

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE SALAMANCA
DEPARTAMENTO DE PINTURA
LA INTERDISCIPLINARIEDAD EN LA PINTURA
TRABAJO DE FIN DE GRADO EN BELLAS ARTES
Curso 2022-2023

VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

**Bordadoras, artistas y creadoras de emociones.
Diferentes maneras de leer el paisaje.**

AUTORA: Eulalia Molina Sobrino

TUTORAS: Dña. Mar Sueiras Prieto y
Dña. Carmen González García

Fdo. (Firma)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EMO'.

Fdo. (Firma)

Salamanca, 18/mayo/2023

Imagen de mis manos realizando el bordado típico lagarterano.

Laly Molina Sobrino.

Mi abuela solía decir que:

“La mujer que cose es una guerrera con sus manos y una artista con el corazón”.

ÍNDICE

Introducción.....	pág.4
Conceptualización de la propuesta	pág.7
Metodología.....	pág.14
Proceso de trabajo.....	pág.18
Análisis de referentes	pág.46
Resultados.....	pág.69
Conclusiones.....	pág.70
Bibliografía.....	pág.72
Índice de imágenes	pág.75
Anexo con obras	pág.76

Introducción

Bordadoras, artistas y creadoras de emociones.

Diferentes maneras de leer el paisaje.

La Interdisciplinariedad en la pintura.

Mi trabajo de fin de grado comprende una síntesis de técnicas que he practicado durante los años que he cursado en la facultad de BBAA de Salamanca. Es un trabajo de investigación y experimentación que enlaza diferentes técnicas con dos denominadores comunes, el paisaje y la pintura, de la que he obtenido la mención en BBAA.

En estos años de estudios he estado influenciada por otros procesos artísticos, tales como la fotografía que me aporta datos importantes de la realidad que después de transformarlos mediante técnicas digitales puedo trasladarlos al lienzo y experimentar los diferentes cambios cromáticos y formales que se producen en todo este proceso creativo experimental; o la serigrafía en la que haciendo uso de la fotografía también trasladaré al lienzo y que de igual forma formará parte de este proceso creativo en el que se trabaja por capas de plasticidad muy diferentes.

Mi obra discurre entre lo matérico de la pintura y lo casi escultórico del bordado tradicional de mi lugar de origen, que también forma parte de los medios utilizados en este Trabajo de fin de grado. Es éste un trabajo táctil y variado en el que voy uniendo los trazos de pintura al óleo o a la acuarela con la textura del hilo que tejo de forma minuciosa en cada obra. Igualmente puedo considerarlo como un trabajo artesanal y en ocasiones rudimentario pues los bordados están realizados con una máquina de coser antigua.

Las distintas tradiciones rurales de los lugares en los que he nacido y vivido y la influencia del bordado de mi tierra (Toledo) y más en concreto de Lagartera, Navalcán o San Román de los Montes forman parte de mi identidad personal. Profundizo en mis raíces y pretendo dar un giro a la tradición del bordado que se viene realizando en mi familia desde hace muchas generaciones, para poderlo llevar a mi terrero, la pintura, siempre desde el respeto y la admiración a la tradición. Considero que se puede pintar con hilo de la misma forma que se pinta con pincel y pintura.

A través de mis paisajes pretendo contar una historia, la de mi vida, trato de mostrar todas las etapas que hay en ella y que permanecen en lo más profundo de mi ADN y con todo esto dar valor a los procesos tradicionales, defendiendo que la integración con métodos más actuales o contemporáneos da lugar a resultados siempre más enriquecedores.

Trato de contraponer varios conceptos diferentes, los procedimientos manuales, los tecnológicos, por un lado y por otro la naturaleza y el artificio, de igual forma que se encuentran en polos opuestos, la tranquilidad de la vida rural con el vertiginoso ritmo de vida que se lleva en una ciudad grande.

Considero que el trabajo con el bordado está entre la abstracción y la evocación para dar forma a una serie de paisajes siendo estos en algunas ocasiones de mi querida tierra manchega y en otras de los distintos lugares por los que ha transcurrido mi vida.

Imagen de la Charca del Prado de los Pajares con los montes de Las Navas al fondo.

Laly Molina Sobrino.

“.....Se podían recorrer kilómetros enteros de paisaje, se podían escalar las cumbres montañosas o descender al fondo de los valles, se podía seguir el curso de los ríos o descender con el salto de la cascada.” (Rowley, 1981, p. 95)

Conceptualización de la propuesta

El paisaje es motivo de representación desde tiempos inmemoriales por multitud de artistas, unas veces representan la grandiosidad del universo, otras el misticismo, otras el deseo de dominación del ser humano sobre el mismo o la alegoría política y la crítica social que en cualquier época ha estado presente en la vida de la población.

Ya en la antigüedad, los egipcios plasmaron los paisajes del río Nilo en sus frescos y en sus decoraciones de tumbas. En la Grecia Clásica también se representó la naturaleza a través de los mosaicos de Klint Zeus, en los que nos mostraba los campos y montañas de Macedonia. Y en la Edad Media se solía incluir la naturaleza como telón de fondo para la explicación de las escenas bíblicas.

Sin embargo, en el Renacimiento italiano el paisaje empezó a considerarse un tema en sí mismo. Artistas como Leonardo Da Vinci y Michelangelo Buonarroti introdujeron la perspectiva en la representación y por ende la realización del paisaje en tres dimensiones.

Durante el Barroco el paisaje se convirtió en un tema muy popular en Holanda. Los paisajes holandeses eran realistas y muy detallistas y solían representar la cotidianidad de la vida en el país.

En el siglo XIX, el Romanticismo dio un giro a la concepción del paisaje y los artistas representaron la naturaleza en el arte de forma idealizada. Los paisajes se tornaron más dramáticos y sensacionalistas y trataban de manifestar la inquietud de los artistas por la vida.

A partir del siglo XX se inicia una ruptura en la forma de representar la naturaleza. El cubismo y el arte abstracto hicieron que la representación realista perdiera fuerza y ganara importancia la utilización de formas geométricas y abstractas. Surgieron nuevos medios para trabajar y representar el paisaje que van desde la fotografía hasta la instalación de arte o Land Art.

Como vemos el tema del paisaje ha sido recurrente para los artistas desde la antigüedad hasta nuestros días y pese a los cambios en su representación sigue siendo motivo de inspiración por su belleza y complejidad.

En este trabajo de fin de grado tomo como referente la forma que tenían los artistas orientales de representar el paisaje. Ellos se guiaban por su filosofía de vida, por la simetría, asimetría y la simplificación de las formas de la naturaleza, plasmando la belleza poética del paisaje. Además, es también esta filosofía del minimalismo y del wabi-sabi que celebra la imperfección y la simplicidad de las cosas, la que me lleva a tomar como ejemplo su forma de proceder en el arte, que precisamente hace que me una más si cabe con estos paisajes de mi entorno para poder transmitir con ellos la admiración que siento por todas las personas que han cuidado de ellos a lo largo de tantos años.

Según la filosofía china el paisaje puede representarse a través del vacío, de la plenitud o de lo fenoménico, tal y como lo explica en *Vacío y plenitud* el escritor de origen chino François Cheng, “El vacío no es algo vago e inexistente, sino un elemento dinámico y

actuante que va ligado a la idea de alientos vitales y al principio de alternancia yin-yang, donde lo lleno puede alcanzar la verdadera plenitud.” (Cheng: 1979, p.39).

“[...] Antes del cielo- tierra es el no haber, lo nada, el vacío, [...] wu y xu. [...]”. (Cheng: 1979, p. 44).

Cheng recoge en su libro las palabras del filósofo chino Laozi que destaca la importancia del vacío en todos los ámbitos de la vida no solo en la pintura diciendo que “Treinta rayos se unen en un cubo único; ese vacío en el carro permite su uso. Con un mogote de arcilla se forma una vasija; el vacío de la vasija permite su uso. Se procuran puertas y ventanas en una habitación; el vacío de la habitación permite su uso.” (Cheng: 1979, p. 48).

Según sus palabras podemos entender que para Cheng el vacío entraña interiorización y totalización, siendo en la interacción que se produce entre montaña y agua en donde se produce la transformación universal del hombre y su fuerte relación con la naturaleza.

Según nos cuenta en su libro ya citado anteriormente François Cheng, Confucio pensaba que “El hombre de corazón se encanta con la montaña y el hombre con inteligencia goza de agua” (Cheng: 1979, p. 113).

Cheng también nos aproxima al pensamiento del pintor Shitao que dice “La verdadera regla no tiene oriente fijo, los puntos se forman llevados por el aliento.”, de esta forma es como se conforma el vínculo de la mano del artista con el pincel, guiada por el aliento y el corazón”. (Cheng: 1979, p. 64). Es por esto que el deseo de la unión del hombre con la naturaleza y con lo sobrenatural ha de llevarse a cabo mediante la pincelada, el matiz, el volumen y el ritmo. Cada pintor ha de entregarse a ello a la vez con su cuerpo, con su mente y su sensibilidad.

Al igual que Cheng mi entrega en la pintura es indiscutible, me apasiona y es a través de la pincelada y el matiz o la puntada en el bordado la forma con la que pretendo conformar cada obra.

En otras culturas también se explica la necesidad de transmitir sensaciones a través del color y de sus vibraciones. Así lo describe Cézanne en el libro “L’homme, la vie, l’ouvre”: “La nature est plus en profondeur qu’en Surface, d’où la nécessité d’introduire dans nos vibrations de lumière représentées par les rouges et les jaunes une Somme suffisante de bleus pour fire sentir l’air”. (Minguet. Mengès: 1994. p. Contraportada).

Yo también creo que el matiz del color es importante a la hora de transmitir emociones pues la propia psicología del color así nos lo indica.

Al leer al pintor Kandinsky en su libro *De lo espiritual en el Arte* se llega a la conclusión de que en el Arte la teoría nunca va delante de la praxis, aunque ayuda para la posterior ejecución de las obras. Si bien como el mismo autor manifiesta es la intuición la que da vida a toda creación artística. Esta intuición debe partir de un estilo personal y temporal propio de cada época y de cada artista que exprese la fuerza o necesidad interior de sí mismo.

En *De lo espiritual en el Arte* Kandinsky afirma que “Toda obra de arte es hija de su tiempo, muchas veces es madre de nuestros sentimientos. El intento de revivir principios artísticos pasados puede producir, a lo sumo, obras de arte que son como un niño muerto

antes de nacer.” (Kandinsky: 1996, p.50-71.). Dicha frase explica de forma muy resumida el concepto de mi Trabajo de fin de grado, en el que trato de hacer una obra contemporánea de acuerdo con nuestro tiempo, pero a la vez basada en el arte de épocas pasadas que afecta directamente a mi forma de sentir, de ahí que estos sentimientos sean la base principal de este proyecto. Esta es la idea que yo deseo transmitir con mis obras, la pasión por la cultura y tradiciones de mi tierra, pero sin caer en la imitación del Arte de la misma. Trato de transmitir mis sentimientos y mi personalidad a través de la armonía del color que hay en mis pinturas o en mis bordados, volviendo a coincidir de nuevo con Kandinsky que piensa que la armonía de los colores de cada obra ejerce una influencia sobre el alma del espectador y proviene directamente de la necesidad interior que cada artista tiene de expresarse que de la misma forma puede hacerse a través de la música como lo hacía Goethe que indica que la música, tiene acceso directo al alma porque el hombre lleva música en sí mismo o de Delacroix que señala como los colores también tienen asignadas ciertas cualidades que despiertan en el ser humano ideas como la alegría o la riqueza de espíritu. En otro apartado del libro citado anteriormente Kandinsky indica que la necesidad interior está constituida por tres necesidades místicas que son la personalidad del autor, el estilo o lenguaje de la época y las costumbres puras de cada pueblo. Teniendo en el corazón los dos primeros elementos se haría patente el tercero. Kandinsky (1996). Él habla de un arte que puede evolucionar a partir de estos sentimientos y del periodo espiritual del artista, que no debe solamente conformarse como eco y espejo de sus sentimientos, sino que puede poseer una fuerza profética vivificadora que le haga actuar de forma más amplia y profunda.

Tomo también como modelo de inspiración, las ideas del pintor José M.ª Lillo que manifiesta en su proyecto *Pensar un árbol* en el que nos muestra sus recuerdos y vivencias a través de la naturaleza, a la cual sitúa como elemento constante en su obra, cada árbol dibujado o pintado forma parte misma de su vida interior, disfruta de la sensación gozosa del campo y de la satisfacción de estar en el entorno de su ciudad, Cuenca, y también en el mundo.

Según Lillo cuenta el efecto de dibujar un árbol trata de las similitudes entre la emoción que produce un ejemplar en medio de un bosque y de la emoción que supone trasladarlo al papel en el estudio, existiendo una gran diferencia al dibujar un ciprés erguido o abatido. Habla de los silencios y los ruidos de las propias imágenes.

Todo esto se muestra visualmente en su exposición “Pensar un árbol”, estando compuesta por más de 100 obras inéditas algunas de ellas de gran formato, libros de artista, acuarelas y cuadernos de campo.

En mi proyecto pretendo mostrar a través del paisaje las diferentes partes de mi ser a través de un trabajo plástico que está formado por variadas capas de información que se van elaborando con los materiales utilizados en cada obra y en cada serie.

Nací y me críe en un pequeño pueblo de castilla la Mancha llamado San Román de los Montes en una familia de agricultores y ganaderos. El trabajo de los hombres siempre destacó por delante del de las mujeres, pero ellas con su labor callada desde el hogar también fueron y siguen siendo importantes en todos los aspectos en la familia.

Mi madre es bordadora de profesión ya que por el simple hecho de ser mujer y haber nacido en un pueblo llamado Navalcán, próximo a Lagartera ambos en la provincia de Toledo, famosos por su gran tradición en el arte del bordado, era la profesión designada para toda mujer nacida allí en aquella época, si no emigraba a Madrid.

Así es que siendo parte y participe de una generación de mujeres bordadoras el arte del bordado se encuentra en lo más profundo de mí. Mi tatarabuela Teresa Gómez, mi bisabuela Paulina Otero, mi abuela Micaela Narros, mis tías maternas Flori y Ángela Sobrino y mi madre M. Antonia Sobrino fueron las que forjaron desde siempre este carácter en mí, aunque ya desde niña otros tipos de manifestaciones artísticas llamaron a mi puerta y desataron mi inquietud por el aprender e intentar transmitir lo que sentía en cada momento.

La idea que me lleva a seguir trabajando en este proyecto es la de hacerles un homenaje. En él me he dejado llevar por el apego a mis raíces, por la pasión y el orgullo que siento por las mujeres de mi familia, que en épocas difíciles lograron sacar a delante sus respectivas casas gracias a su trabajo como bordadoras. Las cosechas en los pueblos no siempre eran buenas ni se podía vivir de ellas durante todo el año, es por esto que ellas se organizaron y crearon un taller de costura en el que trabajaban la confección y el bordado para grandes firmas comerciales. Al principio se desplazaban con sus trabajos llevando grandes fardos de telas en el autobús que las llevaba hasta Talavera de la Reina, pero después fueron las firmas comerciales las que venían al taller a recoger las labores.

Hay que decir que todo esto fue creando un poso artístico en mi interior que se ha ido manifestando en mis trabajos a lo largo de la vida y sobre todo en los años que he permanecido en La Facultad de Bellas Artes de Salamanca. En este trabajo trato de representar un lugar, mi tierra y por ende el espacio que ocupa en mi memoria y en mi corazón. Este es el concepto que aplico a mi trabajo llegando a la misma conclusión que manifiesta el teórico del arte E.H. Gombrich e su libro *Arte e Ilusión*.

Todo arte se origina en la mente humana, en nuestras reacciones frente al mundo más que en el mundo en sí mismo, y precisamente porque todo arte es conceptual, todas las representaciones se reconocen por su estilo. (E.H. Gombrich, 1979, p. 89).

Según explica el pintor y grabador Agustín Celis Gutiérrez en su tesis doctoral, presentada en el Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas artes de Madrid en el año 1987, titulada *La representación del espacio en la pintura contemporánea*,

La forma de representar un lugar o un entorno pueden variar según sean la civilización y la cultura de cada persona, pero la visión de un artista será muy diferente de la de un artesano pues el artista tratará de mostrarnos ese lugar a través de la materia pictórica, la perspectiva y el segundo aplicará la tactilidad que le aporta la materia prima para que veamos ese espacio, de tal forma que cada obra será acorde con ese entorno cultural propio de cada uno. Pero lo que sí tienen en común es que utilizarán su pensamiento para poder representarlo de forma visual de tal manera que lo podamos entender, apreciar y disfrutar. (Celis Gutiérrez: 1988. pp.86 a 99).

Es el método que yo he utilizado para representar los paisajes de mi pueblo lo que tal vez me diferencia de otros artistas, en el que no solo utilizo las nociones de dibujo, la perspectiva pictórica y del color de la pintura, las nociones de fotografía, la imagen digital o la serigrafía, todas ellas técnicas artísticas que he aprendido en la Facultad, sino la taticidad del hilo y la tela que están tan adentro de mi ser, para conformar mis obras.

