

INVESTIGACIÓN

Lorenzo de la Cruz Morente

Granada

Universidad de Granada (UGR)

Facultad de Bellas Artes Alonso Cano

TERRONES DE HISTORIA

Terrones de Historia is a photographic research in the area of the Fine Arts that studies, by means of the observation and contemplation, the rural culture from Jaen, whose main development basis has been centred around the big farmhouses and hamlets, main base of the dialogue *Nature-Human Being* of the 19th and 20th centuries.

The research is focused in the study of the farmhouse and the rural culture (exhaustive illustrated feature 2003/2010) through methodological tools such as the *lens of 35 mm, the exploration of the way and its contemplation*. All that generate a visual speech (narration by means of a sequence of images) expressed in a **photographic book** capable to give expression to its true essence.

TAGS

arte historia bellas artes

fotografía reportaje gráfico cultura

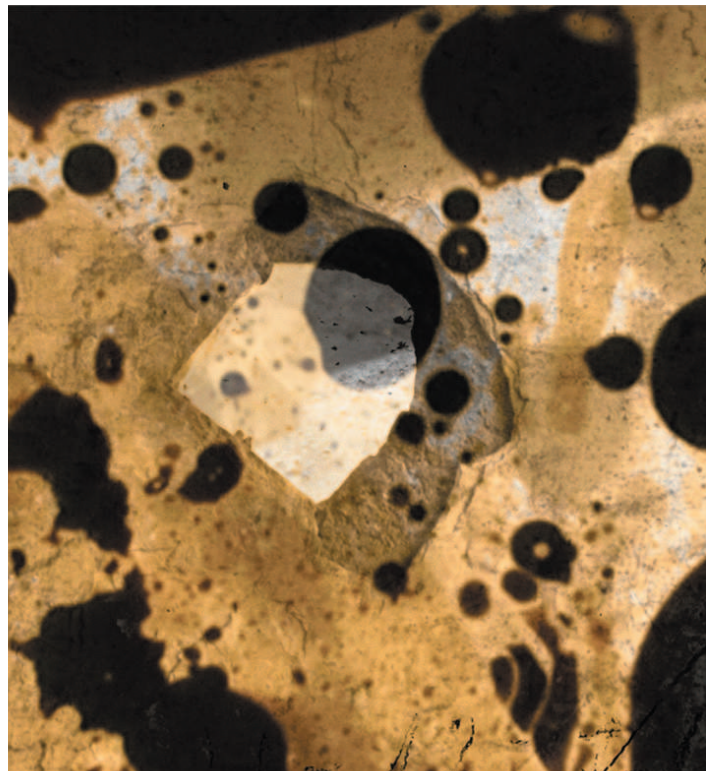
rural cortijo grabado audiovisual

diseño camino contemplación

sabiduría observación narración visual

genio naturaleza enfoque horizontal

imagen-texto libro-objeto

TERRONES DE HISTORIA

Terrones de Historia es un proyecto de investigación fotográfica en el ámbito de las Bellas Artes basado en el acercamiento, a través de la observación y contemplación fotográfica, al estudio de la Cultura Rural Jiennense, concretamente la desarrollada a lo largo de la Historia en Villanueva de la Reina, un pueblo de la campiña norte de Jaén cuyo eje principal de desarrollo ha girado alrededor de los cortijos y caserías (dedicados a la explotación agrícola en torno al olivar y su producción de aceite) que ha propiciado un concepto de vida en armonía con el

