

BOTÁNICA

CRÉDITOS

Esta publicación se realiza con motivo de la exposición titulada **BOTÁNyCA** celebrada del 26 de marzo al 28 de julio de 2013 en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, Junta de Castilla y León. Dicha exposición fue llevada a cabo por dicha institución en colaboración con el grupo de investigación UCM *Arte, Ciencia y Naturaleza*.

Producción: Museo de la Evolución Humana de Burgos, Junta de Castilla y León.

Comisariado de la exposición: Almudena Armenta, Teresa Guerrero y Sonia Cabello..

Organiza: Grupo de investigación Arte, Ciencia y Naturaleza de la UCM.

Coordinación general: Aurora Martín Nájera (MEH).

Diseño de montaje: Almudena Armenta y Teresa Guerrero.

Montaje: Equipo técnico del MEH, Roberto García Terrados y Grupo de Investigación ACN de la UCM.

Aplicaciones gráficas: Carmen Van den Eynde.

Artistas participantes: Almudena Armenta, Manuel Barbero, Elena Blanch, Sonia Cabello, Luis Castelo, Consuelo de la Cuadra, Teresa Guerrero, Toya Legido, Francisco López, Paris Matía, Jaime Munárriz, Joaquín Perea, Carlos Pereira, María Jesús Romero y Carmen Van den Eynde.

Diseño gráfico, maquetación de la publicación: María Jesús Romero.

Imagen de portada: *De la mentira*(detalle), Paris Matía.

Textos: MEH, Aurora Martín Nájera, Consuelo de la Cuadra y artistas participantes.

Fotografías de obras: Lourdes Carcedo y artistas participantes.

Edita: Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza de la UCM.

ISBN: 978-84-695-7407-2

BOTÁNICA

ÍNDICE

PRESENTACIONES

MEH.....	7
Aurora Martín Nájera.....	8
Consuelo de la Cuadra.....	9

AUTORES DE LAS OBRAS

Almudena Armenta.....	10
Manuel Barbero.....	14
Elena Blanch.....	18
Sonia Cabello.....	22
Luis Castelo.....	26
Consuelo de la Cuadra.....	30
Teresa Guerrero.....	34
Toya Legido.....	38
Francisco López.....	42
Paris Matía.....	46
Jaime Munárriz.....	50
Joaquín Perea.....	54
Carlos Pereira.....	58
María Jesús Romero.....	62
Carmen Van den Eynde.....	66
Índice de obras por autor y ficha técnica.....	70

Naturalezas vivas

La actitud de este grupo de artistas, deliberada y rendidamente situados al lado de la Naturaleza y de la Ciencia, tiene su recompensa. Consiguen pequeñas dosis de sabiduría que permite a cada uno de ellos crear unas obras -¿de arte?- muy sugerentes. La interrogación no pretende poner en duda el alcance artístico de las series, sino que es una llamada de atención: lo que se nos muestra va un poco más allá. Los artistas han estado analizando mano sobre mano, con la paciencia del investigador, la corriente continua de interacción entre Naturaleza y Ciencia hasta presenciar el cortocircuito que sólo de cuando en cuando se produce. La chispa que salta en ese momento es la materia prima de los creadores, que sólo tienen que darla forma e identidad.

Este singular proceso creativo se nutre tanto de la observación como de las vivencias, experiencias ambas muy personales, lo que explica que -aun partiendo de los mismos postulados como grupo- los resultados sean tan magníficamente dispares. Hay en su paleta elementos muy diferenciados: pétalos ajados que aún nos recuerdan la belleza que tuvieron, tardes de infancia con bolsillos llenos de flores, estados de agitación que se curan con extractos naturales, caligrafías trazadas con esmero, huellas de hojas pisadas sobre tierra húmeda, insectos que se camuflan entre ramas, tallos que se retuercen con sorprendente naturalidad, paisajes vistos a través de una mirilla, plantas que buscan seguridad en un muro, nuestra propia vida condicionada por los ciclos naturales, flores cortadas una a una en el jardín donde las vimos brotar...

Elementos todos ellos de mucha carga emocional que cada artista vuelca en el lenguaje que mejor se acomoda a su manera de expresarse, desde lo conceptual a lo surreal, desde lo povera o minimal hasta la evocación barroca y desde el fotorrealismo al realismo mágico. A la postre, bodegones contemporáneos que sustituyen la fatalidad de la naturaleza muerta por el optimismo de una ciencia creativa con origen y destino en el hombre. Un muestrario de naturalezas vivas.

