

BOTÁNICA

CRÉDITOS

Esta publicación se realiza con motivo de la exposición titulada **BOTÁNyCA** celebrada en el Real Jardín Botánico de Madrid del 10 de Octubre al 21 de Octubre de 2012. Dicha exposición fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación *Arte, Ciencia y Naturaleza* de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el *Real Jardín Botánico*.

Comisariado de la exposición: Almudena Armenta y Teresa Guerrero.

Coordinación técnica: Esther García Guillén y Marga Juárez Canga.

Diseño de montaje: Almudena Armenta y Teresa Guerrero.

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

Aplicaciones gráficas: Carmen Van den Eynde.

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

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

Imagen de portada: Tondo I (detalle), Carmen Van den Eynde.

Textos: Gonzalo Nieto Feliner, Consuelo de la Cuadra y artistas participantes.

Revisión de textos: María Jesús Romero.

Fotografías de obras: Lourdes Carcedo y artistas participantes.

Edita: Real Jardín Botánico (CSIC).

ISBN: 978-84-00-09549-9.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN. Gonzalo Nieto Feliner.....	7
PRÓLOGO. Consuelo de la Cuadra.....	8
AUTORES DE LAS OBRAS	
Almudena Armenta.....	10
Elena Blanch.....	14
Sonia Cabello.....	18
Consuelo de la Cuadra.....	22
Teresa Guerrero.....	26
Toya Legido.....	30
Paris Matía.....	34
Jaime Munárriz.....	38
Joaquín Perea.....	42
María Jesús Romero.....	46
Carmen Van den Eynde.....	50
Índice de obras por autor y ficha técnica.....	54

Es conocido por cualquiera que haya tenido contacto estrecho con niños a lo largo de su desarrollo que la percepción que tienen del mundo exterior se va constriñendo conforme se canaliza a través de las estructuras, visiones y normas que le impone nuestra cultura y nuestra sociedad.

La consecuencia es que tendemos a observar los objetos, sobre todo los de la naturaleza, con la mente cada vez menos abierta y más condicionada por la idea que la colectividad tiene de la esencia del mismo; lo que representa un terrible empobrecimiento cognitivo. Conocer por primera vez un hecho del mundo natural o comprender un fenómeno que desconocíamos, produce una satisfacción considerable a una mente medianamente inquieta porque estamos diseñados para tratar de entender el mundo y predecir sus cambios. Descubrir una faceta ignorada en un objeto que creíamos conocer o jugar a imaginarlo sin los corsés que le impone nuestra cultura aprendida son igualmente experiencias profundamente gratificantes.

Por ello, los planteamientos del Grupo de Investigación UCM *Arte, Ciencia y Naturaleza* probablemente tienden a contrarrestar la visión unidimensional que solemos tener de cualquiera de las partes modulares de una planta –una flor, una hoja, una rama. Por supuesto, la búsqueda de nuevos enfoques estimula interactivamente la imaginación y la sensibilidad y conduce a la modificación creativa del objeto, a veces combinándolo con otros, como en el caso de la exposición que les presentamos. Que el resultado de este proceso sea sublime, grotesco o mediocre ya solo depende de la imaginación y sensibilidad del artista y del observador de la obra.

Viendo la muestra que se ofrece en este catálogo, estoy seguro de que estarán conmigo en que el resultado, como poco, es de una gran belleza. Por eso, como director del Real Jardín Botánico, un centro en cuya esencia está la educación de la ciudadanía en lo que se refiere al mundo vegetal, me satisface especialmente poder exhibir estas obras.

Gonzalo Nieto Feliner
Director del Real Jardín Botánico, CSIC.

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 **BOTÁ**NyCA, 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 en la Sala de los Bonsáis.

