

MARIA ALIAGA - ELENA ARCE - DEBORAH BORIE - NOELIA CALÁS - CAROLINA CABO - ESTHER CATALUÑA - MARIA CARMEN DOLZ - ROSA GASQUE - KEREN HE - SHAUN ELAY - VICTORIA ESGUEVA - JORGE LUZ - AINA MORA - PAU NAVARRO - FELICIA PUERTA - MARIO MONTOYA SALGUERO - ESTEBAN QUINTARIO - TANIA SAEZ - LIDÓN SALES - INMACULADA SANCHEZ - NATALIA SANCHIS - CRISTINA SOLA - FRANCISCO TORO - ALTHEA TORRECILLAS -

TÍTULO

“Panorámicas”

AUTOR

Felicia Puerta

DISEÑO CUBIERTAS

Felicia Puerta

COLABORACIÓN

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Cristina Fito

Tasnim Melayes

DE LOS TEXTOS

Felicia Puerta

DE LAS OBRAS

Sus autores:

Carmen Dolz

Keren He

Mario Montoya

Noelia Calás

Rosa Gasque

Shaun Elay

Carolina Cabo

Francisco Toro

Inma Sánchez

Mª Paz Valle

Jorge Luz

Maria Aliaga Pardo

Aina Mora

Elena Arce

Esteban Quintario

Deborah Borie

Esther Cataluña

Brenda Traver

Victoria Esgueva

Felicia Puerta

Pau Navarro

Natalia Sanchis

Tania Saez

Lidón Sales

Althea Torrecillas

Cristina Sola

IMPRESIÓN

Depósito Legal:

AGRADECIMIENTOS

Universidad de Valencia

VNIVERSITAT (G) VALÈNCIA (G)
Facultat de Ciències Socials

PANORÁMICAS

Trabajo colectivo de artistas reunidos para realizar este proyecto común: presentar una mirada estética, reflexiva y crítica, en torno al paisaje natural, y urbano como territorio vital, referencial, y cultural, necesario de preservar. Propuestas realizadas desde la diversidad de las poéticas individuales, así como de materiales y técnicas diferentes, puestas al servicio de una visión común.

ÍNDICE DE TEXTOS

Panorámicas, 7

Hablar del dibujo desde el dibujante, 23

Perspectiva, 31

Pintura de paisaje, 45

ÍNDICE DE OBRAS:

Carmen Dolz, 14

Keren He, 15

Maria Aliaga, 16

Elena Arce, 17

Deborah Borie, 18

Noelia Calás, 19

Carolina Cabo, 20

Esther Cataluña, 21

Rosa Gasque, 22

Shaun Elay, 26

Jorge Luz, 27

Aina Mora, 28

Pau Navarro, 29

Mario Montoya, 30

Victoria Esgueva, 34

Felicia Puerta, 35

Esteban Quintario, 36

Tania Saez, 37

Natalia Sanchis, 37

Lidón Sales, 38

Inma Sánchez, 39

Cristina Sola, 40

Francisco Toro, 41

Althea Torrecillas, 42

Brenda Traver, 43

Maria Paz Valle, 44

PANORÁMICAS

*La elección del tema como sugerencia compositiva, surgió por integrar amplios matices, en su sentido literal, la idea de **Panorama**¹, como visión total, normalmente usado para hablar de **Paisaje**, natural o arquitectónico, caracterizada por el amplio horizonte visual que cubre, pero también, muy intencionadamente como reflexión individualizada del panorama común, de un panorama actual, referido no sólo a nuestro paisaje externo, sino como propuesta sugestiva para su estudio en un espacio-tiempo individualizado, a través de la representación de cada uno de los artistas.*

*Construcción perfecta, la **Naturaleza**², siempre ha sido modelo de referencia, el artista en su ansia por lograr la representación ideal, no cesa en su deseo de imitación continua. La imagen paisajística, surge como una apropiación de la realidad externa, ya sea*

¹ **Panorámico, Panorámica**, hecho o visto a una distancia que permite contemplar el conjunto de lo que se quiere abarcar. En cine y fotografía, es la toma que muestra un amplio sector del campo visible, desde un único punto. Diccionario de la lengua española. Espasa Calpe.

² **Naturaleza**, todo lo que forma el universo en cuya creación no ha intervenido el hombre. “La Realidad”, “ un Todo”, “El Universo”... “el mundo Sensible”. La naturaleza en su sentido amplio constituye una unidad donde la separación no es más que el alejamiento del primer principio y donde la temporalidad del

territorio natural, o urbano, con la intención de conocerla, comprenderla, y posicionarse como parte integrante. Precisamente en este punto, en relación a la situación del artista, o del propio espectador, es cuando se presiente el origen de la mirada, cuando el autor se queda fuera, o bien decide abarcar la totalidad espacial, incluyéndose en la imagen.

*En cualquiera que sea el caso, en toda panorámica subyace una palabra clave: **Perspectiva**³. Otro término sugerente en esta muestra, y esencial en toda representación formal del espacio. No sólo porque concreta el punto de vista, las distancias, las dimensiones, y la unidad compositiva, modulando la coherencia del color y la luz en los recorridos visuales, determinando las formas del primer plano, y difuminando progresivamente las lejanas, sino en su sentido cotidiano: el de “ver con perspectiva”, por lo fundamental que resulta practicar “la visión desde lejos”, tomando distancia, para no caer en un análisis exclusivamente superficial, basado únicamente en una mirada cercana, la de los -ojos abiertos -, con los que sólo se pueden observar los detalles externos. Para no perdernos en la infinitud de la variabilidad formal de la visión superficial, se hace necesario - entornar los ojos -, estableciendo distancia, para abarcar la totalidad, lo esencial, la estructura general, que determina el significado de lo percibido. Es esa mirada sabia, la que se realiza desde la distancia, la que toma su tiempo, la que contempla el panorama global, la que quiere abarcar la inmensidad de lo real, la que pretende realizar el artista, para lo que propone un formato exageradamente horizontal,*

mundo es manifestación de la eternidad. Históricamente las contraposiciones: Naturaleza y Arte, Naturaleza y Cultura, o Naturaleza y Espíritu, se van resolviendo como complementarias.