Museo de la Evolución Humana (MEH)

Indagando entre ramas, hojas, flores y frutos y utilizando la variedad técnica que las disciplinas artísticas manejan para la representación, los miembros del Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza de la UCM buscan fundirse con la naturaleza - buceando en ella desde puntos de vista y lenguajes variados-, convencidos de que el estudio de la Botánica es también tarea del artista, en su labor de sorprender con una nueva visión sobre lo que creemos ya conocido.

La cincuentena de obras que forman parte de esta muestra (fotografías, dibujos, esculturas, pinturas y técnicas mixtas) nos proponen una reflexión sobre el arte y la ciencia, sobre la botánica y el estudio de la naturaleza y el papel del artista en la investigación científica, sobre la belleza y la lírica inherentes a ella, sobre el paso del tiempo... Pero además plantean una exposición coral, con obras que representan toda una invitación a disfrutar de la sabiduría que emana de la unión entre Naturaleza y Ciencia.

Dentro de la visión global sobre evolución humana que ofrece el MEH, y en clara relación a la importancia de los ecosistemas en nuestro devenir, es donde toma sentido esta excelente y, por qué no, especial exposición que el Grupo de Investigación ACN de la UCM propone. Pero no sólo eso, el mundo de la representación artística nos recuerda que la evolución cultural –desarrollada ampliamente en la planta 1 del MEH- tiene un punto de inflexión cuando los grupos humanos del Paleolítico desarrollan una mente simbólica y un pensamiento abstracto y comienzan a realizar figuraciones y elementos que, sobrepasando su carácter funcional, adquieren valores estéticos y simbólicos y constituyen una nueva forma de expresión y de comunicación.

Es esta una exposición en la que la participación de diferentes instituciones suma y proporciona excelentes resultados. Para el MEH colaborar de nuevo con la UCM supone un reencuentro y una línea de divulgación en la que el aprendizaje, la difusión científica, el arte y la belleza se dan la mano en la tarea de comunicar y acercar al público diversas formas de enfrentarse a la realidad. Es ese público el que nos anima a trabajar en esta línea y al que va dirigida la exposición.

Aurora Martín Nájera - MEH

BOTÁNyCA

Indagando entre ramas, hojas y flores, el Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid *Arte, Ciencia y Naturaleza* trata de fundirse en el medio Botánico.

Como fruto de esta experiencia resulta la exposición **BOTÁNyCA**, que modifica la palabra para insertar las siglas del grupo, como símbolo de profundización y compromiso, invirtiendo su orden porque en este caso lo primero ha sido la Naturaleza mostrada en el Real Jardín Botánico, después la Ciencia que en torno a ella se desarrolla y comunica sabiamente en cada ejemplar que se muestra y como resultado de las dos nace la visión artística que se ha reflejado en las diferentes obras que se expondrán el *Pabellón Villanueva*.

La Botánica y su estudio es tarea también del artista porque su labor es ser capaz de sorprender con lo que creemos ya conocido; es ayudar a ver, abrir ventanas perceptivas a realidades nunca agotadas. Para ello, este grupo multidisciplinar ha desplegado sus variados y polifacéticos lenguajes, ofreciendo algo personal que al mostrarlo en conjunto añade un nuevo matiz al concepto de la obra: su aspecto coral. El grupo conoce esta riqueza y gusta por ello de trabajar en equipo, sumando facetas a las necesariamente limitadas visiones particulares.

Desde su origen en el año 2005, el grupo se ha situado al lado de la Naturaleza y de la Ciencia, como rendidos admiradores, seguros de la sabiduría que obtendrían de ellas, al tiempo que convencidos de la aportación singular y necesaria que su trabajo desde el Arte les otorgan.

Consuelo de la Cuadra González-Meneses
Fundadora del Grupo de Investigación UCM *Arte, Ciencia y Naturaleza*

La creación de mis 4 **Bonsáis** (盆栽) la he apoyado en el significado de este término japonés, (**bon** = bandeja + **sai** = naturaleza), etimológicamente procedente del término chino 盆栽, **penzai**, (**pén** = bandeja + **zāi** = cultivar). Mi interpretación ha consistido en “cultivar con la técnica del collage”. Con pétalos de flores pertenecientes a jardines privados he construido los bonsáis sobre frascos de perfume de *Kenzo*, con formas vegetales. Las “bandejas” a su vez contienen fotografías que reflejan paisajes y personajes que hacen referencia a la naturaleza y a la femineidad.

