

Naturaleza entintada, naturaleza estampada

Paula Santiago y Ana Tomás (eds.)

AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET

Naturaleza entintada, naturaleza estampada

Paula Santiago y Ana Tomás (eds.)

Colección INTERNATURALEZAS

Comité editorial Universitat Politècnica de València: Juan Bautista Peiró,
David Pérez, Paula Santiago, Ana Tomás, Joël Mestre, Nuria Rodríguez,
Victoria Esgueva y Amparo Galbis.

Título

Naturaleza entintada, naturaleza estampada

Dirección editorial

Ana Tomás
(Universitat Politècnica de València)

Paula Santiago
(Universitat Politècnica de València)

Coordinación técnica

Silvia Molinero
(Universitat Politècnica de València)

Diseño

Michael Urrea
(Universitat Politècnica de València)

Maquetación y documentación

Ana Ferriols
(Universitat Politècnica de València)

Traducción

Interpunct Translations

Imagen portada

Jonay Cogollos

Editorial

Äther Studio

Colaboración editorial

Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE/UPV)

www.upv.es/ciae

Impresión

La imprenta CG

ISBN 978-84-123187-2-2

Impreso en Valencia (España), 2020

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler o préstamo públicos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Los editores no se responsabilizan de la selección y uso de las imágenes incluidas en la presente edición, siendo responsabilidad exclusiva de los respectivos autores.

© De las imágenes y de los textos, sus autores y autoras

ÍNDICE

10	Naturaleza entintada, naturaleza estampada. Paula Santiago y Ana Tomás	42	Chele Esteve
		44	Amparo Galbis
24	Rosángela Aguilar	46	Melani Lleonart
26	Ximo Aldás	48	Eva Marín
28	Carrie Ann Baade	50	Jöel Mestre
30	Tania Ansio	52	Paula Santiago
32	Amparo B. Wieden	54	Álvaro Sanchis
34	Victoria Cano	56	Ana Tomás
36	Rafael Carralero Carabias	58	Isabel Tristán
38	Jonay Cogollos	60	Michael Urrea
40	Victoria Esgueva	62	Vanesa Valero

Naturaleza entintada, naturaleza estampada

PAULA SANTIAGO Y ANA TOMÁS

Universitat Politècnica de València

11

El presente volumen recoge el trabajo realizado para el proyecto *Naturaleza entintada, naturaleza estampada*, una iniciativa que agrupa las obras realizadas por un colectivo de investigadores e investigadoras del Centro de Investigación Arte y Entorno de la Universitat Politècnica de València (CIAE) y que fue expuesta en la Casa de Cultura de Quart de Poblet durante el año 2020.

El citado centro desarrolla su actividad desde una perspectiva plural en la que, tomando como referencia la relación artística con el entorno, plantea un análisis multidisciplinar en el que interactúan diferentes áreas de conocimiento. No cabe duda de que la complejidad inherente a la realidad contemporánea, hecho que es consustancial al propio arte actual y a sus híbridas manifestaciones, requiere aproximaciones que comprendan aportaciones y miradas muy diferentes. El objetivo que se persigue con ello no es otro que evitar el reduccionismo que suele acompañar a la fragmentación derivada de unas especializaciones que, sin bien resultan útiles y necesarias en muchos aspectos, también pueden propiciar un excesivo aislamiento y una falta de comunicación entre ramas de conocimiento que en nuestra propia universidad están compartiendo un mismo espacio.

En nuestros días el hecho artístico requiere aglutinar técnicas, algunas muy sofisticadas, y procesos muy diferenciados. Pero también reclama una convergencia de conocimientos y una versatilidad de respuestas sobre los que el CIAE intenta basar su carácter interdisciplinario. Desde la pintura o la escultura, pasando por la comunicación visual, la infografía, la gráfica, el diseño o el urbanismo, cualquier tipo de intervención artística que desee tener una incidencia social y una positiva repercusión colectiva se ha de apoyar necesariamente en unos conocimientos transversales que fomenten la interrelación de unas prácticas que, aunque provengan de realidades distantes, en el fondo pueden compartir una fértil proximidad.

El peso que en el CIAE adquiere esta transversalidad queda patente en las diferentes unidades de investigación que reúne el centro: lenguajes, técnicas y procesos pictóricos; obra gráfica, creación y comunicación; producción pictórica y difusión; arte urbano e intervenciones en espacios naturales; gestión y crítica cultural y, finalmente, diseño creativo e ilustración. Estas unidades trabajan de manera autónoma, aunque coordinada, de cara a conseguir una especificidad que desarrolle, pese a lo contradictorio de esta afirmación, una capacidad destinada a rehuir lo específico de cada lenguaje. Lo que se pretende desde el CIAE, por tanto, no se ajusta a un modelo que podríamos considerar como babélico, sino de confluencias.

