

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

BUNTSANDSTEIN: Fragmentos del paisaje

BUNTSANDSTEIN: Fragments of the landscape

Autor

Mario Pascual Lorenzo

Directora

Carmen Martínez Samper

Grado en Bellas Artes 2024

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

BUNTSANDSTEIN: Fragmentos del paisaje

RESUMEN

BUNTSANDSTEIN, recoge una investigación cromática y morfológica de las rocas areniscas que afloran en el *Paisaje protegido de los Pinares del Rodeno*, con la pintura de paisaje como mediador. Trata de generar obra plástica inspirada en esta temática, con la intención de generar nuevos conceptos de composición paisajística que vienen abordados por el encapsulamiento fotográfico. Elaborando así una representación artística de este espacio protegido que trata de mostrar el potencial natural y paisajístico que tiene la provincia de Teruel y la Comarca de la Sierra de Albarracín.

PALABRAS CLAVE

Pintura, Paisaje, Cromatismo, Encapsulamiento fotográfico, Entorno histórico/cultural

BUNTSANDSTEIN: Fragments of the landscape

ABSTRACT

BUNTSANDSTEIN, includes a chromatic and morphological investigation of the sandstone rocks that emerge in the *Paisaje protegido de los pinares del Rodeno*, with landscape painting as a mediator. It wants to create artistic work inspired by this theme, with the intention of generating new concepts of landscape composition that are addressed by photographic encapsulation. Thus elaborating an artistic representation of this protected area that tries to show the natural and landscape potential of the province of Teruel and the Sierra de Albarracín region.

KEY WORDS

Painting, Landscape, Chromatism, Photographic encapsulation, Cultural/históricas environment

Notas: Trabajo *especial*, el siguiente trabajo incluye obra artística, recogida en 3 lienzos: *Detalles umbríos*, *Salientes complementarios* y *Espacios de la Tierra Media*. Son elementos principales de la exposición *BUNTSANDSTEIN*, junto a otras muestras expositivas. En el Anexo se adjunta un catálogo de la exposición realizada con los resultados del trabajo.

PORTADA INTERIOR

BUNT SAND STEIN

**Trabajo de Fin de Grado
Mario Pascual Lorenzo
2023/2024**

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer en este espacio a los mediadores que me han ayudado voluntariamente a poder llevar a cabo este trabajo. Aportándome los medios necesarios para realizar el trabajo de esta manera.

Profesora. Dra. Mª Victoria Lozano Tena

Mi tío Fernando

A mis Padres

Índice

Introducción.....	6
Objetivos.....	8
Metodología.....	8
Enfoque metodológico.....	8
Descripción del lugar de estudio.....	9
Desarrollo o planteamiento del marco teórico.....	9
Trabajo de campo.....	10
Desarrollo y Resultados del trabajo.....	13
Investigación sobre el Paisaje protegido de los Pinares del Rodeno.....	13
Investigación sobre el paisaje como concepto.....	14
Elaboración de la obra pictórica y muestra.....	19
Resultados del trabajo.....	22
Referentes Artísticos.....	24
Conclusiones.....	27
Bibliografía.....	28
Índice de Figuras.....	29
Anexos.....	31

Introducción

El siguiente Trabajo Fin de Grado recibe el nombre de “BUNTSANDSTEIN”, correspondiente al nombre científico de las rocas areniscas pertenecientes al *Paisaje protegido de los pinares del Rodeno*. Al suroeste de la provincia de Teruel, más concretamente en la Comarca de la Sierra de Albarracín, algunos materiales triásicos afloran junto a sedimentos areniscos, rocas rojizas se apoderan del paisaje entre los pinares. El propósito de este trabajo es la investigación sobre su morfología y cromatismo para generar obra artística mediante la disciplina de la pintura, elaborando así un discurso que rompe con la estética del paisaje y el horizonte. Está enfocado en mostrar la variedad cromática junto a los patrones morfológicos que aparecen en estas rocas cuando se observan en distancias cortas, además de potenciar su bien patrimonial, abogando por el respeto y conservación de espacios naturales protegidos.

Este trabajo se puede dividir en varias etapas de desarrollo que se pueden remarcar por formar parte de una secuencia.

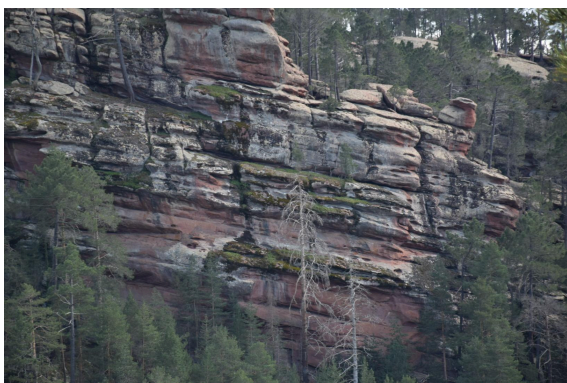

Figura 1 / Fotografía de rocas en la distancia. Tomada en el Campamento Maqui, 2024.

-Procesos de documentación, el proyecto comienza con la investigación del espacio a trabajar, tras decidir la temática del paisaje dentro del Rodeno, se realizan salidas de campo con el objetivo de obtener información sensorial a la vez que se consulta documentación sobre la geología del espacio y las intervenciones del humano a lo largo de la historia. En el enfoque técnico, también se realiza un estudio sobre la temática del paisaje a lo largo de la historia de la pintura con la intención de obtener referentes a tener en cuenta para la posterior elaboración de obra plástica y estar mejor orientado antes de empezar la práctica artística.

-Metodología técnica, una vez obtenidas unas bases consolidadas se procede a la práctica artística, que se inicia en las salidas de campo, recogiendo información cromática y sensorial mediante fotografías de la roca. Dichas fotografías son las que se van a tener en cuenta para la realización de pinturas, que son elaboradas ya en el taller, el espacio de creación artística donde se realiza todo el proceso técnico, pasando por la preparación de los lienzos hasta los últimos retoques con el pincel. Este proceso forma parte de la documentación del entorno, siendo el momento en el que realmente se demuestra la habilidad artística y técnica del trabajo.

-Proyecto expositivo, con todas las obras ya realizadas, se trabaja su muestra, es decir, su ubicación dentro del espacio expositivo seleccionado, proceso en el cual se decide qué información se puede añadir dentro de la sala para enlazar la obra artística

con el trabajo de investigación. Se debe añadir el montaje de la exposición en este apartado.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo forjan sus bases en un método autoetnográfico, valorando la investigación desde un punto de vista propio, adquiriendo y potenciando conocimientos ontológicos y epistemológicos. Al ser residente de la provincia de Teruel, se genera un vínculo especial con los espacios naturales y la ruralidad que se puede sentir en otros espacios de la España interior vaciada, por lo que entender el entorno que nos rodea para generar un bien patrimonial se siente como un deber en este trabajo.

El principal objetivo es elaborar obra artística sobre el territorio de Teruel mediante la pintura, orientándose finalmente a la roca BUNTSANDSTEIN que tan característica es dentro de la zona, a partir de aquí nacen nuevos objetivos como:

- Transmitir fragmentos del paisaje a la pintura.
- Crear pintura de paisaje que se identifique con el paisaje protegido de *los Pinares del Rodeno*.
- Estudiar y llevar a la obra artística el cromatismo del territorio como método de investigación.

NOTA: El método autoetnográfico responde a una investigación concreta, enfocada en un punto de vista de autopercepción en relación a situaciones socioculturales específicas. Trata el “¿Cómo ve el artista su mundo?” Poniendo en valor la identidad desde la cual se perciben los espacios respondiendo a conocimientos de carácter ontológico y epistemológico en la investigación.

Metodología

Enfoque metodológico

La presente investigación adopta un enfoque mixto que combina el análisis teórico con la práctica artística in situ. Este enfoque permite una comprensión integral de cómo las características naturales del *Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno* de la Sierra de Albarracín pueden influir en la creación de pinturas de paisaje.

