

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES. UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CURSO 2016-2017

Dámaris Pérez Rodríguez. (Damma Persalt)

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES- UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2016-2017

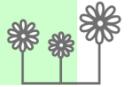
Título del trabajo: LA NATURALEZA Y EL SER HUMANO COMO EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS

Nombre del alumno: Dámaris Pérez Rodríguez (Damma Persalt)

Profesor/a tutor/a: Daniel Bilbao Peña

Firma del tutor (Vº. Bº.):

ÍNDICE

1. Dossier artístico.....	7
2. Desarrollo teórico.....	27
2.1.Introducción.....	28
2.2.El paisaje y los sentimientos.....	29
2.3.El retrato y la naturaleza.....	44
2.4.Simbolismo de las plantas	46
2.5.Vinculación con las obras expuestas. Metodología	50
2.6.Bibliografía.....	55
2.7.Índice de las imágenes.....	57
3. Propuestas para integración profesional.....	59
3.1. Salidas profesionales.....	60
3.2. Sala Benedito (planta, fotomontaje).....	61

DOSSIER ARTÍSTICO

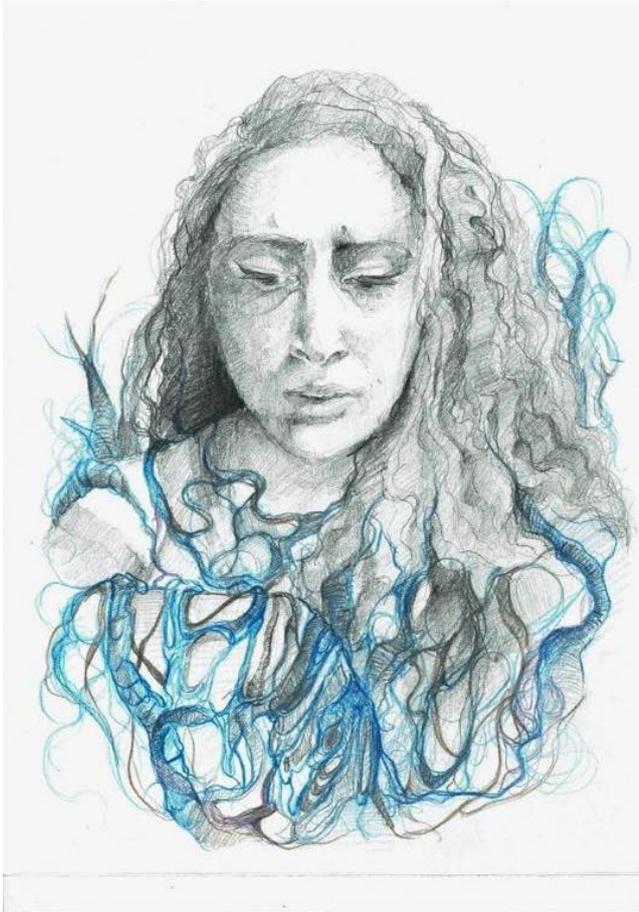
Autor: Damma Persalt
Título: Essence
Técnica: Acrílico sobre madera
Medidas: 80 x 1,60 cm
Año: 2016
Asignatura: Pintura

Autor: Damma Persalt
Título: Alcázar
Técnica: Acrílico sobre madera
Medidas: 42 x 29 cm
Año: 2016
Asignatura: Paisaje

Autor: Damma Persalt
Título: Alcázar
Técnica: Acrílico sobre madera
Medidas: 42 x 29 cm
Año: 2016
Asignatura: Paisaje

Autor: Damma Persalt
Título: Serie Melancholia
Técnica: Grafito y lápiz de color sobre papel caballo
Medidas: 21 x 14 cm
Año: 2016
Asignatura: Arte gráfico

Autor: Damma Persalt
Título: Serie Melancholia
Técnica: Grafito y lápiz de color sobre papel caballo
Medidas: 21 x 14 cm
Año: 2016
Asignatura: Arte gráfico

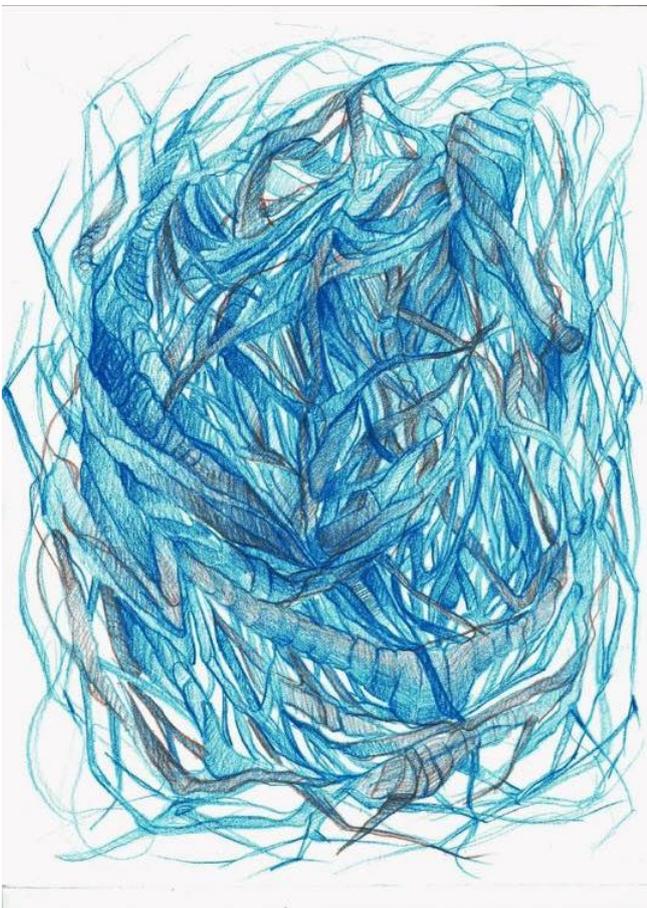
Autor: Damma Persalt
Título: Serie Melancholia
Técnica: Grafito y lápiz de color sobre papel caballo
Medidas: 21 x 14 cm
Año: 2016
Asignatura: Arte gráfico

Autor: Damma Persalt
Título: Serie Melancholia
Técnica: Grafito y lápiz de color sobre papel caballo
Medidas: 21 x 14 cm
Año: 2016
Asignatura: Arte gráfico

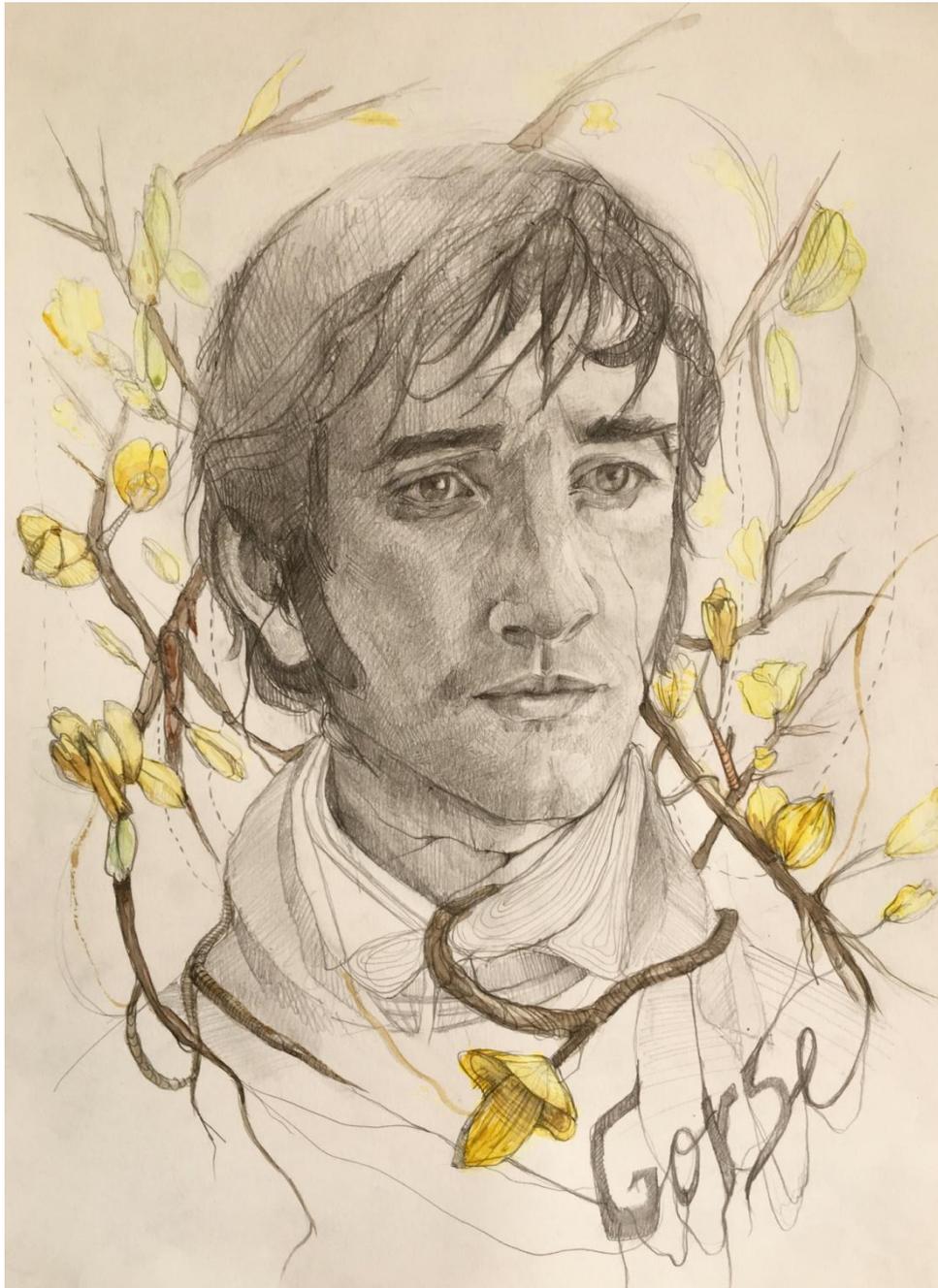
Autor: Damma Persalt
Título: Serie Melancholia
Técnica: Grafito y lápiz de color sobre papel caballo
Medidas: 21 x 14 cm
Año: 2016
Asignatura: Arte gráfico