Este deseo de diálogo y convergencias disciplinares es el que ha impulsado la aparición de diversas líneas y colecciones editoriales (Arte y Entorno, Seminarios Salta, Obra Abierta, Internaturalalezas...), algo que resulta imprescindible de cara a visibilizar nuestra presencia y, muy especialmente, de cara a que nuestro trabajo investigador repercuta socialmente y pueda, por ello, actuar como contribución a una cada vez más imprescindible transferencia de conocimiento.

Al igual que el campo del saber es en la actualidad complejo y requiere amplias perspectivas interdisciplinares, entre otros motivos debido a que la realidad se configura a partir de múltiples aristas y yuxtaposiciones, ese mismo saber, si es que quiere responder a sus propias exigencias, tiene que ser transmitido a la sociedad en la que surge. Si los prejuicios disciplinares pueden dificultar un intercambio de visiones y planteamientos, la carencia de una transferencia hace que el conocimiento pierda su sentido transformador.

En este contexto es donde cabe situar una iniciativa editorial y difusora como la que el CIAE desea asumir a través de la colección Internaturalalezas. Esta colección manifiesta, desde su propia denominación, una doble voluntad. Por un lado, busca entender el entorno como realidad interconectada y como espacio de conexiones y superposiciones. Es decir, como realidad que presenta meandros y estratos y que se relaciona rizomáticamente. Por otro lado, Internaturalalezas también

asume la pluralidad de naturalezas que nos definen como organismos y seres vivos. No se trata de entender la naturaleza de una manera cerrada y esencialista, sino de dotarla de un carácter mucho más abierto y poroso. Desde esta perspectiva, la colección quiere recoger trabajos y propuestas que, como sucede con el presente proyecto, aborden y reflexionen desde premisas desprejuiciadas, y desde la simultaneidad de lenguajes y códigos, cuestiones relacionadas con la temática medioambiental, la biodiversidad o la sostenibilidad.

Sin embargo, la necesidad de esta interrelación, es decir, el sentido de esta mirada transversal de la que venimos hablando, no ha de verse circunscrita a un ejercicio que únicamente afecte al ámbito de determinadas disciplinas vinculadas con el arte, con nuestros entornos naturales y urbanos o con la ecología. Al respecto, ya hemos puesto de relieve el valor de un conocimiento que transfiera al tejido social el sentido de sus aportaciones. Ahora bien, para hacer posible este objetivo también es necesaria una interrelación en las sinergias que el CIAE puede propiciar y, en la medida de sus posibilidades, catalizar.

La transversalidad conlleva una paralela búsqueda de cooperación entre personas, iniciativas, organismos e instituciones tendente a facilitar esa pluralidad de diálogos que mencionábamos en un principio. Este es el motivo por el que en los últimos años nuestro centro ha venido colaborando, por ejemplo, con la Feria Internacional de Valencia y, en concreto,

con Iberflora, una actividad ferial en la que jardinería, paisajismo, tecnología e industria se complementan y en la que, desde 2016, la aportación artística emprendida desde el CIAE contribuye a una enriquecedora interrelación que Internaturalezas desea documentar. Asimismo, la colección también centra su atención en actividades colaborativas mantenidas desde nuestro centro con plataformas institucionales expositivas que, tal y como sucede con la propiciada por el consistorio municipal de Quart de Poblet, invitan a la ciudadanía a una reflexión sobre la obligación de una sostenibilidad crítica.

Inked Nature, Stamped Nature

PAULA SANTIAGO Y ANA TOMÁS
Universitat Politècnica de València

17

This volume compiles the work undertaken for the project *Naturaleza entintada, naturaleza estampada*, (Inked Nature, Stamped Nature) an initiative that brings together the works created by a group of researchers at the Centre for Research in Art and Environment at the Universitat Politècnica de València (CIAE) during the exhibition event in Quart de Poblet in 2020.

The aforesaid centre undertakes its activity from a plural perspective in which, taking artistic relations with the environment as a starting point, proposes a multidisciplinary analysis in which diverse areas of knowledge interact. There is no doubt that the complexity inherent in contemporary reality, given that today's art and its hybrid manifestations are of the same nature, requires approaches that incorporate highly diverse contributions and viewpoints. The goal pursued in this is above all to avoid the reductionism that too often accompanies the fragmentation stemming from specialisations that, while useful and necessary in many respects, can also lead to excessive isolation and a lack of communication between branches of knowledge which, in our own university, are sharing the same space.

Nowadays, arts practice requires a combination of techniques, some of which are very sophisticated, and entail diverse processes. But it also calls for a convergence of knowledge and a versatility of responses on which the CIAE seeks to base its interdisciplinary nature. From painting or sculpture to visual communication, infographics, graphics, design or urban planning, any type of artistic intervention that aims for social impact and positive collective repercussion must necessarily be based on cross-disciplinary knowledge, fomenting an interrelation of practices which, though they hail from distant realities, may at heart share a fertile closeness.