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*

BOTÁNICA

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

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

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

Caligrafía del sauce

Prima Vera en el jardín

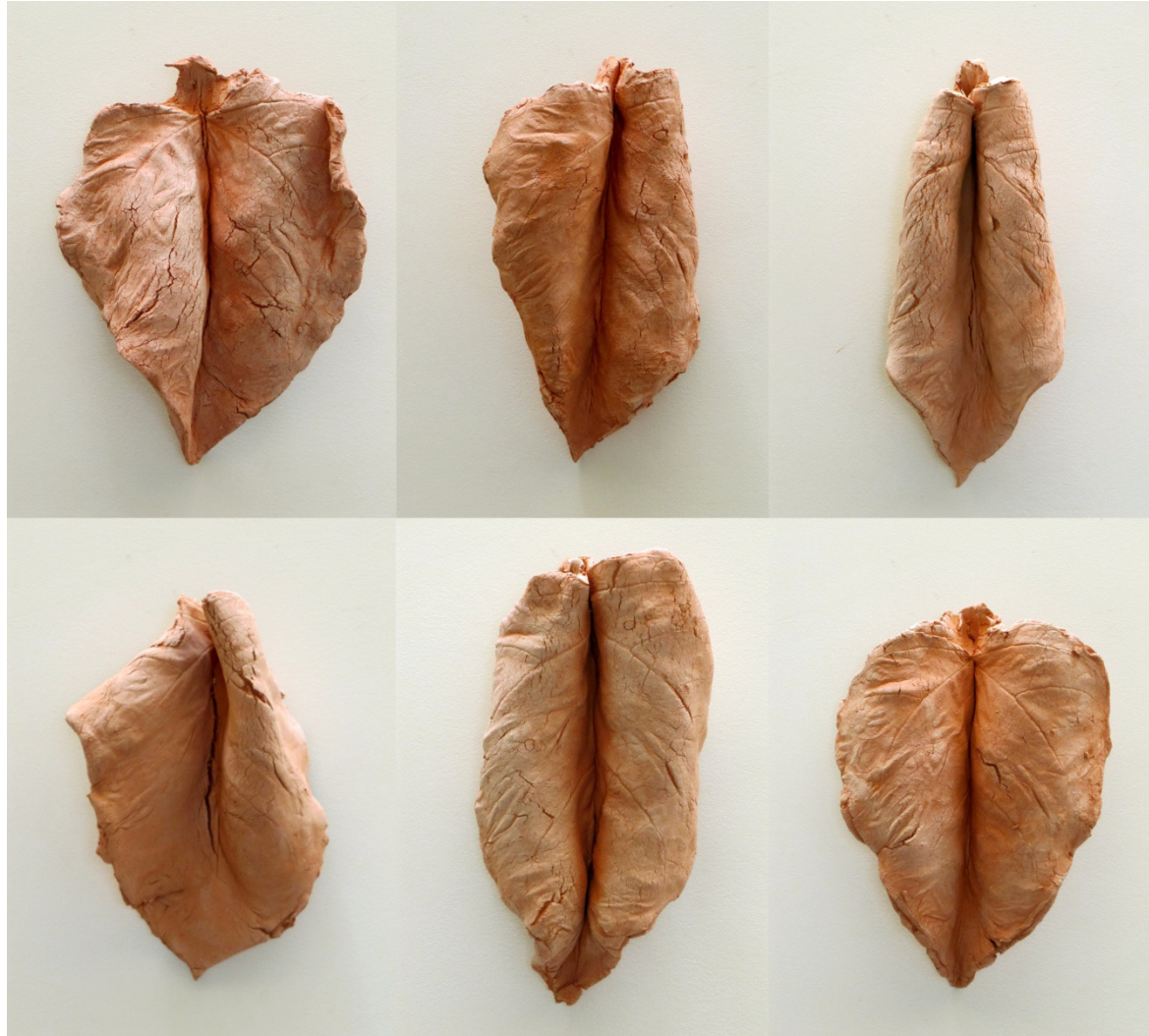
Fresno II

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.

