

REPRESENTACIÓN PLÁSTICA DEL PAISAJE DE SIERRA MÁGINA

Teresa Almagro Castro

RESUMEN

El paisaje es uno de los valores más significativos de la Comarca de Sierra Mágina. Aquí la naturaleza se siente próxima, creando un sentimiento de la misma a través de ese movimiento continuado de los cambios de luz, que la hace versátil con el paso de las estaciones y de las horas del día. Este trabajo recoge el proceso creativo de la forma de personificar el paisaje de Mágina descubriendo y mostrando mediante el arte ese espíritu impalpable que nace del sentimiento casi panteísta del amor a la Naturaleza, donde los sentidos y la imaginación se agudizan para percibir los poderes del paisaje y recrearlo a través del lenguaje artístico, ese espacio sublime difícil de alcanzar.

SUMMARY

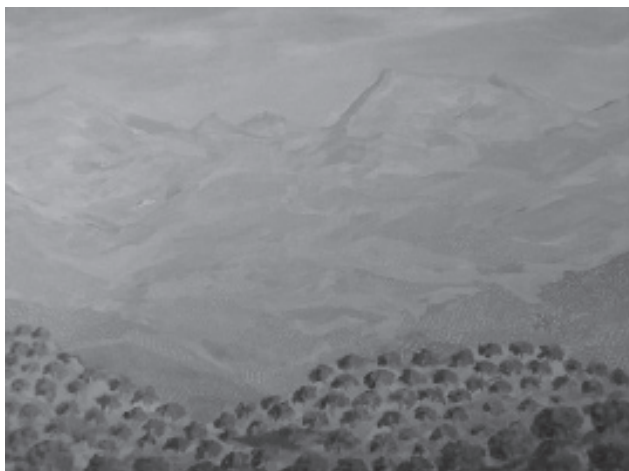
One of the most important valued merits of the Sierra Mágina region is its landscape. The nature here feels near, you feel it through the continued movement through the changes in lighting, which makes it diverse with the changing of the seasons and hours of the day. This work depicts the creative process by personalizing the Mágina landscape. It is done through art, discovering and displaying the untouchable spirit that is created through the almost pantheistic love for nature. Where the senses and imagination are sharpened in order to perceive the magic of the landscape, an extraordinary space, which is difficult to recreate through the artistic language.

INTRODUCCIÓN

Constable pensaba que *“El cambio de tiempo y de efecto son los que dan variedad al Paisaje”* y mantenía que *“El tema no hace la pintura”*. Y si el objeto no es el origen de la pintura, y necesita del arte para hacerlo poético, podemos llegar a prescindir de él.

De Turner asimismo se ha dicho que *“sus pinturas son muy parecidas a nada de nada...”*

Cuando la Naturaleza se siente de una forma tan próxima, como en Sierra Mágina, Cuando el trabajo artístico consiste en crear un sentimiento de ella, es fácil pensar que ese sentimiento vale más que la reproducción fiel de la misma. La naturaleza es algo cambiante, sin definitiva forma, sin color definido, en movimiento continuo, donde lo más importante es la luz, y el paso del tiempo unido a ella, donde la expresión del sentimiento, el valor emocional, va siempre fusionado a la añoranza de la representación del paisaje. “El paisaje”...Uno de los valores primordiales de la Comarca de Sierra Mágina.

TERESA ALMAGRO. “Sierra Mágina”. O/L. 130 X 97 cm.

La labor artística- según Selley- consiste en descubrir y mostrar mediante el arte esa sustancia divina intangible en las cosas tangibles. Tarea que se adhiere a la concepción que se ha llamado “sobrenaturalismo natural” y que afectó a casi la totalidad de la teoría romántica. Esta teoría otorga un valor primordial a la naturaleza porque esta es la llave que el artista tiene para llegar a mundos supra-naturales jugando un papel esencial los sentidos, agudizados para percibir en la naturaleza los poderes que el artista tiene. El papel más importante lo juega la imaginación, considerada por los empiristas la fuente principal de la creación artística. El artista tiene la obligación de expresar a través de su lenguaje, ese espacio divino, que con anterioridad la estética Taoísta, en sus reglas para pintar, nos había dejado:

*Cuando vayas a pintar debes crear una relación amorosa entre el cielo y la tierra. ¿Qué queremos decir con cielo y tierra? Tomad por ejemplo, un pedazo de seda de palmo y medio de largo. La parte de arriba debe corresponder necesariamente al cielo, mientras que la de abajo ha de ser la tierra. El artista debe ordenar sus ideas y diseñar su escenario ubicándole en el espacio que tiene ante sí. Sin embargo cuando observo a los aprendices les veo tomar sus pinceles apresuradamente, bosquejar descuidadamente y derramar la tinta según sus impulsos. Uno mira a sus pinturas y encuentra los detalles amontonados obstruyen la visión produciendo una impresión desagradable...*¹

REPRESENTACIÓN PLÁSTICA DEL PAISAJE

La naturaleza en Sierra Mágina está revestida de un interés sobrenatural que da a cada rincón un sentido profundo de la belleza. Cuando el artista explora su condición mental durante el proceso creador se transforma el propio concepto del arte y vive toda una experiencia de los sentidos. El paisaje en Mágina, nos enseña las reglas de la ética en ejemplos poetizados y embellecidos por la propia madre naturaleza.

TERESA ALMAGRO. "Sierra Mágina naranja" O/L 100 x 81 cm

Vivir en Mágina y no quedar apresado por su paisaje, tanto los intuitivos como los contemplativos, como todo ser que vea la luz al amanecer

¹ RACIONERO, Luis: "Textos de estética Taoista" 1975. p.81 de "REGLAS PARA PINTAR" (Hua Chüeh)v

es materialmente imposible. No visitar estas tierras es privarse del placer de los sentidos, porque aquí existe la expresión de la interioridad, la presencia de la pasión el placer de la intimidad... Así el sentimiento está impregnado de esa invitación de la naturaleza sometida a los cánones de la belleza ideal.

Y van surgiendo palabras íntimamente ligadas con la recreación de este paisaje: Sentido, sentimiento, valor emocional, placer, imaginación contemplación, intuición belleza... Enamoramiento en definitiva.

Algunos de los primeros paisajes conocidos pueden ser los frescos de Minoan en Grecia que datan de alrededor de 1500 a C, y las escenas de caza del delta del Nilo de Egipto antiguo, en los que se incluyen animales como parte integrante del paisaje. Roma, donde se representa de fondo en temas diversos, tiene gusto por las grandes montañas y a veces el mar y los ríos, en China con predilección vemos grandes distancias y espacios abiertos donde igualmente el agua, a veces en grandes cascadas es protagonista. Y así Bruegel, Patinir, Rubens, Poussin, Lorenés, Delacroix, Bellini, Tiziano, Tintoretto, Durero, y Leonardo da Vinci, de quien se conocen algunas obras de paisaje propiamente dicho, además de sus fondos: no podemos olvidar La Gioconda, donde tanto la del Louvre como la del Prado están inmersas en un bello paisaje. Claro que la mayoría de las veces los paisajes son fondo del Cuadro de Historia... No podemos olvidar a El Greco, ya que este año se celebra, el año de El Greco, con motivo del IV Centenario de la muerte del pintor. "El Griego de Toledo" es el título de la exposición donde figura uno de los dos paisajes de Toledo, que pintó.

Si nos acercamos a Andalucía nos encontramos con los fondos del Cuadro de Historia de Velázquez y los dos paisajes de la Villa Medici residencia del pintor en su primer viaje a Roma (1629 a 1631). Posiblemente los pintara a *plein air* siendo precursor de los impresionistas. Otros historiadores fechan estas obras en su segundo viaje realizado en 1650. Aquí el paisaje luce sin excusa alguna siendo el gran protagonista, sin estar supeditado al tema de la historia del cuadro. Otro pintor ilustre de paisajes también andaluz, es Picasso con sus paisajes mediterráneos de primera época que más tarde desembocan en sus paisajes cubistas.

Y se podría, continuar con el impresionismo, la escuela de Barbizón y algunos movimientos posteriores donde el paisaje es tema prioritario.

En el siglo XIX y XX se pinta “Paisaje” en nuestro país. El siglo XIX es el periodo histórico a partir del cual la pintura realizada en Asturias tiene entidad propia. La variedad del paisaje asturiano, con la costa hasta la alta montaña, la singularidad de sus monumentos prerrománicos y el mantenimiento de sus costumbres populares, atrajeron a numerosos pintores que, pese a las dificultades de comunicación, viajaron allí y realizaron obras importantes a partir del Romanticismo. Así, pintaron en la región, entre otros, Jenaro Pérez Villaamil, Martín Rico, Carlos de Haes... De hecho, en Muros de Pravia, se fundó una colonia artística donde los artistas allí reunidos pintaban y trabajaban al aire libre. Esto supuso una verdadera novedad ya que anteriormente, los artistas tomaban apuntes y terminaban los cuadros en el taller.

