

The background of the cover is a watercolor illustration of a plant. It features several green leaves with prominent veins and clusters of bright orange flowers. The style is soft and artistic, with visible brushstrokes and a blend of colors. The text is overlaid on a semi-transparent white band across the middle of the image.

Trabajo de Fin de Grado. Memoria

Un recorrido a través del mundo de la **Botánica**

Valeria Cruz Ocaña

Grado en Bellas Artes

Itinerario de Dibujo, Ilustración y Animación

Tutora: María Luisa Bajo Segura

Catedrática de Universidad

Índice

1.	Introducción	6-7
2.	Justificación	8-9
3.	Objetivos	10
4.	Metodología	11
5.	Temporalización	11
6.	Referentes contextuales	12-17
	6.1. Referencias artísticas y biológicas	12-14
	6.2. Referencias propias	15-17
7.	Proceso creativo	18-21
	7.1. Método de actuación	18
	7.2. Proceso inicial	19
	7.3. Desarrollo de las ideas y sus tratamientos	20-21
8.	Proceso final	22-32
	8.1. Creación de cada una de las obras	22-25
	8.2. El contenedor como elemento unificador de la serie	26

8.3. Aspectos tipográficos. Entre las imágenes y las letras	27
8.4. Presentación de la obra plástica	28-32
9. Conclusiones	33
10. Bibliografía	34
11. Webgrafía	34
12. Anexo - TFG. <i>Un recorrido a través del mundo de la botánica</i>	35-58

Resumen

A través de una memoria atemporal que justifica este trabajo, se intenta reconstruir por medio de diferentes dibujos el contenido de una pieza sólida, un *herbario*, un material que conecta sus ideas con la selección y serie de un muestrario de carácter botánico. Una propuesta a la mirada desde el ámbito plástico y estético, donde se va a mantener un continuo recorrido visual a través del tejido interno de sus imágenes.

Utilizando un lenguaje contemporáneo en donde la belleza mantiene la estructura de la obra plástica con una resolución muy limpia y nítida, va a destacar la delicadeza y sutileza con la que elocuentemente se ha trabajado sobre múltiples texturas. La obra refleja una exquisitez en los tratamientos, que no siguen una sola línea de actuación, si no qué están llenos de formulaciones diferentes en la búsqueda constante de desarrollos más expresivos y, que a su vez, conviven y mantienen la coherencia estética de lo artístico para obtener la calidad que requiere un Trabajo de Fin de Grado. *El herbario* que se presenta en estas páginas es de pequeño formato, una invitación al espectador desde donde a acercarse a la obra y poder leer y analizar su demarcación artística.

Abstract

Throughout a timeless memory that justifies this essay, it has been tried to reconstruct, using different drawings, the content of a solid piece; an herbarium. It is a material that connects its ideas with the selection and sample sequence of botanical nature. A prospective from the plastic and aesthetic field, where it's going to maintain a continuous visual path throughout the internal tissue of its images.

Using a contemporary language where the beauty maintains the structure of the plastic work with a very clean and sharp resolution, it is going to distinguish the delicacy and subtlety with which it has been thoroughly worked on multiple textures. The piece reflects exquisiteness in the treatments which don't follow a single line of attention, but are full of different formulations in the constant search of more plastic developments. All this, at the same time that they coexist and maintain the aesthetic and plastic coherence to achieve the quality that a Final Degree Work requires. The herbarium presented in these pages is in small size. It is an invitation to the viewer to get closer to the piece with the intention of being able to read and analyse its artistic demarcation.

PALABRAS CLAVES: Herbario, muestrario, Botánica, tejido interno, coherencia estética.

1. Introducción

Un recorrido a través del mundo de la botánica es el título del proyecto con el que me propongo llevar a término el TFG como finalización de mis estudios en Bellas Artes. La investigación desarrollada a partir del cuerpo del trabajo, pretende evidenciar bajo un aspecto radicalmente plástico, la belleza de *Los herbarios* que comúnmente conocemos y que sirven como material básico y esencial en las carreras de Farmacia y Biología.

Un espacio abierto para la plasticidad de una obra a través de una colección de dibujos - a modo de láminas de botánica -y, donde se va a buscar mantener un lenguaje identificativo parecido a cada una de las plantas clasificadas que van a utilizarse en el estudio, a pesar de hacer uso de tratamientos bastante diferentes. Una combinación de texturas, transparencias y elementos gráficos van a entrar en escena para crear un juego muy gestual entre la evidencia del papel, la luz y la evaluación única de las manchas constitutivas de cada lámina.

Todo ello quedará recogido y presentado en una caja transparente de metacrilato a modo de contenedor, donde van a convivir quince dibujos de pequeño formato, configurando *El herbario*.

Hay que señalar que todas estas láminas, van a ir acompañadas de su correspondiente ficha técnica y un ejemplar de la especie dibujada y recogida en un soporte plástico a modo de bolsa. Evidentemente se va a requerir de diferentes especies de plantas para el estudio, como elemento base de referencia, indicándose - desde estas primeras líneas del trabajo- que cada uno de los *herbarios*, como elemento de información, queda definido como un hecho concreto identificativo - tiene nombre y apellidos- es el significado de aquella persona que ha reunido con un interés particular, un material preciso en un momento determinado, define un tiempo y un lugar, todos ellos aparecen fechados y datados. Por lo que este trabajo parte de la referencia del estudio concreto realizado por la estudiante en aquel entonces de Farmacia¹, que confeccionó y coleccionó este material entre 1984 y 1985.

¹ Pilar Esther Ocaña Muñoz. Estudiante de Licenciatura de Farmacia. Universidad de la Laguna. Promoción 1982-1987

El proceso seguido se va a justificar en la realización de cada uno de los dibujos jugando con tratamientos distintos, consiguiendo con ello una lectura de interés constante para el espectador que los visualiza, con un formato móvil, abierto, y con la posibilidad de añadir más ejemplares de plantas/dibujos cuando se desee.

El estudio plástico de cada especie se lleva a término por requerimientos de la misma, buscando que la obra sea lo más vibrante posible, pero sin perder la unificación de criterios en todo el conjunto.

Ciertamente el trabajo puede reinterpretarse como una propuesta, un intento de catálogo visualmente plástico, podría denominarlo “florístico” donde el reflejo de la esencia de mi identidad plástica, queda recogido.

2. Justificación

“El patrimonio natural es quizás el primer patrimonio que sin ser consciente el ser humano, ha conservado desde la antigüedad.

Desde el primer momento en el que el hombre cogió entre sus manos una flor y la guardó, se empezó a fraguar la idea primitiva de herbario, llegando a consumarse milenios de años después.

La humanidad ha progresado ligada a las plantas. Han sido nombradas en la literatura, representadas en los fonogramas de los jeroglíficos del Antiguo Egipto, causantes del nacimiento del papel (nombre papel), pero su utilización, almacenamiento y conservación, se inscribe en los dominios del herbario con la necesidad de estudiarlas y clasificarlas.

Almacenarlas en su estado vivo sería muy voluminoso y la forma que tienen los botánicos de conservarlas a lo largo del tiempo, es secarlas y presentarlas para que ocupen lo menos posible. Es en este contenedor en donde se rescata y conserva el acervo florístico de cada país, curar o prevenir enfermedades se remonta a la antigüedad.

No hay país que no deba grandes beneficios a la investigación sobre las plantas y a la interrelación del hombre con estas salvaguardando aquellas especies en peligro de extinción.”²

Bien acertada fue la definición de Wyse Jackson: "Un jardín botánico es una institución que mantiene colecciones documentadas de plantas vivas con el propósito de realizar investigación científica, conservación, exhibición y educación"³.

