

FLORA CANARIA

Rocío Meisel Garcia
Trabajo de Fin de Grado
Tutor/ Severo Acosta

Facultad de Bellas Artes.
Universidad de La Laguna.

Siempre hay flores para aquellos que desean verlas.

Henri Matisse.

Resumen

Las acuarelas florales que presento en este proyecto no pretenden ser ilustraciones científicas inspiradas en la flora canaria, el propósito es crear belleza y armonía jugando con la composición, forma y colores que me inspira la naturaleza. Las interpretaciones son subjetivas y cada artista según su visión y época transmite lo en su obra.

Este proyecto consta de una serie de piezas pictóricas que construyen una obra basada en la vegetación autóctona que presentan las islas.

Palabras claves: acuarelas florales, belleza, flora canaria.

Abstract

The floral watercolors that I present in this project are not intended to be scientific illustrations inspired by the Canarian flora, the purpose is to create beauty and harmony by playing with the composition, shape and colors that nature inspires me. The interpretations are subjective and each artist according to his vision and time transmits what is in his work.

This project consists of a series of pictorial pieces that build a work based on the native vegetation that the islands present.

Keywords: flower watercolors, beauty, canarian flora

ÍNDICE

1. Introducción	Páginas 1-3	4. Contextualización y antecedentes	Páginas 22-35
2. Objetivos y justificación del tema	Páginas 4	4.1 Historia acerca de la ilustración botánica	
3. Metodología	Páginas 5-21	4.2 Referentes clásicos	
3.1 La Importancia de la flora canaria		4.3 Referentes. Ilustradores Botánicos	
Plantas seleccionadas		4.4 Referentes artísticos	
3.2 Calados canarios		4.5 Referentes académicos	
3.3 Técnicas y materiales utilizados		5. Proceso y desarrollo	Páginas 36-54
3.4 Cronograma		5.1 Primera fase. Los estudios	
		5.2 Segunda fase. Las ilustraciones	
		5.3 Tercera fase.	
		5.4. Fase final. Catálogo	
		6. Conclusión	Páginas 55
		7. Bibliografía y webgrafía	Páginas 56

1. Introducción

Estamos inmersos en procesos de cambios y evolución continua a medida que nos transformamos, creamos nuevas ideas y proyectos artísticos. Desde que el artista comienza la obra hasta que el consumidor de arte la obtiene, se encuentra en constante evolución hasta el acabado final de la pieza. Por ende, es primordial para el artista conocer los procesos de evolución...

Este proyecto plantea una propuesta plástica pictórica por medio de unos códigos abstractos. Utilizando un lenguaje contemporáneo abordando la temática “flora canaria”. Un juego de formas y el color que marcará el proceso de este proyecto artístico. Todo lo que me mueve a pintar es la creación de nuevas armonías de color, trabajar las formas espontáneas transmitir desde la línea y manchas que no tienen boceto previo ni mayor estudio más que el que tenemos en nuestra propia cabeza. Paul Klee¹ como expresionista me lleva a plantear una comparativa con su obra, comparte gran similitud con lo que busco transmitir en mis piezas, el bienestar que me transmiten sus acuarelas junto con la aplicación de la mancha tienen gran fuente de inspiración para mí.

¹ Cuando pongo como referente a Paul Klee, es porque este artista me transmite mucho con sus obras. Además la forma de pintar, el tipo de manchas que utiliza guardan gran similitud con mi manera sobre todo la manera de trabajar las acuarelas. La obra que mayor inspiración me genera a la hora de abordar este proyecto es *Túnez, 1914 (fig.)*

“El pintor debe pintar no solo lo que ve delante de él sino también lo que ve dentro de él”

Friedrich

En este sentido, y puesto a que la propuesta pictórica utilizada por medio de acuarelas tiene una condición de serie que me ha permitido un juego de forma y contenido, el lenguaje fundamental se sirve del expresionismo y el juego cromático.

Por tanto, la obra pictórica se sustenta por un paisaje vacío y esencial llevado por la disminución de recursos formales dejando como registro la impronta de quien lo hace, provocando una sensación de obra viva; una imagen llena de elementos y detalles. Transmitiendo efervescencia y vivacidad que me llevan a vivir una experiencia sensorial y visual. Con otras palabras, el objetivo de mi último proyecto del grado, no es más que reflejar las emociones que me llevan a pintar a partir de la plasticidad de formas infinitas. Por ello, pretendo construir con mis acuarelas, una visión de las formas que parten de formas reales para lograr una propuesta visual.

En definitiva, me estaría olvidando del concepto para concentrarme en la forma, dejando al espectador vibrar con

las manchas, las líneas, contraste que les transporte a las islas sin ver una imagen directa.

El lenguaje pictórico que utilizó se nutre de pintores expresionistas abstractos como Paul Klee que trabajan con un arte donde el eje central, los códigos de abstracción pura. En una época de pérdida de dibujo; en mi opinión esta relectura en la época en la que nos encontramos, la recuperación del sentido que tenían estas obras, en la actualidad guarda un gran nexo de unión. La problemática que guarda la sociedad contemporánea con la imagen y el consumismo, ha perdido el valor la imagen, todo forma parte de una distracción. Es en este contexto donde se ubica mi proyecto, pero en este caso refiriéndose al desarraigo de las islas y pérdida de la naturaleza canaria. Islas que se están quedando vacías de su esencia para llenarlas de turismo y masificación. Por ello, en este proyecto busco la mirada del espectador, a través de una mirada más intimista y sentimental, llevándoles el carácter tropical que en menor medida conservamos. Si tenemos en cuenta la obra de Elías Mujica García “Las Canarias” nos define la naturaleza de las islas.

*Un cielo siempre azul y fulgurante,
Donde un sol siempre hermoso reverbera,
Una dulce y eterna primavera.
Sobre un suelo feraz siempre fragante,
¡Vedlas! Son siete joyas de diamante
Circundadas de plácida ribera
Mientras sustenta la cerúlea esfera
El Echeyde inmortal, rey del atlante.*

*Hondos barrancos, elevados montes,
Un aire puro que apacible vaga,
Floridos valles, vagos horizontes.
Bellas mujeres cuyo amor embriaga...
Perfumes, luz, belleza, poesía...
¡Esa es la inolvidable patria mía!²*

Canarias cuenta con una gran riqueza de especies de vegetación y flora, el archipiélago se encuentra entre los primeros lugares del mundo que conserva especies endémicas. Con una cifra de más de 2.000 especies entre las cuales unas 650 son endémicas y otras 100 compartidas y otras 570 de origen mediterráneo-africano.