The weight such cross-disciplinary knowledge acquires within the CIAE is recognisable from the centre's various research units: pictorial languages, techniques and processes; graphic work, creation and communication; pictorial production and dissemination; urban art and interventions in natural spaces; cultural management and critique and, lastly, creative design and illustration. These units work independently, though in coordination, so as to achieve a specificity that – albeit the contradictory nature of such a statement – seeks to attain the capability of avoiding the specific in each language. Therefore, the CIAE's aim does not adhere to a model that might be termed a Babel of languages but rather a model of confluences.

18

PAULA SANTIAGO Y ANA TOMAS

19

INKED NATURE, STAMPED NATURE

This desire for dialogue and disciplinary convergence is what has driven the emergence of various editorial lines and collections (*Arte y Entorno*, *Seminarios Salta*, *Obra Abierta*, *Internaturalezas*, and so on). This is essential to ensure our presence is visible, especially so that our research work has a social impact and can consequently offer a contribution to an increasingly essential transfer of knowledge.

Just as the field of knowledge is in reality complex, requiring broad interdisciplinary perspectives – among other reasons, because reality is shaped by multiple edges and juxtapositions – this same knowledge, if it is to meet its own requirements, must be transmitted to the society from which it arises. If disciplinary prejudices hinder an exchange of views and approaches, the lack of such a transfer means that knowledge loses its transformative capacity.

It is in this setting we should situate a publishing and dissemination initiative such as the one the CIAE wishes to undertake through the *Internaturalezas* collection. As its name suggests, this collection expresses a dual purpose. Firstly, it seeks to understand the environment as an interconnected reality and a space of connections and overlays. In other words, a rhizomatically interconnected reality offering meandering curves and strata. Secondly, *Internaturalezas* assumes the plurality of natures that define us as organisms

and living beings. This does not mean trying to understand nature in a closed, essentialist way but rather imbuing it with a much more open, porous character. From this viewpoint, the collection aims to bring together works and proposals that, as occurs with this project, address and reflect on issues related to the environment, biodiversity and sustainability from an unprejudiced standpoint and a simultaneity of languages and codes.

However, the need for this interrelationship, or rather the sense of this cross-disciplinary view of which we have been speaking, should not be limited to an exercise that only affects the reach of certain disciplines related to art, to our natural and urban settings, or to ecology. In this respect, we highlighted the value of knowledge that transfers the worth of its contributions into the social fabric. Nevertheless, to make this goal possible, we also need to foment and, to the extent possible, catalyse an interweaving of the synergies that CIAE facilitates.

This cross-disciplinary endeavour entails a parallel quest for cooperation between people, initiatives, organisations and institutions so as to promote the plurality of dialogues we mentioned earlier. This is why in recent years our centre has been collaborating, for example, with the Valencia International Fair and specifically Iberflora – trade fair activity in which gardening, landscaping, technology and industry complement each other. Since 2016, the artistic contribution the CIAE makes has been nourishing an enriching interrelationship that Internaturalezas aims to document. Likewise, the collection also focuses