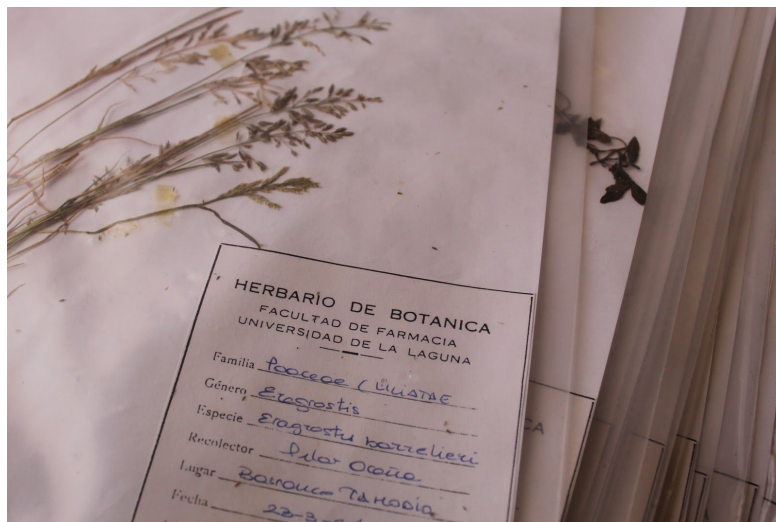
² Un proyecto de catalogación en el Herbario de la Universidad de Sevilla. Recuperado de: <https://elherbariodelauniversidaddesevilla.wordpress.com/un-natural-desconocido/>

³ Peter S. Wyse Jackson, (1998): Plan de Acción para la Conservación de los Jardines Botánicos de las Islas del Caribe . Richmond: Internacional de Conservación de Jardines Botánicos. ISBN 0-9520275-5-0. Licenciado en botánica en el Trinity College de Dublín. Secretario General de la Organización Internacional para la Conservación en Jardines Botánicos.

Y es ahí donde reside el tema en cuestión de mi trabajo de estos meses, me propongo ilustrar algunas especies, explicando su significado y algunas de sus características más relevantes, eligiendo los ejemplares a partir de la colección del herbario recolectado por la farmacéutica Pilar E. Ocaña Muñoz -mi madre-, durante sus años de estudio.

Mi fuente de inspiración a la hora de realizar este trabajo fue convivir durante la infancia con su *herbario*, crecí entre plantas, hierbas, hojas secas, y tipografías con nombres en latín..., en aquellos momentos siempre intentaba copiar aquellas plantas y flores y ahora que dispongo de los conocimientos precisos tanto conceptuales como técnicos, quiero poner en práctica aquella idea, no sólo con un fin decorativo, sino como la realización de un sueño personal a través de vincular la vivencia y lo estético como experiencia única.

La creación de un contenedor, a medida -de metacrilato transparente-, va a dar cabida a esta muestra seleccionada de entre las plantas existentes, que a su vez, permite ir añadiendo nuevas especies, dado que la variedad botánica de las islas es enorme, reflejo de su geografía, de su clima y de sus características geológicas. En el texto de cada ilustración se proporciona una información esquemática sobre sus principales características precisando la familia botánica o al gran grupo a que pertenece (algas verdes, pardas, rojas, musgos, líquenes, etc); el nombre vulgar (n.v.); el hábitat donde se desarrolla el vegetal (alisedas, hayedos, brezales-tojales, aulagares, cubetas arenosas de la zona litoral, etc) y la localidad donde se llevó a cabo la recolección.

3. Objetivos

La finalidad principal de un *herbario* es la de servir para estudio de las plantas secas que lo componen. Desde las primeras reflexiones de este trabajo, me propongo aportar un nuevo punto de vista creativo en el ámbito de la botánica. Por lo que pretendo:

1. Poner en práctica las técnicas y procesos en el campo que nos ocupa y conseguir mantener un grado de calidad en la obra elaborada.
2. Profundizar en la búsqueda de un estilo propio y desarrollar un proyecto acorde con una línea de investigación contemporánea en la forma y manera de desarrollar el ámbito del dibujo.
3. Desarrollar un muestrario de plantas ilustrado, conceptual y eminente plástico en la medida de abordar diferentes recursos metodológicos y técnicos.
4. Describir y reconocer las especies botánicas, acercando la naturaleza y su belleza artística a la persona que lo contempla.
5. Proporcionar una herramienta de apoyo a los alumnos de los estudios de la carrera de Botánica, mostrando de manera atractiva las características de algunas especies cuando se trate de reconocer los especímenes observados en el campo.
6. Desarrollar diferentes planteamientos que puedan definirse y concretarse en las variadas vías de actuación por medio de alternativos recursos conceptuales, técnicos y procesuales.
7. Trabajar diferentes técnicas con la intención de que las obras mantengan una coherencia estética.
8. Mantener un proceso coherente en todo el desarrollo del trabajo.

4. Metodología

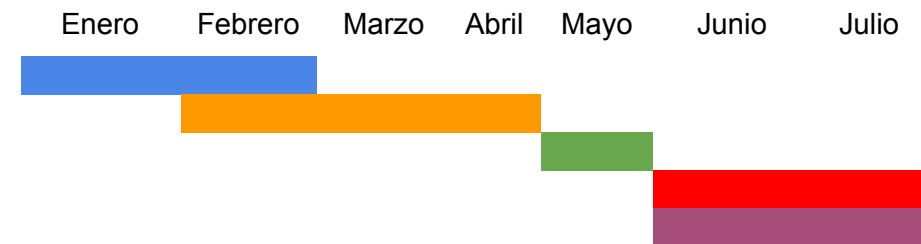
La metodología seguida para llevar a término este Trabajo de Fin de Grado se ha fundamentado en tres aspectos diferenciados:

Una parte eminentemente teórica y de labor de campo, que ha abarcado la búsqueda de referentes biográficos, fotográficos, de imágenes, de artistas, de dibujos, así como del herbario original utilizado de donde salen las plantas que acompañan cada ilustración. También incluye la definición de cuál era el resultado final que se quería obtener y las distintas formulaciones posibles para conseguirlo.

La segunda parte del trabajo aborda esencialmente la actuación práctica, que es la que genera el proyecto desde una base conceptual y la que recoge entre sus páginas todo el proceso creativo seguido e indudablemente la creación de todos los dibujos que van a dar vida a este muestrario botánico.

5. Temporalización

- Búsqueda de información (libros) y recopilación de referencias
- Elaboración de bocetos, tipografía y diseño de la presentación
- Tiempo de "stand by" dedicado a otras asignaturas
- Desarrollo de las Ilustraciones y presentación
- Redactar proyecto

6. Referentes contextuales

6.1. REFERENCIAS ARTÍSTICAS Y BIOLÓGICAS

El proceso de desarrollo del TFG se vio influenciado por varios referentes artísticos que sirvieron de base fundamental a la hora de llevarlo a término.

Uno de ellos es la artista y bióloga, **Marta Chirino**⁴, que tras licenciarse en C.C. Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, completó sus estudios artísticos con dos años en academias de dibujo y un curso de ilustración, junto a cuatro cursos en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Desde muy niña, sintió una fuerte atracción por el arte del dibujo y la representación de la naturaleza. Es ilustradora científica del Jardín Botánico de Madrid y tiene un currículum sorprendente en un país en el que no existe esta disciplina, ni sociedades de artistas botánicos.

Marta Chirino
Ramillete de pensamientos, 2009
Lápiz sobre papel
69.5 x 49.5 cm

⁴ Se pueden ver sus trabajos en: <https://www.martachirino.com/obra>

Marta Chirino

Guardo en mi pensamiento el recuerdo de una rosa, 2013

Técnica mixta sobre papel

50 x 70 cm

"Entran en mi vida como pensamientos que en mi cerebro elaboran ilusiones, inmersos en un horizonte luminoso y claro. Un espacio en el que me elevo, dejándome mecer en lo alto para, despojándome de lo matérico, elaborar mi obra"⁵

Sus obras mantienen en primera instancia una clara combinación entre la ilustración científica y el dibujo botánico. Ha conseguido una perfecta fusión entre ambos campos, dejando plasmada la sencilla complejidad que posee la naturaleza.

Su obra artística está construida sobre el mundo vegetal que encuentra en su camino: las ramas de los árboles, la tierra, las hojas, frutos, pétalos e incluso semillas.

Los retrata de una manera tan minuciosa que claramente no podría realizarlo sin sus estudios botánicos previos. Por encima de la meticulosidad científica y de la actuación pictórica, Marta Chirino, nos ofrece una alegoría a la naturaleza con sus ilustraciones.