entorno natural. Este concepto cultural es base del diálogo *Naturaleza-Ser Humano* que caracteriza al Mundo Rural, manifestado de forma más latente en estos parajes a través de su arquitectura, el cortijo¹, eje principal de la vida rural en Andalucía en el siglo XIX y sobre todo en el XX. La investigación se estructura en tres partes: una primera centrada en el acercamiento al objeto de estudio, el cortijo y la cultura rural, mediante su acotación, exploración y observación a través de un profundo trabajo de campo (exhaustivo reportaje fotográfico 2003/2010). Una segunda parte dedicada a la herramienta metodológica a través del *objetivo de 35mm*, mediante la experiencia vivida en el desarrollo del trabajo de campo, la exploración del *camino y su contemplación*. Todo ello, unido a una serie de textos y complementos (otros medios de expresión artística como el grabado y la expresión audiovisual), crea un discurso visual (narración a través de la secuencia de imágenes) que se materializa y expresa a través del diseño del libro *Terrones de Historia* (libro fotográfico) plasmando los principales aspectos de esta realidad, su esencia.

Investigar a través del objetivo 35mm.

Este otro método de conocimiento basado en la captación, observación y contemplación directa de una realidad, ya iniciado por Robert Capa, H. Cartier-Bresson o Eugene Smith con el foto-ensayo del siglo XX, es una de las metodologías de investigación en el ámbito de las Bellas Artes que, a diferencia de los métodos aplicados en otras disciplinas (filosofía, matemática, antropología...), aporta un nuevo enfoque del estudio o acercamiento científico implicando otras dimensiones como la estética, el *estilo* y sobre todo, el concepto *obra artística*. La fotografía, como método y medio artístico (de carácter creativo o documental), genera una obra visual o gráfica donde se plasma la vivencia propia, la experiencia empírica y sensorial del artista. Al mismo tiempo, se convierte en una herramienta científica capaz de sintetizar en la imagen los distintos aspectos y dimensiones circundantes al tema de estudio (arquitectura, antropología, naturaleza) sin omitir la impresión plástica personal que aporta el artista, su mirada, su "trazo" a la hora de plasmarlo, sus sensaciones y experiencias. Estas dimensiones, intrínsecas a la imagen fotográfica, no sólo evocan en el espectador sensaciones, emociones, recuerdos o sueños, sino que también expresan los aspectos que el artista decide plasmar en ese *momento místico* de la captura donde, en milésimas de segundos, fluyen infinidad de parámetros decisivos (encuadre, enfoque, obturación, profundidad de campo o luz deseada en ese instante) que forjan el cuerpo y alma, no sólo de la imagen, sino también de la mirada del artista.

¹ El término de Villanueva de la Reina llegó a registrar más de 87 cortijos y caserías con relevancia para la explotación agrícola del medio rural. Uno de ellos, quizás el más importante fue El "Rincón de San Ildelfonso" conocido en el entorno como "el Cortijuelo". Está situado en un paraje privilegiado para la agricultura por encontrarse en un amplio meandro del Guadalquivir. La tierra de labor es rica en humus y en agua. Precisamente la disponibilidad de agua hace que la rotación de cultivo sea muy fuerte, dotando a la finca de una gran flexibilidad para su explotación. Este cortijo y su morfología, su organización y estructura, fue considerada en época de Alfonso XIII como modélico de la España agraria de entonces.

Observación y contemplación: método de investigación a través del camino.

La contemplación del camino: el método del genio.

Caminar implica conocer, descubrir y aprender. No sólo se ciñe a la acción física del movimiento de un punto de partida a otro que consideramos *punto-meta*, donde se pueden seguir senderos ya establecidos o por el contrario, podemos explorar aquellos que dibujan nuestras huellas. En esos otros *caminos-huellas*, no sólo los que se trazan en la tierra, sino los que se dibujan en la mente curiosa del investigador, podemos, por la simple experiencia, llegar a una serie de conocimientos, conclusiones y sensaciones sobre un tema, ruta o territorio explorado. En este caso, ambos caminos fluyen de forma paralela ya que la investigación es fruto de la acción física de caminar (explorando los cortijos y rincones del territorio) pero a su vez, resultado del conocimiento *empírico-sensorial* del acercamiento a esta realidad.