4 bonsáis. *Almudena Armenta*

Bonsái 1

Bonsái 2

Bonsái 3

Bonsái 4

El camuflaje separa en la naturaleza la sutil línea entre vivir o morir, pero también entre la ficción y la realidad. De esta manera lo ficticio puede ser la única manera para escapar de la muerte. En Homovegetal la naturaleza del espécimen no está definida y muta, según nuestra mirada, de hombre a planta y de planta a hombre. Este devenir ficticio entre ser y no ser, entre estar y no estar -cuando sabemos que inevitablemente somos y estamos- es, sin embargo, lo que nos mantiene vivos.

Homovegetal. *Manuel Barbero*

Homovegetal

Homovegetal

Homovegetal (detalle)

La naturaleza despliega sobre nosotros su magia. De niña, andando por el campo, a cada paso, me quedaba fascinada ante las formas de raíces, ramas, hojas y semillas. Una vez en casa, vaciaba mis bolsillos de los tesoros recogidos.

En las obras que presento he vuelto a dejarme seducir por el encanto de esas formas, tratando de imitarlas a través de un juego de líneas y torsiones. Formas sutiles que vibran mostrando mi admiración por la manera en que la naturaleza las esculpe.

Elena Blanch

Bainha

Garrubia

Samara

Silicua

Solejo

Tabilla

La estructura cónica del conjunto floral del Castaño de Ninfas, que se muestra como objeto cercano al preciosismo, encierra una sorpresa al espectador, el descubrimiento visual de las larvas o ninfas de carcoma gigante, que miran hacia el eje central de cono. Vinculada a los remedios de terapia floral de Bach, combinaría los beneficios del castaño para aliviar la agitación mental, con las propiedades de transformación y renacimiento de la larva: una creación transgénica con justificación terapéutica.

Flor del Castaño de Ninfas. *Sonia Cabello*

Flor del Castaño de Ninfas (vista anterior)

Flor del Castaño de Ninfas (vista posterior)

Elixir para el alivio de la agitación mental

Herbarium es un intento de clasificación y catalogación a la manera de los botánicos de los siglos XVIII y XIX. La acción de catalogar adquiere un carácter mítico, reproducir un objeto es un acto primordial que remite a la ontología original: crear. Pero además catalogar se halla dentro del contexto científico, esa nueva religión surgida en el siglo XIX que hoy en día supone el mayor impulso acaecido en la historia de la humanidad.

Herbarium. *Luis Castelo*

Arum italicum

Equisetum telmateia L

Hordeum murinum

El trabajo aborda los contrastes.

Los ofrecidos por la luz y la sombra o por la presencia de lo que nace y lo que muere, suspendidos en la misma rama.

Las diferencias entre lo que llamamos real y lo proyectado, lo estructural y la superficie.

Unos apuntes para mostrar inacabado aquello cuyo destino es ser perecedero.