Se inicia la investigación con el estudio geográfico del espacio natural y su definición. Para ello contamos con la profesora Dra. M. Victoria Lozano Tena, de la Universidad de Zaragoza, quien facilita información y bibliografía para iniciarnos en el análisis de las características físicas del terreno, entendiendo que su formación es de la época triásica y que se ha visto alterado por el trabajo de humanos, con la tala de pinos y su plantación para dedicarlos a la resinación, obteniendo una frondosidad que no es natural en determinadas zonas. La ganadería y la elaboración de refugios, aprovechando los abrigos que generan estas rocas, también suponen un cambio

estético en el lugar. Una vez obtenida la información geológica y de paisaje, se procede a visitar el Centro de Interpretación de Dornaque con la intención de comprender y estudiar el mapa, generando lugares de interés sobre los que trabajar, en este lugar se ofrece un mapa con lugares de interés paisajístico por parte del empleado del centro. Teniendo ya posibles espacios que poder trabajar, las primeras sensaciones estéticas que generan las areniscas son el objetivo de búsqueda de imágenes, para ello se capturan fragmentos de roca con la cámara fotográfica, encapsulando fragmentos de paisaje que tengan el potencial para desarrollar una futura intervención artística. Este es un momento en el que la visión inicial del enfoque cromático empieza a desviarse, abriendo las puertas a la morfología de la roca como otra temática a trabajar del espacio. También se recogen muestras de suelo como tierras y arenas que puedan ayudar en el estudio a identificar mejor el cromatismo real de las rocas, tratando a los elementos del paisaje como agentes activos en la realización de la obra.

Descripción del lugar de estudio

El Paisaje Protegido de la Sierra de Albarracín se caracteriza por su riqueza geográfica y ecológica, presentando una diversidad de colores, texturas y sensaciones atmosféricas. Este entorno ofrece un escenario ideal para la observación y la inspiración artística. La roca *Buntsandstein* es tan particular como inspiradora, modela un entorno que en las distancias puede parecer repetitivo, las rocas están modeladas por la erosión viéndose con formas muy “blandas” sin cantos. Además de las rocas, el suelo árido genera una gama de color poco variada, sobre este suelo pequeños arbustos y plantas muestran síntomas de vida más allá de los pinos que cubren la inmensa mayoría del suelo. Dicho esto, considero que es muy injusto para estas curiosas formaciones areniscas juzgarlas desde la distancia, pues al adentrarse en ellas se descubre una riqueza cromática envidiable frente a cualquier otra roca, como las calizas que son las encargadas de conformar la mayoría del paisaje de la comarca. La variedad tonal dependiendo de los minerales que absorbieron en su formación y las formas tan condicionadas por los agentes meteorológicos hacen que cada roca sea única e irrepetible. Además el historial artístico del lugar con las diferentes pinturas neolíticas que se conservan, resulta un elemento que sustenta de manera cultural e histórica la elección de este espacio.

Desarrollo o planteamiento del marco teórico

- **Revisión de la literatura:** Para iniciar una investigación sobre el paisaje en la pintura se ha decidido acudir inicialmente al manual de la Historia del Arte de E. H. Gombrich, el cual menciona la aparición del paisaje como temática principal en la pintura a partir del S.XVI, pero lo cierto es que siempre ha estado presente, pues en las primeras civilizaciones mesopotámicas, la naturaleza ya era un motivo de representación en la arquitectura, posiblemente con la intención de atraer los entornos naturales a la civilización, la fiabilidad en las palabras de Gombrich va a ser fundamental para conocer los inicios de la pintura europea dentro de la investigación. El ser humano aprecia la naturaleza y el paisaje desde antes de la invención del término, Carmen Andreu Lara,

Doctora y profesora de la *Facultad de Bellas Artes* de la Universidad de Sevilla, muestra en *La conciencia del Paisaje*, unos estudios científicos que demuestran la existencia de emociones concretas de aprecio o rechazo al paisaje dependiendo de los colores que este pueda mostrar este mismo, dichos estudios son generados desde un punto puramente biológico sobre los que se sustenta este suceso. También se investiga un catálogo referente a una exposición llamada *Paisaje y Figura del 98*, en la que aparece obra de pintura de paisaje en España realizada a finales del S.XIX. Con esta documentación se profundiza en una investigación sobre la historia del paisaje a la que se le suman nuevos conceptos arquitectónicos gracias al texto elaborado por Iñaki Bergera *Nuevos paisajes, nuevas miradas*, en el que se tratan de ampliar los horizontes del paisaje abordando los campos de la arquitectura y otros aspectos sociales evolutivos que llegan a nuestros días.

- **Fundamentación teórica:** El objetivo principal a desarrollar en este trabajo es la estética de la roca *Buntsandstein*, centrándonos en la variedad cromática y morfológica que muestra dentro de un espacio tan reducido. El concepto “*Paisaje*” dentro de la historia del arte se abre a “nuevas visiones” con este enfoque, nuevas visiones en la composición del mismo, pues el paisaje históricamente dentro del arte se ha mostrado desde la pintura, transformando la perspectiva guiada con una línea de horizonte a la segunda dimensión, desde sus primeras obras célebres, como temática principal hasta la abstracción más minimalista de los paisajes de Rothko, el horizonte es lo que nos hace visionar un paisaje en las más reconocidas pinturas. A pesar de ello, siguiendo los fundamentos de Iñaki Bergera en *Nuevos paisajes, nuevas miradas*, la invención de la cámara fotográfica genera un fenómeno de encapsulamiento, haciendo así que las muestras fotográficas “amplíen horizontes” creando nuevas posibilidades en la exhibición del paisaje, como la metodología utilizada por Sara Boldú Botam dentro de su proyecto *Artistas amb tractor*, mostrando el paisaje con la fotografía aérea por medio de drones enseñando cómo los agricultores son los encargados de modelar el paisaje. El hecho de mostrar el paisaje en el trabajo, también viene de la mano de la sensorialidad que otorgan los entornos naturales y el paisaje, que hoy en día es objeto de debate sobre cómo la mano humana debe de utilizarlo.

Trabajo de campo

- **Análisis in situ:** Se realizarán visitas periódicas a la Sierra de Albarracín para observar y documentar sus características. Inicialmente se acude al centro de interpretación del espacio en Dornaque, obteniendo un mapa que indica lugares de interés paisajístico recomendados por los empleados del lugar. Una vez decidido un punto de partida, se organizan salidas por zonas en diferentes días, con la intención de capturar diferentes luces en días y horas distintas. Otra fuente de información ha sido *The guidebook about Albarracín Bouldering y Bezas*, una guía de escalada que cuenta con un mapa de localización de rocas con uso escalable y que a su vez muestra múltiples senderos de acceso

a diferentes lugares con rocas. Las técnicas de observación incluirán la toma de fotografías detalladas, a modo de registro durante diferentes días y horas.

- **Registro de sensaciones:** Durante las visitas, se prestará especial atención a las variaciones de color, textura y luz a lo largo del día y las estaciones. En el enfoque metodológico se anticipa la curiosidad en la forma de las rocas, como un potencial expresivo a desarrollar en la obra plástica. Estas observaciones se registran mediante descripciones visuales generadas con la fotografía. El paisaje se valora realmente cuando se genera un vínculo emocional con el terreno, este puede ser un gusto solamente estético o puede tener un diálogo histórico detrás, como en este caso, de la mano del arte rupestre neolítico o el campamento *maqui* en el que se adaptó la vida a lo que ofrecía el entorno.

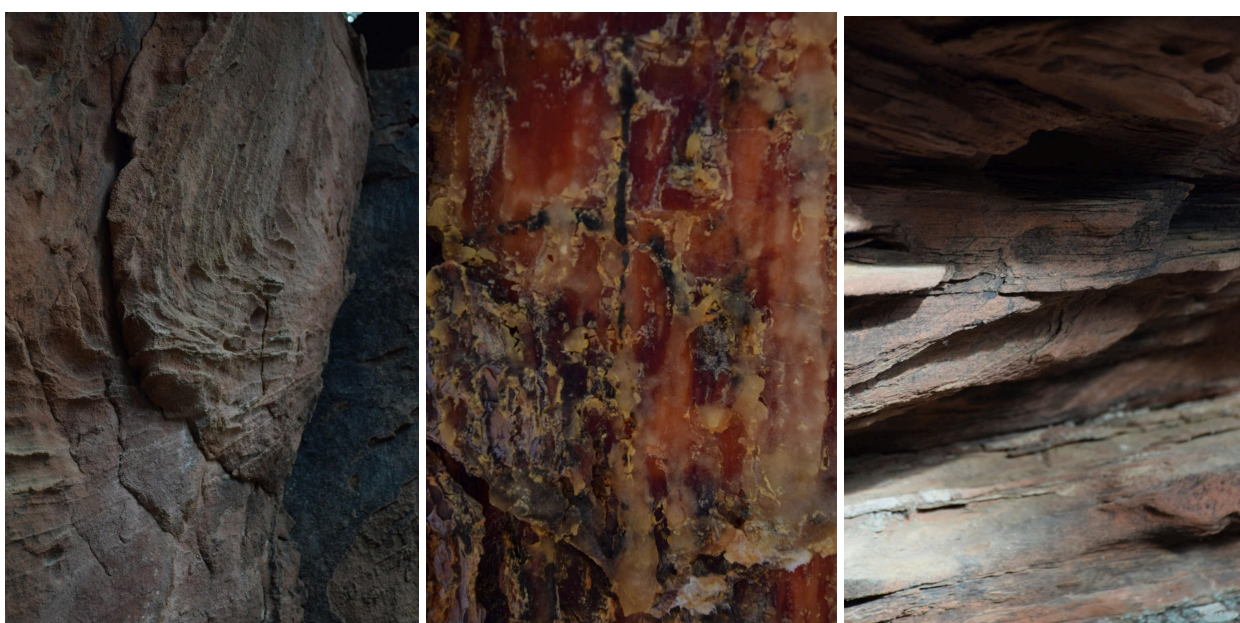

Figura 2. Composición con 3 muestras fotográficas.

