

ARS

HERBARIJA

REAL JARDIN BOTANICO DE MADRID
Grupo de Investigación UCM: Arte, Ciencia y Naturaleza

ARS HERBARIA

CREDITOS

Esta publicación se realiza con motivo de la exposición titulada *Ars-Herbaria* celebrada en el Real Jardín Botánico de Madrid del 26 de marzo al 12 de abril de 2015.

Dicha exposición fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el Real Jardín Botánico.

Comisariado de la exposición: Almudena Armenta y Teresa Guerrero.

Coordinación técnica: Esther García Guillén y Julia Gil Hernández.

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

Diseño gráfico y maquetación de la publicación: Toya Legido.

Diseño de montaje: Almudena Armenta y Teresa Guerrero.

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

Aplicaciones gráficas: Toya Legido.

Portada: obra de Sonia Cabello e imagen de Toya Legido.

Textos: Jesús Muñoz Fuente, Juan Luis Arsuaga Ferreras y artistas participantes.

Revisión de textos: María Jesús Romero.

Fotografías de obras:

Páginas: 38-41 Rafael Trobat, 51-53 Toya Legido, 62-64 Mateo Fernández y resto de páginas los autores de las obras.

Edita: Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza. Facultad de Bellas Artes. Universidad Complutense.

ISBN: 978-84-606-6941-8.

Me complace mucho presentar esta exposición del Grupo de Investigación UCM Arte, Ciencia y Naturaleza, que celebra su segunda edición en este Real Jardín Botánico.

La inclinación, tan humana, hacia la belleza inspirada en el arte de la Naturaleza, ha tenido siempre un espacio en este Jardín desde su fundación. Generaciones de investigadores y artistas se han implicado en este especial reducto verde situado en el centro de Madrid, creando espacios de inspiración para ambos, la ciencia y el arte.

Disfrutar con la interpretación y la investigación de estos creadores, es un lujo para nosotros y, seguro también, para todos los que se acerquen a visitar la exposición.

Jesús Muñoz Fuente
Director del Real Jardín Botánico CSIC

ué alegría!

Si hay una temática artística que expresa plenamente el ideal del humanismo científico, el espíritu de la Ilustración, esa es la botánica. Hasta el punto de que es imposible imaginarse a aquellos ilustrados sin pensar en aquellas ilustraciones. Las láminas de plantas...

¡Qué tiempos aquéllos, tan optimistas y tan llenos de vida y de gozo!
¡Qué paseos por las avenidas de los jardines, tan geométricos, tan racionales!
¡Qué conversaciones, qué risas, qué juegos, qué amores!
¡Qué aventuras en las selvas más impenetrables!
¡Qué navegaciones! ¡Qué veladas las del naturalista y el dibujante, estudiando, mano a mano, las plantas y los insectos del día!
¡Qué imágenes tan llenas de luz nos vienen inmediatamente a la cabeza, mientras resuena dentro la música barroca!

¿No la oís?

Pasan los tiempos, los instrumentos científicos y los estilos artísticos, pero el espíritu no decae. Vedlo aquí.

¡La vida es maravillosa!

Juan Luis Arsuaga Ferreras

La catalogación de especies cultivadas en mi jardín, que comencé en 2008, y que toma como referencia las que aparecen en la pintura de flores, está representada en esta exposición por dos series de rosas que aluden a las guirnaldas florales que funcionaban como un segundo marco del tema, fundamentalmente religioso, del cuadro del barroco.

Solía ser casi siempre una “Virgen en guirnalda” (Brueghel de Velours, Rubens, Seghers...) aunque también aparecen enmarcando escenas bíblicas, paisajes, temas mitológicos y profanos. Las flores contribuían a engrandecer el cuadro y resaltar el motivo principal actuando como un elemento decorativo para dar mayor importancia al tema.

En mi caso, las flores, en este caso, rosas y amapolas, son las únicas protagonistas de mis composiciones, ocupando casi todo el espacio del cuadro, en una suerte de “horror vacui”

Carmen Van den Eynde

Me atrevería a afirmar que el conocimiento de uno mismo pasa a través del conocimiento del mundo natural. Las tres series en las que he trabajado para esta exposición: *Herbario*, *Hojas según sus nervios* y *Homenaje al lino*; son el resultado de un acercamiento sencillo al modo de clasificar el mundo vegetal desde una visión analítica que participa de un cierto paisaje emocional.