³ ***Perspectiva**, punto de vista, lejanía o distancia desde donde se observa o estudia algo; es la forma de plantear o considerar un tema, e incluso un posible desarrollo, pero en arte, es la técnica o sistema de representar en la superficie plana del papel o el lienzo, la tercera dimensión de los objetos, dando la sensación de profundidad y volumen.*

evocando la infinitud espacial, expandiéndose en dos direcciones: izquierda/derecha, y dos espacios: delante/atrás, alargando el movimiento lineal de la mirada, forzando a estirar el tiempo de lectura tal y como se necesita en la percepción del paisaje real.

Pero, a caso no hay otro modo de ver?, otro modo de entender nuestro territorio más cercano? Hay otra manera de abarcar la realidad externa, otra mirada, otro conocimiento, que va de lo particular a lo general.

Del mismo modo, y paralelamente, hay artistas que obran partiendo del fragmento, de una pequeña parte de la naturaleza, como muestra de lo universal. Así, ampliando el detalle, haciéndonos ver lo que puede pasar desapercibido, a modo de collage, reconfiguran un panorama total hecho a partir de mínimas partes, a través del ritmo que genera la repetición, yuxtaponiendo visión junto a visión, ofreciendo distintas perspectivas de un mismo espacio.

*En todos los casos sean para unos, paisajes comunes, para otros instantáneas insólitas, visiones aéreas, escorzadas, lejanas o cercanas, el **paisaje**⁴ es siempre una elaboración subjetiva, es la mirada del observador. “Paisaje” nunca es el terreno, o la naturaleza real, sino la visión que de él nos hacemos; las montañas no son bellas hasta que el fotógrafo nos las ofrece en un marco compositivo, redimensionadas, coloreadas, o texturadas según su mirada. La idea de paisaje es una elaboración cultural o construcción intelectual, ... “es la naturaleza reformulada a través de quien la mira... el territorio pierde entonces su cualidad*

⁴ **Paisaje**, extensión de terreno visto desde un determinado lugar. Se habla de paisaje desde la mirada del hombre, como sujeto observador, paisaje no es el terreno real, sino la imagen del terreno, como objeto observado. En el ámbito artístico se habla de paisaje, desde el punto de vista pictórico, fotográfico, o de representación gráfica de un territorio extenso, destacado por sus cualidades estéticas.

original y se carga de connotaciones...”, recogiendo los planteamientos de J. Albelda y J. Saborit, en su valioso y muy recomendable texto: “La construcción de la naturaleza”.⁵

Siendo el paisaje decididamente una construcción subjetiva, como toda imagen elaborada con intencionalidad artística, habrán tantas maneras de componer paisajes, como percepciones de los artistas.

En ese sentido, no podemos obviar en esta pequeña reflexión, la capacidad del artista de recrear también su propio paisaje interior, su mundo fantasioso, generando otras naturalezas irreales; el artista utiliza su conocimiento, y habilidades técnicas para dar aspecto veraz, a lo que no es más que una idea imaginaria. La fortaleza de la representación figurativa es tal, que consigue que los paisajes y ensoñaciones mentales de los artistas, sean percibidos como reales, tal es el efecto expresivo, el poder evocador de la imagen, la magia es tan potente, que produce en el espectador sensaciones ambiguas entre realidad y ficción.

El planteamiento temático de “panorámicas”, responde al deseo de representar lo natural, lo no transformado, por el cansancio de lo sofisticado, lo tecnológico, o manufacturado, se propone la práctica des-estresante que genera la visión hacia el paisaje, el goce de la contemplación de lo no creado por el hombre, los aspectos primarios de la materia natural, viva o inerte, a través de la expresión propia y recreación de las distintas miradas de los autores.

⁵J. Albelda y J. Saborit, “La construcción de la naturaleza”. Colección Arte, Estética y Pensamiento. Nº 6. Ed. Generalitat Valenciana. 1997

Pero también, y no con menos intencionalidad, la realización de estas “perspectivas artísticas” quieren poner el foco de atención en la necesidad de recuperar la Naturaleza como concepto general, como entidad vital y diversa, en definitiva que el territorio-paisaje, sea el verdadero protagonista; depositar un granito de arena, contribuyendo con esta muestra, a la reflexión y cuidado de nuestros entornos naturales. Hay pocos territorios naturales tan especiales como este en el que nos encontramos, la huerta y la playa de Alboraya, son espacios privilegiados precisamente por estar tan cercanos a la ciudad, por los que tenemos un deber moral de conservar, como parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, e histórico. Desde todos los ámbitos podemos actuar para reforzar su entidad, desde la política y la economía, otorgando medios para su conservación, y luchando contra su urbanización; desde la sociedad, enseñando a disfrutarlo cuidándolo y protegiéndolo; desde el arte, representándolo para destacar sus valores plásticos, y estéticos⁶ con la intencionalidad de que siguientes generaciones puedan participar de este especial entorno. Así pues, quede también por escrito nuestra doble intencionalidad.