Al hacer estas representaciones yo no pretendo hacer una réplica exacta de cada paisaje además leyendo al teórico del arte E. H. Gombrich coincido con él en que al hacer una representación de un paisaje los artistas no pretendemos hacer un duplicado de lo que tenemos en la mente ni tampoco de la imagen del paisaje en la realidad sino realizar una trasposición a un medio desarrollado por la propia tradición y la habilidad del artista que se torna contemplador de lo que tiene ante sus ojos. E.H. Gombrich (1979, p. 319).

Para mí la ejecución de mi trabajo de fin de grado es como un regreso a lo primitivo, buscando las raíces que me conectan a mi entorno y me permiten continuar no solo como artista sino como ser humano orgulloso de su tierra y de sus orígenes. Siento la necesidad de esta conexión por encontrarme lejos de mi familia y de mi lugar de nacimiento y es a través de este trabajo como cada día en el que estoy desarrollándolo me acuerdo de mis padres y los siento cerca. Es quizás una forma de demostrar que toda la labor desarrollada por varias generaciones de mujeres bordadoras de mi familia no se perderá. Mi madre me dice con frecuencia que cuando ella ya no esté en este mundo todo lo que ella ha hecho se quedara en el olvido y es para mí una tristeza escucharlo. Por eso quiero que entienda y que vea con sus propios ojos que yo lucho para que su arte permanezca para siempre con nosotros. Quizás no tan puro como ella lo hacía, pero sí haciendo una mezcla de como ella entendía el arte y de cómo lo entiendo yo a través de mi pintura.

Esta vuelta a lo primitivo también la realizaron otros pintores anteriormente siguiendo su instinto y buscando sus raíces alejándose de las grandes urbes para a través de una serie de experiencias estético- religiosas poder volver a la realidad del arte. De ello nos habla también Agustín Celis Gutiérrez en su tesis doctoral *La representación del espacio en la pintura contemporánea*. Fueron los pintores impresionistas Cezanne, Van Gogh o Gauguin los primeros, seguidos de expresionistas, fauves y cubistas como Nolde, Matisse, Picasso o Braque y otros que siguiendo la vía de la abstracción al igual que la figurativa, Paul Klee, Robert Delaunay, F. Marc o Kandinsky aportaron nuevos cambios en el arte. Celis Gutiérrez (1988, pp. 96 a 99).

En esta vuelta a lo primitivo y con el afán de recuperar la tradición familiar del bordado coincido con las ideas que explica el teórico del arte Ernst Gombrich (1979) en su libro *Arte e ilusión*, donde indica como el mismo pintor Constable hablaba de originalidad sin prescindir de las tradiciones, cosa que es lo que yo estoy intentando con este trabajo.

En arte como en literatura, hay dos modos por los cuales los hombres aspiran a la distinción; en uno, el artista, por una cuidadosa aplicación a lo que los otros han logrado, imita sus obras, o selecciona y combina varias de sus bellezas; en el otro busca excelencia en su fuente primitiva la NATURALEZA. Uno se forma un estilo sobre el estudio de pinturas, y produce arte imitativo o ecléctico, como se lo ha llamado; el otro mediante una observación de cerca de la naturaleza descubre cualidades existentes en ella que nunca fueron retratadas antes, y así se forma un estilo que es original. (E.H Gombrich, 1979, p. 161).

Utilizo materiales de forma interdisciplinar, entendiendo como interdisciplinariedad algo que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es algo que se realiza con la cooperación de varias disciplinas. Explica que es además de una forma de pensar es saber conjugar varias disciplinas, entendiendo sus metodologías y formas de hacer diferentes para encontrar un lenguaje común capaz de resolver ideas comunes trabajando en una misma línea con una organización detallada y eficiente y que pese a tener que cruzar los límites tradicionales de cada disciplina aporta nuevos enfoques técnicos y teóricos.

Imagen serigrafiada del Rollo de justicia de San Román de los Montes.

Laly Molina Sobrino.

Según dice el Diccionario de La Real Lengua Española (2023):

“Rollo o columna de piedra o de fábrica, que había a la entrada de algunos lugares, donde se exponían las cabezas de los ajusticiados o reos de la vergüenza”. (Real Academia Española, s.f., definición 1)

Metodología

En lo referente a las técnicas utilizadas he de decir que son diversas ya que el propio título de este trabajo lo indica *Bordadoras, artistas y creadoras de emociones. Diferentes maneras de leer el paisaje*. Es este un trabajo de experimentación con la pintura en sus diferentes modalidades, óleo, pigmentos, acuarelas que sirven de base en cada obra, así como otros medios más propios del dibujo artístico como son carboncillo o el grafito, que dotan de una cierta figuración al inicio de cada trabajo para dar continuidad a otros medios más inusuales. Estos medios inusuales en el ámbito de la pintura son los que he tomado prestados de la tradición artística de mi región como por ejemplo el hilo de bordar, las telas de algodón, las mallas de gasa, los tules o la lana. Todos ellos me sirven para conformar unas obras de carácter intimista y autobiográfico.

El bordado tradicional de mi tierra es el llamado bordado lagarterano y se diferencia de otros por su complicada elaboración. Es originario de Lagartera, que es un pueblo de la provincia de Toledo, que pertenece a la Comarca de La campana de Oropesa. Fue hace muchos años concretamente hace aproximadamente un siglo, cuando Pedro Alía, “Tío Halia” nacido en Lagartera en 1858, se desplaza a Madrid para ofrecer las labores que realizaba su esposa Josefa García y de esta forma poder suplir las necesidades económicas de su familia. Era conecedor de la admiración que el bordado lagarterano desataba entre las personas que visitaban el pueblo. Y es en este momento cuando se inicia la comercialización de los bordados de Lagartera, que después se difundieron por toda España e incluso en el exterior, siendo siempre las manos de las mujeres lagarteranas las que elaboraban este arte tan particular. Es una comarca muy apegada a sus costumbres y gracias a ello los bordados han perdurado a lo largo de los años. El día de Corpus Christi, Fiesta declarada de Interés Turístico Regional en 2007, los lugareños instalan altares con la talla del Niño Jesús, luego los decoran con colchas centenarias hechas de deshilado y otros bordados típicos de estas localidades y que junto con los trajes que ellos mismos visten, labrados de bordados hacen que nos transportemos a épocas pasadas.

Este bordado típico fue muy utilizado y generó una industria muy importante en la zona pues fueron muchos los pueblos próximos que lo desarrollaron siendo uno de ellos Navalcán, que es el pueblo de mis abuelos maternos y de mi madre. Ella junto a todas sus hermanas aprendieron desde muy niñas a bordar y se dedicaron a la industria del bordado como la mayor parte de las mujeres del pueblo y de todos los pueblos de alrededor. Este trabajo lo intercalaban con el de las labores de la casa, el cuidado de los hijos o las tareas en el campo de las que también eran participes. Como se puede apreciar son grandes luchadoras. Aunque yo no viví allí sí que aprendí desde pequeña a bordar y trabajé durante unos años en el taller que surgió en casa de mis padres.

En mi memoria permanecen las alegres jornadas de la vendimia, en las que todos los vecinos se ayudaban y después hacían una buena comida en el campo para celebrar si había habido una buena recolecta. La tradicionalmente llamada “casca” de la uva se recogía y se llevaba en banastas hasta el molino de agua, molino representado en alguna obra de este trabajo; Con el agua resultante del lavado de los hollejos las mujeres teñían y batanaban las telas y los hilos que después utilizaban para bordar. Dicho molino era pues un lugar de reunión importante en el pueblo pues acogía la realización varias labores,

convirtiéndose así en un lugar de reunión en el que se congregaban niños, mujeres y hombres.

Todas y estas tradiciones también están muy bien descritas en el libro de poesía “Historia, costumbres y tradiciones de la Villa de San Román de los Montes” de Antonio Charmes, vecino fallecido ya hace algunos años habiendo dejado un legado importante para el pueblo gracias a su investigación y posterior impresión del citado libro.

En el bordado lagarterano se distinguen dos variantes: Lagartera cerrada y abierta, que es calada y se denomina deshilado. Este bordado se caracteriza por los motivos de tipo geométrico o floral que se van repitiendo formando grecas que unas veces van solas y otras van acompañadas de deshilado.

La hebra por lo general era de lana o estambre en color natural y después se teñía aunque también solía utilizarse la seda, sobre todo para bordar la cinta de los galones que componen la indumentaria femenina. En las mantelerías se utilizaba el hilo de algodón sobre telas de “hilo” o de “Panamá”, e incluso sobre el lino. Para la elaboración de mi proyecto yo he utilizado tela de algodón e hilos de algodón.

De acuerdo al concepto del Diccionario Larousse del vestido y la moda, se puede entender que el bordado es un arte o labor de embellecimiento de una tela mediante dibujos realizados con hilos y agujas, sobre un soporte de tejido que puede ser de cuero, seda, algodón, lana, lino, incluso metal para formar una decoración. La palabra bordado deriva del francés medieval borde. El término se aplicó inicialmente a los ribetes decorativos de punto tejidos en las vestiduras litúrgicas medievales. En esa época, la palabra abarcaba también el adorno en punto sobre cualquier textil... En la Edad media el bordado era considerado como un arte noble que se practicaba en las cortes, para las damas era un arte refinado que se realizaba en cualquier momento, incluso cuando tenían visitas. Con esto se lograban creaciones suntuosas, para destinos religiosos y prendas de vestir las cuales adornaban para enriquecerlas. La invención de la aguja de acero y los hilos de seda de rico colorido, apoyaron el desarrollo de muchas obras de arte que facilitó esta técnica que se enriqueciera poco a poco. (Bandés, 1988, p. 2).

El bordado realizado en mis trabajos es manual y lo he realizado con máquina de coser antigua, en unas ocasiones ha sido con una máquina de la marca Singer, heredada de mi abuela y en otras con una máquina de coser de la marca Sigma que es de mi propiedad. No son máquinas eléctricas y llevan un pedal que mueve una rueda al tiempo que va bordando sobre la tela que previamente se ha puesto sobre un bastidor antiguo de madera y se ha tensado lo suficiente como para poder realizar la labor.

Previo a la labor de bordado he utilizado un medio pictórico, la acuarela para indicar los planos principales del paisaje que enlazará después con los hilos para dar continuidad a la obra.

En ocasiones también se tiñen estructuras de mallas o gasas con acuarelas para unir las en ciertas partes de una obra. Este medio me aporta volumen, textura, tactilidad y plasticidad diferente en cada pieza.

La fotografía es uno de los medios que también se ha utilizado en este trabajo de fin de grado pues aparte de servirme de ayuda para recordar esos paisajes lejanos de mi tierra lo utilizo como medio que construye y da forma a ciertas obras.

Estas fotografías necesitan así mismo del medio digital para poder ser retocadas y extraer algún fragmento desde donde poder comenzar el trabajo en algunas obras. Es aquí en donde entra en juego otra de las materias que se han estudiado en este grado de Bellas Artes, la imagen digital. Partiendo de un fragmento de un entorno determinado se va construyendo la obra. Lo imprimo sobre el lienzo mediante diferentes técnicas de impresión industrial para que se integre con las diferentes capas de pintura que unas veces ya están sobre el lienzo y en otras ocasiones se añaden a posteriori para conformar el paisaje y darle una continuidad. En estos paisajes el bordado también tiene un papel principal pues pretendo unirlo a la fotografía intentando que destaque esa parte tradicional y manual sobre la industrial.

La serigrafía es otra técnica más que he decidido utilizar en mi proyecto pues creo que aporta un toque de contemporaneidad a las obras y al mismo tiempo es fácil integrarla con las demás técnicas utilizadas. He impreso las imágenes de los paisajes en sedas para serigrafiarlas de forma digital.

Al ser un trabajo en proceso de experimentación he tenido que realizar diferentes pruebas a lo largo de varias semanas para determinar qué tipo de impresión es la más adecuada no solo para poder plasmarla sobre el lienzo sino para que después pueda servir como base para el bordado o la pintura, que permita trabajar sobre ella y se adecue a las diferentes técnicas que se superpondrán después.

Imagen de una vista lejana de San Román de los Montes.

Laly Molina Sobrino.

Todo artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio... como hijo de su época, ha de expresar lo que le es propio a esa época....., como servidor del arte, ha de expresar lo que le es propio al arte en general. (Kandinsky, 1996, p.65)

Proceso de trabajo

La investigación de los medios y la experimentación en este trabajo son algo de suma importancia ya que al ser algo diferente a lo que se ha venido haciendo hasta ahora en arte no hay muchos datos sobre ello.

¿Qué es lo que me motiva para utilizar diferentes medios en mi TFG?

Tal vez el interés por respetar los medios tradicionales y además la inquietud por el desarrollo de técnicas más contemporáneas.

Pues bien, una vez conceptualizada la idea toca investigar sobre las diferentes técnicas con las que se va a trabajar.

Las técnicas son variadas algunas conocidas para el público generalmente relacionado con las Bellas Artes como la pintura, el dibujo, la imagen digital, la serigrafía o la fotografía, pero otras no tanto como es el bordado.

¿Por qué este interés en mostrar tantas técnicas?

Pues porque todas ellas me han ayudado mucho a lo largo de estos años de estudios en La Facultad y además me han gustado como medio de expresión pese a ser diferentes en cuanto a forma de ejecución.

He de admitir que en un principio me preocupó la idea de cómo integrar todas ellas en un mismo formato, aunque poco a poco se fue depurando la idea y llegando a la conclusión de que no tiene por qué ser un muestrario de técnicas sino una interrelación entre ellas para que puedan convivir sin agredirse unas a otras.

En los inicios de cada trabajo parto del recorrido del paisaje y de su contemplación en rutas de senderismo que recorren el término municipal de mi pueblo, San Román de los Montes. En mi mochila siempre van una cámara de fotos para captar el momento justo que atrae mi atención, un block de dibujo y unos cuantos carboncillos para ya detenidamente lanzarme a una de mis grandes pasiones que es el dibujo y la pintura del natural. Todas las piezas que he realizado en este proyecto se inician primero gracias a esos apuntes rápidos.

Después de estos pasos he de escoger la tela sobre la que se quiere trabajar, en mi caso es un lienzo de algodón grueso que a lo largo de años siempre he adquirido en Almacenes Galán de Salamanca. Una vez elegido el tamaño de la obra dibujo con carboncillo sobre este lienzo el paisaje, situando el lugar exacto en el que a continuación trabajaré con las diferentes técnicas.

Seguidamente utilizo la fotografía para seleccionar un fragmento del paisaje que después se recorta con Photoshop, se escoge el formato necesario en cada caso para poder plasmarlo sobre el lienzo en el que como he explicado se situará y se realiza el efecto espejo para que después al hacer la impresión sobre el lienzo se vea del derecho tal como

es la imagen real del paisaje. La idea es que este fragmento forme parte de la obra interrelacionándose con la pintura y el bordado.

No ha sido fácil encontrar el lugar en donde me pudieran realizar esta pantalla para impresión, muchos han sido los lugares y el tiempo que he dedicado a ello. Comencé en el mes de diciembre y no sé por qué motivo, si la proximidad de las fiestas navideñas o el poco entendimiento sobre el tema, pero el caso es que hasta pasadas estas fechas no encontré el lugar apropiado que me aportara una imagen plásticamente útil para poder trabajar. El primer lugar que me realizó esta impresión fotográfica es en Publichan, empresa del Polígono El Montalvo, 2, C/ Cuarta, de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)¹, el día 18-1-2023. Me realizan una impresión fotográfica a todo color sobre una tela de algodón sin imprimir. Previamente a llegar a esta conclusión ya realicé varios ensayos sobre tela imprimada en la que traté de bordar con la máquina de coser para ver si podía bordar en ella, pero me resultó imposible porque no era capaz de montar el bastidor en la tela; En algún caso lo consigo, pero de igual manera no se puede trabajar pues la tela una vez montada sobre el bastidor no se puede tensar y por lo tanto el bordado resulta imposible de realizar.

Tal y como el mismo Gombrich explica en su libro *Arte e Ilusión*, En el proceso de trabajo y de aprendizaje siempre tiene que existir un ajuste de ensayos y errores (E.H. Gombrich, 1979, p.89).

