.
- Recolectar y prensar un ejemplar de cada planta, para incluirlas en el libro de artista.
- Esbozar bocetos y realizar estudios de las 5 plantas y trasladar dichos bocetos a ilustraciones digitales y grabados.
- Componer fichas de diseños partiendo del material realizado para llevar a cabo los tatuajes.
- Realizar un libro de artista que contenga el proceso de todas las fases del proyecto.

2. REFERENTES

Anna Atkins

Las obras de la artista pionera Anna Atkins resultan de gran interés para el proyecto “Deméter” debido a la experimentación botánica que ella realizaba con la cianotipia.

Atkins fue una botánica inglesa, considerada la primera mujer fotógrafa y la primera persona en publicar un libro ilustrado exclusivamente con imágenes fotográficas, “Fotografías de las algas británicas: Impresiones Cianotipos”, publicado en 1843. Por su gran conocimiento en el mundo de la botánica y en especial en el mundo de las algas marinas, Anna Atkins fue aceptada como miembro de la Sociedad Botánica de Londres en 1838, existente aún hoy como la Botanical Society of Britain and Ireland.

Anna Atkins: *Dictyota dichotoma*, in the young state; and in fruit. (1843), cianotipia 25×20 cm.

Elizabeth Blackwell

Los dibujos taxonómicos de Blackwell representan con claridad los detalles de las plantas, lo cual genera una representación de lo que deseamos hacer con nuestras ilustraciones botánicas de las cinco plantas de la flora de Altea.

Blackwell, ilustradora botánica que alcanzó la fama como artista y grabadora de láminas gracias a “A curious Herbal”, publicado entre 1737 y 1739. Se convirtió en la primera mujer británica en crear un herbario completamente ilustrado, una enciclopedia botánica de referencia, destinada a la venta comercial. El propósito del libro era asistir a científicos y médicos en el desarrollo y administración de tratamientos para enfermedades a través de terapias basadas en plantas.

Elizabeth Blackwell: *Garden Parsley*. (1751), dibujo taxonómico 23x36 cm.

Emily Dickinson

Autora de 1.789 poemas, esta escritora es considerada uno de los pilares de la literatura estadounidense moderna y una de las mejores poetas de la literatura universal. Su obra denota una extraordinaria capacidad para observar el mundo a su alrededor, desde el sutil zumbido de una abeja hasta el carácter inapelable de la muerte.

En 1845, la escritora estadounidense recolectó, prensó y clasificó 424 especies de flores en una zona rural de Massachusetts. Hoy, el manuscrito es una fuente de investigación para botánicas y naturalistas de todo el mundo.

“Herbario y Antología Botánica” fue sin duda una de las grandes obras que incitaron a la creación de nuestro proyecto, ya que la combinación de la recolección de plantas y el uso del arte relacionado con éstas es sin duda, lo que se deseamos conseguir en el presente trabajo.

Emily Dickinson: *Página del Herbario*. (recolectado entre 1839-1846), escaneado 17x22.5 cm.

Lyria Flora La Moon

La técnica de Lyria y los tatuajes botánicos que crea son una de las cosas que influyeron en la confección de los tatuajes del proyecto.

El trabajo de Lyria está inspirado en la delicada complejidad de la Madre Tierra. Su uso de la tinta negra y las líneas finas, así como el sombreado utilizando puntillismo, hace que sus piezas sean delicadas, elaboradas y espectacularmente bellas. Actualmente reside en Brighton & Hove, donde realiza sus tatuajes en The Coven Studio, Inglaterra.

Lyria Flora La Moon: *Floral Composition*. (2022), tatuaje.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Debido a que encuentro gran inspiración en las figuras mitológicas femeninas, el proyecto tiene como título **Deméter**, diosa griega de la agricultura, las estaciones y la nutricia pura de la tierra verde y joven, ciclo vivificador de la vida y la muerte. Se la venera como la portadora de las estaciones. «[Deméter] era protectora del hogar, de la fertilidad, y de la cosecha. Gracias a ella las semillas germinaban, los árboles daban fruto y los cereales maduraban.»¹ La figura de esta diosa nos recuerda a otros tiempos en los que las personas todavía éramos conscientes del lugar que ocupamos en la naturaleza, así como de la importancia de relacionarnos con ella sin abusar de sus dones.

