

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
**Máster universitario en Teoría e Historia del Arte y Gestión
Cultural**

Curso 2021-2022

Tatuaje de sol y sal:

Una reflexión sobre el entorno almeriense en la obra del artista, el arraigo a la tierra y
su puesta en valor

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Alumno/a: Olga Mar Fernández Beledo

Tutoras: Silvia Díaz Soto y Nuria Segovia Martín

ÍNDICE

1.	Introducción	2
1.1.	Presentación y justificación del tema	2
1.2.	Objetivos	5
1.3.	Metodología	6
1.4.	Estado de la cuestión	8
1.4.1.	Movimiento cultural almeriense: el Movimiento Indaliano y Celia Viñas	9
1.4.2.	Sobre Almería por Federico Garcia Lorca y Pablo Neruda	12
1.4.3.	Sobre Almería por los viajeros	13
1.4.4.	Tres voces para Almería, Goytisolo, Pérez Siquier y Valente	15
1.4.5.	Además de Carlos Pérez Siquier, la fotografía del paisaje almeriense	23
1.4.6.	Más poesía para Almería	24
1.4.7.	Dominique Aubier y su círculo	26
1.4.8.	Grupo de la renovación artística de los ochenta	29
2.	Desarrollo	32
2.1.	Temas compartidos : La luz, el mar y el desierto	32
2.1.1.	La cultura en Almería a través de la Diputación Provincial	35
2.1.2.	La difusión y promoción de la pesca en el levante de Almería	39
2.1.3.	Espacio de difusión del Arte en la provincia de Almería	41
2.2.	Proyecto de exposición temporal "BAJAMAR PLEAMAR"	43
2.2.1.	Título del proyecto artístico y justificación	44
2.2.2.	Objetivos	46
2.2.3.	Comisariado	47
2.2.4.	Justificación conceptual	48
2.2.5.	Lista de obras	52
2.2.6.	Diseño y plano de la muestra	63
2.2.7.	Requisitos técnicos de la sala	67
2.2.8.	Cronograma	67
2.2.9.	Presupuesto	67
2.2.10.	Programa complementario	69
3.	Conclusiones	73
4.	Bibliografía	75
5.	Anexos	80
5.1.	Anexo 1: Encuesta	80
5.2.	Anexo 2: Imágenes	85

1. INTRODUCCIÓN

1. 1. Presentación y justificación del tema

El arte actúa sobre la sensibilidad y es en base a ella como se trata nuestro planteamiento reflexivo y nuestra propuesta expositiva. El siguiente proyecto se aborda con la intención de generar una perspectiva personal sobre la importancia del entorno almeriense en la obra del artista.

Y lo que se pretende a través de la práctica artística y su exposición es favorecer la vida cultural del territorio, utilizando la figura del artista como dinamizador cultural.

Siempre he sentido curiosidad por saber cómo y de qué forma nos afecta e influye el paisaje y el clima sobre las emociones y la personalidad. Los estados de ánimo, a menudo, pueden carecer de estímulos contextuales, pero las emociones, en cambio, aunque más fugaces, son sentimientos intensos y por lo general están influenciadas por estímulos específicos del entorno.

El paisaje y su clima, son agentes que interfieren sobre las emociones y que condicionan la dirección que se le da a los pensamientos. Las emociones nos dan información sobre nuestra interpretación del mundo que nos rodea. Y, ¿a qué se dedica el artista, si no es, básicamente, a interpretar el mundo que le rodea y crear algo nuevo con ello? Según Paul Valéry, “el poeta se limita a transmitir lo que recibe, a entregar a desconocidos lo que posee de lo desconocido”¹

Mi intención no es encontrar una explicación concisa y hacer un análisis exhaustivo sobre todos aquellos factores que puedan intervenir en la elección de los elementos que componen una obra de carácter artístico, pues el arte, en su abismo y libertad, es infinito e inexacto y el resultado del estudio sobre los procesos creativos sería impreciso. Para el compositor ruso Ígor Stravinsky el estudio del proceso creador es de los más delicados, resultando imposible observar desde fuera el desarrollo íntimo de tal proceso.

Por tanto, la siguiente reflexión no pretende dar una respuesta al uso, ni entender los procesos de otros autores, sino llevar a cabo una lectura personal dentro de un abanico de posibilidades abiertas, averiguar, partiendo de mí propio proceso creativo, qué contiene el paisaje

¹ Valery, P. (1998). Teoría poética y estética. Madrid. La balsa de la medusa. Pág. 98

almeriense que inspira la expansión de la espiritualidad del artista que se vincula a él, pues este influjo no me resulta desconocido.

El Parque Natural Cabo de Gata - Níjar, situado en el litoral almeriense, es ese lugar que te permite sentir y vivir desde lo más profundo, lo instintivo, lo vulnerable y lo visceral. Es ese espacio que permite ser lo que queremos ser en cada momento. Que hace aflorar el sonido interno al que se refería Kandisky cuando hablaba de la voz interior que producen los objetos en nosotros. Me interesa el sonido común en las formas de Almería, aquello capaz de provocar y mover el inicio de algo nuevo.

Las referencias culturales son motivo de arraigo al territorio. Mi pintura no se entiende sin la localidad de Carboneras y sin su pequeña sociedad de tradición pesquera, situada en la costa almeriense, un 75% de su territorio pertenece al Parque Natural. Tampoco se entiende sin la luz del Cabo de Gata, sin el mar Mediterráneo o sin el desierto de Tabernas como marco físico, es inviable dissociarse de este espacio cuando se nace en él.

¿Existe una identidad común que persiste en la creatividad del artista vinculado a esta tierra? De qué se trata cuando digo que el Cabo de Gata condiciona la espiritualidad del artista y lo refleja en el material sensible. ¿Qué procesos transformadores se dan sobre el artista en el Cabo de Gata? ¿Qué elementos paisajísticos y climáticos le atraen?

El carácter mediterráneo resulta imprescindible para comprender la cultura almeriense. Vivimos y sentimos un mar que nos une. Gran parte de nuestra historia transcurre en el mar. Así que tener un vínculo fuerte con él, me ha hecho tenerlo también con las poblaciones costeras del Norte de Tenerife, concretamente, Bajamar y la Punta del Hidalgo, donde se inició el proyecto para la serie de pinturas BAJAMAR PLEAMAR. Pues me hacen sentir como en mi refugio almeriense y me predisponen a transmitir lo que me evoca su entorno de la mejor manera que sé, a través de la pintura. Fue entonces cuando comprendí que para entender qué hago y por qué lo hago, es necesario que mire al mar y su sociedad de frente.

Nuestra línea de investigación versa sobre artistas que, vinculados a la provincia de Almería, bien por su identidad almeriense o bien por su querencia a esta tierra hicieron de Almería su fuente de inspiración y creación. Algunos de ellos, de manera anecdótica y otros, en cambio, de manera más prolífica, pero todos sintiendo un fuerte nexo de unión con las peculiaridades de la zona que le inspiraron a manifestarse artísticamente.

Los autores y artistas pasados que desarrollaron sus contenidos conceptuales en este espacio, llevaron a cabo una reflexión crítica sobre la historia de Almería, su gente, su clima y su paisaje, dejaron un camino abonado por el que poder transitar y retomar una nueva intención de dimensionar culturalmente la provincia de Almería para ofrecer en la actualidad una alternativa cultural a un espacio de alto valor paisajístico y medioambiental. Se trata, éste, de un estudio retrospectivo como activador e impulsor hacia un proyecto inédito con el que dinamizar culturalmente sus pequeñas poblaciones costeras.

La intención de este proyecto es favorecer, por un lado, la dinamización sociocultural del pequeño municipio, por otro, ampliar la oferta cultural para el ciudadano local y el visitante, y por último, aumentar las oportunidades de promoción del artista dentro de su propio municipio. Pues yo misma encuentro necesidades sin cubrir desde los tres ámbitos.

1. 2. Objetivos

Respecto a la línea de investigación los objetivos, en relación al interés personal de la temática de nuestro proyecto, son los siguientes:

- Conocer cuál es el camino artístico y cultural trazado en la provincia de Almería para poder continuar una labor artística.
- Comprender la conexión del artista con las poblaciones del Cabo de Gata, el vínculo con su paisaje y su paisanaje y averiguar las razones que le inspiran.
- Descubrir los elementos en común que mueven al artista a expresarse en el paisaje almeriense.

Respecto al carácter más práctico del proyecto y su gestión cultural, el objetivo general es el de generar una oferta cultural en los municipios costeros de menor población y aunar así la demanda cultural local y una actividad artística ofrecida por artistas locales, colaborando con la programación cultural y mejorando la oferta turística.

Se apoya la visibilidad del territorio y se dinamiza culturalmente, actuando como atractivo desde los ámbitos cultural y turístico, poniendo en valor su patrimonio y sirviendo de escaparate para su promoción.

El proyecto se desarrolla para la consecución de los objetivos planteados en el propio proyecto expositivo presentado más adelante en la página 46.

1. 3. Metodología

En este proyecto se ha llevado a cabo una labor artística, otra investigativa y otra de gestión cultural.

Comenzar la producción artística pensando en la institución es empezar por el final, cuenta Manuel Segade, gestor cultural en un curso impartido sobre comisariados alternativos en el Centro de Arte Dos de Mayo, que el artista vasco Jon Mikel Euba en una conferencia performativa hablaba de cómo era para él enfrentarse como artista a la institución, decía que era “como empezar filmando con el proyector.”²

Nuestro proyecto parte desde la pura actividad artística, la línea de trabajo comienza con la realización de una serie de fotografía documental como trabajo personal sobre los pescadores del Norte de Tenerife. La serie inicial de fotografía, finalmente, desemboca en una serie de pinturas avaladas conceptualmente con el mar como motivo de arraigo al lugar. En el proceso creativo de las piezas pictóricas se busca una composición que, en su pura abstracción, recordase fondos marinos. Y es entonces cuando nos planteamos qué nos ha llevado a pintar concretamente lo que se ha pintado, aquí es donde se determina la actividad investigativa. Y también nos preguntamos qué se pretende hacer con las piezas pictóricas, aquí se determina la actividad profesional, decidiendo llevar a cabo su exposición y preguntándonos entonces qué se quiere conseguir con ella y a quién va dirigida.

Partiendo, entonces, de la base pictórica y conceptual, el trabajo, como se ha explicado, tiene un carácter dual, una línea de investigación y otra de gestión cultural, ambas bajo la temática del mar y el pequeño municipio costero como columna vertebral. En la línea de investigación se pone de relieve una labor de reflexión crítica y/o argumentativa sobre la influencia del entorno del litoral almeriense en la obra del artista y sobre este análisis se cimienta el otro brazo del proyecto, de gestión cultural, que desemboca en el ejercicio de comisariado de una exposición de pintura llevado a cabo como herramienta divulgativa sobre el valor cultural del municipio.

² Segade, M. (5 de septiembre de 2016). Comisariados Alternativos. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=dbr326FgaZI>

En las fuentes escritas consultadas, para el grueso del trabajo ha sido imprescindible la biblioteca de la Excma Diputación de Almería que alberga las publicaciones del Instituto de Estudios Almerienses que, como centro de estudios locales, promueve actividades y la edición de publicaciones de temática almeriense y la promoción de autores vinculados a la provincia.

Me he apoyado en fuentes web para la búsqueda de artículos en prensa e información adicional. Además de las fuentes documentales audiovisuales, como documentales y entrevistas.

Las fuentes orales han sido necesarias también para conocer de primera mano la información sobre personalidades que recalaron en el Cabo de Gata y sobre lo que se ha escrito muy poco.

Para la búsqueda de información necesaria en el ejercicio de la gestión del montaje de la exposición, me he apoyado en manuales sobre diseño de montaje y de exposiciones, manuales de museología y museografía, dossiers metodológicos de montaje de exposiciones y diversos catálogos. Además fuentes documentales audiovisuales de conferencias y vídeos divulgativos

En cuanto a la hora de elaborar la idea y el plan de gestión, me han resultado imprescindibles los conocimientos adquiridos en las prácticas del máster gracias a la labor de mi tutor Tomás Afonso Alonso González, técnico en Gestión y Planificación Cultural en el Cabildo de Tenerife y su actividad pedagógica completamente necesaria sobre el funcionamiento del Servicio Administrativo de Cultura, sobre la gestión cultural y sobre las políticas culturales en la actualidad. Gracias a lectura de diversos tipos de documentación y una posterior reflexión y análisis conjunta, adquirí una mayor capacidad de evaluación y un criterio más apropiado para evaluar los aspectos socioculturales en la realización de tareas en el ámbito profesional. De esta manera, nos planteamos una serie de problemas, a los que, como gestores culturales, se les puede elaborar una solución.

La Administración y las distintas instituciones deben incentivar la vida cultural de las sociedades contemporáneas a través de las políticas culturales, los derechos culturales y la integración de la cultura en el desarrollo sostenible. La cultura debe ser una herramienta más para el progreso.

1. 4. Estado de la cuestión

Almería, oasis de inspiración

Dos fueron, fundamentalmente, los espacios de Almería sobre los que trataron en su obra los artistas.

El barrio de pescadores de la Chanca en Almería capital, situado en las faldas de la Alcazaba. Que se llegó a convertir en lugar de inspiración por su pobreza y miseria extrema, donde la indignación no excluía capturar la belleza.

Y el otro se trata del Parque natural Cabo de Gata - Níjar, situado en el área subdesértica del sureste peninsular español, en la provincia de Almería. Creado en 1987 y constituido por una franja costera, que recorre parte de los municipios de Almería, Níjar y Carboneras, en las que se integran tierra y mar”³ Se convirtió en refugio y lugar de inspiración, un espacio donde el viento, el desierto y el mar han modelado el carácter tan especial de su paisaje físico y humano.

Almería era un lugar perdido que se convirtió en lugar donde encontrarse. Las poblaciones del litoral almeriense del parque natural son, en la actualidad, ese lugar donde siempre querer volver. Almería es un tatuaje en la piel de sol y sal. Pero Almería fue una ciudad que tuvo razones para que quedara en el olvido y, precisamente, esas mismas razones son los motivos por los que merece ser recordada en la memoria de un país de contradicciones.

El punto geográfico donde se sitúa Almería y las malas condiciones en las que se encontraban las carreteras y caminos de acceso, hacían de la provincia un lugar aislado y perdido. Esto supuso ser un arma de doble filo y los motivos que mantuvieron olvidada esta tierra durante años fueron los mismos que contribuyeron al estado de conservación de su paisaje natural. Un lugar vírgen e inexplorado para el visitante. Las malas comunicaciones impidieron que llegara el turismo de los años 60 y que la zona se masificara, acontecimiento que sí ocurrió con otras zonas cercanas del levante andaluz. El litoral almeriense del parque natural se mantuvo preservado de una forma diferente al resto.

Este lugar, que se conformaba en su soledad y se resignaba a su desgracia, se erigía sobre un patrimonio natural de incalculable valor. Almería es un cuaderno de bitácora de aquellos

³ (Diciembre de 2001). PH Boletín de Institutos Andaluces de Patrimonio Hco., nº 37 Sevilla.

cronistas que, en una búsqueda incesante de los límites entre lo ético y lo estético, escribieron la memoria de este rincón del Mediterráneo andaluz.

Nos interesan las voces que descubrieron Almería, aquellas que se manifestaron durante la época de la Almería desconocida. Acaso, ¿no es esa la labor del artista? ¿la búsqueda y el descubrimiento de la belleza donde nadie más la ha visto antes?

1. 4. 1. Movimiento cultural almeriense: el Movimiento Indaliano y Celia Viñas

El movimiento cultural más importante que se desarrolló en la provincia de Almería, fue el movimiento Indaliano y surgió en los primeros años de la década de los cuarenta.

Durante el franquismo, Almería, como el resto de España, también se vio culturalmente subyugada al régimen. Los criterios que regían el arte y la cultura se vieron sometidos a la estética fascista. Pero la mayoría de la creación artística y cultural del momento en el país fue realizada por autores de ideología opuesta al régimen y buscaron la manera de expresión fuera de un panorama gris, anticuado y desolador, en todos los órdenes de la vida, incluido el arte. Las manifestaciones artísticas surgieron fuera y dentro de las fronteras españolas, ya que el exilio republicano español condicionó también el lugar de creación de muchos autores.

Con la pretensión de una renovación en el panorama cultural español se manifestaron en España diferentes movimientos artísticos y en Almería surge el movimiento Indaliano.

Su fundador, Jesús de Perceval, actuó de aglutinante de personas e ideas con la intención de sacar Almería del ostracismo cultural en que se encontraba. “Basándose en unas teorías estéticas que tenían su fundamento en una filosofía del resurgimiento de la cultura mediterránea. Este resurgimiento tendría como eje a Almería”⁴

Los indalianos se forman en el año 45 y el movimiento lo integran Perceval y los alumnos de la Escuela de Arte, Cañadas, Alcaraz, López Díaz, Miguel Rueda, Cantón Checa y Capuleto.

“Perceval se enfrenta a los ismos europeos [...] Sin embargo, no pretendía ser continuación del arte mediterráneo sino un puente de enlace entre los ismos del siglo XX y estas civilizaciones [...] Considera el cubismo como la abstracción de la pintura por las líneas y lo adapta a la visión mediterránea.”⁵

⁴ Durán Díaz, M. D. (1981). Historia y Estética del Movimiento Indaliano, Ed. Cajal Almería, Almería. Pág. 19

⁵ Ibid, Págs. 23 y 24

Pero, según Capuleto, Perceval jamás se metió en lo que cada uno pintaba.⁶ En el movimiento indaliano era más importante lo que se hacía que como se hacía.

Según Perceval la mediterránea era una de las grandes culturas y centro de arte universal. “Tengo una fé siempre renovada en el Mediterráneo.”⁷

Perceval, ya en su teoría Indaliana pregona el resurgimiento de Europa a través de Almería y es en el paisaje de ésta donde haya todo este mensaje indaliano:

“El indalismo es, aparte de muchos etcéteras, la compenetración del artista con el paisaje. No quiere decir esto que nuestros motivos sean solamente este elemento, sino la necesidad de sentir Almería dentro del siglo en que vivimos, pudiendo, por tanto, olvidar todo lo que en arte se ha hecho y se hace actualmente en el mundo, elevando lo puramente regional a concepciones universalistas”⁸

La Tertulia Indaliana y el Movimiento Indaliano finalmente toma como emblema y amuleto el Indalo, un dibujo de la Cueva de los letreros, en Vélez Blanco, que representa una figura humana sujetando un arco con los brazos extendidos y las piernas abiertas. En la actualidad el Indalo se ha convertido en el símbolo que representa Almería y el sentimiento almeriense. Al Indalo se le han dedicado escritos y poemas.

Los dos ambiciosos proyectos de los indalianos son dar a conocer públicamente sus teorías del resurgimiento del Mediterráneo y exponer en el Museo de Arte Moderno de Madrid. El movimiento finalmente se elevó a nivel nacional.

La relación de Perceval con Eugenio D’ors terminó de empujar a los artistas almerienses y su movimiento al éxito.

Los críticos reconocieron el mérito de Perceval y auguraron el éxito a los jóvenes artistas, “Pero la frase más repetida en todas las crónicas y críticas era: “lo inédito del paisaje almeriense”. Sin duda alguna esta fue la causa del éxito de esta exposición y en general del Movimiento Indaliano.”⁹

Los indalianos recorrían la provincia viendo en el paisaje almeriense el reflejo de sus teorías. Perceval descubrió el valor pictórico de la Chanca. “La Chanca era una aleación de formas,

⁶ Fuertes, G. (2011). Entrevista a Capuleto. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses. Pág 43

⁷ Perceval, J. (22 de marzo de 1969). Jesus de Perceval, en su mundo encantado. Revista Blanco y Negro. Pág. 81.

⁸ Durán Díaz, M. D. (1981). Historia y Estética del Movimiento Indaliano. Almería. Cajal Almería. Pág. 38

⁹ Ibid. Págs. 41 - 43

volúmenes que, debido al sol y a las formas proyectadas, se convertía en un modelo vivo”¹⁰
 “La Chanca era cubismo puro [...] Es que la luz de Almería se puede cortar con un hacha. Es como si se pintara a hachazos, las líneas son duras”¹¹

Los indalianos siguieron exponiendo juntos aunque sus caminos comenzaron a divergir. Al cabo de unos años el interés por ellos decayó. En los años 50 surgió una segunda generación indaliana hasta que finalmente en los años 60 ya solo quedó Perceval de los fundadores del movimiento, pero los objetivos que perseguían fueron conseguidos, sacando a Almería de su aislamiento cultural.

Otra personalidad importante en la vida cultural almeriense fue Celia Viñas. La profesora llega a Almería en 1943, tras obtener el número uno en las oposiciones a cátedra de Lengua y Literatura de Enseñanza Media, eligiendo la ciudad andaluza como destino. Con nombramiento el 3 de febrero de 1943, llega a la capital el 8 de marzo de ese mismo año. Fue, a partir de entonces y durante la que sería su última etapa vital, desde donde se dedicó, en cuerpo y alma, a la enseñanza y donde realizó una importante labor, acercó la cultura a los almerienses y contagió a sus alumnos su amor por la literatura. Vivió en Almería, su ciudad de adopción, durante once años.

Celia murió el 21 de junio de 1954 al complicarse una intervención quirúrgica a la que se había sometido para extirpar una serie de nódulos miomatosos que le impedían ser madre. Su gran añoranza en la vida.

El marido de Celia, el almeriense, catedrático de Escuela Normal Arturo Medina, después de su muerte, organizó su archivo y publicó la mayor parte de su obra, que había dejado inédita. “No es fácil, a partir de su época, entender Almería sin Celia. Ni tampoco Celia sin almería”¹²
 Celia había dejado escrito que “Almería es una ciudad para casarse y morir en ella”¹³

Celia sintió e hizo suyo el desamparo de Almería y se dedicó a reparar su estancamiento social y cultural.

¹⁰ Ibid. Págs. 38 y 39

¹¹ Fuertes, G. (2011). Entrevista a Capuleto, Almería, Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses. Pág 44

¹²Galera Noguera, F. (2022).La figura de Celia Viñas y aquella Almería. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses. Pág. 39

¹³ Ibid. Pág. 29

“En una ocasión Celia les dijo a sus padres: “Nosotros vivimos aquí, en Almería, una extraña extremidad que nos aísla de todo y de todos, [...] pero ¡que hermosura desnuda de Dios!”¹⁴

El entusiasmo por el paisaje y los pueblos de Almería y su dolor por el abandono en que vivía sumida la provincia quedaron reflejados en los versos de Celia.