Por último introducir algunos aspectos relativos a la elaboración formal de las obras:

Se pensó en la necesidad de unificar formatos, en una muestra colectiva, donde la diversidad de lenguajes artísticos, es la característica principal, mantener una estructura mayoritariamente horizontal, podría unificar una visión global, remitiendo de

⁶ Puesto que los conceptos de “Belleza o Estética” son teorías elaboradas por el hombre, es una aportación de los artistas organizar, recomponer, y representar los aspectos estéticos de la naturaleza, las claves para comprender el paisaje, serán siempre de ambos lados: “el artista viajero”, que recorre los espacios redescubriendo espacios, formas y perspectivas, generador de una nueva realidad artística en forma bidimensional, (dibujo, pintura, o fotografía y del otro lado el paseante, o espectador, el que disfruta contemplando, sin necesidad de viajar, de la propuesta panorámica del artista.

manera instantánea al concepto de paisaje, como horizonte lejano, componer una panorámica reconfigurada por los treinta paisajes individualizados, de territorios colectivos.

En relación a los sistemas de la representación paisajísticos, su elaboración ha ido cambiando a través del tiempo, desde los pintados con los materiales y técnicas clásicas sobre papel o tela, pasando por la fotografía analógica y la digital, hasta la edición completa de mundos virtuales tridimensionales, su uso se ha expandido, hasta permitir moverse y desplazarse para observar diferentes puntos de vista de la escena.

Nosotros también recurrimos a esa variabilidad, desde la magia que permiten la simpleza de unos medios como un lápiz y papel, a la dificultad del uso de tintas y nogalinas, que requieren de una frescura y habilidades gráficas directas, sin lugar a la rectificación. Las acuarelas tan sugerentes y siempre unidas a la representación paisajística, por sus características morfológicas más indeterminadas, y su capacidad de generar transparencias, o los lápices y pasteles de colores, tan apropiados para la representación cromática, y definición de la infinitud de las formas y texturas naturales. La apropiación y uso de la fotografía como referente para recrear el fragmento de paisaje, o su uso intervenido, a través de transferencias manipulaciones, etc. dan buena cuenta de los diferentes procesos utilizados en la elaboración de las propuestas.

Ahora solo queda la contemplación, no del territorio, sino de las obras de arte, que disfruten!

Felicia Puerta

OBRA

CARMEN DOLZ

Título: Visiones II
Técnica: Tinta china

Cualquier paisaje es un estado del espíritu.

Henri-Frédéric Amiel

KEREN HE

La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte.

Leonardo Da Vinci

Título: En el campo de Alboraya
Técnica: Acuarela y gouache

MARIA ALIAGA

Título: "S/T"

Técnica: Acuarela

La irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor son elementos esenciales y característicos de la belleza.

Charles Baudelaire

ELENA ARCE

Título: *“La naturaleza en continuo cambio”*

Técnica: Acuarela

Lo admirable es que el hombre siga luchando y creando belleza en medio de un mundo bárbaro y hostil.

Ernesto Sábato

DEBORAH BORIE

Título: "Amanecer"

Técnica: Acuarela

La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia.

Aristóteles

NOELIA CALÁS

Título: "Pocicos"

Técnica: Acuarela y nogalina

Hay un arte, un paisaje a veces amable, a veces torvo, donde ascenso y descenso son accesorios de la materia limpia.

José Barroeta

CAROLINA CABO

Título: *"Puente Palacios del Sil"*
Técnica: Lápiz Grafito sobre papel

La belleza es muy superior al genio. No necesita explicación.

Oscar Wilde

ESTHER CATALUÑA

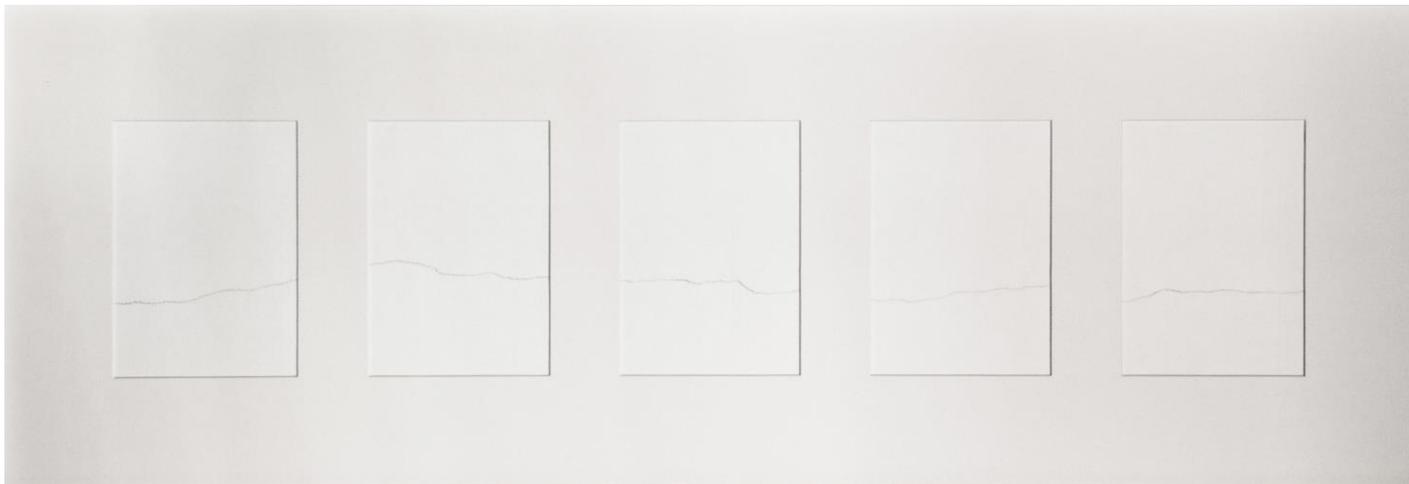

Título: "S/T"

Técnica: Tinta china

Una simple línea pintada con el pincel puede llevar a la libertad y la felicidad.
Joan Miró

ROSA GASQUE

Título: Horizonte

Técnica: Carboncillo sobre papel Ingre

"Lo que más hay en la Tierra es paisaje".