- **Trabajo en el estudio:** Las observaciones y registros realizados in situ se trasladarán al estudio, donde se desarrollarán las pinturas y se plantea la muestra, elaborando un diseño de la sala de exposiciones que se solicita a la Facultad de Teruel. Diversas elaboraciones son las desarrolladas, como entelar los lienzos sobre los que se va a trabajar o generar masillas que otorguen un volumen a las obras a partir de arenas y gesso además de una paleta cromática extrayendo tonos de las fotografías, con esto se concreta el proyecto a desarrollar de forma paralela a la investigación y desarrollo del marco teórico. Este proceso creativo se basará en la interpretación de los datos recogidos, permitiendo una representación artística y sensible del paisaje, la cual trata de ser un enfoque figurativo, pero que a su vez rompe con normativas clásicas abordando cuestiones como la desaparición del horizonte en el paisaje y la utilización de pinturas acrílicas, desarrolladas a mitad del S.XX. El punto de partida estético para ejecutar las pinturas se plantea como una manera de

potenciar el color, pudiéndose relacionar con la pintura matérica abstracta. Conforme el análisis in situ va avanzando y se encuentran nuevos referentes estéticos de la pintura paisajista, se va desviando hacia una figuración que potencia el gusto cromático y morfológico que ofrece la roca.

- **Diseño del espacio expositivo:** La sala escogida para la realización de la exposición es la Sala de exposiciones del Vicerrectorado de la Facultad de CC., SS. y Humanas de Teruel. En cuanto a la distribución de la sala, el espacio tiene una superficie de 84 m², es un espacio poco convencional, en cuanto a la forma de la sala y el hecho de que cuente con una cristallera en su parte superior, que condiciona la iluminación de la misma; cuenta con dos escaleras laterales que sirven de entrada. Una vez dentro, hay dos paredes frontales principales, equipadas con carriles de focos, a las que se le suman dos paredes curvas laterales más pequeñas pero que también disponen de iluminación con un carril de focos móviles. En estas paredes se expondrán todas las muestras de la exposición: Los lienzos que suponen obras principales, fotografías tanto de proceso de trabajo como del proceso de experimentación, un mapa que incluya los espacios exactos trabajados y la información de la muestra mediante un cartel y una hoja de sala. Se debe añadir que la sala cuenta con un mobiliario con forma de asientos en el que se van a incorporar muestras del entorno que han servido de estudio y experimentación en el proyecto.
- **Instrumentos y materiales:** Toda la documentación del espacio se realiza con una cámara fotográfica. La creación artística inicialmente tiene en consideración el uso de materiales del entorno como (Bastidores de madera de pino, esencia de trementina o tierras y arenas) es por ello que se decide trabajar en lienzo con pintura. Los materiales utilizados finalmente son: 2 bastidores de formato figura 20, (73x61cm) más otro bastidor figura 40, (100x81cm), ambos entelados con tela de algodón sin imprimación previa, la cual se realiza con látex y posteriormente gesso. El uso del color se realiza con pinturas acrílicas, pinturas al óleo, pigmentos en polvo y las muestras recogidas en el lugar de estudio. Para su aplicación se han usado variedad de pinceles, principalmente de acuarela, aunque también se han usado otros con cerdas más duras a la hora de aplicar el color al óleo, junto a una espátula metálica.

Figura 3 / Muestras de tierras y arena recogidas en el espacio de trabajo.

Desarrollo y Resultados del trabajo

Investigación sobre el Paisaje protegido de los Pinares del Rodeno

Al suroeste de la provincia de Teruel, está situada la comarca de la Sierra de Albarracín, que cuenta con una orografía montañosa en la que se encuentran pequeños municipios, principalmente en los valles que conforman estas montañas. En esta comarca hay varios espacios naturales destacados, los cuales cuentan con rutas senderistas que los hacen visitables. Destacando lugares como El barranco de la Hoz, en Calomarde, el castillo de Peracense, o los Montes Universales, extensión que pertenece a una parte de la comarca notoria. A pesar de ello, dentro de esta comarca, la investigación se centra en el *Paisaje protegido de los Pinares del Rodeno*, una extensión de pinares con rocas areniscas de gran valor paisajístico, que desde hace unas pocas décadas es denominado como Paisaje Protegido y se encuentra en el término municipal de Albarracín, además de otros dos municipios que son Bezas y Gea de Albarracín principalmente.

La superficie que ocupa el actual Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno fue objeto de protección desde finales del siglo XIX, al declararse diferentes Montes de Utilidad Pública. En 1995 el Gobierno de Aragón declara y protege estos terrenos bajo la figura de Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno mediante el decreto 91/1995, siendo el primer espacio natural protegido en la provincia de Teruel. En sus orígenes contaba con una extensión de 3.355,34 ha. En 2007, y a petición de los propios ayuntamientos, el Paisaje Protegido sufre una ampliación, a través del decreto 217/2007, alcanzando las 6.829,05 ha. actuales. (Red Natural de Aragón, 2022, p.13).

El *Rodeno* de la Sierra de Albarracín es un conjunto de parajes que se encuentran alrededor de un macizo paleozoico, sobre el cual aparecen materiales triásicos (*Rodeno*). El Rodeno es bastante sencillo de distinguir, predominan en el paisaje unas rocas areniscas denominadas *Buntsandstein*, llamativas por su color rojizo, las cuales son altamente resistentes ante la erosión. Tienen formas extravagantes y diferentes entre sí, lo que se debe a unas condiciones áridas con corrientes de agua y sedimentos que las modelaron. Con el paso del tiempo surgieron diferentes especies vegetales, destacando una por encima de todas, el pino rodeno (*Pinus Pinaster*) que destaca por grandes acículas, una corteza gruesa que puede obtener un color rojizo en determinados puntos y por ser el predominante en la zona. Su presencia se ha podido ver alterada por la acción del ser humano dentro del Paisaje protegido, pues ha sido un recurso explotado en cuanto a la obtención de la resina y la industria maderera, además de ser extraído el combustible para las explotaciones mineras a lo largo del tiempo. Dicho esto, los elementos que lo conforman principalmente son: rocas *Buntsandstein*, pino rodeno o resinero *Pinus Pinaster*, sotobosque (brecina, brezos, jaras, enebro, repollo y gayuba) y otras especies vegetales (acebo, marrojo, avellano, tejos y helechos).

Intervenciones estéticas derivadas por el humano en el espacio son el arte rupestre neolítico (pinturas sobre la roca Buntsandstein), el uso de las formas de la roca para refugio en la ganadería: pequeños cercados de piedra visibles gracias a algunos muros elaborados por pastores y que hoy en día siguen siendo visibles, la industria maderera y resinera: Explotación del pino rodeno que ha dejado marcas visibles como arrastraderos o pinos sin corteza partes del tronco. A esto se le suma su uso como espacio recreativo que reúne senderos adaptados para realizar senderismo, postes indicadores, miradores o el uso de la roca para la escalada en las zonas permitidas, manifestado con marcas blancas de magnesio.

Investigación sobre el paisaje como concepto

- **Historia del paisaje en el Arte**

(Inspirado en el texto *Nuevos paisajes, nuevas miradas* de Iñaki Bergera¹).

Se trata de un texto que mezcla varios géneros, vinculados con la historia, la estética y la filosofía principalmente. En la investigación de este trabajo, el arte es la temática en la que se presta especial atención, aunque apenas se muestra directamente dentro del texto. Como señala el autor a lo largo del texto, el concepto de paisaje nace como producto humano y por tanto de su acción sobre el mismo. En la lectura destaca una narrativa que invita a entrar en esta temática donde el paisaje es tomado o considerado como un elemento social construido con la mirada y el pensamiento crítico humano dejando frases que resultan muy enriquecedoras. Cabe destacar también la división disciplinar entre Arquitectura, urbanismo y paisajismo que se ha ido pronunciando con el paso de los años, mencionando a grandes figuras de estos campos como Le Corbusier, firme defensor de que el paisaje se construía con la mirada.