20

PAULA SANTIAGO Y ANA TOMAS

21

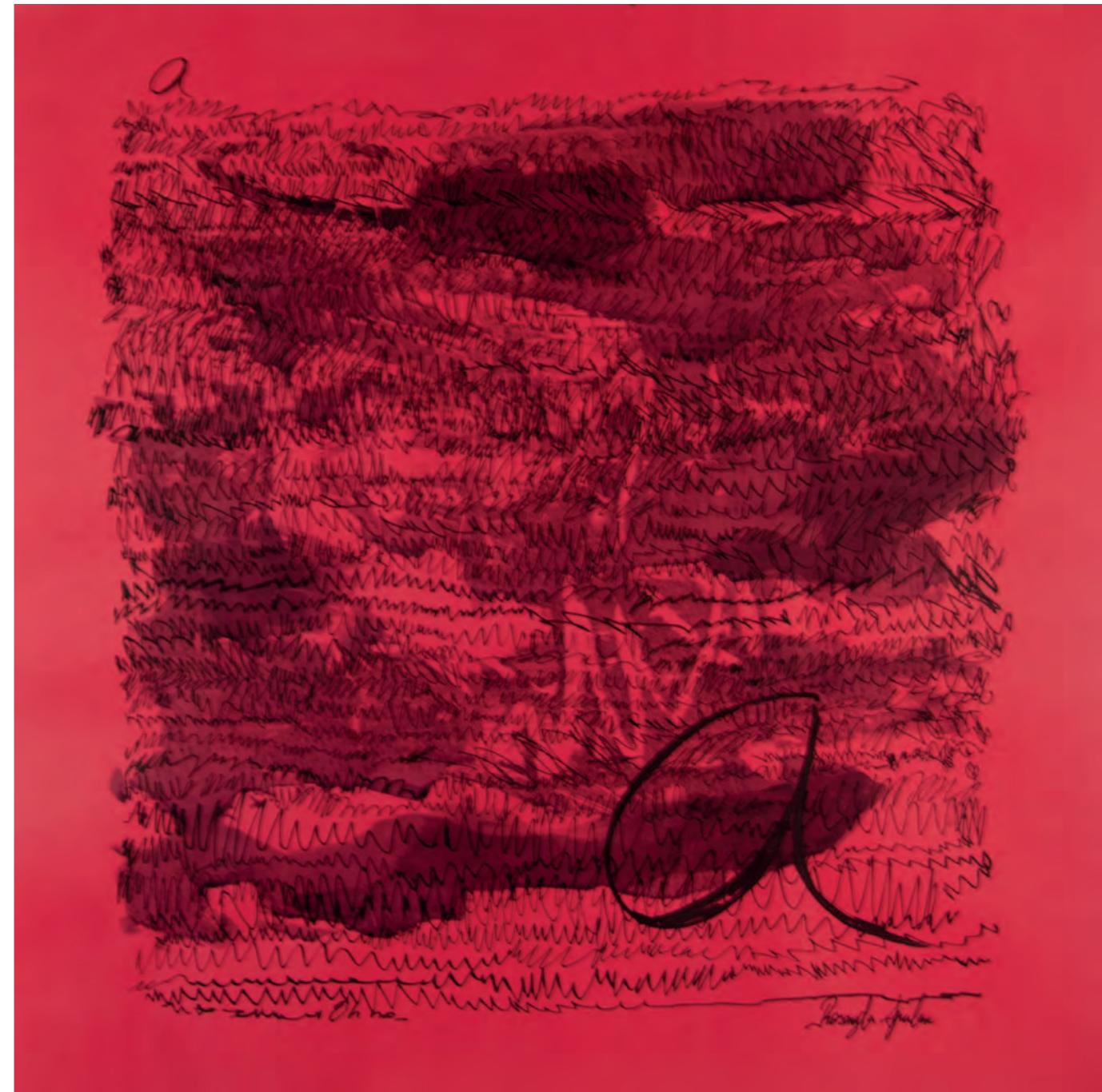
INKED NATURE, STAMPED NATURE

its attention on activities undertaken at our centre in collaboration with institutional exhibition platforms. Such is the case with the collaboration Quart de Poblet Town Council foments, inviting citizens to reflect on the duty of critical sustainability.