En este proyecto, por tanto, intentamos concienciar sobre la importancia de respetar la naturaleza en un mundo cada vez más consumido por lo urbano, que olvida que la tierra no es solo terreno, y que bajo el cemento siguen brotando semillas. El legado del conocimiento es cada vez más escaso y, por ende, la tendencia a olvidar las raíces es mayor. Las plantas contienen en su historia la cultura de un pueblo, de una ciudad o incluso de una nación. A continuación, hablaremos de cada una de las plantas seleccionadas cuya representación gráfica comprende este proyecto.

En primer lugar, el **romero**, autóctono de la península ibérica, además de haber sido empleado en la preparación de alimentos contiene diversidad de propiedades que han sido aprovechadas en la medicina natural durante siglos. Culturalmente, esta planta tuvo gran importancia en la mitología griega antigua. Al ser considerada un afrodisíaco, el romero se utilizaba para rendir homenaje a la diosa del amor Afrodita, así como en los sahumerios de las celebraciones religiosas.

En segundo lugar, el **diente de león**, nativa de España, es conocido por sus propiedades diuréticas, además de por su alto contenido en vitaminas. Su uso medicinal ha sido documentado desde principios del siglo XI: en la medicina tradicional, esta planta se ha empleado durante siglos para tratar afecciones hepáticas (del hígado y la vesícula biliar). Aunque la parte más empleada para elaboración de remedios ha sido siempre la raíz, la flor misma es comestible y en épocas de hambruna el diente de león formó parte de la alimentación de las personas a principios de la primavera.

La **lavanda**, por su parte, es un arbusto muy abundante en nuestra zona, puesto que no requiere de mucha agua y las condiciones lumínicas óptimas para su crecimiento comprenden la exposición a pleno sol. Su nombre proviene del latín “lavarae” (lavar), pues antiguamente se usaba en el agua del baño nocturno para ayudar a conciliar el sueño. Durante la peste bubónica era común llevar lavanda siempre encima, pues se creía que repelía dicha enfermedad. La lavanda tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias, calmantes y antioxidantes. Históricamente, se ha empleado el aceite esencial de lavanda para la limpieza y curación de heridas y quemaduras.

1 García, Alicia. (2021) *Eso no estaba en mi libro de mitología griega*, Almuzara

En cuanto al **jasmín blanco**, es una planta trepadora que se cultiva en jardines por sus flores muy fragantes. Como planta medicinal tiene propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. El extracto hidroalcohólico de sus hojas presenta efectos analgésicos y anticonvulsivos. Su aceite esencial es usado frecuentemente en cosmética y perfumería.

La **margarita amarilla** es muy utilizada como planta ornamental, ya que es capaz de florecer durante todo el año en climas de inviernos cálidos. Es de la familia del girasol, su nombre científico deriva de dos palabras griegas que significan «cabezas de ojos» en referencia a sus vistosas flores, su epíteto latino significa «Peine» en referencia a la forma de sus hojas. Este arbusto rústico de hoja perenne tiene un crecimiento rápido, vertical, muy vigoroso y frondoso llegando a superar el metro de altura.

Después de recolectar las plantas y flores más representativas, hemos realizado la selección de las cinco que más abundan en el lugar escogido. Fotografiándolas deseamos representar la belleza de las plantas de la manera más real posible, captando un momento concreto, siendo estas fotografías las referencias para las siguientes obras a realizar. En cuanto al desarrollo del esbozo de los bocetos, se trata de una fase esencial, ya que guiarán los métodos de trabajo. Por último, con el material recogido en las primeras fases, pasamos a la experimentación, plasmando esa visión personal de la naturaleza en obras desarrolladas con distintas disciplinas artísticas, lo cual genera la oportunidad de un crecimiento artístico. En conclusión, se pretende ejercitar la mirada desde la observación y el respeto por lo que nos rodea, como algo digno de apreciar y por lo tanto, plasmar en el arte.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

En cuanto al proceso de producción, comienza con la investigación de la flora autóctona de Altea. Más tarde ampliamos el estudio escogiendo cinco plantas representativas, recopilando información que nos pueda ser útil para la construcción de las obras siguientes. Continuamos con las fotografías, desarrollamos los bocetos y a partir de ellos confeccionamos las ilustraciones digitales que luego las aplicaremos a diseños de tatuajes. Finalmente reunimos todas las obras en el libro de artista, cuya portada está teñida en té verde y bordada con el título y una espiga de trigo, haciendo referencia al símbolo de la Diosa griega Deméter. Las páginas del mismo están cosidas con una encuadernación básica, uniendo librillos de cartulina.