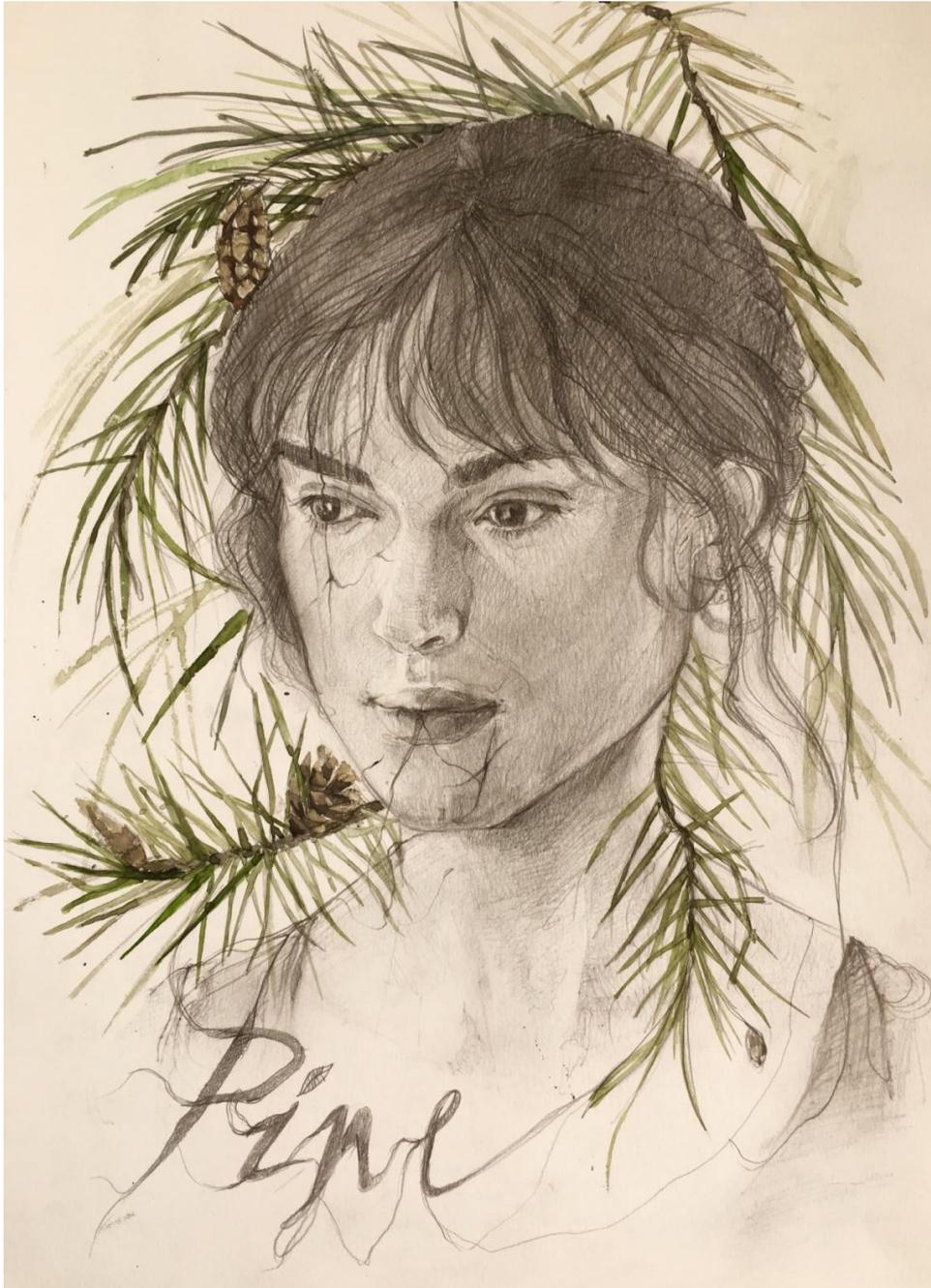
Autor: Damma Persalt
Título: Serie Melancholia
Técnica: Grafito y lápiz de color sobre papel caballo
Medidas: 21 x 14 cm
Año: 2016
Asignatura: Arte gráfico

Autora: Damma Persalt
Título: Serie "Las flores de Bach y el cine". Adriana
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel caballo
Dimensiones: 42 x 29 cm
Año: 2017
Asignatura: Ilustración

Autora: Damma Persalt
Título: Serie "Las flores de Bach y el cine".
Sr. Darcy
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 42 x 29 cm
Año: 2017
Asignatura: Ilustración

Autora: Damma Persalt
Título: Serie "Las flores de Bach y el cine". Elizabeth
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel caballo
Dimensiones: 42 x 29 cm
Año: 2017
Asignatura: Ilustración

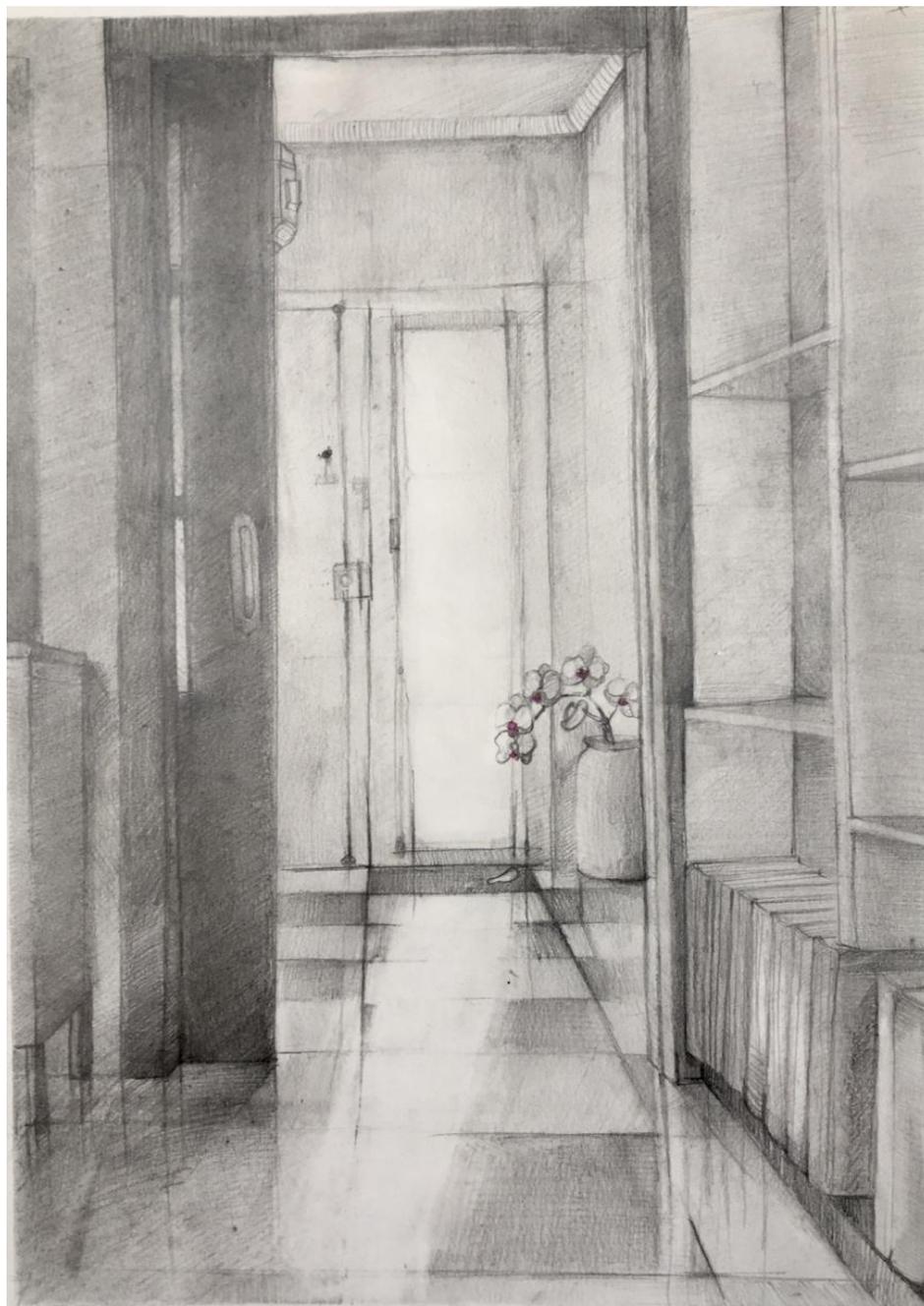
Autora: Damma Persalt
Título: Serie "Las flores de Bach y el cine". Bobby
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel caballo
Dimensiones: 42 x 29 cm
Año: 2017
Asignatura: Ilustración

Autora: Damma Persalt
Título: S/T
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 35,5 x 24 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en dibujo

Autora: Damma Persalt
Título: S/T
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 16 x 16 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en dibujo

Autora: Damma Persalt
Título: S/T
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 35,5 x 24 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en dibujo

Autora: Damma Persalt
Título: S/T
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 16 x 16 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en dibujo

Autora: Damma Persalt
Título: S/T
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 35,5 x 24 cm
Año: 2017
Asignatura: creación abierta en dibujo

Autora: Damma Persalt
Título: S/T
Técnica: Grafito y acuarela sobre papel
caballo
Dimensiones: 16 x 16 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en dibujo

Autora: Damma Persalt
Título: Lo que fue y lo que soy
Técnica: Gouache sobre papel de acuarela
Dimensiones: 35,5 x 24 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en pintura

Autora: Damma Persalt
Título: Pilares
Técnica: Acrílico sobre lienzo
Dimensiones: 146 x 114 cm
Año: 2017
Asignatura: Creación abierta en
pintura

DESARROLLO TEÓRICO

2.1 INTRODUCCIÓN

La naturaleza marcó en mí un antes y un después. Sencillamente, me veo reflejada en ella, veo toda mi vida contada a través de las plantas, las flores y los árboles, de los olores, de la niebla y de la lluvia.

Desde pequeña he sentido gran admiración por la vegetación porque a mi familia siempre le ha encantado la botánica y siempre he encontrado en mi casa numerosos tipos de plantas. A raíz de ahí, comencé a observar y darme cuenta de que las plantas hablaban. Me transmitían historias de mi pasado y de mi presente e incluso veía a personas en ellas. Me dejaba llevar por los olores, las sensaciones y los sonidos que surgen de la naturaleza. Me atrae la nostalgia, la melancolía, la esperanza y la felicidad que percibo en el paisaje, algo que me conmueve y que me interesa contar.

La psicología y los sentimientos están inmersos en mi trabajo y me gusta expresar en el lienzo o el papel la manera que tiene la mente de reaccionar frente a éstos, me fascina cómo el alma de una persona o de un espacio puede transmitir numerosas emociones, y todo esto toma forma de naturaleza.

Tiendo a observar la vegetación de los paisajes al natural porque cada detalle tiene alguna relación con mi vida. Mediante esa naturaleza captada, creo historias de mi propia vida o en ocasiones me autorretrato fusionando en todas ellas, la figuración y la abstracción como método expresivo.

No me gusta tratar temas políticos y sociales en mi trabajo, me gusta hablar de temas del alma.

2.2 EL PAISAJE Y LOS SENTIMIENTOS

La relación entre el arte y naturaleza es tan estrecha como antigua ya que ha estado presente en numerosas culturas a lo largo de la historia.

La tierra es nuestra madre, estamos hechos de sus elementos, de sus minerales, de su aire, de su agua. Gracias a ella tenemos impresionantes espectáculos gratuitos que siempre merece la pena observar con detenimiento y sigilo.

"Paisaje" proviene de la palabra país. Según la Real Academia Española, es un territorio que puede ser observado desde un determinado lugar, un espacio natural admirable por su aspecto artístico o una pintura o dibujo que representa un paisaje. El término paisaje nace con la nueva sociedad que no depende del campo para su sustento, sino que es una sociedad que puede aportar otra visión de la naturaleza, con reposo y admiración.