Aunque varias de ellas ya se encuentran extinguidas y otras muchas en peligro de extinción debido a los factores externos producidos por el humano. Nuestras islas son turísticas y vivimos de ellas pero esto también trae efectos adversos en el suelo de nuestras islas. ¿Qué efectos negativos piensan que pueden ser? ¿Creen que existe alguna solución ante esta problemática?³

Si contamos con las teorías de G.Deleuze, propone el arte como una experiencia lúdico-estética permitiendo una composición del caos sin dejar de lado las fuerzas creativas del mismo. “Yo trato de explicar que las cosas, las personas, están compuestas de líneas muy diversa, y que

² Sebastián Padrón Acosta, *Cien sonetos de autores canarios*, p.48.

³ Moreno, J.M, *Flora de las islas Canarias*, p.1

no siempre saben sobre qué línea de sí mismos están, ni por dónde hacer pasar la línea que están trazando”⁴

Con esta reflexión nos quiere decir a mi modo de ver, que tanto el arte como la vida no se trata de lo hemos podido vivir o ver y dejar plasmado, las líneas nos muestran muchas versiones de nosotros y está ahí dependiendo el camino que elijamos marcaremos nuestro presente y futuro.

En cuanto a la gama de color utilizada, predominan los colores vivos que aportan luminosidad, alegría transmiten en las primeras fases y a medida que avanza la obra la paleta queda más restringida y los tonos son más suaves.

En definitiva, la propuesta que presento son piezas que muestran de una manera muy personal el amor y respeto por la tierra en la que nací y tanto aprecio, además de un reflejo de las emociones que me proporcionan pintar.

⁴ G. Deleuze, cita

2. Objetivos y justificación del tema

El objetivo principal es realizar el estudio de la vegetación de las islas mediante acuarelas que incluyen pequeños detalles sobre ciertas flores y especies.

Objetivos específicos

- Llevar a cabo una experimentación plástica
- Estudiar y analizar acuarelas científicas
- Realizar una serie de ilustraciones creando una composición de flores seleccionadas.
- Poner en práctica el máximo de conocimientos adquiridos y consolidados durante la carrera, tales como aspectos compositivos, proporcionales, figurativos, cromáticos y pictóricos, además de mejorarlo

Justificación del tema

El tema gira en torno a la naturaleza de nuestras islas buscando crear una obra totalmente personal donde comienzo a investigar e idear formas aleatorias que me inspiran a realizar la obra. Por ello, me interesé en las acuarelas científicas, me ayudaron a encontrar un modelo del cual poder partir este proyecto. El trabajo de campo que he realizado comprende todo el trimestre, esta labor de investigación ha sido muy importante para poder dar forma al proyecto. La serie se realiza siguiendo una técnica y forma de aplicar los materiales de esta manera poder aunar todos los datos obtenidos en el trabajo de campo anteriormente mencionado. Este estudio va transformándose a medida que se va trabajando y aún puede seguir evolucionando.

3. METODOLOGÍA

Al hablar con el tutor acerca de cómo plantear mi TFG, buscamos un proyecto que me representara. Así poder emplear una técnica con la que me sintiera cómoda. La naturaleza es algo que siempre me ha llamado la atención, las ilustraciones científicas de fauna y flora siempre me han gustado. La ilustración científica inspirada en la flora canaria es algo que realmente me llamaba la atención como temática. Para acercarme al máximo a este tema me nutrí de una selección de libros, enciclopedias, trabajos de fin de grado, videos, documentales, etc. Me inspiró mucho el trabajo de Samanta Faiad en sus ilustraciones podemos apreciar detalles de muchas partes de las plantas (tallos, hojas, etc.)

Tras realizar un estudio de investigación acerca de la flora de las islas hice una lista de toda la vegetación que encontré, no añadí todas las especies que existen pero sí las que más me interesaban para el proyecto. Una vez creada la lista añadí otra con las plantas que finalmente sí añadí en el proyecto...

Otro tema que me interesó mucho para nutrirme en este proyecto son los bordados ya que forman parte de la historia de nuestros antepasados y en estos bordados siempre aparecían flores y formas que utilizaban como elementos decorativos.

En otro lugar un punto importante han sido los materiales que utilizado para realizar este trabajo, me interesó crear el proyecto con acuarelas ya que es un material que me gusta mucho y la idea del proyecto que tenía en mente sentía que encajaba mejor en el formato que realice y con los materiales que trabaje

Finalmente el cronograma, una pequeña tabla que explica a grosso modo como me he ido distribuyendo a lo largo de los meses para redactar esta memoria y crear la obra artística.

3.1 LA IMPORTANCIA DE LAS FLORA CANARIA. PLANTAS SELECCIONADAS

El archipiélago canario posee una magnífica riqueza florística y presenta en su territorio, a pesar de ser pequeño, una de las primeras regiones biogeográficas del mundo, ocupando el primer lugar en España. En la actualidad se ha contabilizado que existen aproximadamente unas 15.000 especies diferentes, de las cuales 3.000 pertenecen a la vegetación. Respecto a la vegetación, las plantas constituyen el grupo más numeroso, integrado por musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Las angiospermas son las plantas más abundantes de nuestras islas.⁵

El origen de nuestra diversidad surge de la flora subtropical europea perteneciente al final de la Era Terciaria. Las especies que hoy en día conservamos, se clasifican en dos grupos: Especies autóctonas, por dispersión activa y por dispersión activa; Especies introducidas y por supuesto tenemos la suerte de tener gran número de especies endémicas⁶. En las islas occidentales, se encuentran bosques de laurisilva y pino canario gracias a la influencia de los vientos Alisios. Sin embargo, en las islas orientales, al estar influenciadas por el Sahara, presentan ecosistemas semidesérticos. El clima y la orografía han favorecido a la formación de zonas de vegetación como la zona xerófila, el bosque termófilo, el bosque húmedo, el bosque de laurisilva, Fayal-brezal, pinar y vegetación de alta montaña.

Carlina canariensis Arbusto leñoso, ramificado desde la base, con hojas de borde algo espinoso
Cardo de yesca

Fig. 1 <http://www.floradecanarias.com>

⁵ www.gobiernodecanarias.org

⁶ Propio o exclusivo de una determinada zona geográfica,

MAGARZA DE COSTA *Argyranthemum frutescens*.. Es una especie de margarita muy abundante en las islas, particularmente en las zonas costeras. Es muy variable, según la altitud y la localidad donde crece, confundiéndose con otras especies afines. Florece en invierno, durante varios meses. En Canarias existen unas 20 especies endémicas de este género, que se distribuyen desde las zonas bajas hasta las regiones forestales y las cumbres. Distribución: H P G T C.