Muestro imágenes de todo este proceso a continuación:

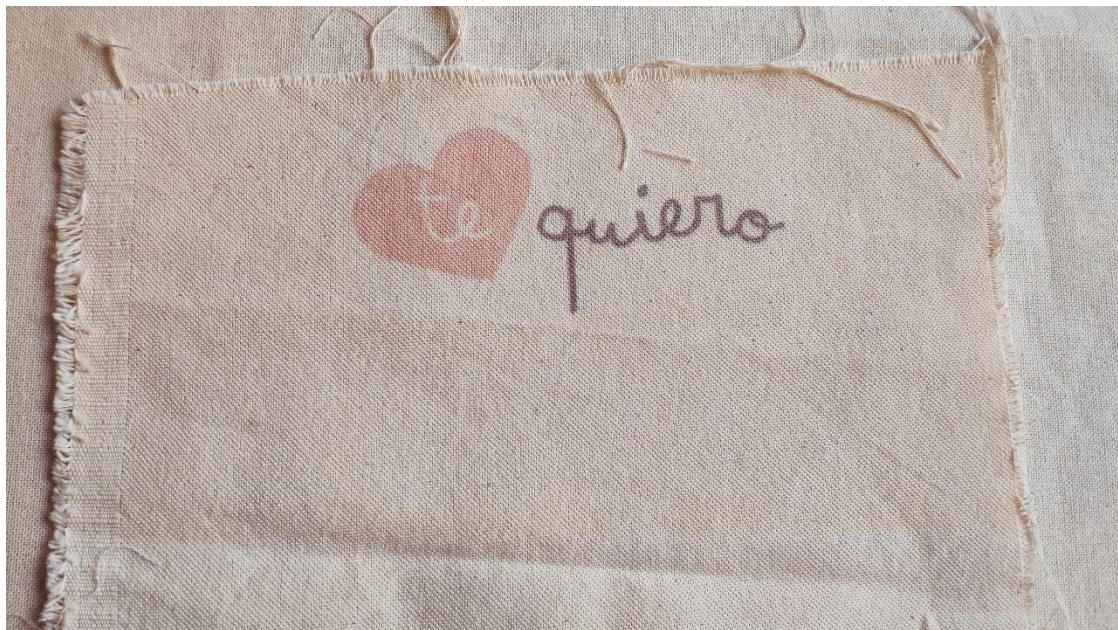

Prueba sobre tela con imprimación industrial.

¹ Publichan, empresa del Polígono El Montalvo, 2, C/ Cuarta, de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca)

Detalle del bordado sobre la tela imprimada industrialmente.

Dibujo realizado con Fitolito de sublimación sobre tela de algodón.

Sobre este tipo de tela de algodón la impresión que me han realizado me convence bastante.

Mi primera obra es un paisaje del valle que desciende de la Sierra de san Vicente y es el lugar en el que se encuentra mi pueblo, San Román de los Montes, justo antes de llegar al municipio de Talavera de la Reina. En la obra *Cerca del pantano*, [imagen 1], el colorido otoñal llamó poderosamente mi atención y es por este motivo por el que decidí que debía formar parte de mi proyecto.

Apunte en carboncillo

Fragmento seleccionado del paisaje

En este proceso creativo decido hacer los bocetos sobre la obra pintándolos primero con acuarela pues es el medio pictórico que mejor se adapta a sus necesidades para poder integrarlo con el bordado con el que a continuación termino cada boceto. Una vez terminado el primero cual fue mi sorpresa al apreciar que el boceto en sí mismo había tomado el carácter de obra gráfica y pictórica con la que quería transmitir esa admiración por las tradiciones de mi tierra y mi familia.

Impresión fotográfica impresa sobre el lienzo, fotografía del paisaje y obra bordada sobre tela de algodón con bastidor.

Imagen del lienzo con la impresión fotográfica, el dibujo en acuarela durante el inicio del trabajo del bordado con bastidor.

Proceso de trabajo del bordado con la máquina de coser

Como apreciamos en las fotografías una vez impreso el fragmento del paisaje sobre la tela, dibujo con acuarela parte del paisaje que a continuación bordo para integrar el conjunto dejando los hilos de bordado sueltos a modo de trama pictórica.

El siguiente paso es montar el lienzo sobre un bastidor que previamente he confeccionado con listones de madera. La preparación del bastidor la realizo personalmente pues aseguro las proporciones más convenientes en cada caso.

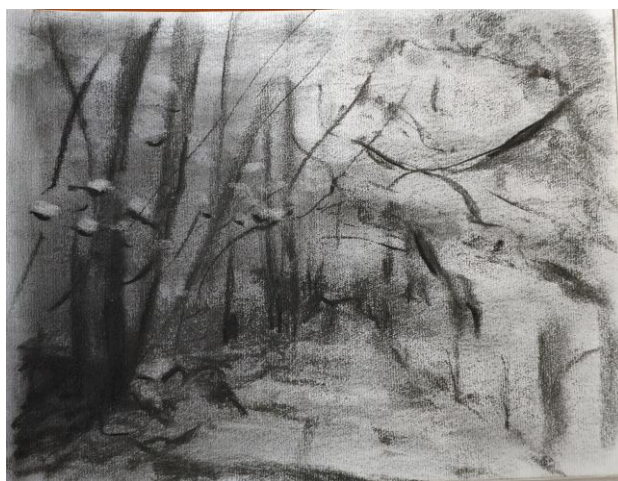
Una vez realizado este proceso, doy una imprimación de color sobre la parte del lienzo no trabajada con anterioridad con el fin de poder continuar con la pintura al óleo.

Para el siguiente trabajo decido volver a realizar una impresión fotográfica, habiendo realizado todo el proceso de dibujo igual que en el trabajo anterior para colocar el fragmento de paisaje en el tamaño y el lugar deseados. Esta vez aplicando la técnica de fotolito de sublimación tratada por la empresa “ONGRAF” soluciones gráficas en la calle Candelario nº 30 de Salamanca. Este fotolito se adhiere a la tela con una plancha de calor a 200 grados durante 40 segundos de planchado, al ser sobre tela de algodón, los colores no resultan ni tan fuertes, ni tan nítidos como si se realiza sobre una tela de poliéster y este resultado lo encuentro satisfactorio pues se asemeja a un paisaje realizado en acuarela.

El paisaje elegido para este trabajo es un sendero rural que une mi pueblo con la Dehesa del Ahijón propiedad de todos los habitantes del mismo y en la que todos los años se realiza una romería en la que participan todos los lugareños, siendo una jornada de hermanamiento y alegría en la que se cantan y bailan las canciones típicas de la zona.

La obra *Camino de la dehesa del Ahijón*, [imagen 4] es otro nuevo trabajo.

Continuando con el mismo proceso que en el anterior trabajo, dibujo en acuarela y procedo a bordar sobre ella para integrar las demás técnicas. Una vez terminado el bordado monto el lienzo sobre el bastidor. En esta ocasión la imprimación es en dos colores porque mi intención es que insinúe el paisaje sin necesidad de tener que aplicar más capas de pintura que puedan distraer la atención de lo que verdaderamente quiero que es la parte central con estas tres técnicas únicamente.

Apunte en carboncillo

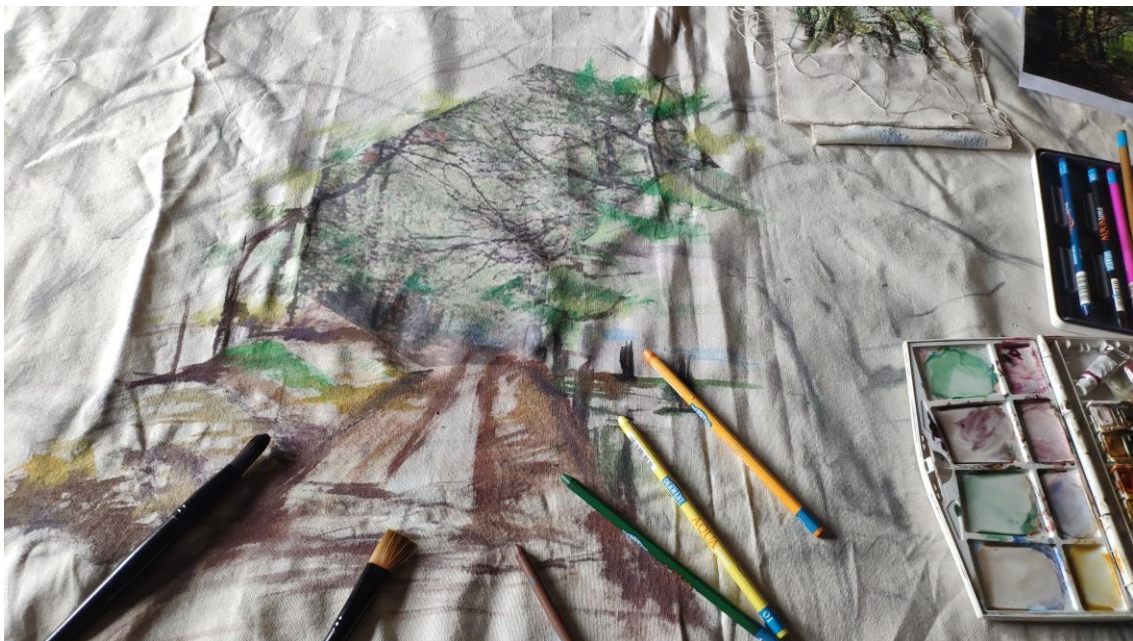
Fragmento del paisaje

Dibujo en carboncillo sobre el lienzo

Fotolito de sublimación sobre el lienzo y boceto bordado

Fotolito de sublimación sobre el lienzo y pintura en acuarela

Fotolito de sublimación sobre el lienzo imprimado en dos colores

La siguiente obra se inspira en *La Charca*, [imagen 7] y es un lugar de descanso de numerosas aves que están al acecho de pescar las ranas que viven en ella. También sirve de abrevadero para los caballos de mi padre. En verano es sitio que aporta frescor en las tardes de mucho calor.

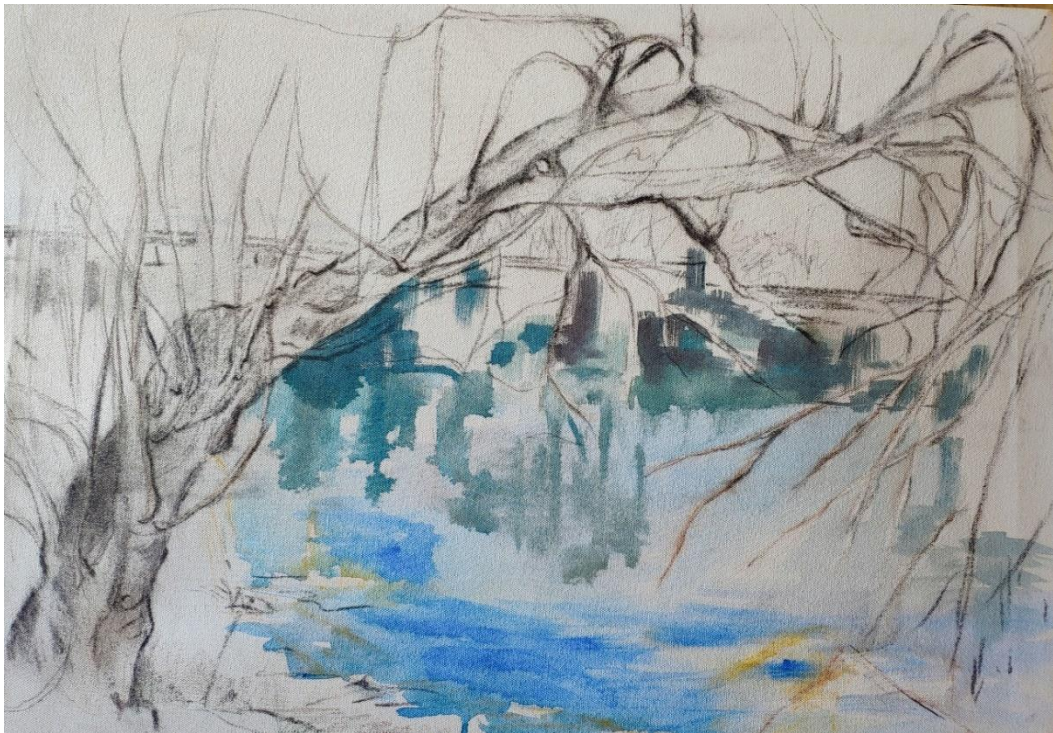

Foto del proceso de *La charca*, [imagen 7]. Dibujo en carboncillo y acuarela.

Obra avanzando el bordado

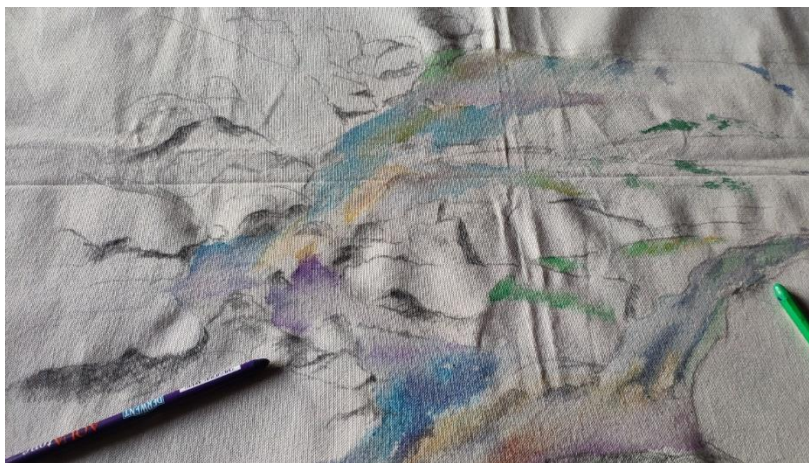
Detalle de la obra con el bordado.

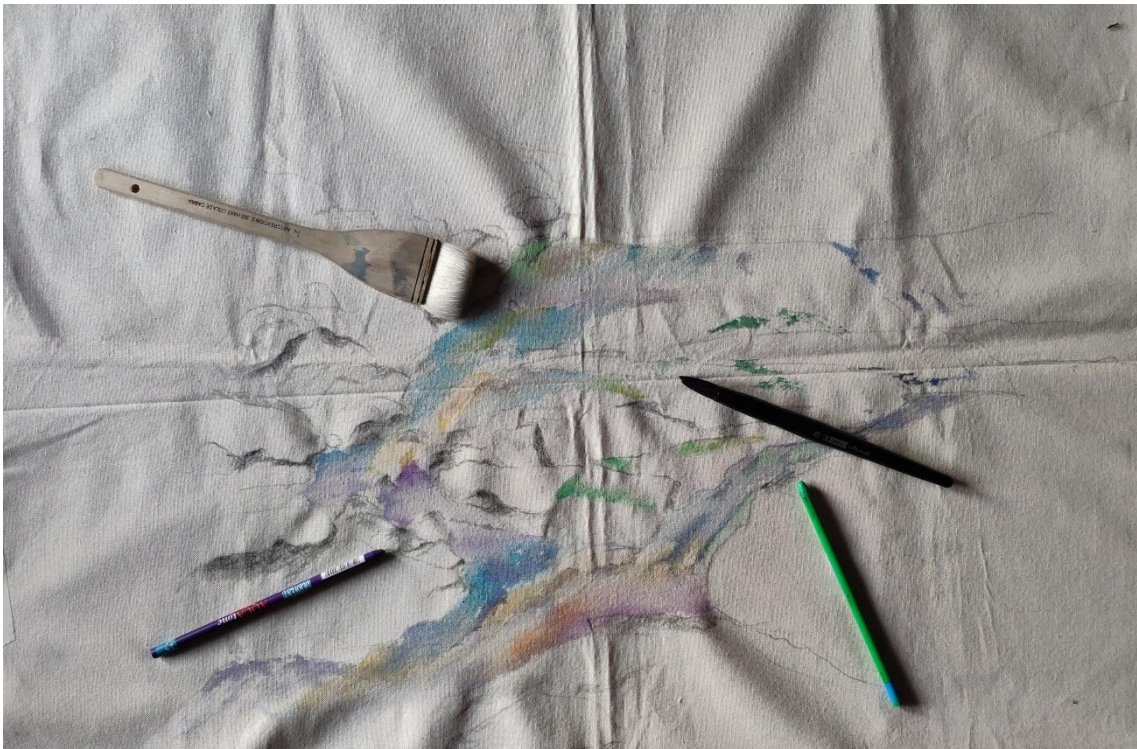
Vista general de la obra con trazos de bordados en las ramas.

En la obra nueva decido dibujar con grafito y lápices acuarelables unas líneas indicativas de lo que es la imagen del nuevo paisaje, esta vez he elegido el pequeño arroyuelo que llega hasta la charca de la finca Los Pajares, un lugar que visito frecuentemente cuando estoy en el pueblo pues es en esta finca en donde tiene mi padre los caballos. Dicho arroyo desciende desde el paraje llamado Los Jijos y después de atravesar la finca Las Navas llega hasta la presa que mi padre construyó ya hace años. A lo largo de su recorrido durante años fue utilizado por las mujeres de mi pueblo como lugar para lavar la ropa cuando no había alcantarillado público en el pueblo y sobre todo en los meses en los que se agotaba el agua de las fuentes públicas.

Muestro las imágenes del proceso a continuación.

Trabajo preparatorio de la obra *Arroyuelo*, [imagen 2]. Lápices de grafito y acuarela.