Consuelo de la Cuadra

Samara de Acer
Caligrafía del sauce

Almendro I
Almendro II

Prima Vera en el jardín

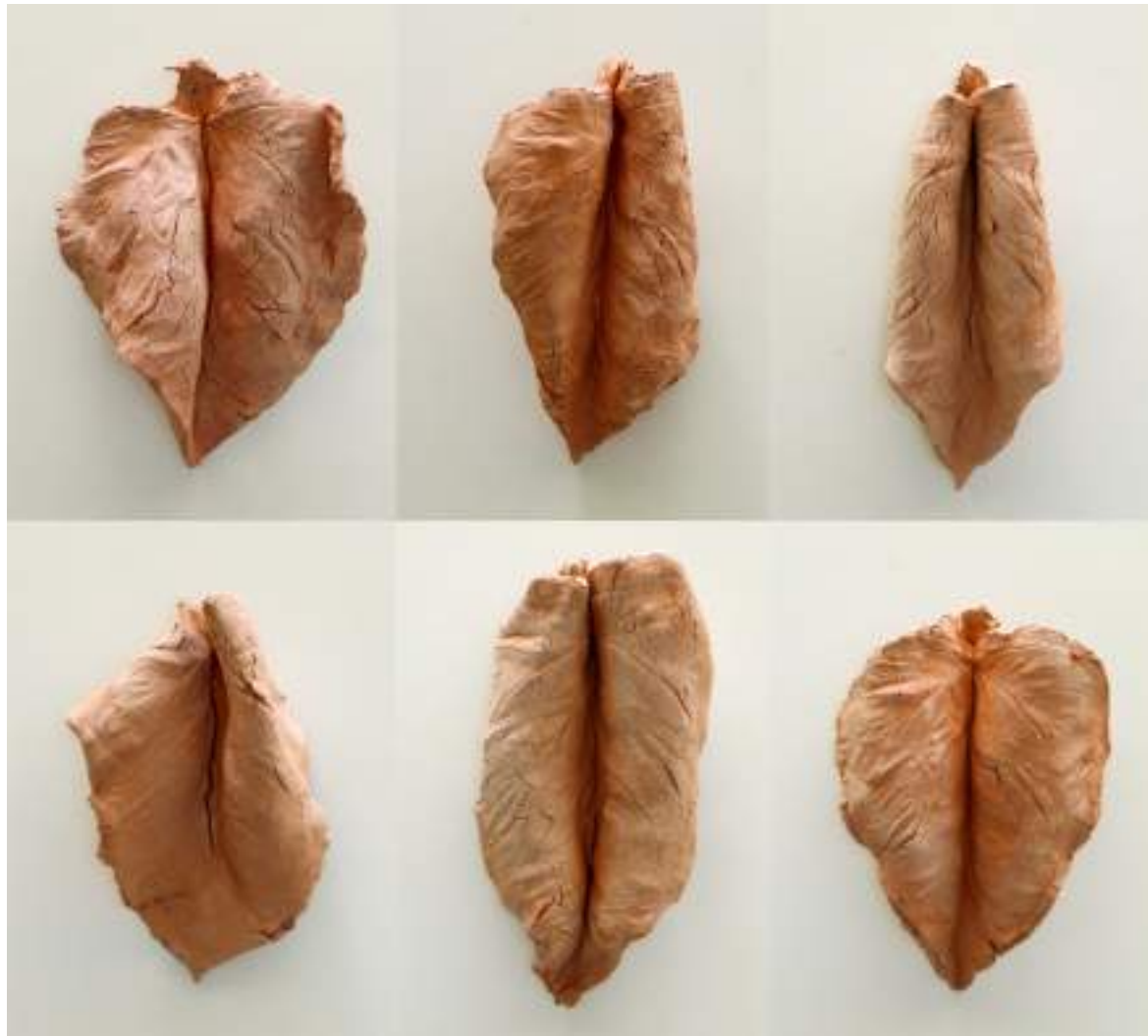
Fresno II
Weigelia

Partiendo de la impronta de una misma huella vegetal en el barro rojo, la deformación, la torsión y la búsqueda de diversas expresiones, donde la forma y la materia son las protagonistas principales de la obra, producen el descubrimiento de mundos diferentes en cada una de las piezas. La presencia de unas manos que dibujan y muestran esbozos de este mundo “escultórico-vegetal”, hace alusión a la disciplina del dibujo científico e invitan al espectador a crear vínculos entre las incesantes búsquedas de la ciencia y del arte en el quehacer y la observación del artista y el científico.

Teresa Guerrero

Hoja (variación 8)

Hojas (variaciones)

Irene VII

Inspirada por los herbarios y bestiarios de *Ioam Batista della Porta*, a caballo entre las hechicerías medievales y los inventarios renacentistas y sin olvidar el inclasificable género pictórico de las “naturalezas muertas con insecto”, me embarqué en la creación de este Cuaderno de Campo.

A través de una serie de expediciones cotidianas descubrí que la flora había comenzado a mutar en fauna. Si en un principio pensé que eran los insectos los que intentaban camuflarse entre las plantas, en los últimos meses he podido comprobar que es la botánica la que está mutando en zoología.

Naturalezas desordenadas. *Toya Legido*

Naturalezas desordenadas (II)

Naturalezas desordenadas (IV)

Naturalezas desordenadas (IV) (detalle)

Las rosas del jardín de Adonis
Son las que yo amo, Lydia, esas efímeras rosas
Que en el día de su nacimiento,
En ese mismo día, mueren.
La luz es eterna para ellas, pues
Nacen con el sol cuando ya ha salido, y se acaban
Antes que Apolo pudiera incluso iniciar
Su trayectoria visible.
Como ellas, déjanos hacer de nuestras vidas un día,-
Voluntariamente, Lydia, desconociendo
Que existe la noche antes y después
El poquito que perduramos

Poema Las rosas del jardín de Adonis, de Ricardo Reis. Francisco López

Jardín con fuente

Jardín con fuente (detalle)

Jardín con fuente (detalle)

Voluptuosa y serpentina salió revoloteando sobre sí, haciendo piruetas en un equilibrio delicado, casi imposible, pero sostenido con desenfado, sin atisbo de tensión. Rondó de oreja en oreja hasta encontrar acomodo y su fértil naturaleza la hizo medrar por más que todo su despliegue arbóreo se asentara, pásmese usted, ¡en la nada!