Se podría denominar la palabra "paisaje" como una representación de la intangible y grandiosa naturaleza, como un diminuto fragmento de ésta, el espacio que puede percibir el ser humano.

Es sorprendente que el paisaje en antaño tuviese poca relevancia. Ocupaba un lugar muy inferior en la jerarquía de los géneros, pues sólo superaba a los bodegones. Los griegos y los romanos ya se pararon a observar la naturaleza que tenían a su alrededor. No llegaron a ser tan profundos, pero sí que apreciaban lugares con encanto, con paz, lugares que a día de hoy serían para nosotros prodigiosos. Ya en los mosaicos y pinturas, se encuentran motivos que a día de hoy se catalogarían como paisajes, pero cuando apareció el cristianismo, los ocultaron. Fueron unos escritos de San Agustín los que declaraban que la naturaleza no debía ser observada ni admirada para encontrar la belleza divina y la verdad. En el siglo XIX fue cuando la naturaleza conoció su apogeo, pues la gente salía de las ciudades para recrearse en la naturaleza.

Cuando hablamos de paisaje, se nos viene a la mente los impresionistas y el recuerdo que nosotros tenemos de la naturaleza que recordamos haber visto. Pero aunque paisaje sea todo lo que nos rodea, el término evoca naturaleza rebelde y salvaje. La manera en la que comprendemos el paisaje hoy en día es gracias al concepto cósmico y sublime que se creó en el romanticismo del siglo XIX.

Las pasiones que puede despertar un paisaje hacen que el hombre parezca minúsculo frente a la poderosa naturaleza. Estar presentes en ese momento único, conlleva captar la esencia, el alma del momento. Una impresión sensorial es imprescindible para captar los sentimientos que de algún modo inconsciente o consciente, condicionarán la obra.

En este punto, cuando nos enfrentamos a un paisaje, podemos sentir dos tipos de percepciones. La percepción organoléptica y la psicológica. La organoléptica es la objetiva, es decir, la determinada por los sentidos de la vista, el oído, el olfato, etc y las sensaciones como el frío, el calor,...

Por otro lado, la percepción psicológica es la subjetiva, es decir, cuando el paisaje nos transmite drama, sosiego,...

Para crear un buen paisaje o simplemente poder hablar del paisaje con propiedad, necesitamos tener presentes ambos conceptos para entender la manera de trabajar de los paisajistas. Antes de comenzar a pintar en el soporte hay un gran trabajo de contemplación detrás para poder dotar de "alma" la obra.¹

El género paisaje como recuerdo al mundo natural es algo reciente en el mundo occidental y el arte lo reclama así a partir del movimiento del romanticismo y el prerrafaelismo. Los primeros paisajes conocidos son originarios de oriente, encontramos paisajes de la dinastía Tang hacia el siglo VII donde el paisaje es protagonista.

Figura 1. Festival en las provincias Don Yuan.
Dinastía Tang

¹ BILBAO, Daniel. 2009-2010:37. Jornadas Culturales. Museo de Alcalá.

Cobró mayor importancia el paisaje como estado sentimental, tomando como una prioridad representar la pura emoción dejando al ser humano en segundo plano. No sólo importaba plasmar la naturaleza realista tal y como la percibimos, eran representaciones de la naturaleza donde fusionaban paisaje con las sensaciones vividas en el momento, casi como algo espiritual. No se trataba de representar sólo lo visual sino también lo sonoro y lo aparentemente invisible. En definitiva, captar la personalidad de cada elemento presente en el lugar. Los artistas orientales eran capaces de dinamizar el vacío y utilizaban el paisaje para llegar a lo más profundo del espectador. Y en cierta medida, el arte oriental está muy presente en la obra de los paisajistas y de aquellos artistas que miran más allá de lo que ven nuestros ojos.

Por otro lado, lo sublime es una estética que consiste en representar la belleza llevada a los límites de la naturaleza provocando un éxtasis y sentimientos imposibles de explicar con la lengua. Es la revelación de la naturaleza, sin reglas, paisajes que no necesariamente forman parte de la realidad. No sólo se trataba de transmitir lo bello, pues los románticos demostraron predilección por la ruina, los lugares imperfectos y decadentes, lo incierto, los espacios espirituales etc., que a mi juicio, son indescritiblemente espectaculares. Muchos artistas se interesaban por captar simplemente la sublimidad de lo pasional, de la soledad, de la nostalgia y los anhelos y de la melancolía, del mundo interior.

En los inicios, el paisaje pictórico en occidente nace como producto de la sociedad burguesa agrícola y ganadera que satisface y deja registro de las propiedades y de las ganancias: campos para cultivar, ejemplares de ganadería poco comunes, casas de campo etc. El paisaje también se utilizaba para representar hechos históricos.

Figura 2. FRIEDRICH, CASPAR DAVID. Monje en la orilla del mar. 1810

Incluso las especies vegetales y animales y su reproducción no nacieron de la curiosidad botánica y zoológica, sino por los beneficios económicos. El realismo y el detalle en los cuadros se debían a la recompensa, en otras palabras, al dinero que se ganaría. Fueron entonces los románticos los que observaron la belleza de la naturaleza y el deseo de volver a la naturaleza virgen, bella y pura con la llegada de la era industrial.

Friedrich, como pintor romántico por excelencia, situaba los personajes de espaldas en la inmensidad de los paisajes y del abismo. El personaje hace que nos identifiquemos con él para dar paso a la contemplación de los impactantes y nostálgicos paisajes que se nos ofrece.

Figura 3. TURNER, JOSEPH MALLORD WILLIAM. *Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow Storm*. 1842

Por otro lado, Turner idealizó la naturaleza mostrando preferencia por los fenómenos atmosféricos agresivos: Niebla, frío, fuego, tormentas etc., que hacen que se cree en nosotros una sensación de sobrecogimiento. Concretamente, en el 1842, el Salón de París expuso obras de John Constable, las cuales influyeron sobre muchos de los artistas de la época.

Este suceso provocó que dejaran a un lado el arte académico para detenerse y buscar inspiración en la naturaleza. En esta época la naturaleza fue la verdadera protagonista.

Figura 4. CONSTABLE, JOHN. *Flatford Lock*. 1810-1811. Cañamazo, papel y pintura.

Aquí es donde nació la escuela de Barbizon (Francia) paralelamente al romanticismo, cuando unos jóvenes artistas se reunieron en este pueblo para seguir con la idea de la naturaleza que Constable contaba a través de sus obras.

El estilo de la escuela de Barbizon es realista pero con un aura que recuerda al romanticismo, buscaban captar la naturaleza por la observación de esta.

Se considera una escuela especialista en la temática del paisaje directamente realizado del natural y es algo que influirá a la pintura francesa del próximo siglo y concretamente al impresionismo, movimiento artístico que surge en el siglo XIX en el cual primaba la captación de la luz y los colores primarios y complementarios puros ante la realidad objetiva.

De esta manera, nace la pintura del natural. La invención de unos pequeños tubos de metal hicieron posible el transporte de colores. Sin esta invención no habría sido posible realizar una pintura tan característica como la de esta escuela y como la de los impresionistas.

Como he comentado, en el estilo de Barbizon se prescinde de plasmar la vida en el campo y muestran predilección por la representación de la naturaleza y su análisis.

Dicha observación del paisaje despertaba en el pintor sentimientos y debido a esto, sus pinturas incluían sensaciones dramáticas que se pueden observar a simple vista.

Figura 5. ROUSSEAU, THEODORE. Bosques de Fontainebleau. Óleo sobre lienzo.

Tras esta misma idea se encuentra el simbolismo, que es un movimiento de finales del siglo XIX, que denunciaba el materialismo. El sentimiento de la decadencia se apoderaba y era penetrante pero en compensación, se despertaba el deseo del renacer espiritual. La obra se concebía como algo más valioso que la propia realidad.

El simbolismo nació de la lírica de Mallarmé y Verlaine y se extendió luego a la pintura y otras artes. La pintura simbolista nace del romanticismo y tiene antecedentes de paisajistas y de prerrafaelistas. Los tres grandes precursores fueron Puvis de Chavannes, Gustave Moreau y Odilon Redon.

Los artistas de aquella época intentaban responder a las inquietudes, e investigaban tanto espiritualmente, como moral y filosóficamente y además, este movimiento da pie a la interpretación de lugares y a la creación de mundos espirituales con diversas criptografías.

Santiago Rusiñol, pintor y escritor español simbolista relevante, escribió unas líneas tras estar en Montserrat y observar un camino de cipreses que tiene muy presente el concepto simbolista:

" Cada ciprés que se encuentra en el camino de la vida, es un dedo pidiendo silencio; cada uno de los que vemos al costado de la ruta nos señala , callado, los caminantes que han caído; las raíces de cada uno han abrazado los huesos de los caídos a su sombra, mientras chupan las ánimas hacia lo alto de las fibras, para dejarlas volar al ser a las ramas más altas"

Figura 6. RUSIÑOL, SANTIAGO. *Cipreses dorados*. Granada. 1865-1898. Museu d'Art de Catalunya (Museu d'art Modern)

Dos ciudades que enamoraron a los simbolistas son Brujas y Venecia. Este movimiento por excelencia rechaza la modernidad y estas ciudades les transmitían paz y los alejaban de los problemas sociales y económicos.

La riqueza arquitectónica de Venecia cautivó a los simbolistas porque dicha riqueza también estaba acompañada del deterioro de la arquitectura inevitablemente y los simbolistas se apropiaron de este hecho como metáfora del mundo contemporáneo.

Existen artistas que siguen la idea del paisaje romántico y simbolista como Anni Leppälä y Sandra Kantanen que han influido bastante en mi obra. Tienen mucho que ver con el concepto explicado, cada artista orienta su trabajo de una manera distinta pero todos tienen un hilo conductor, la representación de la naturaleza como expresión del sentimiento interno, la fuente de la que beben para la creación. La naturaleza es la manera que tienen de expresar la melancolía y nostalgia existente en su obra. Cuentan historias de diferente forma y con diferente intención, además de materializar la obra de formas diversas.

La obra de Anni Leppälä (Finlandia, 1981) no es compleja pero reúne numerosas metáforas en las cuáles el tiempo y el pasado, la nostalgia y los recuerdos de los momentos que se desvanecieron y se perdieron, conforman su lenguaje. Con sus composiciones austeras capta sentimientos humanos, intentando y finalmente consiguiendo llegar al alma. Nos traslada a un lugar sereno, alejado de los males con la estética sublime que recuerda a los paisajes románticos nombrados anteriormente, cargados de nostalgia que invita a la reflexión. Numerosas obras de la artista de hecho, recuerdan a algunos paisajes de Friedrich en los cuales aparecen personajes de espaldas.