El dibujo botánico era su pasión desde temprana edad. Empezó a darse cuenta de que los detalles de las plantas y los nervios de las hojas le generaban mucha curiosidad y al entrar en Biología y hacer uso de libros de Botánica que estaban repletos de dibujos se dió cuenta de que su inspiración artística surgía de la naturaleza.

⁵ Marta Chirino en la Entrevista con la Agencia EFE cuando expuso en la Galería Lucía Mendoza de Madrid. (12 de noviembre de 2016 - 14 de enero de 2017)

Una de los artistas que he implicado en el trabajo con mayor vinculación desde el principio, ha sido el artista argentina, **Stella Redruello**⁶. Que comenzó a dar sus primeros pasos en el dibujo y la pintura de la mano de Susana Elizalde, y perfeccionando sus conocimientos con el profesor Monsegur (pintor y muralista en Tigre, Buenos Aires). Realizó sus estudios secundarios en la escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” e hizo cursos teóricos prácticos de arquitectura paisajista en el Instituto Argentino de Paisajismo. Luego de incursionar en diversas técnicas se inclinó por la acuarela.

De ella, rescato su “Diccionario de flores” que claramente me ha influenciado tanto en temática como en técnicas y en la apariencia final de mi muestrario.

Arte Textil, Diccionario de Flores nº5

Arte Textil, Diccionario de Flores nº7

⁶ REDRUELLO, Stella. / ARTISTA PLÁSTICA. [online] Disponible en: <http://www.stellaredruello.com.ar/bio.php>

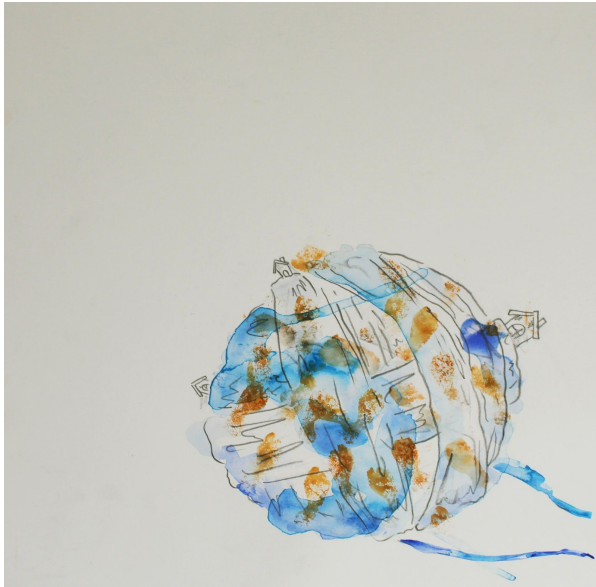
● 6.2. REFERENCIAS PROPIAS

El objetivo de este apartado es exponer una selección de los trabajos realizados en el Grado en Bellas Artes en la rama artística de la Ilustración que han marcado el estilo y la forma de trabajar en este proyecto. El desarrollo de conceptos llevados a término y la utilización y uso del espacio como elemento primordial en la ejecución de la obra, junto con una valoración de interés por el color, generados por un juego de elementos, texturas y transparencias nos ayudan a conseguir una obra plástica en donde las manchas son muy elocuentes por su carácter accidental.

Comencé a utilizar la técnica de la acuarela en el Segundo Curso del Grado en Bellas Artes, en la asignatura de *Taller de Técnicas y Tecnologías I*, donde empiezo a entender cómo conseguir transparencias y jugar con la luz propia del papel. Estas prácticas continuaron en la asignatura de *Introducción a la Creación artística*.

No obstante, el verdadero preludio a este proyecto aparece durante el último curso del Grado de Bellas Artes, en la asignatura de *Creación Artística III*. El trabajo que destaco es el de la creación de ciudades imaginadas a partir del libro “Las ciudades invisibles” del escritor italiano Ítalo Calvino. El estudio de estas me llevó a encontrar un método de trabajo basado en el desarrollo de diversas carpetas. Asimismo la elaboración técnica de las ciudades provocó una evolución progresiva en la técnica de la acuarela y la creación de elementos gráficos que creo constituyen un estilo propio, personal.

La asignatura de *Taller de Técnicas y Tecnología V* también está incluida dentro del grupo de asignaturas que han marcado el camino hacia este proyecto. Uno de los ejercicios planteados fue la elaboración de manchas abstractas donde el azar jugaba un papel principal. Se incorporó una edición en digital para añadir un toque más gestual a los dibujos. Y con el buen resultado de la cohesión de estas dos técnicas fue la que me llevó a realizar un poemario ilustrado. Se trató de un cuaderno donde se desarrolló una serie de ilustraciones con la temática del amor.

Las ciudades Invisibles - Ítalo Calvino
Las ciudades y el deseo 5 - Zobeida
Creación III

Las ciudades Invisibles - Ítalo Calvino
Las ciudades y los intercambios 3 Eutropia
Creación III

Las ciudades Invisibles - Ítalo Calvino
 Las ciudades y el deseo 2 - Zobeida
 Creación III

El primer beso

Tu ya me despedía... y palpitante
 cerca mi labio de tus labios rojos,
 «Hasta mañana», susurraste,
 yo te miré a los ojos un instante
 y tú cerraste sin pensar los ojos
 y te di el primer beso... alzó la frente
 iluminado por mi dicho cebra.

Sé a la calle aborrecidamente
 mientras tu te escurabas a la puerta
 mirándome encañado y sonriente,
 Válvula cara en dulce arrobamiento,
 y sin dejarte de mirar siquiera,
 salté a un tránsito en ruido movimiento,
 y me quedé mirándote un momento
 y sonriendo con el alma entera,
 y aún más te sonreí... Y en el tránsito
 a un amoroso, sercadoro y comboso,
 que rasó mi a los días con racha,
 le dije, poniéndome dichoso
 «Perdóneme, Señor esta alegría»

Anahí Nieto

7

17 Poemas de amor - Poemario
 ilustrado
 Taller de Técnicas V

7. Proceso creativo

● 7.1. MÉTODO DE ACTUACIÓN

Al plantear todo el proceso de trabajo, consideré que la mejor forma metodológica de enfocar el proceso que iba a seguir, consistía primeramente en buscar todos los ejemplares e información de las plantas que iba a necesitar a la hora de realizar los bocetos y la parte teórica. Recopilé multitud de libros que mi madre había usado para su estudio en sus años de carrera y junto a estos, también obtuve tres de los herbarios que ella realizó en la Licenciatura de Farmacia en los años 1984, 1985 y 1989.

En un segundo paso, elegí el formato gracias a “el Libro como...” de Magda Polo Pujadas⁷ en donde pude consultar y ver las diferentes formulaciones para presentar el muestrario. A continuación me dispuse a buscar artistas y obras que me sirvieran de referencia. A su vez, hice una búsqueda exhaustiva de tipografías para usar en la pequeña leyenda que acompaña a cada ejemplar con sus características.

Tras esto, seleccioné las especies que quería representar, eligiéndolas dependiendo de si la textura o forma me ofrecía más o menos posibilidades para realizarlas plásticamente y me dediqué a buscar el papel adecuado que favoreciera las técnicas que iba a utilizar. En este momento fue necesario contactar con una empresa que pudiera realizar la caja transparente de metacrilato tal y como había diseñado con anterioridad.

A partir de aquí elaboré los primeros bocetos a todo color, buscando la exaltación de texturas, jugando con las transparencias y los diferentes tratamientos. Estimo básica la existencia de este hecho, ya que lo considero uno de los fundamentos de mi trabajo puesto que dio como respuesta las líneas de atención a seguir para la realización de los dibujos definitivos.