Adivinanza. Paris Matía

De la mentira (vista frontal)

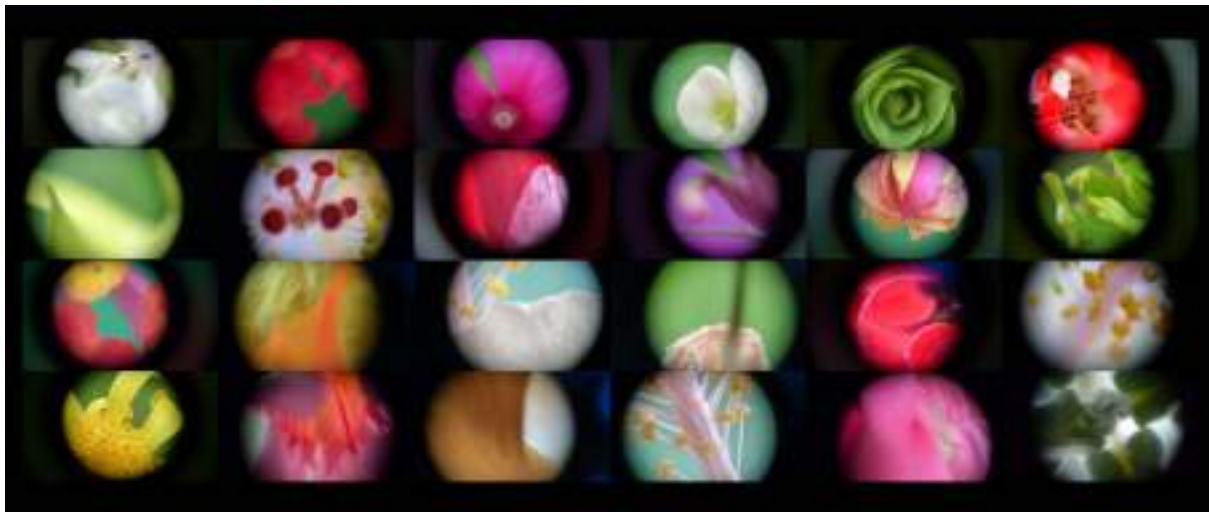
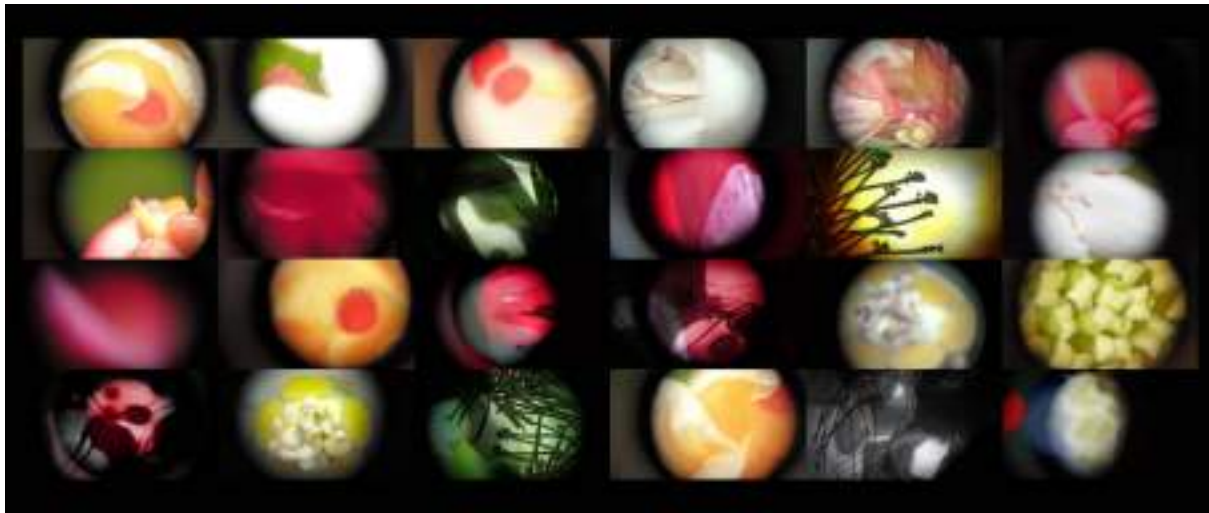
De la mentira (vista lateral)

De la mentira (detalle)

La tecnología óptica y fotográfica extiende el rango de nuestra visión, permitiéndonos contemplar estrellas y nebulosas lejanas y acercarnos a los componentes más diminutos de la materia. Los dispositivos ópticos más primitivos, con irregularidades y defectos visuales, nos proporcionan una experiencia más consciente de acercamiento, evidenciando el artificio técnico que posibilita esta nueva mirada. Nos acercamos a los detalles de las flores, perdiéndonos en su increíble riqueza morfológica y cromática.