Rosángela Aguilar

Universitat Politècnica de València

Paisaje lírico
Monotipo, tinta sobre papel
50x50 cm

Ximo Aldás

Universitat Politècnica de València

Chumbera II
Acrílico sobre papel Canson Figueras
50x50 cm

Carrie Ann Baade

Florida State University

The Butterfly Lovers
Pintura sobre papel
50x50 cm

Tania Ansio

Universitat Politècnica de València

Agua Marina
Xilografía sobre aguafuerte entintado a color
50x50 cm

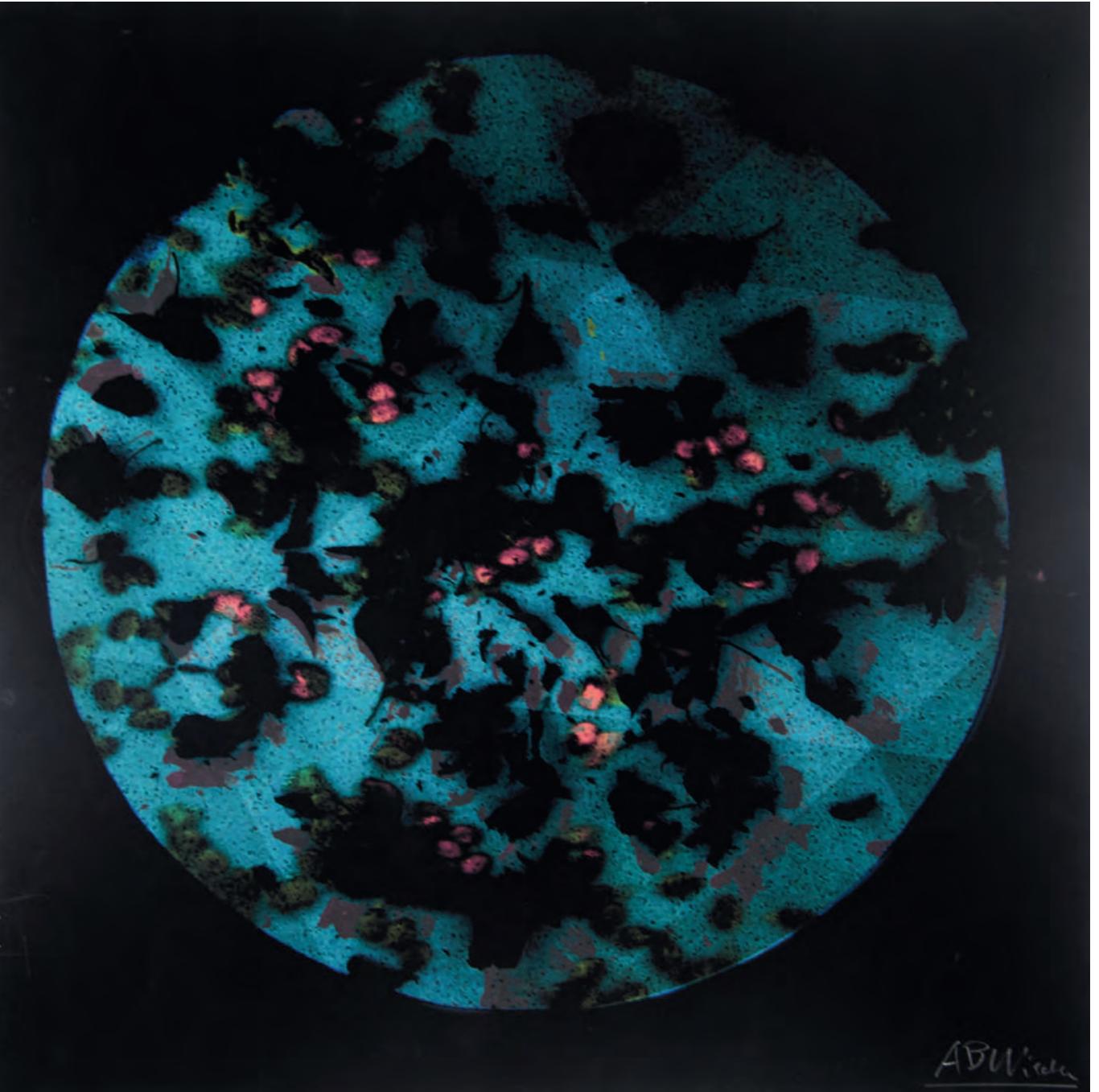

Amparo B. Wieden

Universitat Politècnica de València

32—33

Naturaleza I
Impresión digital
50x50 cm