En general, sus obras están llenas de atmósferas sosegadas y con algo más de quietud y el contraste entre existencia y transcendencia, lo que vive y lo que en algún momento deja de vivir. Anhelo de lo que podría ser un momento irreplicable en la vida de un ser humano. Además, en todas las fotografías aparece el escenario de la naturaleza que le sirve como refugio y como expresión de las emociones que quiere transmitir. La melancolía y la nostalgia se ven reflejada con facilidad gracias al poco sol, la numerosa vegetación, la humedad y el silencio de los paisajes que encuentra en su país.

Tal y como expresa la fotógrafa:

“El rastreo puede implicar una acción narrativa de rastrear, investigar y desenterrar algo. Aquí la dimensión narrativa no funciona de esa manera. Mis fotografías no son acciones, propiamente hablando, son apariciones frágiles, indecisas entre acción y pasión. Aquí el rastro es un sustantivo que debe ser oído como un verbo y luego de nuevo como un sustantivo. Por la alternancia de la atracción y la repulsión, las imágenes sin embargo logran llevarnos a su propio umbral, a la boca de la madriguera, o al borde de un bosque seductoramente oscuro.” [Escuela de Helsinki, 2016].

Figura 6 . LEPPÄLÄ, ANNI. *Trees in my mind*. Fotografía a color. 2013. 52 x 76 cm

Su obra contiene las huellas que dejan los recuerdos y lo efímero de los instantes que automáticamente se convierten en un pasado reciente. Annie Leppälä expresa su intención de querer fotografiar el instante que se quiere conservar y lo perdemos en el intento de la toma. Tal y como describe, es una buscadora de sentimientos y recuerdos íntimos. Muchos artistas afirman que antes de hacer una obra de arte hay que documentarse para poder transmitir esas ideas adquiridas a la obra en cuestión.

Sin embargo, hay multitud de artistas que sienten la necesidad de crear y de expresar sus emociones momentáneas porque es la intención que quiere transmitir al espectador y es la única forma de huída, necesitan transmitir algo puro que brota del alma.

Cada fotografía es la llave que abre la puerta de una historia íntima que el receptor debe resolver. Todas sus fotografías tienen que ver entre sí y muchas veces la intención de A.L. es que el espectador adivine de alguna forma el paso intermedio que no se muestra. Les ofrece claves que recuerdan al realismo mágico para descifrar esa historia.

Se refugia siempre en los mismos paisajes que forman parte de su infancia, a veces casi autorretratándose. Ella expresa en numerosas ocasiones que siempre vuelve al mismo lugar, es el único lugar que mantiene su esencia y aunque aparentemente no cambie, ella siempre encuentra cosas nuevas en ese paisaje de su pasado.

Elige imágenes que hablan por sí solas, que aparentemente no son claras y comprensibles para que cada uno pueda ser libre para interpretar lo que sintió al ver una fotografía.

Es una artista joven que sigue aprendiendo en la ciudad de Helsinki y que avanza a nivel expositivo ya que ha expuesto en ARCO en la edición del 2009 y en 2011 formando parte de la exposición *Heroines* producida por el Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid. [ROA, Rafael, 2017]

Por otro lado, Sandra Kantanen (Finlandia, 1974), pertenece también a un país nórdico. En su obra está inmerso el recuerdo y el anhelo, pero no lo orienta como Anni Leppälä, ya que su mayor influencia es el mundo chino y japonés. Se considera una fotógrafa y pintora que se acerca más a la abstracción que a la figuración.

La artista se formó en China y como ella explica:

"Fui a China originalmente como una estudiante de intercambio en el año 2000. Estudié la pintura del paisaje chino y acabé completamente obsesionada con la idea de tratar de entender su manera de ver la naturaleza. Encontré la mayoría de las montañas sagradas que habían estado representando durante miles de años y estaban casi destruidas por la contaminación y por ser lugares turísticos. Se convirtió para mí en una búsqueda de un paisaje que no existe realmente, un cuadro idealizado. Por supuesto, los precursores estaban igualmente interesados en una representación idealizada, no en una mera reproducción. Yo no soy china, pero me he estado preguntando dónde me dieron este abrumador sentimiento de pertenencia a esa cultura. De alguna manera tuve que entenderlo. Sentí este profundo dolor por algo que se perdió y ya no está al mirar el paisaje." [Escuela de Helsinki, 2016.]

La base de su trabajo reside en la manera en la que los orientales ven y entienden la naturaleza, concediéndole a ésta un sentido casi sagrado en muchas ocasiones. Su fotografía capta algo que ya no existe y busca una imagen idealizada de ese espacio, por ese motivo su propósito es captar paisajes que se dibujaron y pintaron pero que en la actualidad se están disipando. En su obra se puede apreciar la paz y el sosiego que la tradición oriental transmite en sus creaciones artísticas. Pero aparte de esa paz también le añade a sus imágenes el componente de la distorsión del paisaje, recurriendo al dualismo y la idea platónica de que todo lo que vemos es simplemente la sombra del mundo puramente real.

Es una artista clásica que busca la consonancia entre la forma y el contenido y además perfeccionista en las técnicas empleadas. Ella sigue los cánones de la fotografía *“trabajo dentro de ciertas tradiciones de la imagen sólo para tener un punto de partida”* (Kantanen, 2014). La intención de Kantanen es que nos sumerjamos en las montañas, en los paisajes o composiciones florales que crea, cada fotografía es conceptual. Quiere transmitir ideas, comunicarse con los sentimientos y llegar a ti de una forma directa. Aprender con éxito las técnicas de fotografía y pintura tanto de Occidente como de Oriente le ha llevado a fusionar ambas como una manera de expresar que puede haber armonía.

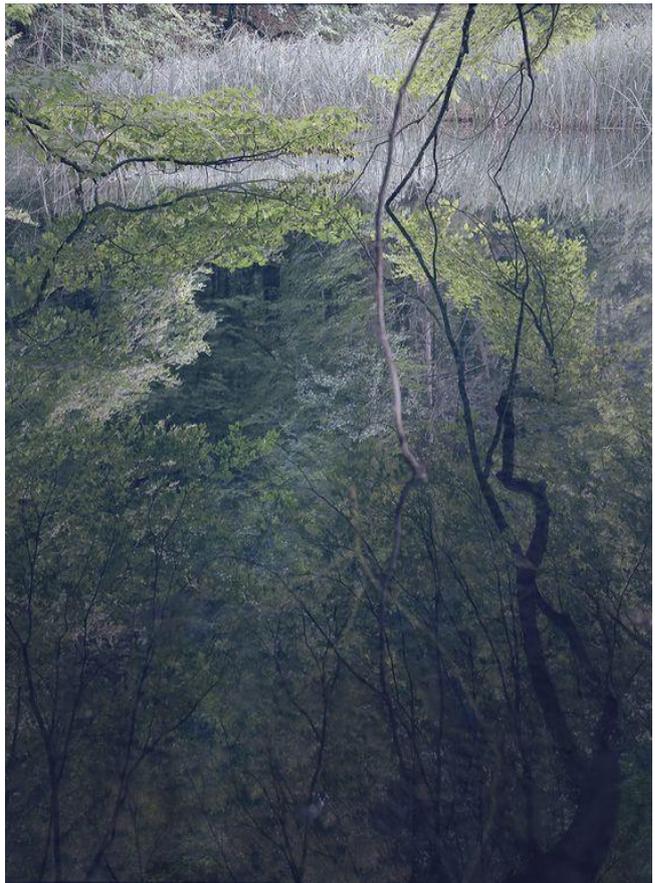

Figura 8. KANTANEN, SANDRA. *Pond. Fotografía a color en papel. 2013.*

Ha desarrollado una técnica innovadora adecuada a su pretensión. Imprime las fotografías con pigmento en pinturas acrílicas realizadas en chapa metálica y finaliza las piezas con barniz y en ocasiones las interviene pintando encima.

En diversos cuadros de S.K. los pigmentos se van fundiendo y parece a veces que literalmente el cuadro se pintó con luz. El fundido que crea en algunas zonas y que nos dificulta para hacernos la idea de cómo sería el paisaje completo, hace referencia al paisaje que antes era y ya no existe y que no se parece a lo que en sus orígenes era, el vago recuerdo.

Sus fotografías son utopías internas de un punto de vista no real aunque en algún momento lo fuera. Lo que sí que nos puede atraer más de Sandra Kantanen es con la pureza que capta el paisaje invitando a la contemplación pacífica, casi como una contemplación renovadora que hace que formulemos preguntas y te centres en tu interior.

El término fotografía significa pintar con luz, cuando observamos la obra de S.K. nos deja totalmente claro que lo hace con creces y con esto y la espiritualidad que contienen nos demuestran sentimientos, ideas y emociones que nos llegan al alma.

Siguiendo con el tema espiritual asiático pero sin dejar de lado las formas vegetales encontré inspiración en Felipe Ortega-Regalado. Es un artista que se siente identificado con la naturaleza y muestra sus criptografías al público, cuenta su vida pero de una manera sutil, pues él es el único que sabe su realidad y los espectadores sólo nos limitamos a contemplar como receptores, sus ininteligibles obras a simple vista.

Todo nace en su interior y crea una abstracción con unas calidades y unas texturas realistas que reúnen un cúmulo de sentimientos y de emociones en una sola forma. Todas las emociones que se reflejan en su obra salen del interior del alma, son abstracciones que no hay por qué comprenderlas a la perfección.

Representa formas que recuerdan a la naturaleza, también motivos de ésta en muchas ocasiones con sentido sexual creados impulsivamente a partir de la invención. Pero el sentido de su obra va más allá de la mimesis, concibe el dibujo como algo que le proporciona paz, casi como si de una terapia se tratase y le da énfasis al proceso creativo, pues sólo crea cuando siente amor y calma.

Felipe Ortega se considera colorista pero el color termina saturándole, por lo que siempre recurre al blanco y negro creando así un gran contraste que va desde el blanco más puro al

negro más intenso. Ortega-Regalado se describe como una persona muy activa y su proceso lento le ayuda a recrearse en el dibujo y a conseguir una estética muy limpia y pura que le ayuda a alcanzar la alquimia.

Uno de sus propósitos es representar las texturas muy detalladamente y con fidelidad para incitar al espectador a palpar el dibujo, es una manera de llegar al alma con la forma, en definitiva, que su obra despierte algo en el espectador. Además de esto, escribe poesía, así que una vez finalizado el dibujo, crea su metáfora.

*Figura 9. ORTEGA-REGALADO, FELIPE. S/T.
Tinta sobre papel. 2013. 56,5 x 41 cm*

Otros artistas que han utilizado la naturaleza y el paisaje como modo de expresión son Ignacio Estudillo, María Ortega y Antonio Barahona. Son interesantes no solo por lo que expresan sino por el acabado y la gama de color que utilizan.

Ignacio Estudillo es un artista que experimenta con nuevas técnicas y que hace un estilo del paisaje cercano al collage cuidando la estética realista.

Cada parte fragmentada en su obra es independiente a la realizada anteriormente, cada una es un asunto diferente para él. Siempre demuestra e intenta plasmar un paisaje en la contemporaneidad con lo que esto conlleva.

Figura 10. ESTUDILLO, IGNACIO. S/T. Técnica mixta sobre papel. 2017. 94 x 75 cm.