Fig. 2 www.museosdetenerife.org

MAGARZA PLATEADA *Tanacetum ferulaceum*. En Gran Canaria se encuentran tres especies endémicas del género *Tanacetum*, que no tiene representación en el resto de las islas. Son pequeños arbustos con hojas divididas y cabezuelas blancas con el disco amarillo. Floración primavera. Distribución: T

Fig. 3 www3.gobiernodecanarias.com

Brezo *Erica arborea*. Árbol o arbusto muy común en las regiones forestales húmedas, particularmente en las laderas expuestas a los vientos alisios, donde se forman brezales muy densos. Floración: invierno-primavera. Los tallos jóvenes se aprovechan como horquetas para levantar viñas y tomateras, y su madera como leña y para hacer carbón. Distribución: Todas las islas.

Fig. 4 www.plantasmedicinalescanarias.es

Cabezón *Cheirolophus canariensis*. Arbusto de uno a dos metros de altura, con inflorescencias globosas de color rosado. Crece silvestre en la región de Teno, en Tenerife, aunque se cultiva como planta ornamental en muchos jardines. En las islas existen unas 15 especies endémicas de este género. Distribución: T

Fig. 5 www.pinterest.com

Dama *Schizogyne sericea*. Arbusto muy denso, con hojas pequeñas, grisáceas. Flores amarillas, reunidas en inflorescencias compactas, que se forman en invierno y primavera. Vive en zonas costeras. Distribución: Todas islas islas

Fig. 6 www3.gobiernodecanarias.com

TAJINASTE ROJO *Echium wildpretii*. En verano, este arbusto sorprende por su gran inflorescencia de flores rojas, que puede alcanzar los tres metros de altura. Propia de Las Cañadas del Teide (Tenerife) y de las cumbres de La Palma. Distribución: P T

Fig. 7 www.verbling.com

BICACARERA *Canarina canariensis*. Es una enredadera con grandes flores acampanadas de color anaranjado. Floración: otoño-invierno; sus frutos, llamados (bicácaros), son comestibles. Vive en regiones forestales húmedas de las zonas centrales y occidentales. Distribución: P G T C

Fig. 8 www.pinterest.com

AMAGANTE *Cistus symphytifolius*. Es una especie de jara, frecuente en los pinares, con hojas anchas y vellosas. Desde febrero hasta bien entrado el verano produce flores grandes, de color rosado. Los antiguos canarios usaban sus semillas- diminutas pero muy abundantes- para hacer un tipo de (gofio), tostando y moliendo después en molinos de piedra. Distribución: HPT C.

Fig. 9 www.de.la-palma.travel.com

BEJEQUE NOBLE *Aeonium holochrysum*. Arbusto leñoso, ramificado, con hojas carnosas formando rosetas en las puntas de las ramas. Floración: invierno-primavera. Muy abundante en las regiones bajas y medias de las islas occidentales. En Canarias crecen más de 30 especies endémicas de *Aeonium*. Distribución: H P G T.

Fig. 10 www3.gobiernodecanarias.com

ROSALITO SALVAJE *Pterocephalus dumetorum*. Arbustillo compacto, con inflorescencias globosas, rosadas, parecidas a las de la escabiosa, con la que está emparentado. Es frecuente en las zonas montañosas de Gran Canaria, pero escaso en Tenerife. Distribución: T C.

Fig. 11 www.vegetaciondelasislascanarias.blogspot.com

MADROÑO *Arbutus canariensis*. Árbol propio de la laurisilva, en la actualidad bastante raro. Tiene la corteza rojiza, muy fina, y se desprende con facilidad. Flores blancas, acampanadas. Floración: invierno-primavera. Sus frutos, que maduran a principios del verano, tienen el aspecto de naranjas pequeñas y son comestible. DISTRIBUCIÓN: H PG T C.

Fig. 12 www.elhuertourbano.net

CARDÓN *Euphorbia canariensis*. A pesar de su aspecto, el cardón no es un cactus, sino una euforbia. Es muy común en las zonas bajas de las islas, donde crece junto a tabaibas, balos, magarzas y otros arbustos adaptados a soportar largos períodos de sequía. El látex que contienen sus tallos es muy irritante, debiendo evitarse el contacto con la piel, boca, ojos, etc. Distribución: Todas las islas.

Fig. 13 www.istockphoto.com

REINA DEL MONTE *Ixanthus viscosus*. Arbustos de base leñosa, que destaca en invierno y primavera por sus flores de color amarillo intenso. Sus hojas son largas y pegajosas. Vive en lugares umbríos de la laurisilva. Antiguamente se utilizaba su raíz en infusión como tónico hepático y estomacal. Distribución: HPT C.

Fig. 14 www3.gobiernodecanarias.org

ALGARITOFE *Cedronella canariensis*. Hierba perenne, hasta 1.5m de altura, con hojas trifoliadas (divididas en tres), de olor característicos, algo mentolado o anisado. Floración: invierno-primavera. Propia de las regiones forestales. Con las hojas y flores se prepara una loción para florecer el cabello: (con algaritofe, romero y tomillo, crece el pelo hasta el tobillo). Distribución: PGTC

Fig. 15 www3.gobiernodecanarias.org

MATO RISCO *Lavandula pinnata*. Arbusto con las hojas divididas, de olor agradable. Flores azuladas, reunidas en una punta de una espiga corta. Floración: invierno-verano. Los campesinos canarios suelen colocar un par de hojas de esta planta debajo del sombrero par calmar el dolor de cabeza. La infusión de sus flores y hojas es digestiva, y también sirve para desinfectar heridas y llagas. Distribución: T C F L.

Fig. 16 www.tudoela.com/flor-de-lavanda

Faya *Myrica faya*. Arbol siempreverde, muy común en las regiones boscosas de las islas. Junto al brezo, es una de las especies pioneras en la colonización de terrenos deforestados. Crece bien tanto en suelos ricos como en escorias y arenas volcánicas. Floración: primavera. Sus frutos llamados (creces), son comestibles. Distribución: todas las islas.

Fig. 17 www.jardineriaon.com/myrica-faya.html

SIEMPREVIVA *Limonium* sp. En Canarias existen varias especies endémicas de siemprevivas de porte arbustivo. Crecen de forma natural en riscos y acantilados costeros, donde cada vez son más raras. Se cultivan mucho como plantas ornamentales. Floración: invierno-primavera. Distribución: Todas las islas (diferentes especies).