Gedz, Anna: *Proceso de Deméter* (2024) boceto en grafito, matriz de linóleo y proceso del tatuaje.

Gedz, Anna: *Proceso del libro de artista* (2024), bordado de la portada.

5. RESULTADOS

En cuanto a los resultados finales, podemos comprobar que hemos alcanzado la mayoría de los objetivos propuestos. Hemos indagado sobre la flora autóctona de Altea y seleccionado cinco especies de plantas que posteriormente hemos conseguido fotografiar y recolectar. Los bocetos nos han guiado para la confección del resto de obras. Los tatuajes han reforzado el crecimiento artístico y crean un cierre del proyecto, como se pretendía hacer desde un principio.

La serie de fotografías (*Fig. 1, Fig. 5, Fig. 9, Fig. 13 y Fig. 17*) está compuesta por cinco piezas, una por cada planta seleccionada.

A continuación, las ilustraciones digitales (*Fig. 2, Fig. 6, Fig. 10, Fig. 14 y Fig. 18*) se presentan en formato de láminas; asimismo las adaptamos para tatuarlas en la piel.

Los grabados, realizados con planchas de linóleo, corresponden a las cinco flores (*Fig. 3, Fig. 7, Fig. 11 y Fig. 15*) y la representación de Deméter (*Fig. 21*)

Se realizan seis tatuajes, uno de la ilustración de la figura de Deméter (*Fig. 16*), dos ilustraciones de Jazmín (*Fig. 4 y Fig. 20*), una composición de la planta de romero con su semilla, flor, tallo y pistilos (*Fig. 8*), una planta de lavanda (*Fig. 12*) y una ilustración de tres flores de margarita amarilla (*Fig. 19*)

Para la confección del libro de artista encuadernamos cartulinas para el interior y forramos la portada con tela teñida y bordada (*Fig. 22*); realizamos las guardas con un sello tallado en goma (*Fig. 23*)

Finalmente, el proyecto genera la posibilidad de ampliarlo y poder realizar una investigación más amplia, así como la elaboración de más tatuajes.

Gedz, Anna: Fig. 1. *Jazmín* (2024), fotografía.

Gedz, Anna: Fig. 2. *Jasminum Polyanthum* (2024), dibujo digital.

Gedz, Anna: Fig 3. *Jazmín* (2024), estampa de linóleo sobre papel Rosaespina.

Gedz, Anna: Fig 4. *Jazmín sobre piel* (2024), tatuaje.

Gedz, Anna: Fig. 5. Romero (2024), fotografía.

Gedz, Anna: Fig. 6. Salvia Rosmarinus (2023), dibujo digital.

Gedz, Anna: Fig 7. Romero (2024), estampa de linóleo sobre papel Rosaesquina.

Gedz, Anna: Fig 8. Romero sobre piel (2024), tatuaje.

Gedz, Anna: Fig. 9. *Lavanda* (2024), fotografía.

Gedz, Anna: Fig. 10. *Lavandula Dentata* (2024), dibujo digital.

Gedz, Anna: Fig. 11. *Lavanda* (2024), estampa de linóleo sobre papel Rosaespiná.

Gedz, Anna: Fig. 12. *Lavanda sobre piel* (2024), tatuaje.

Gedz, Anna: Fig. 13. *Diente de León* (2024), fotografía.

Gedz, Anna: Fig. 14. *Taraxacum officinale* (2024), dibujo digital.

Gedz, Anna: Fig. 15. *Dientes de León* (2024), estampa de linóleo sobre papel Rosaespina.

Gedz, Anna: Fig. 16. *Deméter sobre piel* (2024), tatuaje.