Antes de profundizar en el concepto de "paisaje" incluimos su definición según la Real Academia Española: Extensión de terreno que se ve desde un sitio. La definición de paisaje se ha debatido en la Unión Europea, ya que se quiere consensuar una legislación de paisaje desde el 2001. La Unión Europea se guiará por el Convenio Europeo del Paisaje: "El paisaje es cualquier parte del territorio tal como es percibida por las poblaciones cuyo carácter resulta de las acciones y factores naturales y/o humanos y sus interrelaciones".

A partir de estas definiciones se puede decir que el paisaje no existe hasta que no lo interpreta el ser humano, pues se convierte en algo artificial después de su intervención sobre él. Se podría debatir en torno al tema de la naturaleza y el paisaje, ya que mientras la primera es un todo, el segundo es un fragmento que elegimos, de ahí la importancia de nuestra mirada.

El Paisaje como tema principal en el arte empieza en el romanticismo, como la representación de la belleza de la naturaleza, pero con el paso de los años el concepto de paisaje irá variando, haciendo que su interés decaiga hasta el "yo he estado ahí" cuando la fotografía lo transforma en postal. Esto derivó en determinadas irresponsabilidades ético-turísticas, lo que concluye en una

¹ Catedrático de la Universidad de Zaragoza

modificación del paisaje tal que se puede comparar con una domesticación de la naturaleza, reduciéndose al concepto de parque o jardín que se conoce a día de hoy en nuestra sociedad.

Pero a partir de las vanguardias aparece una nueva tendencia, la revitalización del paisaje natural. Se elabora una nueva interpretación de lo sublime, visible en el urbanismo de hoy en día. Lo que se crea en las vanguardias de la segunda mitad del S.XX es: de la naturaleza al paisaje del simulacro. El ser humano ha modificado de tal manera el paisaje que se tiene que inventar de nuevo y redefinir, apareciendo así movimientos artísticos como el Land Art, que derivará en EEUU, donde empezará una deconstrucción del paisaje como concepto romántico. Pasando así a que el paisaje se transforme en lo urbano, “ya no queda naturaleza virgen en los años 80”. El paisaje pasa a ser concebido artísticamente por la fotografía de la ciudad y civilización. Le Corbusier será de nuevo el ejemplo a seguir conceptualmente dentro del arte contemporáneo tanto en la arquitectura como en otras disciplinas.

- **Historia de un concepto: El paisaje como temática principal dentro de la pintura europea.**

-Europa Católica S.XVII. En la primera mitad del S.XVII, en Europa triunfaba el catolicismo, el oficio de los grandes artistas y artesanos estaba destinado a la iglesia. Realizaban pinturas sobre motivos religiosos católicos, paisajes bíblicos... para decorar iglesias y templos. Las principales representaciones eran desnudos, de los cuales algunos estaban situados en la naturaleza, en un paisaje. A pesar de la temática religiosa los artistas se empiezan a formar muy bien en la representación de la naturaleza para dar más realismo aún a sus obras y generando “Belleza paisajística”.

Claude Lorrain (1600-1682) se formó en Italia, pero era francés. En su etapa de formación estudió el paisaje de la campiña de Roma, lo que le ayudó a ser un maestro de la representación de la naturaleza en la pintura. Lorrain fue más allá que estos pintores, consiguió un sustento económico y un nombre en el mundo de la pintura, por lo que pudo comenzar a realizar cuadros “para él”, en los que retrató la emoción que encuentra una persona en la belleza de un atardecer en la naturaleza, realizando paisajes de puestas de sol con tonos pasteles anaranjados y cielos plateados. Por ello Claude Lorrain fue el primer pintor destacado en Europa que enseñó al público la belleza del paisaje y la naturaleza como temática principal en la pintura.

Habría que ser Claude Lorrain el primero en abrir los ojos del público a la belleza sublime de la naturaleza, y durante casi un siglo después de su muerte los viajeros juzgaban el paisaje real con arreglo a lo visto en el pintor: si les recordaba cuadros, les parecía bello y paraban a almorzar. (Gombrich, 2009, p.15)

-Holanda, S.XVII.

En los Países Bajos, ocurrió una división social muy destacable en cuanto a la religión, formando dos bandos, los católicos y los protestantes.

Los católicos seguían realizando pinturas de temática religiosa, mientras que los protestantes se desarrollaron socialmente más enfocados hacia el mercado, dando un poco de lado a la religión, es por esto que los artistas protestantes perdieron en gran medida el trabajo, haciendo que se adaptaran a nuevos géneros de representación plástica. La pintura de retratos a personas de gran poder o la pintura de batalla fueron los géneros que permitieron subsistir a grandes artistas de renombre, pero en cambio a los jóvenes artistas no les quedó otra cosa que retratar momentos de la vida cotidiana que alguien quisiera comprar en un mercado de baratijas. Estos artistas, en búsqueda de inspiración encontraron la belleza del cielo como una posibilidad a representar, sin buscar nada épico o dramático empezaron a representar el mundo tal y como lo veían.

Jan van Goyen (1596-1656) Fue paralelo a Claude Lorrain, aunque la representación del paisaje de van Goyen es muy diferente, no muestra nada épico dentro de sus obras, sino más bien la belleza de lo sencillo, refleja exactamente lo que eran los Países Bajos en esa época, campos de cultivo llanos, con elementos como molinos de viento, generando una sensibilidad en los ciudadanos, que identificaban realmente sus obras como su tierra, su hogar y sus memorias. Este autor mostró la belleza de lo corriente, abriendo los ojos a la sociedad de las sencillas bellezas naturales.

Jacob van Ruisdael (1628?-1682) En su formación van Goyen ya era un reconocido pintor paisajístico, destacado por el análisis de los árboles y la incidencia de la luz en ellos, estuvo durante toda su vida realizando paisajes de la zona en la que vivía. Cabe destacar que en la mayoría de sus cuadros ya no aparecen pequeñas personas realizando labores en el campo, sino que este pintor se centra absolutamente en la naturaleza como objeto único a representar, de una manera realista.

-Venecia, S.XVIII

En Italia la representación artística seguía siendo claramente religiosa. La escuela veneciana destacó dentro del panorama artístico del S.XVIII por su gran nivel y la utilización de colores vívidos en sus obras, algo por lo que a día de hoy es muy reconocida. A pesar de ello, hubo una excepción, pues Venecia era una ciudad mercantil muy importante, el comercio marítimo estaba muy presente en la ciudad, lo que generó una economía muy fuerte. Debido a la potente economía junto a la belleza de la ciudad apareció mucho interés en visitar este lugar.

Francesco Guardi (1712-1793) Realizó obras del paisaje veneciano, generando pinturas de gran belleza en las que predominaba el agua de los lagos y canales

de Venecia junto a algunas construcciones destacadas de la ciudad. Con esto Guardi trató de hacer lo que hoy podríamos conocer como postales, con la intención de que los mercaderes y turistas compraran sus obras como un bello recuerdo de la ciudad. Sus obras, tienen un gran realismo debido a su formación academicista y destacan por la belleza del agua junto a cielos con tonos anaranjados, recordando los colores de la escuela veneciana de esa época.

-Romanticismo, S.XVIII / S.XIX

Durante el S.XVIII en la Europa católica triunfó el Neoclasicismo, un movimiento artístico guiado por la razón, generando pinturas realistas sobrias, retratos a gente de nobleza o gran poder económico o pinturas religiosas de gran ejecución. Tras esto, aparece el Romanticismo, un movimiento que rompe con esta razón y enfoca su creación artística a la representación de las emociones, imágenes pictóricas que generen algo en el espectador, los artistas se vieron más libres, ya que el mercado se potenció y empezaron a generar obras que ellos querían realizar para posteriormente venderlas.

El Romanticismo es un punto de inflexión en la representación del Paisaje en la pintura. En esta época el paisaje se convierte por primera vez en una temática principal que se extendió por Inglaterra, Francia e incluso América ya a comienzos del S.XIX.

Los pintores que habían consagrado su existencia a pintar vistas de las residencias campestres, parques o perspectivas pintorescas no eran considerados artistas serios. Esta actitud cambió un tanto como consecuencia del espíritu romántico de finales del S.XVIII, y grandes artistas se consagraron a elevar este género de pintura a una nueva dignidad. (Gombrich, 2009, p.17).

El paisaje dejó de ser una rama menor del arte para dar su gran paso al frente de la mano de un artista principalmente, que fue Turner.

Joseph Mallord William Turner (1775-1851) Es el primer gran pintor paisajista considerado por la academia; sus obras eran muy destacadas en el círculo puntero de la pintura de la época. Se inspiró claramente en Claude Lorrain, autor al que respetó y admiró muchísimo. Fue muy rompedor ya cuando era reconocido y realizó pinturas mostrando efectos naturales que nadie había hecho aún y que fue un modelo pictórico muy arriesgado. A pesar de ello su capacidad de transmitir sus emociones, con los espectros de la luz en la pintura, generó obras muy reconocidas con grandes efectos dramáticos y muy sorprendentes.