María Jesús Romero

*dio de él: el temple de á
gustia nos hace patente la
pasa con la nada?*

3

RESPUESTA

*La nada
ente: es el
potencia de
existir. Ma
nada*

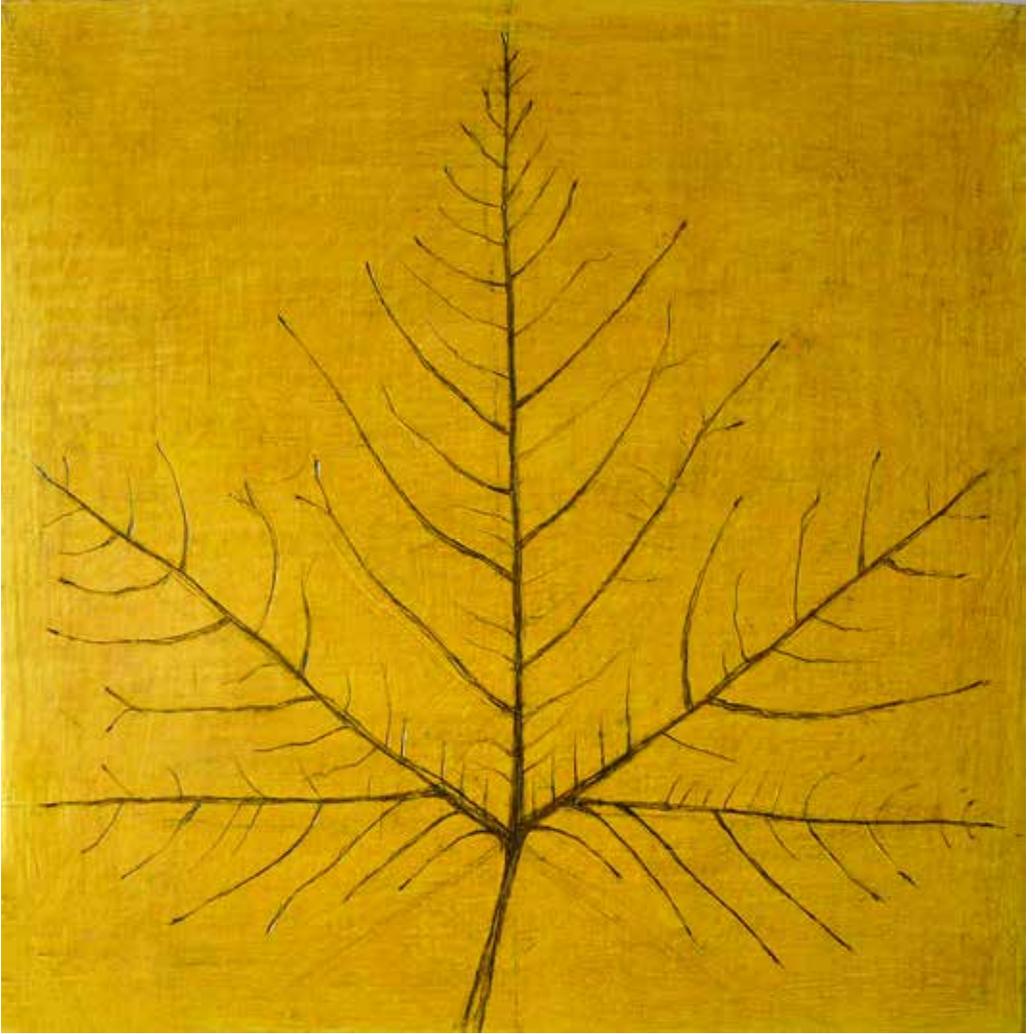
...mo. La an-
...nada. ¿Qué

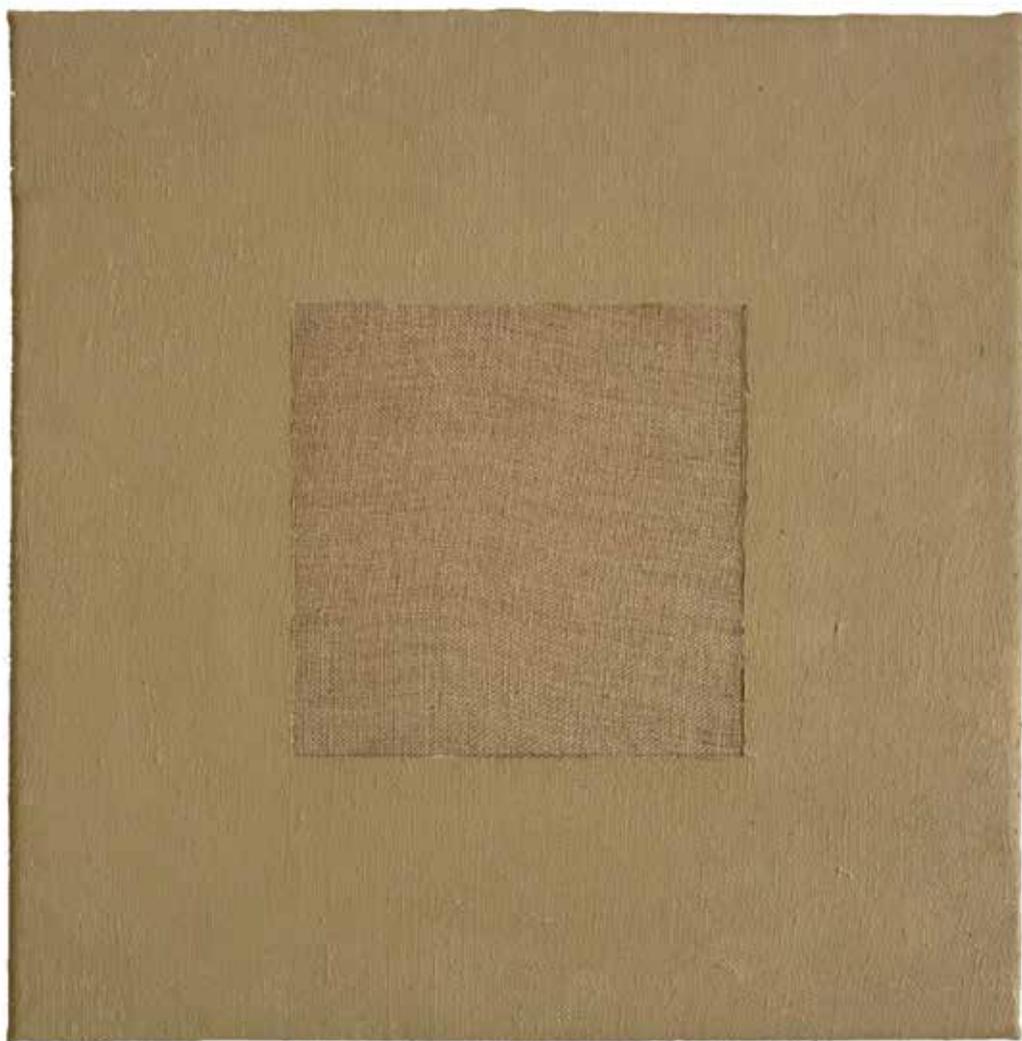
...A
...r del
...a, la
...ia del
...istencia. La
...metafisi-
...de la
...ex-
...se-