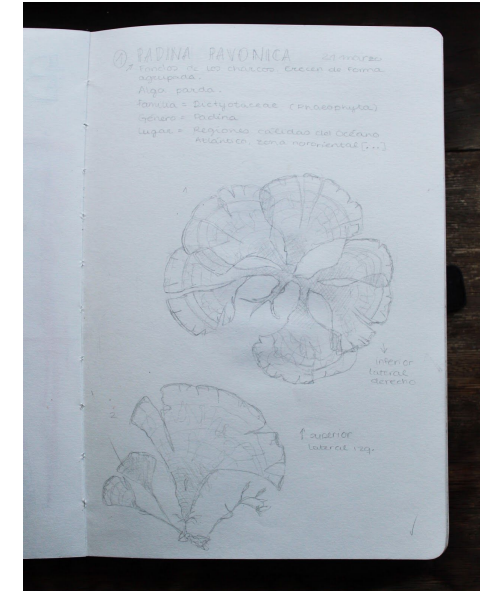
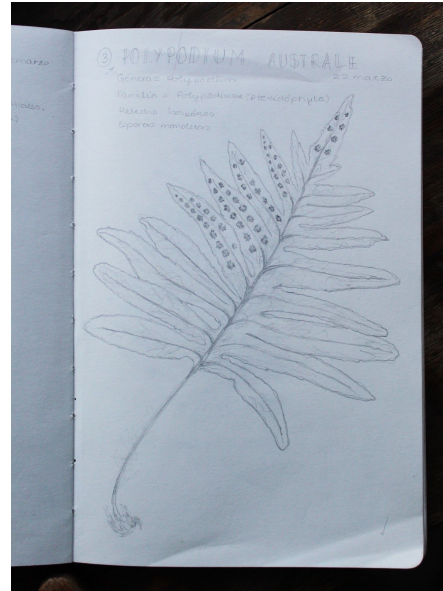
⁷ POLO PUJADAS, Magda. (2011). *El Libro como obra de Arte y como Documento Especial*. Anales De Documentación, 14.

7.2. PROCESO INICIAL

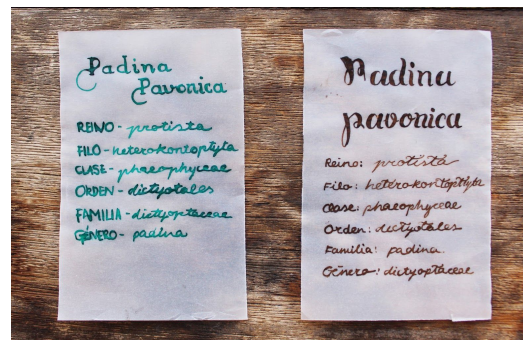
Una de las primeras fases – ya se ha señalado-, fue la de recopilar los libros y los *herbarios* de mi madre, para después poder extraer de allí los ejemplares de las plantas a ilustrar.

Gracias a este material fue ampliada la información y se pueden apreciar mucho mejor las texturas de cada espécimen, a la par que obtener de manera fácil y rápida todas las características de cada ejemplar que se encuentran en la leyenda que acompaña la correspondiente ilustración. Al hacer uso del material que yo había estado ojeando y conviviendo durante mi infancia, hace que la obra plástica surgida de ello adquiera un gran valor sentimental.

De entre los *herbarios*, seleccioné varias plantas que pensé que podía hacerles una evaluación artística más interesante e indagué ampliamente para encontrar tipografías que pudieran servirme a la hora de diseñar la leyenda. Me dispuse en ese momento a crear los primeros bocetos.

Dos de los 28 bocetos realizados

Primeras pruebas de tipografías sobre papel vegetal

Prueba de color

● 7.3. DESARROLLO DE LAS IDEAS Y SUS TRATAMIENTOS PLÁSTICOS

En un primer momento este proyecto partió de la idea de crear un cuento Pop-Up, pero a lo largo de los primeros días surgió a la par otro propósito como trabajo y se empezó a considerar la elaboración de un muestrario de plantas fácilmente relacionado con un cuaderno de campo.

Por lo que siguiendo este proyecto, lo primero fue empezar a recopilar la información, todo el material bibliográfico y farmacéutico⁸.

A partir de la selección de los especímenes a representar, surgieron los primeros encuentros con el papel, que se siguieron con los previos bocetos y las diferentes pruebas en el mismo tamaño para las obras finales (DIN A5) pero en un papel de menor calidad para ver el resultado.

⁸ El *herbario* de mi madre, fue vital para plantear el método de actuación a partir de ese momento.

Estos se abordaron dibujando los bocetos directamente y probando los diferentes tratamientos (goteo, bastoncillo, húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco, etc...) para ver cómo actuaba la acuarela. Se decidió que no se iba a seguir una sola línea de actuación, si no que me iba a dejar llevar por la que la planta requiriera en cada momento. Con esto, se pudo crear un dibujo en el que se reinventaron las flores y plantas en postura y en tamaño, en las que las texturas y las transparencias sumergen a la obra, consiguiéndose plasmar la idea que se tenía desde un primer momento.

Gracias a esta combinación entre botánica y la experiencia artística, he podido estudiar las estructuras de flores y plantas para encontrar "una nueva realidad" florística. Creando un espacio totalmente diferente, buscando la belleza, creando ritmos, jugando con la luz del papel, las manchas expresivas y los elementos gráficos.

8. Proceso final

8.1. CREACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS

El proceso de trabajo que se ha llevado a cabo para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, tras haber elegido las 15 especies a desarrollar fue disponerme a realizar una en cada tipo de papel ya que pensé que podría ser lo más adecuado. De los probados, el que más se adaptó a la idea que se tenía fue el Moulin du Roy de Canson, pero este se ha dejado de fabricar y ya no se puede encontrar fácilmente. El Heritage es el más similar por sus características, buscando sobre todo un papel con barbas, ya que este presenta unas texturas y unas calidades que un papel cortado recto no ofrece.

ARCHES-Acuarela. Grano satinado. 300 gr.

CANSON-Heritage. Grano fino. 300 gr.

CANSON-Moulin du Roy. Grano fino. 300 gr.

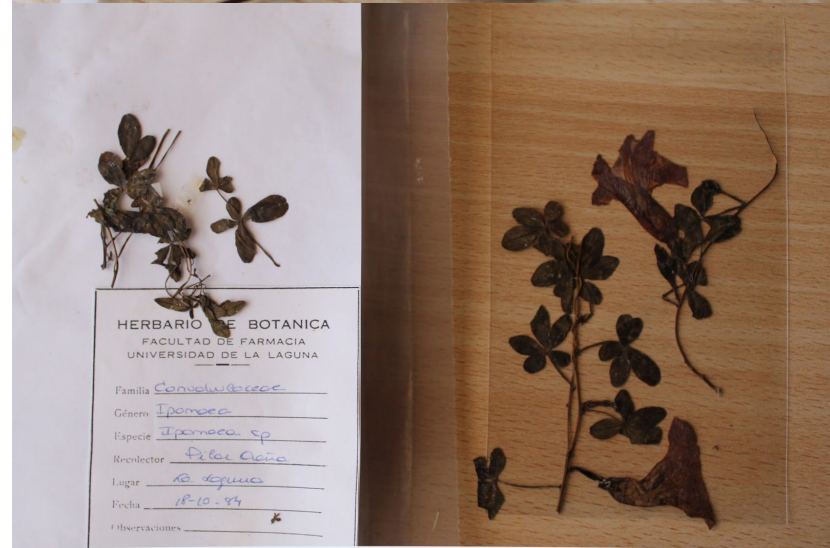
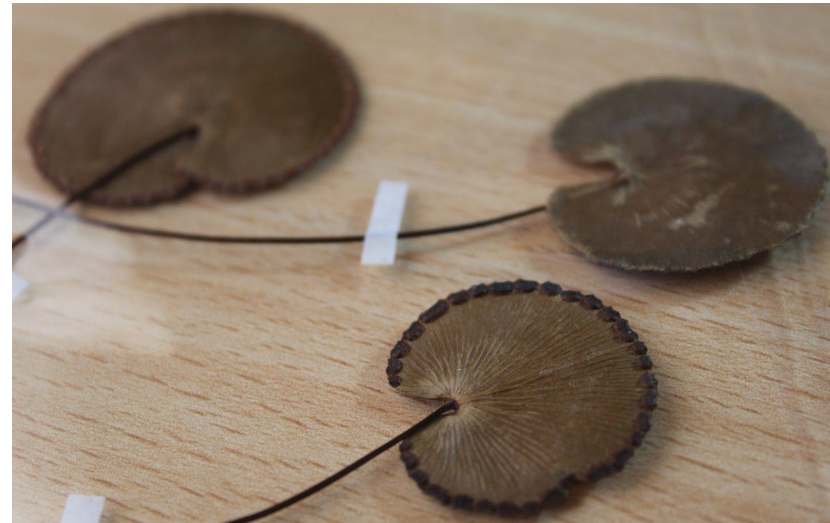

Proceso de una ilustración junto a su original extraído del herbario.