Y su identificación con el paisaje almeriense será también una constante en todas las cartas dirigidas a su familia y amistades. Le inspiraban especialmente la luz, el mar y la gente de Almería. Para Celia, resultaban indisolubles los elementos del paisaje físico y humano. Escribió también dos novelas sobre Almería, *Viento Levante* y *Tierra del Sur*.

Celia buscó la verdad y la belleza en Almería, manifestando continuamente en sus escritos, su cariño por esta provincia. Eligió Almería como destino porque el clima era parecido al de Mallorca donde transcurrió su infancia y juventud junto con Barcelona. La Almería de posguerra que Celia encontró a su llegada era desoladora, pero lejos de desanimarse y desalentar su labor como docente, escritora y pensadora, esto supuso un estímulo para ella, incentivó el amor a la literatura a sus alumnos, como nadie lo había hecho y promovió un movimiento cultural sin parangón hasta el momento en la provincia con actos y actividades que, junto con los Indalianos, le dieron un brillo especial a la ciudad. Almería lloró su muerte y supuso un duro golpe para todo aquel que tuvo la suerte de conocerla.

El gran acuarelista almeriense Dioniso Godoy, afirmó lo siguiente en el texto del catálogo de su primera exposición:

Gracias, Celia [...] tu estímulo estuvo siempre conmigo. Fuiste pionera en múltiples actitudes, sobre todo en amar Almería y su paisaje, en llorar su desierto y descubrirlo antes que el western.¹⁵

Tanto los indalianos como Celia Viñas defendieron los valores sociales y culturales y pusieron el valor el paisaje físico y humano de la provincia, pero también hubo una serie de autores que dedicaron una mención especial a Almería.

1. 4. 2. Sobre Almería por Federico Garcia Lorca y Pablo Neruda.

¹⁴ Carta de Celia a su familia. Almería. (16 de marzo de 1953) recuperada en el vol. II Cartas de Celia V. a su familia (1950-1954) pág. 221

¹⁵Galera Noguera, F. (2022). La figura de Celia Viñas y aquella Almería. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses. Pág. 39

En el año 1933 se publica *Bodas de Sangre*, de Federico Garcia Lorca (Fuente Vaqueros, Granada, 1898 - camino de Víznar a Alfacar, Granada, 1936), es la conocida obra teatral del poeta, inspirada en la trágica noticia ocurrida en la madrugada del 24 de julio de 1928, en el Cortijo del Fraile, construcción ubicada en pleno Cabo de Gata, entre Rodalquilar y Los Albaricoques que, por desgracia, pasó a formar parte de la crónica negra del siglo XX español. La prensa hizo eco de este suceso rural y Lorca encontró una fuente de inspiración en este drama, donde las condiciones de vida de los protagonistas, en medio del inhóspito desierto almeriense, supusieron un reflejo de aquella España profunda. La obra, empañada por un velo árido y espinoso, nos deja también patente la dureza, no solo del terrible acontecimiento en sí, sino, también, del paisaje donde transcurre.

El vínculo de Lorca con la ciudad de Almería fue tras seguir la enseñanza de su maestro y amigo de la familia, Antonio Rodríguez Espinosa, destinado en Almería. Parece que su estancia se alargó desde 1905 hasta 1909, año en el que padece una enfermedad bucal por la cual se traslada de nuevo a Granada. El propio Lorca contará, años después desde Nueva York, en una nota autobiográfica escrita en 1929, que “a los siete años fui a Almería, donde estuve en un colegio de escolapios y donde comencé el estudio de la música. Allí hice el examen de ingreso y allí tuve una enfermedad en la boca y en la garganta que me impedía hablar y me puso a las puertas de la muerte. Sin embargo, escribí mi primer poema humorístico”.¹⁶

Otra noticia de prensa dio lugar a un poema sobre Almería, el 31 de Mayo de 1937, ocurrió uno de los ataques nazis más duros que sufrió la provincia de Almería, la noticia, que llegó a oídos de Pablo Neruda, (Parral, 1904 - Santiago, 1973) fue la causa para que escribiera un poema sobre la ciudad, que recogió en el libro *España en el corazón: Himno a las glorias del pueblo en la guerra (1938)*. Los poemas del chileno no dejan indiferente a nadie, la conmoción que le provocaba la Guerra Civil española, está patente en su poema sobre Almería.

1. 4. 3. Sobre Almería por los viajeros

¹⁶ Bru Hernández, V. (11 de julio de 2017). De la estancia en Almería del niño García Lorca con su maestro. Ideal.
<https://www.ideal.es/almeria/201706/11/estancia-almeria-nino-garcia-20170611010235-v.html>

En el año 1920 el escritor inglés Gerald Brenan, (Sliema, Malta 1894 - Alhaurín el Grande, Málaga, 1987) viajó hasta Almería y se instaló en Yegen, pueblo de la Alpujarra granadina, un lugar perdido donde poder huir de la encorsetada sociedad inglesa, pero las comunicaciones de esta población eran mejores con Almería que con Granada, circunstancia que le obligó a viajar en más de una ocasión hasta la ciudad de la Alcazaba. Recoge su paso por Almería, en su obra *Al sur de Granada*, libro que trata sobre su vida en Yegen, publicado en inglés en 1957 y en 1974 en español. De su viaje por los pueblos del levante almeriense destaca reflexiones y curiosidades sobre la vida cotidiana de esta comarca escondida.¹⁷

Algo parecido le ocurrió al autor de *Un Mundo Feliz*, Aldous Huxley (Godalming, Surrey, 1894 - Los Ángeles, 1963) en 1929, después de un viaje por el Mediterráneo, mientras iba en dirección a Granada, se detuvo a su paso por Almería donde, terminó pasando varias noches, su impresión por la aridez del paisaje y, sobre todo, por la luz fue tal, que le dedicó un poema titulado “Almería” que incluyó en su segundo poemario “*La cigarra y otros poemas*”.¹⁸

Esta revelación que el autor tuvo a su paso por la ciudad fue “una impresión decisiva, determinante en su carrera y en su vida”. Así lo sugiere el profesor titular de Filología Inglesa de la Universidad de Almería Jesús Isaías Gómez-López, especialista en Huxley, en *La Voz de Almería*, continúa: “Aldous Huxley, veía en la luz de Almería un ascenso a la iluminación, porque Almería era la esencia lumínica del Mediterráneo”.¹⁹

Otro viaje por España fue el motivo para que el fotógrafo estadounidense Bruce Davidson (Illinois, 1933) realizara una serie de fotografías entre los años 1961 y 1965, años en los que también quiso fotografiar La Chanca. Personalmente, tuve la ocasión de ver algunas de estas fotografías que tomó en el barrio almeriense, en la Fundación Mapfre, en la primera retrospectiva suya que se llevaba a cabo en España en el año 2016 en una sobrecogedora muestra que recogía 190 fotografías ordenadas cronológicamente.

Según el comisario de la muestra: “sus intereses personales se entremezclan con los temas que trabajaba”. “Se preocupó especialmente por los perdedores, por las comunidades olvidadas en las publicaciones y en los museos”, añade.²⁰

¹⁷González Troyano, A. (1987). La imagen de Andalucía en los viajeros románticos y homenaje a Gerald Brenan, Málaga, Diputación Provincial de Málaga. Pág. 612

¹⁸Gabinete de comunicación UAL. (19 de abril de 2017). Aldous Huxley plasmó en su poema ‘Almería’ la impresión que le causó la luz del desierto.

<https://news.ual.es/cultura/aldous-huxley-plasmó-poema-almeria-la-impresion-le-causo-la-luz-del-desierto/>

¹⁹Rodríguez, M. (20 de abril de 2017). La luz que deslumbró a Aldous Huxley, *La Voz de Almería*.

<https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/127459/la-luz-que-deslumbro-a-aldous-huxley>

²⁰ Muñío, M. (21 de septiembre de 2016). La mirada de los olvidados. *El Mundo*.

1. 4. 4. Tres voces para Almería, Goytisolo, Pérez Siquier y Valente

En esta búsqueda de dignificar a “los perdedores”, el escritor Juan Goytisolo (Barcelona, 1931 - Marrakech, 2017) hizo una gran labor en Almería. En 1959 escribió *Campos de Níjar* y fue publicado en España un año después. El catalán empieza la novela con las siguientes palabras: “Recuerdo muy bien la profunda impresión de violencia y pobreza que me produjo Almería, viniendo por la Nacional 340, la primera vez que la visité, hace ya algunos años.”²¹ y describe así al lector su llegada a uno de los pueblos de la costa almeriense: “El viajero que recorre sus calles siente una penosa impresión de fatalismo y abandono. Más que en ningún otro lugar de la provincia, la gente parece aquí haber perdido el gusto de vivir.”²²

El contacto con sus gentes y el conocimiento de la realidad de aquellos lugares desérticos e inhóspitos produjeron en él un gran impacto. Años atrás, Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864 - Salamanca, 1936) en su exilio a Fuerteventura, pudo experimentar una experiencia parecida, la similitud que se halla en las palabras de ambos resulta bastante curiosa. Miguel de Unamuno, exiliado entre los años 1924 y 1930, castigado por su dura crítica al régimen del dictador Primo de Rivera, de los cuales vivió, durante cuatro meses del año 1924, en la isla de Fuerteventura, en Puerto Cabras, población costera conocida como Puerto del Rosario desde 1956, antes de su huída a Francia.

Su llegada a la isla no le supuso una situación amable, sentimiento que fue cambiando con el paso de los días, pues pronto sintió gran atracción y conexión con el lugar, hecho que condicionó sus palabras. Durante su periplo canario, llevó a cabo una gran labor periodística y literaria.²³

Resulta sorprendente como dos personajes dispares, en épocas y lugares distintos, con circunstancias diferentes, nos dejaran dos testimonios que, en su analogía, atraen nuestro interés.

“La tierra es de una hermosura de desolación”.

(Cartas del Destierro, pág. 56)

“El pueblo irradia una belleza triste”.

<https://www.elmundo.es/cultura/2016/09/21/57e16cabca4741417a8b45cb.html>

²¹Goytisolo, J. (2015). *Campos de Níjar*, Barcelona. Galaxia Gutenberg, S.L. Pág. 7

²²Ibíd. Pág. 80

²³Unamuno, M. de, (2012). *Cartas de destierro*, ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca. Pág. 34

(Campos de Níjar, pág.91)

Tanto en las cartas de Unamuno, como en el relato del viajero de Goytisolo, encontramos su visión sobre el entorno que les rodeaba y por el que quedaron cautivados. Esto nos lleva a pensar que el poder de seducción del paisaje es una realidad. Nos cuesta discernir cuando se trata de Almería o cuando se trata de Fuerteventura. El contacto con estos dos lugares particulares, ligados al mar y al buen clima y el poder de su entorno físico y humano, claramente, provocaron en ellos sensaciones gemelas, pues se convirtieron en refugio y fuente de inspiración.

Se puede imaginar la hipótesis sobre la revelación de la idiosincrasia del lugar que invoca el proceso creativo.

Goytisolo, uno de los mejores escritores españoles del siglo XX, autor de una extensa obra, fue radiografía y crónica de un país con el que no se sentía identificado. Intelectual que, como muchos de sus colegas, se oponía al régimen existente entonces, su obra también estuvo censurada durante el franquismo, esas fueron las dos razones, directa o indirectamente políticas, la cuales le impulsaron a salir de España a finales de los años cincuenta, su desacuerdo total con el régimen y, en el aspecto literario, su disconformidad con la censura.²⁴

Fue durante el servicio militar cuando conoció una serie de reclutas que procedían, casi todos, de la provincia de Almería, por lo que decidió en el año 1956, junto a su compañera, la escritora francesa Monique Lange, hacer su primer viaje a Almería, viaje que se convertiría en el germen de su interés y atracción por la provincia. “La compañía a la que fui a parar estaba compuesta en gran parte de reclutas de la provincia de Almería, entonces la más pobre de España, reclutas cuyo analfabetismo, desamparo social y giros idiomáticos llamaron poderosamente mi atención. Recuerdo que anotaba estos últimos en un cuadernillo del que me serví más tarde para componer el relato de mis viajes a los Campos de Níjar y mi visita al barrio de La Chanca. La transcripción del habla campesina de la Andalucía Oriental y su reproducción fonética fueron así producto de aquellos meses de contacto con una España que desconocía y que se me ponía al alcance de la mano.”²⁵

²⁴ Arranz, M., y Anglarill (5 de junio de 2017). E. Imprescindibles, Juan Goytisolo (medineando). [Video]. RTVE.

<https://www.rtve.es/play/videos/imprescindibles/juan-goytisolo-medineando/3188396/>

²⁵Goytisolo, J.(23 de julio de 2016). La mili y el habla. El País.

https://elpais.com/elpais/2016/07/20/opinion/1469010908_766435.html

El impacto que en él generó la tierra de Almería, fue de tal magnitud que posteriormente realizó otros viajes a los diferentes pueblos de la zona de Níjar y el Cabo de Gata y a otros espacios de la capital para conocer de primera mano y en profundidad estos lugares que fueron la fuente de inspiración para los escritos que recopiló en el libro de viaje *Campos de Níjar*, novela documental con la que quiso hacer denuncia de la marginación con la que se vivía en aquel momento en la España de algunos lugares. En sus entrevistas deja patente que la búsqueda de sus -"Señas de Identidad", 1966- encontrará su camino en el descenso hacia el sur. Ese descenso que José ángel Valente, atraído por la influencia de su amigo Goytisolo, realizará posteriormente.

Goytisolo hace alusión durante toda la novela de la dificultad de acceso a los municipios por el mal estado de los caminos y por los casi inexistentes medios de comunicación, ésta circunstancia está también presente en escritos de otros autores citados anteriormente.

Los autocares son escasos, pocos son los coches que aparecen y algún camión son los medios de transporte, gente caminando a pie y montada en borrico es lo que el viajero encuentra por los caminos.

Como se ha visto con anterioridad, la alusión al paisaje es una constante. Un paisaje que por desesperanzador y desolador le resulta motivador, en su búsqueda incesante de lo estético encuentra en este paisaje la belleza perdida y mueve el valor con el que contar su inconformismo e indignación. También se halla a sí mismo e incentiva su querencia por pertenecer a un lugar.

“Por regla general tendemos a considerar las sociedades ajenas desde un punto de vista exclusivamente hedonista y estético y la propia desde un punto de vista crítico y moral. En mi acercamiento a Almería, he procurado combinar las dos cosas. En mi primer viaje a la provincia, a estos campos de Níjar, procuré, por un lado, expresar mi arrobamiento estético y, por otro lado, expresar mi indignación moral ante una situación que era, en aquella época, tercermundista. Almería era la cenicienta de las provincias españolas, estaba sometida a un régimen de explotación económica totalmente brutal que condenaba a sus hijos...Mi mayor deseo es que Almería recupere su protagonismo y que sean los almerienses los protagonistas de su propia historia.”²⁶

²⁶ Parejo, N. (3 de enero de 2016). Releyendo Campos de Níjar. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=dIx0RFg7oo0>

Le fascinaba la belleza de esta región, pero esto le planteaba un problema moral porque había un desajuste entre la actitud crítica con respecto a la realidad que vivía la gente y con la especie de placer estético que él sentía ante un paisaje totalmente africano, tercermundista. Este lugar vírgen de gran belleza natural pero sin posibilidades de supervivencia cautivó al escritor, como a otros grandes artistas e intelectuales.

Encontró por primera vez en la zona de Níjar en Almería, el paisaje que respondía, de alguna manera, a algo que él presentía y que era como el lugar en el que deseaba vivir, luego lo encontró en Argelia y en Marruecos²⁷

Las imágenes y escenas que describe en la novela *La Chanca* son tan crudas como las fotografías del propio Carlos Pérez Siquier.

En el año 1930, década previa al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, nace en Almería Carlos Pérez Siquier, fotógrafo especializado en publicidad y obra creativa, secretario de la Agrupación Fotográfica Almeriense y componente de la revista AFAL, medalla de Andalucía en el año 2003 entre otras distinciones y premios, ha retratado el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar en infinidad de ocasiones y ha realizado diversas publicaciones y exposiciones sobre el mismo. Enamorado de su Almería natal, reflejó, como pocos han sabido hacer, en las fotografías que llevó a cabo hasta mediados de los años sesenta, las tremendas y crudas estampas de la miseria y el abandono que caracterizaban *La Chanca* de aquellos años. Como el libro *La Chanca*, un proyecto inconcluso de fotolibro sobre el barrio de pescadores, que se encontraba entre la denuncia y la pretensión de ensalzar a sus gentes, como la novela homónima de Goytisolo. El Cabo de Gata, que se convirtió en un refugio para Pérez Siquier, también fue el escenario perfecto para su cámara.

En una entrevista en *Reflexiones en el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar*, editado por la Junta de Andalucía, con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, las palabras de Pérez Siquier, donde no falta un guiño a Goytisolo, son las siguientes, “El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar representa mis señas de identidad, mi forma de ser y estar en el mundo. Apenas puedo prescindir de su presencia y cuando viajo, cuando estoy largo tiempo ausente, siento su llamada como si estuviera imantado a sus paisajes, su luz, su mar y sus campos.

²⁷Arranz, M., y Anglarill (5 de junio de 2017). E. Imprescindibles, Juan Goytisolo (medineando). [Video]. RTVE.
<https://www.rtve.es/play/videos/imprescindibles/juan-goytisolo-medineando/3188396/>

Cuando llego me reconfortan y liberan de influencias extrañas. Me ayudan a encontrarme a mí mismo, a mi interior más oculto, a mi esencia más vital.”²⁸

“Compartiendo el mar con los pescadores, el sol y el salitre” según él, la pretensión con sus trabajos es dejar constancia de este espacio excepcional. En la entrevista, comenta, también, cómo en una travesía en moto junto a Jesús de Perceval, llegan hasta Carboneras para encontrarse con Dominique Aubier, el pueblo donde también termina el periplo almeriense del viajero de Goytisolo en *Campos de Níjar*²⁹

Amigo íntimo de Goytisolo y Pérez Siquier fue otra figura importante en el panorama cultural almeriense, el escritor, ensayista y poeta, José Ángel Valente (Orense, 1929 - Ginebra, 2000) se mantuvo vinculado y fiel a Almería desde el momento en que conoció esta tierra. Sus días acabarían en esta ciudad, donde se instaló y estuvo escribiendo hasta el final. Él mismo ha comentado en más de una ocasión que siempre tuvo una fuerte atracción por el desierto, la cual, según él, ya le fue revelada, en su primer libro de poemas *A modo de esperanza* de 1955, en el primer verso del primer poema, antes aún de saber que sus días terminarían en el desierto de Almería.

“Consideraba como el arranque de toda su poesía el poema Serán Ceniza, ya que ya aparece en él la idea del desierto”:³⁰

Son muchos los escritos y poemas que el poeta dedica a Almería desde un sentimiento de amor profundo y sincero por esta tierra, que asumió como propia.

Fue una figura esencial en la literatura española. Uno de los poetas más importantes de la lírica contemporánea. Ensayista y traductor. Creador especial, al margen de los autores de su generación. “Respecto del llamado grupo de los 50, yo me consideraría retratado en él si el retrato se llamase 'Retrato de grupo con figura ausente’³¹” Recibió gran cantidad de premios, entre ellos, el premio Príncipe de Asturias, 1988 y el premio Reina Sofía de Poesía, 1998. Su casa en Almería, convertida ahora en espacio cultural, configuró el espacio donde mantuvo su biblioteca y pasó los últimos años, que marcaron claramente su vida y obra.

²⁸Quero, J. M. (2012). Reflexiones en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Almería. Pág. 214

²⁹Ibid. Pág. 215

³⁰Andújar A., J., Lafarque, A. (2011). El Guardián del Fin de los Desiertos: Perspectivas sobre Valente, Madrid, ed. Pre-Textos, D.L. Pág. 40

³¹Valente, J. A. (18 de julio de 2011). Fuera del cuadro. El país.
https://elpais.com/diario/2011/09/08/cultura/1315432804_850215.html

Pero esta no fue la primera vez que Valente se interesa por Almería, en una entrevista el 13 de junio de 1999, para el programa "Pretextos" en el Canal 2 Andalucía presentada por Juan María Rodríguez, el gallego recuerda cómo fue su primer contacto con la ciudad y explica también el origen del cuento *El uniforme del general*: “Me hicieron un consejo de guerra por un cuento que escribí, una narración que se publicó en Canarias. Eso fue denunciado a Capitanía General que remitió el caso al ejército. El capitán general convocó un consejo de guerra y yo no comparecí y fui juzgado en rebeldía” Consejo de Guerra que impediría su regreso a España hasta la amnistía posterior a la muerte de Franco. “Fueron juzgados también mis editores... Curiosamente esa narración ya me pone a mí en contacto con Almería porque el General al que yo aludía no era Franco, sino el General Saliquet y el pueblo donde sucedió fue Fiñana, en Almería” El cuento está basado en un hecho real que le pareció interesante porque reflejaba lo que sucedía en la Guerra Civil. Continúa narrando que pueblo de Fiñana estaba regido por una comuna libertaria, anarquistas convencidos de que todo había cambiado, que como sede escogieron la casa del General Saliquet, un día alguien descubrió un uniforme en aquella casa, se lo pusieron e hicieron una parodia, pero allí también se encontraban quintacolumnistas que tomaron nota de las gentes y los denunciaron cuando las tropas de Franco tomaron Almería y todos fueron fusilados. Entre los fusilados había un primo del almeriense que le cuenta a Valente la historia, el familiar fusilado, que no pertenecía a ningún grupo político y que simplemente se encontraba allí colaborando en los trabajos de la comunidad, no sabía porque lo condenaban a muerte y tenía miedo a morir, entonces un día en Ginebra le volvió a la imaginación esta historia y escribió el cuento para vengar la muerte de aquel hombre que tenía miedo a la muerte.³² Comenta, también, que, cuando le hicieron el consejo de guerra, tuvo la complacencia de que el fiscal, para acusarlo tuviera que leer el cuento en voz alta ante el tribunal.