BLUM/FLOW[R]. *Jaime Munárriz*

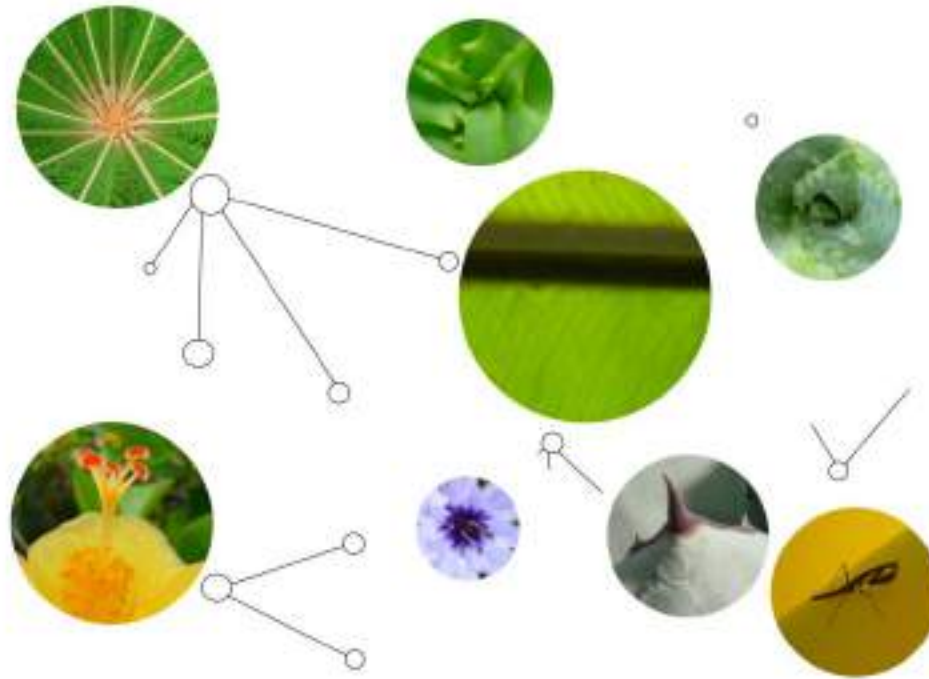

Blum/Flow[r [01]

Blum/Flow[r [02]

Blum/Flow[r [04]

Blum/Flow[r [05]

Suelo trabajar, como temas preferidos, el paisaje de elementos naturales y el urbano; pero especialmente una combinación de ambos. De esta serie es la segunda de las imágenes que presento; un elemento natural, una pequeña rama, sobre un elemento artificial, un muro. Alejándome lo suficiente, consigo, con el encuadre, que el tamaño de la rama sea pequeño respecto del muro. Esta relación de escalas pone en cuestión la atención que nuestra sociedad civilizada concede al mundo vegetal y la conservación de su biodiversidad.

Joaquín Perea

Silencio

Silencio (detalle)

Entramado

Conjunto de cuadros de la península ibérica y de sus regiones autonómicas, dibujados por uno de los valores ecológicos más importantes, el agua. Al dibujar los ríos incrementando el grosor aportado por cada afluente se obtiene un resultado gráfico similar a un árbol que permite denominar la red hidrográfica como un gran bosque en cuyas ramas anidan, como frutos maduros las poblaciones. La actual exposición muestra un diseño provisional denominado Bosque del oeste que incluye los ríos Miño, Duero, Tajo y Guadiana. (Serie Riosarbolesbosques)

En los cuadros de esta serie se utilizan materiales que crean colores virtuales por reflexión unos y por difracción de la luz otros. Los materiales que actúan por reflexión son fragmentos de espejo de diversos tonos. Reflejan colores y formas del entorno. Los que actúan por difracción descomponen la luz blanca, creando una sinfonía de colores que se modifica continuamente con el movimiento del espectador. (Serie Colores virtuales)