Materiales utilizados para la creación de las obras.

Mientras se iban realizando las obras con acuarelas en pastilla y acuarelas líquidas marca ECOLINE se fue separando los ejemplares originales en un soporte plástico a modo de bolsa y etiquetadas correctamente para que facilitar la tarea de distinguirlas, aunque en la obra final estas etiquetas están realizadas con plumilla y acuarela líquida.

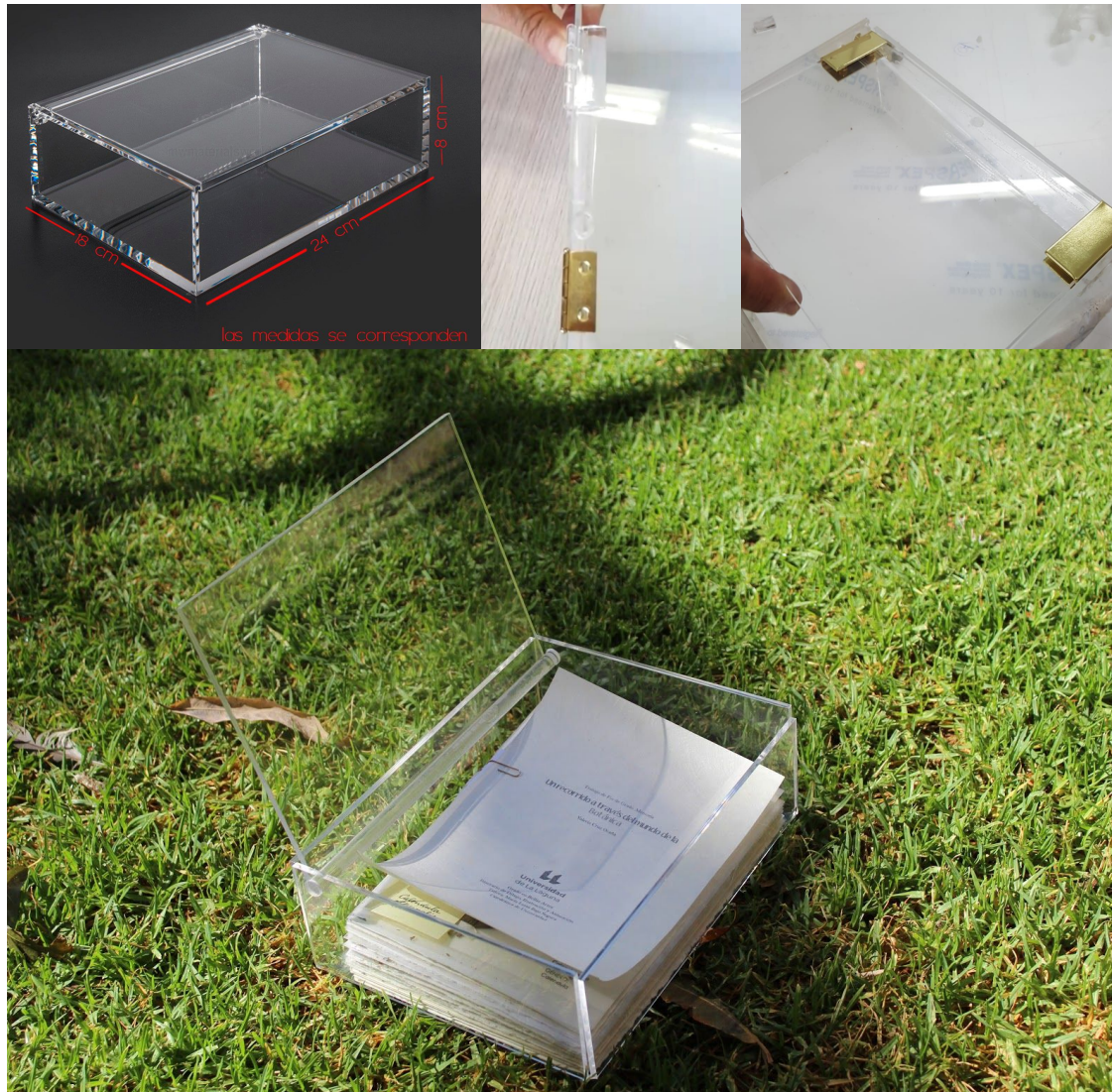
También se realizaron fotografías a cada especie para que acompañen a sus respectivos dibujos en formato polaroid (8,8 cm x 10,7 cm), se decidió en qué lugar exactamente se iban a colocar para el montaje y si en ella estaría el nombre científico de la especie.

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
SUBCLASE: Rosidae Malvidae
ORDEN: Brassicales
FAMILIA: Brassicaceae
GÉNERO: Capsella

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Magnoliopsida
SUBCLASE: Rosidae Malvidae
ORDEN: Brassicales
FAMILIA: Brassicaceae
GÉNERO: Capsella

● 8.2. EL CONTENEDOR COMO ELEMENTO UNIFICADOR DE LA SERIE

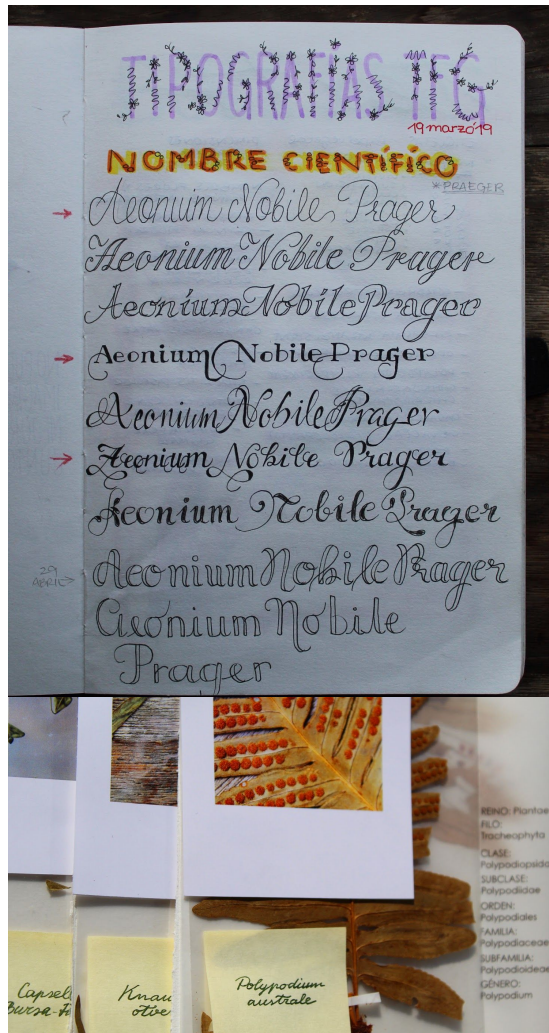

Le siguió la selección del tamaño del contenedor para las obras y la presentación de las mismas, pedido a medida en Metacrilatos Monzón. Se trata de una caja de metacrilato⁹ de 24 cm x 18 cm x 8 cm que será colocada en posición horizontal. Al principio se barajó la posibilidad de incorporar texto en la tapa de la caja. Pero la lectura que tenía frente a la transparencia de esta no era la más adecuada. Finalmente se decidió poner todos los datos en un papel vegetal y colocado sobre las láminas y así liberar el contenedor.

Aunque el diseño de la caja estaba claro, la empresa al ser artesanal no podía realizar una serie de acabados. Tuvimos que tomar decisiones en cuanto al sistema de cierre de la misma. No se hizo uso de pegamento para evitar dejar rastros que puedan estropear la estética pulida del soporte.

⁹ Material plástico transparente, muy rígido y resistente a los agentes atmosféricos que es producto de la polimerización del ácido acrílico o de sus derivados.