La contemplación es una acción estrechamente ligada al *camino*, implícita a la vivencia empírica que se genera y suscita a través de la curiosidad y la duda a medida que éste se explora. Se convierte en una acción de culto, que aporta una determinada ética, estética e incluso una filosofía, pero lo más importante, es que desarrolla nuestra capacidad crítica, investigadora sobre el entorno, sobre los mundos que se organizan a ambos lados de nuestro camino. El resultado de la contemplación a través del camino es un conocimiento denominado *sabiduría*, y ésta capacidad la desarrollan los sabios, conocidos como *genios*. Un análisis más profundo del proceso de investigación seguido en *Terrones de Historia*, es el fragmento del prólogo que José del Moral de la Vega realiza para el propio libro fotográfico. *[El hombre se acerca al conocimiento a través de la razón –la lógica, que se genera en la corteza cerebral– y de la intuición –percepción instantánea de la esencia de las cosas que surge en la parte más arcaica de nuestro cerebro, el sistema límbico–. El primero es un conocimiento sistematizado, metodológico, de cánones que se enseñan y se aprenden, generalmente en escuelas –hay un maestro y un aprendiz–. El segundo camino al conocimiento es puramente contemplativo, no hay protocolos, no hay escuelas, tan sólo la decisión de “admirar”, el deseo de conocer, y saber esperar hasta que “surge el conocimiento”. Históricamente, a ese conocimiento se le ha llamado sabiduría, y lo pueden exhibir incluso analfabetos. En la actualidad, a esa capacidad de intuir la esencia de las cosas, se le llama espiritualidad. Esta es la forma que tienen los místicos para acercarse al conocimiento y la mayoría de los artistas considerados genios. –Muy probablemente, también, los mayores descubrimientos científicos se han debido más a la intuición que a la deducción. La física los explica después, y la ingeniería los utiliza].*

Trabajo de campo.

El *trabajo de campo de Terrones de Historia* se sustenta en un estricto retrato, tanto físico como sensorial, del medio rural. El conjunto de fotografías conforman un amplio testimonio visual del patrimonio cultural circundante a las ruinas de los grandes e históricos cortijos. Entre estas fotografías podemos distinguir varias temáticas en las que se pueden clasificar las distintas imágenes, ordenación necesaria para generar un discurso que, mediante un *enfoque horizontal*, contemple los aspectos más trascendentales de la esencia de esta cultura. Entre estos aspectos, pilares básicos de esta realidad, destacan los referidos al cortijo (como entidad arquitectónica) en una visión que recorre la mirada desde lo concreto a lo general, (detalles, miradas desde la ventana, cortijo y naturaleza y ruinas en el paisaje) apareciendo, en esa mirada más general, el elemento agua y del factor humano, sus protagonistas.

En relación con el discurso visual (secuencia de imágenes), este nuevo enfoque horizontal, más dinámico, invierte la organización jerárquica tradicional de carácter vertical (el discurso se

construye con el factor humano, desde el cual se suceden las demás dimensiones de estudio). Esta horizontalidad rompe esa jerarquía y configura el discurso en un mismo plano. Todos estos elementos se organizan en un único discurso generado por la propia acción de la mirada reflexiva. En ese plano se disponen los distintos elementos que, a semejanza con un *travelling cinematográfico*, estudia una realidad desde el detalle (punto de partida más cercano) hasta llegar a una mirada más general para poder estudiar sus protagonistas y la relación de éstos con el entorno.

El libro fotográfico “Terrones de Historia”.

En el siglo XX los reporteros gráficos y la industria editorial encontraron en el libro fotográfico un nuevo formato, atractivo y funcional, adaptado a los nuevos retos y necesidades que demandaba la nueva sociedad de consumo, donde desarrollar los proyectos de investigación del foto-ensayo. Este medio, ajeno a los frenéticos tiempos y exigencias inmediatas de las revistas ilustradas², se convirtió en el medio preferente para dar “cuerpo” a estos proyectos que exigían un amplio trabajo de campo e investigación durante largos periodos de tiempo. Además, permitía a los propios fotógrafos desarrollar y controlar la mayoría de los aspectos que intervienen en la edición y producción del libro más allá de las imágenes, controlando otros aspectos como el diseño, el texto e incluso la propia edición del libro, dotándolo así de un fuerte carácter personal y convirtiéndolo en un *libro-objeto* artístico.