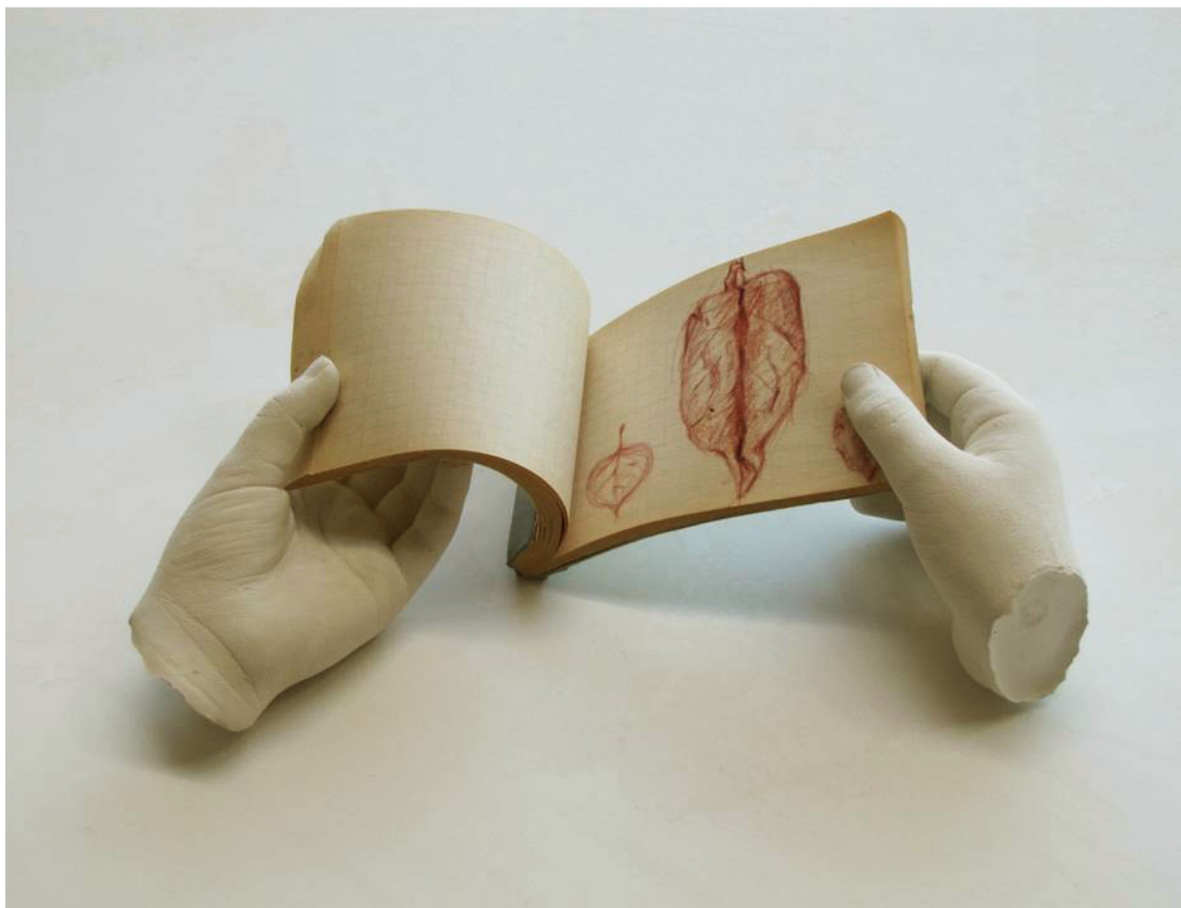
Teresa Guerrero

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)

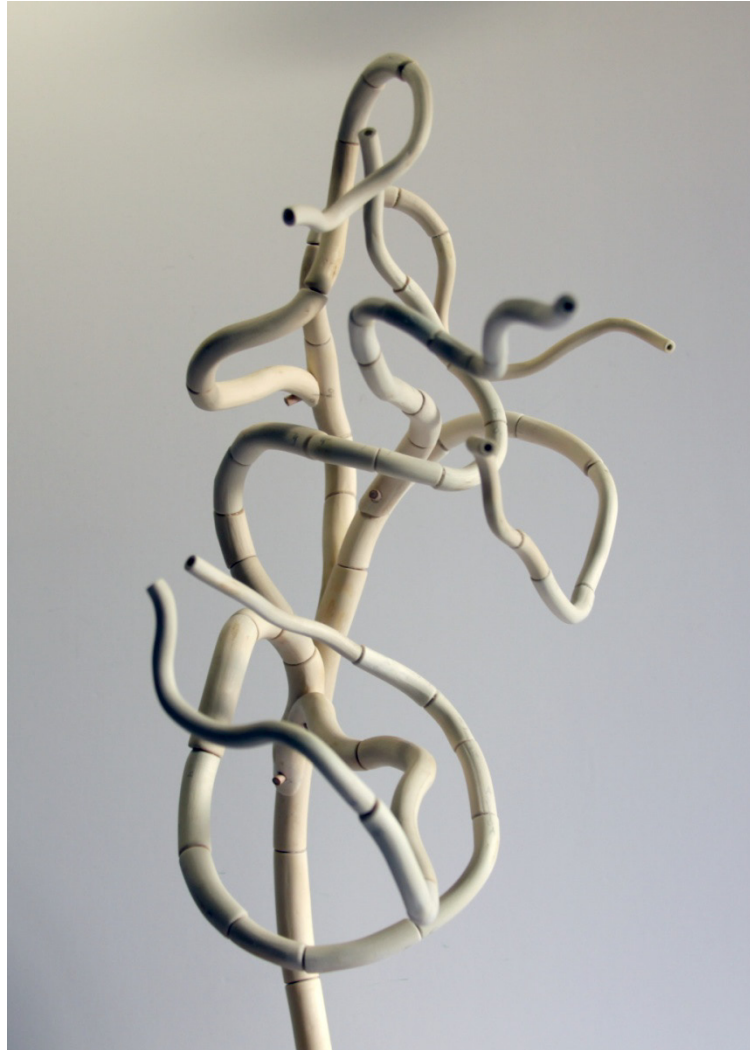
Naturalezas desordenadas (IV) (detalle)