¿QUE es metafísica? La pregunta ha-
ce concebir la esperanza de que se va a
hablar acerca de la metafísica. Renun-
ciamos a ello. En su lugar vamos a di-
lucidar una determinada cuestión me-
tafísica. De este modo nos sumergimos
inmediatamente dentro de la metafísica
misma. Con lo cual le procuramos la
única posibilidad adecuada para que se
nos ponga, ella misma, de manifiesto.

Nos proponemos, primero, *plantear*
un interrogante metafísico; intentamos,
luego, *elaborar* la cuestión que encierra,
y terminamos *respondiendo* a ella.

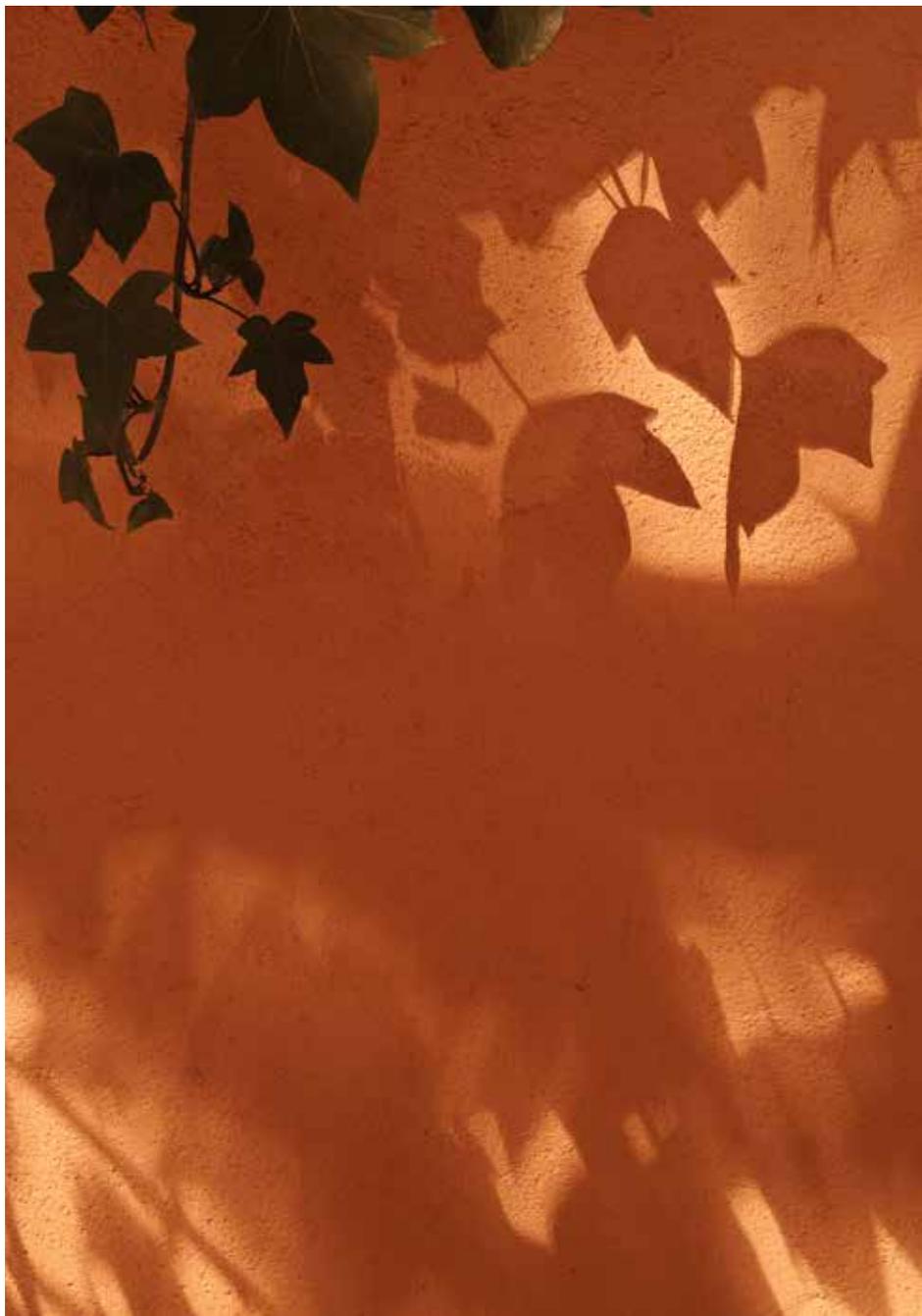
Pensamientos. Tercer de los siglos
y lemos de la Camagata (Medio) . 1015