Fig. 18 www.fotosnaturalezapaqui.blogspot.com

CRESTA DE GALLO *Isoplexis canariensis*. Arbusto leñoso de flores rojizas o anaranjadas, pariente de la dedalera (*digitalis purpurea*) Floración: primavera. Común en las regiones forestales de Tenerife, más rara en La Gomera y La Palma. Antiguamente se empleaba en medicina popular como cardiotónico

Fig. 19 www.jardin-mundani.blogspot.com

TOMATILLO SILVESTRE Pequeño arbusto, algo rastrero, parecido a la rejalgadera, pero Los tallos aparecen casi sin espinas y las hojas son más pequeñas. Los frutos son anaranjados, del tamaño de una guinda. Vive exclusivamente en Gran Canaria, donde es bastante escaso. ⁷

Fig. 20 www.pinterest.se

⁷ Sanchez Pinto, L. *Flora de las islas canarias*. Mapa ilustrado y libro. Ilustrado por De saá. Luis y coordinado por Manuel Moreno, J. Ediciones Turquesa. Santa cruz de Tenerife. Toda la información que he añadido sobre cada una de las flores la he obtenido directamente del libro: *Flora de las islas canarias*.

En cuanto a la flora he realizado una selección, existen muchas que se asemejan unas a otras, tanto por su forma como por variedad de colores que presentan, por ello estudié cuales me podrían interesar más para este proyecto, son las que aparecen en el siguiente listado. Anteriormente en la metodología muestro algunas de las plantas seleccionadas.

NOMBRE COMÚN	NOMBRE ESPECÍFICO
Algaritofe	<i>Cedronella canariensis</i>
Amagante	<i>Cistus symphytifolius</i>
Barilla, escarchada	<i>Mesembryanthemum</i>
Brezo	<i>Erica arborea</i>
Cardo de yesca	<i>Carlina canariensis</i>
Cabezón	<i>Cheirolophus canariensis</i>
Cresta de gallo de Moya	<i>Isoplexis canariensis</i>

Bejeque, berode	<i>Aeonium nobile</i>
Bejeque noble	<i>Aeonium nobile</i>
Brezo	<i>Erica arborea</i>
Granadillo	<i>Hypericum canariense</i>
<i>Faya</i>	<i>Myrica faya</i>
Flor de Mayo leñosa	<i>Pericallis hadrosoma</i>
Helecho del monte	<i>Blechnum spicant</i>
<i>Magarza plateada</i>	<i>Tanacetum ferulaceum</i>
Mato risco	<i>Lavandula pinnata</i>

Margarita	<i>Bellis perennis</i>
Mostaza de mar	<i>Cakile maritima</i>
Retama del teide	<i>spartocytisus supranubius</i>
Rejalgadera	<i>solanum vespertilio</i>
Rosalito salvaje	<i>Pterocephalus dumetorum</i>
Siempreviva	<i>limonium sp.</i>
Tajinaste	<i>Echium virescens</i>
Til	<i>ocotea foetens</i>
Tomatillo salvaje	<i>Solanum lidii</i>
Violeta del teide	<i>Viola cheiranthifolia</i>

3.2 CALADOS CANARIOS

En Canarias la confección de calados surge inicialmente dentro de las unidades familiares, al menos anterior a 1891, en este año se comienza a realizar la producción bajo el esquema de explotación madeirense. Más tarde en 1901, fue tal la acogida por parte de países externos que benefició la apertura de casas exportadoras de calado insular.

Fig. 21: Detalles en tela

Tras la primera guerra mundial hubo un declive de la demanda que disminuyó considerablemente hasta los años 50, es cuando se crea la selección femenina y se reactiva. Dentro de los trabajos artesanales de las islas el calado sigue cobrando importancia siendo de los más delicados y minuciosos.⁸

Cabe destacar que el calado canario, es reconocido como uno de los trabajos más delicados y complicados de la artesanía de las islas, es una labor que se transmite de generación en generación, familias poco pudientes de la época se dedicaban a esta labor ya que su mano de obra era más barata...Las telas que trabajaban normalmente se trataba de lino, algodón, tergal o batista.

El trabajo del calado consiste en ir deshilando el tejido normalmente suele ser las esquinas y/o las zonas centrales, la dificultad se relaciona dependiendo del dibujo que se quiera obtener, dependiendo de la forma y zona tienen un nombre que los distingue.

Los trajes típicos folclóricos de las islas son un fiel reflejo de la riqueza de nuestra artesanía, tanto en ellos como en los manteles, cortinas, tapices de artesanía isleña siempre aparecen motivos florales y estos me sirvieron de inspiración para realizar este proyecto.

Fig. 22: Calados canarios

⁸ 2017, enero. <http://clavecanaria.blogspot.com>

3.3 TÉCNICAS Y MATERIALES UTILIZADOS

Materiales empleados

·**Lápices y estilógrafos.** Es el primer material que uso en este proyecto para poder realizar los bocetos previos, junto con los estilógrafos.

·**Pinceles y brochas:** Los pinceles que utilizo en este caso son de varios tipos. Ya tengo distintos tipos de detalles, los pinceles que más utilizo son los de lengua de gato, los de punta redonda, los más finitos para los detalles.

·**Pinturas:** Las pinturas empleadas son las **acuarelas**, en este caso he elegido la acuarela

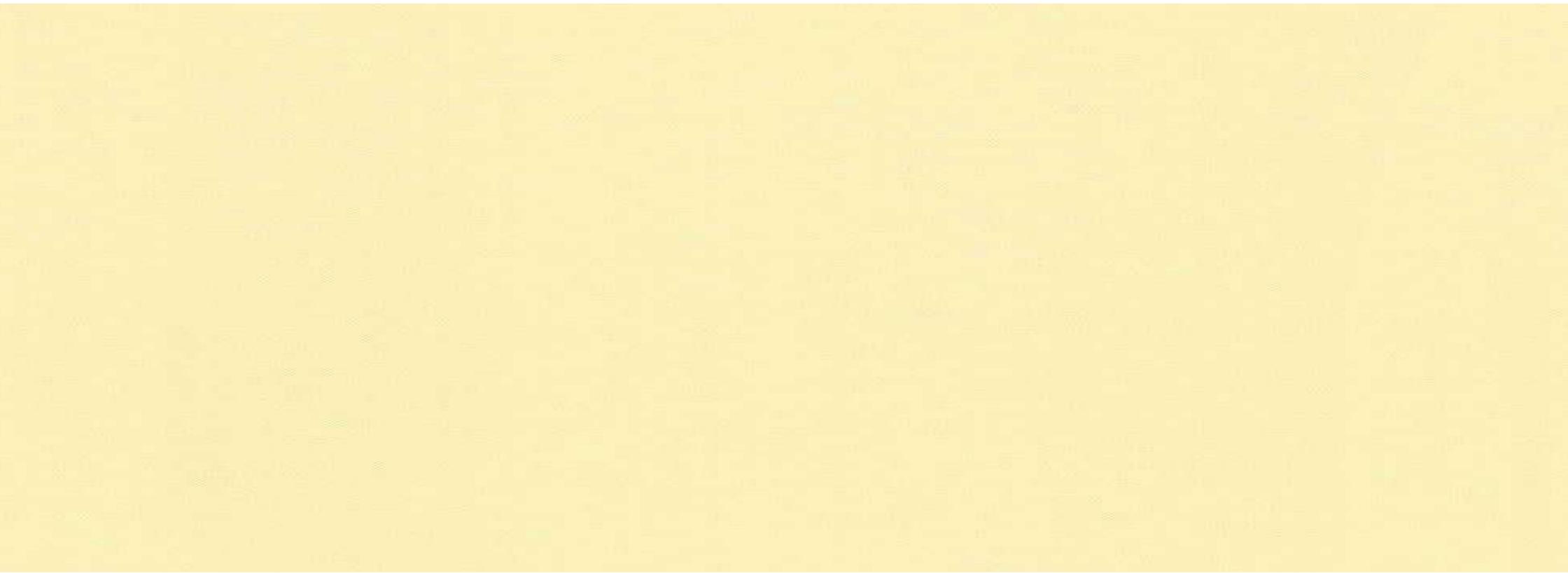
·**Papeles:** Son muy indispensables para este proyecto, no cualquier papel se puede usar dependiendo el material, y con más importancia tratándose de la acuarela. El gramaje de papel y el grano es indispensable que sea el adecuado ya que afecta al resultado final de la pintura. Realizamos pruebas con diversos papeles (fabriano⁹, canso, papel para acuarela,etc.)