La Tormenta de Nieve sobre el mar: Un vapor a la entrada del puerto 1842. Es una de sus obras por excelencia, en la que consigue plasmar el poderío de la naturaleza, representando una tormenta de nieve golpeando a un barco en el mar.

-Tendencias Vanguardistas en el S.XX

A raíz de la victoria del paisaje como temática principal en el romanticismo, se afianzó dejando nombres marcados para la historia en movimientos como el impresionismo y postimpresionismo, de la mano de *Van Gogh, Monet o Cézanne*. Todos ellos, trataban de plasmar las luces e impresiones que la naturaleza les inspiraba, como una naturaleza revitalizada, aunque con la llegada del S.XX, nuevas tendencias generadas a partir de las guerras mundiales hacen que el panorama artístico cambie drásticamente, dando paso a nuevos movimientos en los que el paisaje se empieza a sintetizar y abstraer, tomando muy en cuenta una síntesis del color y prácticamente dejando solo la línea del horizonte como parte del dibujo que hace intuir un paisaje en esos lienzos. La pintura matérica empieza a ponerse de moda y los cuadros paisajistas abstractos o de muy baja figuración se empiezan a ver con volúmenes en el plano además de síntesis en la forma y color extremas. Con estos elementos lo que se consigue es afianzar las intenciones del artista, otorgando un juego visual muy meticuloso que les lleva a trabajar los tonos del color de una manera muy delicada, a la vez que se conforman composiciones trabajadas desde la psicología de la percepción. *Mark Rothko* es uno de los grandes triunfadores en la síntesis del paisaje vanguardista, cabe decir que de origen ruso, se educó y trabajó sus obras en Norteamérica. Debido a la globalización que comienza a desarrollarse en la segunda mitad del S.XX, los artistas relacionan de una manera más sencilla las tendencias de EE.UU con las de Europa.

- **Posibilidades del paisaje en la Sierra de Albarracín**

Albarracín como pueblo y entorno, debe gran parte de su belleza al río Guadalaviar, que modeló el lugar generando lo que hoy en día podemos ver.

El color, la mezcla de tonos diversos es característica de la provincia de Teruel, de la comarca de Albarracín. Junto a los pardos estallan rojos increíbles en una variedad de gamas que van de un rosa pálido a un marrón casi negro. Los colores fuertes varían según las estaciones. (Marina, 1990, p.18)

Estos colores rojizos, anaranjados y óxidos son los que destacan dentro del Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno, por lo que hablamos de un entorno poco usual dentro de la geografía aragonesa. El contraste de los tonos férricos en la roca con el verde de los pinos hace que percibamos este entorno como algo ciertamente extraño en comparación a cualquier otro espacio de la zona, donde la caliza se hace predominante y los colores giran en torno a ella. Otros espacios rojizos en la provincia de Teruel son las arcillas, que también aparecen en algunos suelos de los Pinares del Rodeno, mostrando un cromatismo que acentúa los naranjas y el brillo del suelo. Las distancias y la orientación se vuelven confusas dentro del lugar, al adentrarse en la frondosidad de los pinos la inmersión y aislamiento a los espacios exteriores es muy notoria.

Partiendo de un punto de vista deductivo, el paisaje, todo paisaje, puede ser concebido como la mundificación de un complejo dinámico originalmente inespacial.

El paisaje así constituido tiene una existencia fantasma sostenida solamente por la verdad, duración e intensidad del sentimiento causante. (Cirlot, 1988, p.19)

El paisaje se puede comprender como un espacio experiencial, que nos hace valorar distintas cuestiones internas, puede servir como espacio de reflexión en muchas ocasiones, un sitio en el que sentirse físicamente como individuo de una manera más intensa que en otras condiciones. Basarav Nicolescu, físico cuántico, explica que hay varios niveles de realidad debidos principalmente a la percepción. Si somos capaces de entender el paisaje de una manera transdisciplinar, encontramos diferentes realidades como la material, mental, sensorial, espiritual, mística y simbólica.

Artísticamente la *Buntsandstein* supone un elemento crucial en la civilización local, pues es el soporte de las primeras intervenciones artísticas de las primeras comunidades humanas asentadas en la zona. Corresponden a la era Neolítica y sus motivos de representación son figuras humanas junto a animales en eventos del día a día.

Elaboración de la obra pictórica y muestra

En los apartados de la metodología se avanzan los procesos de realización de obra, mencionando el *análisis in situ* y el *registro de sensaciones*, como los primeros procedimientos técnicos que se llevan a cabo. Tras tener una temática clara sobre lo que se quiere elaborar, en este apartado se explican los pasos tomados en cada momento, con la intención de explicar la parte más técnica en la elaboración de las obras.

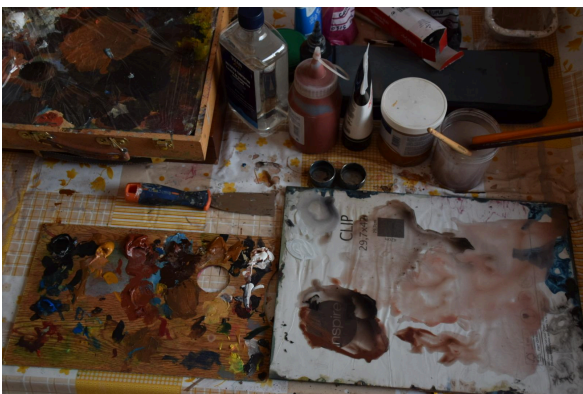

Figura 4 / Trabajo en el taller

Con los resultados del análisis in situ y su registro de sensaciones se extraen 13 fotografías, las cuales se agrupan en potenciales pictóricamente y potenciales

gráficamente, a través de este filtro 3 fotografías son las que serán representadas pictóricamente, dejando las otras 10 como una muestra fotográfica de proceso que posteriormente se va a mostrar. Con las imágenes de referencia seleccionadas, comienzan los procesos prácticos:

-Preparación del soporte. Se escogen 3 bastidores que han sido utilizados previamente para proceder a quitarles la tela, con un destornillador de punta plana y un alicate se van separando del bastidor de madera las grapas que sujetan la tela hasta que se retiran todas y con cuidado se guarda la pintura ya realizada. Para entelar de nuevo el bastidor, se compra una tela de algodón, que se va colocando sin dejar arrugas y en tensión con la ayuda de una grapadora que la sujeta con grapas en la parte posterior. Una vez la tela esté colocada, se procede a dar una imprimación, primero se elabora una mezcla de látex líquido y agua en proporciones iguales, que se aplica con una brocha de un tamaño grande sobre la tela de algodón, dando unas 2 ó 3 manos a toda la superficie para cerrar los poros del algodón. Con los poros ya cerrados casi por completo, se aplica gesso, una imprimación especial utilizada frecuentemente en este tipo de soportes para su uso pictórico, como esta imprimación cuenta con un color blanco titanio muy brillante, se le añade pigmento negro, ocre y carmín, generando un gris y aplicando varias manos a toda la tela hasta que la tela se vea completamente imprimada. En dos lienzos, los que corresponden al tamaño (73x60cm) se elabora una masilla mezclando gesso y tierras obtenidas en el registro de sensaciones, obteniendo pequeños volúmenes y rugosidades sobre la tela.

-Encaje y procedimiento pictórico. Con los soportes ya preparados, se utiliza una técnica de encaje de dibujo mediante una cuadrícula, que ayuda a orientar y proporcionar el dibujo de una manera más exacta, dicha cuadrícula se realiza con un lápiz de grafito. El objetivo de este medio es plasmar de una manera más objetiva la forma de la roca, a pesar de ello este primer encaje es muy sintético y no se muestra demasiado elaborado. Tras solucionar el dibujo, se aplican los tonos más oscuros con pintura acrílica, mediante pintura muy aguada con la intención de entender las luces y las sombras en el plano para generar así los primeros volúmenes, además de entender mejor la imagen que se está representando, siguiendo la lógica lumínica natural. A partir de este momento se decide trabajar la pintura con colores acrílicos, aplicándolos con mucha cantidad de agua (como disolvente) y bajando mucho su opacidad para conformar tonos con las capas que se vayan aplicando, generando así una variedad y una riqueza cromática muy amplia, al igual que lo estudiado en el medio natural. Para el estudio de los tonos, se lleva a cabo una cuadrícula que se rellena con las aguadas entremezcladas de los colores usados en la paleta. Estos colores son una gama muy reducida, pues el objetivo, como ya se ha anticipado es inicialmente ganar riqueza cromática a base de superponer tonos y mezclarlos entre sí. Uno de los cuadros, "*detalles umbríos*" se trabaja de una manera más experimental, pues se utiliza pintura al óleo, reducida con esencia de trementina, el disolvente extraído a partir de la resina del pino rodeno, junto a los colores acrílicos, consiguiendo así una

opacidad mucho mayor, también se decide añadir tierras de las muestras de campo en la última capa, aplicadas con una mezcla de látex y agua.