La gran mayoría de las imágenes que hago se refieren, insistentemente, al mundo vegetal. Este me produce fascinación y me quedo prendido en la belleza de sus formas. Intento, como fotógrafo, que esas formas perduren en el tiempo y para ello, paradójicamente, las fijo para que no cambien, es decir, les robo su tiempo.

Joaquín Perea

El Bosque del oeste.

Serie que describe los ríos de España como grandes árboles en cuyas ramas nacen y fructifican los pequeños y grandes pueblos.

Almed del Real Jardín Botánico.

Bajorrelieve que intenta plasmar la grandeza y belleza de un ejemplar de almed del Real Jardín Botánico.

Carlos Pereira

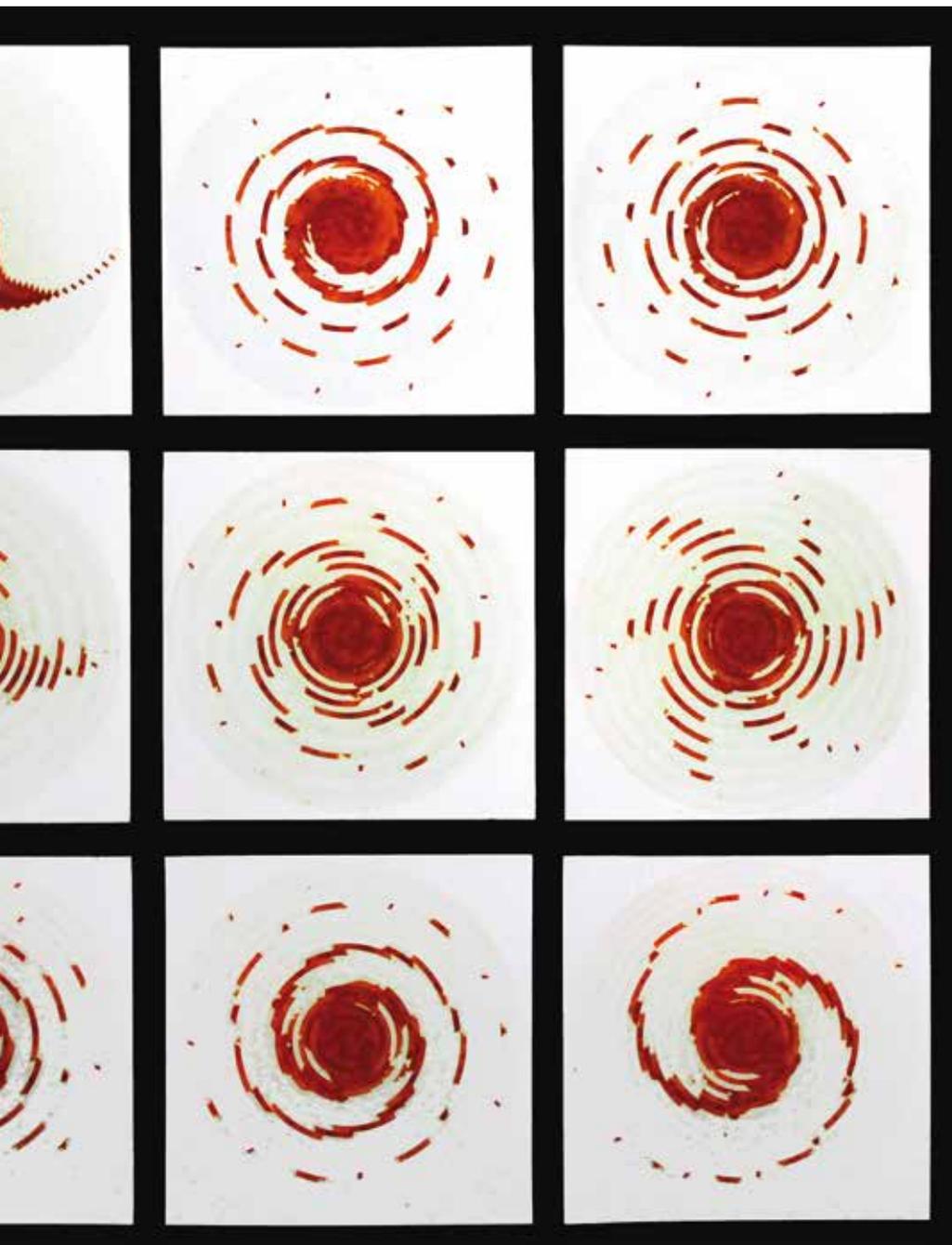

El estudio de las formas naturales nos lleva a recoger, preservar, ordenar y analizar muestras del mundo vegetal. Las hojas de las plantas se convierten en datos que permiten establecer conexiones, crear redes y nodos, trazando estructuras y destacando líneas y elementos en un nuevo conjunto. La forma genera variaciones que permiten entrever patrones dispuestos en las estructuras visibles. Los datos procesados en el sistema (*Processing*) devienen nuevas entidades que abandonan el referente. Procesos de *transcoding* deslizan la forma y generan mutaciones, variaciones que atienden a la lógica de los datos y abandonan los principios de la forma biológica. La visión de la máquina se articula en reflexiones que nos dejan de lado y propone redes y nodos con transformaciones sistémicas en procesos que renuncian a establecer protocolos de comunicación y producen objetos en su propio nivel de existencia. La forma natural y su deslizamiento hacia el objeto numérico, ente digital autónomo.