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)

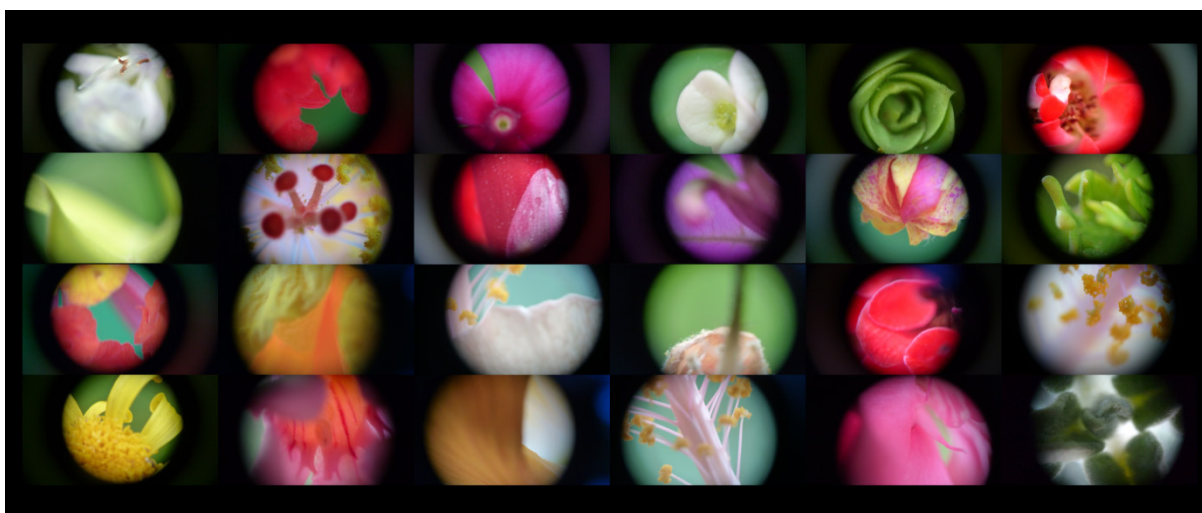
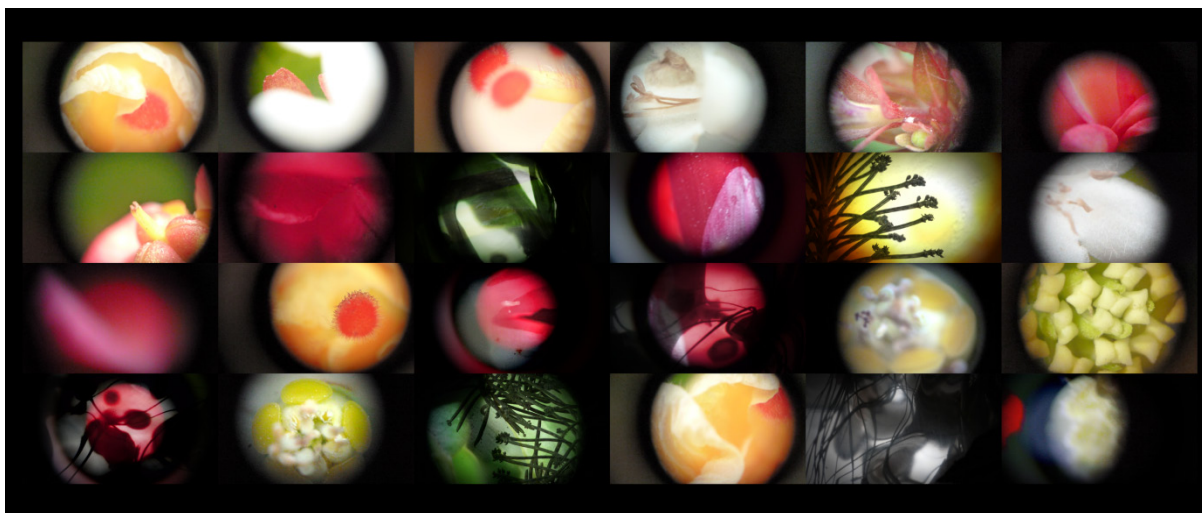
De la mentira (vista lateral)