Para la muestra en exposición, se imprimen diferentes fotografías que irán colocadas como obra, correspondientes a las diez restantes que se han nombrado antes, junto a ellas, se diseña un mapa que señala los límites del paisaje protegido incluyendo los municipios de Albarracín, Gea de Albarracín y Bezas. En este mapa se sitúan una cruces en los espacios orientados donde se ha trabajado activamente en la muestra expositiva, se pueden enlazar con los siguientes (en orden de norte a sur): Barranco del Cabrerizo, Tierra Media, Área recreativa del Navazo, Fuente del Navazo, Arrastradero del Navazo, Callejones de Bezas, Centro de Interpretación de Dornaque, Posición de Peña la Cruz, Laguna de Bezas, Antigua fábrica, apartadero en la carretera y Campamento maqui.

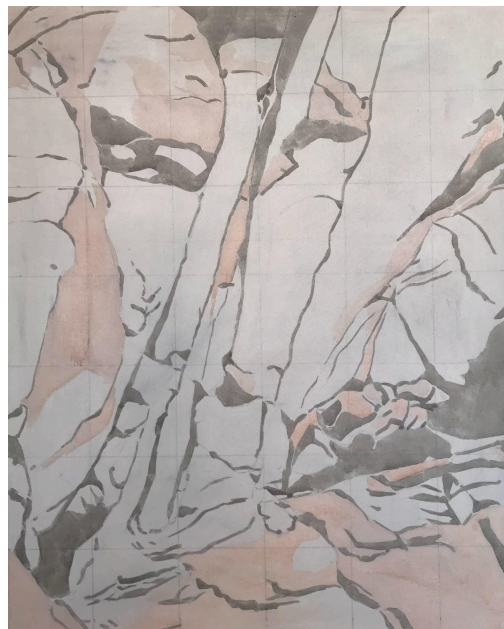

Figura 5 / Espacios de la Tierra Media en proceso.

-Montaje y exposición en sala. Antes de montar las obra en la sala, se llevan los tres lienzos en los días previos al montaje, con la intención de visionar cómo encajarlas en la pared de la manera más óptima, el diseño de la sala y la información del espacio ya son redactados en la metodología, se debe mencionar que ya se había interpretado la sala ubicando las muestras en el espacio con bocetos. Se debe añadir aquí la preparación de una hoja de sala y de los carteles. La sala de exposiciones del Vicerrectorado se reserva desde el día 10/06/2024 hasta el 21/06/2024. Los plazos utilizados para la ejecución técnica son: día 10 montaje de la sala. Día 11, inauguración de la exposición, dejándola montada hasta el día 20, momento en el cual se desmonta.

-Elaboración de Catálogo. Una vez terminada la exposición y desmontada, se procede a elaborar un breve catálogo. En él se muestra todo lo expuesto en la muestra, en cuanto al diseño se utiliza un fondo gris que hace alusión a la oscuridad en las imágenes generadas en el trabajo, además de ser el color utilizado en la imprimación de los lienzos para trabajar posteriormente. Incluye también imágenes de la sala en la inauguración del día 11 de junio, además de otras con la sala vacía. Dicho catálogo se elabora en un formato digital, orientado a verse en plataformas digitales en vez de ser impreso. Se utiliza

una tipografía muy sencilla y legible como es la Helvética y las letras están en un color más claro que el del fondo.

Resultados del trabajo

El trabajo concluye con la muestra expositiva en la sala y su inauguración. Dicha muestra, cuenta con varios objetos presentados, entre ellos:

- Cartel de la exposición
- Hoja de sala
- Estudio/Paleta de Color
- Imágenes de proceso (Obra *Espacios de la Tierra Media*)
- "Espacios de la Tierra Media" 100x81cm
- Mapa de espacios de trabajo
- Tomas fotográficas
- "Detalles umbríos" 73x60cm
- "Salientes complementarios" 73x60cm
- Muestras de suelo I
- Muestras de suelo II

Texto en sala:

"Ciertamente, los Artistas pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación, caracterización y protección del paisaje cultural como elemento patrimonial"

(María Luz Ruiz Bañón y Victoria Sánchez Giner)

Paisaje 1. M. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar.

La siguiente exposición recoge un trabajo de estudio sobre el color de las rocas Buntsandstein principales encargadas de modelar el Paisaje protegido de los Pinares del Rodeno, junto al pino Rodeno.

Se debe tener en cuenta que el paisaje tal y como lo conocemos, es un aspecto humano, nuestras condiciones de lenguaje hacen que podamos denominar a determinadas extensiones de terreno como Paisaje. En esta muestra se ha llevado a cabo un trabajo de campo dentro del término del Paisaje protegido de los pinares del Rodeno observando, analizando y transmitiendo a la obra artística este espacio, con el objetivo de generar un bien cultural sustentado en el territorio de Teruel, más concretamente en la Sierra de Albarracín.

El vínculo artístico que tienen estas rocas con los humanos procede desde el Neolítico, etapa en la cual nuestros antepasados las utilizaron como lienzo sobre el que recrear escenas cotidianas. Pero no solo ellos explotaron el lugar, sino que las industrias como la maderera, la resinera o la ganadería utilizaron el pinar como medio de vida hasta finales del S.XX

BUNTSANDSTEIN trata de profundizar en el atractivo del a paleta de color de la roca ampliando la visión previa únicamente anaranjada que tenemos los conoedores del entorno.

El estudio del color muestra un total de 70 tonalidades diferentes obtenidas con 7 colores acrílicos (Dos variedades de ocre, tierra de siena tostada, arcilla roja, cian, blanco y negro) resliizados sobre una tablilla.

La secuencia de imágenes de proceso es una muestra de 6 fotografías, estimadas en diferentes puntos (de izquierda a derecha): Primera mancha de espacios de sombra, primeros tonos de color en la piedra, primera capa tonal sobre el soporte, intensificar las sombras generando contraste, subida de oscuridad en tonos medios, mezcla de capas de color.

“Espacios de la Tierra Media” 2024, acrílico sobre lienzo 100x81cm. Corresponde a la obra culmen de la exposición, cuenta con el mayor tamaño de las creaciones realizadas y muestra un espacio que se adentra en la roca, el cual obtiene una gran riqueza natural en los tonos. Esta obra es la que se ha elaborado más conscientemente, derivada de las otras dos más pequeñas que se pueden contemplar. El Mapa de espacios de trabajo, acompaña a todas las muestras de la exposición, colocando cruces en los lugares trabajados activamente, ya mencionados en el procedimiento pictórico.

Figura 6 / Fotografía de la sala en la inauguración.

Las tomas fotográficas son las fotografías que se descartaron en el sentido de generar una obra con pintura, a pesar de ello muestran de una manera muy firme el encapsulamiento fotográfico en el que derivan las obras de pintura, son

fotografías de alta calidad impresas sobre papel fotográfico reuniendo un total de 10 unidades.

“Detalles umbríos” 2024, óleo y acrílico sobre lienzo, 73x60cm. Seguramente esta sea la obra más experimental en concepto, pues la imagen a realizar era ciertamente confusa y difícilmente representa la *Buntsandstein*, la mezcla de óleo y con acrílico la hacen separarse de las otras dos pinturas en cuanto a la estética. Acentúa mucho el encapsulamiento del paisaje, mostrando un primerísimo primer plano de las texturas que se pueden encontrar en los espacios húmedos y oscuros del lugar.

“Salientes complementarios” 2024, acrílico sobre lienzo, 73x60cm. Demuestra cierta sintonía con “Espacios de la Tierra Media” aunque la gama de color es muhco más rojiza, tiende a colores muy vívidos que contrastan con los oscuros que tienen algún

tono azul en la roca elaborando así un contraste en el color muy elevado, con los colores naranja y azul oscuro principalmente.

Las muestras de suelo se dividen en dos piezas diferentes, que se separan en tierras y arenas de referencia y rocas con elementos del pino, se muestran en espacios de la sala de descanso e invitan al espectador a curiosear al estar colocadas dentro de unos botes de cristal totalmente transparentes, ambos se colocan sobre unas tablas de madera de sabinia y cabe mencionar la aparición de una vasija de resinación que en su día fue utilizada para la obtención de la resina del pino y que conforma un elemento activo del paisaje protegido, pues es habitual encontrarlas por el suelo.