El periodista le pregunta por la condición de Almería como refugio: “Almería en ese sentido para mí es un refugio muy importante. Yo hago salidas, voy a París, voy a Ginebra pero, fundamentalmente, mi vida esta aquí, aquí esta mi biblioteca y ciertamente me he identificado mucho con esta tierra. Esta tierra ya está muy presente en mis últimos libros... Yo creo que he tratado de incorporar de alguna manera todas las cuestiones problemáticas que

³²Rodríguez, J. M., (13 de junio de 1999). Pretextos. Canal 2 Andalucía. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=Kw4yTvsD-M4&list=RDCMUC_dkgVvhcZlxqceYSCC-MNw&start_radio=1&rv=Kw4yTvsD-M4&t=0

Almería lleva consigo, así como siempre he cantado la belleza de su paisaje y la importancia que para mi tiene esta desnudez del paisaje almeriense y la luz de Almería.”

También le pregunta si Almería tiene valor para él como un enclave que le conecte con algo fundamental en su obra, esto es la conexión entre oriente y occidente: “Aquí hay un pasado sefardi, territorio también que tu has trabajado mucho en investigaciones y en tu obra poética”. A lo que el poeta responde que para él fue “un descubrimiento muy importante en su vida. El hecho de establecer ese nexo entre la cultura extremo oriental y la cultura árabe, la cultura islámica. De estas tierras salieron gentes importantísimas y además Almería, cuando se destruye el califato y las primeras invasiones africanas, es el refugio de los sufíes. Pechina fue un sitio que recogió muchos personajes importantes en el mundo espiritual del califato de Córdoba.”

Comenta Fernando García Lara, catedrático de literatura española de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) especializado en literatura española contemporánea, que conoció personalmente a Valente en el año 1984 en la Isleta del Moro, localidad del Cabo de Gata: “Valente estaba en Almería en esas fechas porque había tomado la decisión de instalarse definitivamente en esta ciudad tras varios intentos por encontrar la “luz solar”, en su descenso, como Goethe, a la tierra “donde florece el limonero”³³ Metáfora que nos evoca a aquella nostalgia hacia un sur que Machado convirtió en poema: “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Y un huerto claro donde madura el limonero”

La búsqueda de la luz de Valente se inicia en Lisboa, después puso su ojo en Málaga [...] finalmente elige Almería, cuando su amigo Juan Goytisolo le habla de la ciudad y le pone en contacto con José Guirao, por entonces diputado provincial de Cultura y Medio Ambiente. Guirao le visita en París y se ofrece para servirle de guía. La primera idea que tuvo Valente [...] fue la de alquilar alguna casa por el término costero de Níjar.” Finalmente encontró en Almería la casa que terminó habitando o, como él comentó en repetidas ocasiones, fue la casa la que lo encontró a él: “No se sabe bien quien eligió a quién, si yo elegí la casa o la casa vino a verme”³⁴

³³ Andújar A., J., Lafarque, A. (2011). El Guardián del Fin de los Desiertos: Perspectivas sobre Valente, Madrid. Pre-Textos, D.L. Pág. 22

³⁴ Ibid. Pág. 23

“Su instalación en el centro de la ciudad, en el corazón de la almedina, tuvo efectos prodigiosos e inmediatos en la vida de Valente. Por una parte se disparó su imaginación y empezó a recrear poéticamente una urbe desde donde había irradiado una de las indagaciones mistericas del medievo más difundidas y que más le interesaban de hecho en ese momento, el sufismo. En *Perspectivas de la Ciudad Celeste* se concentra quizás la más bella, lograda y poética meditación sobre el fondo histórico y el paisaje urbano de Almería, contemplado desde la azotea (terrao) de su casa [...] Junto a esta ocupación imaginativa, se dedicó a tomar posesión de la ciudad. [...] Ahora que, tras la publicación de sus obras completas, podemos ver en conjunto su labor durante los años de permanencia en Almería, caemos en la cuenta de la ingente cantidad de trabajo que dedico a lo que, en memorable y comentado contexto periodístico, llamó “la irredención de la provincia”.

La implicación de Valente en los problemas ciudadanos empezó pronto y en los dos lugares de su predilección: el barrio marginal de La Chanca y en el desierto del Cabo de Gata. De su relación con el desierto almeriense, se generó el vínculo con dos fotógrafos, Jeanne Chevalier y Manuel Falces que se prolongará hasta el final de sus días [...] para cuando Valente se instala en Almería arrastra un rico bagaje creativo y algún contratiempo existencial. Estábamos ante un poeta en su plenitud, con una importante obra en marcha, a lo que daría cima durante su estancia almeriense”³⁵

Varios fueron los motivos que seguramente provocaron en Valente un infarto de corazón agudo con graves consecuencias que terminaron por afectar a su vida cotidiana. Continúa García Lara: “Después de su vuelta tras la operación a corazón abierto a que se sometió en Ginebra. El médico le había exigido, para permitirle viajar a Almería, un riguroso plan de ejercitación que Valente hacía en las playas del Cabo de Gata...”³⁶

Sus visitas, tanto al resto de poblaciones del Cabo de Gata como, a la Isleta del Moro eran asiduas, bien por su acérrimo entusiasmo por su paisaje natural, bien por el estrecho acercamiento que, desde su llegada, propició y mantuvo con sus gentes y su cotidianidad, de las que quiso ser partícipe tanto en su actividad diaria, como en pos de una mejora de su desarrollo vital, en una búsqueda permanente de la verdad y la belleza. Su legado humanista, se recoge en sus escritos.

³⁵Andújar A., J., Lafarque, A. (2011). *El Guardián del Fin de los Desiertos: Perspectivas sobre Valente*, Madrid, ed. Pre-Textos, D.L. Pág. 24 - 28

³⁶ Ibid. Pág. 35

1. 4. 5. Además de Carlos Pérez Siquier, la fotografía del paisaje almeriense.

Del trabajo documental sobre Almería no solo es artífice Pérez Siquier, la fotógrafa suiza Jeanne Chevalier, Moutier 1944, vive entre Suiza y España. En el año 1989 publicó *Calas* que recoge fotografías que realizó del paisaje almeriense junto a poesías publicadas de José Ángel Valente, que ella misma seleccionó. El vínculo entre los dos coincide con sus residencias en Suiza y en Almería. En 1994 se publicó un segundo libro titulado *Campo* compuesto, también, por ambos, esta vez, fotografía y texto, se centran en el mismo paisaje físico y, sobre todo, humano de las poblaciones del Cabo de Gata que, también, nos evocan el escenario que planteó Goytisolo en *Campos de Níjar*.

Sobre *Campo*, escribe Paco Salinas, Valencia 1954 - 2004, poeta nacido en Valencia en una familia de inmigrantes almerienses de Aguamarga: “Sus paisajes evidencian una conjunción, la del interior con lo físico, con lo que hemos venido a llamar exterior. Interpreta y nos muestra las huellas del tiempo, del aire, del agua,...la erosión, sus signos, como poesía. En “*Campo*” el hombre es el protagonista. Las cicatrices inferidas en la corteza de esta vieja roca que nos sostiene son los elementos que materializan el discurso. La lectura de un trozo de piel del planeta nos aproxima a la historia de su mundo, y a la nuestra, plena de contradicciones”³⁷

Chevalier escribió los textos de su último libro de fotografías dedicado también a Almería, *Un miroir au soleil Almería Bayyana*.³⁸ Aunque Chevalier no se ha instalado del todo el Almería, como si hiciera Valente, nunca ha dejado de pasar temporadas en su casa de Cabo de Gata.

“Durante mucho tiempo, el tema de mis imágenes ha sido el ser humano, aquí, el lugar me habla de la continuidad, del tiempo, del gran vacío creador de espacio, de la austeridad, de la sutileza de los colores. El paso del sol es una lección de luz. Me ejercito en fotografiar las huellas dejadas por el viento, la transparencia del aire, el mar y sus cambios de humor. Todo vive, todo es movimiento.”³⁹

³⁷Chevalier, F., Valente, J. A. (1994). *Campo: Así en la Tierra como en el Cielo*, Madrid, Ed: Talleres de Gráficas Monterreina, producida por: Editions Canal 1, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Pág. 20

³⁸Blanco, M. Jeanne Chevalier. *El sueño del Cabo*. Revista Foco Sur. Págs. 28 - 30

³⁹Blanco, M. Jeanne Chevalier. *El sueño del Cabo*. Revista Foco Sur. Pág. 31

Otro fotógrafo que retrató, como pocos, el paisaje almeriense y que, como Chevalier, aunó su trabajo al de Valente, es el almeriense Manuel Falces, (Almería, 1952 - Almería, 2010), “Fotógrafo, autor de numerosos textos sobre fotografía y Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, fue profesor de Técnica y Estética de Fotografía en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y crítico de fotografía del diario El País entre 1977 y 2009”⁴⁰ Dirigió el Centro Andaluz de la Fotografía, creado en el año 1992, hasta el año 2006. Desarrolló una intensa labor creativa.

Colaboró junto a José Ángel Valente en tres publicaciones con sus fotografías y los textos del poeta. En el año 1991 se publica *Las Ínsulas Extrañas. Lugares andaluces de Juan de la Cruz*. En 1992 publican *Cabo de Gata. La Memoria y la Luz*. En el año 2001 se publica *José Ángel Valente. Para siempre: La Sombra*.⁴¹

“El paisaje interior, es el paisaje de la reflexión y ese paisaje está desnudo, es la soledad sonora pero en un escenario, un escenario enorme, bello, donde puedes abrir los brazos y hacer lo que quieras”⁴²

1. 4. 6. Más poesía para Almería.

El arquitecto, catedrático de Cálculo y de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y poeta Joan Margarit (Lérida 1938) escribió un poema en 2003 en La Isleta del Moro, titulado *Costa de poetas*, incluido en su antología *Arquitecturas de la memoria* (2006) y en el poemario ‘*Casa de misericordia*’ por el que recibió el Premio Nacional de Poesía en 2008.⁴³

El catedrático de literatura española de la Universidad de Alcalá de Henares, Ángel Berenguer Castellary (Almería, 1943), escribió *Calamarga (1976)* un libro de poemas donde hizo un viaje sobre el aislamiento que sufría su Almería natal, con la construcción de una

⁴⁰ Página de Fundación Manuel Falces (<https://manuelfalces.org/manuel-falces/>)

⁴¹ Página de Fundación Manuel Falces (<https://manuelfalces.org/manuel-falces/>)

⁴² Falces, M. (30 de septiembre de 2012). Revista Fotográfica Artística Trimestral del Grupo Indalofoto nº 1.

⁴³ AlmeriaIsDifferent. (10 de diciembre de 2020). Con el levante la mar gruesa ronca
<https://almeriaisdifferent.com/joan-margarit/>

hipotética ciudad inventada. “Me interesaba su condición de ciudad atrasada y descuidada por la dictadura: por eso la llamé “Calamarga”⁴⁴

En una entrevista en Abril de 2020 la periodista del diario la Voz de Almería le pregunta por la aparición en el libro de la frase “más agua y menos despedidas”: “En la época de Franco había unos carteles en las carreteras que ponían “Más agua”, “Más árboles”, para que cuando Franco pasara viera que Almería era un territorio sediento y abandonado. Pensé que el agua era necesaria para que esta provincia se desarrollara, pero también para que hubiera 'menos despedidas', porque yo me encontraba almerienses por todo el mundo.”⁴⁵

En *Campos de Níjar*, Goytisolo, también, en varias ocasiones, alude a ello: “En mitad de la paramera, la dramática invocación del paisaje: “MÁS ÁRBOLES, MÁS AGUA”. Consigna asimismo, del Instituto Nacional de Colonización, la veré escrita, a lo largo de trochas y caminos, en parajes, casas, barracones y balates. Los árboles que atraerán la lluvia necesitan, para crecer, el concurso del agua. En Almería no hay árboles porque no llueve y no llueve porque no hay árboles”.⁴⁶

En el año 1986 llevan a cabo un trabajo conjunto denominado *Testamento Andaluz* con poesías de Antonio Gala, dibujos de Manuel Rivera y composiciones del guitarrista Manolo Sanlúcar, obras inspiradas en las ocho provincias y sus motivos andaluces. Se expuso en Sevilla y Cádiz. Además de los dibujos y los poemas, el artista Manuel Rivera confeccionó para la exposición ocho “escultoesculturas” dedicadas a cada una de las provincias andaluzas. Por Almería, Gala presentó tres poemas, uno dedicado a Níjar, otro al mar de Carboneras y otro a la Alcazaba.⁴⁷

El poema *Mar de Carboneras*, en realidad es un poema que Gala le dedicó a un amante que vivió en Carboneras, motivo por el cual viajó, en más de una ocasión, hasta el municipio.⁴⁸

⁴⁴ Martín, F. (9 de abril de 2020). Entrevista a Ángel Berenguer. La Voz de Almería.

<https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/190660/vicar-es-un-lugar-perfecto-para-establecerse-como-ser-humano>

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Goytisolo, J. (2015). *Campos de Níjar*, Barcelona. Galaxia Gutenberg, S.L. Pág. 16

⁴⁷ Funcia, C. (7 de enero de 1986). Antonio Gala, Rivera y Sanlúcar firman en el “Testamento Andaluz”. El País. https://elpais.com/diario/1986/01/07/cultura/505436409_850215.html

⁴⁸ Cristóbal Fernández Fernández. Natural de Carboneras, artista y alcalde del municipio durante las legislaturas, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007 del municipio durante las legislaturas, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007

1. 4. 7. Dominique Aubier y su círculo.

La escritora y ensayista francesa Dominique Aubier (Cuers, 1922 - Damville, 2014) especialista en la cábala y en El Quijote, recalca en Carboneras en el año 1962. La llegada de Dominique Aubier a Carboneras, supone un hecho relevante en su historia y la figura central en los acontecimientos que se dieron lugar alrededor del círculo de intelectuales y artistas, pintores, escultores y arquitectos que, influenciados por ella, convergen en esta población almeriense. Carboneras se convirtió en un verdadero punto neurálgico de vida y reunión para los artistas.

Pintores como, Julio Le Parc, Edgard Pillet, Hans Hartung junto a su mujer Anna Eva Bergman, Berrocal, o Jesús Rafael Soto, que por él llegaron los pintores cinéticos y artistas latinoamericanos: Asís y su mujer, Takis, Sobrino y Zapata. La galerista francesa Denise René, el arquitecto Olivier Clement Cacoub o el polifacético André Bloc. Jean Clay y Christiane Duparc, Jacques Scherrer y Jacques Berque, André y Michelle Cohen. También François y Pierre Dumayet, Marion y Pierre Grimblat, entre otros. “venían aquí con la convicción, que parecía utopía, de dar a esa belleza natural del pueblo marinero un destino segundo, una vocación supletoria, un alma de más, insuflada con inteligencia y precaución. Hacer de Carboneras un lugar”⁴⁹

La francesa contaba que descubrió Carboneras cómo se descubrió América. Y el entusiasmo que mostró por “su pueblo”, es todavía recordado por aquellos que la conocieron. Según Aubier, Carboneras tenía “una contagiosa propensión a no irse más”⁵⁰

En los años sesenta, André Bloc, (Argel, Argelia 1896 - 1966, Nueva Delhi, India) ingeniero, arquitecto, pintor, escultor, grabador, poeta y editor de origen argelino, comienza a trabajar en el desarrollo de un tipo de escultura ideada para ser habitada, Lleva a cabo “una investigación formal de materia y espacio, y que tendrá su primer ensayo a escala real en la Casa-Escultura que construye en 1961 en el jardín de su propia vivienda en Meudon”⁵¹ Tras numerosos ensayos en maqueta a escala, construye *Sculpture Habitable I* en 1962, obra que irá precedida por muchas más en un proceso de investigación formal que culminará con la casa en Carboneras, llamada *El Laberinto*.

⁴⁹ Aubier, D. (1971). El impenitente nominalismo de Carboneras. Revista Arquitectura, N° 153

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ García-Diego, H., Villanueva, M. (2003). La construcción como frontera de la forma: El Laberinto de André Bloc en Carboneras. Proyecto, Progreso, Arquitectura, n° 8.

El polifacético artista, habría hallado el lugar preciso en el que debía construirse su nueva apuesta plástica situada a medio camino entre arquitectura y escultura, influenciado por Dominique Aubier, fue durante un paseo por la playa con ella cuando descubrió la idoneidad del enclave, en aquel paraje completamente deshabitado frente a la extensa playa de Las Marinicas.

Una vez más, influye el impacto del entorno en que se encuentra el artista en su obra y proceso. En esta ocasión, fueron las condiciones de construcción locales las que cambiaron el modo de ejecución de la obra del francés, adaptándose al lugar y empleando materiales naturales del entorno inmediato. La escasez de medios y las dificultades de acceso también influyeron en el proceso.

Los arquitectos y también franceses, Olivier Clement Cacoub y Edgard Pillet construyeron sus viviendas en Carboneras, desde donde poder disfrutar del mar y el paisaje del Parque Natural.

El arte es la reivindicación propia del artista y existe algo inherente a éste que inevitablemente influye en él y, en consecuencia, también lo hace con su discurso. Todo aquello que condiciona su estado de ánimo y sus emociones, aquellos factores y circunstancias que sobre él orbitan y en los que habita, determinan su punto de vista sobre el mundo que le rodea. Su obra, en consecuencia, es la traducción de su mundo interior. Es aquella nueva dimensión a la que da lugar mediante la liberación de su proceso creativo. Nos preguntamos entonces ¿qué es aquello que irremediamente va ligado a esa intimidad del artista y que condiciona su obra? El lugar que éste habita es determinante para sus proyectos artísticos y la variable de la sensibilidad personal en cada uno, le pone el acento a la obra.

En este trabajo se ha puesto en valor el poder determinante del entorno en el carácter y en la obra del artista. Winckelmann⁵² ya hacía responsable, en gran medida, a la superioridad del arte griego debido al clima del enclave geográfico donde se situaban los antiguos. Pues es cierto que tuvo un claro eco sobre su comportamiento. El espacio físico y el espacio moral donde habita el ser humano son decisivos, interfieren en nuestro desarrollo y evolución y determinan nuestra conducta. Esta cercanía al Mediterráneo y lo que ello conlleva, fue

⁵² Winckelmann, J. J. (1764). Historia del Arte de la Antigüedad. Editor digital: Titivillus ePub base r2.1

decisiva en la inspiración de los antiguos, como decisiva fue también para los artistas que descubrieron Almería.

Si algo caracteriza la mente del artista es la inquietud. El artista, se encuentra en continúa búsqueda de nuevos horizontes para la construcción de una Atalaya desde donde defender su discurso. Y la comunión del artista con el medio es necesaria para llegar a la deseada conquista de la idea inédita a través del proceso creativo. El binomio artista - entorno es indisoluble para que su interpretación de la realidad sea un retrato veraz y para que el espectador pueda hacer una lectura legible de su obra.

La obra que realizaron los artistas en comunión con el entorno almeriense, fue un compendio de estímulo, sensibilidad y motivación, de compromiso social, denuncia y reivindicación, un análisis, desde su perspectiva profesional del mundo que les rodeaba. Fue, tanto una reflexión sobre la vida, como un modo de introspección y catarsis de sí mismos. Encontraron en la tierra donde “sopla el viento salado como anticipo del mar”⁵³ su lugar de expansión y de expresión. Hasta Almería llegaron y la sintieron como propia, convirtiéndola, muchos de ellos, en motivo y lugar vital y creativo.

Actualmente el Cabo de Gata se ha convertido en el oasis donde volver al ideal epicúreo. Un vergel para el espíritu, un espacio que con su luz, el desierto y el mar le ha ganado el pulso a lo terrenal. El Cabo de Gata no se explica, el Cabo de Gata se siente. Su brillo rotundo reverbera en el visitante y viceversa. Un organismo vivo y humanista que envuelve, atrapa y engancha.

A la pregunta que nos hacíamos al principio: ¿Existe una identidad común que persiste en la creatividad del artista vinculado a Almería? Podemos deducir una respuesta clara después de nuestro análisis. Este lugar, como dejó escrito Falces, se encuentra “marcado por una extraña fuerza que desequilibra - positivamente-”⁵⁴ Lo común se halla en aquellos que fueron sacudidos por los mismos seísmos del abismo intangible del paraíso perdido almeriense. Aquellos capaces de discernir entre un latido de la tierra y el suyo propio. Aquellos que, a través del arte, se tomaron Almería a pecho.

⁵³Goytisolo, J. Campos de Níjar, (2015) Barcelona. Galaxia Gutenberg, S.L. Pág. 64

⁵⁴Falces, M. (2003). Almería, un lugar en el tiempo. Almería. edición de Manuel Falces para Holcim.

1. 4. 8. Grupo de la renovación artística de los ochenta.

El panorama artístico almeriense de los años ochenta se vio favorecido por los cambios de los primeros años de la Transición. La pintura almeriense de las décadas de los ochenta y noventa vino de la mano de los artistas jóvenes que salieron de la provincia para poder llevar a cabo sus estudios de Bellas Artes en las escuelas de Barcelona, Valencia o Sevilla y que regresaron con planteamientos y propuestas artísticas renovadas. Aunque cada uno con un discurso estético personal, compartían un pensamiento crítico con lo establecido y su formación como profesores. Este grupo de artistas son los llamados generación o grupo de la renovación artística de los ochenta en Almería: Paco Cañizares, Antonio Acosta, Valverde, Toña Gómez, Rafael Gadea, Carmen Sicre, Pepe Bernal, Ginés Cervantes, Paco Egea, Carmen Guardia, Bonillo, Nané, Pastor, Barrionuevo, Melchor Peropadre, Cayetano Crespo, Huecas... Se adhieren a las nuevas corrientes del siglo como el expresionismo, la abstracción, el arte cinético, el informalismo, las instalaciones, el constructivismo, el arte conceptual, etc. Su gran labor fue la renovación del panorama artístico almeriense, rebelándose contra lo establecido. Llevaron a cabo muestras y exposiciones colectivas en nuevos espacios, salas institucionales o privadas, certámenes de pintura, bienales de arte... “A partir de 1979 inician las primeras incursiones vanguardistas en Almería [...] Fernando Barrionuevo, Francisco Egea, Jesús de Haro, Javier Cortés, Carmen Guardia y Nané. Ya a partir de 1982 al denominado hoy, que no contemporáneamente, "Grupo de los ochenta" [...] se irían incorporando artistas como Ginés Cervantes, Paco Cañizares, Antonio Jesús García "Che", Antonio Acosta, Benito Bendicho, Diego Bonillo, Juan Cavrera, Cayetano Crespo, Antonio Egea, Rafael Gaddea, Toña Gómez, Pepe Ocaña, Melchor Peropadre, Carlos Villalobos, Bernal, Lola Valls y Parra uribe”.⁵⁵

Almería cuenta también con la Asociación de Artistas Plásticos de Almería Indalo (APALI) según su presidenta, Isabel Toresano: “Nacimos sin ánimo de lucro, llevamos a cabo una labor totalmente altruista y luchamos con el gran propósito de promover y difundir el arte de nuestra provincia, lo que nos motivó la idea de sacar del anonimato a tantos artistas noveles para intentar darles a conocer”⁵⁶ Este colectivo multidisciplinar de entusiastas del arte

⁵⁵ Robles, M., Manuel J. y Bernal, P. (2012). Abstracción en clave mediterránea. Almería: Fundación Museo Casa Ibáñez. Pág. 32

⁵⁶ Almería Noticias. (16 de septiembre de 2019). La Asociación de Artistas Plásticos de Almería Indalo celebra sus 20 años con una exposición en el Museo de Arte ‘Espacio 2’ <https://www.almerianoticias.es/la-asociacion-de-artisticas-plasticos-de-almeria-indalo-celebra-sus-20-anos-con-una-exposicion-en-el-museo-de-arte-espacio-2/>

representan muy bien el espíritu de Perceval, pues su pretensión es difundir y hacer extensible el talento de los artistas almerienses, apoyar y recordar nuestra propia cultura.