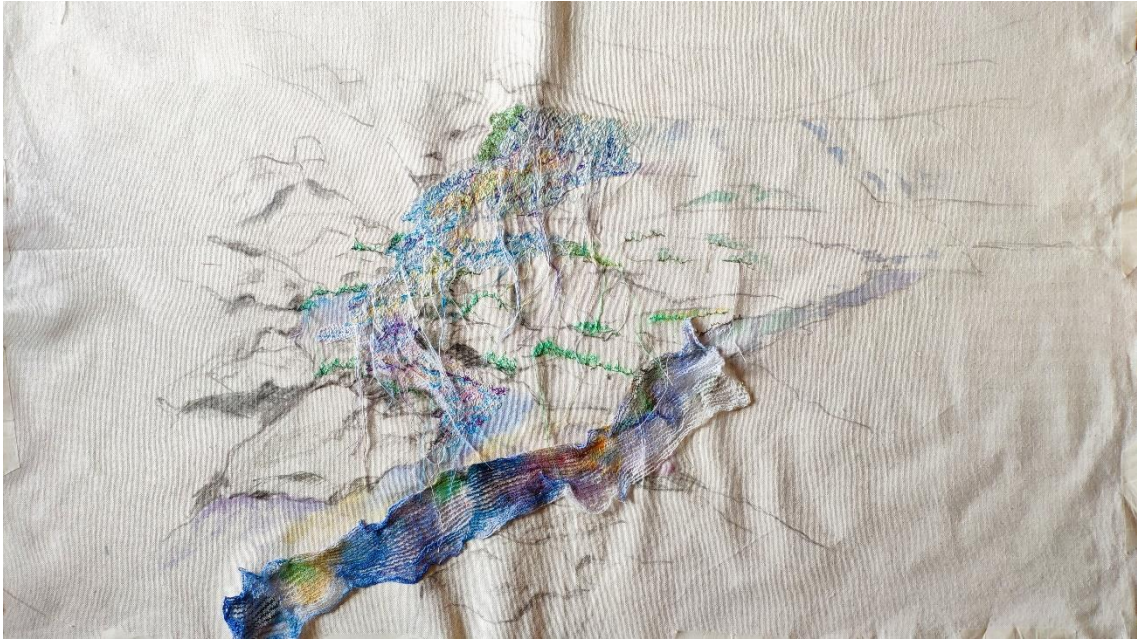

Arroyuelo. Pintura en acuarela. [Imagen 12].

Detalle del bordado de la obra *Arroyuelo*.

[Imagen 11].

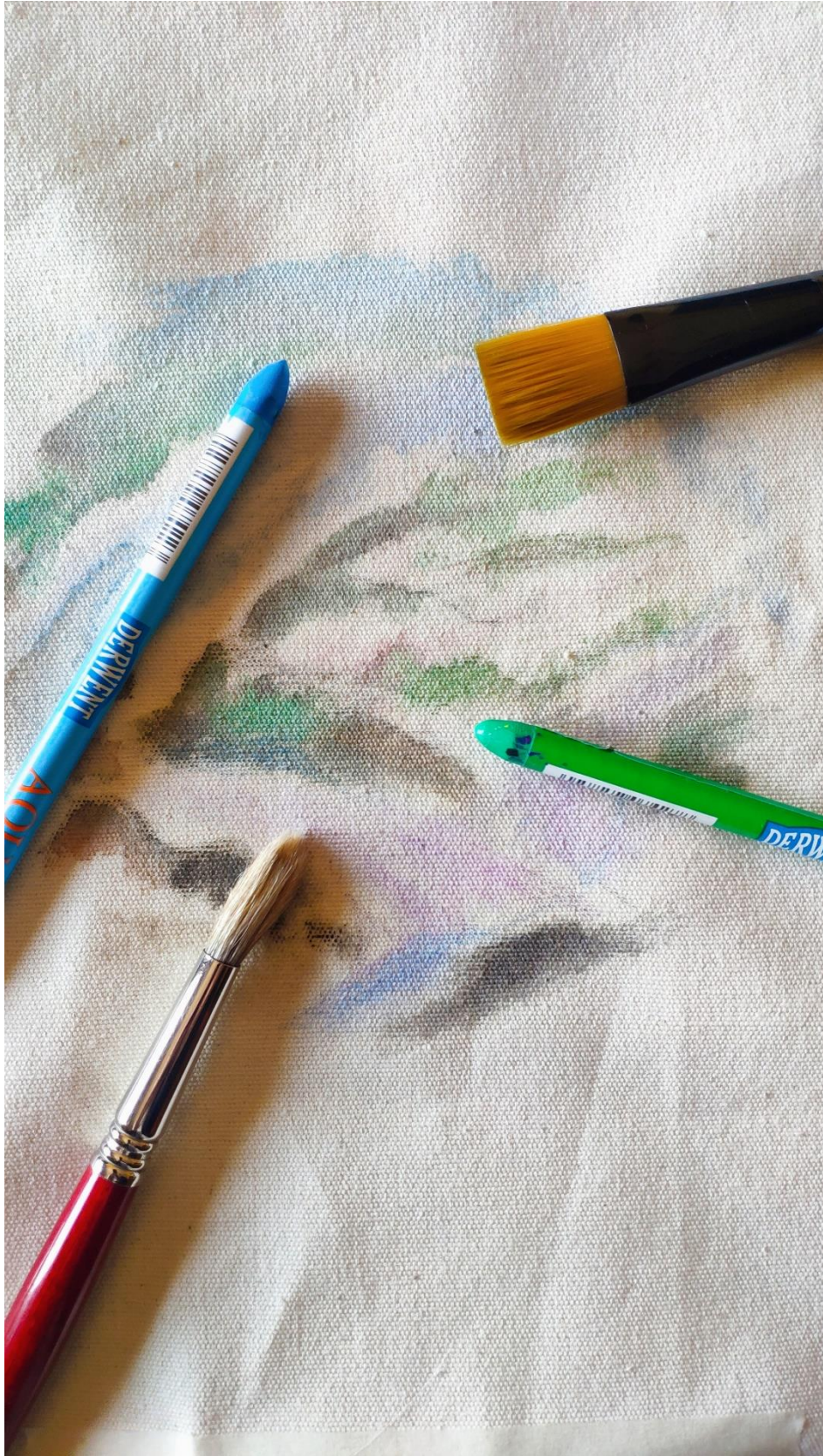

Arroyuelo, [Imagen 12]. Obra con bordado del agua y fragmento collage.

En mi pueblo hay un lugar que todos conocemos como *El Molino*, [imagen 13], es una edificación de piedra en donde que todos los lugareños utilizaban para ir a lavar los diferentes aperos de trabajo o en donde las mujeres solían ir a lavar en la época de sequía pues allí siempre había un remanso de agua limpia del que se podían servir.

Para hacer esta nueva obra he decidido que sea un díptico, en una parte, la mayor pintare óleo dicha imagen y su entorno y en la otra parte, he pensado bordar la imagen del molino y además hacer unas serigrafías que enlacen conceptualmente con la otra parte del lienzo que está realizada en óleo. Pero al empezar el trabajo me he dado cuenta de que resulta demasiado confuso pues hay mucha información además de una gran cantidad de técnicas juntas en una misma superficie. Entonces cambio de idea y en un bastidor simplemente pinto al óleo y en otro aparte es en donde pongo las otras técnicas que he elegido, las serigrafías y el bordado que se unirán conceptualmente mediante la temática de la imagen pintada.

Como siempre también hay un boceto, obra, que está bordado en un tamaño reducido.

Detalle del proceso de la obra *El Molino 2*, [imagen 14].

Fotografía del paraje del Molino y su entorno

Obra inicial con espacio reservado para las serigrafías y el bordado.

Obra en proceso con pintura al óleo sobre imprimación en color.

Fragmento de la obra con serigrafía del paraje de *El Molino 4*, [imagen 16], realizada con puntillas de encaje.

Fragmento de la obra *El Molino 4*, [imagen 16] con serigrafía y bordado.

En este nuevo trabajo he decidido realizar una impresión fotográfica con un medio usado habitualmente en los años de estudios de Bellas Artes, es la transferencia de color. Aunque poseo un gel especial para realizar dichas transferencias que se llama Extra Heavy Gel Gloss de la marca Vallejo el resultado no ha sido el esperado. No sé si es por la utilización en un soporte en lienzo, pues en otras ocasiones el soporte sobre el que realice la transferencia fue en papel, o es otro el motivo por el que no ha salido bien este proceso de impresión.

El caso es que al escoger otro producto en este caso Disolvente Universal de la marca Cris Color para realizar la transferencia el resultado ha sido correcto sobre el lienzo.

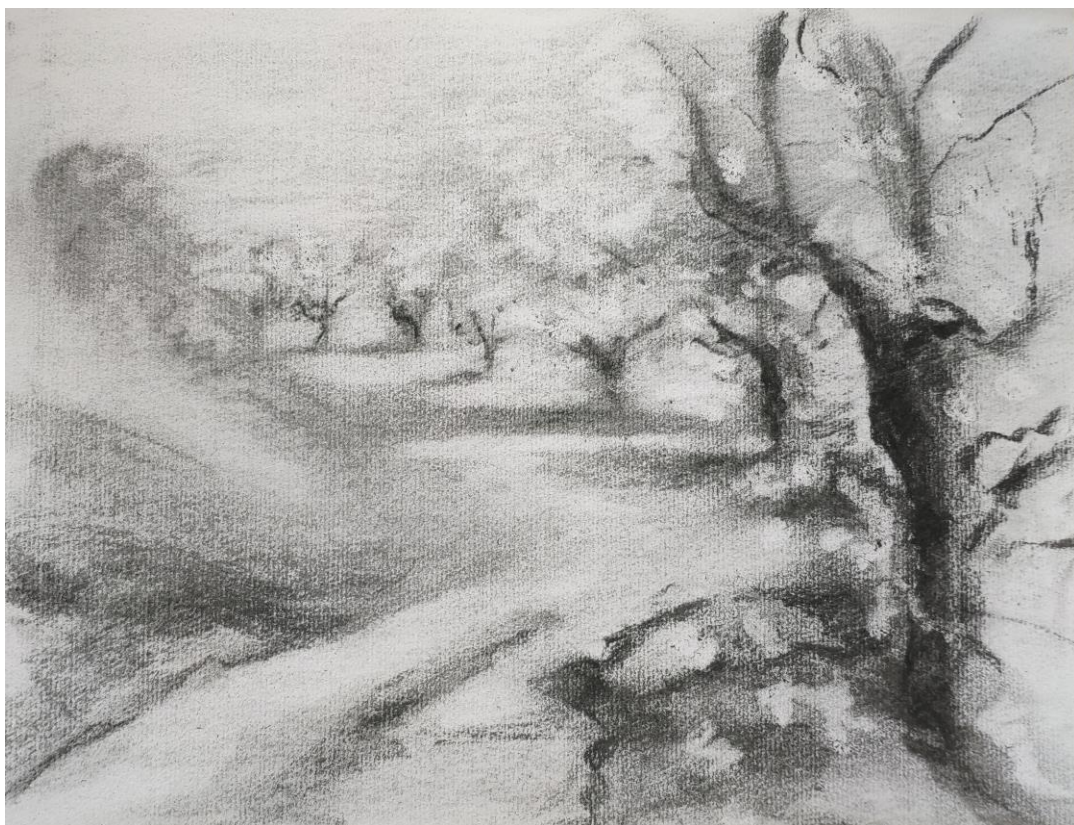
Para completar la obra y que adquiriera una idea de escultórica he decidido incorporar a la misma tela de tul que creo que le aporta la sutileza de su textura y del color propio de las flores del almendro.

Esta nueva obra se llama *Campo de almendros* y representa otro de los parajes que existen en mi pueblo y también otra de las tareas que se realizaban años atrás con la recogida de las cosechas de almendras. Actualmente he de decir que apenas quedan unos cuantos arboles desperdigados por las fincas porque o bien se han perdido porque ya no hay población que cultive las tierras al emigrar la gente más joven a las ciudades cercanas para buscar otro futuro o algunas de frecuentes plagas han acabado con ellos.

A continuación muestro las dos experimentaciones.

Experimento fallido

Boceto en carboncillo de la obra *Campo de almendros 1*, [imagen 17].

Proceso de trabajo, transferencia de color, acuarela sobre lienzo.

Proceso de trabajo, inicio del bordado.

Proceso de trabajo, bordado sobre transferencia y acuarela.

Proceso de trabajo con la incorporacion de tela a la obra.

La siguiente obra tiene por título *Vista lejana desde El Hierro 1*, [imagen 20]. Es una obra realizada igualmente sobre lienzo y de la que parten otras obras que se han realizado con el mismo proceso de las anteriores utilizando acuarela e hilos de bordado pero en tamaño mas pequeño.

En el caso de la obra mayor he querido dejar a la vista todos los procesos que he utilizado para realizarla y que de igual forma se han llevado a cabo en las anteriores obras. Añadiendo además el toque escultórico de una puntilla de encaje de las que se utilizaban años atrás en mi familia para la realización de las labores típicas de la costura tradicional.

La imagen muestra una parte de la estructura urbana de mi pueblo en donde pueden apreciarse las edificaciones y el castillo, reconstruido no hace muchos años y convertido en vivienda.

Proceso de trabajo de la obra *Vista lejana desde El Hierro 2*, [imagen 21].

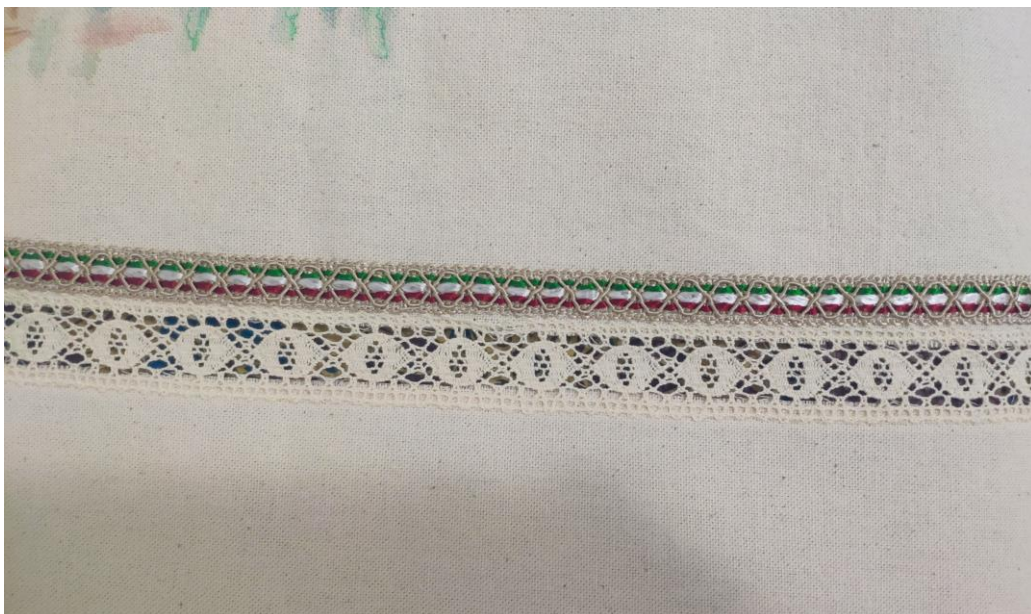
Proceso de trabajo con dibujo en acuarela.

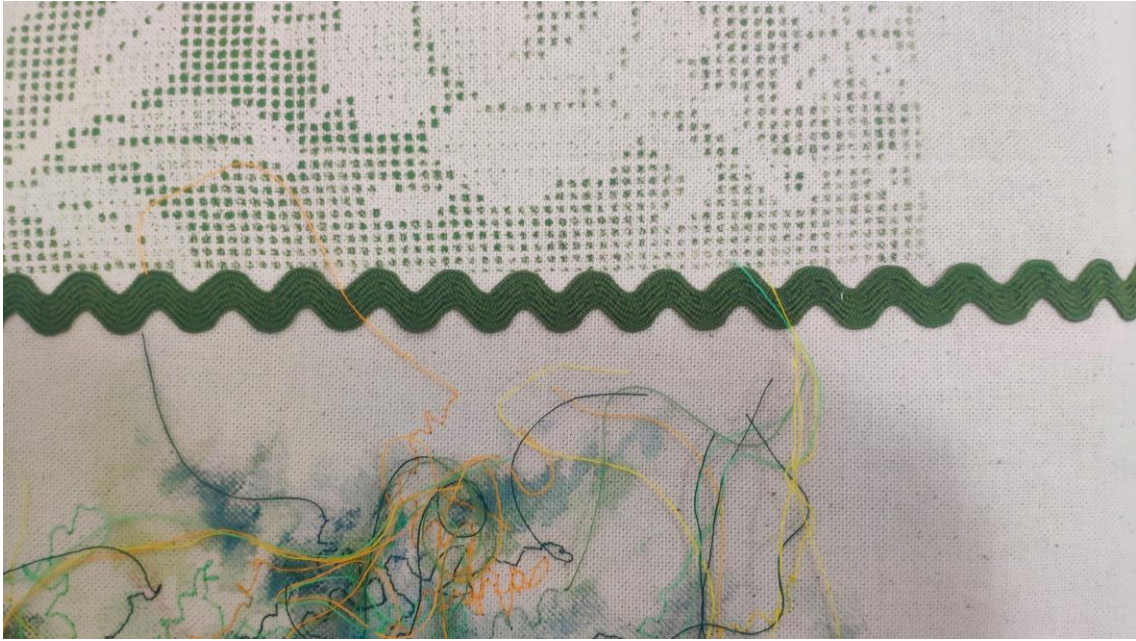
Proceso de trabajo en la obra con fotolito de color y dibujo en acuarela.

La obra anterior se compone de dos piezas formando un díptico aunque cada pieza se entiende por separado creo que en su asociación se entiende más el concepto que se quiere transmitir. Como siempre es el entendimiento de esta integración de técnicas como un mensaje de valoración de los trabajos artesanales que aporta riqueza en el arte.