Gedz, Anna: *Fig. 17. Margarita (2024)*, fotografía.

Gedz, Anna: *Fig. 18. Margaritas (2024)*, estampa de linóleo sobre papel Rosaespina.

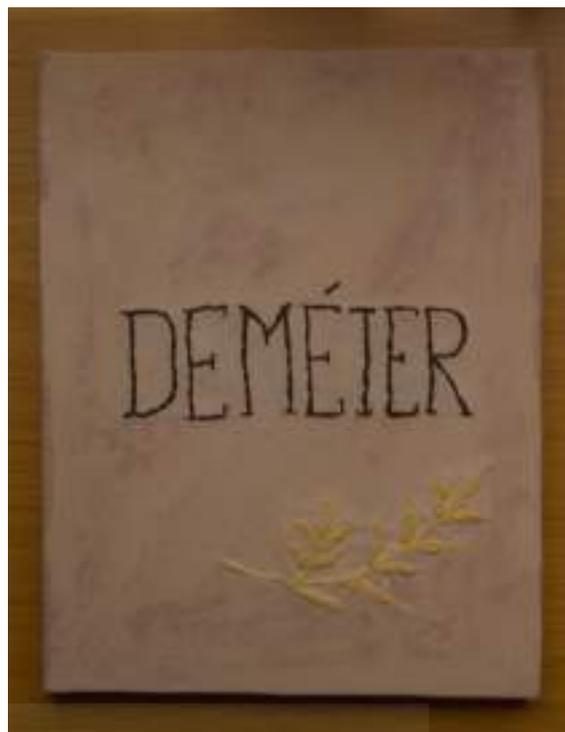
Gedz, Anna: *Fig. 19. Margarita sobre piel (2024)*, tatuaje.

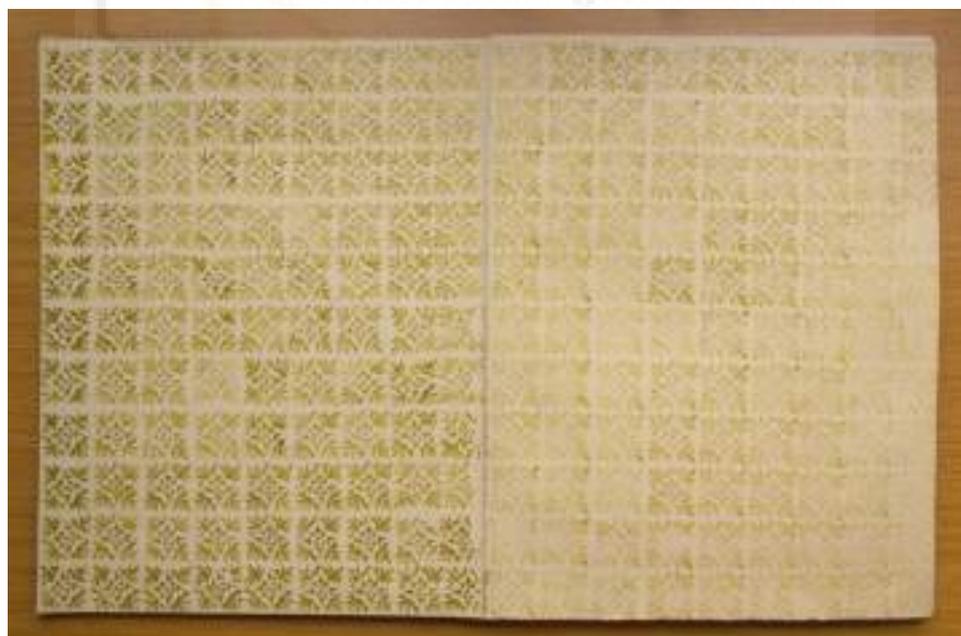
Gedz, Anna: *Fig. 20. Jazmín (2) sobre piel (2024)*, tatuaje.