María Ortega es una artista multidisciplinar que trabaja con la temática de la naturaleza con una obra que está ligada al ámbito social. No representa la naturaleza tal y como la ve, sino que la interpreta. Esto da lugar a composiciones orgánicas con numerosos matices.

Figura 11. ORTEGA, MARÍA. S/T. Pintura mural realizada con niños saharauis. Acrílico.

Figura 12. BARAHONA, ANTONIO. Límite primitivo. Óleo sobre lienzo. 2015.
195 x 170 cm

Antonio Barahona representa las entrañas de lo que observa, no dirige la pincelada para representar fríamente lo que es el objeto en sí, plasma todas las sensaciones y la personalidad de cada objeto o cosa. Sus inquietudes a día de hoy están muy abiertas, pero se decanta por un paisaje más inteligente e imposible, que hable y que no se quede vacío.

Hoy en día echamos de menos el ir a la montaña o al campo y percibir la pura personalidad de la naturaleza, ya no está en estado virgen, permanece agrietada y en cierta medida manipulada por nosotros y "decorada" con residuos. Podemos percibir el cambio climático desde que el hombre se adentró en la naturaleza para destruirla y no para amarla. Es triste observar algunos paisajes y no sentir la piel de gallina cuando podría ser emocionante y es deprimente pensar que es a causa de nuestro ego y poco respeto a nosotros mismos. Parece que no somos conscientes de que a la vez que destruimos naturaleza, nos estamos destruyendo también porque es nuestra madre al fin y al cabo. Tampoco somos conscientes de que estamos destruyendo arte.

Es muy doloroso para las personas que defienden que el paisaje es un estado anímico, es un dolor punzante y catastrófico, perciben que la tierra está enfadada como inmenso árbol. Seríamos necios si no tuviésemos miedo, pues no somos conscientes del poder que la tierra tiene sobre nosotros.

Juan Ramón Jiménez dijo una vez "Jamás un paisaje podrá ser idéntico a través de varios temperamentos de músicos, de pintor, de poeta. Cada paisaje se compone de una multitud de elementos esenciales, sin contar con los detalles más insignificantes, que, a veces, son los más significativos." Jamás se tendrá una percepción idéntica, jamás sentiremos las mismas sensaciones ante algo porque incluso a veces sentimos emociones que no pueden nombrarse porque quizás no existían, hasta que se sintieron.

Los artistas nombrados anteriormente enfocan a través de sus procedimientos, las diversas sensaciones y visiones adquiridas en el paisaje, dando lugar a entornos que a la vez son reales y ficticios.

Se me viene a la mente una cita de Unamuno sobre "el sentimiento estético de la naturaleza" que dice así:

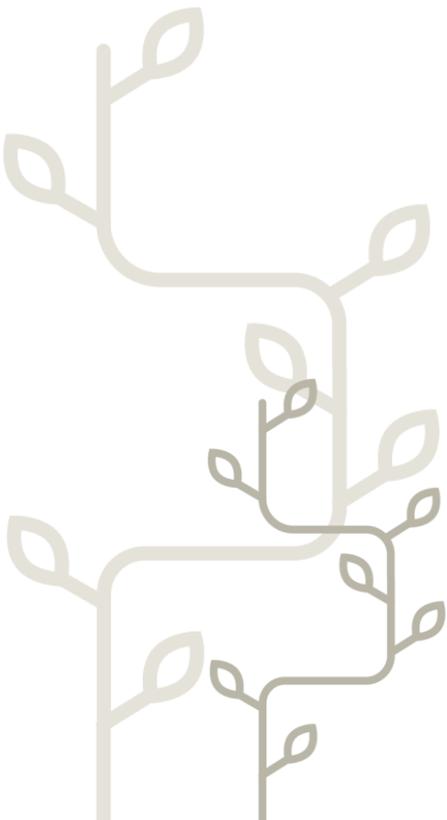
"Poco a poco ha ido el hombre convirtiendo la naturaleza en habitación suya, haciéndola más humana, humanizándola. Y a la par, su trato con ella, el continuo roce, ha ido acercándole a ella más y más, enseñándole a mirarla con amor, naturalizándose en fin.

Así es como concurren a concurdo el hombre, humanizando con su labor a la Naturaleza, y ésta naturalizando el rechazo y como en pago al hombre, y así es como nos hacen vislumbrar el ideal de un hombre enteramente natural en comunión íntima con una naturaleza, a la que podamos llamar ya humana."

En otras palabras es la búsqueda de convertir en metáfora el paisaje de un modo íntimo, en esto consiste la humanización de la naturaleza, en realizar desde la contemplación propia representación sentimental de su alma. Aunque haya paisajes que inviten a la admiración y a la contemplación, había algo que le frustraba a Unamuno y era el hecho de dar expresión de paisaje o de naturaleza a un estado de ánimo. Por eso mostraba la necesidad de cultivar la sensibilidad contemplativa desde el alma para poder captar y penetrar en el interior de la naturaleza y conseguir estar inmerso en ella. La finalidad de Unamuno era conseguir la comunión espiritual con el mundo vegetal y por ello, el acceso a lo eterno. Unamuno nunca agotó sus intentos hacia la inmortalidad. Figueroa López dijo una vez que Unamuno no nace y se muere con cada paisaje, sino que se reencarna si es posible en cada uno de ellos, el paisaje se convierte en propio, ansiaba permanecer para siempre en un paisaje inmóvil, eterno. Fue la

única manera de adormecer la angustia vital que sentía en vida. [ROMERO DE SOLÍS, Diego-MURCIA SERRANO, Inmaculada, 2011 : 287]

Estos artistas comparten el sentimiento de Unamuno, de alguna forma perciben el alma y la voz del paisaje y se retratan en él haciéndose ellos mismos naturaleza. Sin más preámbulos, son los que escuchan y comprenden lo que la tierra les cuenta y son además capaces de conseguir que un fotograma aparentemente congelado siga con vida, consiguen que una obra no se apague. En definitiva, aunque todos trabajen con la naturaleza y desde el recuerdo y la nostalgia, consiguen, cada uno de ellos a su manera, que aquello que retratan siga en constante transformación.

2.3 EL RETRATO Y LOS SENTIMIENTOS

El término simbolista proviene de la literatura con "El manifiesto simbolista" de Jean Moréas en 1885. Más adelante se introduciría a las artes plásticas.

A raíz de ahí surge el gusto por representar una realidad diferente a lo que podemos ver y tiende hacia lo invisible.

Se decantan por elementos que suelen ser irreales y de rarezas extraordinarias y bellas que contienen mensajes.

Desde que tengo uso de razón siempre me he sentido atraída por el concepto simbolista y el romanticismo, es decir, la idea que tenían de la nostalgia y la manera de fusionar naturaleza con estado de ánimo. Me interesaba todo lo que estuviese inmerso en el concepto amor, desamor, melancolía y nostalgia, sentimientos profundos del ser humano que hace que nos sintamos más humanos aún.

Tengo que reconocer que la psicología ha influido bastante en mí, me fascina la manera que tiene la mente humana de razonar y de reaccionar ante tales sentimientos y cuáles son las consecuencias de éstos. Me intereso por captar las expresiones que esos sentimientos crean.

Siento predilección por los estados lúgubres, inevitablemente son sentimientos que existen y en los que encuentro la lucidez y belleza en los momentos más apagados y grises, además de ser días que me hacen sentir más viva.

La fisionomía es algo de gran relevancia a la hora de llevar a cabo un retrato. Se basa en el estudio de las personalidades y los estados emocionales a través de los gestos y las expresiones.

El rostro es una de las zonas del cuerpo que más emociones expresa, por lo que a la hora de captar emociones y de empatizar con esa persona es muy importante la observación de las expresiones del rostro.

Hay un mundo entero detrás de un retrato y un rostro. No sólo se capta a la persona, también se capta al artista que lo ha realizado y con ello las emociones del momento tanto del retratado como del retratista.

Sí es cierto que en muchas ocasiones podemos fingir una expresión, pero no podemos saber durante cuánto tiempo somos capaces de mantenerla. Podemos ser conscientes de que tenemos la expresión que queremos que vean cuando pensamos en ello, pero en el momento que dejamos de pensar, nuestro interior aflora. Ahí es cuando surgen gestos fugaces y que son difíciles de ocultar.

Indudablemente los ojos son pura transparencia y pueden transmitirnos lo que ocurre en su interior.

Además de esto, añadir distintos símbolos al retrato hacen que el retratado pueda sentirse identificado con las aptitudes internas que han sido captadas por el artista, además de añadir un carácter personal a cada obra.

El simbolismo, como he nombrado anteriormente, es el resurgir del mundo romántico y simbolista donde jugaba un gran papel la imaginación para la creación de mundos imaginarios. En cierta medida se mantenía lo oculto en sus obras, misterios que el espectador puede descubrir.

La simbología de las plantas es un tema que se ha tratado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia y sobre todo en la época romántica. En mi caso, en la naturaleza encuentro recuerdos, quizás porque desde pequeña he vivido rodeada de ella. A mi familia siempre le han encantado las flores y las plantas, por lo que evidentemente me recuerdan a mi infancia, da igual qué tipo de planta sea. Desde ese momento empecé a realizar conexiones entre plantas, hechos y personas en mi vida, ya sea por las vivencias, la forma, el color o el olor.

No me quedo sólo con lo que veo, sino también con lo sensorial, con lo que escucho, huelo, toco,...

Los seres humanos formamos parte de la naturaleza, por ello afirmaciones como " las plantas juegan un gran papel en el equilibrio del planeta y de la vida en general" son relevantes para el discurso de mi obra. La diferencia es que no trato la naturaleza desde el campo científico, me apoyo en numerosos escritos y definiciones científicas, pero trato de ir más allá de esa definición porque para mí las plantas y en general la naturaleza cuentan sucesos y hablan de la vida. Podría describir naturaleza con palabras como: Inspiración, hogar y sentimiento y no puedo ignorar la relevancia que las plantas tienen en mi vida.

2.4 LA SIMBOLOGÍA DE LAS PLANTAS

Lo relacionado con la naturaleza, a lo largo de la historia ha sido admirado, objeto de culto, incluso de superstición.

El hombre descubrió que más allá de la belleza apreciable de muchos tipos de especies vegetales, guardaban en su interior algo que también es realmente bello, el remedio a enfermedades, además de servir de alimento.

A partir de ahí, las plantas comenzaron a adquirir simbolismos. Siempre ha estado presente a lo largo de la historia la unión entre el ser humano y las flores y plantas siendo contemplado este hecho como un todo, un único mundo.

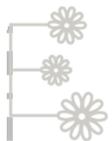
Dependiendo del tipo de planta que existiera se aplicaba a la vida de una manera o de otra.

Por ejemplo, el agave sólo tiene la capacidad de florecer una vez y luego muere. En el siglo XIX, esta planta representaba la estabilidad y la vida, quizá por la solemnidad, por no hacer imaginar la muerte o la destrucción. También se podría realizar una mirada más literal, ya que es una planta que al florecer muere, podría simbolizar la autodestrucción que en ocasiones el amor y el éxtasis puede causar. Una idea propia del romanticismo.