Saramago

HABLAR DEL DIBUJO, DESDE EL DIBUJANTE

Dibujar. *Actividad vital y procesual de necesaria reiteración, en la vida del Artista.*

Dibujo. *Objeto artístico realizado para la contemplación, comunicación, y expresión.*

Tanto el verbo, como el nombre, aportan una modalidad de conocimiento y desarrollo para el enriquecimiento cultural.

Mark Tansey *"The innocent eye test" 1981*

Desde los primeros escritos que hablan de arte, hasta nuestros días, se continúa remarcando la idea de la obra como representación mimética, duplicado más o menos intervenido sobre la imagen real, se sobrevalora su nivel de iconicidad, su grado de verdad. Se trata de "comprender" la obra únicamente en función de lo que se presenta, en vez de valorar lo artístico por cómo se presenta.

Habitualmente cuando un artista habla del dibujo, no lo hace desde el punto de vista del tema representado; en la mayoría de los casos, el referente semántico es solo la excusa para iniciar el proceso mental, activar la percepción con una finalidad compositiva, reconfigurar, el modelo o figura de la que se parte, es la sugerencia para graficar, para comunicar a través de ...

El dibujo es una actividad intelectual, en la que intervienen decididamente facultades mentales básicas: la percepción, y la memoria, unidas al desarrollo de unas habilidades gráficas, conocimientos materiales y técnicos; estrategias, que se organizan en función de una intención determinada, una expresión.

El dibujo para un dibujante no termina en la realización de un dibujo, o de una serie, sino que más bien es un proceso evolutivo, un movimiento esencial y necesario, que se va configurando a lo largo de toda una vida. Dibujar es una actividad diaria, proyectar un modo de ver, de traducir el mundo en imágenes, aportar una poética gráfica individual, no se puede resolver en unas cuantas obras. En la construcción del dibujo están implícitas no sólo las habilidades perceptivas, sino la fuerza vital, el estado de ánimo, el pulso o el impulso, son los que conceden la "gracia" o "expresividad" original, siendo uno de los medios más directos de expresión, pues se aprecian en el trazo, el tiempo, la fuerza, el gesto, la seguridad, o la debilidad del autor.

Para el artista es fundamental mantenerse en la práctica continuada del oficio, ya que con él reitera en cada instante su sentido, su existencia. El artista va construyendo a lo largo de su vida, su propio retrato. El dibujante, construye su mundo -su

obra-, a través de cada interpretación, va sustituyendo cada motivo real en el que repara, con su versión gráfica, generando a través de cada dibujo una realidad paralela, reconstruyendo la vida real a su modo, estilo, y mirada personal, en definitiva, ofreciendo un nuevo imaginario formal a los demás. Devolviendo una forma gráfica diferente de las cosas, proponiendo al espectador una nueva mirada, una configuración diferente y original de ver lo mismo que vemos todos.

La percepción del artista suele encontrar formas, luces, texturas allí donde los demás solo ven una “cosa”, u “objeto banal”. De modo que el vínculo entre la naturaleza real y el pintor, no está fundado en la utilidad, sino en la posibilidad de darle nuevos sentidos al campo de ambigüedad en que se convierte el mundo para su mirada.

“Representar”, significa volver a presentar; al igual que “Retratar” significa, volver a tratar algo, pero el dibujante lo hace de modo diferente, por lo que el dibujo no es una simple representación de lo observado, sino el resultado de lo tratado mediatizado por la subjetividad del sujeto tratante...

Felicia Puerta

SHAUN ELAY

Título de la Obra: Cardinal Girls

Técnica: Acuarela, pastel, lápices y bolígrafo

El espectáculo de lo bello, en cualquier forma en que se presente, levanta la mente a nobles aspiraciones.

Gustavo Adolfo Bécquer

JORGE LUZ

El dibujo no es lo que se ve, sino lo que uno puede hacer ver a los demás.

Edgar Degas

Título: "S/T"

Técnica: Plumilla, Tinta China, y Rotulador

AINA MORA

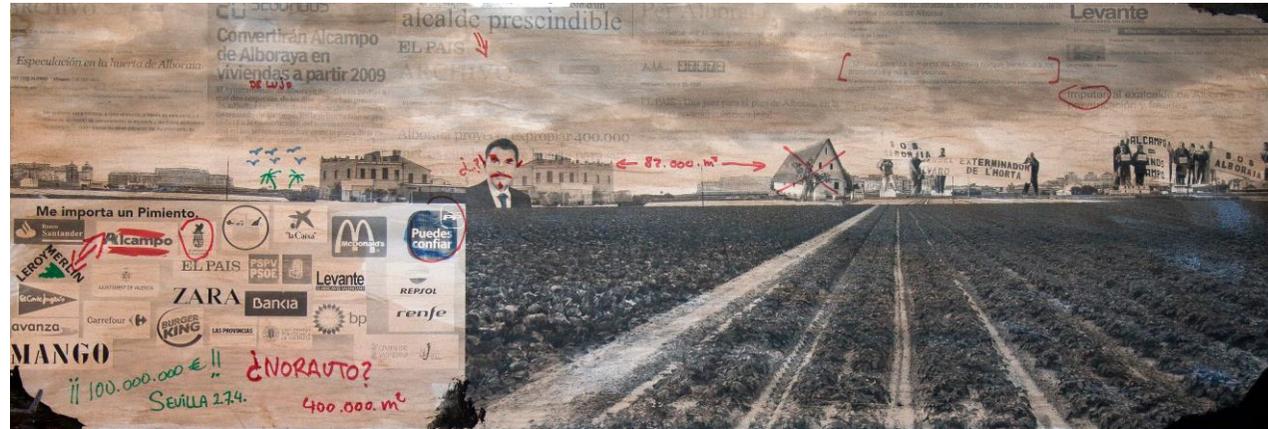
Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello.