En nuestro caso para las primeras acuarelas que serían las previas, utilicé papel Din A4, luego fui aumentando el tamaño a medida que evoluciona la obra, las láminas medianas del proyecto pasan a DIN A3 y DIN A2 y finalmente en DIN A1

⁹ El papel Fabriano Academia es de tonalidad extra blanco y **soporta muy bien la humedad**. En este caso el gramaje es muy importante ya que evita que pueda combar.

3.4 CRONOGRAMA

Fases	Actividades	Semanas →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Establecimiento de objetivos	Valorar las posibilidades del tema												
Explorar conceptos	Establecer la intencionalidad del proyecto y su función desde el diseño												
Reconocimiento del contexto	Buscar fuentes de inspiración y concretar el contexto												
Conocimiento del proyecto													
Prototipos	Pruebas												
Creación de obra final	prueba final												
Acabado final del Tfg	Redacción del trabajo final												

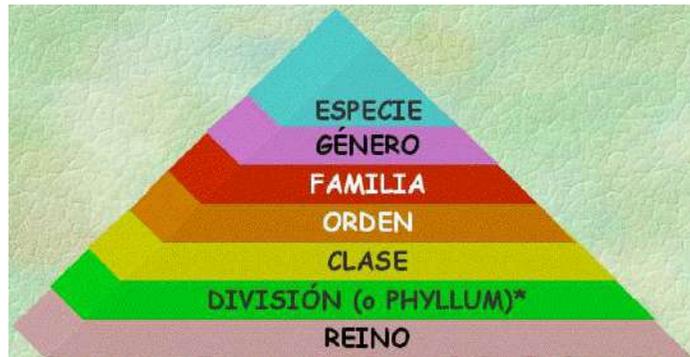

4. Antecedentes

4.1 HISTORIA A CERCA DE LA ILUSTRACIÓN BOTÁNICA

La ilustración científica existe desde la era primitiva y comienzos de la humanidad, donde trataban de comprender el mundo que les rodeaba: las plantas, paisaje, animales... Los artistas rupestres fueron los pioneros, no obstante es el renacimiento es cuando Leonardo Da Vinci y Alberto Durero, fueron más allá del arte se interesaron por el estudio científico en el arte. Luego tras estos precursores, llega la era de los ilustradores científicos (George Stubbs, Sydney C. Parkinson, Ferdinand Bauer, Ellis Rowan, Sibilla Merian)¹⁰ La revolución científica en el S.XVIII provocó una necesidad de clasificación de especies que descubren con la llegada

al continente americano y africano, un sistema que fue de gran ayuda fue el sistema de **clasificación Linneo**.¹¹

Este estilo se centra en el dibujo de las plantas con todos sus colores y formas, ayudando a clasificarlas y mostrar sus partes reproductivas. A la par surge otro estilo conocido como **estilo naturalista**, uno de los representantes es el naturalista y botánico **William Batram**.

Estas dos corrientes perduran en la actualidad siendo de gran importancia tanto para el arte como para la ciencia.

El siglo de oro del arte botánico llega en el S. XVIII, cuando Carolus Linnaeus (1707-1778) organiza las plantas y animales con su sistema de nomenclatura binómica. Clasificar y diferenciar las plantas masculinas (estambre y polen) y

femeninas (los pistilos) George Ehret ayudó a Linnaeus dibujando este sistema de clasificación Linneo. la fertilización de sus semillas).

Figura 23: Tabla de clasificación de Linneo¹²

¹⁰Cuysi(2014)Ilustración científica de historia natural Ilustración científica de Historia Natural (cuysi.com)

¹¹ Clasificación creada para organizar los seres vivos en diferentes niveles comenzando por el reino.

¹² Cándido (2016, 22 abril) Ciencia y científicos: Linneo: el hombre que dio nombre a los seres vivos (ciencia científicos.blogspot.com)

Para entender la importancia de la escuela inglesa como antecedente para este trabajo, vamos a explicar el cambio que tuvieron estos artistas a la hora de realizar acuarelas.

Las acuarelas se afianzaron realmente en occidente en torno al s. XVIII, concretamente en Inglaterra, Paul Sandby (1730-1809), cartógrafo inglés que se convierte en pintor, llevó la acuarela que usaba en su medio de trabajo y la trasladó a su obra artística para realizar sus paisajes. En esta época se comienza a tomar en serio esta técnica. En cabeza este movimiento J.M.W. Turner (1775-1851)

A finales del siglo XVIII, un clérigo inglés W.Gilpin, escribió una serie de libros enormemente populares que describen sus pintorescos viajes por Inglaterra y los acompañaba de acuarelas.

4.2 REFERENTES CLÁSICOS

LEONARDO DA VINCI

Leonardo Da Vinci (1452-1519) fue un gran polemista tenía conocimiento de gran cantidad de estudios, ciencia, filosofía entre otras muchas disciplinas del conocimiento... Uno de los temas que estudió con gran profundidad fue la biología y la botánica, asumiendo un papel de observación precisa para luego poder detallar en profundidad todos los elementos de la flora. Sus bocetos de estudio, lo muestra una gran capacidad de estudio con simples luces y sombras darle forma y volumen, sin necesidad de precisar el color.