Una enseñanza muy simbólica y literal pero de gran belleza, es la de la bióloga Hope Jahren:

“Una semilla sabe esperar. La mayoría de las semillas esperan un año antes de empezar a crecer; una semilla de cereza puede llegar a esperar hasta cien años sin ninguna dificultad.

Debe darse una combinación única de temperatura, humedad, luz, junto a otros factores adicionales, para convencer a una semilla de que salte al exterior y se decida a cambiar. Para que aproveche su primera y única oportunidad de crecer.” [JAHREN, HOPE. La memoria secreta de las hojas.]

El simbolismo en Europa se sitúa anterior al modernismo. Las formas representadas adquirirán importancia por el qué representan y no sólo tendrá importancia la parte visual. Los artistas se interesaban por indagar el espíritu de las cosas, se molestaban en captar y representar el alma en la obra.

En los llamados "paisajes del alma" se refleja el amor incondicional por las sensaciones que se perciben de los paisajes nostálgicos y melancólicos, ruinosos, con encanto y misterio e incluso lugares con cierto toque de bohemia, la ruina bañada en belleza.

No podría explicar con certeza cuál es el porqué del hecho de asociar naturaleza con ser humano porque se trata de temas de sentimientos, pero como he nombrado anteriormente,

asocio personas o sucesos a las plantas. Bien por lo vivido con una persona, por su olor o por la apariencia.

En algunas ocasiones también utilizo plantas por sus simbolismos populares, pero éstas en menor medida. Normalmente compongo con los simbolismos que yo misma le doy a las plantas.

Las plantas más utilizadas en mi obra:

Costilla de Adán	Representación de mi padre
Azahar	Representación de mi madre
Cactus	Representación de mi hermano
Jazmín	Representación de mi abuela
Flor del Pacífico, Calathea y Orquídeas	Representación de mi perro
Avellano	Representación de mi misma por la vinculación que guarda con la luna. La luna por excelencia es solitaria y nostálgica y me veo reflejada en ella.
Pino	Representación de la muerte y/o para calmar sentimientos desgraciados
Aulaga	Calma los sentimientos de desesperanza y derrotismo
Agrimonia	Representación de la tortura mental tras un rostro alegre
Avena Silvestre	Calma los sentimientos de desesperanza y derrotismo

A partir de todos estos simbolismos, creo composiciones. Obras que se compongan de flores y plantas o flores que se vinculen al sentimiento de un ser humano con la representación de la persona también en muchas ocasiones.

Ya ha habido artistas anteriormente que han trabajado bajo el concepto del simbolismo de las plantas como por ejemplo Georgia O'keeffe, unas de las artistas pioneras en demostrar su valía en el mundo del arte y que es considerada la pintora de la sexualidad femenina.

Figura 13. O'KEEFFE, GEORGIA. Red canna.

O'keeffe plasmaba la naturaleza a modo de micropaisaje: flores en primer plano y a gran tamaño con la función de cautivar y seducir al espectador, haciéndolo parecer pequeño.

En su obra se plasma tanto la abstracción, como la propia esencia realista de la flor, en todo momento se dan pinceladas de lo que quiere representar. También el color es realmente importante, ya que es un modo de expresión artística. Su obra se vincula a la existencia como núcleo de creación, el comienzo y el fin. Aunque se pueda asociar al surrealismo, es una pintura cargada de sensualidad y de mensajes que pueden evocar a la sexualidad. Puesto que todas las obras están realizadas de una manera tan personal, resulta casi imposible vincular su estilo a alguna corriente artística.

Las obras de G. O'keeffe se veían muy influenciadas por sus sentimientos internos, pues los trasladaba al lienzo en forma de flores. Hay que destacar una etapa de la pintora a finales de los años veinte en Nuevo México en la cual vivió momentos turbios en su vida. La pintora unía tanto cráneos como paisaje y flores haciendo referencia al sentimiento de desesperación que sentía en aquel momento y a la muerte. Las obras realizadas en esta etapa cobraron mucha importancia en Estados Unidos.

Las plantas, los animales y los seres humanos estamos formados a partir del mismo conjunto de moléculas.

Soy de la opinión de que la naturaleza tienen alma. No la veo como simple decoración, guarda emociones y sentimientos dependiendo del ojo del que la mire.

Por ejemplo si observamos el tronco en su interior observaremos la veta y los anillos. Esas líneas inevitablemente nos están hablando de vida y de recuerdos y además, cualquier persona que tenga imaginación y sepa observar y oír, sin dudarle podrá describir los recuerdos que aguarda ese tronco y cómo ha sido la vida de ese árbol.

Según Francé, las plantas, que reaccionan con tal exactitud, puntualidad y variedad al mundo exterior, deben tener algunos medios comparables o superiores quizás a nuestros sentidos. Además, Francé explica que las plantas están constantemente observando acontecimientos y fenómenos de los que el hombre no se percata o transforma subjetivamente.

Se ha descubierto que con la música las plantas nacen y crecen más frondosas y que tienen capacidad para distinguir sonidos inapreciables para el oído de los seres humanos y longitudes de onda de color como el infrarrojo y el ultravioleta, invisibles al ojo humano. Son sensibles a los rayos X a la televisión de alta frecuencia.

Se registraron diversos experimentos sobre plantas en los que se demuestra que éstas tienen poder psíquico y pueden percibir tus emociones. Vogel realizó un experimento con las plantas y descubrió que surgían conexiones entre ser humano y planta.

"Vogel adquirió la suficiente confianza para aceptar una invitación a realizar una demostración ante el público. En un programa local de San Francisco conectó la planta con una grabadora gráfica, y en la cartulina cuadrículada fueron registrándose los diversos estados mentales de Vogel, su irritación a las preguntas de un entrevistador, y los trazos serenos correspondientes a su estado de ánimo cuando estableció una intercomunicación armoniosa con la planta.

En el programa de televisión de la ABC titulado You Asked for it (tú te los buscaste), demostró además la reacción de la planta a sus pensamientos o a los de otra persona, incluso a la explosión súbita de una fuerte emoción ante su mandato, seguido por una tranquilización de la planta a los estímulos de su medio ambiente" [TOMPKINS, Peter. BIRD, Christopher]

Es un procedimiento muy espiritual que comparte mucho simbolismo con el yoga. Hacerse uno, percibir lo las sensaciones y emociones del otro.

Tal y como dice Vogel, hay que tener la mente abierta y tratar a las plantas como amigas y como seres humanos, es un procedimiento muy espiritual que siempre va a ser más fácil en niños que en adultos, porque los adultos ya tienen prejuicios.

De alguna forma, las plantas muestran empatía, así que con cierta locura diría que las plantas demuestran más humanidad que muchas personas.

2.5 VINCULACIÓN CON LAS OBRAS EXPUESTAS.

METODOLOGÍA.

A partir de lo mencionado anteriormente y las obras expuestas en el dossier artístico en la primera parte, se recalcarán las relaciones que existen entre ambas partes ya que están totalmente conectadas porque he bebido de todo lo explicado con anterioridad.

El simbolismo que contienen las obras es la parte más relevante. Me interesa representar mis sentimientos exactos con símbolos que encuentro en la naturaleza y tienen sentido para mí.

La serie "hasta siempre" (Véase las páginas 18-23) está compuesta por tres espacios de mi casa con tres flores y un micropaisaje de la flor más detalladamente que acompaña a los espacios (en total 6 dibujos). En esta obra trato el tema de la pérdida de un ser querido, en concreto de mi perro, que me ha acompañado durante toda mi vida. Lo represento mediante los espacios donde solía estar y la naturaleza que me recuerda a él. Tengo la intención de representar sensaciones e historias y el vacío que ha dejado.

Basándome en unas fotografías que yo misma tomé, modifico los espacios deteriorándolos y representando el aura de soledad y de vacío. Estos espacios se complementan con plantas y flores, pero no son unas flores y plantas cualquiera, son plantas que han estado presentes durante toda su vida y que automáticamente asocio a él.

Las plantas tienen muchísima relevancia en el proyecto. En los dibujos de los espacios aparecen con color para resaltar su presencia, aparte de esto, se complementan con dibujos a menor tamaño de un estudio más detallado de la planta o flor a modo de micropaisaje. Éstas se acompañan de una breve frase que resume lo que percibo al ver esos fragmentos de naturaleza.

Los espacios que se representarán serán:

-**La entrada donde solía esperar.** En el dibujo se incluirán las orquídeas porque durante mucho tiempo permanecieron situadas junto a él en dicha entrada.

-**Las escaleras.** En el dibujo se incluirá una Calathea porque ha sido una planta que siempre le ha llamado la atención y que se encontraba en la planta de arriba. Siempre se quedaba mirándola, quizás por los dibujos que se crean en sus hojas.

-El patio. Siempre se situaba bajo el pacífico y le encantaba morder y comer las flores del pacífico (*hibiscus rosa-sinensis*) posiblemente por su dulzor. Es el dibujo con mayor carga sentimental que hay en la serie porque es la flor que más me recuerda a él.

Como he nombrado anteriormente, las flores en menor formato incluyen también el aura de nostalgia que envuelve toda la serie. Son unos dibujos que contienen muchas emociones y son muy profundos e íntimos y en ellos comparto pequeños fragmentos del simbolismo que tienen esas flores para mí.

En la serie "melancholie" (Véase las páginas 11-13), siguiendo con la temática melancólica y nostálgica, muestro el proceso de autodestrucción de una persona. En concreto represento a mi tía que sufrió un periodo de depresión por la pérdida de su hijo.

A ella no le gusta ser retratada ni aparecer en fotografías por el deterioro físico que ha tenido en poco años, así que decidí retratarme yo misma como familiar cercano que intenta ponerse en su piel.

Las ramas y raíces simbolizan el nacimiento por excelencia, a partir de esta premisa manipulé la apariencia de la raíz convirtiéndola en azul y leves tonos violáceos para asociarlo a los colores de la tristeza y la depresión y finalmente añadiendo algunos toques terrosos para que obtuvieran más apariencia de raíz.

La raíz y las ramas, como ya he anotado, simbolizan nacimiento y cuando crecen se van apoderando de todo lo que encuentran. Esto lo asocio al nacimiento de esa enfermedad que parece imparable si no se encuentra ayuda para deshacerse de esta y que cuanto más avanza, más ahoga.

Se ha realizado a partir de fotografías y bocetos previos. Las expresiones están exageradas e imito la pérdida del alma, la mirada perdida y la dejadez.

Toda la serie está realizada con técnica seca (Grafito y lápiz de color) a base de tramado.

Retratos que están realizados bajo esta idea son los de la serie "Las flores de Bach y el cine" (Véase las páginas 14-17) inspirados por las películas que me han influido a lo largo de la carrera por el sentimiento nostálgico y en ocasiones romántico.

Se ha realizado a partir de fotografías y bocetos previos.

En este caso he querido elegir el cine, en concreto he seleccionado las películas que me han marcado o películas en las cuáles alguna escena me ha transmitido algo.

De cada una de ellas, he escogido una escena que se enmarca en una atmósfera lúgubre y que tratan el desamor o el "hasta siempre". Son retratos de los personajes de la película captando la personalidad que tienen en la película, no retrato los actores.