Jaime Munárriz

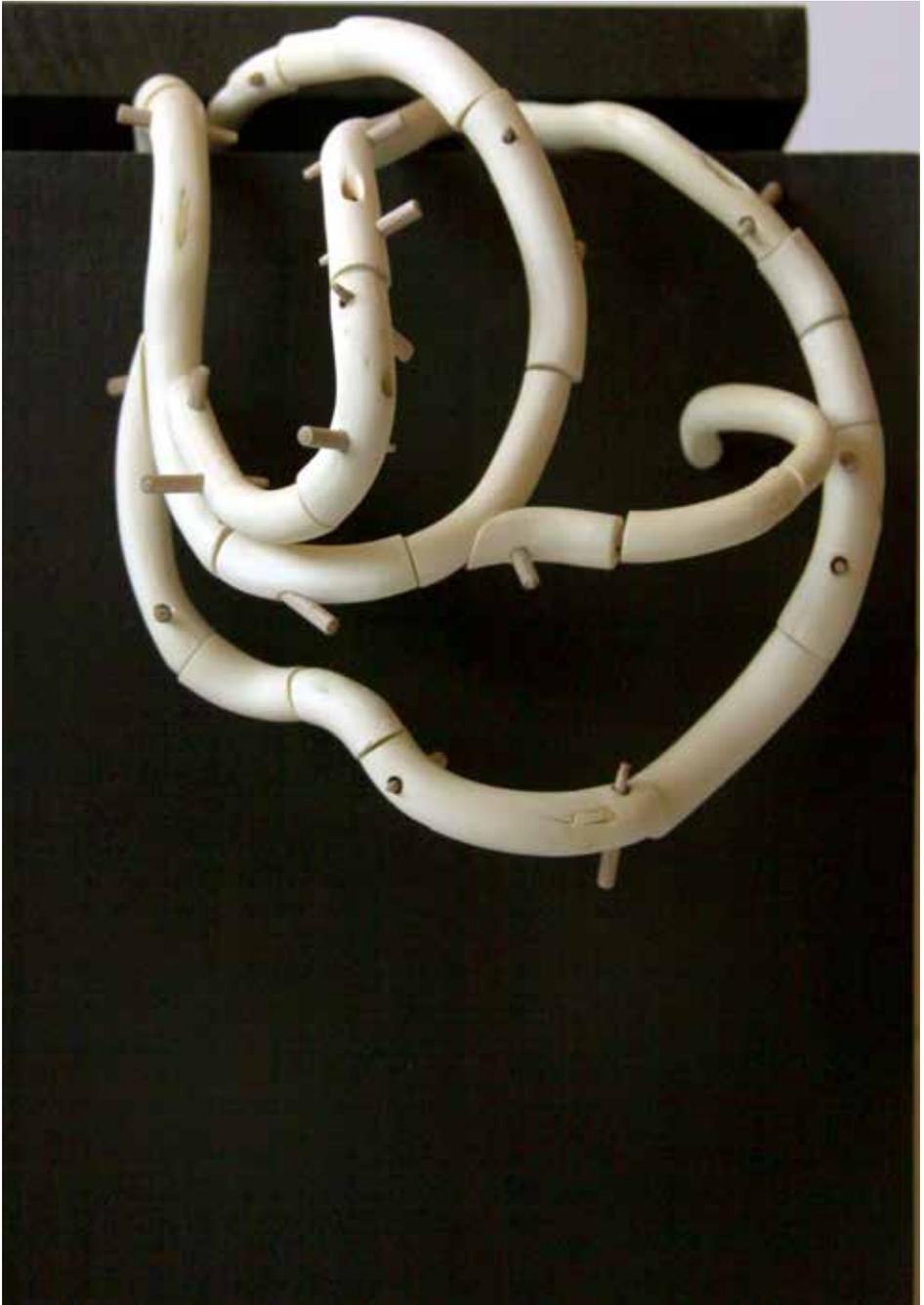

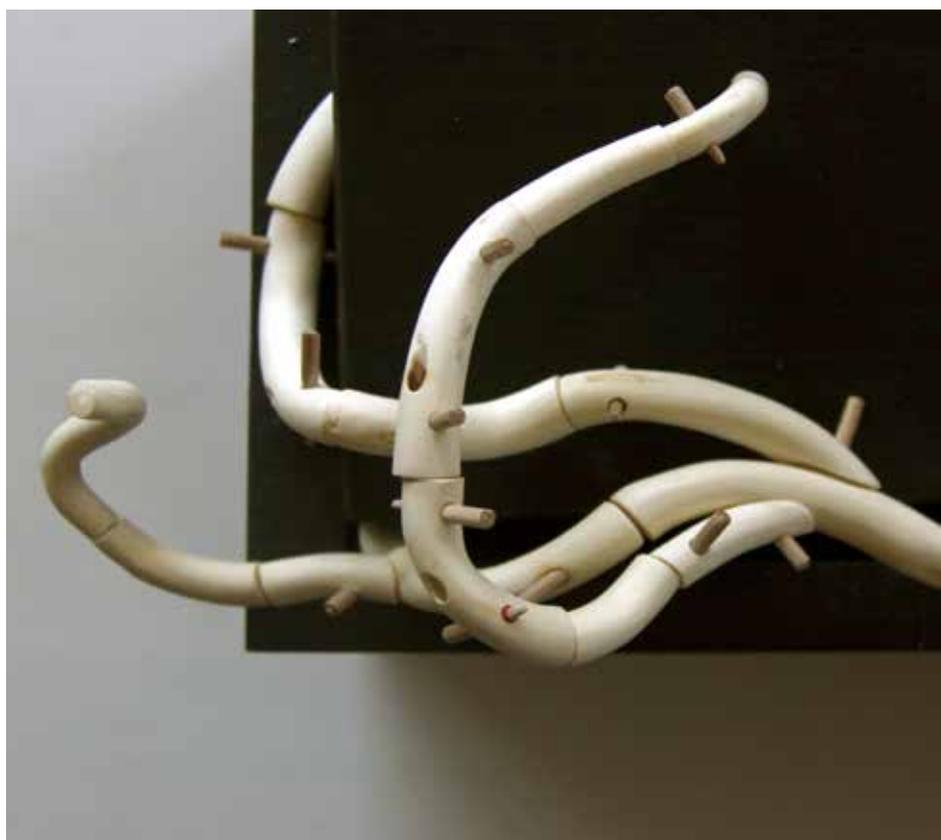
Adivinanza

Es pensamiento que se derrama y expande, como una exhalación. Es sólido que se licúa buscando tentacular, rincones para calmar el desosiego. Es la lagartija que perdiendo su rabo, trocó en dragón de 10 cabezas. Como vegetal, un sinfín de enredos y como afán, trepar a la chepa de la verdad. A la luz no le queda más refugio que el sol.

Paris Matía

Natural Sculptures

La idea principal del proyecto ha sido trabajar con vegetales como materia escultórica. He ido cosiendo y ensamblando pequeñas plantas y flores para realizar una serie de foto-esculturas naturales que por un lado son efímeras, cambiantes y ecológicas pero que por otro se congelan en el tiempo a través de la imagen fotográfica para ser mostradas.