Muestro a continuación el proceso de elaboración de la obra *Vista lejana desde El Hierro 2*, [imagen 21].

Detalle de la obra *Vista lejana desde El Hierro 4*, [imagen 23], con encajes y puntillas artesanales.

Detalle de la obra *Vista lejana desde El Hierro 4*, [imagen 23], con encajes, puntillas artesanales, serigrafías y bordado.

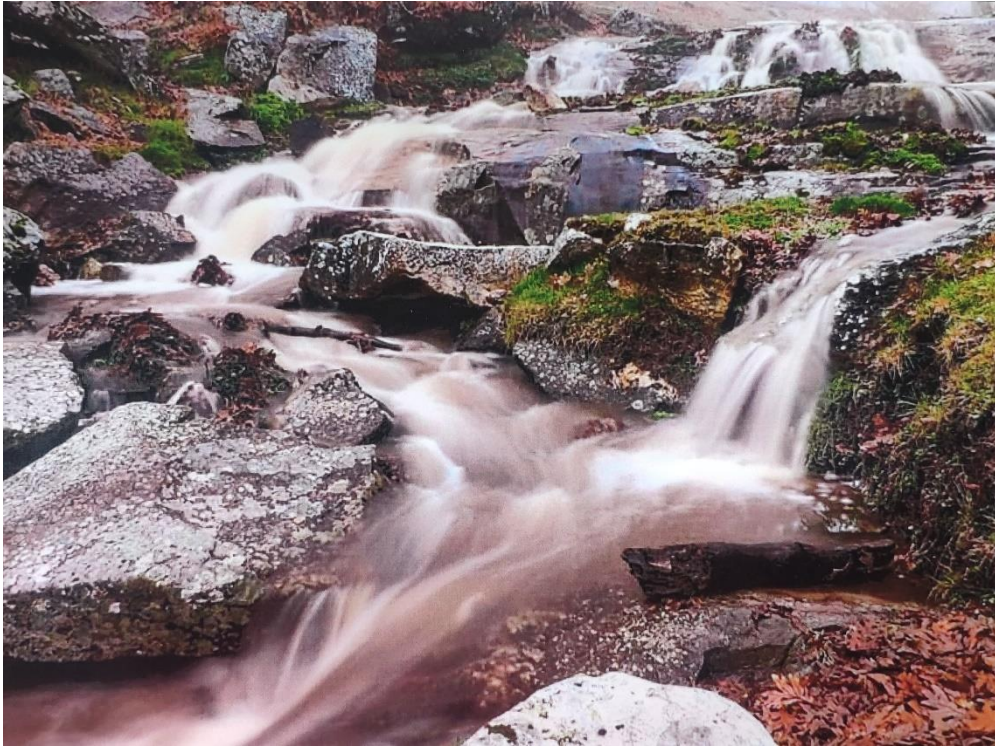

Imagen del arroyuelo que discurre entre las piedras de Los Jijos.

Laly Molina Sobrino.

El artista debe educar y ahondar en su propia alma, cuidarla y desarrollarla para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea como el guante perdido de una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sentido y vacía. (Kandinsky, 1996, p, 103)

Análisis de referentes

Desde niña siempre me sentí orgullosa de ser de pueblo, me encontraba a gusto paseando por el campo y entre animales. Desde antes de que yo naciera ya mi abuelo y mi padre se dedicaban a la ganadería y a la agricultura por lo que este ambiente siempre lo sentí como propio. El cuidado del entorno rural es algo innato para los que hemos nacido en él. Incluso en el ambiente pictórico en la Universidad me ha servido en numerosas ocasiones como inspiración.

Es por esto que me encuentro acorde con los principios de la filosofía Taoísta, que inculca el respeto y la admiración del ser humano por La Naturaleza de tal forma que cualquier elemento que existe en ella tiene el mismo valor. Por este motivo y con la idea de profundizar en sus principios y de ayudarme de ellos en de su forma de proceder a nivel pictórico me intereso por el libro del profesor emérito del departamento de Arte y Arqueología (Arte Oriental) en Princeton, George Rowley (1892-1962). En su libro *Principios de la pintura china* analiza que lo que caracteriza a este tipo de pintura, no se puede expresar con palabras sino por el espíritu de este pueblo, unas veces se hace de forma directa y otras inmediata porque sus raíces se encuentran hundidas en las primeras manifestaciones de su cultura y piensa que esto mismo ocurre en cada cultura y en cada país. Estas notas intangibles determinan la respuesta a tres cuestiones básicas que forman parte de cada cultura: el Hombre, Dios y la Naturaleza. (Rowley, 1959, p. 17).

Los principios del Taoísmo y confucianismo pueden resumirse en estos cuatro procedimientos que deberían llevar a cabo los artistas:

“Purificar el corazón para eliminar las preocupaciones vulgares,

Leer muchos libros para comprender el reino de los principios (li),

Renunciar a la fama temprana para hacerse trascendente,

Tratar a personas cultas para rectificar el estilo” (Rowley, 1959, p. 30).

En otro apartado del libro Rowley explica que el artista debe considerarse como una especie de místico natural, buscando la unión con el Absoluto pero además debe hacerlo con todas las cosas del Universo, pues para el artista chino cualquier elemento que se halle sobre él tiene vida propia y por tanto es un ser animado como el mismo hombre. Una roca o una montaña tienen por tanto vida y alma en su silueta. Para el artista chino no hay por tanto separación entre la vida de la naturaleza y en la experiencia del hombre sobre ella. (Rowley, 1959, p. 21).

Rowley nos cuenta que esta idea de misticismo se encuentra patente en la voz qi (espíritu) de toda la pintura paisajística china que contenía una serie de nociones básicas que debían poseer los artistas y sus obras. Estas nociones básicas son la naturalidad (ziran), la soltura (yi), que destacaban la naturalidad del artista al realizar la obra en donde no parecía hacer esfuerzo alguno, los principios universales (li), que indican como la vitalidad de las cosas se consiguen gracias a los movimientos rítmicos de los contornos del pincel para sugerir lo no físico, la fuerza estructural (shí), que radica en el aliento inspirador que da fuerza al espíritu del artista, el aspecto estacional (jing), que es cuando el artista debe captar la vida

propia y el estado de ánimo de cada elemento de la naturaleza, vida y movimiento (sheng-dong), puede asociarse al ritmo – movimiento de la pintura occidental, pero para el pintor chino esto se hacía relacionando opuestos para lograr encontrar armonías dentro de un paisaje y pincel (bi) o tinta (mo) que resumían todas las nociones anteriores indicando como dependen de estos dos medios técnicos pues con ellos se logra el ritmo y la relación de todo lo anterior. Para ellos la tinta y el pincel son los auténticos frutos del qi (espíritu). (Rowley, 1959, p. 60 a 78).

Aunque en cada cultura hay unos rasgos dominantes que determinan una forma de ser del arte, es importante conocer cada cultura en particular para poder comprender al artista en su proceso de creación en el que se unirán el espíritu y la materia.

¿Cuál es el espíritu, la motivación que llevaba a mis ancestros a crear aquellos bordados tan bien conseguidos?

¿Qué motivación me lleva a mí a rescatarlos e integrarlos en mi pintura?

Probablemente la idea de la admiración por un lado de las cosas bien hechas y por otro lado mi espíritu de bordadora que siempre ha permanecido en mi interior.

Pese a que pintura y bordado parecen dualismos antagónicos, por otra parte, propios de la cultura occidental rescato la idea de Rowley (1959) que dice que una parte de la filosofía china busca la realidad interna buscando el equilibrio de tensiones de los opuestos complementarios, tradicional- progresista, romántico-clásico, espíritu-materia, humano-divino, yin y yang. Estas últimas son fuerzas opuestas que se necesitan unas de otras para poder completarse al igual que lo hacen en la pintura la tinta espesa con la clara para dar profundidad al paisaje y lograr cercanía o lejanía, que por otra parte también deben lograrse a través de la pincelada. (Rowley, 1959, p. 19 a 79). Pretendo demostrar cómo estos medios matéricos utilizados en este trabajo se retroalimentan mutuamente para generar una dinámica artística que sea más enriquecedora y en la que se puedan completar uno a otro para que adquieran la armonía deseada.

Como he contado anteriormente me ha resultado muy útil el libro de *Principios de la pintura china* de Rowley toda vez que explica como el paisaje se convierte en el tema por excelencia de la cultura china por manifestar también el vacío y la plenitud que sugiere el espíritu del artista a través de aguadas monocromas en algunos casos y porque también radica en ellos la importancia de lo no existente que lo convierte en un espacio inconmensurable que adquiere en el paisaje chino tres dimensiones dotadas de carácter. En estos vacíos se podía ver la atmosfera en donde se manifiesta el qi o espíritu. Al contrario para los occidentales los vacíos eran considerados como lugares sin significado que no representaban nada. (Rowley, 1959, p.205 a 107). Por tanto los vacíos que hay en mis obras insinúan la atmósfera que se respira en cada paisaje haciendo alusión a las tradiciones que se desarrollaban en cada época, la siega, las fiestas, las tareas artesanales y en definitiva el espíritu de sus gentes que parece estar en cada rama y en cada piedra de estos paisajes aquí representados. Sin embargo mi deseo es también manifestar la frondosidad del paisaje y para ello recurro igualmente a otro de los principios chinos, la regla de los cinco, que busca decir mucho con pocos elementos dejando que el espectador complete el resto con su imaginación. Gracias a ello consigue captar el Qi o esencia de

las cosas, creando un ritmo cuasi musical mediante la reiteración repetitiva y rítmica de un mismo motivo o elementos similares. Hay ocasiones que trabajo repitiendo la forma de las hojas de un arbusto, que dan frondosidad al bosque, en otras se defino algún que otro motivo con el objetivo de seguir manteniendo la idea de los opuestos, yin y yang que equivalen al agua o la montaña o a la tinta y al pincel. Sólo de esta forma se consigue dar importancia al espíritu de cada elemento y hacer que en la composición general haya formas que parezcan flotar y otras que permanezcan sujetas al suelo equilibrando de esta forma las tensiones de la obra. (Rowley, 1959, p. 84- 92).

También me interesa el respeto que muestra por las tradiciones al igual que se hace en mi proyecto. Rowley (1959) cuenta que el pintor de paisajes oriental debe contar con la naturalidad y perfeccionarla recurriendo a la sabiduría de sus antepasados: “Al poner en práctica la propia individualidad (xingzi), ni siquiera por un momento puede olvidarse a los antepasados” (p. 31).

Al estar realizando paisajes en mi trabajo de fin de grado puedo transmitir ese espíritu de admiración por la naturaleza en cada una de mis obras en las que existen vacíos neutros que tratan de descubrir la atmosfera y el cielo con sus nubes que algunos pinturas como por ejemplo Turner plasmaba en sus obras que están influenciadas por el trabajo de barbero de padre o como por ejemplo también de Cézanne que pretende captar la luz del sur de Francia en los diferentes momentos del día (Cézanne,1994, p. 36-37). De igual forma mi trabajo está influenciado por esa cultura tradicional de mi tierra, por sus paisajes, tantas veces recorridos desde que era niña, por los amaneceres y atardeceres presenciados y disfrutados hoy en día y al igual que la pintura china yo también pretendo rendir culto a nuestros antepasados.

Rowley también nos habla de cómo la pintura china suprime las emociones violentas y tiende un puente entre las emociones humanas y los estados de ánimo de la naturaleza. (Rowley, 1959, p. 36). En este sentido, también estoy comparto su opinión al respecto y trato de mostrar en mis obras sobre el paisaje el estado de ánimo que me alberga en cada momento, unas veces lo hago guiada por el impulso vital que mueve mi mano con el pincel a través de las aguadas en acuarela o en óleo y otras mediante el lenguaje rítmico del pedaleo de mi máquina de coser que a través de la serenidad del hilo que borda, hace alusión a un paisaje soñado visitado y admirado.

Según Rowley (1959) los occidentales contemplamos y representamos el espacio de la naturaleza como si lo viéramos a través de una puerta abierta, pues este es nuestro sistema de representación del formato en la pintura, que es diferente al de los artistas chinos, que plasman este espacio como si una vez abierta esa puerta y ya en el exterior captasen todo este espacio ilimitado como una experiencia que se extiende más allá del infinito y el firmamento (p. 94).

Por otra parte el interés por la hibridación en la pintura me lleva a investigar en la obra de varios artistas que utilizan métodos de trabajo y materiales diversos similares a los que yo quiero utilizar en este proyecto final. Quiero saber cómo integran técnicas como la pintura con la fotografía, e incluso con el bordado y pese a no encontrar ninguno que realice este trabajo tal y como yo lo tengo pensado sí se aproximan algo a ello.

He encontrado una artista que se sirve del bordado y la fotografía para realizar trabajos muy laboriosos que bien pueden asemejarse a mis admirados bordados lagarteranos. Ella se llama Ana Teresa Barboza, es originaria de Lima, Perú, en donde nace en 1981. Ella registra con su cámara los lugares en los que ha habitado durante tiempo y teje estas fotografías minuciosamente con hilos que va anudando dejando a la vista nudos, hilos, pliegues. Los tejidos y la lana están teñidos con tintes naturales. Con ello contrapone el trabajo manual al de la máquina de fotografiar con el que da inicio al cada uno de sus trabajos. Para ella sus experiencias quedan reflejadas como si fueran huellas en la tierra. El trabajo es como una membrana del interior de la tierra que soporta toda serie de procesos y transformaciones.

Proyecto *Leer el paisaje*. La experiencia de la proximidad

Tejido con hilos y cuerdas de algodón, tubo de metal

280 x 160 cm. Ana Teresa Barboza

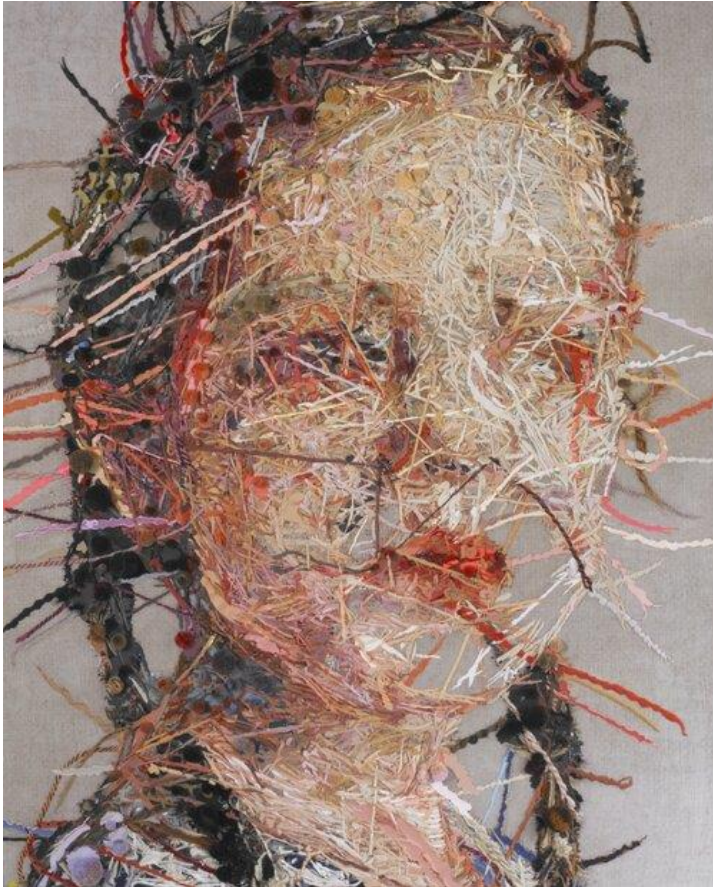

Trama del bosque. Rio Rhône

Fotografía digital en papel de algodón, tejido en hilo de algodón

90 x 160 cm. Ana Teresa Barboza

He descubierto también a la artista estadounidense Cayce Zavaglia, nacida en 1971 en Valparaíso, Indiana. Pese a que sus inicios fueron la pintura como yo, pues se licenció en BB. AA en el Wheaton College de Illinois y a haber realizado un máster en pintura en San Luis, Missouri, decidió buscar nuevos medios para trabajar con medios menos tóxicos que la pintura dedicándose a la realización de retratos exclusivamente de amigos, familiares y compañeros artistas buscando una visión más realista y cercana de la obra que en ocasiones evoca representaciones pictóricas de carne, cabello y tela. Sus retratos son vistos por el revés porque considera que esto profundiza más en la psicología de cada personaje creando un contraste inquietante con respecto a la imagen frontal. El revés es un mundo de cabos sueltos, nudos y caos que según ella podría asemejarse al mundo de la pintura.

Bordado a mano. 18, 5 x 16, 5 cm.2014

Shophie. Cayce Zavaglia.

Exposición *Cambio de cara.* Galería Lyons Wier.

Otro de los artistas que he investigado es José Romussi, nacido en Santiago de Chile que hace continua hasta el año 2014 con una serie de retratos de flores, calaveras y paisajes.