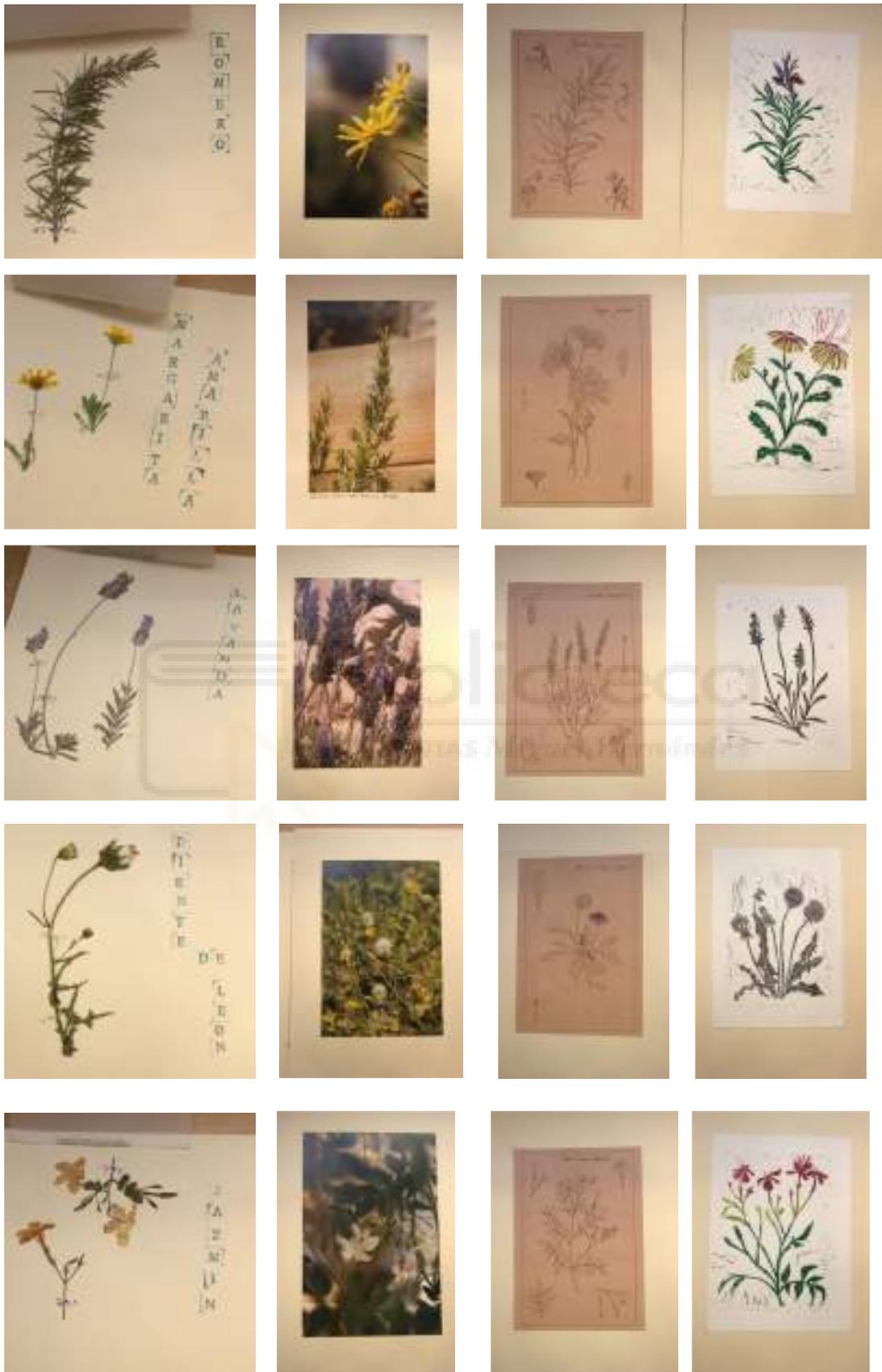
Gedz, Anna: *Fig. 21. Deméter (2024)*, estampa de linóleo sobre papel Rosaespina.

Gedz, Anna: *Fig. 22. Portada de Deméter (2024)*, libro de artista.

Gedz, Anna: *Fig. 23. Guardas de Deméter (2024)*, libro de artista.

Gedz, Anna: Fig. 24. Interior del libro de artista (2024), libro de artista.