Henry F. Amiel

Título: "Instantee"
Técnica: Mixta

PAU NAVARRO

Título: “100.000.000 € (Negociables)”

Materiales: Collage. Intervención fotográfica

El arte es una mentira que nos acerca a la verdad.

Pablo Picasso

MARIO MONTOYA SALGUER

Dibujar es hacer una forma y un movimiento en el tiempo.
Stuart Davis

Título: Libro-acción Pag.03
Técnica: Performance

PERSPECTIVA

Del latín “perspicere”, significa ver claramente. Corresponde a la idea de ver a través del espacio con profundidad; se trata de reflejar objetos en tres dimensiones sobre un plano, tal como aparecen ante el espectador; ello se soluciona técnicamente, mediante un sistema de proyección ortogonal, que representa aproximándose lo más fielmente posible la realidad natural; a través de una construcción racional, basada en el punto de fuga, permitiendo presentar en tres dimensiones, altura, anchura y profundidad.

“La Ciudad ideal” 1475, en la Galeria nacional de Urbino, durante mucho tiempo atribuida a Piero della Francesca

Hay diferentes soluciones perspectivas, o visiones tridimensionales para cada problema formal, como la perspectiva isométrica, caballera, oblicua, lineal, aérea, el escorzo, etc. Aunque se han utilizado varios sistemas de representación espacial sobre el plano, se identifica generalmente con una perspectiva lineal, donde el tamaño de los objetos representados disminuye en función de su alejamiento, siguiendo una serie de líneas de fuga

que confluyen en un único punto, para que la representación sea creíble, y de la impresión de que existe una continuidad entre nuestro espacio y el espacio del cuadro.

Es un sistema de representación ilusionista, una especie de trompe-l'oeil, prolongación de lo real, por medio de lo imaginario, evoca nuestra experiencia óptica y de ahí su éxito y difusión; sin embargo, cada época ha tenido diferentes concepciones del espacio y ha recurrido a distintos métodos para plasmarlo, en general más intuitivos y menos codificados.

La perspectiva se utilizaba en Italia s. XV para referirse a la ciencia encargada de la representación del espacio sobre una superficie pictórica. En las culturas preclásicas se recurría a una perspectiva jerárquica, o la perspectiva torcida, que presenta unos elementos de perfil y otros de frente.

Es posible que en el mundo clásico se conociera la perspectiva lineal, "De Architectura de Vitruvio", pero en las obras, es más bien una aproximación intuitiva y empírica a la representación espacial, curva o sintética.

En la Edad Media hay un desinterés, por la representación de la profundidad espacial; y es en el trecento donde hay intentos, como en Giotto o Duccio, de aplicar esquemas perspectivos con varios puntos de fuga en una misma obra.

Los primitivos flamencos utilizan representaciones en perspectiva caballera o a vista de pájaro. Pero es en el quattrocento italiano, donde surge la verdadera ciencia matemática que persigue la sistematización metódica de todo el mundo visible, tal como ponen de manifiesto los tratados de L. B. Alberti.

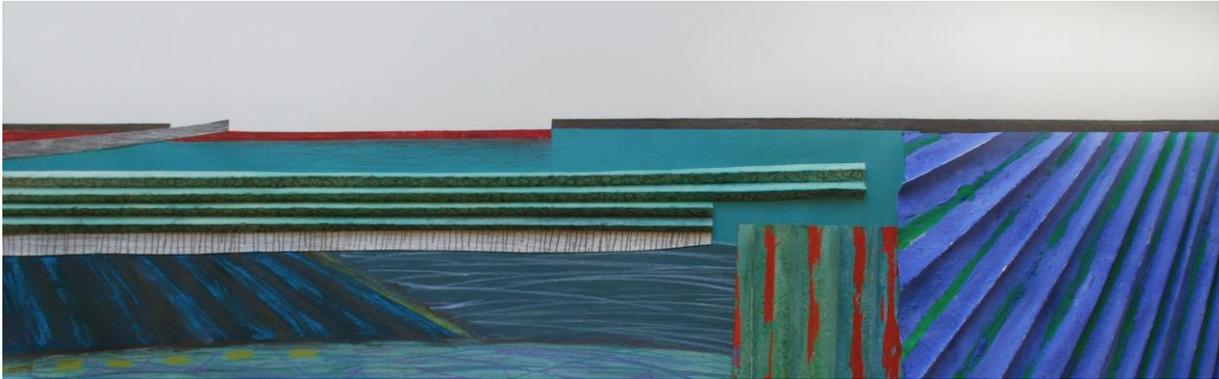
Sin embargo, Leonardo da Vinci, opta por una defensa de la perspectiva curva o sintética, y plantea en sus escritos un enfoque visual más fenoménico: la perspectiva se divide en tres partes principales, de las cuales la primera se ocupa de la disminución del

tamaño de los cuerpos en diferentes distancias, la segunda es la que trata de la disminución de los colores de dichos cuerpos, la tercera, de la disminución de la perceptibilidad que sufren según las distancias. Estas dos últimas constituyen la “perspectiva aérea,” que determina una difuminación progresiva de los objetos a medida que se alejan del espectador; los contornos y las formas se desdibujan y los colores pierden intensidad por efecto de las capas de aire interpuestas.

A partir del cinquecento la perspectiva no se limita a ser un método científico destinado a la aprehensión de la realidad, sino que se convierte en un recurso para la seducción y el engaño visual, con el desarrollo del ilusionismo.

La perspectiva renacentista será un recurso omnipresente en las representaciones del arte occidental hasta la irrupción de las vanguardias.

VICTORIA ESGUEVA

Título: "Geometría y huerta"

Técnica: Mixta sobre papel

Date cuenta de que un dibujo no es una copia. Es una construcción hecha con materiales muy diferentes.

Un dibujo es una invención. Dibujar es no seguir la línea del modelo, sino dibujar tu percepción del objeto.