A lo largo del siglo XX, en Almería ha habido una gran tradición de pintores. El estallido cultural fue iniciado por los indalianos, junto a los bodegonistas -Moncada Calvache, Esteban Viciano, Gómez. Abad. No podemos olvidar a dos pintores coetáneos a estos anteriores que siguieron su propio camino, los pintores Bisconti y Dioniso Godoy, especialmente este último, al que se le considera uno de los acuarelistas más representativos de Almería y de España. Todos ellos buscaban a través de sus diferentes estéticas, la identidad almeriense, la interpretación del paisaje físico y humano de la provincia. O pintores que no pertenecieron a ningún grupo, como Federico Castellón y Ginés Parra. Es cierto que ni siquiera dentro de los propios indalianos existió una cohesión de estilos, pero todos tienen en común el espíritu mediterráneo. La fuerza, el color, la espontaneidad, los paisajes, los escenarios urbanos, los rasgos abstractos, el costumbrismo, el sentido de libertad y el compromiso con su tierra. Con la renovación del grupo de los ochenta, las estéticas adquieren formas diferentes de la mano, entre otros de Bernal, Ginés Cervantes, Cayetano Crespo, Lola Valls, Javier Huecas, Nané, Gadea, Cañizares.

Por otro lado, figuras como el pintor Ginés Cervantes, el pintor y comisario y gran dinamizador de acontecimientos artísticos de Almería, Fernando Barrionuevo han sido, también, figuras destacables en el panorama artístico almeriense.⁵⁷

No se debe olvidar la encomiable labor de estudio, investigación y de reconocimiento y divulgación de autores de nuestro tiempo y de impulso al desarrollo del arte de la provincia que se realiza desde la Fundación Casa-Museo Ibañez. El propio pintor figurativo Ibañez, es un gran promotor de la pintura almeriense. Ibañez mantiene amistad personal con Antonio López y juntos han impartido talleres y cursos de pintura en el propio museo.

La tertulia indaliana junto a las exposiciones, los catálogos realizados, todos los estudios que se han llevado a cabo desde el Instituto de Estudios Almerienses, los certámenes de pintura, las bienales de arte, los homenajes, el apoyo desde la dirección de las salas y las galerías, los espacios institucionales o privados, figuras del periodismo que, como Miguel Angel Blanco, entre otros, dedicaron gran parte de su actividad al panorama cultural almeriense.

⁵⁷Contreras del Río, M. (11 de marzo de 2014). La renovación artística de los 80. Diario de Almería. https://www.diariodealmeria.es/opinion/articulos/renovacion-artistica_0_787721352.html

Por otro lado, el gran legado que nos deja toda la trayectoria de Carlos Pérez Siquier, entusiasmado enamorado de su tierra, la obra dedicada de Goytisolo y Valente a Almería, los cuales, defendieron sobre el papel y sobre el terreno, esta tierra que tomaron como propia. Todos los artistas que recalaron en nuestros parajes naturales a lo largo de los años y que también dejaron su impronta como André Bloc. Y la mención especial sobre el auge cultural almeriense deudor del cine y sus grandes personalidades que eligieron Almería como escenario de grandes obras. El director de fotografía de películas como Lawrence de Arabia, Eddie Fowle, se instaló en Carboneras, donde permaneció hasta el final de sus días. Todo ello ha contribuido a situar esta tierra, desde un punto de vista cultural, a la altura de muchas otras provincias. Pero por otro lado, en Almería existe actualmente una clara asignatura pendiente por parte de las instituciones respecto a la dinamización de su patrimonio pictórico y cultural.

2. DESARROLLO

2. 1. Temas compartidos: La luz, el mar y el desierto.

Después de analizar los textos leídos de los autores comentados y la revisión de catálogos de fotografía de los artistas citados y de conocer la pintura almeriense, entre otros ejemplos, se llega a la conclusión de que existen tres temas compartidos que permanecen inalterables en la obra que nuestros autores dedican a Almería. Estos tres temas aparecen siempre y son las continuas referencias a la luz, al mar y al desierto y la permanente, también, mención a los vecinos.

El paisaje y al paisanaje como tema central, nos dibuja una estampa que después de comprender a los indalianos, después de la poesía de Celia, de Valente o de la prosa de Goytisolo y las fotografías de Perez Siquier, Chevalier o Falces, resulta muy elocuente para poder recrear en la actualidad una radiografía veraz de la Almería que redescubrieron ellos. El compendio de la obra de todos los autores nos retrata aquello común que les removió y que les alteró su proceso creativo.

La luz

“Lugar donde se aposenta y vive con todo su poderío la luz. Dominio y extensión del aire y latitud sin mengua de mirar. No sabríamos decir cuánto debemos ya a esa luz, que puede ser alta y terrible como un dios o declinar como un animal de fuego hacia el crepúsculo, arrastrando con ella todo el cielo hacia la línea donde no acaba ciertamente el mar.

J. A. Valente

(La memoria y la luz)

Creo que no se entiende el trabajo de los artistas almerienses sin la luz, un claro ejemplo de un artista de nuestro tiempo que construye sus composiciones mediante el empleo de la luz es el pintor, escultor y creador de la Ciudad de la Cultura de Olula del Río, Andrés García Ibáñez, (1971). Su figuración es impoluta. Habilita la luz en sus imponentes telas sin que seas muy bien consciente de tal virguería. Construye sus retratos, sus paisajes, sus bodegones y en general, sus composiciones mediante la geografía del juego de luces y sombras con la limpieza de los genios, sobre él recae la verdad absoluta de la realidad que solo es capaz de descifrar quien tiene un férreo control sobre el color. Es comprometido y crítico con su

tiempo. Vive en el presente, sin desviarse por el camino y eso lo transmite en sus cuadros. No hay fallo, no hay lugar para el error. Solo firmeza y contundencia. Ibáñez arrebatada. Su pintura tiene la elocuencia de un amanecer. El idioma que Ibáñez habla es el mismo idioma que Antonio López y que Sorolla.

El mar

“Contorneando los castillos del muro me acerqué a ver el mar. La playa estaba desierta y el viento azotaba el casco varado de las traíñas. La costa se alejaba en escorzo hacia los acantilados del faro de Mesa Roldán y la Playa de Los Muertos. En dirección a Garrucha los farallones emergen festoneados de espuma. El pueblo parecía replegado sobre sí mismo, como un caracol dentro de su concha”

(J. Goytisolo, Campos de Níjar, pág. 112)

“Escribo sobre el mar,
sobre la retirada del mar que abandona en la orilla
formas petrificadas
o restos palpitantes de otras vidas.”

(José Ángel Valente, Calas)

Tampoco se entiende el arte almeriense sin el mar. Los indalianos ya concedieron al Mediterráneo el poder esencial sobre su pintura. El pintor garruchero, Clemente Gerez, (1943), quien lleva toda su vida dedicando sus creaciones al mar, hijo de pescador, no conoce una pintura sin las formas del Mediterráneo, su técnica mediante espátula deja patente su fuerte vínculo con Almería. Los cuadros de Clemente Gerez huelen a sal.

Otro ejemplo de un artista actual influido por el mar, es el pintor y escultor carbonero, Cristóbal Fernández Fernández, (1958), contemporáneo al grupo de la renovación de los ochenta, ha dedicado toda su vida a la política, lo cual no le ha impedido ejercer en paralelo su labor como creador. Su obra, esencialmente abstracta y de grandes dimensiones contiene toda la esencia del mediterráneo, es pura contundencia, un baile de luz y color. Olas de amarillo Real, Rojo Bermellón y Azul Cobalto que van y vienen sobre el papel y la tela. Su gesto espontáneo y su trazado enérgico contienen todos los componentes del carácter almeriense, no solo le influye el mar, sino también la vibración de la luz de su tierra. Hablar de la pintura de Cristóbal Fernández es hablar del viento caótico de levante, de la fuerza del

Mediterráneo y de la anarquía del paisaje del Cabo de Gata. Son la música y el son del sur. Como con él mismo ocurre, su pintura no deja indiferente a nadie. Aunque su trayectoria pictórica ha sido prácticamente abstracta, en su última exposición, “Viento Salado” exhibida el pasado agosto en el Castillo de San Andrés en Carboneras, ha sido, como él mismo ha dicho, un reto para él, pues ha dedicado su pincelada íntegra y exclusivamente a la figuración a través del paisaje almeriense, sin perder su esencia, pues se trata de una figuración con manchas abstractas que elevan la sintonía del artista con el paisaje de Almería a su máximo exponente. Sus ojos curtidos en esta tierra saben muy bien de qué hablan cuando se trata de pintar Almería.

El desierto

“Un sol que ilumina el paisaje del lugar, desde sus palmeras a los vértices de las montañas de esos desiertos que antaño estuvieron cubiertos por los mares y que ya sólo son memoria de aquellos.”

M. Falces

(Almería, un lugar en el tiempo)

“El camino rastrea un camino quebrado y desértico, de olivos esmirriados y raquíticos y paratas sembradas de chumberas. Luego, a medida que aumenta la altura, la vegetación desaparece. Todo es ocre, sin variedad alguna, y las nubes filtran una luz áspera, amarillenta.”

J. Goytisoló

(Campos de Níjar, pág. 103)

Si en la actualidad el desierto de Almería le influye a algún artista, se trata del multidisciplinar Ernesto Artillo, (Málaga, 1987), actualmente tiene su residencia en Aguamarga, Níjar, desde donde no deja nunca de crear, intervenciones en el medio, fotografía, vídeo... En su vivienda y espacio de creación situado en pleno parque natural, imparte talleres de arte donde el entorno juega un papel muy importante. Actualmente, sus proyectos ahondan en el lenguaje de la instalación y la performance. Compartir procesos creativos es parte fundamental de su trabajo. Se adentra en pleno corazón de la identidad almeriense a través del trato cercano con sus gentes y su paisaje. La identidad del Cabo de Gata no pasa desapercibida en su obra y su manera de entender la vida.

2.1.1. La cultura en Almería a través de la Diputación Provincial.

Existen dos grandes hitos en la historia cultural de Almería, el primero con el grupo de los Indalianos y la figura de Celia Viñas en los años cuarenta, y posteriormente, ya en democracia, con el tristemente fallecido, a causa de un cáncer, el 11 de julio de este año 2022, José Guirao Cabrera y la creación del Departamento de Cultura de la Diputación Provincial de Almería, responsable del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería entre 1983 y 1987, quien toma el testigo de la herencia recibida y moderniza la gestión cultural. Creando una red de recursos humanos e importantes infraestructuras con una filosofía de impulso a la difusión y la promoción cultural como nunca había visto la provincia.

La programación de artes plásticas se inicia con José Guirao, que convierte el Patio de Luces de la Diputación en sala de exposiciones, donde se llevaron a cabo importantes muestras durante su dirección del departamento, posteriormente dicho espacio recoge exposiciones de toda índole, quedando el programa de artes plásticas bastante mermado.

Por otra parte, también se abre la sala Alfareros, un espacio alternativo al Patio de Luces de la Diputación, que ha sido cerrado recientemente.

El embrión de FICAL (Festival Internacional de Cine de Almería) se remonta a mediados de los años ochenta de la mano, también, de José Guirao e Ignacio Fernández Mañas, con un modesto festival nacional de cortos que, año tras año, va consiguiendo prestigio a nivel nacional hasta convertirse en un festival internacional de cine de referencia, que es seña de identidad de Almería y el proyecto más importante cultural de la Diputación.

La Diputación Provincial de Almería cuenta con un Plan Provincial de Cultura y Cine anual. Según el cual se pretende definir, delimitar y concretar la política cultural de la Diputación en todo el territorio provincial.

“La Cultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestros pueblos; por ello, con el fin de favorecer el progreso social y cultural, llevando a cabo actuaciones a través de programas y servicios en coordinación con los 103 municipios y entidad local menor de nuestra provincia, la Diputación de Almería tiene entre sus objetivos prioritarios la actualización y consolidación de programas ya elaborados, así como la creación de otros nuevos que respondan a las necesidades reales de la provincia, de su ciudadanía, y que atiendan a la problemática de nuestros pueblos. La asistencia que desde el Área de Cultura y Cine se prestará a los municipios, por sí o asociados, podrá consistir en asistencia técnica de

información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico en materia cultural. Además, se prestará asistencia económica para la financiación de actividades y servicios municipales culturales”⁵⁸

La estructura organizativa del Área de Cultura y Cine de la Diputación Provincial de Almería está integrada por diferentes servicios y departamentos, sus actividades y programas provinciales sirven a la animación, la promoción y la difusión cultural y audiovisual. En referencia al apartado de las artes plásticas y literarias, se lleva a cabo el programa ALEX: Almería Experiencias, que consiste en una programación anual de diferentes exposiciones con un programa paralelo de eventos en espacios culturales de la Diputación y en la provincia.

Pero el interés para nuestro proyecto recalca en sus Programas de apoyo a proyectos culturales de carácter municipal, que ofrecen a los ayuntamientos de la provincia la oportunidad de que puedan disponer de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios que les permitan desarrollar los proyectos y actividades que demandan sus ciudadanos. Para ello, se han previsto las siguientes acciones:

1. Apoyo a proyectos culturales municipales.
2. Programa de Promotores Culturales
3. Asistencia a los municipios en proyectos culturales de carácter especial

En cuanto a los proyectos de artes plásticas en los que se ha previsto colaborar este año 2022 son: Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Almería para el proyecto de actividades del Museo de Arte de Almería, transferencia para el proyecto de actividades de la fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Exposición Rodalquilarde de Níjar.

Podemos observar que no solo desde su programación anual, sino desde la propia experiencia, en cuanto a las artes plásticas existe una notable falta de programas dedicados a ellas.

⁵⁸ Plan Provincial de Cultura y Cine 2022. Página de la Excma Diputación Provincial de Almería. (<https://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/informacion.xsp?p=cultura&documentId=5FBFEC0BCA82FC2DC12587E4003B0EE4>)

A través del Área de Cultura y Cine de la Diputación Provincial de Almería, además del programa “ALEX”, también se lleva a cabo, desde el año 2009, el programa “ALNOMALIA” una convocatoria anual para la selección de proyectos que subvenciona a un artista o varios para realizar intervenciones en diferentes espacios de la provincia, acercando los proyectos de arte contemporáneo para el disfrute del patrimonio, de la mano de artistas locales, de modo que se acerque las artes plásticas y las expresiones artísticas a toda la geografía almeriense. Mediante esta convocatoria, se pretende que quede la impronta de los artistas almerienses en cada uno de los pueblos.

En el año 2007 se creó “ARTE GIRA 07”, un programa multidisciplinar que organizó la Diputación Provincial de Almería y estuvo dirigido y comisariado por Fernando Barrionuevo con la coordinación de MECA Mediterráneo Centro Artístico, para que los municipios menores de 10.000 habitantes como Viator, Arboleas, Fiñana y Carboneras participaran en el Arte Contemporáneo, con la colaboración de más de medio centenar de artistas profesionales procedentes de Andalucía y de ámbito internacional. La edición de “ARTE GIRA 07” desarrolló, durante el período comprendido entre marzo y junio de 2007, exposiciones permanentes e itinerantes, así como actividades artísticas paralelas.⁵⁹

En el año 2016 hasta el año 2019 se crea el Programa “AIRE ARTE” para completar la programación de artes plásticas, ya que se detecta una carencia de actividades en este ámbito. El programa consiste en sacar el arte de los espacios habituales al ámbito natural, acercándolo al público y al posible aficionado y dando también así a conocer a los artistas. “AIRE ARTE” es un concurso al aire libre de pintura, en dos fases, la primera como tal concurso y la segunda como exposición itinerante de las obras premiadas por los ayuntamientos participantes en dicho concurso. Posteriormente, el programa hizo una incursión en la fotografía, realizando talleres, concursos y exposiciones y que se adaptó a las circunstancias vividas por la pandemia. La idea también consistía en dar a conocer los parajes y el patrimonio histórico y cultural de la provincia, tanto a los participantes, como al espectador. Debido a la pandemia, este programa dejó de realizarse.

La mayoría de los proyectos relacionados con el mundo del arte y la pintura, suelen quedar en vía muerta en la provincia, algo curioso porque en Almería, siempre ha habido gusto y una

⁵⁹ Exposición en Almería, España. (2007) Arteinformado. Espacio iberoamericano de arte. <https://www.arteinformado.com/agenda/f/arte-gira-07-5451>

importante tradición por las artes plásticas. La administración pública tiene ahí una asignatura pendiente y un hueco por cubrir.

Por lo tanto, al hacer un análisis de la realidad se detecta una carencia en la programación de artes plásticas, ya que esta se limita a subvencionar otras entidades y una programación de exposiciones en el Patio de Luces de la diputación, que no siempre está relacionado con las artes plásticas. Se comprueba, la falta de dinamización y de difusión de las artes plásticas en la provincia.

Con nuestro proyecto, se plantea a los municipios una alternativa más respecto a las artes plásticas, con el objetivo de acercar la pintura al ciudadano, de modo que se contribuya a estrechar lazos entre la historia, la cultura y la vida de estos territorios con la sociedad y los artistas de una manera cercana y directa.

¿Cómo será esto posible? Con dos requisitos a cumplir, el primero, que los artistas participantes sean locales o tengan relación con la localidad y segundo, que su obra se encuentre en comunión con el territorio, que haga referencia a un tema de interés local para la difusión del patrimonio cultural.

2. 1. 2. La difusión y promoción de la pesca en la provincia de Almería.

Existen tres centros de interpretación sobre la pesca en Almería:

- Centro de Interpretación de la pesca
Temática: El mar y actividades vinculadas con la pesca. Entidad responsable: Ayuntamiento de Adra
- Centro de interpretación de la pesca Nautarum
Temática: El Mediterráneo. Entidad responsable: Ayuntamiento de Garrucha
- Museo Aula del Mar
Temática: Aula del Mar. Entidad responsable: Ayuntamiento de Roquetas de Mar

Por otro lado, nos encontramos con La Asociación para el Desarrollo Pesquero de la Costa de Almería, constituida el 10 de mayo de 2016, se trata de una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro. Que proyecta la aplicación a lo largo de los próximos años del presupuesto asignado, importe cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (85 %) y por la Junta de Andalucía (15 %) para las convocatorias que se han llevado a cabo desde el año 2018 hasta el próximo año 2023

Entre las líneas de acción previstas en la EDLP (Estrategia de Desarrollo Local Participativo) Costa de Almería se proyectan medidas promovidas directamente por la ADP Costa de Almería, ciñéndose las iniciativas a la promoción territorial de su ámbito de actuación

En el marco de desarrollo de estas medidas se plantea una estrategia de promoción de recursos patrimoniales tangibles e intangibles ligados a la franja marítima, recursos con indudable valor como servicio de proximidad de ocio-cultura y como atractivo excursionista y turista.

En otro orden, el proyecto ha de atender a los objetivos transversales de las medidas del plan de acción desarrolladas por la ADP Costa de Almería: permanencia de los recursos una vez concluido el desarrollo de la acción y permeabilidad al sistema educativo en todos sus niveles⁶⁰

En este marco, la asociación promueve en convocatorias sucesivas proyectos de diferente naturaleza:

⁶⁰ Página del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante de Almería
(<https://www.desarrollopesqueroalmeria.es/el-galp-costa-de-almeria/>)

- **Almería a Levante.** Proyectos que tienen como objetivo dar visibilidad a la pesca y el turismo sostenible de la Zona de Pesca Costa de Almería.
- **Pescados con Alma de Mujer.** Esta línea de proyección está vinculada a visibilizar el papel de la mujer como garante de la puesta en valor culinaria de los productos de la mar de la Zona de Pesca Costa de Almería trabajando en dos vectores: las pescaderas que comercializan el pescado en los municipios de la Zona de Pesca Costa de Almería y las asociaciones de mujeres de la Zona de Pesca Costa de Almería.
- **Conoce la Pesca Almería a Levante Junior.** Proyecto que desarrolla y pilota recursos que intentan mejorar el conocimiento del alumnado en relación al sector pesquero de la Zona de Pesca Costa de Almería. Se trata de un proyecto de capacitación de índole social (fomento del relevo generacional y mejora de la empleabilidad gracias al conocimiento de la cadena de valor del sector pesquero, incluidos los oficios vinculados al mismo: rederos/as, pescadores, pescaderas...) y medioambiental (valor de los caladeros, didáctica sobre reciclaje, reutilización, reducir...).⁶¹

⁶¹ Página del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante de Almería
(<https://www.desarrollopesqueroalmeria.es/nuestros-proyectos/>)

2. 1. 3. Espacio de difusión del Arte en la provincia de Almería:

Museos, equipamientos museísticos y centros de arte en Almería.