Referentes Artísticos

- **Vicente Armiñana Catalá**

-Pinturas del paisaje rocoso de Albarracín

Nació en Rafelguaraf (Valencia) en 1942. Su educación se debe desde el inicio a las Bellas Artes. Formándose de una manera academicista, sus dibujos y obras de juventud demuestran su virtuosismo a la hora de representar la realidad. Numerosos dibujos de carbón, grabados al aguafuerte o acuarelas se conservan de su paso por la academia, todos ellos de una calidad exquisita.

Armiñana acostumbraba a veranear en Albarracín, lugar en el que realizará muchísima obra de paisaje a lo largo de su vida, caben destacar dos lugares que están representados varias veces: La plaza Mayor de Albarracín y el cañón que ha modelado a lo largo de los años el Río Guadalaviar en su paso por el pueblo.

Personalmente, quiero destacar las diferentes pinturas al óleo que realizó desde los montes del municipio retratando las rocas y la luz que reciben como muy poca gente es capaz. Su capacidad a la hora de capturar las formas, los colores y la perspectiva es tan bella como envidiable, encontrando tonos y era un virtuoso como paisajista. Capturó como pocos la calidad del color y de la luz, tan características, y representar en su pintura el paisaje como si mirar uno de sus cuadros fuese una forma de asomarse a una ventana para observar las vistas construidas de manera magistral con sus pinceladas.

- **Carmen Andreu Lara. Universidad de Sevilla**

-Investigación en "La conciencia del Paisaje"

Nacida en Cádiz, Andreu, ha desarrollado su vida en torno a la pintura, es Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y profesora en la misma facultad.

En 2019 junto a Juan Francisco Ojeda Rivera elabora varios artículos sobre la geografía de los paisajes Áridos y el agua, elaborando una síntesis estética y ética. Dentro de esta publicación aparecen varias obras que usa como ilustración anexa al

texto, se pueden apreciar aguadas, pintura muy disuelta que aparentemente es óleo y disolventes. Articula de una manera perceptiva muy personal problemas del paisaje contemporáneo pues el artículo está redactado hace tan sólo 5 años centrada en el uso del color y simbologías como las de la línea de horizonte o el flujo del agua.

Nuestra civilización empieza en los márgenes del mayor desierto del mundo, pero se habla poco de la preservación de las zonas desérticas. Quizás porque el valor de las calidades visuales, estéticas, ambientales y educativas de tales espacios áridos no es comprendido por una gran parte de la sociedad, ya que la mayoría de habitantes y usuarios del planeta tenemos una marcada preferencia o reacciones afectivas por lo verde, la vegetación frondosa (Fitofilia o verdolatría) y con abundancia de agua en movimiento (hidrofilia), y un rechazo por lo árido (aridifobia) lo que indica que el habituarse o acostumbrarse a lo árido o semiárido no es garantía de aprecio. (Andreu Lara, 2019, p.25)

- **Victoria Sánchez Giner. Universidad de Murcia**

-Las Artes visuales como medio de difusión del paisaje cultural

En 2019 redacta un artículo titulado Las Artes visuales como medio de difusión del paisaje cultural, junto a la investigadora María Luz Ruiz Bañón, también perteneciente a la Universidad de Murcia. Dentro de este texto me gustaría destacar el apartado: “¿Qué aporta el análisis del paisaje cultural como elemento patrimonial?”

Ambas defienden aquí que el futuro de los paisajes culturales, como el Paisaje Protegido de los Pinares del Rodeno, tienen su futuro en su comprensión y visualización en lo que sucede, o ha sucedido allí.

Ciertamente, los artistas pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación, caracterización y protección del paisaje cultural como elemento patrimonial. Para ello es necesario ampliar nuestra visión desde lo material y lo físico para pasar a incluir el componente vivido del paisaje. (Ruiz. M. L. y Sánchez. V., 2019, p.25)

También adjuntan varios ejemplos de Paisaje cultural en el arte dividiéndolos en cuatro enfoques que propone Álvarez-Munárriz como antropólogo y que nos acerca a los artistas y las representaciones visuales del paisaje de hoy en día.

- a) Enfoque estético: unidad visual de paisaje
- b) Enfoque ecológico: unidad ambiental de paisaje.
- c) Enfoque intervencionista: unidad proyectiva de paisaje.
- d) Enfoque antropológico: unidad cultural de paisaje.

Concluyo esta referencia tratando de hacer alusión a la importancia de la difusión del paisaje cultural, pues produce efectos positivos en el nivel cultural de la población, son un legado para todos y puede ayudar al desarrollo ético y sostenible de la población

mundial. A la vez que averiguamos aspectos sobre los orígenes de nuestras propias poblaciones como individuos.

- **Mark Rothko**

-Pictorialismo y análisis del color

Marcus Rothkovitz 1903-1970, (Mark Rothko)

Centrándome en su obra de madurez, en torno a los años 50 quiero hacer hincapié en su síntesis del paisaje, buscando la pureza de la pintura llegando a una simplificación sublime.

Sus obras se apoyan en el efecto cromático, se aprecian efectos de dilución, con varios disolventes que aplica en la pintura al óleo. Sus obras muestran belleza en el color y por eso juega con él. Trata de mostrar emociones en el espectador al ver las distintas combinaciones que realizaba. Es habitual que muestre una línea o franja en el centro de la composición, horizontal que establece una relación directa con el horizonte. Rothko trabajó en torno al término de lo sublime, descrito por Kant o Burke, como algo que supera al espectador, al humano, como eventos naturales donde el ser humano puede estar en contacto con lo sublime. Decía que sus obras se debían exponer sin cristal y sin marco, daba instrucciones para que el espectador observará las obras de manera adecuada y así poder vivir esta sensación.

No añadía título a sus obras, ya que consideraba que no se puede acotar a un simple nombre la experiencia que trataba de generar, sin añadir ningún límite.

Tal y como se desprende de lo dicho hasta el momento, pensamos que obra rothkiana en cierto modo puede ser entendida como una determinada poiesis pictórica próxima a la mística, que entiende su propio quehacer desde un ámbito meditativo- sentimental muy particular. (Muñoz Martínez, 2020, p.26)

- **Sara Boldú Botam**

*-Sara Boldú Botam y el proyecto **Artistes amb tractor** (2019-Act)*

Sara Boldú Botam es una artista visual y realizadora, su formación está enfocada hacia los medios audiovisuales, pero en 2019 realiza un trabajo artístico que sigue mostrando con exposiciones a día de hoy. Es su obra más notoria titulada *Artistes amb tractor*, con ella trata de elaborar un diálogo autoetnográfico, en él, usa la fotografía aérea usando un dron.

Con este proyecto quiere hacer un homenaje al paisaje rural y sus protagonistas; los trabajadores del campo, a los cuales se debe gran cantidad del paisaje de su comarca, pues constantemente lo andan modelando. Con este proyecto quiere generar

visibilidad en su región, que se encuentra en Lleida, elabora un diálogo en el que la agricultura es un elemento turístico más.

Además de realizar fotografías el proyecto concluye con una página web, en la que se puede encontrar toda la información que *Artistes amb tractor* recoge, con los artistas que han colaborado en la realización de fotografías y alguna pieza de videoarte. Este proyecto sigue tomando forma en la actualidad, se ha unido a otros artistas visuales de la región que también aportan sus granos de arena a través de sus tomas fotográficas, las cuales constantemente se presentan en salas de exposiciones temporalmente que hacen mantener vivo este proyecto a la vez que darlo a conocer.

Conclusiones

Como conclusión principal me siento especialmente satisfecho en los resultados obtenidos de manera general, pues los objetivos abordados inicialmente se han llevado a cabo. El trabajo conforme se ha ido desarrollando ha cambiado las percepciones iniciales, valorando esto como algo positivo, pues las adaptaciones que se han ido dando, forman parte de un proceso, en el cual la información obtenida y las sensaciones van modelando el método.

Desde un inicio, el método autoetnográfico se vió muy marcado, desviando la atención de la obra plástica hacia aspectos socioeconómicos históricos que se desvincularon de la práctica deseada y costó llegar a las bases de trabajo gráfico, es decir, la estética que se quería representar. Inicialmente se abogó por una síntesis del paisaje similar a las vanguardias del S.XX pero los análisis en la percepción del campo quizás no han otorgado la capacidad de dar con la tecla en esta estética pues la morfología de la roca ha sido algo que se ha tenido en cuenta durante las salidas de campo, valorándose finalmente tanto como el cromatismo.

Seguramente esta haya sido la mayor limitación en la metodología del trabajo, a su vez, es lo que de cierta manera hace sentir que este proyecto no tiene las puertas cerradas, contemplando el potencial que con estas bases se puede terminar de desarrollar en un futuro.