Robert Henri

FELICIA PUERTA

Título: *“Sin Título”*

Técnica: *Collage de tela*

El dibujo no es la forma, es una manera de ver la forma.

Edgar Degas

ESTEBAN QUINTARIO

Título "Port Saplaya"

Técnica. Acuarelas

Dibujar es una de las mejores formas de meditar, mientras se continúa conectado con el mundo a nuestro alrededor.

Elsa Leventis

TANIA SAEZ

NATALIA SANCHIS

El dibujo debe despertar interés, no admiración. La admiración se consume rápidamente.

Arshile Gorky

Título: "S/T"

Técnica: Transferencia

LIDÓN SALES

Título: "Progresión"

Técnica: Foto - Transferencia

La esencia del dibujo es la línea que explora el espacio.

Andy Goldsworthy

INMACULADA SANCHEZ

Título: "Alboraya al mar"

Técnica: Pastel

Hay que seguir dibujando, dibuja con los ojos cuando no puedes dibujar con un lápiz.

Jean Ingres

CRISTINA SOLA

Siempre me ha gustado dibujar, cuando dibujas ves las cosas con más intensidad.

Henry Moore

Título: *“Se ha hecho de noche”*

Técnica: Guache

FRANCISCO TORO

*El dibujo es la honestidad del arte. No hay posibilidad de hacer trampas.
Es bueno o es malo.
Salvador Dalí*

Título: "Metamorphosis / MoonLight"
Técnica: Acuarela y bolígrafo

ALTHEA TORRECILLAS

Título: *“Com un record d’infantesa”*

Técnica: Acuarela y Tinta china

Dibujar es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de la permanencia.

Henri Matisse

BRENDA TRAVER

Título: "S/T N°1"

Técnica: Tinta sobre Papel

Dibujar es hacer una línea en torno a una idea.
Henri Matisse

M^a PAZ VALLE

Título: *“Un lugar donde evadirse”*

Técnica: Pastel

*El dibujo es la base del arte. Un mal pintor no puede dibujar.
Pero quien dibuja bien siempre puede pintar.*

John Howe

PINTURA DE PAISAJE

Paisaje o país es el nombre que la Historia del Arte da al género pictórico que representa escenas de la naturaleza. Además del paisaje natural, también se trata el paisaje urbano, o los que se inspiran en los sueños, llamados paisajes oníricos.

En la historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia, desde su aparición como fondo de escenas de otros géneros, como la pintura de historia o el retrato, hasta constituirse como género autónomo en la pintura holandesa del siglo XVII. También es un motivo esencial para la pintura japonesa.

***El Paisaje “cósmico” o “sublime”,** presenta la naturaleza de manera salvaje, inmensos paisajes en los que el hombre se siente perdido. Propio de los artistas del norte de Europa, especialmente de la pintura de Alemania, como Durero, Elsheimer o Friedrich.*

***La Naturaleza “dominada” por el hombre,** como ocurre con el paisaje flamenco o neerlandés. La presencia del hombre hace que la naturaleza no parezca amenazadora. A veces un lugar preciso e identificable, con una naturaleza presentada de la manera más humilde. Como Patinir, Pieter Brueghel el Viejo o los maestros holandeses del siglo XVII.*

***Naturaleza «colonizada» por el hombre,** típica del paisaje italiano. Aparecen campos cultivados, llanuras con casas, canales, y otras construcciones humanas; la naturaleza ya no es una amenaza, sino que el hombre, además, la ha hecho suya. Es usual la presencia de elementos de arquitectura romana, montañas, lagos. Este tipo de «paisaje ideal» fue creación de Annibale Carracci, al que siguieron Domenichino y el francés Poussin. Durante siglos, el paisaje italiano fue modelo académico.*

Desde el punto de vista temático, se representan, marinas, océanos, o playas; paisajes fluviales, estelares o paisajes en determinadas condiciones atmosféricas, nublados, huracanados; en la actualidad es más corriente la representación de paisajes urbanos. El denominado “Hardscape” o paisaje duro, donde se representan calles pavimentadas y grandes complejos de negocios o industrias. Paisajes aéreos o etéreos, mostrando la superficie terrestre vista desde arriba; paisajes oníricos, surrealistas o abstractos, que buscan expresar la visión psicoanalítica de la mente como un espacio tridimensional.

Gu Kaizhi. Ninfa del Río Luo. China, c.400 Tinta sobre seda

Pequeña reseña histórica

En los tiempos de las más antiguas pinturas chinas a tinta, se estableció la tradición de paisajes «puros», en los que la diminuta figura humana simplemente invita al observador a participar en la experiencia.

Del Antiguo Egipto, se conservan algunas representaciones de paisajes esquemáticos en las tumbas de los nobles, grabadas en relieve durante el Imperio Antiguo y pintadas al fresco en el Imperio Nuevo; suelen enmarcar escenas de caza o ceremonias rituales.

En la antigüedad grecorromana, el paisaje se pinta como fondo o entorno para contextualizar una escena principal.

En la Edad Media y el Renacimiento, el paisaje se concibe como una obra divina y su representación hace referencia a su Creador. En la pintura occidental, la representación realista del paisaje comenzó dentro de las obras religiosas del siglo XIII. Hasta entonces, la representación de la naturaleza en el arte pictórico había sido arquetípica: líneas onduladas para el agua o festones para las nubes. Fue Giotto el primero que, abandonando los precedentes modelos bizantinos, sustituyó el fondo dorado de las imágenes sagradas por escenarios de la realidad. La pintura gótico-flamenca se caracteriza por su «realismo en los detalles», conseguido en gran medida gracias a la nueva técnica de la pintura al óleo; entre los aspectos a los que se prestó más atención y realismo estuvo el paisaje, tanto natural como urbano, como ejemplo el plano del fondo de la Virgen del Canciller Rolin, auténtico detallado paisaje.