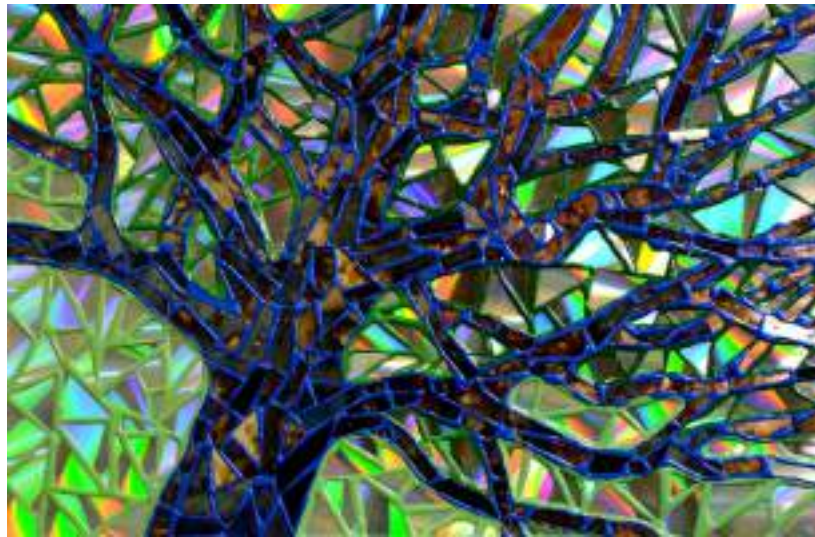
Carlos Pereira

Bosque del Oeste

*Buscando hojas para comer
Sandías*

Nervios de hoja de almez

Nervios de hoja de arce

Ramas de árbol

Desde nuestros orígenes, mucho antes de la llegada de las religiones monoteístas, el hombre ya había imaginado la muerte no como algo definitivo sino como un tránsito, incluyendo su vida dentro de los ciclos de la naturaleza; la salida y puesta del sol o las fases de la luna eran un ejemplo a gran escala de nuestro ciclo vital. La analogía era perfectamente lógica y explicaba nuestra experiencia del paso del tiempo, no como algo que acaba, sino como algo cíclico. Esta pieza es un guiño al sentimiento inevitable y recurrente de vivir acompasado con ese orden, en este caso mediante el establecimiento de ciertas transferencias simbólicas entre el ciclo de la vegetación y el humano. El paisaje que nos ofrecen los árboles durante las estaciones del año, más allá de lo bello que pueda resultar, nos acerca a nuestra condición natural, una condición común, que nos inquieta profundamente.

María Jesús Romero

Modelo Aesculus Hippocastanum
COLECCIÓN PRIMAVERA & VERANO

Modelo Platanus Hispánica
COLECCIÓN OTOÑO & INVIERNO

MODELO *Modelo Aesculus Hippocastanum* (detalle)
COLECCIÓN PRIMAVERA & VERANO

Modelo Platanus hispánica (detalle)
COLECCIÓN OTOÑO & INVIERNO

La obra presentada en esta exposición forma parte de la serie “Tondos”, comenzada en 2011, y compuesta por 8 piezas circulares de 120 cm. de diámetro. Proceso comenzado en 2006, representa una colección botánica que describe las plantas, flores y frutos que cultivo en mi jardín. El proceso comienza con la siembra y plantación de las especies con las que luego voy a realizar mis composiciones. Todas las flores, plantas y frutos de mi obra son de cultivo propio.

El objetivo es conseguir las especies que aparecen en los cuadros del XVII y XVIII para luego trabajar a la manera de los artistas botánicos. La referencia son las 60 plantas que aparecen en los cuadros de Juan de Arellano (1614-1676).

Carmen Van den Eynde

Tondo (I)

Tondo (III)

Tondo (IV)