8.3. ASPECTOS TIPOGRÁFICOS. ENTRE LAS IMÁGENES Y LAS LETRAS

A la hora de abordar el texto, se estructuró en pequeños párrafos que fueran acordes a la ilustración y surgió la idea de que fuera impreso en papel vegetal para que así estuviera en consonancia con el estilo de la obra.

Primeramente fue realizado a mano con plumilla y acuarela líquida, pero al ver que no se obtenía el resultado que se esperaba se diseñó en photoshop diferentes pruebas para después ser impresas y comprobar cual de ellas era la más apropiada para acompañar a cada ilustración.

La tipografía utilizada en la *taxonomía*¹⁰ de las plantas que se encuentra impresa sobre el papel vegetal con la fuente Century Gothic y un cuerpo de texto tamaño 10. El nombre de la especie fue escrito con plumilla en post-it.

¹⁰ *Taxonomía*: Clasificación u ordenación en grupos de cosas que tienen unas características comunes. En su sentido más general, la *taxonomía* es la ciencia de la clasificación.

● 8.4. PRESENTACIÓN DE LA OBRA PLÁSTICA

La presentación sigue la estética durante todo el proceso, por ello la obra en sí no es solo el dibujo como tal, sino que esta se constituye por el dibujo, la leyenda en papel vegetal y el espécimen original sacado del *herbario* originario -ya mencionado- y de una foto en formato polaroid.

Estas partes son unidas por un clip metálico que fue patinado previamente con un spray dorado y a su vez el conjunto de las 15 obras son depositadas en la caja de metacrilato transparente.

En un primer momento, se pensaba que se harían entre 20 y 30 especies. Pero con el paso del tiempo se decidió que se hicieron menos para que pudieran realizarse con mayor calidad visual, ya que el tiempo disponible para la ejecución de estas era más bien escaso.

La plantas botánicas que se han trabajado son:

1. *Eragostris barrelieri*
2. *Asplenium hemionitis*
3. *Knautia otverisis*
4. *Polypodium australe*
5. *Calendula officinalis*
6. *Adiantum reniforme*
7. *Allium roseum*
8. *Antirrhinum majus*
9. *Anogramma leptophylla*
10. *Corallina elongata*
11. *Capsella bursa-pastoris*
12. *Padina Pavonica*
13. *Ricinus communis*
14. *Oxalis pes-caprae*
15. *Ipomoea* sp.

Mi proceso de seguimiento primeramente fue tantear papeles, cuando esto fue conseguido comencé a tramitar el resto. Al ser un libro que se abre para un espectador que puede ojear y cambiar el sitio y el lugar de los dibujos, el día a día para esa caja debía de consistir en procesos de cambio constante e intercambios con la mirada y con las diversas actuaciones. La idea planteada desde el principio es que realizaría dibujos más ligeros y otros más pesados para que quedara equilibrada una forma de actuación más armónica. Las obras son una interpretación con color, con líneas, una línea inventada y trastocada por mí.

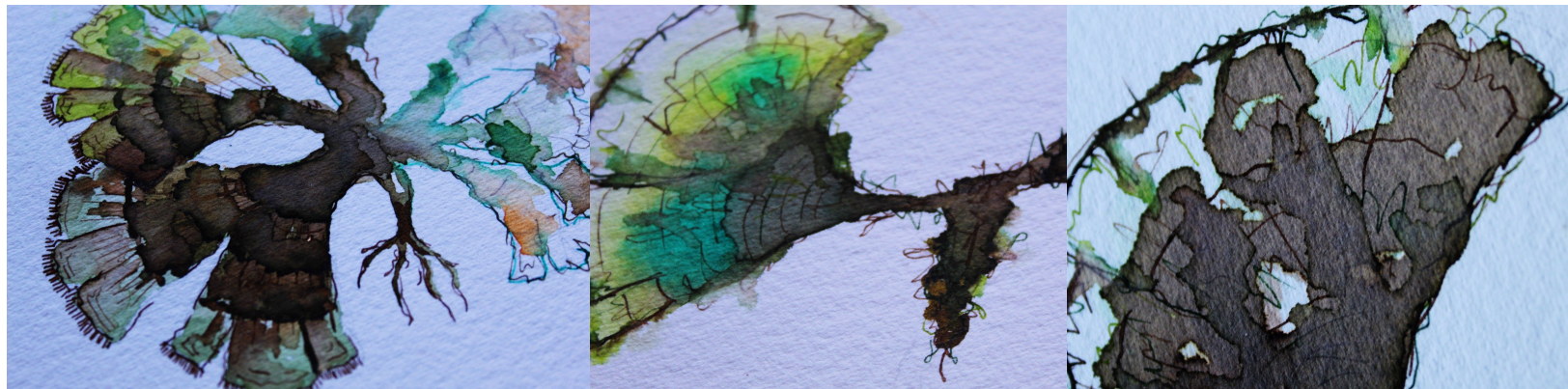
Cuando nos centramos en las obras es inevitable hablar de los cambios que experimenta el trazo en ellas. Estos, principalmente son por grosor, por el exceso de acuarela o por la implicación sobre la superficie húmeda en vez de seca. Los trazos vibrantes y rítmicos se abren sobre el espacio para conseguir la soltura perfecta en la floritura de las obras que se conforman de pequeños elementos formales. En ocasiones aventajé con la línea, una línea que se fue abriendo y dentando sobre el poro del papel manteniendo su huella de estancación, y donde evidentemente las texturas visuales se iban registrando a través del rastro acumulativo dejado por medio de la mancha y el trazo. Estas zonas dentadas recogen muy bien los registros frente a una mancha que delimita. Interesante encuentro entre estos elementos, las manchas con depósitos muy texturales y visuales, que se ven con facilidad en las obras de mayor peso y las que tienen elementos que se expanden más -saturándose- y que son riquísimas en la actuación estética por la belleza que enlazan con la expresividad artística. Estos elementos al ser más grandes modulan mucho mejor el conjunto de la obra y consiguen la importancia de la ocupación y el lugar buscado. Todos ellos se expanden a través de la búsqueda constante de potenciación formal trabajando de más claro a más oscuro, dejando que se encharquen zonas en un primer acceso, volviendo una segunda vez a trabajar sobre ellas y finalmente delimitando con la plumilla.

En estos dibujos queda reflejada la experiencia, una experiencia de la utilización de variados y distintos papeles y gramajes, el juego de la mancha que se extiende y es mezclada entre diversos colores y el elemento gráfico, entendidos estos últimos como elementos visuales y plásticos, generadores de un lenguaje de articulación abstracta. A la hora de componer, he ido combinando dichos elementos en un juego dinámico, donde el espacio es constantemente filtrado con la mirada, donde son constantes los interespacios. Por lo que, ninguna obra está configurada, ni se entrega lectualmente de la misma manera.

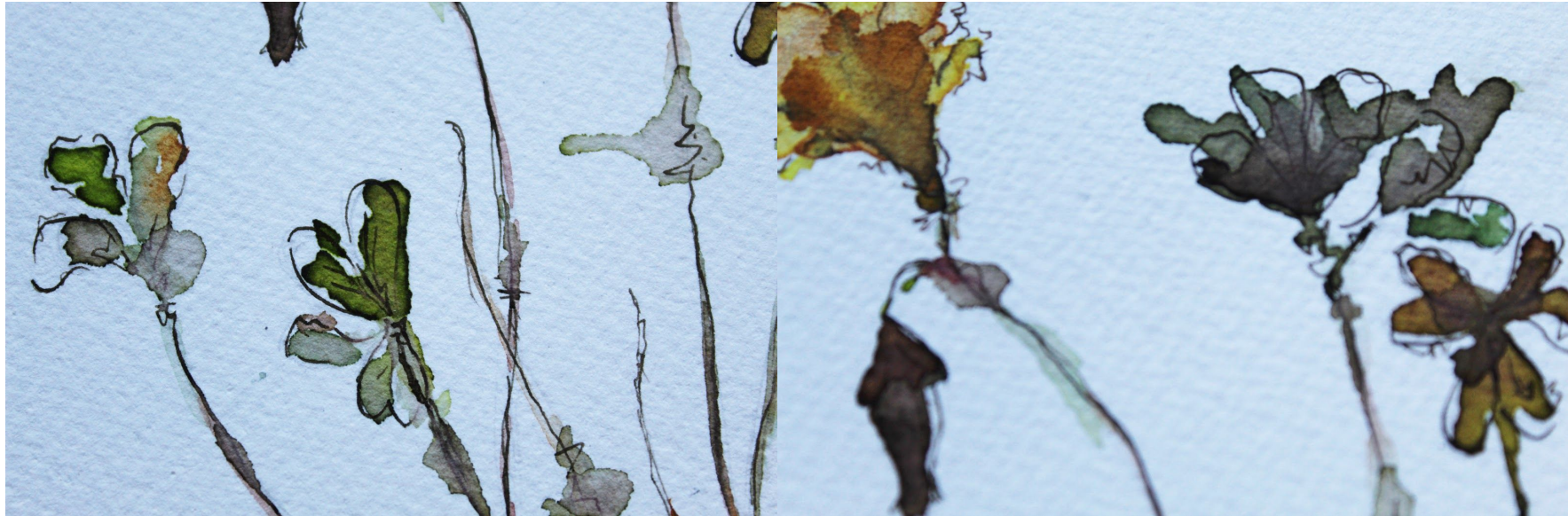

Zona enmudecida pero a su vez, recogida con el trazo interno.