- CASA DEL CINE
Temática: Casa del Cine de Almería. Entidad responsable: Ayuntamiento de Almería
- CASA DEL POETA JOSÉ ÁNGEL VALENTE
Temática: Obra del poeta José Ángel Valente y su presencia en la ciudad. Entidad responsable: Ayuntamiento de Almería
- MUSEO DE ARTE DE ALMERÍA ESPACIO 2
Temática: Artes plásticas. Entidad responsable: Ayuntamiento de Almería a través de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino
- MUSEO DE ARTE DOÑA PAKYTA
Temática: Selección de obras almerienses de pintura y escultura desde 1880 a 1970
Entidad responsable: Ayuntamiento de Almería a través de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino
- MUSEO PEDRO GILABERT
Temática: Exposición de esculturas de Pedro Gilabert. Entidad responsable: Ayuntamiento de Arboleas
- CASTILLO SAN ANDRÉS
Temática: Fortaleza vigía del siglo XVI. Entidad responsable: Ayuntamiento de Carboneras
- MUSEO ANTONIO MANUEL CAMPOY
Temática: Arte Contemporáneo. Entidad responsable: Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora
- MUSEO CLEMENTE GEREZ
Temática: Pintura. Entidad responsable: Gestión privada.
- CENTRO PÉREZ SIQUIER
Temática: Obra del fotógrafo Carlos Pérez Siquier. Entidad responsable: Fundación de Arte Ibáñez Cosentino
- MUSEO CASA IBÁÑEZ
Temática: Obra de Andrés García Ibáñez y su colección particular. Entidad responsable: Fundación de Arte Ibáñez Cosentino
- ESCULTURA CONTEMPORÁNEA AL AIRE LIBRE

Temática: Arte. Entidad responsable: Ayuntamiento de Vera

Salas de exposiciones y espacios culturales

La capital cuenta en la actualidad con diferentes espacios culturales como el Aula de Cultura de Unicaja, la Autoridad Portuaria, la Biblioteca pública Francisco Villaespesa, el CADE, el CAF (Centro Andaluz de la Fotografía), la galería de arte Argar, la galería de arte Jover, el MECA (Mediterráneo Centro Artístico), el Patio de Luces de la Diputación, la Sala Acanto, la Sala de exposiciones de Unicaja, la Sala de exposiciones del Instituto de la Juventud, la Universidad, entre otras.

Los ayuntamientos de algunos municipios ya cuentan con sus propias salas de exposición como, el Centro Foro Abierto en Carboneras, el Centro Cultural en Garrucha, el Centro de Artesanía en Mojácar o el Convento de la Victoria en Vera, entre otros.

Teniendo en cuenta todo los elementos analizados, mi propuesta es la siguiente, una propuesta expositiva de pintura como autora y como comisaria

2. 2. Proyecto de exposición temporal

BAJAMAR PLEAMAR

autora: Olga Mar Fernández Beledo

2. 2. 1. Título del proyecto artístico y justificación.

Este proyecto combina estudios analíticos y una línea de investigación a través del Proyecto de Investigación denominado Tatuaje de sol y sal y culmina en una propuesta expositiva denominada BAJAMAR PLEAMAR que ambiciona materializarse en una propuesta de dinamización sociocultural para la programación cultural de los municipios.

El inicio de este proyecto dual parte de un primer proyecto personal de fotografía documental denominado Sal de Aquí que se realizó con la intención de testimoniar la importancia de la pesca tradicional como actividad sostenible con el medio en Punta del Hidalgo en Tenerife que, sumado al interés personal por acercarme a las manifestaciones artísticas en Almería, lugar al que pertenezco y al análisis sobre la influencia del entorno en la obra del artista se llega, finalmente, hasta una propuesta expositiva con el mar como tema principal y elemento vertebrador que, por una lado, recoge el vínculo personal de la artista con su entorno y por otro, ambiciona poner en valor el legado cultural del territorio.

Por lo tanto, no solo se trata de un análisis personal a través de la pintura, pues con la exposición se pretende crear un vínculo entre el visitante y el espacio que le rodea. Se trata, también, de una propuesta de dinamización sociocultural a través de la figura del artista y su obra como agentes transmisores de los valores culturales.

Por ello, nos resulta interesante llevar a cabo un proyecto adaptable a las diferentes poblaciones que reúnan condiciones y características similares en cuanto a la posibilidad de conseguir los objetivos planteados.

Se pretende mejorar el desarrollo cultural de un lugar a partir de una propuesta artística que mantenga un diálogo con el territorio llevada a cabo por un artista local o vinculado a la localidad.

Para una mayor difusión del patrimonio cultural, la idoneidad del espacio expositivo se plantea en un edificio de interés cultural.

Esta propuesta puede ser itinerante por las diferentes poblaciones del municipio, con un mismo artista o con diferentes artistas de cada entidad local.

La propuesta es la siguiente:

Espacio a promover: Población con entidad pesquera, Carboneras

Artista y obra: Artista local o vinculado a la localidad con una propuesta en relación con el territorio. Olga Mar, exposición temporal BAJAMAR PLEAMAR

Espacio expositivo: A ser posible, una sala de un edificio de interés cultural, sala de exposición en el Castillo de San Andrés en Carboneras.

2. 2. 2. Objetivos.

El proyecto se desarrolla para la consecución de los siguientes objetivos:

Respecto a la institución:

- Atender una necesidad cultural del municipio.
- Ampliar la programación artística.
- Potenciar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes plásticas.
- Difundir y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia, facilitando a la ciudadanía el conocimiento general de la misma.
- Poner al servicio de la programación cultural de los municipios con menos recursos económicos y menor población, una propuesta con un reducido presupuesto para la gestión de los intereses culturales de sus vecinos.
- Favorecer el turismo de los municipios promoviendo un ocio alternativo y cultural que complemente la oferta turística de zonas de alto valor paisajístico y medioambiental.
- Crear mecanismos participativos para la difusión de los artistas locales a través de la exposición de un proyecto en comunión con el territorio.
- Acercar propuestas artísticas a los distintos espacios expositivos del municipio, poniendo a disposición del artista los espacios o lugares de expresión de los que dispone para la promoción y difusión de sus obras.
- Trazar un camino cultural y social con el que dar voz a la región.
- Acotar la brecha entre la institución y el artista.

- Rescatar un patrimonio inmaterial que ha existido siempre en Almería, el interés por las artes plásticas, desde el punto de vista del artista y del ciudadano.

Respecto al público:

- Favorecer el acceso a la cultura de manera gratuita, tanto para el turista como para la población local.
- Posibilitar la participación en el ocio local a los diferentes grupos sociales del municipio.
- Promover el arraigo al territorio de la población local, mediante un nuevo aliciente e interés a través de las actividades culturales desarrolladas en su zona.

Respecto al artista:

- Impulsar el trabajo de los artistas locales o en contacto con la localidad, facilitándoles oportunidades profesionales desde su propio municipio.
- Fomentar la cercanía a las artes mediante la figura del artista como dinamizador cultural y su ejercicio de reflexión sobre la conexión entre sentimientos artísticos y realidades sociales y emotivas en su municipio.
- Promover la importancia y la diversidad del lenguaje visual y gráfico como forma de expresión y comunicación artística.

2. 2. 3. Comisariado.

Olga Mar Fernández Beledo

- Licenciatura en Bellas Artes. 2008/2013

Facultad Alonso Cano, Granada.

- Curso online “Trabajar en una galería de arte” Espacio Plano B
(30 horas lectivas)
- Curso online “Divulgación Cultural en Redes” Formación al2
(40 horas lectivas)

EXPOSICIONES:

Exposición Colectiva de Dibujo

Museo del Aceite

Almería

Mayo 2007

Exposición Colectiva de Arte Contemporáneo

METAMORFÓSIS

Sala Al Temple

Escúzar (Granada)

Marzo 2011

Exposición de Pintura

2x2

Galería Miguel Ángel

Mojácar (Almería)

30 de Agosto - 30 de Septiembre 2013

Exposición comisariada por Olga Mar Fernández Beledo

Exposición de Pintura

MEMORIA SUMERGIDA

Sala Alfareros. Excma. Diputación de Almería

30 de Septiembre -10 de Octubre 2014

2. 2. 4. Justificación conceptual.

Aquello que he visto y que veo y lo que me ha hecho sentir y siento, también lo guardo en mi memoria. Colores, texturas y formas. Realmente, ¿En qué pienso cuándo pinto? Fuera de la

búsqueda de un equilibrio formal y de una lógica estética. No pienso, todas estas cosas salen solas, en primer lugar ligadas a mi personalidad y en segundo lugar ligadas a la emoción.

Mi trabajo está influenciado por las experiencias de la vida diaria.

A través del arte abordo las situaciones cotidianas, pues me interesa el espacio donde me muevo y sus problemas sociales.

Decidí observarme y observar lo que me rodea.

Situar el mar como medio y como fin para ubicarme a mí misma en el lugar.

Si me identifico con un espacio concreto, ¿Qué tiene de peculiar para establecer un vínculo tan fuerte capaz de crearme la necesidad de materializar mi propia reinterpretación?

Por eso decidí realizar estas pinturas, por la fuerte atracción que siento con el lugar donde me encuentro.

Una conexión intangible que me llevó a preguntarme su por qué.

Al pertenecer a una población pequeña de tradición y costumbres marineras, situada en la costa almeriense, en seguida me identifiqué con los espacios de Bajamar y la Punta del Hidalgo.

Hacer hogar del lugar. ¿Cómo se sabe que ésto ocurre?

Porque solo donde uno se siente a salvo, su hogar, aquello que considera su refugio, es donde únicamente es capaz de expresarse libremente.

Es más, no solo es el lugar donde uno piensa y siente y lo expresa libremente, sino que también es el sitio que inspira a ello.

Tras un trabajo que realizo de fotografía documental sobre los pescadores del Norte de Tenerife, surge la necesidad de expresarme, a través de mi propio lenguaje, la pintura, y de llevar a cabo una propuesta que ponga el valor todo aquello que a mí, personalmente, me hace sentir como en casa.

El mar y su gente.

La atracción por el mar es algo que siempre queda incompleto si se explica con palabras.

Es algo visceral.

Es algo que se siente, como se siente una lámina de Zóbel, una tela de Saura, un poema de Machado o una fotografía de Pérez Siquier. Es algo que peina el alma, como hacen las esculturas de Chillida con el viento.

Frente al mar todo es más fácil.

El mar debería mirarse siempre de rodillas.

Con el mar mantengo ese romance irracional y obsesivo que me pellizca las entrañas y que me desgarran.

Que me corta la respiración cuando no lo tengo cerca.

Que me dilata las pupilas.

Que me hace querer ser mejor persona.

Que me atrapa en un abismo.

Un abismo que, al fin y al cabo, se trata de la propia vida.

Me interesan las mareas que me rompen el interior.

Y las que lo hacen en el interior de la gente.

Irremediabilmente habita en nosotros la inmensidad del mar,
en permanente cambio y en continuo movimiento.

El infinito vaivén de las olas nos palpita en el pecho.

En el inicio del proceso creativo, las manchas y los trazos, partieron sin más pretensión que el equilibrio y la composición.

Y la propia pintura me fue llevando hasta donde, yo sin saberlo, quería llegar. Un día se empieza a manchar el papel y no hay más. ¿Qué quiero pintar? Realmente no lo sé. Quiero contar lo que veo, siento y pienso... El subconsciente está ahí y aquello que me remueve por dentro sale, de una manera u otra, a través de la pintura.

En las manchas empiezo a encontrar fondos marinos y en los fondos marinos me empiezo a encontrar a mí misma, entonces ya tenía el terreno abonado para seguir trabajando sobre una propuesta con sentido.

Pintar como catarsis de las emociones.

Pintar como vía de canalización para el conocimiento del mundo interior,
pintar como medio de interpretación del mundo exterior.

Pintar por necesidad, pintar para darle sentido a todo lo demás.

Yo no escogí pintar, la pintura es como el acto involuntario de respirar.

Es el resultado de la transformación de las grietas del espíritu en color, texturas, composición y equilibrio para parir un nuevo universo en el que el espectador puede sumergirse también, donde coexistir.

Es un ejercicio que invita a la reflexión y que se expone al inconsciente, a captar nuestra atención sin que sepamos muy bien porqué. Es una rendición al color, a esa desmaterialización más pura que nos enciende y nos hace vibrar. Como decía Malevich: “En pintura, el color y la textura son fines en sí mismos”

Este proyecto pictórico bajo el título BAJAMAR PLEAMAR anhela que el espectador se identifique con su entorno.

Que neutralice su inexorable atención puesta en la incertidumbre, sepulte la espesa maraña de pensamientos hegemónicos por acumulación de pasado y sobrecarga de futuro que nos gobiernan y que, por unos minutos, a través del color, la textura y la forma, cimiente su pensamiento sobre la trinchera del presente que realmente habita.

2. 2. 5. Listado de obras.

Las obras se encuentran enmarcadas con un marco de madera blanco y passepartout que corresponde a sus respectivas medida cada una.