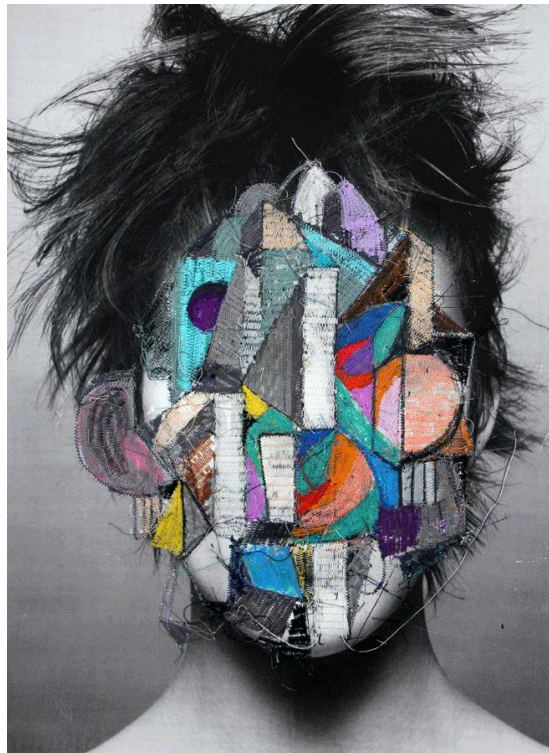
Trata de recontextualizar cada obra con una estética diferente a la que se espera de ellas. Fusiona ideas y espacios diferentes aportando una nueva lectura y una nueva identidad a la obra.

Se sintió influenciado por el trabajo de su madre como bordadora, así como por artistas cubistas como Picasso o por el mundo del toreo.

Utiliza la fotografía y el bordado para plasmar su idea crítica de la perspectiva social actual que se ha ido forjando por los numerosos viajes que ha realizado. Estos trabajos en los que intercala fotografía y bordado los comienza a hacer en Nueva York en el año 2010.

Newseries. José Romussi. Fotografía y bordado.

Newseries. José Romussi. Fotografía y bordado.

Continuando con la investigación de los artistas que utilizan la fotografía y el bordado como medio de expresión artística me encuentro con un artista español que hace uso de su propio cuerpo para bordar.

David Catá nace en 1988 en y estudia Bellas artes en la Universidad de Vigo, Pontevedra, y luego en 2010 fotografía en la EFTI de Madrid. Ha ganado o ha sido citado para varios premios de arte y fotografía entre 2010 y 2013.

En el año 2014 Catá inició una serie de retratos llamada A Flor de Piel, aquí plasma retratos de amigos y familiares influyentes en su vida y los va cosiendo en la imagen de la palma de su mano. Con estas obras evoca las fotografías familiares que le sirven de inspiración, así como a su grupo de familiares y amigos. En sus obras reflexiona sobre la memoria, el paso del tiempo, el olvido que a veces no nos permite recordar de dónde venimos y es a través de cada una de estas obras en donde marca un límite afectivo con sus modelos fotografiados.

Con el trabajo muchos de sus trabajos con la carne tejida, Catá realiza una acción performativa en la que establece una simbiosis entre la unión, la separación, el dolor y el amor que después generará obras que serán video instalaciones.

Bordado en la palma de su mano, de David Cata.

Bordado en la palma de su mano, D.Cata.

Los trabajos textiles de la artista chilena Mónica Bengoa también han captado mi atención ya que trabaja con diferentes medios como la fotografía, el dibujo, la pintura o el grabado integrándolos para contar problemáticas de tipo intercultural e intentar darles solución visibilizándolas. Ella al igual que yo disfruta utilizando medios muy rústicos y manuales en sus proyectos como el bordado que va integrando en sus imágenes con el dibujo o la pintura. En el proyecto *One hundred and sixty three shades of yellow, green, orange, red, purple, brown, grey and blue (so far)*, que inicia en Sydney en el año 2005, reflexiona sobre el color en la pintura a través de la naturaleza muerta. Realiza una serie de pequeños bodegones partiendo de imágenes fotográficas y del dibujo que después completa con el bordado a mano del fruto elegido para después conformar una obra compuesta de varias imágenes que se enlazan gracias al dibujo realizado directamente sobre un muro llegando a ser una obra site specific. Su título hace referencia a todos los colores que necesitó para llevarla a cabo y también pretende poner en valor todo el proceso de producción de las obras.

Dibujo al muro y bordado a mano sobre transfer fotográfico en tela de algodón
13,7 cm. Ø c/u. Maleta de madera de 61 x 42 x 15 cm. Medidas totales 463 x 84 cm.
Mónica Bengoa

En el año 1013 Bengoa también trabaja con otros materiales como el fieltro, superponiendo y recortando capas de fieltro para conformar paisajes muy sugerentes.

Considerations on green two. 2013. Mónica Bengoa.

Dos capas de fieltro de lana natural calado a mano

80,5 x 133 cm

El arte del tapiz también llama poderosamente mi atención pues considero que es una disciplina que une mucho al artista con la tierra y con los orígenes ya que se utilizan materiales naturales. Victoria Caparrós es una artista coruñesa que utiliza estos medios que le aporta la naturaleza para dar rienda suelta a su creatividad tejiendo tapices en los que es tan importante la imperfección como la minuciosidad para contar historias o vivencias que nos transportan a su vida en una pequeña aldea de A Coruña, llamada Sada. Ella transforma el yute, las cuerdas de algas, la enea, las mallas de fécula de patata, la cuerda de coco, el hilo de seda, las redes marineras de algodón o el papel convirtiéndolos en espectaculares tapices llenos de texturas, colores y formas que se entretajan con las hojas secas de palmera o de bambú. En ocasiones Caparrós incorpora un pequeño texto explicativo a cerca de los materiales utilizados que aporta la parte conceptual de que significa cada objeto o tapiz. También es importante la tactilidad de las obras pues de esta forma se permite apreciar aún más el material. Caparrós está influenciada por el arte contemporáneo y por las mujeres artistas de la Escuela de la Bauhaus.

Me une a ella su forma de entender el arte del bordado, es como si me trasladara a mi tierra y a las alegres jornadas en las que se bordaba acompañada de las vecinas o familiares, siendo este un momento terapéutico y de relax como la misma Caparrós denomina. También son obras de carácter solidario con las mujeres más desfavorecidas, trabajadoras del campo y al mismo tiempo autobiográfico pues también utiliza la música en la elaboración de sus obras.

De tripas corazón. Victoria Caparrós.

Paseo. Yute, lana, algodón, piezas de madera y bambú.

100 x 65 cm. Victoria Caparrós

María Gimeno es otra de las artistas que ha influenciado a la hora de realizar mi proyecto final. Se trata de una artista multidisciplinar de origen español que aborda el tema de la mujer en el arte de forma muy crítica y directa, realizando una performance llamada *Queridas viejas* en donde protesta por la falta de mujeres en la historia del arte,

concretamente en el libro de E.H. Gombrich *Historia del Arte*, que obvia poner a ninguna mujer en dicho libro. Gimeno realiza la acción de incluir a las mujeres artistas en cada época descrita en el libro de Gombrich por medio de una incisión en las páginas en las que ella considera que deben de estar. También en el proyecto *Habitando ausencias* nos muestra una serie de retratos de estas mujeres que están bordados a mano sobre lienzo en tamaño reducido, mostrándolos por el revés y en los que tenemos que descubrir el derecho rebuscando a través de los espejos que se hallan justo detrás de estos bastidores. Con esto quiere indicar que para descubrir verdaderamente la Historia del Arte hay que investigar y mirar por detrás de las páginas ocultas de este libro. Así mismo realiza un proyecto en el año 2018 de retratos de mujeres realizados sobre platos y placas de cerámica, contando con la ayuda de la ceramista Marta Lorca. Entre otras están las artistas Berthe Morisot, Rosalva Carriera, Artemisia Gentilleschi, o Lavinia Fontana. En este proyecto destaca la vulnerabilidad y domesticación del trabajo de la mujer.

En el proyecto *Mujeres en el paisaje* realizado en 2012 también nos muestra el olvido del Arte de esas mujeres artistas a través de obras bordadas que representan las diferentes etapas vitales de la mujer, niña, joven o mayor. Los paisajes muestran esas etapas como el amanecer, el medio día, el ocaso y la noche, ayudándose de una técnica tradicionalmente feminista como es el bordado y que no tiene reconocimiento artístico.

Bordando ausencias. Sofonisba Anguissola 2019. Bordado en petit-point sobre lino, bastidor de madera y espejo. 31cmØ. ©mariagimeno

Bordando ausencias. Lavinia Fontana 2019. Bordado en petit-point sobre lino, bastidor de madera y espejo. 31cmØ. ©mariagimeno

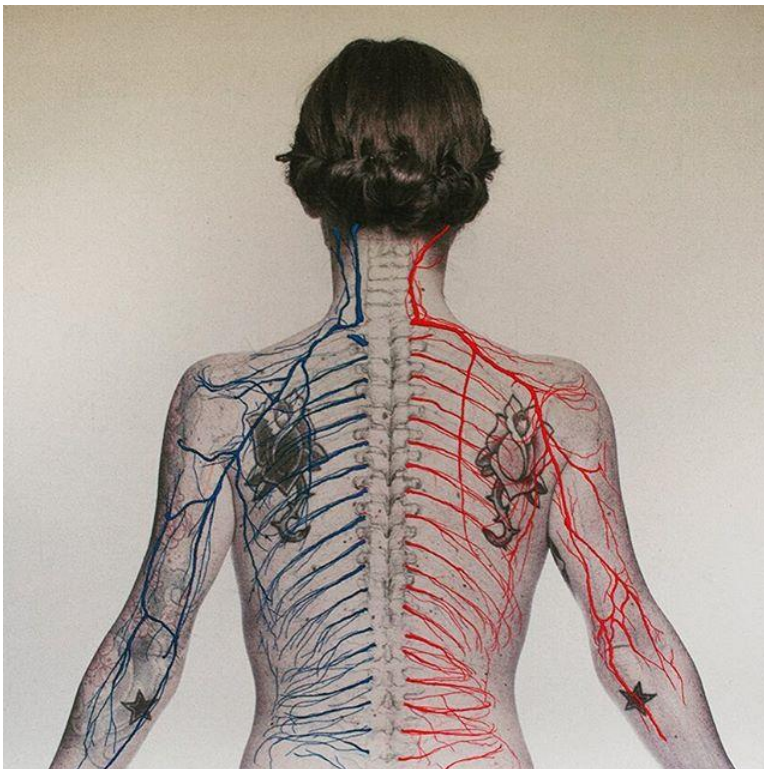
De Izquierda a derecha de arriba abajo / *Left to right top to bottom.*

Lavinia Fontana 1, (1552–1614) Bologna Italia. Pintura, manierismo. Lavinia Fontana 2, (1552–1614) Bologna Italia. Pintura, manierismo. Artemisia Gentileschi (1593–1654) Italia. Pintura, Barroco. Judith Leyster (1609–1660) Países Bajos. Pintura, Barroco.

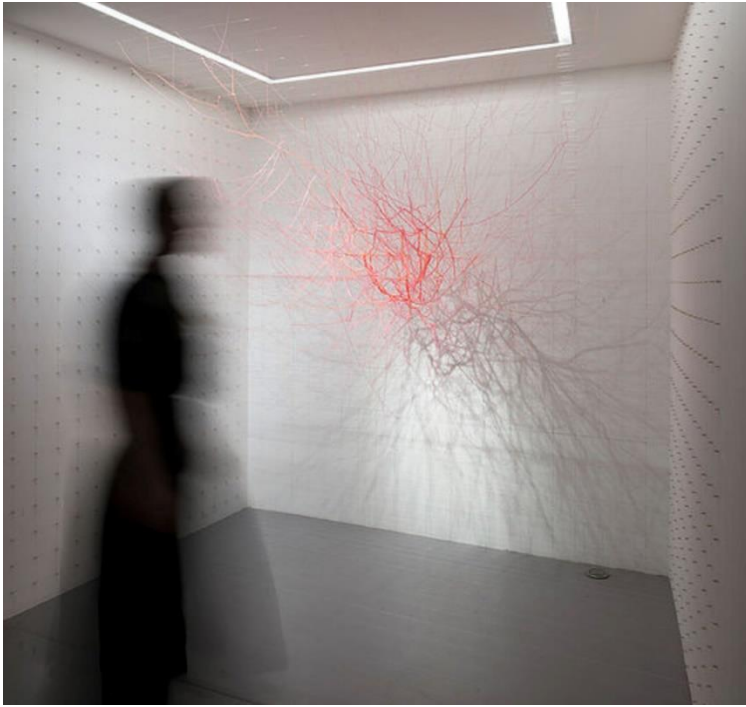
Así mismo ha sido para mí muy interesante y de gran agrado conocer el trabajo de la artista chilena Juana Gómez que pese a haber estudiado arte en la Universidad Católica de Chile tuvo que dedicarse a trabajar en otro sector (el del diseño gráfico) durante más de 12 años. Las dificultades económicas y del desarrollo como artista hicieron que se viera obligada a tomar esta decisión.

Hace pocos años que ha retomado su trabajo como artista visual, decisión difícil de tomar sobre todo por las dudas de si económicamente se podría dedicar de pleno a ello. Ella cuenta que sobre todo le aterra el proceso de creación y análisis de un nuevo proyecto. Hay que decir que el entorno y la familia siempre son importantes en este proceso de cambio y creación, siendo para ella de gran ayuda.

Empieza a utilizar la fotografía de su propio cuerpo como medio inicial de trabajo, algo difícil para ella por la exposición pública de su propio cuerpo. Después se ayuda del bordado para completar de forma minuciosa cada obra en la que muestra el paisaje corporal repleto de venas, arterias y órganos. Sus obras son consideradas auténticos estudios anatómicos en los que se combinan naturaleza, matemáticas, arte y biología en los que realiza estudios de los insectos en el propio medio natural después de un largo proceso de estudio y observación.

Juana Gómez. Constructal. Hand embroidery, drawing and photography on cotton
120 x 90 cm. 2016

Juana Gómez. *Cultivo*. Instalación, hilos y cáncamos
2x2x2 mts aprox. Santiago, 2016

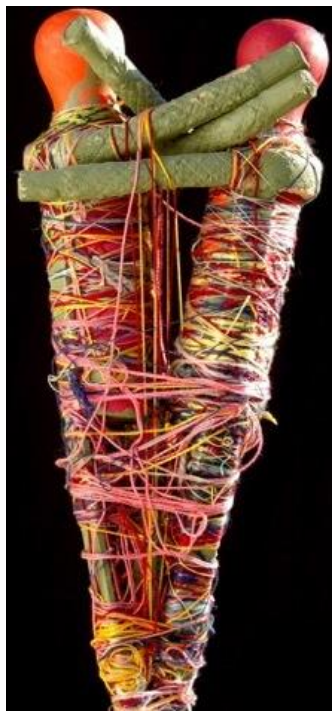

Juana Gómez. *La piel como territorio*. Fotografía bordada.

En esta búsqueda incesante de referentes no puedo dejar de mencionar una artista que me ha llegado profundamente al corazón, no sé si por afinidad al tener un familiar en la misma situación o por la enorme admiración que siento hacia ella. Su nombre es Judith Scott y es una artista visual escultora de reconocido prestigio.

Ella tiene Síndrome de Down, al igual que mi sobrino Pablo que también tiene una gran pasión por el arte. Pero a esto se une la gran dificultad de padecer una sordera absoluta que durante años le impidió comunicarse con el exterior. Fueron años de aislamiento hasta que por fin a los 36 años Joyce, su hermana gemela, la lleva al Creative Growth Art Center in Oakland, California. Allí Judith se topó con la artista Sylvia Seventy, que la incluye en su taller de arte de fibra textil, descubriendo para ella una forma de comunicarse a través del Arte del tejido y destacando su talento innato en esta nueva forma de Arte.

Judith encontró en el hilo y la lana una forma de realización que llenó todo su mundo interior hasta ese momento en absoluto silencio. Ella teje y envuelve con lana o con hilo como si fuera un insecto que atrapa todo lo que encuentra a su alrededor consiguiendo crear esculturas a base de nuevos materiales hasta ahora inéditos y lejos de los que normalmente se vienen utilizando por las instituciones artísticamente establecidas y saliéndose del orden establecido representa lo que podemos llamar Arte Outsider o Arte marginal. Puede decirse que sus primeras piezas realizadas fueron como sus primeras palabras aunque Judith después de tanto tiempo en silencio tenía mucho que decir y que contar al mundo y así lo hizo hasta su muerte, tejiendo obras que hablaban de todo el mundo exterior que la rodeaba.

Judith Scott. *Gemelas*. Escultura.

Judith Scott. Escultura.

Está claro y se ha demostrado que todo artista está influenciado por su entorno, sus vivencias o sus recuerdos en el momento de realizar sus obras y que esto marca con frecuencia su trayectoria artística. En mis trabajos queda de manifiesto esta circunstancia al igual que en la obra de otra de las grandes de la escultura, Louise Bourgeois. Es esta una artista que utiliza el Arte como terapia de los traumas o los miedos que sufrió durante su infancia transformando su obra en autobiográfica y dando a entender que el arte es una vía de escape en donde dar rienda suelta a sus emociones.