Quería alejarme de lo construido por el hombre, de la belleza de lo artificial y señalar el potencial de lo banal como materia del arte. Aunar el volumen con la imagen, acercando dos disciplinas artísticas aparentemente lejanas, que parecen lidiar entre la finitud y lo efímero.

Este proyecto se inspira en la botánica, y como otros de mis proyectos, hace una revisión del concepto clásico de naturaleza muerta mediante la re-organización de lo vegetal. Versa sobre el medio ambiente como fuente de inspiración pero también como materia prima de la obra de arte. A través de estas piezas reflexiono sobre el paso del tiempo y la imposibilidad de detenerlo.

Toya Legido

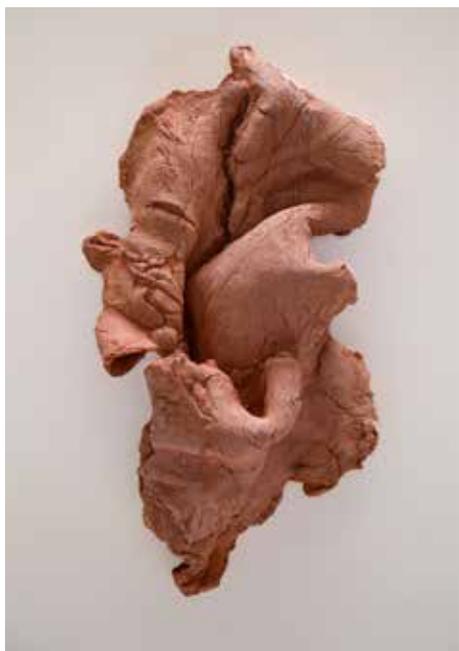
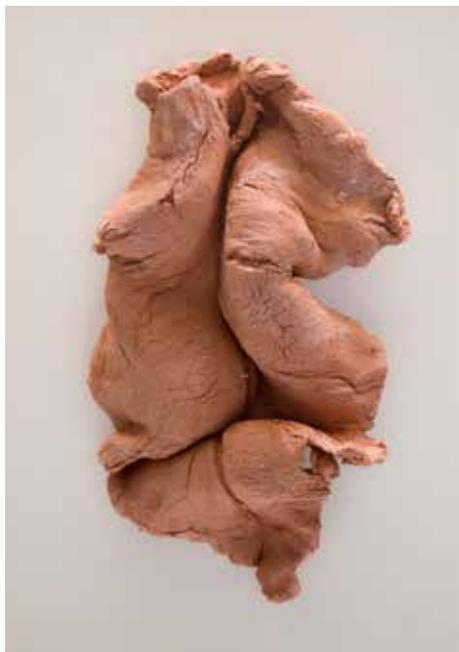
Expresiones vegetales

Dejándonos llevar por el acto de construir, el lenguaje preciso de la materia se siente con la necesidad de reflejar la sutileza y la delicadeza de formas naturales efímeras, versátiles y evocadoras.