El libro fotográfico *Terrones de Historia*, es un conjunto gráfico formado por tres libros que recogen y organizan la selección fotográfica derivada de la investigación. El conjunto se complementa con una serie de textos, escuetos, que recogen la propia experiencia y dos piezas artísticas anexas (estampa fotográfica en grabado³ y pieza audiovisual⁴) todo ello unificado bajo un mismo proyecto de diseño organizado a través de un *proceso metodológico* (mapa procesual) que recoge y aborda los principales aspectos del proyecto desde la *idea* hasta el *producto*.

A modo de conclusión, es necesario destacar el carácter *artístico-documental* de Terrones de Historia que proporciona un archivo fotográfico de carácter *histórico-icónico* y a su vez artístico (libro-objeto) que estudia la esencia de esta cultura que, sin duda, es la mejor y más valiosa herencia que nos pueden regalar nuestros antepasados. Nuestra responsabilidad es vital para su perdurabilidad a lo largo del tiempo, pues la verdadera desaparición es la no existencia en la memoria, en el recuerdo colectivo. Esta herencia cultural es un eslabón esencial para la continuidad de la cadena evolutiva de la vida de un pueblo, necesaria para entender quiénes somos y de dónde venimos, dos cuestiones básicas para la evolución de una sociedad compleja, en un Mundo cada vez más globalizado, ajeno a la vida rural y a ese diálogo *Naturaleza-Ser Humano*.

³ Revistas ilustradas como *Berliner Illustrirte*, *Münchener Illustrirte Presse* (donde surge el género del foto-repotaje) o *Life*, *Picture Post*, *Fortune* o *Look* (donde el género se afianza y alcanza su máxima expresión).

⁴ Este complemento gráfico, un grabado en estampa, plasma una fotografía digital (que sintetiza la esencia del proyecto) a través del huecograbado mediante *fotopolímero*, generando un positivo original de calidad óptima, de carácter artístico y numerado

⁵ La pieza *Terrones de Historia* es una obra artística audiovisual en soporte óptico (DVD) que ha conseguido sintetizar y plasmar todos aquellos aspectos conceptuales, sensoriales y visuales que giran en torno a este proyecto. *Sintetizar*, en cuanto a que es una imagen contundente, limpia, sencilla y con una narrativa sosegada, de pensamiento y evocación. *Plasmar*, en cuanto a tonalidades, formas, movimientos, tiempos y espacios que se desarrollan ante nuestra mirada expandiéndose por el resto de nuestros sentidos, de nuestras emociones.

Referencias

Burgos Giraldo, Jesús María and Moral de la Vega, José del. 2007. Voces del campo. El arado y la red. Sevilla: Consejería de Agricultura y Pesca.	Rodríguez Arévalo, Manuel. 2006. Crónica de los cortijos y caserías de Villanueva de la Reina [Jaén]. Jaén: Mimo Libros.
Goldberg, Vicki. 1991. The power of photography : How photographs changed our lives. New York: Abbeville Publishing Group.	Smith, W. Eugene, Enrica Viganò, and Britt Salvesen. 2008. W. Eugene Smith : Más real que la realidad. Madrid: La Fábrica.
Moral de la Vega, José del. 2005. Protagonistas de un mundo rural : Base documental para un estudio antropológico de villanueva de la reina [jaén] en los siglos XIX y XX. Badajoz: J. del Moral.	Walser, Robert. 1996. El paseo. [Ediciones Siruela] 86. [Der Spaziergang]. Vol. 86. Madrid: Siruela.