Figura 24: Leonardo Da Vinci. Milena Magnano. Geni dell'arte, Mondadori Arte. Milano 2007

ALBERTO DURERO

Alberto Durero (1471-528) Nuremberg, Alemania. Conocido como el artista más famoso del Renacimiento, gracias a su serie de xilografías “APOCALIPSIS” Artista más famoso del renacimiento alemán, conocido mundialmente por sus pinturas, dibujos, grabados y escritos teóricos sobre el arte.¹³

Figura 25: Durero.A (1526)
Flores de naturaleza muerta

columbine. www.pinterest.net

Figura 26-27-28:

¹³ www.guggenheim-bilbao.eus (03/07/22)

GEORGE DIONYSIUS EHRET

George Dionysius Ehret (1708-1770) Heidelberg, Alemania. Fue un botánico, y entomólogo alemán. Sus primeras ilustraciones fueron con Carlos Lineo y George Clifford entre 1735 y 1736. Ehret ilustra 20 láminas del Hortus Cliffortiano (fig.29) bajo la supervisión de Linnaeus, quien lo instó a dibujar detalles florales alrededor del dibujo principal, algo que siguió haciendo en dibujos posteriores y se convirtió en práctica común del dibujo botánico en general.

Figura: 29

Linnaeus le ofreció un puesto en la Universidad de Upsala, pero declinó para ir a Inglaterra en 1736, donde se hizo famoso. En una época donde los jardines y la botánica estaban en boga, dió clases de dibujo a los hijos de los aristócratas, como los de la Duquesa de Portland.

Esta era una ávida coleccionista y estaba rodeada de un círculo de intelectuales que incluían al filósofo Gothe y a la artista

botánica Mary Delany, quien desarrolla un particular método de collage floral, a partir de papeles coloreados cortados y pegados sobre fondo negro. (fig.30) Georg nunca viajó a América pero dibujó muchas especies

recién traídas a Inglaterra y plantadas en jardines de coleccionistas. Colaboró en *Plantae et papiliones rarioris*, fue publicado en folios desde 1748 a 1759, donde las dieciocho planchas las grabó y coloreó a mano el mismo y la mayoría muestra una combinación de una o más especies de plantas y mariposas.

También realizó ilustraciones para *Plantae selectae* de Christoph Jakob Trew, y para *Hortus Kewensis* por William Aiton, en 1789.

Dibujó las ilustraciones para la obra de Patrick Browne *The Civil and Natural History of Jamaica* publicada en 1756, donde Brown le dedicó un género de plantas en su honor: *Ehretia*.¹⁴

¹⁴ www.wikipedia.org (03/07/22)

Figura 31: Ehret, G.(1708-1770) Blatteria tab XVI, plantae selectae Nuremberg, 1750-1773, Christoph jacob Trew (1695-1769) Grabado pintado a mano, Aprox. 20x13 5/8" <http://www.araderGalleries.com>

Figura 32: Ehret, G.(1708-1770) Fructification ficus, Tab LXXIV, plantae selectae Nuremberg, 1750-1773, Christoph jacob Trew (1695-1769) Grabado pintado a mano, Aprox. 18 1/2 x 12 1/2" <http://www.araderGalleries.com>

4.3 REFERENTES. ILUSTRADORES BOTÁNICOS

MARTA CHIRINO

Marta Chirino (1963-) Madrid, España. Licenciada en ciencias biológicas y poco después en bellas artes. Ha sido comisaria, coordinadora de imagen, diseño y producción de distintos proyectos, destacando la exposición "Tulipa, Tulipae. El tulipán ilustrado" (Real Jardín Botánico de Madrid y The Society of Botanical Artists, 2018).

En 2020, Marta Chirino ha terminado de ilustrar la totalidad de la Flora Acuática Española publicada en dos volúmenes (Hidrófitos vasculares y Helófitos), cediendo sus dibujos al archivo del Real Jardín Botánico de Madrid. (Director científico del proyecto: Dr. Santos Cirujano Bracamonte)¹⁵

Figura 33: Chirino. M Plantas vulnerables
(ilustración) Tinta sobre papel
<http://www.martachirino.com>

Figura 34: Chirino.M (2010) Physalis (ilustración)
Lápiz sobre papel 45x36 cm.
<http://www.martachirino.com>

Figura 35: Chirino. M (2012) Ramas de granado.
Lápiz sobre papel 117x92cm.
<http://www.martachirino.com>

¹⁵ www.martachirino.com (05/07/22)

SIBYLLA MERIAN

Maria Sibylla Merian (1647-1717) científica precursora de la entomología, naturalista, exploradora, ilustradora científica y pintora alemana.¹⁶

Fig 36: Sybilla Merian, M (1701-1705)
Piña con insectos. Grabado en cobre

pintado a mano. Maria Sibylla Merian -
BOTANICAL ART & ARTISTS (botanicalartandartists.com)

Figura 37: Sibylla Merian, M.

Tulipán y grosellas rojas, con una polilla urraca,
su oruga y pupa. 31.6x 26 cm.

Buckingham Palace « Tim Forrest's E & A (tfeanda.com)

Figura 38: Sibylla Merian, M (1675)

Estudio de la rosa. Acuarelas sobre papel.

Biblioteca estatal Bamberg
metamorphosis unmasked by art and science (nhm.ac.uk)

¹⁶ www.bbvaopenmind.com (06/07/22)

4.4 Referentes artísticos

En cuanto a los referentes no podría quedarme con un solo artista. Cada artista, transmite y te aporta diversas cosas, cada uno me ha influenciado positivamente en mi obra. Algunos ya los conocía, otros los he ido descubriendo a lo largo que he ido realizando este trabajo.

Todos los artistas que aparecen como referentes, tienen como punto en común el color. Para mi la mayor inspiración siempre será la colorimetría, y las formas. Dando equilibrio y textura a las obras.

JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER

J.M.W. Turner (1775-1851) Londres, Inglaterra. Pintor inglés especializado en paisajes, figura controvertida en su tiempo, elevó el arte de paisajes a la altura de pintura de historia. Además de sus óleos es muy famoso por ser uno de los grandes paisajistas británicos en acuarela. Es junto Joaquín Sorolla, Johannes Vermeer o Armando Reverón, considerado como “pintor de la luz”

Su estilo se caracterizó por una pincelada agitada y frenética con la que pinta formas apenas definidas. Se centró en señalar los medios por los que el color se propaga por la atmósfera, la niebla, el vapor, el humo. Destacó sutilezas en sus cuadros, como la lluvia y el sol, creó cuadros de aspecto trágico para ello Turner utilizó la técnica de las transparencias, aplicando veladuras en sus cuadros. Consiguió esa luminosidad en los cuadros que tanto nos ha interesado para nuestra obra.

¹⁷Figura 39: Turner, J.M.W 1795 'Barmouth',
John Baptist Malchair, 1795 | Tate
<http://www.tate.org.uk>

En la obra Puesta de sol bajo el lago (fig.40) usó colores cálidos, colocó un color intenso para el sol y diferentes pinceladas con diferentes texturas por la diversas zonas del cuadro para plasmar el calor del sol, pero el lago no aparece identificado. Es la persona que lo mira la que tiene que ubicarse e interpretarlo.