La observación del mundo vegetal ha propiciado el desarrollo de unas esculturas donde la forma y el material construyen nuevas imágenes impregnadas de reflexiones desde una visión propia. Ligadas a unas búsquedas expresivo-artísticas, muestran y cuestionan sensaciones que van más allá de un elemento vegetal determinado.

Teresa Guerrero

ngeles de la guarda

Estos ángeles de la guarda tienen a su cargo mantener en vida a cinco vetustas familias que parece pueden considerarse fósiles vivientes. El RJB viendo la necesidad de rescatar a estos grupos empobrecidos ha aceptado este papel.

Quiero sumarme a esta lucha, representando en cinco plaquetas una interpretación del espíritu que tira de ellas, combinada con cinco frascos de cultivo con la imagen transparente de las cinco especies en peligro de extinción, simbolizando de esta manera su fragilidad y posible desaparición.

Es en realidad paralelo a mi lucha en el terreno del arte por rescatar del olvido a pequeños géneros artísticos en extinción.

Consuelo de la Cuadra

Náufraga

Chicoria Hueca

Arte, ciencia, naturaleza, metodología, positivismo y neo-objetividad es el contexto en el que podemos entender mi proyecto fotográfico.

Herbarium es un intento de clasificación a la manera de los científicos botánicos de los siglos XVIII y XIX. La utilización en este proyecto de la escanografía, nos permite la aproximación empírica a la naturaleza de las cosas. Por su parte, su copiado sobre materiales del ámbito del grabado nos acerca a la estética del grabado o ilustración científica tradicional dotándole de esa apariencia matérica de la ilustración científica de los primeros botánicos como Mutis, Mociño o Sessé.

Luis Castelo

Miraculum

La Roseta Condylura, *Miraculum II*, se manifiesta cuando un espécimen de topo estrellado emerge desde su hábitat subterráneo asomando únicamente su hocico-flor, coronado por rosados y sensibles tentáculos nasales.

El *Miraculum I*, Hiedra de Elysias, acontece cuando un grupo de estas babosas de mar con cuerpo de hoja forman una hilera ordenada en su desplazamiento. En la obra, la peregrinación se ve impulsada por la pérdida ficticia de su medio natural acuoso.

Como fenómenos ambiguos y asombrosos, los miraculum son fruto de un momento mágico protagonizado por especímenes reales de aspecto fabuloso.

Sonia Cabello

Una sinfonía de sonidos se adivina al golpear las semillas, tras su caída desde la atalaya de las ramas de los majestuosos árboles más altos, en un sensual manto de vida humidificado por las pequeñas criaturas que hacen de esa tierra su universo social.

El tintineante sonido resultado de la caída de las lágrimas/semilla emula con sus ritmos y frecuencias una composición de notas ejecutada por las gotas de lluvia percutiendo sobre los espejos de agua de las oquedades de las rocas, aplacados de tarde en tarde, por las notas sordas de los chasquidos de la lenta caída de la viscosa sabia, que no dudará en capturar, para la eternidad, en su diamante de ámbar a los más pequeños seres alados.

Elena Blanch

Mesa de hojas con miedo escénico

está inspirada en la tradición literaria de cuentos y moralejas en las que era común asignar atributos y comportamientos humanos a animales. En este caso, el juego de atributos asignados es doble, vegetal y humano, y el receptor, un objeto. Es una invitación a reflexionar -desde la ironía o el humor- sobre la relación que tenemos, como especie dominante, con los objetos y la naturaleza.

Estudio del cultivo de mandrágoras

I. Desarrollo embrionario de semillas en úteros animales. Esta pieza formó parte de las exposiciones Naturaleza española y Cien & cía. La idea era revisar modelos estéticos vinculados a antiguas tradiciones farmacéuticas desde el prisma de la plástica contemporánea. Establecer, también, un diálogo entre las viejas creencias -que asignaban poderes curativos y sobrenaturales a determinadas plantas como la mandrágora, y en las que era descrita como un pequeño humanoide con la capacidad de gritar- y la visión que se tiene hoy en día de toda aquella literatura pseudocientífica.

Manuel Barbero

Memorias campestres, define la obra compuesta por flores, semillas, frutos y plantas que he guardado como recuerdo de algunos lugares y momentos en los que tan cerca me he sentido de la naturaleza. En estas cajas las he almacenado conviviendo junto a fragmentos de algunos de los paisajes a los que pertenecieron; *Juglans regia* (nueces), *Aesculus hippocastanum* (castañas), *Quercus fagine* (bellotas), *Pinus pinea*, *Pinus sylvestris* (piñas), *Quercus ilex* (bellotas de encina), *Brachichiton populneum* (braquiquito), *Jacaranda* (bignoníaceas), *Allium sativum* (ajo), *Corylus avellana* (avellanas), *Helianthus annuus* (girasoles), *Liquidambar styraciflua* (Liquidambar), *Prunus dulcis* (almendras), *Quercus pyrenaica* (agallas de roble), *Acer pseudoplatanus* (frutos de falso plátano), *Datura stramonium*.