Su vida estuvo marcada por la infidelidad de su padre con la persona que cuidaba de ella y de sus hermanos y la aparente apatía o dejadez de su madre ante esta situación. En una ocasión ella misma siendo pequeña, presenció un encuentro amoroso entre su padre y de la cuidadora. Años después Louise lo representa en una de sus obras causando un gran revuelo por lo explícito de la imagen.

Sus *Celdas*, son esculturas con tela y sábanas que representan esos momentos adúlteros tan íntimos.

Explotó el uso de la memoria, del sexo, sus inseguridades y también la imagen del cuerpo femenino como medio material para su obra que poco a poco iría evolucionando a lo largo del siglo XX.

Louise Bourgeois. Mamá | Museo Guggenheim. Bilbao. Escultura en acero.

Louise Bourgeois. *Celdas*. Escultura con diversos materiales.

Louise Bourgeois. *El niño tejido*. Escultura.

En lo que se refiere a mis referentes a la hora de incluir serigrafía en mi proyecto he de decir que la vida y obra de Eusebio Sempere siempre me cautivó, quizás porque me he sentido identificada con él ya que hemos vivido situaciones parejas. Al igual que Sempere yo viví durante años en París y fue precisamente en esta ciudad francesa en donde se inició mi pasión por el arte. Sus comienzos no fueron fáciles y los míos tampoco. Pero pese a las dificultades físicas y económicas decidió quedarse en París y en tres meses aprendió la técnica de la serigrafía, él que tan solo conocía del arte las pinturas y los grabados de Goya. Necesitó de mucho esfuerzo y muchas investigaciones para desarrollar una técnica que hasta el momento era considerada como un arte menor pero finalmente pudo encumbrarla como Arte en mayúsculas.

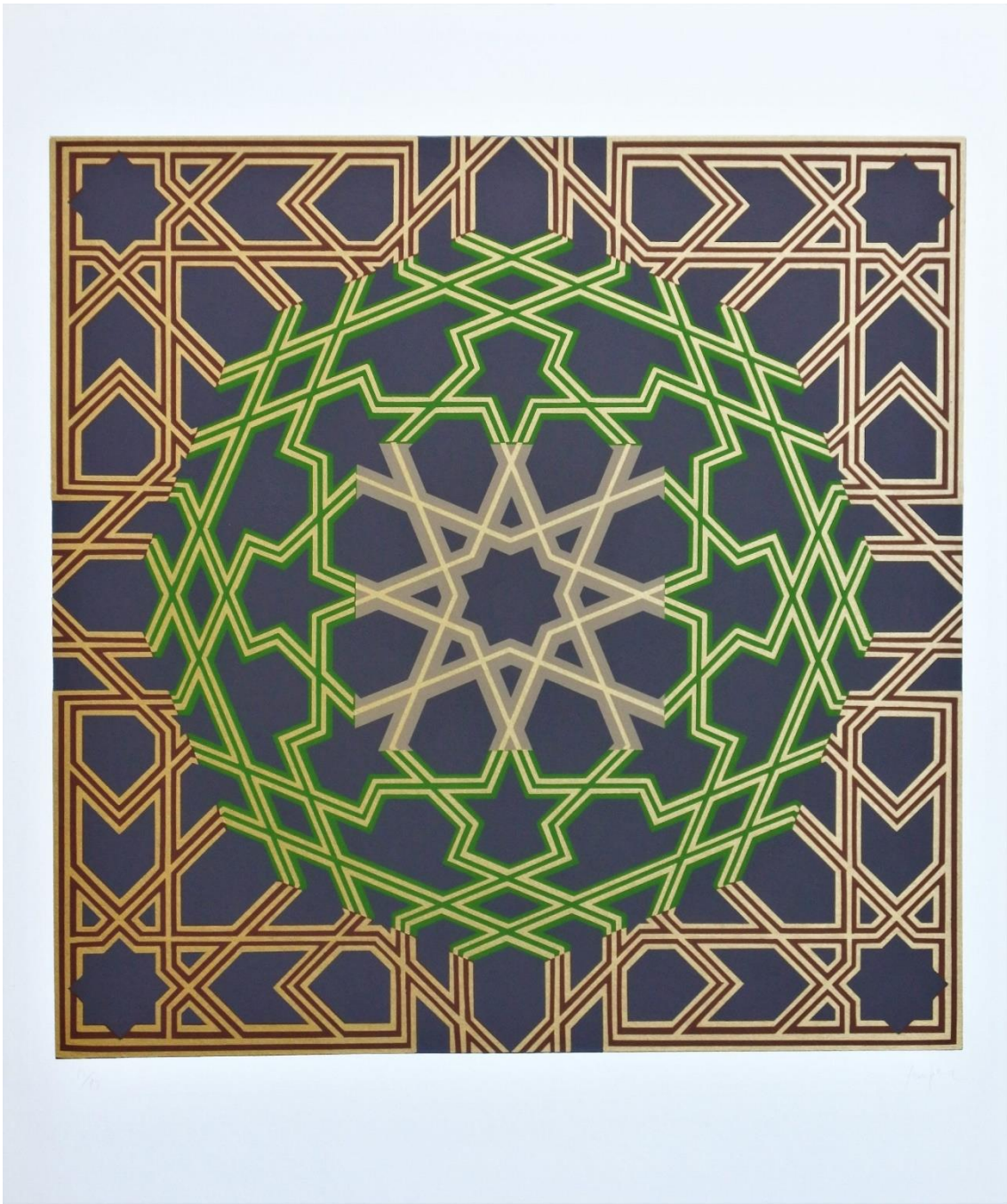
Sempere ahora es elogiado por el mundo del arte e incluso se organizan homenajes y talleres en su recuerdo.

Sempere tuvo como referente e inspiración el trabajo de modista de su madre, él mismo tuvo que ayudar en estas labores en el hogar, por eso algunas de sus obras parecen bordados. Es otro punto de unión con Sempere porque al igual que su madre la mía también es modista y yo misma trabajé durante un tiempo en el taller familiar.

Sempere ayudado por su amigo y también artista Abel Martín serigrafiaron obras para artistas tan conocidos como Jean Arp, Mortensen o Vasarely, entre otros. Sempere y Abel Martín eran artistas tan humildes que pensaban que su trabajo simplemente consistía en serigrafiar obras de otros grandes artistas. Sempere (1976).

Eusebio Sempere. Serigrafía en papel, firmada y numerada a lápiz por el artista.

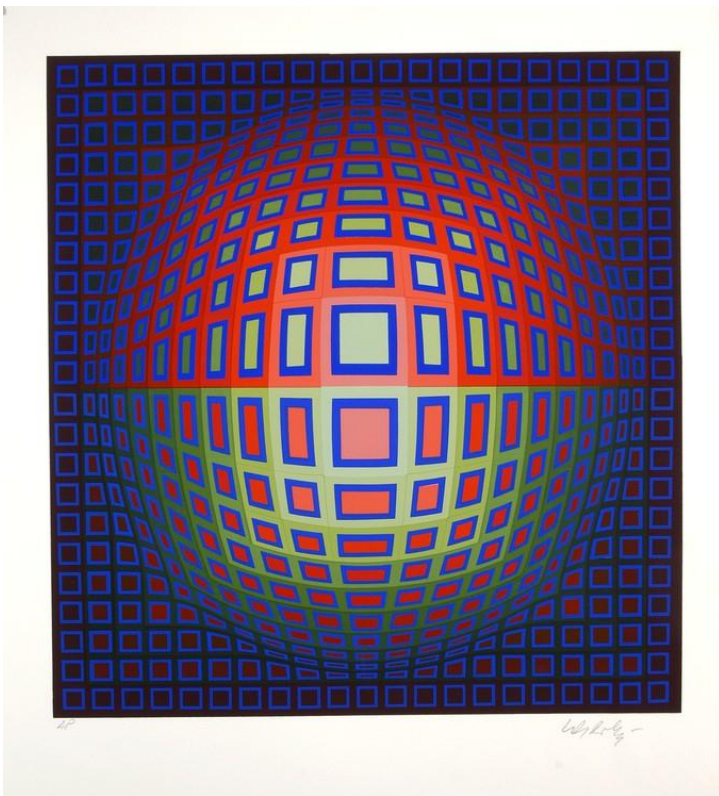

Eusebio Sempere – “*La Alhambra, casida IV*” serigrafía.

Otro de los referentes a la hora de trabajar con serigrafía es Vasarely puesto que me ha interesado la forma en la que utilizaba los patrones y los reproducía tantas veces como quisiera, también porque su punto de partida en ocasiones era la pintura, la escultura o la tapicería para después desarrollar sus maravillosas serigrafías. Algunas de ellas se asemejan a los bordados con la técnica del zurcido lagarterano que hacía mi abuela.

Bordado antiguo con la técnica del zurcido

Victor Vasarely, *Deep blue composition*, 1980.

Imagen del camino de la Dehesa del Ahijón. Laly Molina Sobrino.

Rowley en su libro *Principios de la pintura china* afirma que:

“Para expresar una idea o reproducir un objeto debidamente, debe pensarse mucho en ello hasta que llega a confundirse con el alma” (Rowley, 1947, p 62).

Resultados

Una vez terminado mi trabajo de fin de grado encuentro los resultados obtenidos muy satisfactorios. Si bien al principio resultó complicado llevar a cabo la idea que tenía en mente por la escasez de medios técnicos en Salamanca para poder iniciar el proyecto, gracias a la investigación sobre estos medios y los lugares encontrados para que me hicieran las impresiones fotográficas sobre los lienzos dieron sus frutos y se ha podido concretar y finalizar dicho proyecto.

El proceso de integración de la pintura, la fotografía, el dibujo, la serigrafía y el bordado me ha resultado una técnica muy interesante y ha dado lugar a obras muy creativas que tienen su base en el arte contemporáneo actual.

He podido realizar obras que incluyen elementos que dan relieve en unas ocasiones y detalle o textura en otras, creando con esto sensación de profundidad y dimensión.

Por ejemplo, en algunas de ellas he aportado un toque más escultural gracias a la textura de los hilos y los tejidos con los que he conformado cada pieza.

Otras veces ha sido el hilo simplemente el que se ha incorporado a los contornos, definiendo algún arbusto o piedra del paisaje y adquiriendo el papel de material de dibujo como si fuera un carboncillo o un grafito con el que se hubiera dibujado el paisaje. Otras veces el hilo ha adquirido densidad para dar profundidad a través de las sombras.

En un principio hubo obras que fueron pensadas como bocetos, que fueron las más pequeñas realizadas sobre pequeños bastidores redondos, pero que tras el trabajo posterior con las mismas han adquirido el estatus de obra de arte, ya que considero que tienen la misma fuerza plástica y simbólica para representar un paisaje que las de mayor tamaño.

Una vez finalizadas las obras se ha pensado como realizar un trabajo expositivo acorde a la calidad de cada una de las piezas y he llegado a la conclusión de que para que realmente representen el tipo de pintura tomada como referente, la pintura china, debían de estar enmarcadas con algo fino, natural y delicado que aportase valor al concepto de obra con la técnica que se ha utilizado en este proyecto. Por ello creo que la idea de enmarcarlas con un listoncillo de madera natural, sin teñir le aporta más sensibilidad a cada pieza a parte de acentuar la idea de objeto simple, sencillo e inacabado que tienen algunas de mis obras coincidiendo con otro concepto oriental, de la estética japonesa del wabi-sabi, que también da valor al objeto inacabado, sencillo e imperfecto. En otras obras se ha querido acentuar más aún este concepto y por eso simplemente se añaden unos listones a las obras para que sirvan de sujeción a la hora de poder exponerlas en un espacio a ser posible adecuado a este efecto, que dote de valor a la obra y no le reste importancia y concepto de obra artesanal y artística.

También he de constatar que primeramente se ha ido realizando un cuaderno de apuntes en carboncillo de cada una de las obras de este proyecto que se ha incluido en el proyecto.

De igual manera se ha realizado un cuaderno de artista que incluye los referentes anteriores a este proyecto y que se presenta como parte integrante del mismo. En él se

explican las diferentes corrientes artísticas estudiadas desde el arte del bordado, la serigrafía o la pintura y se aportan comentarios e imágenes de obras.

El proyecto final consta de un cuaderno de bocetos, un cuaderno de artista, 6 obras en lienzo de tamaño pequeño de 20 x 30cm, tres obras en lienzo de tamaño 80 x 85 cm, dos obras en lienzo de tamaño 116 x 81 cm, dos obras en lienzo de tamaño 146 x 97 cm y dos obras en lienzo de tamaño 30 x 97 cm.

Conclusiones

Desde que inicié mis estudios en el Grado de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca he pensado que el Trabajo de Fin de Grado es el proyecto más importante e interesante de los que hasta este momento he desarrollado pues señala el final de un sueño cumplido desde que era pequeña. Siempre me viene a la cabeza la anécdota que da comienzo a este ciclo tan ilusionante en mi vida y es el momento en el que mis dos hijos ya mayores y habiendo finalizado sus estudios me dijeron... “Mamá ha llegado tu momento”. Las dudas fueron muchas, si a mi edad podría llevar a cabo unos estudios tan intensos a todos los niveles, si mi salud y la de mis padres ya mayores me permitirían finalizarlos, pero estas dudas ya se han despejado. Han sido muchos años de trabajo e ilusión hasta llegar a este momento desde siempre deseado.

Mi interés en este Trabajo de Fin de Grado era integrar mi cultura de mujer bordadora adquirida desde mi infancia en una familia en la que todas las mujeres se dedican al bordado tradicional lagarterano. Formo parte de esa generación de mujeres bordadoras y posiblemente soy el último miembro de esta generación. Digo esto muy a mi pesar pues deseo que esta tradición continúe, pues considero que este trabajo del bordado es un Arte que no debería caer en el olvido. Para llevar a efecto este trabajo he necesitado rebuscar en mi memoria y en mis recuerdos de cuando yo era niña y observaba como mi madre, mis tías o mis abuelas trabajaban al son de los canturreos de sonidos tradicionales. Ello me ha transportado a mi pueblo a sus paisajes, lugares por otra parte en los que se realizaban otras labores típicas como el pastoreo, la recogida de las cosechas de almendros, cebada, trigo o la vendimia.

Estos paisajes importantes en otros tiempos también lo han sido en este momento para la elaboración de las obras que en este proyecto se presentan.

Para la realización de un proyecto multidisciplinar se necesita una investigación previa de los medios que se han de utilizar, que en mi caso eran abundantes. Unos medios los controlo porque los he utilizado a lo largo de mis años de Universidad, pero para la realización del proyecto necesitaba de otros medios, tales como las impresiones digitales sobre lienzos sin imprimir. Para ello tuve que investigar los lugares en los que me los podrían realizar, labor esta que ha sido complicada pues en unos sitios o bien directamente no lo hacían sino en sus propios soportes o si lo hacían era en un tamaño que para mí no

era viable. Tampoco todas las impresiones digitales eran las adecuadas pues algunas eran muy plasticosas y no permitían bordar sobre ellas.

Finalmente, tras un largo periplo por las distintas empresas de serigrafía industrial de la ciudad de Salamanca he encontrado dos sitios con los que es posible empezar a trabajar.

Después está el proceso de experimentación con las diferentes técnicas y tal y como he podido comprobar tras haber finalizado este trabajo de fin de grado, la utilización de varias técnicas en una misma obra resulta satisfactoria si se unen a través de un concepto. Esto es clave. En mi caso el concepto está claro, dar valor a los trabajos tradicionales destacando alguno de ellos como es el bordado. Creo que a través de él se ha conseguido hacer el homenaje pensado a la cultura y tradición familiar, además sin perder de vista la historia del Arte en su conjunto, pues tal y como se aprecia en cada una de las obras, la coexistencia de varias técnicas utilizadas tradicionalmente en el Arte, funcionan con las artesanales y dan valor y riqueza a cada una de las piezas que aquí se han mostrado. No existe choque entre los medios utilizados al retroalimentarse los unos de los otros.

El bordado aporta consistencia y materia escultórica a un medio como la acuarela, por este motivo se ha utilizado en numerosas obras. Así mismo también se ha integrado con el óleo resultando concluyente en el proceso de realización en muchos casos. Y como medio en sí mismo también funciona como obra final.

En consecuencia compruebo que mi idea, de que el bordado es un Arte, es cierta, ya que con él, he desarrollado un proyecto pictórico en su totalidad.

El carboncillo ha servido de inicio en todas las obras gracias a los bocetos elaborados. Y en otros casos se ha utilizado como medio para dar continuidad a la obra.

La aportación del collage de diferentes tejidos no ha sido algo elegido al azar, pues estos aportan además, el toque conceptual de cada obra ya que son materiales que en mi familia se usaban habitualmente, las gasas, necesarias para cubrir las manos y protegerlas de los duros trabajos del campo y los tules como material de elaboración de prendas finas y delicadas que mi abuela cosía pacientemente para elaborar vestidos para que sus hijas, es decir, mis tías y mi madre saliesen “bien vestidas”, como ella solía decir, para ir al baile.

La serigrafía y el óleo han sido importantes como medios contemporáneos, que aportan a cada obra la actualidad del mundo del arte en el que yo me muevo actualmente.