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.

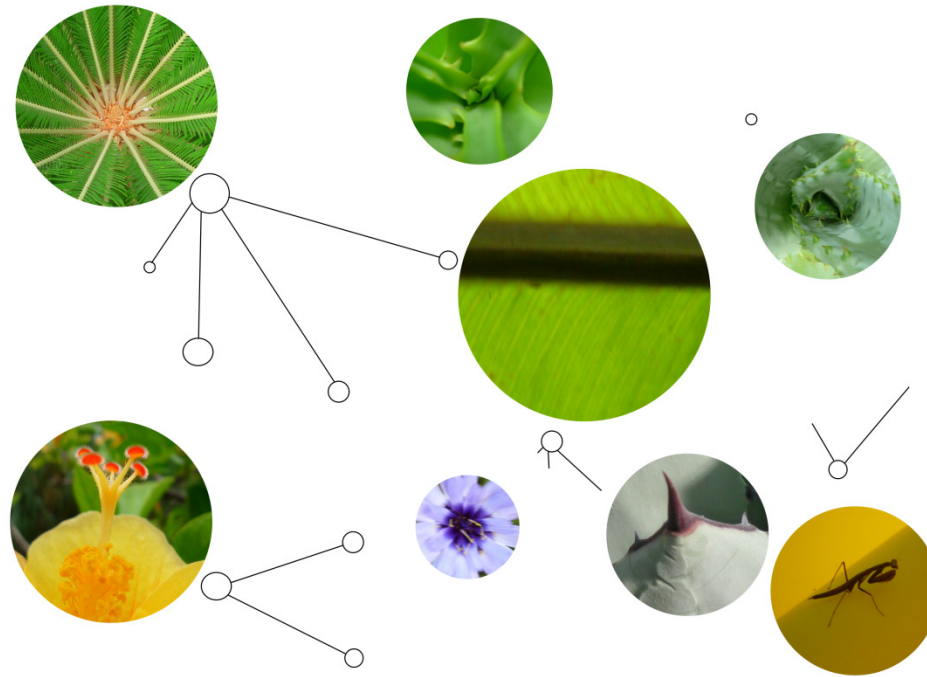
BLUM/FLOW[]R. *Jaime Munárriz*

Blum/Flow[r [01]

Blum/Flow[r [02]