Giotto:
Detalle de la «Huida a Egipto» 1304 pintura al fresco

En el Renacimiento el paisaje adquirió su autonomía s. XVI. debido al arte flamenco y alemán, A. Dürero, con sus acuarelas de paisajes. En Venecia, con su luz cambiante sobre las aguas, aunque el paisaje siguió siendo fondo de obras y no su motivo principal, se esmeraron por lograr realismo reflejando vistas de la laguna, sus calles, monumentos, y fenómenos atmosféricos como ocurre con la tormenta que ya desde el siglo XVI da nombre al cuadro más conocido de Giorgione.

En Flandes, la primera representación del paisaje independiente fue la de Joachim Patinir, cuyas composiciones religiosas o mitológicas están totalmente dominadas por la representación realista de la naturaleza, hasta el punto de que la escena es mero pretexto para representar un paisaje panorámico. En la generación siguiente, Pieter Brueghel el Viejo representa la figura humana reducida a la insignificancia, siendo lo importante el paisaje representado, igualmente panorámico y desde un punto de vista elevado. También la Escuela del Danubio, en la que Altdorfer o Cranach el Joven siguen pintando el tipo de “paisaje panorámico”, con amplias extensiones de terreno percibidas a vista de pájaro.

En la pintura española no abunda el paisaje, limitándose a representaciones de interés topográfico o botánico. Aunque cabe mencionar un singular ejemplo: la Vista de Toledo del Greco.

Durante el Barroco, en la época del tenebrismo, el paisaje seguía siendo poco cultivado. Solamente el alemán A. Elsheimer destaca por tratar las historias, generalmente sagradas, como auténticos paisajes en los que muchas veces realiza espectaculares estudios sobre los efectos atmosféricos, la luz o los estudios de amanecer y anochecer.

Giorgione: “La Tempesta” 1508

El flamenco Rubens pintó al final de su vida algunos cuadros que se cuentan entre la pintura paisajista europea más importante.

La pintura de paisajes se estableció definitivamente como un género en Europa, con el desarrollo del coleccionismo, como una distracción para la actividad humana. La nobleza y el clero, hasta entonces los principales clientes de los pintores, perdieron relevancia, siendo sustituidos por la burguesía comerciante. Las preferencias de ésta iban dirigidas hacia los temas sencillos y cotidianos, por lo que alcanzaron independencia géneros hasta entonces secundarios como el bodegón, el paisaje o la escena de género. Destacaron en este tipo Goyen, Ruysdael. Hendrick Avercamp se especializó en estampas invernales, con estanques helados y patinadores.

Vermeer:
Vista de Delft, hacia 1660-61, óleo sobre lienzo

Vermeer se dedicó sobre todo a la escena de género, pintó el paisaje urbano más conocido de la época; su Vista de Delft fue considerada por Marcel Proust como «el cuadro más bello del mundo», e inmortalizó esta pintura en su obra En busca del tiempo perdido.

Mientras que en el Norte de Europa se desarrollaba con esa amplitud todo tipo de paisajes puros, en el sur seguía precisándose una anécdota religiosa, mítica o histórica como pretexto para pintar paisajes. Se trataba del paisaje llamado clásico, o heroico, de carácter idílico, que no se correspondían con ninguno concreto que existiera realmente, sino contruidos a partir de elementos diversos (árboles, ruinas, arquitecturas, montañas...). El título del cuadro y los pequeños personajes perdidos en la naturaleza dan la clave de la historia representada en lo que a simple vista parece sólo un paisaje. Este tipo fue creado por el clasicismo romano-

boloñés, y en concreto por el más destacado de sus pintores, Annibale Carracci, en cuya Huida a Egipto los personajes sagrados tienen menos importancia que el paisaje que les rodea.

Esta línea siguieron dos paisajistas franceses, formados en Italia: Nicolas Poussin y Claudio Lorena. Lorena es considerado un paisajista moderno debido a que observó atentamente la naturaleza e hizo estudios al aire libre sobre la luz a las diferentes horas del día, las sombras sobre los edificios, los reflejos en el agua. Sin embargo, aunque realizó algunos paisajes puros, la inmensa mayoría de su obra sigue teniendo como tema una historia religiosa o mitológica. Tuvo enorme influencia en la pintura romántica e incluso en el impresionismo.

Claude Lorraine.

Puerto con el embarque de la Reina de Saba 1648 National Gallery de Londres.

En el siglo XVIII italianos como Canaletto, especializado en el sub-género de las vedute, perspectivas urbanas que los viajeros extranjeros del Grand Tour veían en sus viajes a Italia y que luego se llevaban como recuerdo a sus países de origen.

T. Gainsborough, en cuadros como El abrevadero 1777, se inspira en los paisajistas holandeses del siglo anterior. En España, fueron paisajistas Miguel Ángel Houasse y Luis Paret y Alcázar, cultivador del «paisaje con figuras» como sus Vistas de puertos del norte de España.

Siglo XIX: Constable, Caspar D. Friedrich, Rousseau, Courbet, Pissarro, Van Gogh

Paul Cézanne: *La montaña de Sainte-Victoire, vista desde Bibémus*, h. 1898-1900.

“Todo conduce necesariamente al paisaje”, dijo el pintor alemán Runge, frase que se puede aplicar a todo el siglo XIX. En Europa, la pintura de paisaje fue la gran creación artística del siglo XIX.