Almudena Armenta

OBRAS

CARMEN VAN DEN EYNDE

Políptico con rosas y amapolas.

Impresión en papel algodón montado sobre *dibond*.
80 x 50 cm cada pieza.

Tríptico con rosas.

Impresión en papel algodón montado sobre *dibond*.
80 x 100 cm. cada pieza.

MARIA JESÚS ROMERO

Lino Velázquez. De la serie *Homenaje al lino*.

Óleo y tela de lino.

Serie de 3 cuadros de 25 x 25 cm.

De los nervios. De la serie *Hojas según sus nervios*.

Lápices de colores sobre madera.

Serie de tres cuadros de 20 x 20 cm.

¿Qué es metafísica? De la obra *Herbario*.

Flores prensadas en libros.

Serie de tres libros de 22 x 18 cm.

JOAQUÍN PEREA

S/T

Fotografía, impresión digital.

50 x 70 cm.

S/T

Fotografía, impresión digital.

50 x 70 cm.

S/T

Fotografía impresión digital.

50 x 70 cm.

CARLOS PEREIRA

El Bosque del oeste.

Impresión digital.

100 x 110 cm.

Almed del Real Jardín Botánico.

Resina epoxi y fibra.

150 x 110 cm.

PARIS MATÍA

De la mentira II.

Madera y acero.

21 x 21 x 21 cm.

JAIME MUNARRIZ

S/T

Imagen fotográfica procesada por código
(Processing).

70 x 70 cm.

S/T

Imagen fotográfica procesada por código
(Processing).

70 x 70 cm.

S/T

Imagen fotográfica procesada por código
(Processing).

70 x 70 cm.

TOYA LEGIDO

Amapolas II de la serie *Natural Sculptures*.

Fotografía.

Copia de pigmentos minerales sobre papel algodón.

100 x 70 cm.

Amapolas V de la serie *Natural Sculptures*.

Fotografía.

Copia de pigmentos minerales sobre papel algodón.

100 x 70 cm.

Pensamientos Verdes VII de la serie *Natural Sculptures*.

Fotografía.

Copia de pigmentos minerales sobre papel algodón.

100 x 70 cm.

TERESA GUERRERO

Expresiones (detalles).

Terracota.

Instalación con medidas variables.

Lirio Germánica.

Hierro y escayola.

200 x 70 x 70 cm.

CONSUELO DE LA CUADRA

Ángel de la Guarda de la Náufraga.

Resina acrílica.

24 cm. de diámetro.

Pseudomisopates rivas-martinezii

Frascos de cultivo con dibujos en acetato.

30 x 20 x 10 cm.

Chicoria Hueca.

Resina acrílica.

24 cm. de diámetro.

LUIS CASTELO

Arum italicum – Serie: *Herbarium*.

Escanografía. Copia sobre papel de grabado con tintas
pigmentadas.

84,5 x 36,5 cm.

Fucus spiralis – Serie: *Herbarium*.

Escanografía. Copia sobre papel de grabado con tintas
pigmentadas.

84,5 x 36,5 cm.

Pelvetiopsis limitata – Serie: Herbarium.

Escanografía. Copia sobre papel de grabado con tintas pigmentadas.

84,5 x 36,5 cm.

Mala hierba nº13 - Serie: Malas hierbas

Escanografía. Inyección de tinta sobre nylon.

61 x 168 cm.

Malas hierba nº11 - Serie: Malas hierbas.

Escanografía. Inyección de tinta sobre nylon.

61 x 168 cm.

SONIA CABELLO

Roseta Condylura o Flor de Nariz Estrellada. Miraculum II.

Resinas de epoxi, masilla de modelar, sedal y mantillo.

12 x 12 x 12 cm.

Hiedra de Elysias. Miraculum I.

Resinas de poliuretano, goma eva y geles acrílicos.

140 x 120 x 10 cm.

ELENA BLANCH

Dendros.

Madera de cedro.

50 x 10 x 6 cm.

Ash

Madera de cedro.

40 x 10 x 10 cm.

Cyca

Madera de cedro

10 x 6 x 40 cm.

Attis

Madera de cedro

15 x 10 x 40 cm.

MANUEL BARBERO

Mesa de hojas con miedo escénico.

Madera y plástico.

120 x 50 x 40 cm.

Desarrollo embrionario de semillas en úteros animales.

Técnica mixta.

100 x 150 cm.

ALMUDENA ARMENTA

Pétalos de rosas sobre fondos de papel de cajones de chibalete.

50 x 47,5 x 4 cm.

Número I de la serie Memorias campestres VI.

Madera, frutos, semillas, plantas y fotografía sobre madera.

80 x 52 x 4 cm.

Almudena Armenta, Manuel Barbero, Elena Blanch, Sonia Cabello, Consuelo de la Cuadra, Luis Castelo, Teresa Guerrero, Toya Legido, Paris Matía, Jaime Munárriz, Joaquín Perea, Carlos Pereira, Maria Jesús Romero, Carmen Van den Eynde