El análisis de los objetivos es positivo, la manera de cumplirlos ha sido:

"Generar nuevas concepciones de paisaje en la obra plástica." Se ha abordado mediante la encapsulación fotográfica y en consecuencia, la ruptura del horizonte.

"Elaborar un bien histórico cultural que identifique al paisaje protegido de *los Pinares del Rodeno*." El estudio cromático ha ayudado a que este espacio se vea reflejado en la obra pictórica, además, se ha buscado una figuración muy clara dentro de los procedimientos técnicos que han conseguido este objetivo.

"Estudiar y llevar a la obra artística el cromatismo del territorio como método de investigación." Gracias a la toma de fotografías en el espacio, se inició este proceso, a raíz de ellas se ha elaborado la tablilla que se muestra en la exposición, con setenta colores reflejados en el cromatismo del lugar, las muestras de suelo, también han cumplido una labor fundamental para realizar este objetivo.

Bibliografía

- Andreu-Lara, C., y Ojeda-Rivera, J.F. (2019). La conciencia del paisaje. En J.L. Albelda, C. Sgaramella, J.M. Parreño (Ed.), *Imaginar la transición hacia sociedades sostenibles* (pp. 115-127). Valencia: Universitat Politècnica de València
- Bergera Serrano, I. (2011). Nuevos paisajes, nuevas miradas. *Proyectos integrados de arquitectura, paisaje y urbanismo 2011*. (Curso de verano de la Universidad de Zaragoza, Jaca, del 28 al 30 de junio de 2011), pp.14-29
- Cirlot, J. E. (1988). *Diccionario de los símbolos*. (1988). Labor S. A.
- De Jaime Lorén, C. y Pérez Grijalbo, R. (2006). *Guía de la naturaleza de la sierra de Albarracín* (Primera edición: abril 2006). Prames.
- Fundación Central Hispano. (1997). *Paisaje y figura del 98*. (Reproducciones de 1997). VEGAP.
- Gobierno de Aragón (2022). Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno. *Red natural de Aragón*. Recuperado de <https://www.rednaturaldearagon.com/wp-content/uploads/2022/06/PP-de-los-Pinares-de-Rodeno.pdf> el 18/06/2024
- Gombrich, E.H. (2009). *La Historia del Arte* (Decimosexta edición en español). Phaidon.
- Longares Aladrén, L. A. y Mateo Sanz, G. (2014). *La Vegetación de la provincia de Teruel*. Instituto de Estudios Turolenses.
- Marina, M. (1990). *Aproximación al Paisaje Aragonés*. Museo de Zaragoza
- Martínez Utrillas, L. (2012). *El Parque Cultural de Albarracín: Arte Rupestre Patrimonio Mundial*. Dobleuve Comunicación.
- Muñoz Martínez, R. (2020). Apunte sobre Mark Rothko. *Fedro, Revista De Estética Y Teoría De Las Artes*, (7). Recuperado de <https://revistascientificas.us.es/index.php/fedro/article/view/12708> el 18/06/2024
- Palmer, R. (2015). *The guidebook about Albarracin Bouldering y Bezas*. (Nov 2021). Albarracin Bouldering.
- Peña, L., Alberto, L., & Marta Espinalt Brillas. (2000). *Paisajes naturales de la provincia de Teruel*.
- Ruiz Bañón, M. L. Y Sánchez Giner, V. (2019). Las artes visuales como medio de difusión del paisaje cultural. *Cultura y Conciencia. Revista de Antropología* (3), pp.43-71

Índice de Figuras

Figuras

- Figura 1. Fotografía de Rocas en la distancia..... página 8.
Autor: *Mario Pascual Lorenzo*.
- Figura 2. Composición con 3 muestras fotográficas..... página 12.
Autor: *Mario Pascual Lorenzo*.
- Figura 3. Muestras de tierras y arena recogidas en el espacio de trabajo.... página 13.
Autor: *Mario Pascual Lorenzo*
- Figura 4. Trabajo en el taller..... página 20.
Autor: *Mario Pascual Lorenzo*
- Figura 5. Espacios de La Tierra Media en proceso..... página 21.
Autor: *Mario Pascual Lorenzo*.
- Figura 6. Fotografía de la sala en la inauguración..... página 23.
Autor: *Mario Pascual Lorenzo*.

Anexos

BUNT SAND STEIN

Catálogo de la exposición

Trabajo de Fin de Grado
Mario Pascual Lorenzo
BBAA 2024

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Catálogo

BUNTSANDSTEIN

*Exposición de Trabajo de
Fin de Grado*

Mario Pascual Lorenzo

Grado en Bellas Artes por la
Universidad de Zaragoza

Del 11 al 21 de junio de 2024

Sala de Exposiciones del
edificio de Vicerrectorado

Facultad de CC.SS. Y
Humanas, C/Atarazana nº4,
Teruel

Tutora del Trabajo
Carmen Martínez Samper

Fotografía y diseño
Mario Pascual Lorenzo

“Ciertamente, los Artistas pueden desempeñar un papel fundamental en la identificación, caracterización y protección del paisaje cultural como elemento patrimonial”

María Luz Ruiz Bañón y Victoria Sánchez Giner

Paisaje 1. M. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar

La siguiente exposición recoge un trabajo de estudio sobre el color y morfología de las rocas Buntsandstein, principales encargadas de modelar el Paisaje protegido de los pinares del Rodeno junto al pino Rodeno.

Se debe tener en cuenta que el paisaje tal y como lo conocemos, es un aspecto humano, es decir nuestras condiciones de lenguaje hacen que denominemos extensiones de terreno como Paisaje. En esta muestra se ha llevado a cabo un trabajo de campo dentro del Paisaje protegido de los pinares del Rodeno. Observando, analizando y transmitiendo a la obra artística este espacio, con el objetivo de generar un bien cultural sustentado sobre el territorio de Teruel, más concretamente en la Sierra de Albarracín.

El vínculo artístico que muestran estas rocas con las civilizaciones locales procede desde el Neolítico, etapa en la cual nuestros antepasados las utilizaron como lienzo sobre el que recrear escenas cotidianas. Pero no solo ellos explotaron el lugar, sino que industrias como la maderera, la resinera o la ganadería utilizaron el pinar como medio de vida hasta finales del S.XX

BUNTSANDSTEIN trata de profundizar en el atractivo de la paleta de color que tiene esta roca ampliando las visiones generales anaranjadas que pueden tener los conocedores del entorno.

*Muestras extraídas del
entorno*

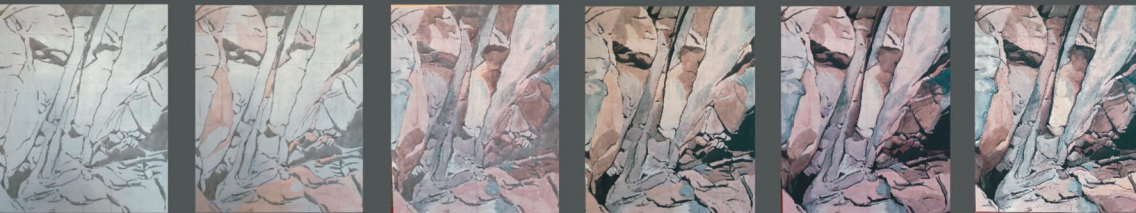
Muestras de suelo I
2024
Tierras y arenas de referencia

Muestras de suelo II
2024
Vasija de resinación, rocas,
resina y corteza de pino

Procesos de trabajo e investigación

Estudio de color

2024

Acrílico cobre tabla entelada

Imágenes de proceso

2024

(Sobre la obra Espacios de la Tierra Media)

Tomas Fotográficas

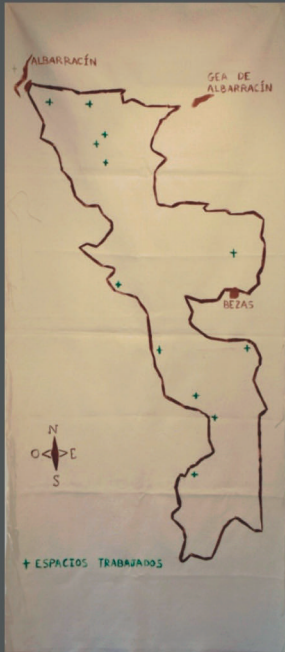
Tomas Fotográficas

Tomas Fotográficas

*Tomas Fotográficas / mapa
de trabajo*

Pinturas

Detalles umbríos

2024

Acrílico y óleo sobre lienzo

73x60cm

Salientes complementarios
2024
Acrílico sobre lienzo
73x60cm

Trabajo Fin de Grado Mario Pascual Lorenzo

Espacios de la Tierra Media
2024
Acrílico sobre lienzo
100x81cm

**BUNT
SAND
STEIN**

Imágenes de la sala