Fondo I

Óleo sobre papel de acuarela

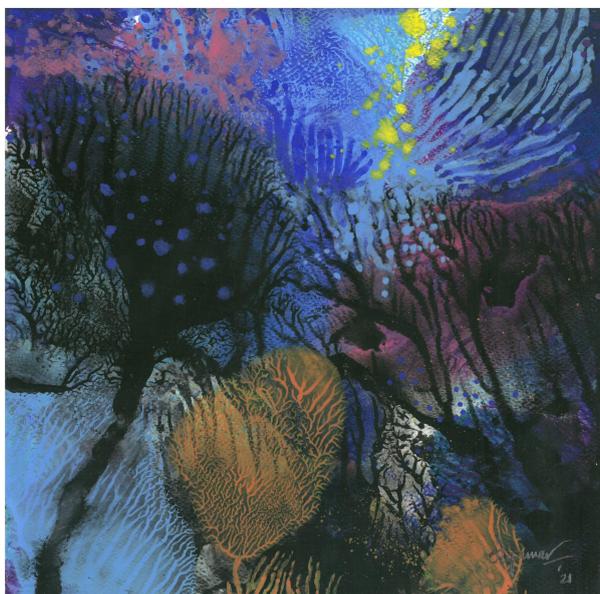
30 x 30 cm

Fondo II

Óleo sobre papel de acuarela

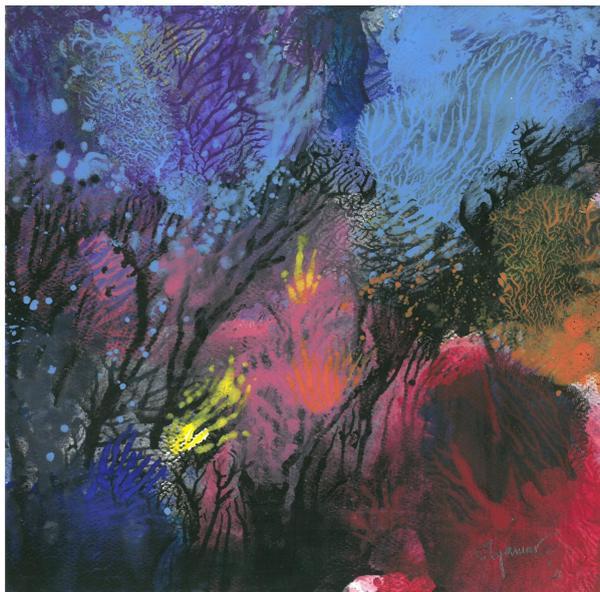
30 x 30 cm

Fondo III

Óleo sobre papel de acuarela

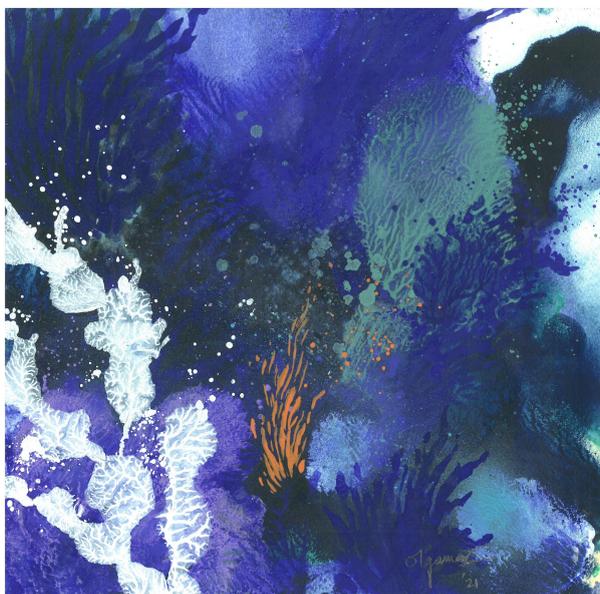
30 x 30 cm

Fondo IV

Óleo sobre papel de acuarela

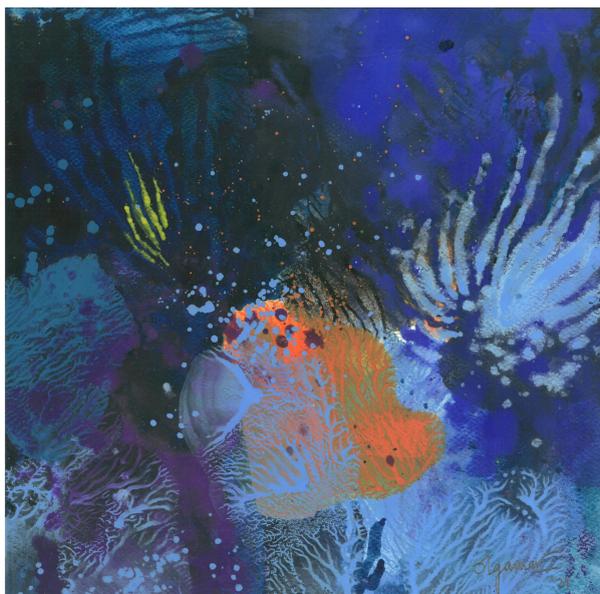
30 x 30 cm

Fondo V

Óleo sobre papel de acuarela

30 x 30 cm

Fondo VI

Óleo sobre papel de acuarela

30 x 30 cm

Fondo VII

Óleo sobre papel de acuarela

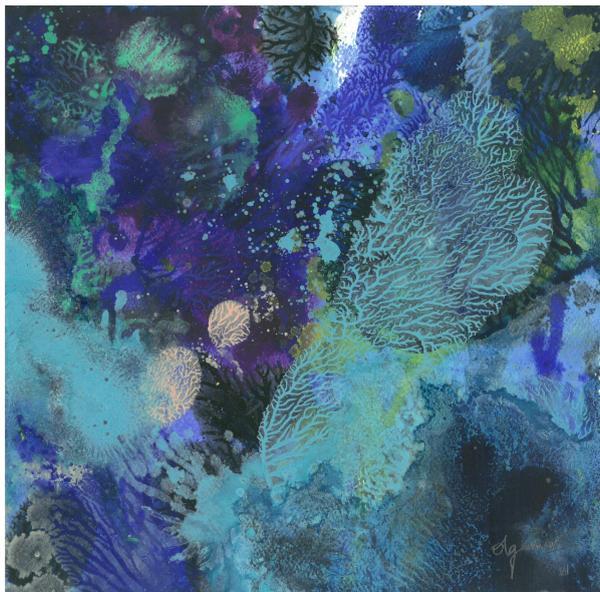
30 x 30 cm

Fondo VIII

Óleo sobre papel de acuarela

30 x 30 cm

Fondo IX

Óleo sobre papel de acuarela

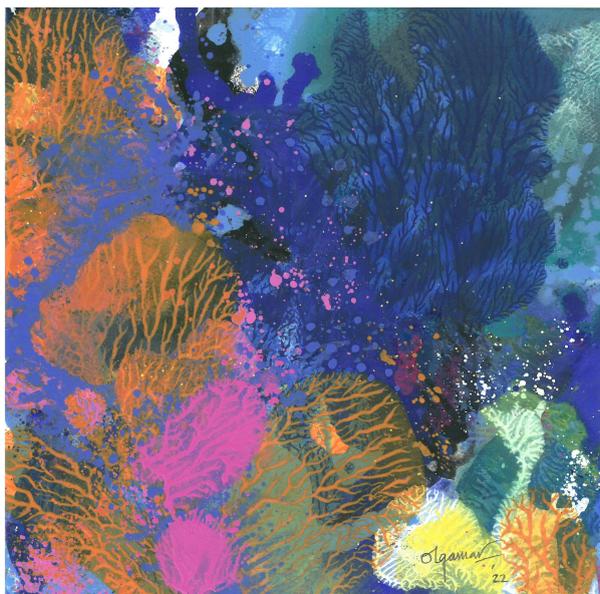
30 x 30 cm

Fondo X

Óleo sobre papel de acuarela

30 x 30 cm

Fondo XI

Óleo sobre papel de acuarela

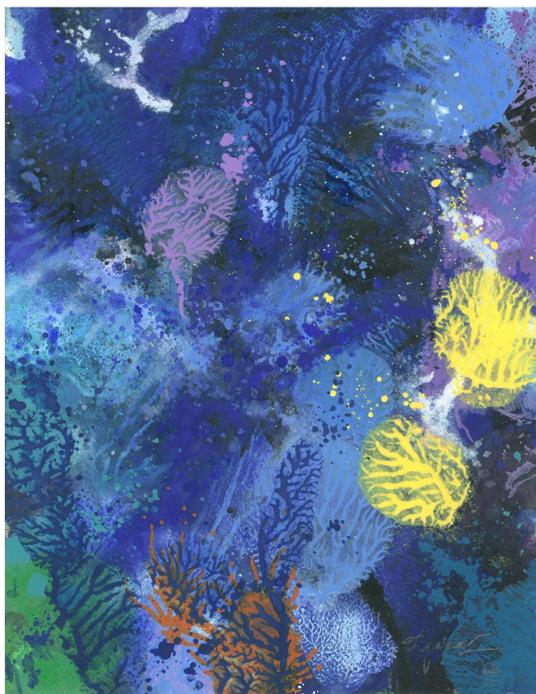
30 x 30 cm

Fondo XII

Óleo sobre papel de acuarela

30 x 30 cm

Fondo XII

Óleo sobre papel de acuarela

27 x 35 cm

Fondo XIII

Óleo sobre papel de acuarela

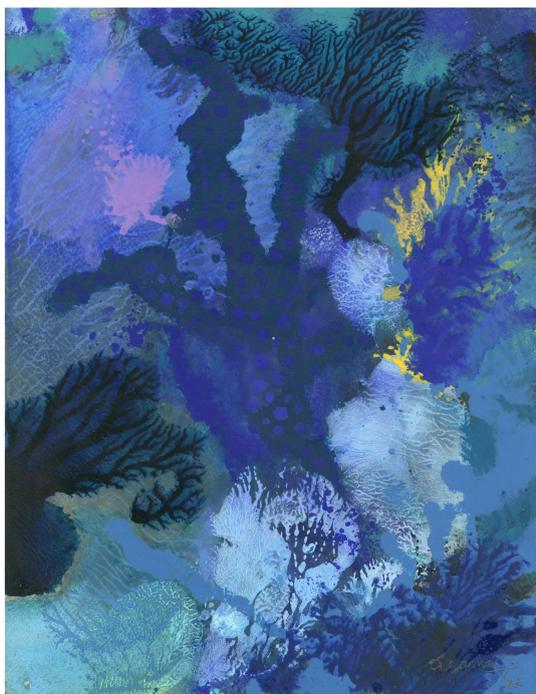
27 x 35 cm

Fondo XIV

Óleo sobre papel de acuarela

27 x 35 cm

Fondo XV

Óleo sobre papel de acuarela

27 x 35 cm

Fondo XVI

Óleo sobre papel de acuarela

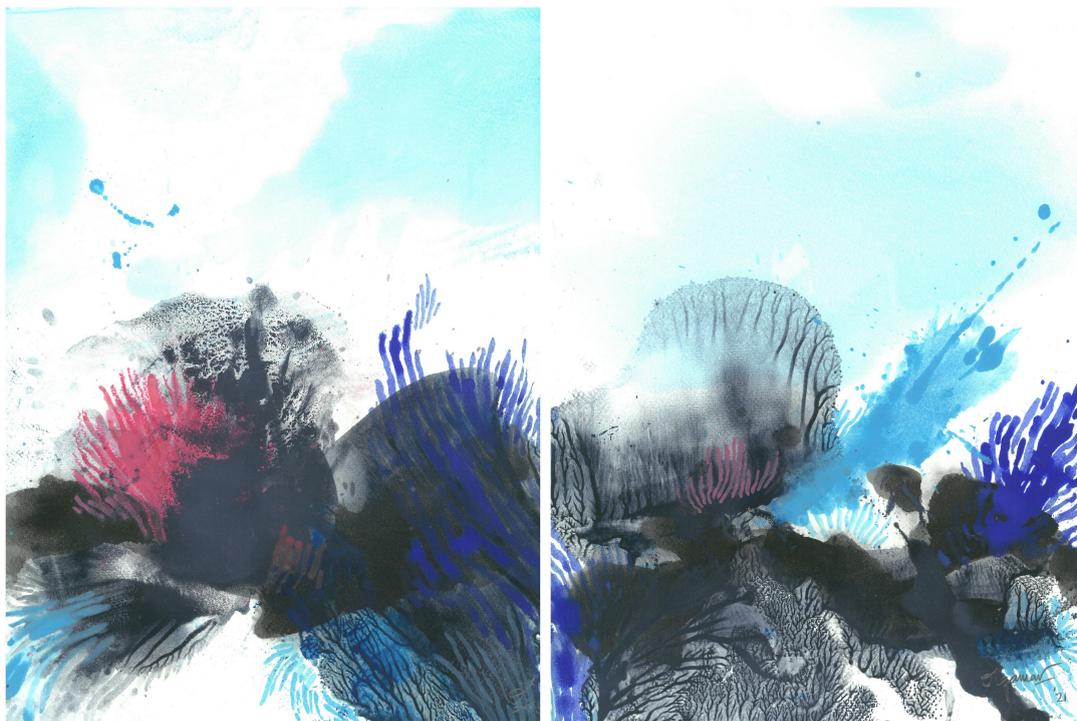
27 x 35 cm

Fondo XVII

Óleo sobre papel de acuarela

27 x 35 cm

Díptico Fondo I

Óleo sobre papel de acuarela

2 x 40 x 50 cm

Díptico Fondo II

Óleo sobre papel de acuarela

2 x 40 x 50 cm

2. 2. 6. Diseño y plano de la muestra.

La sala donde se llevará a cabo la exposición se trata de la dependencia B2 del Castillo de San Andrés en Carboneras.

El Castillo de San Andrés, situado en el centro del núcleo urbano, se convierte en el año 1983, en el primer espacio para el desarrollo de actividades culturales, principalmente exposiciones artísticas e intelectuales.

En 1559, el rey Felipe II ordenó al marqués del Carpio la construcción del castillo para defender la costa de los ataques berberiscos y de la sublevación morisca. Es una sólida construcción cuadrangular de mampostería, capaz de resistir artillería de grueso calibre. Tenía tres torres cilíndricas, de las cuales solo se conservan dos en pie, y una gran torre cuadrada de tres plantas en el ángulo sur. Es propiedad del Ayuntamiento de Carboneras. Fue declarado Bien de Interés Cultural el 22 de junio de 1993. El castillo se encontraba en unas condiciones de total abandono y deterioro y se inicia la primera limpieza y la rehabilitación para su uso de algunas estancias, fundamentalmente el patio central, donde se realizan festivales de flamenco, actuaciones teatrales, conferencias, jazz, música clásica, y cine y todo ello enmarcado en una incipiente programación a través de una semana cultural. En distintas fases y con la ayuda económica de las diferentes administraciones, fundamentalmente a través del 1 % del Ministerio de Cultura, se termina la rehabilitación y reconstrucción definitiva en el año 2010.

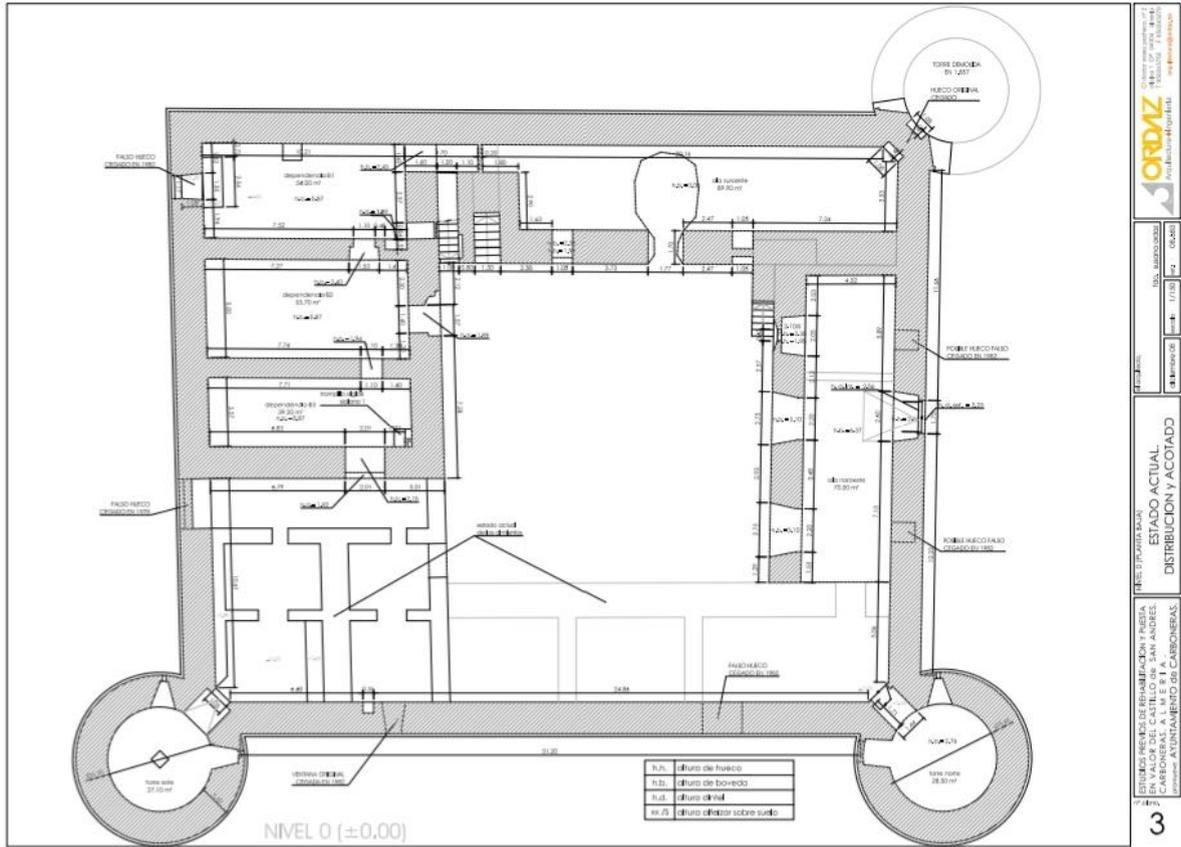
A lo largo de todos estos años la programación cultural va creciendo en paralelo a la transformación del castillo, utilizando sus distintos espacios para una exposición permanente de fotografía de la historia del pueblo, una exposición permanente de arqueología submarina y anforas de mar y exposiciones temporales de pintura, escultura, fotografía, etc.

Actualmente, se cuenta con una programación anual de teatro, recreaciones históricas, cine, música, danza, que conforman una programación estable y que incluye circuitos provinciales y autonómicos, así como programación propia municipal, que ha dado lugar a una fidelización del público, tanto del municipio como visitantes, y se ha convertido en una referencia, dando así contenido a la vida cultural carbonera. A día de hoy, se utiliza el cien por cien de los espacios del castillo.⁶²

⁶² Cristóbal Fernández Fernández. Natural de Carboneras, artista y alcalde del municipio durante las legislaturas, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007

Plano del Castillo de San Andrés

(Las dependencias situadas en la esquina superior izquierda son tres salas de exposición temporal, Dependencia B1, dependencia B2 y dependencia B3 respectivamente, nuestra exposición va dirigida a la dependencia B2)

Sala de exposiciones Dependencia B2

2. 2. 7. Requisitos técnicos de la sala.

La sala cuenta con un sistema de rieles y guías para colgar los cuadros que permiten colgar las piezas sobre la pared de forma segura, pudiéndose intercambiar de manera fácil y rápida.

2. 2. 8. Cronograma.

La exposición se propone para la primera quincena de Octubre de 2022. Nos interesa esta fecha por el puente del Pilar, el día 12 de Octubre. Fecha en la que Carboneras acoge un gran número de visitantes y turistas, tanto procedentes de la provincia, como del resto de España. Es una fecha en la que el tiempo atmosférico aún nos invita a salir a la calle en busca de ocio.

- Día 1 de octubre - Montaje
- Día 2 de octubre - Inauguración
- Desde el día 3 de octubre hasta el día 16 de octubre - Fecha de la exhibición
- Día 17 de Octubre - Desmontaje

2. 2. 9. Presupuesto.

Los gastos del transporte, el montaje y desmontaje de la exposición corren a cargo de la artista. Los honorarios de la artista por su proyecto expositivo dedicado al municipio, el transporte, el montaje y desmontaje de la muestra y la actividad cultural que se llevará a cabo, contando con el beneplácito de los tres colegios del municipio, son 1050 euros, de no realizarse la actividad que se propone, los honorarios de la artista son 850 euros, además la artista donará una obra para el Ayuntamiento de Carboneras.

El Ayuntamiento de Carboneras pone a disposición de los artistas, previa solicitud desde su página web, las salas del Castillo de Carboneras para la exposición de todos los interesados. Pero nuestra propuesta de intervención garantiza la calidad de la exposición de obra de artistas profesionales y la puesta en valor del patrimonio cultural del municipio, por ello, proponemos que se incluya en el presupuesto anual que la Diputación de Almería destina a la programación cultural de los municipios.

Respecto a la cartelería, se encarga del diseño la empresa Abstract. Digital brand experience, una empresa creativa de branding, webs y contenidos situada en Carboneras.

Se le encarga el diseño del cartel, un díptico con la información más relevante de la exposición redactado entre la comisaria de la exposición Olga Mar Fernández Beledo y Salvador Hernández Lozano, técnico de cultura del Ayuntamiento de Carboneras y una invitación a la inauguración para formato digital y sobre papel. El presupuesto son 100 euros por todo el trabajo.

La impresión de la cartelería se lleva a cabo a través del Ayuntamiento de Carboneras, pues el ayuntamiento se hace cargo de la impresión de los carteles de sus actividades culturales.

Recursos humanos: personal de sala. El Castillo de San Andrés cuenta con una persona encargada de abrir y cerrar el Castillo, de vigilar las salas de exposición y de informar al visitante, por tanto, no se necesita personal extra para nuestra exhibición.

El presupuesto total de la exposición y su actividad paralela son 1150 euros.

2.2 . 10. Programa complementario.

Proyecto propuesta actividad cultural.

Lugar: Carboneras

Fecha: días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2022

Finalidad:

Con la siguiente propuesta se busca enriquecer la vida cultural en nuestra población y crear conciencia sobre el cuidado del mar. A través de las figuras del artista y el pescador como transmisores culturales. Se invita a una reflexión sobre el presente y el futuro. Despertar la creatividad con temática marina y concienciación.

La actividad conjuga arte, sostenibilidad y patrimonio cultural con dos actividades conjuntas, ambas dirigidas a un público infantil, de tercer ciclo de primaria (5º y 6º curso)

1. Visita al Puerto Pesquero y recogida de residuos en la playa.
2. Visita a la exposición de pintura BAJAMAR PLEAMAR y la creación de una obra de arte povera entre los alumnos de los colegios que participen en la actividad y la artista realizada con los residuos recogidos, que será expuesta en la dependencia B1 del Castillo de San Andrés de Carboneras.

1. Visita al Puerto pesquero y recogida de residuos:

La actividad comprende una visita al Puerto Pesquero y a la lonja de Carboneras guiada por el concejal de Pesca del Ayto de Carboneras, Andrés Belmonte Moreno, pescador de profesión y una posterior recogida de residuos en el puerto y en la playa aledaña al puerto.

Objetivos

- Cooperar en el conocimiento del niño sobre el patrimonio cultural de la pesca tradicional en su localidad, ofreciendo nuevas herramientas para que se identifique como individuo dentro de su comunidad y para que sea capaz de crear un vínculo con el mar.
- Concienciar, de manera lúdica y directa, sobre el problema a nivel mundial de nuestro impacto en el mar con la generación de residuos y sobre la importancia de la implicación personal en nuestras acciones cotidianas para minimizarlos y sobre la importancia de la actividad pesquera tradicional para preservar el medio.

2. Visita a la exposición BAJAMAR PLEAMAR y actividad en el castillo de San Andrés:

La actividad comprende la visita a la exposición de pintura BAJAMAR PLEAMAR y la realización de una obra de arte Povera con los residuos recogidos el día anterior, junto a la artista de la exposición, se llevará a cabo dentro del espacio central del Castillo de San Andrés para su posterior exhibición en la sala contigua a la exposición.

Objetivos

- Posibilitar la participación de los más pequeños en una actividad cultural enmarcada en su localidad
- Difundir el patrimonio artístico y cultural

- Contribuir a que el niño adquiriera conocimientos propios y relativos a la temática de la exposición: el mar y su conservación. El arte abstracto y el arte povera. Y conocimientos generales: qué es una exposición y cuál debe ser el comportamiento adecuado durante su visita.

Cronograma:

La duración de la actividad implica dos días para cada grupo:

Primer día, 4 de Octubre:

5º y 6º de primaria de los colegios San Antonio de Padua y Federico García Lorca.

Visita al Puerto Pesquero y la Lonja de Carboneras.

Recogida de residuos, materiales de desecho o en desuso que los pescadores puedan ofrecernos o que se encuentren por el Puerto y recogida de residuos en la Playa de Las Marinicas.

Segunda día, 5 de Octubre:

5º y 6º de primaria de los colegios San Antonio de Padua y Federico García Lorca

Visita a la exposición de pintura en el Castillo de San Andrés

Realización de una obra de arte povera con los residuos recogidos el día anterior junto con la artista de la exposición, en el Castillo de San Andrés.

Tercer día, 6 de Octubre:

5º y 6º de primaria del colegio Simón Fuentes

Visita al Puerto Pesquero y la Lonja de Carboneras

Recogida de residuos, materiales de desecho o en desuso que los pescadores puedan ofrecernos o que se encuentren por el Puerto y recogida de residuos en la Playa de Las Marinicas.

Segunda día, 7 de Octubre:

5º y 6º de primaria del colegio Simón Fuentes

Visita a la exposición de pintura en el Castillo de San Andrés

Realización de una obra de arte povera con los residuos recogidos el día anterior junto con la artista de la exposición, en el Castillo de San Andrés.

Presupuesto:

Esta actividad requiere el uso de autobús como medio de transporte de los niños el primer día, desde el colegio hasta el Puerto y su vuelta del Puerto hasta el colegio y un segundo día desde el colegio hasta el Castillo de San Andrés y su vuelta del Castillo hasta el colegio. El presupuesto estimado por parte de la empresa de Transportes Alonso Autocares en Carboneras, se aproxima a los 185 euros por un servicio de 4 horas dentro del municipio. El presupuesto variará en función del número de plazas y el tipo de autocar que se requiera finalmente y la duración del servicio.

3. CONCLUSIONES

A día de hoy, los municipios con menor población del levante almeriense, están experimentando grandes cambios respecto a las demandas de la sociedad actual, surgen nuevas necesidades y resulta imprescindible, poder acercar el arte contemporáneo y las tendencias artísticas actuales a las poblaciones de estos municipios, bajo unos mismos criterios de actuación y de la mano de las administraciones, los gestores culturales y los propios artistas. Se deben configurar nuevas propuestas, exposiciones, programas culturales, muestras artísticas contemporáneas y multidisciplinares, intervenciones en sus diferentes espacios, con el fin de enriquecer la vida cultural del municipio y configurar un itinerario para la promoción y la difusión del arte contemporáneo y de la cultura.

BAJAMAR PLEAMAR es un proyecto que tiene como finalidad acercar la cultura al público y que apoya la promoción del territorio, aunando arte, cultura, turismo y educación. Este proyecto expositivo configura una iniciativa a través del arte contemporáneo y el atractivo de la ubicación geográfica de la provincia de Almería, a fin de crear un impacto positivo sobre la escena artística local. Habilita el encuentro entre el espacio cultural y el público y favorece, impulsa y promueve la actividad artística y turística del municipio.

Siempre he estado conectada con todo lo que me rodea, el paisaje lunar almeriense, la luz, el mar, los habitantes de esta tierra. Este lugar que me ha envuelto desde pequeña, la conexión y el sentido de pertenencia que he desarrollado durante muchos años con este entorno y su clima, me han hecho querer formar parte de él de una forma activa. La propuesta expositiva que se plantea es una respuesta totalmente viable para una carencia real respecto a las artes plásticas que, además, pone al servicio del ciudadano el valor de sus raíces mediterráneas desde un punto de vista estético y emocional.

Las administraciones municipales cuentan con espacios y salas de exposición que pueden ser solicitados, a través de sus sedes electrónicas, para exponer los trabajos artísticos. Pero nuestro proyecto pretende ser el embrión de un programa anual de arte contemporáneo, que cubra una carencia actual respecto a las artes plásticas, donde participen exclusivamente artistas profesionales, facilitándoles, de esta manera, nuevas oportunidades que impulsen su trabajo y promuevan el arte almeriense.

Con este programa se fideliza al público a las artes plásticas y al ocio local, en general. Se promueve el patrimonio y el valor cultural del propio municipio y se favorece el turismo en espacios de gran valor paisajístico.

Si bien, nuestra primera propuesta y proyecto personal ambiciona acercar nuestro Mar Mediterráneo y nuestra tradición pesquera al espectador, otras temáticas a tener en cuenta y tratar, en las diferentes convocatorias, por los distintos artistas, pueden ser proyectos que nos hablen sobre la artesanía del esparto en Almería, la alfarería de Níjar, la antigua Almería minera, el Parque Natural, etc De esta manera, será posible elaborar un programa cultural para que sea subvencionado por la Diputación Provincial de Almería para la programación cultural de aquellos municipios con menos de 10000 habitantes.

4. BIBLIOGRAFÍA

Libro en papel:

- Andújar, A., J. y Lafarque, A. (2011). *El Guardián del Fin de los Desiertos: Perspectivas sobre Valente*. Madrid. Pre-Textos, D.L.
- Bautista Toledo, F. (2019). *Campos de Luz. Homenaje a Gilabert*, Almería, Ayuntamiento de Arboleas.
- Blanco Martín, M. A. (1992). *La Memoria Almeriense de los 80*. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
- Berenguer, A. (1995). *Calamarga*. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
- Boccara Cacoub, M. (2012). *Voces de Carboneras*. Almería. Asociación Cultural Destellos-ArteFacto.
- Carrión Fos, E. (1975). *Almería Indálica*. Almería. Imprenta Elías Mnez.
- Durán Díaz, M. D. (1981). *Historia y Estética del Movimiento Indaliano*. Almería. Cajal Almería.
- Durán Díaz, M. D. (2021). *Miguel Cantón Checa: Pintor, docente y galerista*. Almería, Diputación de Almería.
- Durán Díaz, M. D. (1981). *Historia y Estética del Movimiento Indaliano*. Almería. Cajal Almería.
- Fernández Q., N. (2001). *Anatomía de la palabra: José Ángel Valente*. Madrid. Pre-Textos.
- Fuertes, G. (2011). *Entrevista a Capuleto*. Almería, Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
- Galera Noguera, F. (2022). *La figura de Celia Viñas y aquella Almería*. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
- Garcia Lorca, F. (2010). *Bodas de Sangre*. Diario Público.
- Goytisolo, J. (2015). *Campos de Níjar*. Barcelona. Galaxia Gutenberg, S.L.
- Goytisolo, J. (2009). *Ensayos sobre José Ángel Valente: Publicaciones de la cátedra José Ángel Valente de Poesía y Estética*. Universidad de Santiago de Compostela.
- González T., A. (1987). *La imagen de Andalucía en los viajeros románticos y homenaje a Gerald Brenan*. Diputación de Málaga.