Figura 40: Turner, J.M.W Puesta bajo el sol (1835)
<http://www.wikiart.org>

¹⁷ www.nationalgallery.org.uk/ (06/06/22)

PAUL KLEE

La visión de este artista en la pintura fue la que le llevó a trabajar la abstracción. Pintor alemán, nacido en Suiza, se inspira en el color y las formas.

“El color me posee, no tengo necesidad de perseguirlo, sé que me posee para siempre... el color y yo somos una sola cosa. Yo soy pintor.”¹⁸

Paul Klee.

Figura 41: Klee, Paul.(1914)Casas rojas y amarillas.. Acuarelas, 46x35 cm.
Colección. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (museothyssen.org)

Tanto la temática como el juego cromático que usa en sus obras guardan un gran paralelismo con mi forma de ver el arte y expresarlo.

En particular, la pieza con la que más me identifico es con las acuarelas que realiza en su viaje a Túnez. Esa forma de trabajar las acuarelas, el ritmo que ofrece con los contraste y matices que realiza son para mi de los artista que más se acercan a mi forma de ver el arte y mi pasión que es el color.

¹⁸(CC) Miguel Calvo Santos, 27-09-2016 <https://historia-arte.com/artistas/paul-klee> (06/06/22)

Figura 42: Equilibrio instable

GIACOMO FERRILLO

Giacomina Ferrillo es una artista italiana licenciada en Escenografía. Licenciada en Artes Gráficas y especializada en Diseño Gráfico, obtuvo entonces un Máster en Ilustración para dedicarse a su pasión por la literatura y la ilustración para niños. Es una artista muy polifacética, ha realizado ilustraciones botánicas a la vez que libros ilustrados para cuentos infantiles.¹⁹

Figura 43: Phalaenopsis orchid
acuarelas en papel

Figura 44: Ranunculus
acuarela y grafito en papel

Figura 45: Prunus domestica
acuarela en papel

¹⁹ www.giacominaferrillo.com (09/06/22)

4.5 Referentes académicos

La propuesta pictórica realizada para este TFG, aflora de numerosos trabajos previos realizados a lo largo de mi vida en los que he aprendido, descubierto, errado, sobre todo ha sido un proceso de prueba-error. En especial, los años en los que más he aprendido, han sido estos últimos cinco años de Grado en la Facultad de Bellas artes.

Podría decir, que el primer año de grado a pesar de no tener materias específicas y ser un poco más generalista, fue de los años en los que sentí que más aprendí. Llevaba sin conocimiento previo sobre la rama artística, no conocía el miedo al error, me dejaba llevar muchísimo y sobre todo disfrutaba pintando. Fue ahí donde me di cuenta que la rama que escogería era pintura. A partir del segundo año comencé a tener nociones sobre la pintura más en profundidad...

Aprender a leer la pintura, lo que expresa cada mancha, como transmite una obra simplemente con un color o un

espacio vacío. La pintura y sus tiempos es mucho más que una técnica, es un lenguaje.

Para mí tercero fue una continuidad de segundo, seguir aprendiendo, técnicas, tipos de materiales, formas de trabajar, búsqueda de una obra más personal. Fue ya en cuarto cuando volví a mis comienzos y la idea de dejarse llevar y disfrutar de la obra sin pensar en el final. Esto me ayudó un poco a encaminar mi obra más personal, aún sigo en esa búsqueda. Siento que disfruto más mi obra dejándome llevar con la mancha y el color que centrándome en crear una pieza con un diálogo. Todo ello, me han llevado a conocerme un poco más, qué es lo que te llena como artista...Mi mundo es la naturaleza poder contar a través de ella, de sus formas y texturas.

5. PROCESO Y DESARROLLO

En este apartado hablamos del procedimiento y preparación de la obra, para ello debemos tener en cuenta diversas cuestiones antes de comenzar.

Una de ellas y una de las principales es tener claro los materiales que vamos a usar y realizar pruebas a modo de bocetos, pequeñas obras para comenzar a darle forma a la idea.

Para ello, es necesario tener un buen lugar de trabajo en el que poder trabajar cómodamente y así establecer un método de trabajo.

Para la realización de mi proyecto, comencé con la investigación del tema a tratar, la idea fue evolucionando a medida que se iba creando la obra. Como punto de partida en una conversación con mi tutor establecimos los puntos de partida para comenzar a trabajar.

Surge la idea de realizar un proyecto inspirado en las acuarelas científicas pero aportándole un carácter personal y más artístico.

Como fuente de inspiración he consultado artistas científicos y las acuarelas de los artistas británicos.

También me he ayudado de varios libros para estudiar la vegetación y flora autóctona de las islas, como: “Flora de las islas Canarias”, Lázaro Sánchez-Pinto, Lucas de Súa. “Flora de las islas canarias- Manual de bolsillo”, David Bramwell. Para ayudarme consulté el libro de “Técnica de la acuarela” de J.Brian y “Como pintar a la acuarela” de Jose M. Parramon.

Primera fase. Los estudios

En esta etapa, comienzo los estudios de las características básicas de las flores, mediante dibujos para poder comprenderlas y tener la información necesaria en la siguiente fase de creación de obra.

Para enfocar la idea comienzo haciendo bocetos en un formato pequeño, esto me ayuda a ir organizando las formas e analizando que interesa dejar, para poco a poco ir relacionando ideas y evolucionando la temática, usando como referencia los estudios de Marta Chirino.

Las especies las dibujo en diversas etapas, añadiendo detalles (pétalos, hojas o cualquier detalle que me pudiera interesar) que ayudarán a explicar mejor las características. Todos estos bocetos iniciales se realizan a lápiz o estilógrafo.

Tras crear la estructura en estos bocetos iniciales le comienzo a dar color con acuarelas, una vez creado el estudio principal añado unos pequeños bocetos libres, sin dibujo previo, tan solo ayudándome de la inspiración que nos da la naturaleza. Para ello, es importante dibujar al natural o ayudarnos de fotografías tomadas por nosotros mismos.

Figura

46: Bocetos plantas

Fig 47: Bocetos abstractos

Realicé múltiples dibujos previos que serán referencia a lo largo de todos el proyecto

Fig 48: Bocetos abstractos

Segunda fase: Las ilustraciones

Esta segunda fase es la más importante del proyecto, siendo la más personal. Tras realizar un estudio que nos aporta conocimientos científicos y artísticos, la obra consiste en transformar esta primera parte inicial en una pieza totalmente plástica y artística, tomando como inspiración todas estas ilustraciones para inspirarnos en un juego de formas.