Los retratos captan la expresión que se nos queda en el rostro cuando nos despedimos para siempre, cuando sentimos culpa y echamos de menos y cuando recibimos un rechazo de un amor incondicional. Expresiones fugaces.

Estos retratos se van a fusionar con las plantas y flores medicinales de Bach, que son plantas que curan sentimientos.

Se han elegido películas donde el tema principal es el amor:

-Medianoche en París: Película de Woody Allen. Una maravillosa carta al amor del presente, pasado y futuro. Una historia de amor imposible porque cada uno quiere pertenecer a una época diferente.

-Orgullo y prejuicio: Una de las novelas más famosas de Jane Austen y una de las primeras comedias amorosas en la historia de la novela.

-Café society: Es una comedia triste, lánguida y muy adulta sobre la irracionalidad del amor. Una de las comedias románticas más tristes de Woody Allen.

Los personajes elegidos son:

-Medianoche en París:

Adriana (Momento en el que es consciente de que le está diciendo adiós a su gran amor porque ella quiere pertenecer a otra época distinta)

-Orgullo y prejuicio:

Señor Darcy: Momento en el que es rechazado por Elizabeth.

Elizabeth: Momento en el cual está echando de menos al Señor Darcy. (Una ambientación en la escena muy melancólica recordando al romanticismo).

-Café Society:

Bobby: Momento en el que se da cuenta que jamás va a poder volver a estar junto a Vonnie, su gran amor.

Plantas que acompañarán a los personajes:

Adriana: Wild oat / Avena silvestre= Incertidumbre sobre la propia dirección de la vida

Señor Darcy: Gorse /Aulaga= Para la desesperanza y el derrotismo

Elizabeth Bennet: Pine/Pino= Para calmar el sentimiento de culpa

Bobby: Agrimony/Agrimonia= Tortura mental tras una cara alegre.

Todos los retratos están realizados con técnica mixta (grafito y acuarela). El grafito a base de tramas.

Aparte de realizar retratos con el rostro humano, también he realizado retratos pero sin presencia de la figura humana, como por ejemplo en "Pilares" o en "Lo que fue y lo que soy" (Véase la página 24). Éste último es un autorretrato bajo la idea simbolista romántica en el cuál las propias plantas hablan de mí y de mi vida. Representa mi pasado y mis miedos.

En él aparecen mensajes cifrados, son literalmente palabras en forma de flores y árboles.

La gama apagada evoca esa leve tristeza al pensar en la pérdida de algún ser querido. Formas punzantes y marchitadas que se encuentran en el primer plano hacen referencia a mis pilares a mis familiares, y la cantidad de pinos que se encuentran en la zona trasera hacen alusión a la propia muerte, a la pérdida. En el paisaje introduzco plantas como las explicadas en "La simbología de las plantas " (Véase la página 46)

Todo esto se encuentra interno en mí, la cúpula anaranjada hace referencia a este hecho, es algo íntimo que muy pocas veces se desvela pero que es algo que convive dentro de la mayoría de los seres humanos.

En "Pilares" (Véase la pag. 25) También trato el tema del autorretrato pero desde una perspectiva diferente y más optimista. En este caso dejo de lado el pesimismo y la presencia de la muerte (apreciándose en la paleta) y me centro en los pilares de mi vida, en definitiva, los que han conseguido que yo sea así a día de hoy, mi familia. Absolutamente cada forma y cada planta, flor o árbol que aparece en la obra me recuerda a una persona de mi familia o de mi

vida, son especies del reino vegetal que están muy presentes en mi vida como ya he explicado anteriormente y se repiten en mi obra.

En la zona central hago referencia al patio de mi casa actual y de mi infancia, que representa para mí la inspiración y la paz.

Dicho de algún modo, es un retrato familiar realizado en el patio de mi casa.

Está realizado con acrílico sobre lienzo.

Continuando con el paisaje, "Essence" (Véase la página 9) es un ejemplo de paisaje a partir del recuerdo de paisajes idílicos que he ido observando a lo largo de mi vida.

La música como parte del proceso de creación es una señal de identidad, ya que es un arte muy unido a mí y que ciertamente condiciona mi manera de pintar, así que se trata de una representación de un paisaje natural en el cuál la invención e innovación momentánea cobra importancia.

La música le ha servido como punto de apoyo para hacer una pintura a través del recuerdo, ya que es algo intangible que se percibe, que toca el alma y que inspira para pintar.

Essence consta de un díptico donde cobra gran protagonismo la atmósfera onírica y la profundidad del paisaje con amplia gama de verdes. La intención de esta obra es que el espectador se relaje y se sienta inmerso en ella.

Para finalizar me centraré en dos trabajos de paisaje del natural (Véase la página 10) donde hago especial énfasis en la profundidad, en el juego de luces y sombras en la gama de verdes.

Me interesa captar la personalidad de cada ser vegetal que se presente y me gusta plasmarlo en el lienzo con pinceladas ágiles y delicadas.

Es realmente gratificante trabajar desde el natural porque no sólo entra en juego el sentido de la vista, intervienen todos. Se plasman a la vez diferentes horas, los movimientos de las hojas, los rayos que aparecen tímidamente y que a los segundos desaparecen... y aunque haya personas que paseen y que, de algún modo, podrían introducirse en la obra, no es mi objetivo. Lo que pretendo es que la naturaleza cobre la importancia que se merece y que aparezca como protagonista. No me interesa que todo se plasme tal y como se ve, con formas exactas y perfectas, me interesa transmitir la espiritualidad que he percibido durante las horas que he dedicado a realizar las obras.

2.6 BIBLIOGRAFÍA

ROMERO DE SOLÍS, Diego- MURCIA SERRANO, Inmaculada, 2011. *Paisaje y melancolía*. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Jornadas de trabajo, 2009-2010. *El paisaje en los lenguajes plásticos contemporáneos*. Museo de Alcalá, Sevilla: Cultura e identidad.

JAHREN, Hope. 2017. "La memoria secreta de las hojas". España. Paidós.

2000. "Los pintores del alma. El simbolismo idealista en Francia". España. Fund. Cultural MAPFRE VIDA.

KRAUBE, Anna Carola. 2005. "Historia de la pintura del renacimiento a nuestros días". España. Könnemann.

TOMPKINS, Peter. BIRD, Christopher. 1994. "La vida secreta de las plantas". México. Diana.

Documentos electrónicos

Helsinki school, 2016. Artículo "La última imagen". En escuela de Helsinki [En línea]. Editor Laakso, Harri. [Consultado en: 14-01-2017] Disponible en: <http://helsinkischool.fi/artists/anni-leppala/statement/30-2>

ROA, Rafael, 2017. *Rafael Roa, fotografía y más*. [En línea]. [Consultado en : 14-02-2017]. Disponible en: <http://www.rafaelroa.net/blog/2013/12/anni-leppala.html>

Escuela de Helsinki, 2016. En Helsinki School. [En línea]. [Consultado en: 14-02-2017]. Disponible en: <http://helsinkischool.fi/artists/sandra-kantanen/statement/23>

VÁZQUEZ, Jessica, 2016. "No disparen al artista" [En línea]. [Consultado en: 25-02-2017] Disponible en: <https://nodisparenalartista.wordpress.com/2013/04/03/jorge-mayet/>

PIJAMASURF. (2014). *El simbolismo del otoño y los ciclos de la naturaleza en la filosofía china*. [En línea]. [Consultado en: 3-03-2017]. Disponible en: <http://pijamasurf.com/2014/10/el-simbolismo-del-otono-y-los-ciclos-de-la-naturaleza-en-la-filosofia-china/>

(2015) *La naturaleza y el romanticismo: El bosque* [En línea]. [Consultado en: 17-03-2017]. Disponible en: <http://lashedelbosque.blogspot.com.es/2015/05/la-naturaleza-y-el-romanticismo-el.html>

ROMERO, Rafael. (2010). *Naturaleza y sublimidad en el romanticismo*. [En línea]. [Consultado en: 24-03-2017]. Disponible en: <http://rafaelromeropoesis.blogspot.com.es/2010/11/naturaleza-y-sublimidad-en-el.html>

(2011). *Georgia O'Keeffe- La pintora de la sexualidad femenina*. [En línea]. [Consultado en: 4-04-2017]. Disponible en: <https://elrincondemisdesvarios.blogspot.com.es/2011/08/georgia-okeeffe-odio-las-flores.html>

(2017). *Georgia O'Keeffe- Arte revolucionario*. [En línea]. [Consultado en: 30-03-2017]
Disponible en:<http://trianarts.com/georgia-okeeffe-arte-revolucionario/#sthash.Xn8D4FhR.dpbs>

ELICRISO. (2017). *Lenguaje de las flores y las plantas*. [En línea]. [Consultado en: 14-04-2017].
Disponible en:http://www.elicriso.it/es/lenguaje_flores/

TOVAR. Virginia. *El paisaje: Corot y la Escuela de Barbizon*. [En línea]. [Consultado en: 10-04-2017].
Disponible en:<http://www.artehistoria.com/v2/contextos/5127.htm>

Escuela de Helsinki. [En línea]. [Consultado en: 14-03-2017]. Disponible
en:<http://helsinkischool.fi/>

Vídeos:

AL SUR VIDEOS. (2016). *La naturaleza plástica del pintor Antonio Barahona*. [Vídeo online].
Disponible en:<https://www.youtube.com/watch?v=BQ3FWxAH5DY>

2.7 ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1: Disponible en: <https://www.schillerinstitute.org/newspanish/InstitutoSchiller/Literatura/PoemArteChina.html>

Figura2: Disponible en: <http://www.elcuadrodeldia.com/post/115552013866/caspar-david-friedrich-monje-mirando-al-mar>

Figura 3: Disponible en: <http://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-a-harbours-mouth-n00530>

Figura 4: Disponible en: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/-/9gGGy878KFt43Q?utm_source=google&utm_medium=kp&hl=es

Figura 5: Disponible en:
<http://www.aloj.us.es/galba/MONOGRAFICOS/LOFOTOGRAFICO/ESCUELA%20BARBIZON/PINTURA/Rousseau/Trousseau1.jpg>

Figura 6: Disponible en: <https://es.pinterest.com/pin/533887730810019895/>

Figura 7: Disponible en: <https://es.pinterest.com/pin/509047564108044490/>

Figura 8: Disponible en: <http://sandrakantanen.com/works/pond/>

Figura 9 Disponible en: <http://felipeortegaregalado.com/dibujo/2012/ikebanas-de-rotonda/>