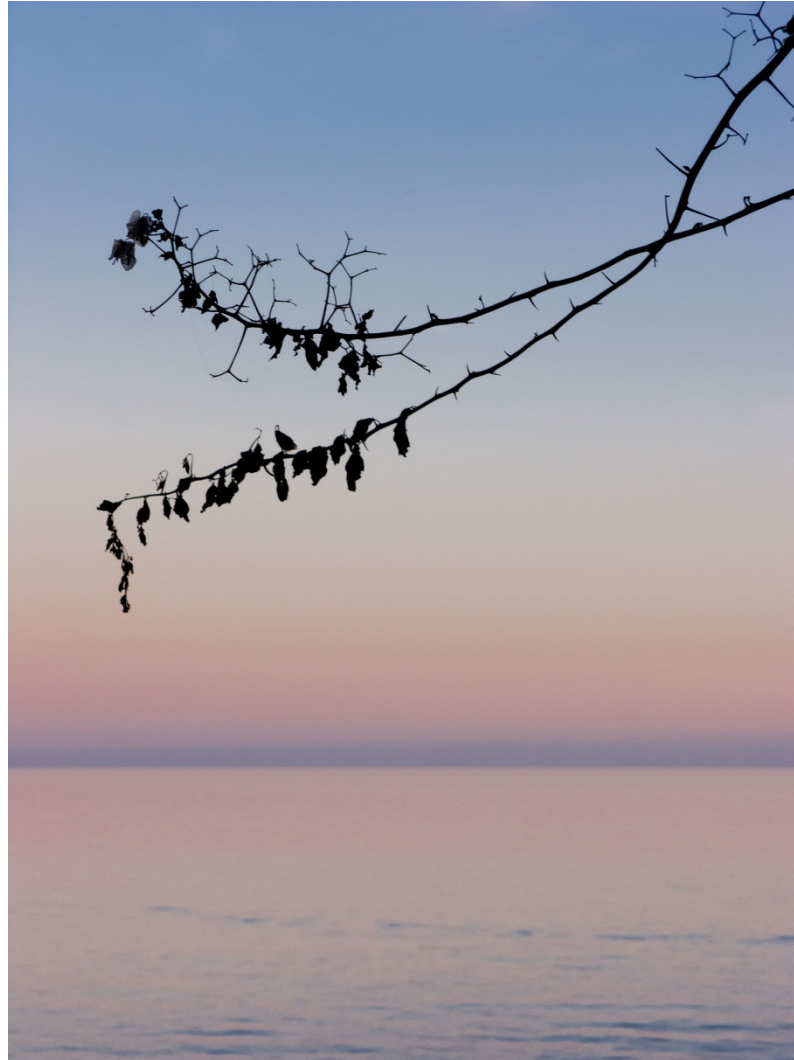

Blum/Flow[]r [05]

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

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)

ÍNDICE DE OBRAS

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

ELENA BLANCH

Bahinja

Madera de abedul

120 x 10 x 10 cm 15

Garrubia

Madera de abedul

120 x 10 x 10 cm 15

Samara

Madera de abedul

120 x 25 x 10 cm 16

Silicua

Madera de abedul

120 x 25 x 10 cm 16

Solejo

Madera de abedul

40 x 10 x 10 cm 17

<i>Tabilla</i>	
Madera de abedul	
50 x 10 x 10 cm	17
SONIA CABELLO	
<i>Flor del Castaño de ninfas.</i>	
Resina de poliuretano, silicona y plumas.	
25 x 25 x 10 cm	19
<i>Elixir para el alivio de la agitación mental.</i>	
Técnica mixta.	
29 x 10 x 10 cm	21
CONSUELO DE LA CUADRA	
<i>Caligrafía del sauce</i>	
Grafito sobre papel Schoeller	
21,5 x 30 cm	23
<i>Prima Vera en el jardín</i>	
Resina acrílica impresión imagen digital	
18 x 25 cm	24
<i>Fresno II</i>	
Resina acrílica impresión grafito	
30 x 22 cm	25
TERESA GUERRERO	
<i>Hoja (variación 8)</i>	
Terracota	
25 x 15 x 6 cm	27
<i>Hojas (variaciones)</i>	
Terracota	
25 x 15 x 6 cm (un)	28
<i>Irene VII</i>	
Escayola y papel	
27 x 17 x 10 cm	29

TOYA LEGIDO

Naturalezas desordenadas (II)

Fotografía

100 x 70 cm 31

Naturalezas desordenadas (IV)

Fotografía

100 x 70 cm 32

PARIS MATÍA

De la mentira

Madera y resina

50 x 40 x 35 cm..... 35

JAIME MUNÁRRIZ

Blum/Flow[]r [01]

Fotografía digital

69 x 29 cm 39

Blum/Flow[]r [02]

Fotografía digital

69 x 29 cm 39

Blum/Flow[]r [04]

Fotografía digital

30 x 40 cm 40

Blum/Flow[]r [05]

Fotografía digital

30 x 40 cm 41

JOAQUÍN PEREA

Silencio

Fotografía

40 x 53 cm 43

Entramado

Fotografía

40 x 53 cm 45

MARIA JESÚS ROMERO

Modelo Aesculus Hippocastanum

(Castaño de indias de flor blanca)

COLECCIÓN PRIMAVERA&VERANO

Aluminio

180 x 60 cm 47

Modelo platanus hispánica

(Plátano de sombra)

COLECCIÓN OTOÑO & INVIERNO

Aluminio

180 x 60 cm 47

CARMEN VAN DEN EYNDE

Tondo I

Fotografía

120 cm diámetro 53

Tondo III

Fotografía

120 cm diámetro 51

Tondo IV

Fotografía

120 cm diámetro 53