Acercándonos a la lámina nº12, evidenciamos que en ella me interesaba mucho más los cambios radicales de color y en dónde se iban a vertebrar zonas de color del verde, el yodado y el marrón. Nos fijamos como tiñen los colores marrones, verdosos, sin llegar a la acidez, aunque en esta obra halla una zona muy árida, sin embargo, la contienen unos tránsitos muy bellos, tocando aspectos de una abstracción total.

Para mí, era esencial explicar esta solución en la obra, cosa que no encontramos en elementos mucho más frágiles, como por ejemplo la lámina n°14 en donde vemos elementos muy puntuales, en donde la línea tenía que ser muy lineal, muy frágil a la hora de visualizarla.

La mayoría de las obras están centralizadas, pero en otras se dispersan y se distribuyen los elementos compensando los valores, es decir, un elemento mayor y otro menor con el que se adquiere una lectura visual de interés, en constante movimiento. Unos crecen de abajo a arriba, sin llegar a los límites, ya que buscamos otro tipo de experiencia con el formato. Otros nacen desde la izquierda y otros por el contrario por la derecha. Todos estos elementos nos hacen entender y sentir el espacio para experimentar con la zona biológica, un espacio en donde hay un diálogo interno, sin interrupción.

En estos dibujos al espectador se le expande la visión sobre los elementos gráficos, las texturas, las manchas y las valoraciones frente a elementos más sutiles que se van a acompañar para que puedan leerse mejor. El texto de la *taxonomía* que acompaña a las obras al haberlas puesto con menos interespacio se consigue que haya menos peso visual. El que está viendo la obra lee rápidamente, pero debe volver a entrar sobre ella al no estar tan a la vista para una nueva lectura de la mirada.

Al haber ocupado mucho tiempo en los primeros contactos y tanteos en la producción de la obra, se añaden todos ellos como antecedentes del propio proceso creativo, ya que desecharlos plantearía no dejar constancia del trabajo de tipografía y de experimentación con la técnica. En este sentido, se ha propuesto un intermedio para poder unificarlo con los “previos” como obras que formaron parte, pero que nunca fueron integrantes de la colección. Estos “previos” sirven para ver que existen cambios y experimentaciones y, que han acabado siendo fragmentos de mi interrogante futuro.

Para finalizar se busca la coordinación entre dibujo, la referencia, el nombre y el juego visual junto al contenedor, que va a tener la función de unificar toda la obra.

9. Conclusiones

Durante todo el proceso de creación de cada una de las obras, ha surgido algún que otro inconveniente que ha retrasado su realización. A veces un simple goteo en el lugar equivocado, puede hacer que horas de trabajo se vean afectadas.

Considero que el resultado obtenido ha sido muy reconfortante, ya que me ha servido para redescubrir técnicas del pasado, combinándolas con las aprendidas durante este último curso y desarrollando metodologías que no había abordado aún, para obtener una propuesta artística interesante. Al realizar este proyecto he podido estimular y perfeccionar mi creatividad, encontrando generadores de nuevas experiencias. Quedé gratamente sorprendida cuando finalicé la obra, ya que había conseguido materializar una idea consiguiendo plasmar la sutileza que siempre he perseguido y que surgió a raíz de un tema tan unido a mis sentimientos y memoria.

Se han cumplido muchos de los objetivos que se marcaron en un primer momento, consiguiendo mantener el grado de calidad buscada en la obra elaborada. Ayudándome a delimitar un estilo propio y desarrollar un proyecto acorde con una línea de investigación contemporánea. Me ha ayudado a entender la complejidad, a aprender las distintas fases que involucra un proceso creativo y, el estudio y análisis que conlleva la creación de una obra, para que funcione de manera plástica y visual, manteniendo durante todo el desarrollo del trabajo un proceso y una estética coherente.

10. Bibliografía

Bramwell, David & Zoe. (1974). *Flores silvestres de las Islas Canarias. Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo”*. Cabildo Insular de Gran Canaria originalmente fotolitografía y encuadernado en gran Bretaña x Pitman Press, Bath. ISBN: 85950031008.

Flora Canaria. (1983). Caja Insular de Ahorros., Las Palmas. ISBN 10: 8472319563 / ISBN 13: 9788472319561.

Guinea López, E. (1961). *Flora básica. Guía didáctica*. Imprenta de Alcolea, Burgos. Nº registro: BU - 108/62.

Jaén Otero, J. (1984). *Nuestras hierbas medicinales. 1ª edición*. Santa Cruz de Tenerife. Litografía Romero, S.A. Caja Insular de Ahorros de Canarias. ISBN 10: 8450504007 / ISBN 13: 9788450504002

11. Webgrafía

Chirino, M. (s/f) *Inspirado en la Botánica*. [Blog artístico]. Recuperado de: <https://www.bybotany.com/>

Marta Chirino: sobre la Naturaleza y el Arte. (23 diciembre 2009). Flores y plantas. [Revista online]. Recuperado de: <https://www.floresyplantas.net/marta-chirino-sobre-la-naturaleza-y-el-arte/>

12. Anexo - TFG:

Un recorrido a través del
mundo de la **Botánica**

Calendula officinalis

REINO: Plantae
FILO: Tracheophyta
SUBFILO: Angiospermae
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Asterales
FAMILIA: Asteraceae
SUBFAMILIA: Asteroideae
TRIBU: Calenduleae
GÉNERO: Calendula

Calendula officinalis

REINO: Plantae
FILO: Tracheophyta
SUBFILO: Angiospermae
CLASE: Magnoliopsida
ORDEN: Asterales
FAMILIA: Asteraceae
SUBFAMILIA: Asteroideae
TRIBU: Calenduleae
GÉNERO: Calendula

REINO: Plantae
 FILO: Tracheophyta
 SUBFILO: Angiospermae
 CLASE: Liliopsida
 ORDEN: Asparagales
 FAMILIA: Amaryllidaceae
 GÉNERO: Allium

Allium roseum

REINO: Plantae
 FILO: Tracheophyta
 SUBFILO: Angiospermae
 CLASE: Liliopsida
 ORDEN: Asparagales
 FAMILIA: Amaryllidaceae
 GÉNERO: Allium

Allium roseum

Ipomoea sp.

REINO: Plantae
 SUBREINO: Tracheobionta
 DIVISIÓN: Magnoliophyta
 CLASE: Magnoliopsida
 SUBCLASE: Asteridae
 ORDEN: Solanales
 FAMILIA: Convolvulaceae
 TRIBU: Ipomoeae
 GÉNERO: Ipomoea

Ipomoea sp.