Cada una de estas experimentaciones que aparecen en mis obras, le aportan carácter, personalidad y surgen de un estudio detallado de los materiales y de la imagen que se quiere representar. Además de contar la historia de cada lugar cuentan la historia de sus gentes, de los oficios que allí se realizaban y del mismo modo hablan de forma pictórica de mi propia vida y de los momentos que he pasado en esos lugares. Todo esto se ha conseguido siguiendo los principios de la pintura oriental dejando que aflore el espíritu de cada paisaje a través del trazo o puntada que he ido aportando en el proceso de ejecución de cada obra.

En definitiva, con este Trabajo Final de mi Grado en Bellas Artes, creo que he logrado los objetivos que en el principio me había propuesto, habiendo podido representar a mi tierra con un trabajo personal, libre de toda copia o imitación que por esta cuestión ha resultado arriesgado, pero al mismo tiempo muy placentero.

Bibliografía

Libros de lectura

- Charmes García, A. (1995). *Historia, costumbres y tradiciones de la Villa de San Román de los Montes*.Ed. Ayuntamiento San Román de los Montes.
- Celis Gutiérrez, A. (1988). *La representación del espacio en la pintura contemporánea*. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.
- Cézanne Paul (1994). *L’homme, la vie, l’oeuvre*. Creación y edición Multimedia.
- Cheng, François (1979) *Vacío y plenitud*. Éditions du Seuil.
- Gombrich,E.H. (1979). *Arte e Ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. Ed. Gustavo Gili, S.A.
- Kandinsky,V.(1996). *De lo espiritual en el arte*. Editorial Paidós
- Meliá, J. (1976). *Sempere*. Ed. Polígrafa. S.A.
- Rowley, G. (1981). *Principios de la pintura china*. Alianza Editorial.
- Holzhey,M. (2005). *Vasarely*. Ed. TASCHEN.

Referentes bibliográficos

Webgrafía

- <https://www.anateresabarboza.com/>

Recuperado de Internet el día 28- 2-2023

-<https://www.artsper.com/mx/obras-de-arte-contemporaneo/edicion/70369/deep-blue-composition>

Recuperado de Internet el día 18- 5-2023

-<https://dle.rae.es/interdisciplinario>

Recuperado de Internet el día 28- 2-2023

-<https://www.elhurgador.blogspot.com/2015/04/cayce-zavaglia-bordado-pintura.html>

Recuperado de internet el día 2-3-2023

[-https://www.elmarcoverde.com/shop/eusebio-sempere-la-alhambra-casida-iv-serigrafia-se-acompana-con-un-poema-arabigo-andaluz-de-ibn-sara/](https://www.elmarcoverde.com/shop/eusebio-sempere-la-alhambra-casida-iv-serigrafia-se-acompana-con-un-poema-arabigo-andaluz-de-ibn-sara/)

Recuperado de internet el día 18-5-2023

- <https://www.fenmuguerza.com/judith-scott/>

Recuperado de internet el día 17- 4- 2023.

-<https://fundacionantonioperez.com/pensar-un-arbol-jose-maria-lillo/>

Recuperado de internet el día 4-3-2023

-<https://galerianac.cl/blogs/artistas/juana-gomez>

Recuperado de internet el día 6-3-2023

- <https://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/9656.pdf>

Recuperado de Internet el día 23 de febrero de 2023.p.2 según el libro de Maribel Bandés. El vestido y la moda. (Larousse Editorial. S.A. 1998.) p.67-68
<https://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2004/9656.pdf>

- <https://historia-arte.com/artistas/louise-bourgeois>

Recuperado de internet el día 13- 4- 2023.

- <https://www.ignant.com/2014/01/14/hand-sewn-portraits-by-david-cata/>

Recuperado de internet el día 9-3-2023

-<https://www.juanagomez.com/constructal?lightbox=dataItem-izkpnucl>

Recuperado de internet el día 9-3-2023

-<https://womanarthouse.wordpress.com/2018/02/20/juana-gomez/>

Recuperado de internet el día 9-3-2023

-<https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/a-la-ultima/2021/01/29/victoria-caparros-tejiendo-destejiendo-poesia-musica-telar/00031611954303216662926.htm>

Recuperado de internet el día 9- 3- 2023

- <https://trc-leiden.nl/trc-needles/people-and-functions/artists-designers-and-embroiderers/cata-david-1988>

Recuperado de internet el día 13-3-2023

-<https://www.mariagimeno.com/>

Recuperado de internet el día 13- 3- 2023

-<https://www.mariagimeno.com/QUERIDAS-VIEJAS-BOOKS>

Recuperado de internet el día 13- 3- 2023

[-http://monicabengoa.cl/obra/one-hundred-and-sixty-three-shades-of/](http://monicabengoa.cl/obra/one-hundred-and-sixty-three-shades-of/)

Recuperado de internet el día 17- 3- 2023

[-https://www.rae.es/espanol-al-dia](https://www.rae.es/espanol-al-dia)

Recuperado el día 12-6- 2023

- https://www.siruela.com/archivos/fragmentos/Vaci769o_y_plenitud.pdf

<https://www.elmarcoverde.com/shop/eusebio-sempere-la-alhambra-casida-iv-serigrafia-se-acompana-con-un-poema-arabigo-andaluz-de-ibn-sara/>

Recuperado de internet el día 19 - 3- 2023

[-http://www.thephotophore.com/jose-romussi-embroidering/](http://www.thephotophore.com/jose-romussi-embroidering/)

Recuperado de internet el día 26 -3-2023

Índice de imágenes

Imagen nº 1 “Cerca del pantano” 1.....	pág.75
Imagen nº 2 “Cerca del pantano” 2.....	pág.76
Imagen nº 3 “Cerca del pantano” 3.....	pág. 77
Imagen nº 4 “Camino de la dehesa del Ahijón”1	pág. 78
Imagen nº 5 “Camino de la dehesa del Ahijón”2	pág. 79
Imagen nº 6 “Camino de la dehesa del Ahijón”3	pág. 80
Imagen nº 7 “La Charca” 1	pág. 80
Imagen nº 8 “La Charca” 2	pág. 81
Imagen nº 9 “La Charca” 3	pág. 82
Imagen nº 10 “Arroyuelo” 1	pág. 82
Imagen nº 11 “Arroyuelo” 2	pág. 83
Imagen nº 12 “Arroyuelo” 3	pág. 84
Imagen nº 13 “El Molino” 1	pág. 85
Imagen nº 14 “El Molino” 2	pág. 86
Imagen nº 15 “El Molino” 3	pág. 87
Imagen nº 16 “El Molino” 4	pág. 88
Imagen nº 17 “Campo de almendros”1	pág. 89
Imagen nº 18 “Campo de almendros”2	pág. 90
Imagen nº 19 “Campo de almendros”3	pág. 91
Imagen nº 20 “Vista lejana desde El Hierro” 1.....	pág. 92
Imagen nº 21 “Vista lejana desde El Hierro” 2.....	pág. 93
Imagen nº 22 “Vista lejana desde El Hierro” 3.....	pág. 94
Imagen nº 23 “Vista lejana desde El Hierro” 4.....	pág. 95
Imagen nº 24 Cuaderno de artista.....	pág. 96
Imagen nº 25 Cuaderno de bocetos	pág. 96

Anexo con obras

Imagen 1.

Boceto en carboncillo.” *Cerca del pantano*” 1.28 x 22 cm. Laly Molina Sobrino

Imagen 2.

“Cerca del pantano” 2. Técnica mixta, óleo, bordado, acuarela e impresión fotográfica sobre lienzo. 116 x 81 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 3.

“Cerca del pantano” 3. Técnica mixta, acuarela y bordado sobre lienzo.20 x 30 cm.

Laly Molina Sobrino.

Imagen 4.

“Camino de la Dehesa del Ahijón “1. Boceto en carboncillo. 28 x 22 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 5.

“Camino de la Dehesa del Ahijón” 2. Técnica mixta, acuarela y bordado sobre lienzo. 18 x 31 cm. Laly Molina Sobrino

Imagen 6. “*Camino de la Dehesa del Ahijón*” 3. Técnica mixta, óleo, carboncillo, acuarela, impresión fotográfica y bordado sobre lienzo. 116 x 81 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 7. “*La charca*” 1. Boceto en carboncillo. 28 x 22 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 8. “*La charca*” 2. Técnica mixta, acuarela y bordado sobre lienzo. 18 x 31 cm.
Laly Molina Sobrino.

Imagen 9. “La charca” 3. Técnica mixta, acuarela, carboncillo y bordado sobre lienzo. 87 x 60 cm.

Laly Molina Sobrino.

Imagen 10. “Arroyuelo” 1. Boceto en carboncillo. 28 x 22 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 11. “Arroyuelo” 2. Técnica mixta, acuarela y bordado sobre lienzo. 18 x 31 cm.
Laly Molina Sobrino.

Imagen 12. “Arroyuelo” 3. Técnica mixta, acuarela, grafito, vendas collage y bordado.
80 x 85 cm.

Laly Molina Sobrino.

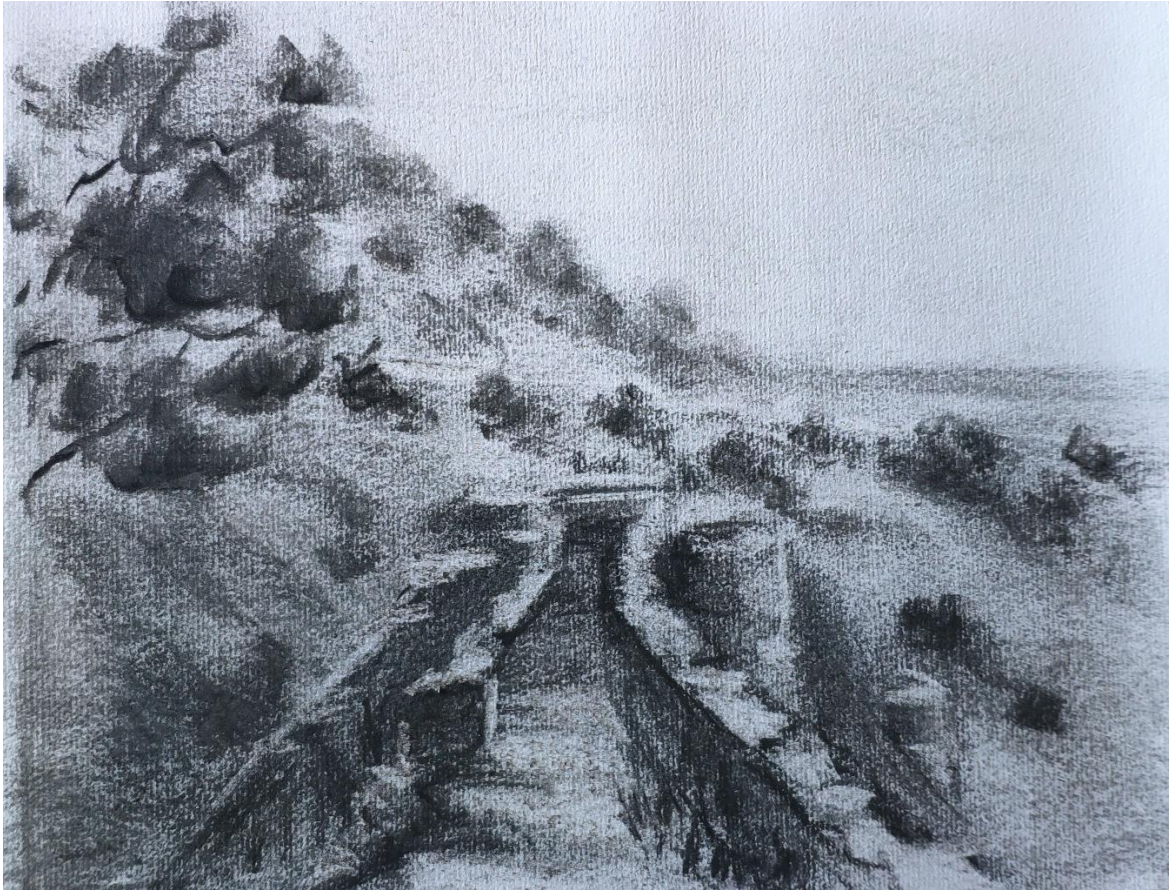

Imagen 13. *“El Molino” I*. Boceto en carboncillo 28 x 22 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 14. “*El Molino*” 2. Técnica mixta, acuarela, bordado sobre lienzo. 18 x 31 cm.

Laly Molina Sobrino.

Imagen 15. “*El Molino*” 3. Óleo sobre lienzo. 146 x 97 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 16. “El Molino” 4. Obra anexa a la anterior. 30 x 97 cm. Técnica mixta, serigrafía, bordado. Laly Molina Sobrino.

Imagen 17. “*Campo de almendros*” 1. Boceto en carboncillo 28 x 22 cm.

Laly Molina Sobrino.

Imagen 18. “*Campo de almendros*” 2. Técnica mixta, acuarela, bordado sobre lienzo. 18 x 31 cm.

Laly Molina Sobrino.

Imagen 19. “*Campo de almendros*” 3. Técnica mixta, acuarela, bordado sobre lienzo.
80 x 85 cm.

Laly Molina Sobrino.

Imagen 20. “Vista lejana desde El Hierro” 1. Boceto en carboncillo 22 x 28 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 21. “*Vista lejana desde El Hierro*”2. Técnica mixta, acuarela, bordado sobre lienzo. 18 x 31 cm. Laly Molina Sobrino.

Imagen 22. “Vista lejana desde El Hierro” 3. Técnica mixta, acuarela, impresión digital y bordado sobre lienzo. 146 x 97 cm. Laly Molina Sobrino.

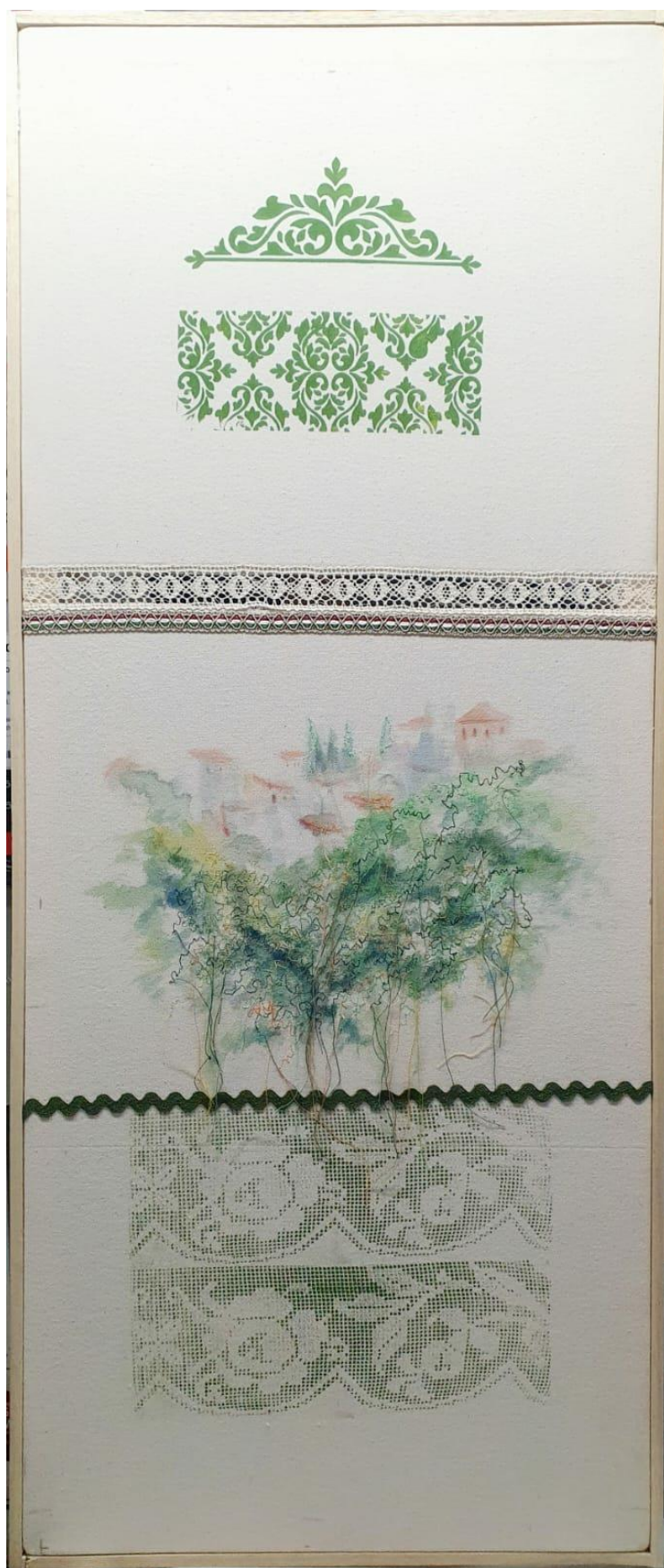

Imagen 23. “Vista lejana desde el Hierro” 4. Obra anexa a la anterior. 30 x 97 cm. Técnica mixta, serigrafía, bordado. Laly Molina Sobrino.

Imagen 24. Cuaderno de artista. Laly Molina Sobrino.

Imagen 25. Cuaderno de bocetos. Laly Molina Sobrino.

Laly Molina Sobrino.