- Jaén García, M. y Martínez López F. (2002). *El Mediterráneo: confluencia de culturas*. Almería. Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, D. L.
- Lentisco, Desamparados Mtnez., Segura, M. y Úbeda, C. (2007). *Almería vista por los viajeros de Münzer a Pemán (1494 -1958)*. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
- M. de la Cruz, P. (2010). *Almería el sexto continente*. Almería. Instituto de Estudios Almerienses, colección Ciencias Sociales. nº 16.
- Moreno Galván, J.M. (2010). *Autocrítica del Arte*. Sevilla. Barataria, S.L. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- Quero, J. M. (2012). *Reflexiones en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Almería*. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.
- Unamuno, M. de, (2012). *Cartas de destierro*. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Valero, R. (2008). *Pedro Gilabert*. Almería. Diputación de Almería.
- Valente J. A. (2019). *Fragmentos de un libro futuro*. Galaxia Gutenberg, S.L.
- Válerý, P. (1998). *Teoría poética y estética*. Madrid. La balsa de la medusa.
- Viñas, O. C. (2021). *Trigo del corazón*. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses
- Viñas, O. C. (2004). *Oleaje: Antología poética*. Almería. Novotecnica, D.L.
- Viñas, O. C. (1991). *Viento levante: novela; Tierra del Sur: fragmentos*. Almería. Diputación de Almería, Instituto de Estudios Almerienses.

Libro electrónico:

- Winckelmann, J. J. (1764). *Historia del Arte de la Antigüedad*. Editor digital: Titivillus ePub base r2.1

Catálogos:

- Falces, M. (2001). *José Ángel Valente: Exposición, Para siempre: La sombra*. Madrid. Fundación Telefónica D.L.
- Falces, M. (2005). *Manuel Falces Fotografías*. Caja Granada
- Falces, M. (1997). *La Habitación Secreta*. Granada. Croma Factoría Gráfica, producción del Colegio de Arquitectos de Almería. Unicaja
- Falces, M. (2007) *La habitación secreta IV, Refugios de la Memoria*. Escobar Impresores, sl.
- Falces, M. (2003). *Almería, un lugar en el tiempo*. Almería. edición de Manuel Falces para Holcim.
- Perez Siquier, C. (1998). *Imágenes de imágenes: Parque Natural Cabo de Gata - Níjar*. Almería. Instituto de Estudios Almerienses.
- Pérez Siquier, C. (2008). *La Chanca*. Consejería de Obras Públicas y Transporte, Dirección Gral de Arquitectura y Vvda, D.L.
- Chevalier, J. (1989). *Calas*. Sevilla. Editions Canal 1, Suiza, Distribución: Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
- Chevalier, F. y Valente, J. A. (1994). *Campo: Así en la Tierra como en el Cielo*. Madrid. Talleres de Gráficas Monterreina, producida por: Editions Canal 1, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente.
- Martín Robles, J. M. (2015). *Capuleto: obra completa*. Almería. Fundación Museo Casa Ibañez, colabora: Excma. Diputación Provincial de Almería.
- Valente, J. A. y Falces, M. (1992). *Cabo de Gata: La memoria y la luz*. Granada. Unicaja.

Revistas:

- Arquitectura: Órgano del colegio oficial de arquitectos de Madrid, Año 3, Núm. 153, Septiembre 1971
- Paralelo 37º: Revista de Estudios Geográficos nº 19, Almería, IEA
- Perceval, J. (1969). Jesus de Perceval, en su mundo encantado. Revista Blanco y Negro.
- (Dic. 2001). PH Boletín de Institutos Andaluces de Patrimonio Hco., nº 37 Sevilla.

- García-Diego, H., Villanueva, M. (2003). La construcción como frontera de la forma: El Laberinto de André Bloc en Carboneras. Proyecto, Progreso, Arquitectura, nº 8

Artículos prensa online:

- AlmeriaIsDifferent. (10 de diciembre de 2020). Con el levante la mar gruesa ronca <https://almeriaisdifferent.com/joan-margarit/>
- Almería Noticias. (16 de septiembre de 2019). La Asociación de Artistas Plásticos de Almería Indalo celebra sus 20 años con una exposición en el Museo de Arte 'Espacio <https://www.almerianoticias.es/la-asociacion-de-artisticas-plasticos-de-almeria-indalo-celebra-sus-20-anos-con-una-exposicion-en-el-museo-de-arte-espacio-2/>
- Bru Hernández, V. (11 de julio de 2017). De la estancia en Almería del niño García Lorca con su maestro. Ideal. <https://www.ideal.es/almeria/201706/11/estancia-almeria-nino-garcia-20170611010235-v.html>
- Contreras del Río, M. (11 de marzo de 2014). La renovación artística de los 80. Diario de Almería. https://www.diariodealmeria.es/opinion/articulos/renovacion-artistica_0_787721352.html
- Funcia, C. (7 de enero de 1986). Antonio Gala, Rivera y Sanlúcar firman en el "Testamento Andaluz". El País.
- https://elpais.com/diario/1986/01/07/cultura/505436409_850215.html
- Gabinete de comunicación UAL. (19 de abril de 2017). Aldous Huxley plasmó en su poema 'Almería' la impresión que le causó la luz del desierto. <https://news.ual.es/cultura/aldous-huxley-plasmo-poema-almeria-la-impresion-le-causo-la-luz-del-desierto/>
- Goytisolo, J. (23 de julio de 2016). La mili y el habla. El País. https://elpais.com/elpais/2016/07/20/opinion/1469010908_766435.html
- Martín, F. (9 de abril de 2020). Entrevista a Ángel Berenguer. La Voz de Almería. <https://www.lavozdealmeria.com/noticia/12/almeria/190660/vicar-es-un-lugar-perfecto-para-establecerse-como-ser-humano>
- Muñío, M. (21 de septiembre de 2016). La mirada de los olvidados. El Mundo. <https://www.elmundo.es/cultura/2016/09/21/57e16cabca4741417a8b45cb.html>
- Rodríguez, M. (20 de abril de 2017). La luz que deslumbró a Aldous Huxley, La Voz de Almería. <https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/127459/la-luz-que-deslumbro-a-aldo-us-huxley>
- Valente, J. A. (18 de julio de 2011). Fuera del cuadro. El país.

https://elpais.com/diario/2011/09/08/cultura/1315432804_850215.html

Audiovisuales:

- Segade, M. (5 de septiembre de 2016) Comisariados Alternativos. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=dbr326FgaZI>
- Arranz, M., y Anglarill (5 de junio de 2017). E. Imprescindibles, Juan Goytisolo (medineando). [Video]. RTVE. <https://www.rtve.es/play/videos/imprescindibles/juan-goytisolo-medineando/3188396/>
- Parejo, N. (3 de enero de 2016). Releyendo Campos de Níjar. [Vídeo]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=dIx0RFg7oo0>

Sitio web:

- Página de Arteinformado. Espacio Iberoamericano de arte. <https://www.arteinformado.com/agenda/f/arte-gira-07-5451>
- Página de la Excma Diputación Provincial de Almería. (<https://www.dipalme.org/>)
- Página de Fundación Manuel Falces (<https://manuelfalces.org/manuel-falces/>)
- Página del Grupo de Desarrollo Pesquero del Levante de Almería. (<https://www.desarrollopesqueroalmeria.es>)

-*Entrevista a Cristóbal Fernández Fernández. Natural de Carboneras, artista y alcalde del municipio durante las legislaturas, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999, 2003 y 2007, vivió de primera mano lo sucedido en aquellos años en su localidad y la provincia.

5. Anexos

5. 1. Anexo 1: Encuesta.

Encuesta realizada a amigos y conocidos en Abril de 2022 mediante redes sociales, con la intención de acercarnos, aún más, a lo común que vincula el Parque Natural Cabo de Gata - Níjar con aquellos sentimientos que también fueron despertados en los artistas.

(Las respuestas se han transcrito tal cual fueron enviadas)

Las preguntas fueron las siguientes:

1. ¿Qué es para tí el Cabo de Gata y qué sensaciones te transmite su entorno?
2. ¿De qué manera te condiciona, cómo te hace sentir?
3. Si pudieras describirlo con 3 palabras, ¿Cuáles serían?

1. Álex Navarro Calderón, 1984, actor, Madrid, residente en Roquetas de Mar, Almería.

1. Para mí es libertad, conexión con uno mismo y desconexión del mundo
2. Tanto como para venir a vivir aquí. Es la mejor descripción posible.
3. Salvaje, cautivador, diferente.

2. Ana Creci Caballero, ama de casa, Carboneras, Almería.

Paraíso Paz y vida

3. Hannah Benito Caballero, 1996, graduada en Criminología, Carboneras, Almería.

-Para mí el Cabo de Gata es un lugar del que estar orgullosa como almeriense ya que puedo presumir de pertenecer a él y poder enseñarlo a cada persona que venga de visita sabiendo que van a irse impresionados por sus paisajes con las diferentes sensaciones que te transmite cada parte de él que para mí sobre todo es paz y buena armonía.

Te hace conectar contigo misma y volver a casa con sensación de plenitud.

Las tres palabras que usaría para describir el cabo de gata sería: único, turístico y relajante.

4. Amador López Martínez, 1988, camarero y artista plástico, Macael, Almería.

El Cabo de Gata es un punto de escarcha en el mundo que se debería de cuidar más para disfrutar sin condicionar el entorno.

su paisaje... admirable contraste con profundidad!

me condiciona por moralidad; es SU ESPACIO y son SUS REGLAS que no hay que perturbar.

la descripción con 3 palabras..... Una Gran Joya!

5. Juanlu R. M. 1990, monitor surf - consultant, Madrid - Cabo de Gata.

Paz, naturaleza, vida

6. Juan Manuel Ruz Polonio, 1986, productor audiovisual, La Rambla, Córdoba.

Cabo de gata para mi es una joya natural de playas paradisíacas con un excelente fondo marino de una belleza incalculable. Su paraje desértico y sus serpenteantes carreteras me transmiten soledad y calma. Me encanta regocijarme en la belleza de su paisaje.

Como turista, aunque lo visito cada año desde que lo descubrí hace ya 7 años, tanto por cercanía como por pasión por su condición de parque natural, me evoca felicidad, vía de escape a la rutina. Me condiciona y me hace formar parte de la naturaleza y de cuidar el entorno que nos rodea.

Mis palabras son: soledad, belleza y conexión

7. María del Mar Ramos Miñarro, 1988, trabajadora social, Carboneras, Almería.

Para mí es desconexión y paz.

Cuando voy es para relajarme y hacer nada y disfrutar del paisaje (oír el mar, senderismo...)

8. Victor Gómez Sevilla, 1990, mecánico, Dalías, Almería.

Pues mira para mi el cabo es el lugar que más me relaja... me da una tranquilidad increíble cuando estoy allí... luego si lo tengo que describir en tres palabras sería...

- tranquilidad

- amigos

-naturaleza

Cuando estoy mal siempre tiro para el cabo y me vengo nuevo a mi casa

9. Sergio Carrascosa González, 1985, mecánico automotriz/ Deejay. Roquetas de Mar, Almería.

El cabo de gata es para mi la joya del sur sin lugar a duda, su entorno me transmite y me enseña como un pasado accidentado y turbulento puede dar paso a una tranquilidad y belleza abrumadora.

Es el lugar de escapada y desconexión por excelencia donde meditar y fortalecer los cimientos que dan sentido a la vida.

Fuerza y belleza natural

10. Veronica Diaz Aznar, 1990, psicóloga, Carboneras, Almería.

1. Para mí cabo de gata es un como un hogar humilde, libre, cercano y puro, que te cuida y te hace sentir en casa cada vez que vas y que te ayuda a conectar con tu naturaleza a través de su naturaleza.

2. Me hace conectar con la belleza de lo sencillo, puro y natural. Me hace sentir afortunada de pertenecer en parte a ese espacio. Y me invita a dejarme limpiar por su tierra y su agua y protegerlo y respetarlo al mismo tiempo.

3. Calma, pureza y sencillez

11. Celso Manuel Castilla Soto, 1983, profesor de plástica y dibujo en instituto, Almería.

El Cabo de Gata en tres palabras: LUZ – DESNUDEZ – SALITRE

¿Qué es para ti el Cabo de Gata y qué sensaciones te transmite el paisaje?

El Cabo de Gata es la representación de una infancia áspera y salvaje, de luz afilada. Mi

infancia de arena, mar y sal. Es como una herida en la memoria, una marca que llevamos como

nuestra, para los que hemos crecido aquí. El paisaje es un refugio desnudo, en el que no te puedes esconder. Un paisaje agreste, sin belleza amable hasta que no atardece y sangra.

¿De qué manera te condiciona? ¿Cómo te hace sentir?

No puedo entender como me condiciona, solo es parte de mi.

Es memoria, boca seca. Olor a sal, hogar de un animal huraño. Me hace sentir ciego y calmado.

Borrado de la existencia, desaparecido, lejos, sin nombre, sin que importe mucho nada. Es un libro de páginas amarillas, una canción lejana de The Doors, una muerte plácida bajo el sol.

12. Miguel Ángel García Hidalgo, 1986, Granada, residente en Aguadulce, Almería.

Para mi Cabo de Gata es un paraíso y forma parte de mí, muchos de mis mejores momentos los he pasado allí. Me transmite paz, serenidad y luz, es mi sitio favorito de los que he conocido hasta ahora.

3 palabras: amor, naturaleza y milagro.

13. José Martínez Gallardo, 1988, técnico deportivo, Almería.

Para mi el cabo de gata es hogar y belleza. En cuanto a sensaciones calma sobretodo.

Es un sitio que me hace sentir perdonado, que todo puede volver a su lugar.

Amor, perdón, hogar.

14. María José Carrillo Martínez, 1990, clasificación de correo, Carboneras, Almería - Toronto

1- Para mi cuando pienso en Cabo de gata representa mis raíces, y al mismo tiempo las raíces para mi definen como interpretas y reaccionas a todas las situaciones en la vida, por ejemplo: desde como nos alimentamos, a como nos expresamos o como afrontaremos los problemas en el futuro. El paisaje me transmite seguridad y calma, por que lo conozco y fue mi hogar, ademas se que comparto la misma cultura de la gente de alli por lo que me siento comprendida por la gente.

2- Cabo de Gata condiciona mi vida en el sentido de que siempre que pueda buscare la forma de volver ni que sea de vacaciones. Y tambien condiciona mi dia a dia porque hago uso de su cultura en todos los sentidos (El habla, gastronomia, etc)

3- Calido, salado y muy revitalizante!

15. Ana Belén Fernández Plaza, 1989, maestra y camarera, Granada - Aguamarga, Níjar, Almería.

1. Pues cabo de gata para mí es un remanso de paz, un lugar de reencuentros, con amigos pero sobre todo conmigo misma, es el lugar donde puedo hacer lo que más me gusta y no me canso, explorar sus calas, sus fondos marinos y disfrutar de sus amaneceres y atardeceres.

2. Me hace sentir bien, siempre lo disfruto y me encanta pasar una pequeña temporada ahí, es como un descanso de la realidad

3. Luz, calma y belleza

16. Mercedes Quero Arcos, 1989, nutricionista, Carboneras, Almería.

Para mí el cabo de gata es un paraíso que me transmite muchísima paz y sentir que tengo mucha suerte de vivir en un sitio así.

Las 3 palabras serían: paz, relax y felicidad

17. Andrea García Avalos, 1990, directora de arte y diseñadora, Carboneras, Almería.

¿Qué es para ti el Cabo de Gata y qué sensaciones te transmite su paisaje?

Para mí el Cabo de Gata es un refugio mental. Un lugar en el que vuelvo a estar en casa, donde el mar me atrapa y se sanan las heridas.

¿De qué manera te condiciona, cómo te hace sentir?

Es casa. Me bajan las pulsaciones hasta el suelo. Estar aquí me libera, me sincroniza conmigo misma y me hace sonreír.

Si pudieras describirlo con 3 palabras ¿Cuáles serían?

Paz. Equilibrio. Armonía.

18. Félix Ortiz Caldeira, 1976, empresario, Madrid.

ESTOY EN CASA

Aunque desconozco si en realidad es verdad, hace años me dijeron que "Almería" significa "Vergel". Y aunque a muchos les parezca difícil de creer; Yo lo veo y lo siento a diario.

Nunca he percibido el Cabo de Gata, como un desierto como dice mucha gente y si como el mencionado Vergel con ciertos matices selenicos.

Durante el día, su paisaje volcánico con sus palmitos, sus pitas (algunas en flor), su infinidad de espartos, tomillos, espliegos, etc. Unido a la espectacular orografía, donde hoy, antiguos fondos coralinos se han elevado hasta coronar, de forma horizontal, gran parte de las cimas de sus montes. Junto a los azules infinitos de sus aguas. Hacen de este rincón mediterráneo un lugar único.

Después al llegar la noche, todo eso se pierde poco a poco, y son el cielo estrellado y el sonido del mar quienes ganan protagonismo.

Ver emerger la Luna llena del horizonte del mar desde la playa de Agua Amarga es todo un espectáculo.

Por todas estas cosas y muchas más, cuando estoy aquí, siento que estoy en casa

19. Marta Sanchez Ruiz, 1990, Almería, profesora de plástica y dibujo.

Para mí, Cabo de Gata es paz, tranquilidad, sensación de estar en casa. Siendo de Almería y viviendo fuera, volver a ver el paisaje es sensación de confort, y para mi también representa unión con mi gente. Las pitas son un símbolo que siempre asociaré a mis amigos, hasta el punto de llevarlo tatuado con ellos, para sentir nuestra tierra y nuestra amistad allá donde vayamos. Para mí, Cabo de Gata es eso, es volver a casa, sentirme arropada, respirar bienestar y ayudarme a recargar fuerzas y energía.

Por tanto, si tuviera que describirlo con tres palabras serían: familiaridad, paz, bienestar.

20. Manuel Pascual Morenate, 1981, tatuador, Almería.

1: Para mí el cabo es paz, desconexión absoluta, un entorno en el que todo se mueve a un ritmo mucho más lento, en el que parece que el tiempo se detuvo hace 60 años y uno de los lugares en los que he estado donde más en comunión me he sentido con la naturaleza en especial con el mar.

2: es uno de los motivos más potentes por los que sigo atado a esta tierra por lo que representa de relación con la naturaleza, calidad de vida y por lo que ayuda a valorar una vida más tranquila o contemplativa centrada en los pequeños placeres cotidianos. Es un lugar al que poder escaparse y dejar simplemente que pase el tiempo y olvidarse del estrés de la vida cotidiana

3: Mar, Árido, Lento

21. Sabik García Ávalos, 1990, analista de datos, Carboneras, Almería.

¿Qué es para tí el Cabo de Gata y qué sensaciones te transmite su paisaje?

Para mí el Cabo de Gata es una porción del paraíso en el que tengo la suerte de haberme criado.

Su paisaje, de contrastes, me transmite paz (durante la mayor parte del año) y resistencia (siempre estoico ante las fuerzas de la naturaleza).

¿De qué manera te condiciona, cómo te hace sentir?

Me condiciona en el sentido de que me ha hecho valorar y amar la naturaleza y su preservación. Me hace sentir que estoy en casa.

Si pudieras describirlo con 3 palabras ¿Cuáles serían?

Natural, volcánico y colorido.

22. Francisco Javier López Ruiz, 1987, Técnico en Prevención de riesgos laborales, Carboneras, Almería.

El Lancon para mí es el refugio dónde siempre ir, es como un amigo que siempre está ahí. En definitiva un lugar donde curar el alma y la resaca.

Podemos apreciar la similitud de los condicionantes que fijan las respuestas de los encuestados con los temas tratados por los artistas.

El sentimiento que despierta la provincia, a día de hoy, en sus vecinos y aquello que suscitó, hace unos años, en los creadores, es similar, pese al cambio de circunstancias. Y es innegable el poder de seducción de este entorno que condiciona y no deja indiferente.

La diferencia radica en que el artista es aquel que fue capaz de formularse él mismo las preguntas, cuando aún nadie se las había planteado hasta ese momento.