6. ANEXO: DETALLES

Gedz, Anna:Detalle de *Deméter sobre piel* (2024), tatuaje.

Gedz, Anna:Detalle de *Deméter sobre piel* (2024), tatuaje.

Gedz, Anna: detalle de *Jazmín (2) sobre piel* (2024), tatuaje.

Gedz, Anna: detalle de *Jazmín (2) sobre piel* (2024), tatuaje.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Dickinson, Emily (2020) *Antología Botánica*, Ya lo dijo Casimiro Parker
- García, Alicia (2021) *Eso no estaba en mi libro de mitología griega*, Almuzara
- Daly, Mary (1978) *Gyn/Ecology*, Beacon Press; 2nd edition

- Thurstan, Meriel; Martin, Rosie (2015) *Botanical Illustration for Beginners: A Step-by-Step Guide*, Pavilion Books Company Limited

- Belanger Grafton, Carol (2016) *Botanical Illustration: The Essential Reference*, Dover Publications

- Jane Humphrey, Sarah (2018) *Botanical Art With Scientific Illustration*, The Crowood Press

- De Beni, Matteo (2015) *De los descubrimientos a las taxonomías: La botánica y la zoología en la lengua española del Renacimiento a la Ilustración*, Universitas Studiorum

- Lighthipe, Mindy (2017) *The Art Of Botanical & Bird Illustration*, Walter Foster

- E. Bessette, Alan (1992) *Plants and Flowers: 1,761 Illustrations for Artists and Designers*, Dover Publications, Inc.

- Hodge, Geoff (2013) *Practical Botany for Gardeners*, The University of Chicago Press

- Pinhey, Sally (2014) *The Botanical Illustrator's Handbook*, The Crowood Press

- Rix, Martyn (2013) *The Golden Age Of Botanical Art*, The University of Chicago Press

- Beentje, Henk (2010) *The Kew Plant Glossary*, Royal Botanic Gardens

- (2021) *Vintage Botanical Illustrations*, Vault Editions

- Carranza, Maite (2023) *La loba gris*, edebé

- Malachai, Vic (2021) *In The Shadow Of Demeter*, Vic Malachai

- Rojas, Gloria (2018) "Gloria Rojas, jefa del Área de Botánica del MNHN, nos habla sobre la belleza de la ilustración botánica, la representación artística de la naturaleza, una actividad que, además de hermosa, tiene una larga historia." URL: <https://www.mnhn.gob.cl/noticias/la-ilustracion-botanica#:~:text=Se%20sabe%20que%20las%20ilustraciones,conocimiento%20llegara%20a%20otras%20personas.> [última consulta: 24/4/2024]

- Vargas, Sofía (2018) "Ilustraciones botánicas de 300 años de antigüedad y el arte que inspiran hoy". URL: <https://mymodernmet.com/es/historia-de-las-ilustraciones-botanicas/> [última consulta: 24/4/2024]

- Arán, Carolina (2020) "Ilustración botánica: un romance entre arte y ciencia" URL: <https://www.donedore.com/ilustracion-botanica-un-romance-entre-arte-y-ciencia> [última consulta: 24/4/2024]

- López Luengo, Mª Tránsito (2008) "El romero. Planta aromática con efectos antioxidantes" URL: <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-elromero-planta-aromatica-con-13124840> [última consulta: 5/6/2024]

- Región de Murcia Digital (2020) "Historia del Romero" URL: https://www.regmurcia.com/servlet/s.SI?sit=c,543,m,2719&r=ReP-19847-DETALLE_REPORTAJESPADRE#:~:text=Es%20una%20planta%20con%20gran,que%20se%20consideraba%20un%20afrodis%C3%ADaco [última consulta: 5/6/2024]

-Alonso Osorio, Maria José (2024) "Diente De León: para qué sirve y cómo tomarlo" URL: https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/naturopatia/diente-de-leon-un-aliado-del-higado-y-el-rinon/#Curiosidades_sobre_su_nombre [última consulta: 5/6/2024]

- Huerta, Alessandra (2023) "Propiedades y beneficios de la lavanda" URL: https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/naturopatia/lavanda-propiedades/#Como_se_presenta [última consulta: 5/6/2024]