Fig.49: Boceto primeras pruebas.

Fig.50: Boceto inicial.

Fig.51: Primeras pruebas.

Paso a realizar todas las láminas en acuarela directamente, siendo un material que no se puede corregir a medida que trabajamos, siendo un punto importante la libertad compositiva y dejarse llevar por las formas y colores que nos transmiten todas las láminas de estudio previo.

Figura 52: Pruebas abstractas

Figura 53: Pruebas abstractas

Figura 54: Pruebas abstractas

Lo interesante de este proyecto no es crear un patrón estudiado, todo lo contrario, estudiar las formas para luego crear a partir de la fluidez de la mancha y libertad que nos da un material como es la acuarela.

Al estar inspirado en la flora canaria sí que nos interesa que a pesar de no guardar una forma precisa y tener los colores reales se puedan reconocer las especies que están representadas en las láminas.

Al pasar directamente a la acuarela comenzamos con los colores más claros, haciendo veladuras y aguadas. Estas tonalidades se van intensificando tras realizar varias capas así poder tener amplia gama de tonalidades. Un punto a tener en cuenta, es que el papel de acuarela es de mayor gramaje pero aun así debemos de tener cuidado con los tiempos de secado y la cantidad de agua que usamos para no estropear la pintura.

Figura 55: Pruebas de composición

Figura 56: Pruebas de composición

Figura 57: Pruebas de composición

Además es necesario dejar zonas con menos pigmento e incluso sin acabar para darle más delicadeza. Tras realizar todas las capas y la lámina esté seca y como queríamos, pasamos a añadir detalle con bolígrafo estilográfica, pequeños dibujos, formas y letras como pueden ser nombres de las plantas de una manera muy minuciosa.

Figura 58: Aplicación de la acuarela

Tercera fase

En esta penúltima fase se van ajustando las ideas de las fases anteriores, dejando ciertos elementos que nos interesan y sustituyendo por otros que le dan un mayor valor conceptual a la obra.

Además tras tener una idea aproximada de cómo queremos ir realizando la obra aumentamos el tamaño de la obra

Figura 59-62 Láminas semifinales

Fase final. Catálogo

Esta etapa es realmente importante ya que se define la idea final en estas últimas láminas. He seleccionado 6 láminas de acuarela de la marca canso/ guarro en tamaño 50x70cm, láminas de 240 gr grano grueso.

Las láminas finales son una evolución de todas las ideas, conceptos, acuarelas previas que he ido realizando en esta memoria. En este catálogo final las obras comienzan a ser un poco más suaves, con una paleta más ajustada y comienzan a parecerse un poco más a las acuarelas científicas.

Figura 63-65: Detalles y modo de aplicación

6. CONCLUSIONES

Comprendo el arte como medio de lenguaje universal a través del cual se puede crear una conversación muy interesante, el artista juega con el diálogo y busca en el espectador una respuesta que puede ser muy amplia.

Por todo ello, el arte trasciende, ya que reflexiona sobre temas de la vida, pueden ser superfluos o con mucho trasfondo. Poder llegar a comprender los detalles de la naturaleza y su esencia.

El arte es un medio súper importante para la evolución del ser humano al igual que la filosofía para el comportamiento social.

En este proyecto he buscado huir de pautas definidas para dejarme llevar, experimentar a medida que daba forma al trabajo.

Si vemos las fases muestran un gran cambio entre unas y otras, comienzo con formas más abstractas en la primera fase y la gama tonal bastante amplia y con colores saturados. En la segunda y tercera fase se van perdiendo las formas abstractas y me voy acercando más a las acuarelas de los artistas botánicos pero sí que aún guarda en común el uso del color.

En efecto, me fue de gran ayuda. Conseguir que la obra avance a partir de un tema previo “La flora canaria” dejando pie a la aleatoriedad, sin tener que dar forma previa ni partir de un dibujo predeterminado. Además, he obtenido los objetivos previos que se plantearon en un inicio y culminaron en las obras que presento en este documento. Todo ello, me ha aportado una gran libertad pero me he encontrado en un abismo ya que no partía desde lo conocido, esto dificultó mi proceso de creación pero fue todo un avance personal.

En la última etapa en la que muestro el catálogo podemos ver un cambio mayor, ya desaparecen los fondos por completo, las flores se asemejan más a sus formas reales. Los colores que uso no tienen tanta fuerza como en las obras anteriores, no tienen tanto contraste, son más delicados.

Este proyecto es un trabajo en desarrollo ya que a medida que evoluciona se transforma, si ampliamos este proyecto en el tiempo seguiría variando como la propia vida.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Padrón Acosta, S. *Cien sonetos de autores canarios*. Biblioteca canaria, Antología de poetas isleños, Santa cruz de Tenerife, 1950
- Sanchez Pinto, L. *Flora de las islas canarias*. Mapa ilustrado y libro. Ilustrado por De saá. Luis y coordinado por Manuel Moreno, J. Ediciones Turquesa. Santa cruz de Tenerife.
- Simblet, S (2020). *Botany for the artist*. Ilustraciones y fotografías botánicas. DK; Reissue edición
- Lodé, J. (2010). *Plantas suculentas de las Islas Canarias*. Guía de fácil identificación. Editorial Turquesa.
- VV.AA. (2003). *Fauna y Flora de Canarias en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas*. Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente. Gobierno de Canarias
- VV.AA. (2004). *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España*. Taxones prioritarios. Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.

Webgrafía

- Chirino, M. (2012, 5 mayo). *Ilustración Botánica Científica*. ByBotany. Recuperado el 10 de julio de 2022 de <https://www.bybotany.com/ilustracion-botanica-cientifica>
- Chirino, M. (s. f.). *Biografía*. Marta Chirino. Recuperado 30 de agosto de 2021, de <https://www.martachirino.com/about>
- Gobierno de Canarias. (s.f.). *Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias*. Recuperado el 7 de agosto de 2022, de <https://www.biodiversidadcanarias.es/biota>
- Ferrillo, G about | giacomina ferrillo
- Gil González, M. L. (2020, 12 enero). *Flora Vascular de Canarias*. Flora de Canarias. Recuperado el 7 de agosto de 2022, de <http://www.floradecanarias.com>
- Wills, M. (2016, 15 abril) *Leonardo Da vinci Artist/Scientist* JSTOR Daily. <https://daily.jstor.org/leonardo-da-vinci-artist-scientist>

- Da Vinci, L. (2019, 13 septiembre). Recuperado 23 de agosto de 2022, de Exposición en Florencia 2019 - Leonardo's Botany (labotanicadileonardo.it)
- Flora de las Islas Canarias. (s. f.). Flora canaria. Flora y vegetación de las Islas Canarias. Recuperado el 10 de agosto de 2022, de <https://floracanaria.com>