ALMUDENA ARMENTA

Bonsái 1

Técnica mixta y collage fotográfico

30 x 26 x 30 cm..... 11

Bonsái 2

Técnica mixta y collage fotográfico

36 x 20 x 21 cm. 12

Bonsái 3

Técnica mixta y collage fotográfico

38 x 21 x 45 cm..... 13

Bonsái 4

Técnica mixta y collage fotográfico

39 x 30 x 22,5 cm 13

MANUEL BARBERO

Homovegetal,

Pasta cerámica y acrílico

40 x 20 x 12 cm..... 15

ELENA BLANCH

Bahinja

Madera de abedul

120 x 10 x 10 cm 19

Garrubia

Madera de abedul

120 x 10 x 10 cm 19

Samara

Madera de abedul

120 x 25 x 10 cm 20

Silicua

Madera de abedul

120 x 25 x 10 cm 20

<i>Solejo</i>	
Madera de abedul	
40 x 10 x 10 cm	21
<i>Tabilla</i>	
Madera de abedul	
50 x 10 x 10 cm	21
SONIA CABELLO	
<i>Flor del Castaño de ninfas</i>	
Resina de poliuretano, silicona y plumas	
25 x 25 x 10 cm	23
<i>Elixir para el alivio de la agitación mental</i>	
Técnica mixta	
29 x 10 x 10 cm	25
LUIS CASTELO	
<i>Equisetum telmateia I</i>	
Escanografía (imagen digital obtenida sobre escáner plano)	
84,5 x 36,5 cm.....	27
<i>Hordeum murinum</i>	
Escanografía (imagen digital obtenida sobre escáner plano)	
84,5 x 36,5 cm.....	28
<i>Arum italicum</i>	
Escanografía (imagen digital obtenida sobre escáner plano)	
84,5 x 36,5 cm.....	29
CONSUELO DE LA CUADRA	
<i>Samara de Acer</i>	
Grafito sobre papel Schoeler	
15 x 25 x 1,5 cm.....	31
<i>Caligrafía del sauce</i>	
Grafito sobre papel Schoeller	
21,5 x 30 cm	31

<i>Almendo I</i> Relieve en Resina Acrílica 15 x 25 x 0,5 cm.....	32
<i>Almendo II</i> Relieve en Resina Acrílica 23 x 37 x 2,5 cm.....	32
<i>Prima Vera en el jardín</i> Resina acrílica impresión imagen digital 18 x 25 cm	33
<i>Fresno II</i> Resina acrílica impresión grafito 30 x 22 cm	33
<i>Weigelia</i> Relieve en Resina Acrílica 15 x 25 x 0,5 cm.....	33
TERESA GUERRERO <i>Hoja (variación 8)</i> Terracota 25 x 15 x 6 cm	35
<i>Hojas (variaciones)</i> Terracota 25 x 15 x 6 cm (un)	36
<i>Irene VII</i> Escayola y papel 27 x 17 x 10 cm	37
TOYA LEGIDO <i>Naturalezas desordenadas (II)</i> Fotografía 100 x 70 cm	39

<i>Naturalezas desordenadas (IV)</i>	
Fotografía	
100 x 70 cm	40
FRANCISCO LÓPEZ	
<i>Jardín con fuente</i> (relieve situado en el patio de la Fundación MAPFRE)	
Bronce	
15,5 x 21,5 cm.....	43
PARIS MATÍA	
<i>De la mentira</i>	
Madera y resina	
50 x 40 x 35 cm.....	47
JAIME MUNÁRRIZ	
<i>Blum/Flow[]r [01]</i>	
Fotografía digital	
69 x 29 cm	51
<i>Blum/Flow[]r [02]</i>	
Fotografía digital	
69 x 29 cm	51
<i>Blum/Flow[]r [04]</i>	
Fotografía digital	
30 x 40 cm	52
<i>Blum/Flow[]r [05]</i>	
Fotografía digital	
30 x 40 cm	53
JOAQUÍN PEREA	
<i>Silencio</i>	
Fotografía	
40 x 53 cm	55
<i>Entramado</i>	
Fotografía	
40 x 53 cm	57

CARLOS PEREIRA*Bosque del Oeste*

Impresión digital sobre dibond

101 x 100 cm 59

Buscando hojas para comer

Mixta de diversos materiales y resina epoxi

60 x 50 cm 60

Sandías

Mixta de diversos materiales y resina epoxi

60 x 40 cm 60

Ramas de árbol

Mixta de diversos materiales y resina epoxi

60 x 40 cm 61

Nervios de hoja de almez

Mixta de diversos materiales y resina epoxi

60 x 40 cm 61

Nervios de hoja de Arce

Mixta de diversos materiales y resina epoxi

60 x 40 cm 61

MARIA JESÚS ROMERO*Modelo Aesculus Hippocastanum*

(Castaño de indias de flor blanca)

COLECCIÓN PRIMAVERA&VERANO

Aluminio

180 x 60 cm 63

Modelo platanus hispánica

(Plátano de sombra)

COLECCIÓN OTOÑO & INVIERNO

Aluminio

180 x 60 cm 63

CARMEN VAN DEN EYNDE

Tondo I

Fotografía

120 cm diámetro 67

Tondo III

Fotografía

120 cm diámetro 68

Tondo IV

Fotografía

120 cm diámetro 69