REINO: Plantae
 SUBREINO: Tracheobionta
 DIVISIÓN: Magnoliophyta
 CLASE: Magnoliopsida
 SUBCLASE: Asteridae
 ORDEN: Solanales
 FAMILIA: Convolvulaceae
 TRIBU: Ipomoeae
 GÉNERO: Ipomoea

REINO: Plantae
 FILO: Tracheophyta
 CLASE: Polypodiales
 SUBCLASE: Polypodiidae
 ORDEN: Polypodiales
 FAMILIA: Pteridaceae
 SUBFAMILIA: Vittarioideae
 GÉNERO: Adiantum

Adiantum reniforme

REINO: Plantae
 FILO: Tracheophyta
 CLASE: Polypodiales
 SUBCLASE: Polypodiidae
 ORDEN: Polypodiales
 FAMILIA: Pteridaceae
 SUBFAMILIA: Vittarioideae
 GÉNERO: Adiantum

Adiantum reniforme

*Capsella
Bursa-Pastoris*

REINO: Plantae
 DIVISIÓN: Magnoliophyta
 CLASE: Magnoliopsida
 SUBCLASE: Rosidae Malvidae
 ORDEN: Brassicales
 FAMILIA: Brassicaceae
 GÉNERO: Capsella

*Capsella
Bursa-Pastoris*

REINO: Plantae
 DIVISIÓN: Magnoliophyta
 CLASE: Magnoliopsida
 SUBCLASE: Rosidae Malvidae
 ORDEN: Brassicales
 FAMILIA: Brassicaceae
 GÉNERO: Capsella

REINO: Plantae
DIVISIÓN:
Pteridophyta
SUBDIVISIÓN:
Pterophyta
CLASE:
Pteridopsida
ORDEN:
Pteridales
FAMILIA:
Hemionitidaceae
GÉNERO:
Anogramma

REINO: Plantae
DIVISIÓN:
Pteridophyta
SUBDIVISIÓN:
Pterophyta
CLASE:
Pteridopsida
ORDEN:
Pteridales
FAMILIA:
Hemionitidaceae
GÉNERO:
Anogramma

*Knautia
otteris*

REINO: Plantae
DIVISIÓN:
Magnoliophyta
CLASE:
Magnoliopsida
ORDEN:
Dipsacales
FAMILIA:
Caprifoliaceae
SUBFAMILIA:
Dipsacoideae
GÉNERO:
Knautia

*Knautia
otteris*

REINO: Plantae
DIVISIÓN:
Magnoliophyta
CLASE:
Magnoliopsida
ORDEN:
Dipsacales
FAMILIA:
Caprifoliaceae
SUBFAMILIA:
Dipsacoideae
GÉNERO:
Knautia

REINO: Protista
 FILO: Heterokontophyta
 CLASE: Phaeophyceae
 ORDEN: Dictyotales
 FAMILIA: Dictyoptaceae
 GÉNERO: Padina

Padina pavonica

REINO: Protista
 FILO: Heterokontophyta
 CLASE: Phaeophyceae
 ORDEN: Dictyotales
 FAMILIA: Dictyoptaceae
 GÉNERO: Padina

Padina pavonica

Corallina elongata

REINO: Protista
 DIVISIÓN: Rhodophyta
 SUBFILO: Eurohodophytina
 CLASE: Florideophyceae
 SUBCLASE: Corallinophycidae
 ORDEN: Corallinales
 FAMILIA: Corallinaceae
 SUBFAMILIA: Corallinoideae
 GÉNERO: Corallina

Corallina elongata

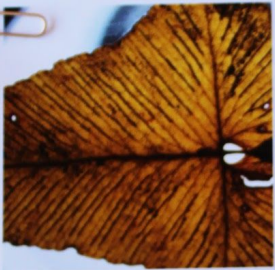
REINO: Protista
 DIVISIÓN: Rhodophyta
 SUBFILO: Eurohodophytina
 CLASE: Florideophyceae
 SUBCLASE: Corallinophycidae
 ORDEN: Corallinales
 FAMILIA: Corallinaceae
 SUBFAMILIA: Corallinoideae
 GÉNERO: Corallina

REINO: Plantae
 FILO: Tracheophyta
 CLASE: Polypodiopsida
 SUBCLASE: Polypodiidae
 ORDEN: Polypodiales
 FAMILIA: Polypodiaceae
 SUBFAMILIA: Polypodioidae
 GÉNERO: Polypodium

Polypodium australe

REINO: Plantae
 FILO: Tracheophyta
 CLASE: Polypodiopsida
 SUBCLASE: Polypodiidae
 ORDEN: Polypodiales
 FAMILIA: Polypodiaceae
 SUBFAMILIA: Polypodioidae
 GÉNERO: Polypodium

Polypodium australe

Asplenium hemionitis

REINO: Plantae
FILO: Tracheophyta
CLASE: Polypodiopsida
SUBCLASE: Polypodiidae
ORDEN: Polypodiales
FAMILIA: Aspleniaceae
GÉNERO: Asplenium

Asplenium hemionitis

REINO: Plantae
FILO: Tracheophyta
CLASE: Polypodiopsida
SUBCLASE: Polypodiidae
ORDEN: Polypodiales
FAMILIA: Aspleniaceae
GÉNERO: Asplenium

*Antirrhinum
majus*

REINO: Plantae
DIVISIÓN:
Magnoliophyta
CLASE:
Magnoliopsida
ORDEN: Lamiales
FAMILIA:
Plantaginaceae
SUBFAMILIA:
Antirrhinoideae
TRIBU:
Antirrhineae
GÉNERO:
Antirrhinum

*Antirrhinum
majus*

REINO: Plantae
DIVISIÓN:
Magnoliophyta
CLASE:
Magnoliopsida
ORDEN: Lamiales
FAMILIA:
Plantaginaceae
SUBFAMILIA:
Antirrhinoideae
TRIBU:
Antirrhineae
GÉNERO:
Antirrhinum

REINO: Plantae
 DIVISIÓN: Magnoliophyta
 CLASE: Magnoliopsida
 ORDEN: Oxalidales
 FAMILIA: Yugasitaceae
 GÉNERO: Oxalis

REINO: Plantae
 DIVISIÓN: Magnoliophyta
 CLASE: Magnoliopsida
 ORDEN: Oxalidales
 FAMILIA: Yugasitaceae
 GÉNERO: Oxalis

*Ricinus
communis*

REINO: Plantae
SUBREINO:
Tracheobionta
DIVISIÓN:
Magnoliophyta
CLASE:
Magnoliopsida
ORDEN:
Malpighiales
FAMILIA:
Euphorbiaceae
SUBFAMILIA:
Acalyphaeae
TRIBU:
Acalyphaeae
SUBTRIBU: Ricininae
GÉNERO: Ricinus

*Ricinus
communis*

REINO: Plantae
SUBREINO:
Tracheobionta
DIVISIÓN:
Magnoliophyta
CLASE:
Magnoliopsida
ORDEN:
Malpighiales
FAMILIA:
Euphorbiaceae
SUBFAMILIA:
Acalyphaeae
TRIBU:
Acalyphaeae
SUBTRIBU: Ricininae
GÉNERO: Ricinus

*Eragrostis
barnesii*

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Poales
FAMILIA: Poaceae
TRIBU: Eragrostideae
GÉNERO: Eragrostis

*Eragrostis
barnesii*

REINO: Plantae
DIVISIÓN: Magnoliophyta
CLASE: Liliopsida
ORDEN: Poales
FAMILIA: Poaceae
TRIBU: Eragrostideae
GÉNERO: Eragrostis

Previos

Padina Navonica

FIG 1

FIG 2

Primer color
1. Acuarelas liquidas
y en pastilla, unidas
en mano y verde
de maestro de apuro
2. Acuarelas liquidas
ECLIVE

Padina Luvonicu

Secado con alcohol
en papel de arroz
4. Recubrir el cuadro
con una capa
de glicerina, con el
propósito de fijarlo
al bote.

Reino - *Protista*
Filo - *Heterokontophyta*
Clase - *Phaeophyceae*
Orden - *Dictyotales*
Familia - *Dictyotaceae*
Género - *Padina*

Cuidado
con pesetas
mandas

Marlin de
Roy

Anogramma
leptophylla

Padina Pavonica

Eragrostis
Barrelieri

Adiantum
Reniforme

Padina Pavonica

Una capa de
acuarela líquida
y quitar sobrante
con pincelito
líneas del fondo
rojizas
línea oscura
marcada
con plumilla por
último.

1ero bordes
rojos con
nubla azul
trazado por
capas de agua
y amarillo.

* Diferencia
no almidón

Padina Pavonica