Figura 10: Disponible en: <https://instagram.com/p/BQlKpixgRcb/>

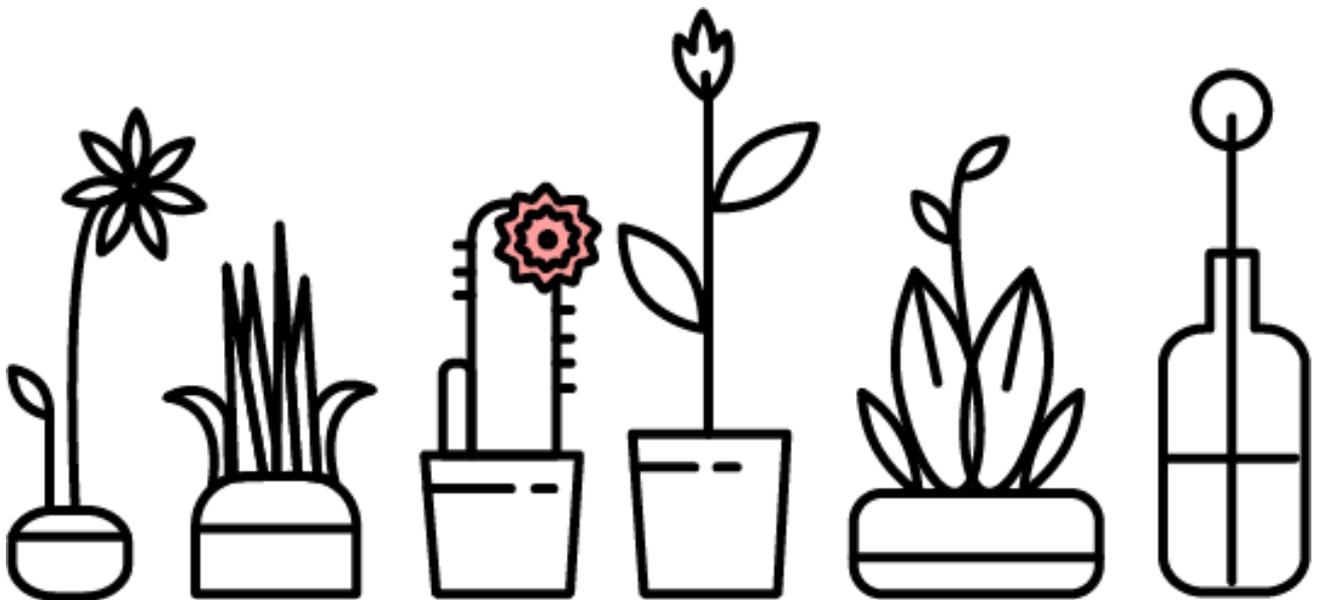
Figura 11: Disponible en: <http://www.mariaortegaestepa.com/3espaciopublicotifariti.html>

Figura 12: Disponible en:
https://www.virtualgallery.com/galleries/antonio_barahona_a21825395/antonio_barahona_una_pintura_de_sensaciones_s14637/limite_primitivo_ii_o176028

Figura 13: Disponible en: <http://interpretationsontag.blogspot.com.es/>

PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Se contemplan diversas opciones para la propuesta de integración profesional.

Producción artística dentro de galerías o espacios expositivos. Evidentemente para llegar a exponer en galerías de cierto prestigio primero trataría de crearme un recorrido artístico haciendo talleres y participando en concursos como: certámenes de pintura rápida, concursos de dibujo y pintura,... intentado potenciar mi lado emocional en las obras.

Otra salida profesional sería como diseñadora gráfica. Dentro de esta rama del arte mi obra se prestaría a formar parte de portadas e ilustraciones de libros, de estampados en ropa o diseño de interior por el tipo de composiciones y de gama de colores.

Además de esto, el dibujo científico es una rama que no se suele contemplar normalmente pero que es muy interesante. Consistiría en ilustrar y elaborar dibujos para ayudar a las personas a comprender información científica, en este caso el mundo vegetal y no se descarta el mundo de la fauna. Se podría ilustrar tanto dibujo científico infantil como adaptaciones para la mentalidad adulta.

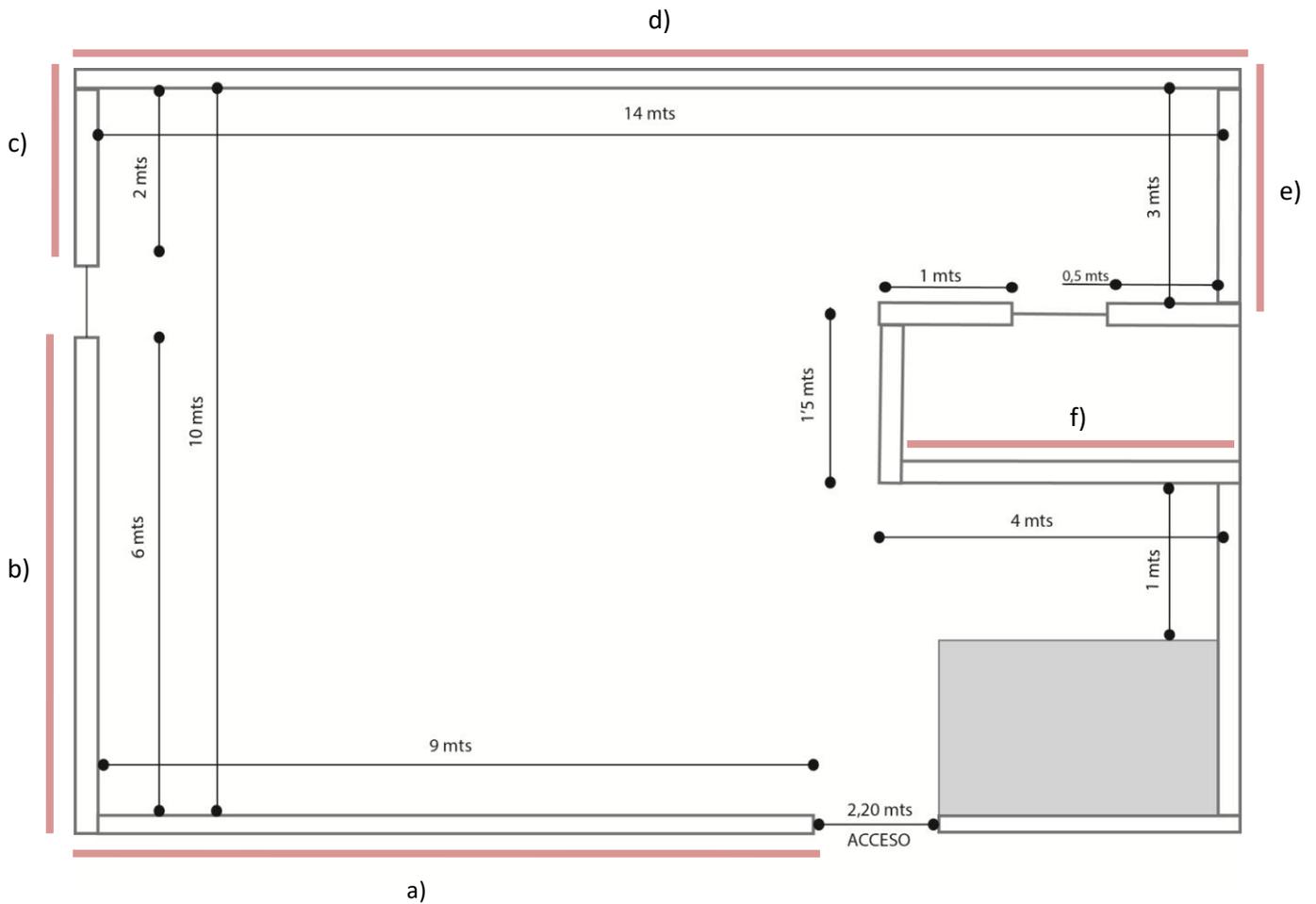
Otra de las opciones que se plantean es la salida de la docencia para dar clases en máster y módulos superiores o en la universidad. También contemplo la posibilidad de abrir una academia exclusivamente para paisaje especialista en la expresión de emociones a través del paisaje.

Los murales botánicos están muy presentes en el mundo contemporáneo, así que como salida profesional también cabría la posibilidad de realizar murales de parques botánicos o de mariposarios como éste que he realizado:

OBRA EXPUESTA EN UNA SALA DE EXPOSICIONES

Plano de la galería Benedito, Málaga.

La obra en la sala

Pared f)

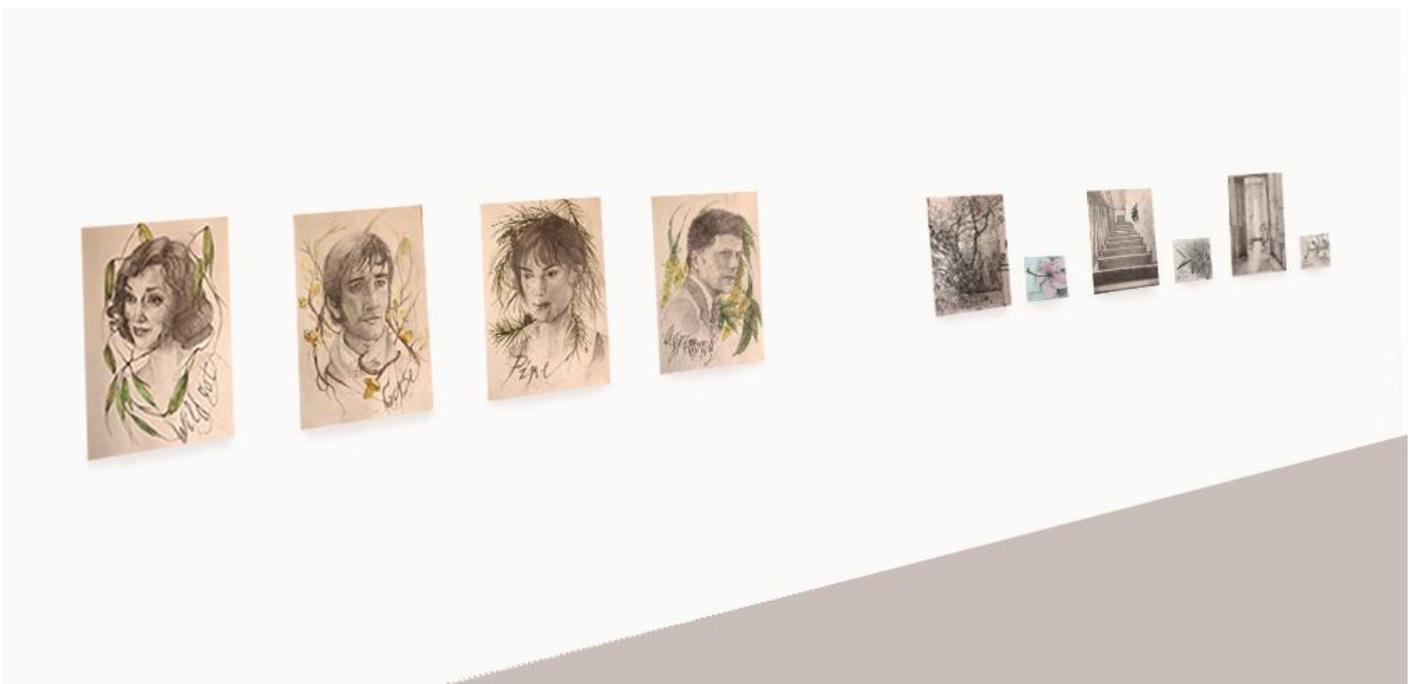
Pared a)

Pared b) y c)

Pared d)

Pared e)