5. 2. Anexo 2: Imágenes

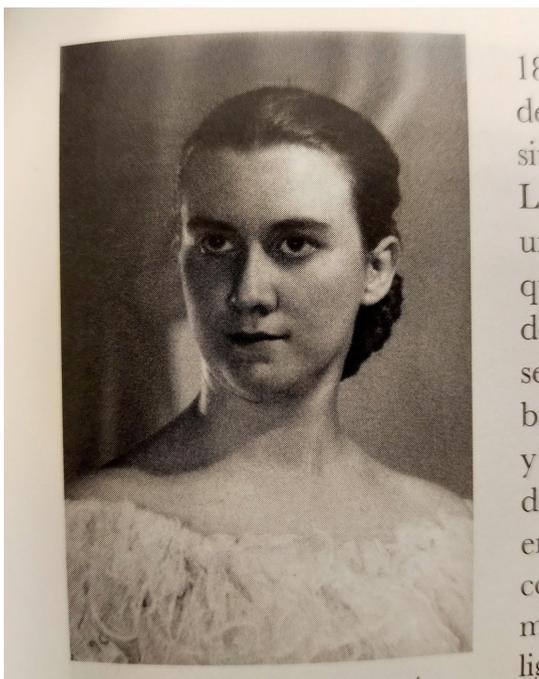
Jesús de Perceval junto a una obra suya, 1934

Pintores Indalianos en Madrid, 1947

El Indalo, emblema de los Indalianos y símbolo actual que representa la provincia de Almería

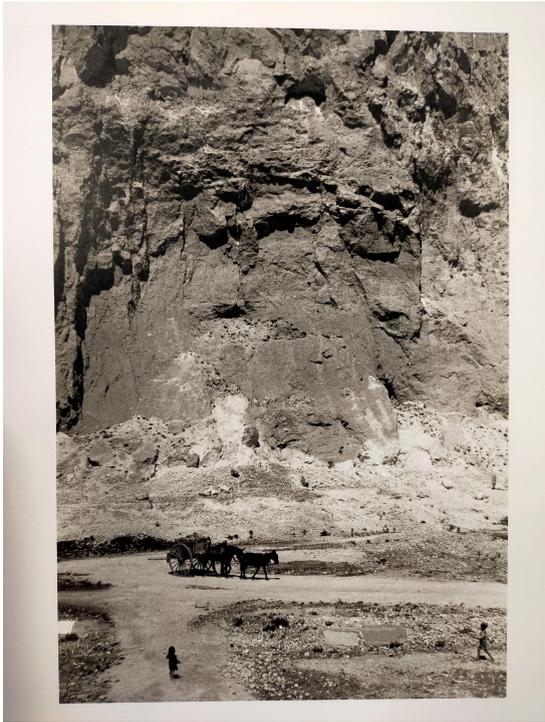
Celia Viñas

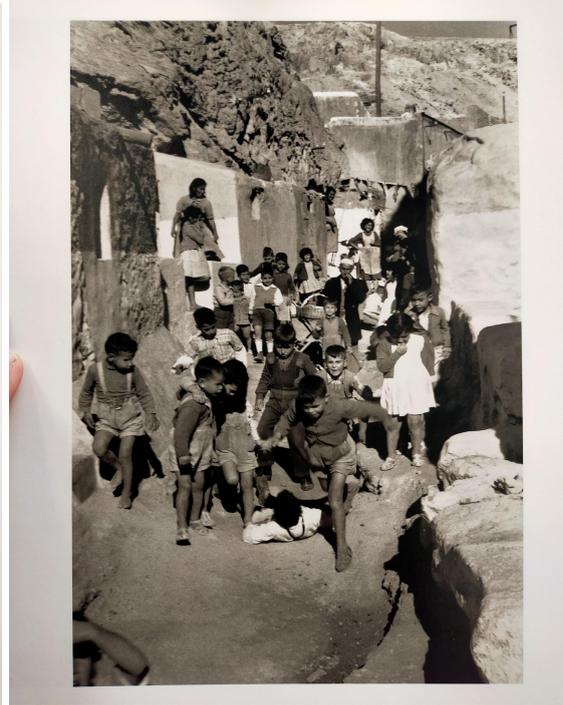
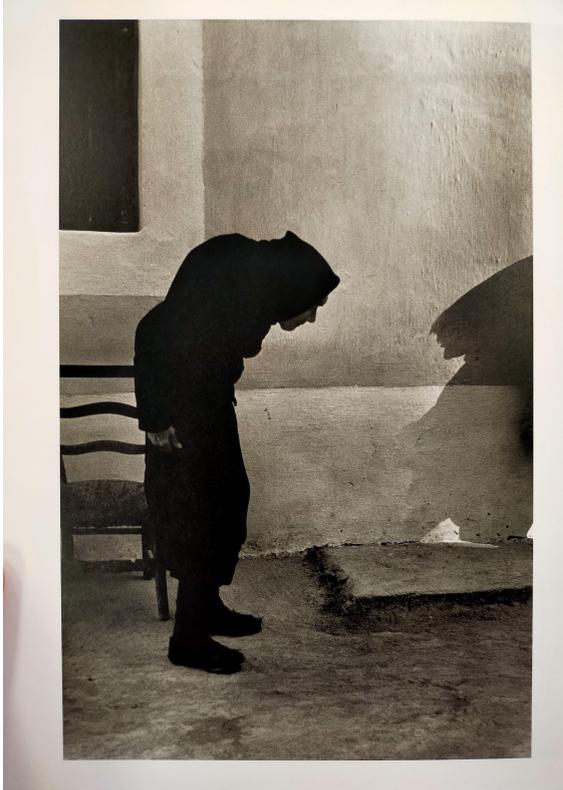
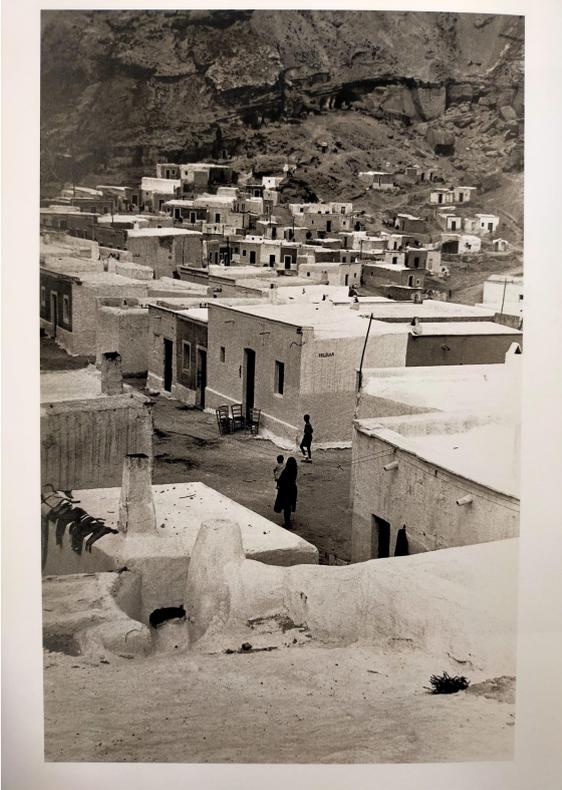

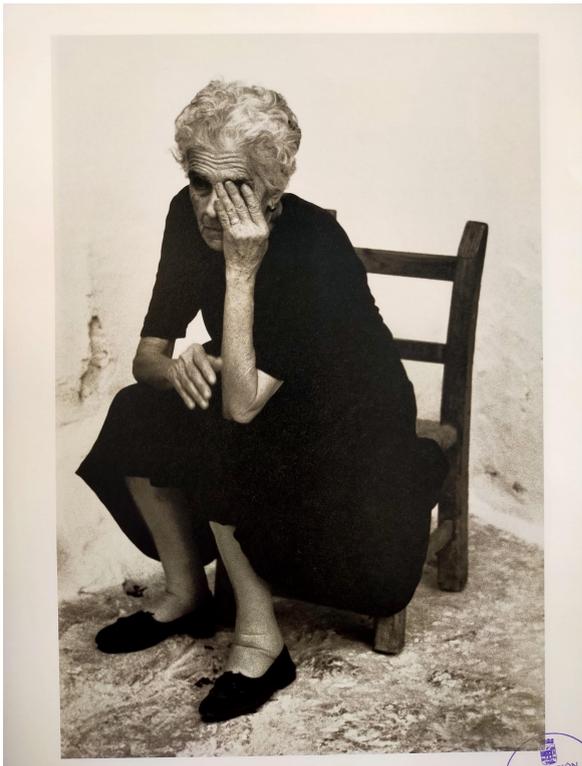
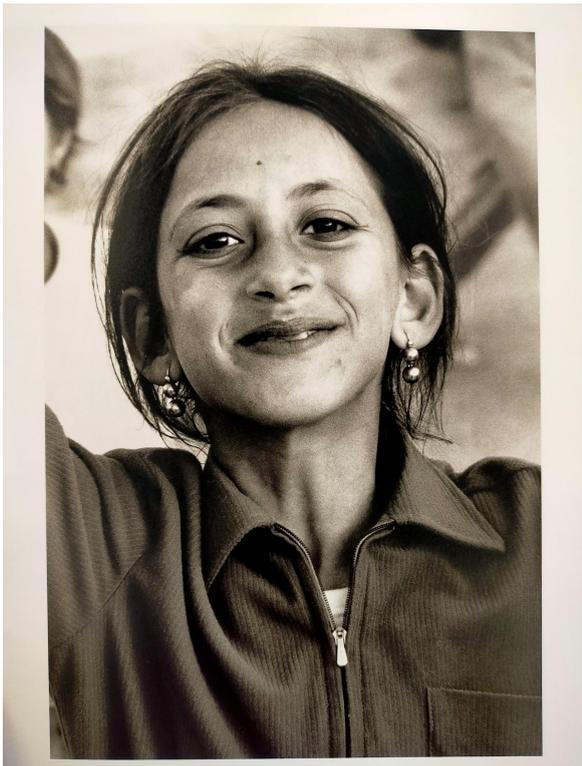
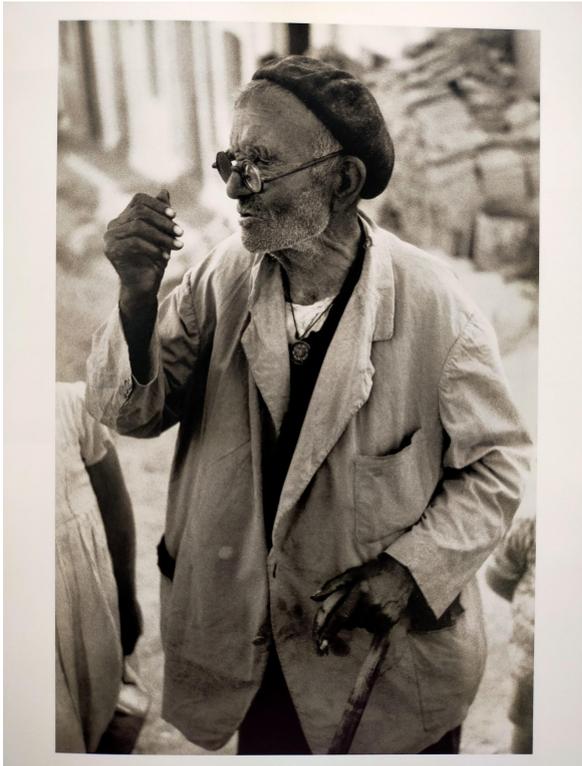
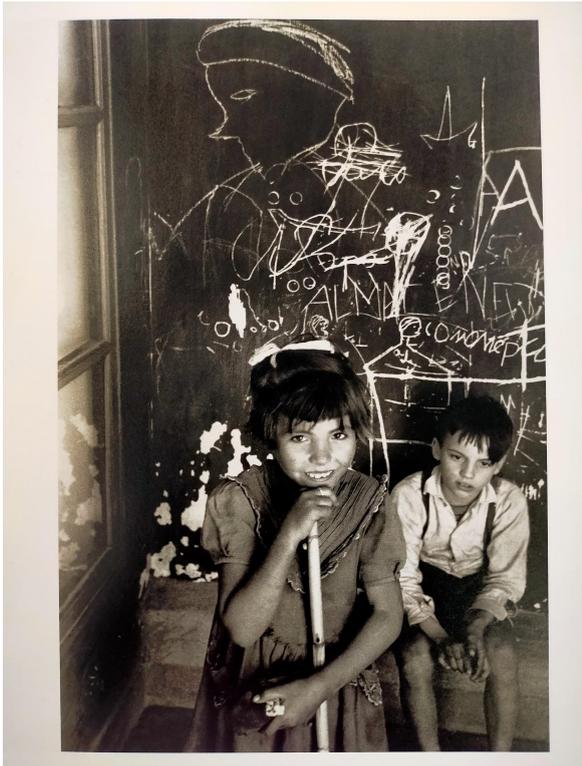
Encarna, la madre y Celia en el Paseo de Almería

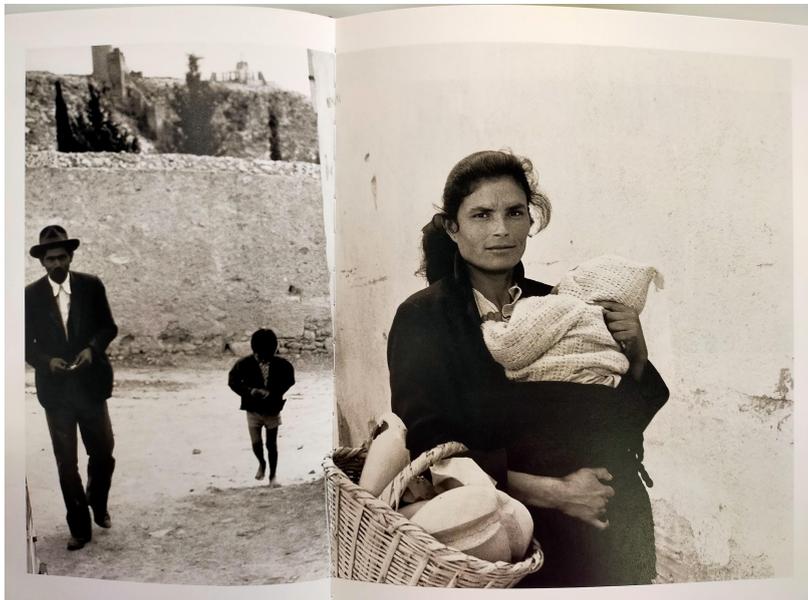
Fotografías del barrio de la Chanca del fotolibro de Carlos Pérez Siquier La Chanca

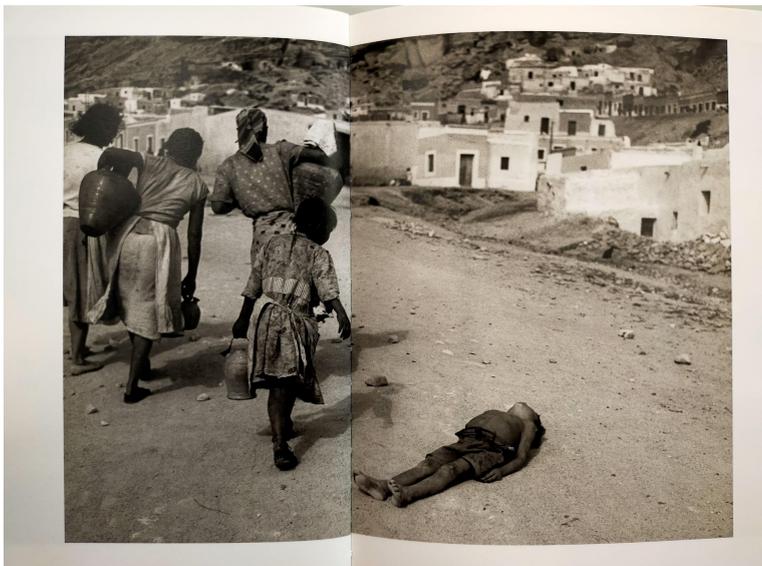
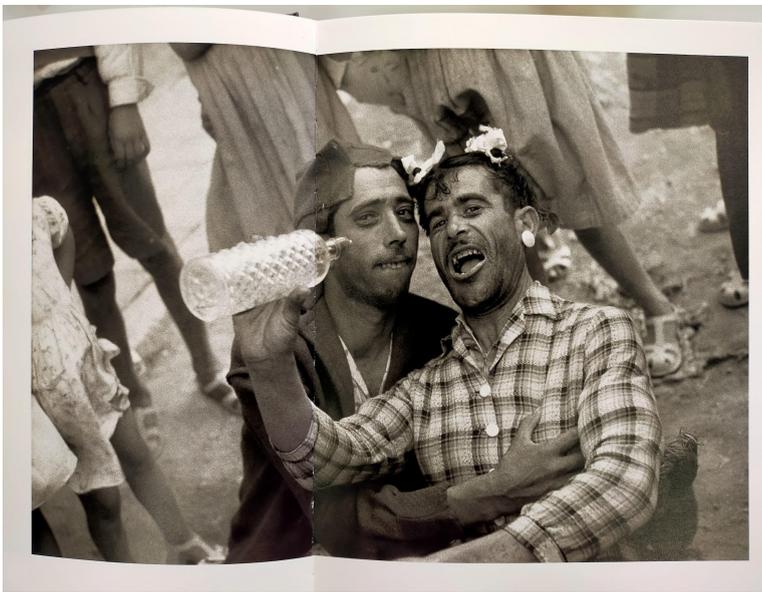

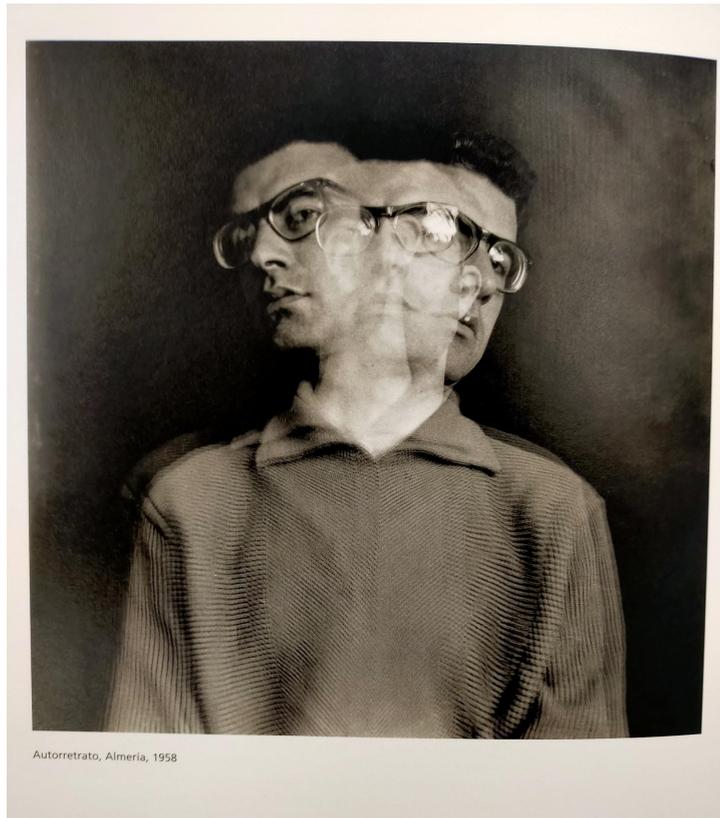

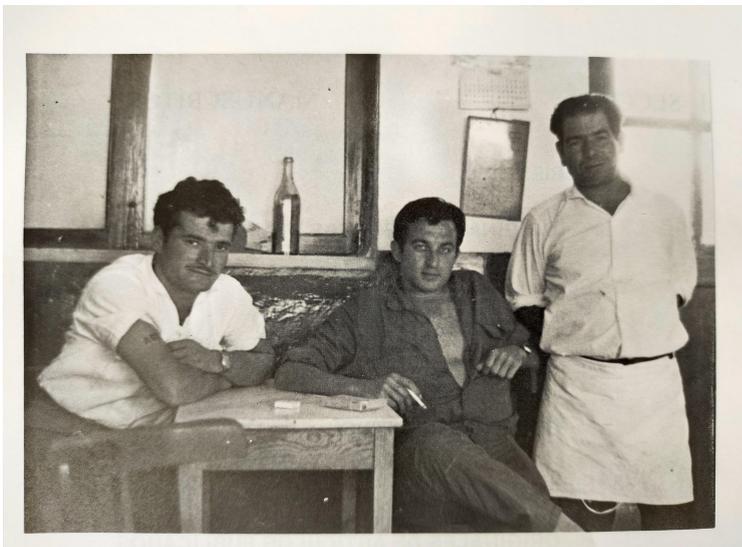

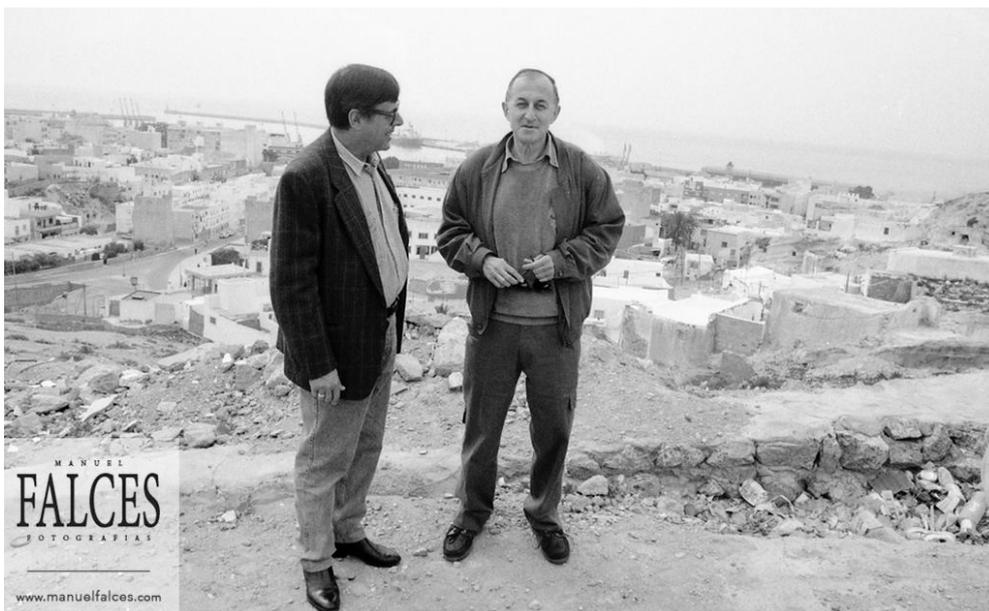

Autorretrato, Carlos Pérez Siquier, 1958

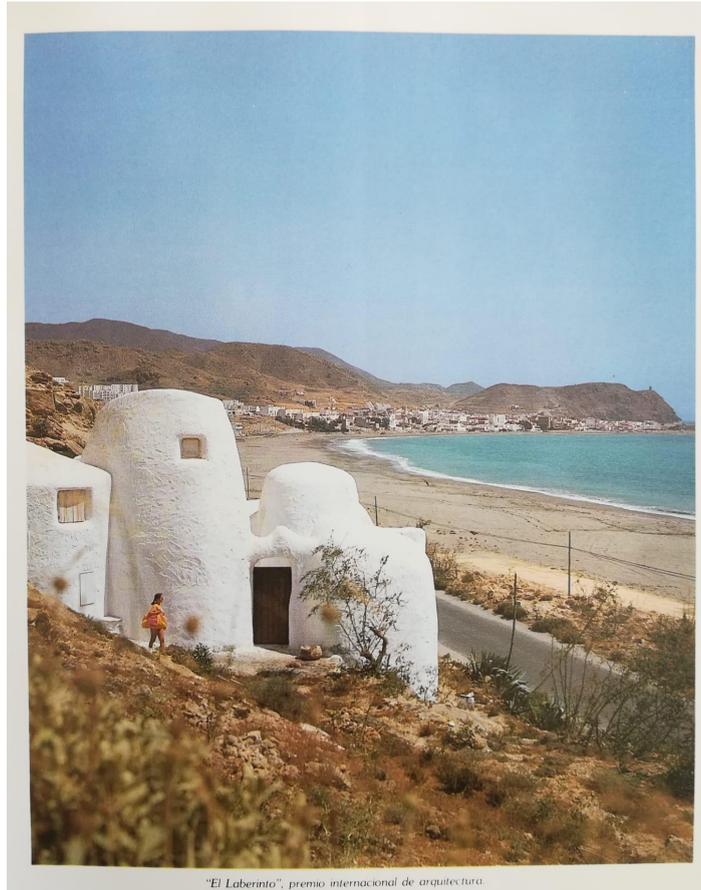
Juan Goytisolo en sus viajes por Almería

Valente y Goytisolo por Falces en la Chanca

Cristóbal Fernández, alcalde de Carboneras, en las legislaturas comprendidas entre el año 1983 y 2007 y el artista Jesús Rafael Soto diseñando los proyectos para la segunda rehabilitación del Castillo de San Andrés en el año 1987. (Archivo personal de Cristóbal Fernández)

"El Laberinto", premio internacional de arquitectura

Escultura habitable "El Laberinto" de André Bloc en Carboneras, fotografía realizada por Carlos Pérez Siquier