*En la época romántica, el paisaje se convierte en actor o productor de emociones y de experiencias subjetivas. Lo pintoresco y lo sublime aparecen entonces como dos modos de ver el paisaje. Abrió el camino el inglés Constable, pintando paisajes de la Inglaterra rural, no afectados por la Revolución industrial, con una técnica de descomposición del color en pequeños trazos que lo hace precursor del impresionismo; realizó estudios de fenómenos atmosféricos, en particular de nubes. Turner, contemporáneo suyo, reflejó en cambio la modernidad, como ocurre en su obra más famosa: *Lluvia, vapor y velocidad*, en la que aparecía un tema novedoso, el ferrocarril, y el puente de Maidenhead, prodigio de la ingeniería de la época. Con Turner las formas del paisaje se disolvían en torbellinos de color que no siempre permitían reconocer lo reflejado en el cuadro.*

Runge y Caspar D. Friedrich, dos artistas destacados de la pintura romántica alemana, sí se dedicaron al paisaje de su país. Pretendían crear cuadros religiosos, reflejando la grandeza de los paisajes de manera que movieran a la piedad.

El paso del “paisaje clásico” al paisaje realista lo da Corot, empezó otra forma de tratar el paisaje, distinta a la de los románticos. Como hizo después la escuela de Barbizon y, posteriormente, el impresionismo. Lo observaron de manera meticulosa y relativa en términos de luz y de color, con el objetivo de crear una representación fiel a la percepción vista que pueda tener un observador gran tema por excelencia. El más destacado de la escuela de Barbizon fue Rousseau. Courbet no perteneció a la Escuela de Barbizon, pero pintó en su juventud paisajes realistas.

Los impresionistas también buscaban sus motivos en la naturaleza real que los rodeaba, sin idealizarlas, glorificaban esa naturaleza intacta y la vida sencilla. La pasión por la pintura al aire libre y nuevos temas, reflejando simplemente aquellos que están ante los ojos: tanto el campo como la ciudad, el mar o los ríos con sus interesantes reflejos sobre el agua, tanto la luz del día como la artificial, en definitiva, lo “banal”, considerando que no hay tema menor, sino cuadros bien o mal ejecutados. Trabajaron con manchas de color, grandes pinceladas, sin el acabado pulido, esmaltado y frío de una pintura de paisajes tradicional, sino reflejando más bien la impresión del paisaje. La obra emblemática de este movimiento, de la que obtuvo su nombre, es precisamente un paisaje: “Impresión, sol naciente” (1874), de Monet. Sus principales seguidores fueron Pissarro y Sisley.

Turner. “Rain, Steam and Speed” 1844

Monet “Impresión, sol naciente”.1874

La pasión del posimpresionista Van Gogh por la obra de sus predecesores, le llevó a pintar el paisaje provenzal. Su obra, de colores intensos, en los que las figuras se deforman y curvan, alejándose del realismo, es un precedente de las tendencias expresionistas.

En Norteamérica las escuelas nacionales de pintura surgieron, en gran medida, a través de paisajistas que pintaban tierra. En los Estados Unidos, Frederick Edwin Church, pintor de grandes panoramas, hizo amplias composiciones que simbolizan la grandeza e inmensidad del continente americano “Las cataratas del Niágara” 1857.

Frederick Edwin Church.
“Las cataratas del Niágara” 1857

La escuela del río Hudson, en la segunda mitad del siglo XIX, es probablemente la más conocida manifestación autóctona. Sus pintores crearon obras de tamaño colosal intentando captar el alcance épico de los paisajes que los inspiraron. La obra de Thomas Cole, a quien se reconoce generalmente como fundador de la escuela, tiene mucho en común con los ideales filosóficos de la pintura de paisaje europea, una especie de fe secular en los beneficios espirituales que pueden obtenerse de la contemplación de la belleza natural. Algunos de los artistas posteriores como Albert Bierstadt, crearon obras de corte romántico, que enfatizaban más los ásperos, incluso terribles, poderes de la naturaleza.

Los exploradores, naturalistas, marineros, comerciantes que colonizaron las costas del Canadá atlántico dejaron una serie de observaciones, unas veces científicas, otras fantásticas o extravagantes, documentadas en sus mapas y pinturas. No obstante, los ejemplos más originales del arte de paisajes canadiense no llegarían hasta el siglo XX, con los pintores del Grupo de los siete. En España, el gran impulsor del género fue el belga Carlos de Haes

Carlos de Haes.

“Carrascas y olivos al atardecer”, 2008 - Lápiz y polvo de grafito sobre papel, 35x100 cm

En la pintura contemporánea, dentro de los diferentes “ismos” de vanguardia pueden distinguirse cuadros en los que lo representado es un paisaje, siempre con el estilo propio del autor. Cézanne, dedicó toda una serie de pinturas a la montaña Sainte-Victoire.

Derain, Dufy, Vlaminck y Marquet pintaron paisajes fovistas, y Braque, uno de los fundadores del cubismo, trató repetidamente el paisaje de L'Estaque. En la Viena de principios de siglo, produjeron obras de este género tanto el modernista G. Klimt como el expresionista E. Schiele.

Los expresionistas transmitieron sus sentimientos y sensaciones cromáticas también a través de paisajes, como hicieron Heckel o Schmidt-Rottluff; Nolde o Kokoschka.

Las distintas formas de abstracción acabaron por suprimir la importancia del paisaje limitando el alcance del realismo y la representación. No obstante, se emplea a menudo la expresión "paisajismo abstracto" con respecto a varios pintores no figurativos como Bazaine, Le Moal o Manessier.

Axel Hutte. El jardín del príncipe. Fotografía. 2004

En los últimos años destacó el artista argentino Helmut Ditsch con cuadros que se inspiran en puntos extremos de la naturaleza. Se denomina a su obra Realismo Vivencial, no se somete a ninguna concepción pictórica, ni naturalista, ni realista, sino que nace de la experiencia vitalista y mística de la naturaleza.

Referencias

Nadeije Laneyrie-Dagen, "El paisaje". Colección: Reconocer el arte. Editorial Larousse. Spes Barcelona 2005
VV.AA., Los maestros de la pintura occidental, Taschen Köln, 2005

VNIVERSITAT (E) VALÈNCIA
Facultat de Ciències Socials