Reflejos divergentes
Acrílico, óleo y rotuladores sobre papel
50x50 cm

Rafael Carralero Carabias

Universitat Politècnica de València

36—37

El retorno de la naturaleza II
Cera y pastel sobre papel
50x50 cm

Jonay Cogollos

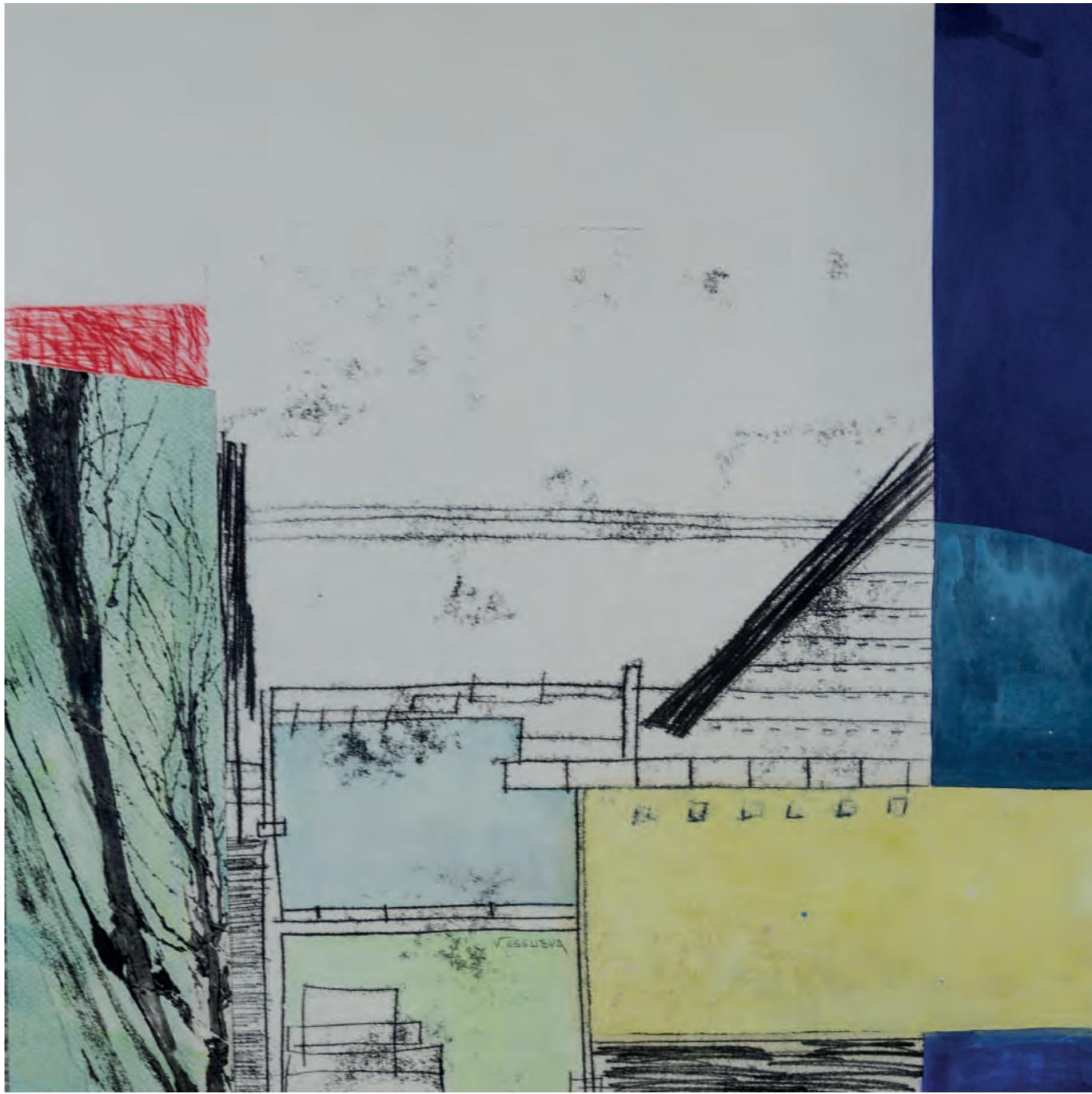
Universitat Politècnica de València

38—39

Cerezo II
Composición digital
50x50 cm

Tejados y ramas gráficas
Monotipo inverso, collage y acuarela
50x50 cm

Chele Esteve

Universitat Politècnica de València

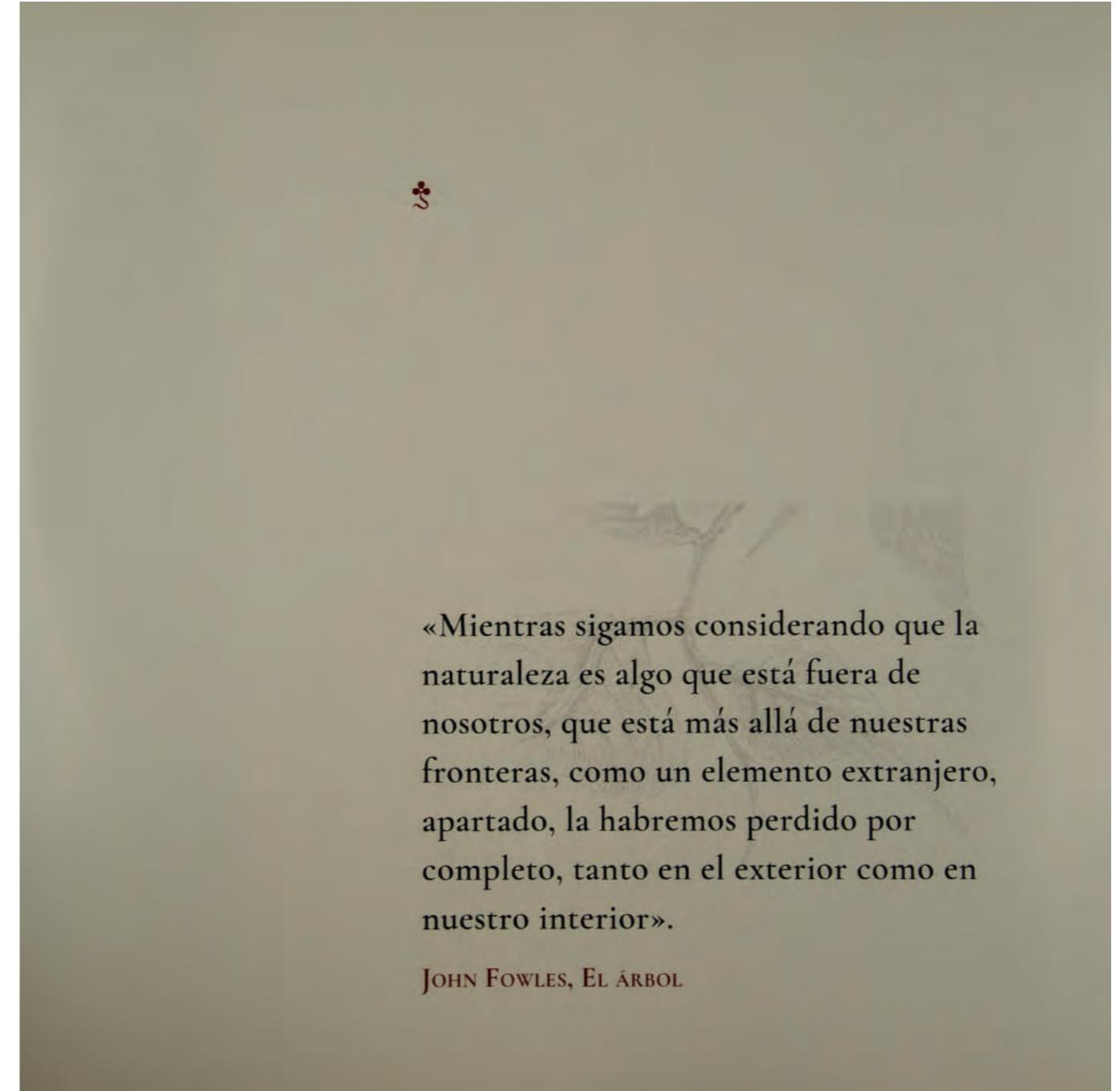
Food Design, Jardín botánico Valencia, España
Fotografía
50x50 cm

Bioconstrucción orgánica IV
Gouache, acuarela, tinta china sobre papel
Canson Aquarelle
50x50 cm

Naturaleza extraña II
Ilustración digital
50x50 cm

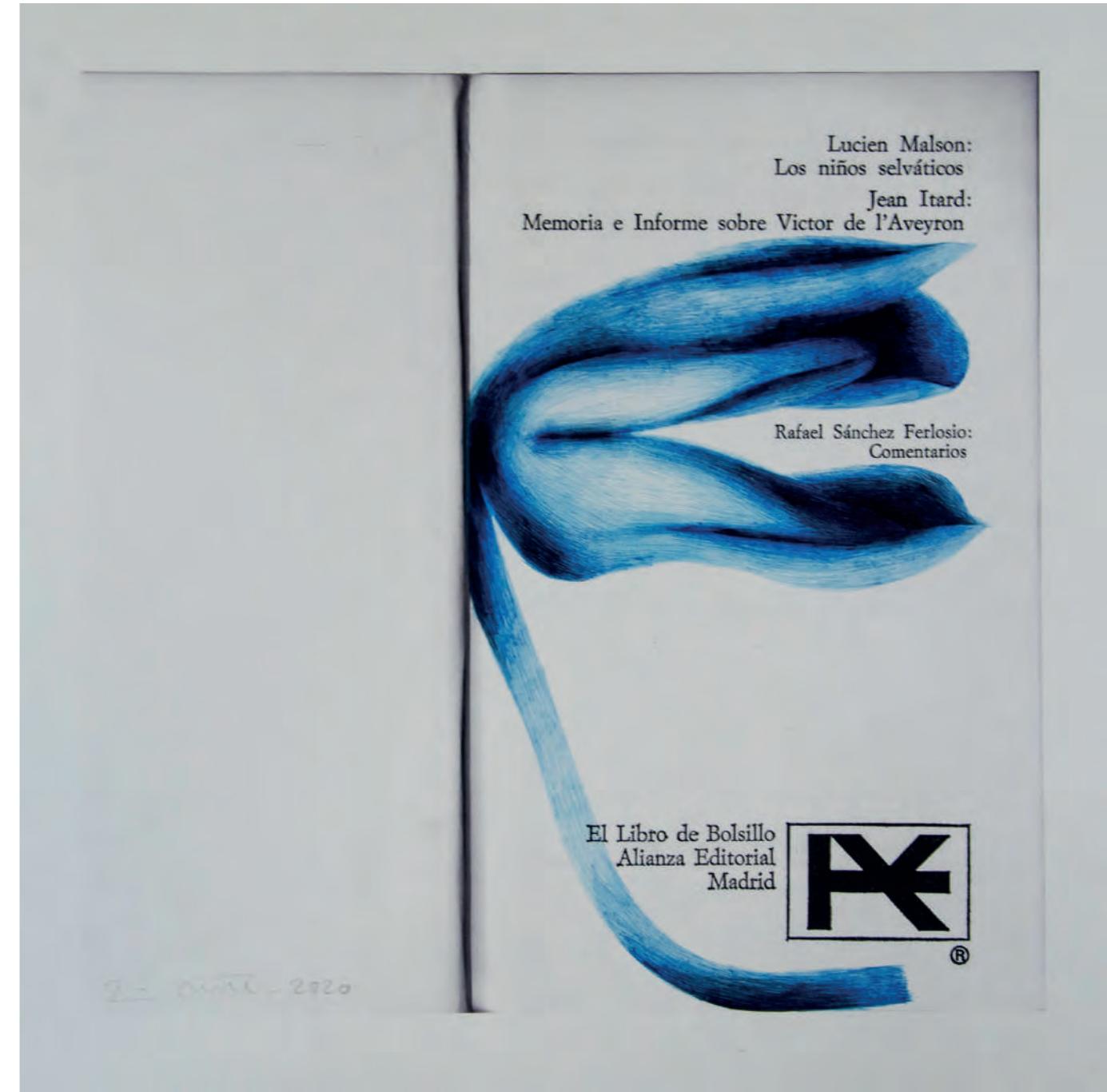
«Mientras sigamos considerando que la naturaleza es algo que está fuera de nosotros, que está más allá de nuestras fronteras, como un elemento extranjero, apartado, la habremos perdido por completo, tanto en el exterior como en nuestro interior».

JOHN FOWLES, *EL ÁRBOL*

Bosque II
Imagen fotográfica intervenida
50x50 cm

Los niños selváticos
Bolígrafo sobre impresión digital
50x50 cm

Paula Santiago

Universitat Politècnica de València

52—53

Del latín vegetalis
Técnica mixta sobre papel
50x50 cm

Geometría II
Ilustración e impresión digital
50x50 cm

Paisaje antrópico II
Collage y frottage
50x50 cm

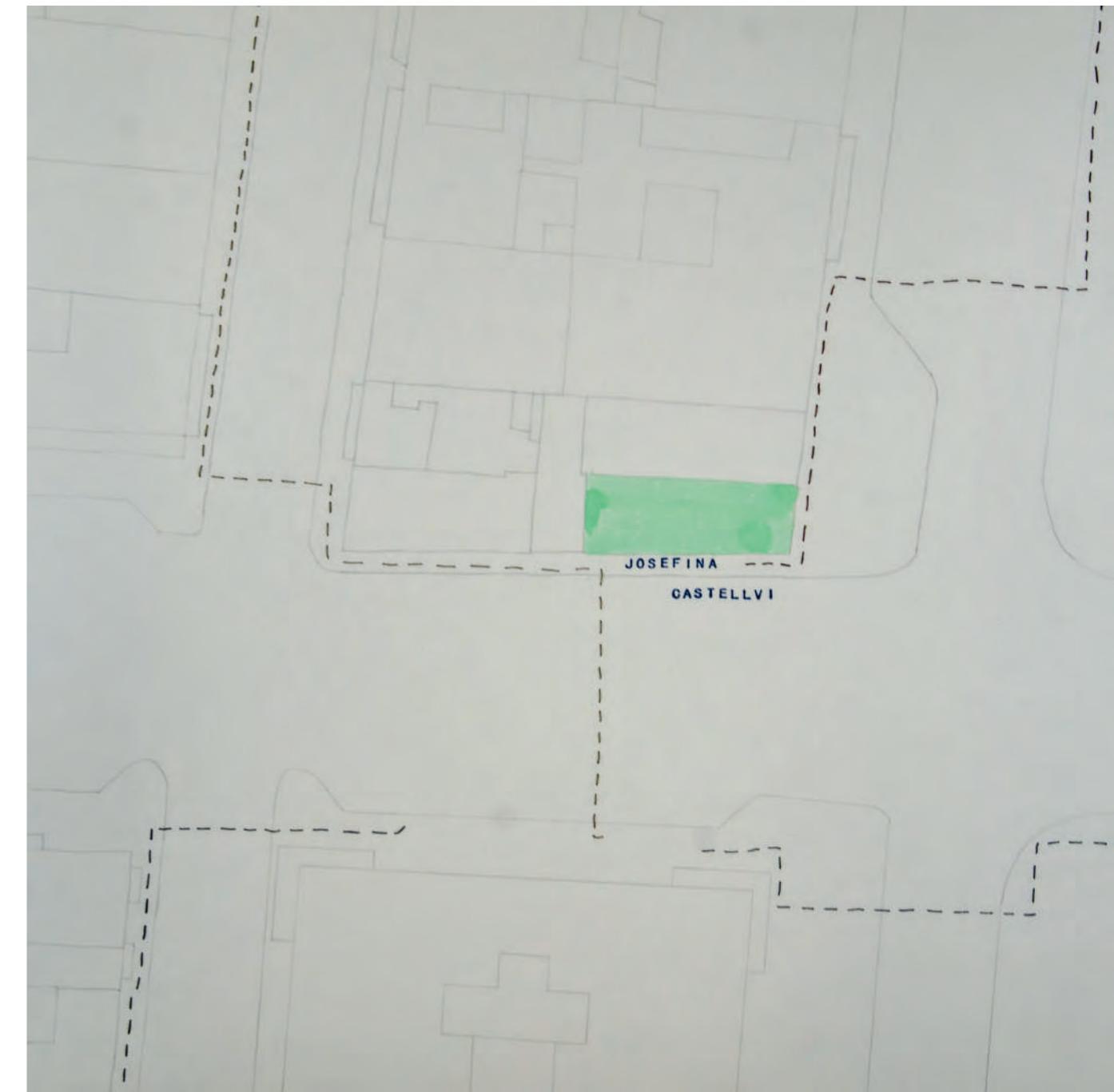
Desde el jardín II
Impresión digital sobre papel
50x50 cm

Flor roja II
Impresión digital sobre papel
50x50 cm

Josefina Castellvi
Lápiz, hilo y acuarela
50x50 cm

ESTA PUBLICACIÓN HA SIDO IMPRESA EN VALENCIA EN 2020

COLECCIÓN INTERNATURALEZAS