El primer tercio del siglo XX nos deja grandes paisajistas en la Escuela Catalana:

En Cataluña se vive el ambiente del modernismo, que culmina con la arquitectura de Gaudí. Uno de los representantes más distinguidos es Santiago Rusiñol, fallecido en 1.931, que además de realizar su labor artística en el paisaje, cultiva la obra literaria y que juntamente con Joaquín Mir son los continuadores de la escuela paisajística catalana del XIX. Compañero de Rusiñol en su vida bohemia parisina es Ramón Casas, fallecido en 1.923, pinta vistas de escenarios urbanos de tipo impresionista y retratos de gran distinción y carácter.²

En Jaén surge la llamada “Escuela Paisajista de Jaén”.

La vida rural nutrió la pintura de finales del XIX y del primer tercio del siglo XX en Jaén.

Nace en 1804 en la ciudad de Úbeda José Elbo, que marcha pronto a Madrid donde murió en 1845. Importante figura de la pintura de historia, y pintor de la fiesta de los toros.

² TERESA ALMAGRO. 2004 “JUAN ALMAGRO. (Pegalajar 1886-Jaén 1965) Contextualización del pintor en su tiempo.” Trabajo de Investigación. (Tesina) Facultad de Bellas Artes. Granada.

JUAN ALMAGRO. "Monumento a Campoamor" 1945 O/L 70 x 55 cm. Diputación Provincial de Jaén.

En Quesada nace Rafael Hidalgo de Caviedes (1864-1950) que llega a ser Subdirector del Museo de Arte Moderno de Madrid, el que cofunda junto a Raimundo de Madrazo. Padre de Hipólito Hidalgo de Caviedes.

Pedro Rodríguez de la Torre (1848-1915) importante pintor costumbrista, de lumínica paleta, influenciado por la escuela sevillana.

En Villacarrillo nació Cristóbal Ruiz Pulido (1881-1962) exiliado tras la guerra civil a Puerto Rico, marchó luego a México donde muere. Paisajista delicado del campo andaluz.

Juan Almagro López nace en Pegalajar en 1886 y muere en Jaén en 1965. Es pintor del paisaje giennense, y cultivó conjuntamente el de otras regiones del país.

En 1895 nacería en Jaén Manuel Ángeles Ortiz que muere en París después de haber participado en la vanguardia pictórica.

En 1907 en Quesada vería la luz Rafael Zabaleta Fuentes que con influencias Picassianas exalta el campo jaenero. Muere en 1960.

No podríamos olvidar a otros pintores que nacen en el primer tercio del siglo XX pero que alcanzan su madurez mediado el mismo: Lorenzo Goñi (Jaén 1914), Miguel Pérez Aguilera (Linares 1915-2004),

*Manuel Serrano Cuesta (Escañuela 1916-1963), Antonio Povedano Bermúdez (Alcaudete 1918), Francisco Cerezo Moreno (Villargordo 1919), Francisco Baños Martos (Linares 1928) y Gloria Merino Martínez (Jaén 1930).*³

Juan Almagro López, nace en Sierra Mágina, en Pegalajar en 1886. Desde niño tiene gran afición al dibujo por lo que sus padres lo envían a la Escuela de Arte de Jaén de La Sociedad Económica de Amigos del País que luego se transformaría en Escuela de Artes y Oficios. Inició sus estudios en Jaén, en 1903, tenía 17 años y en este su primer curso, obtiene Sobresaliente y Medalla en Dibujo de Figura y Paisaje. En 1904 y a propuesta de los señores profesores de la Escuela de Arte se le concedió Premio Especial Socio de Mérito, en reunión celebrada el día 9 de septiembre por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, documento que firma su secretario Alfredo Cazaban. En este mismo año el Ayuntamiento Constitucional de Jaén le concede III Premio de Escultura. También en 1904 obtiene Sobresaliente y Medalla en Antiguo y Modelado. En 1905, habiendo superado todos los niveles de la escuela de Arte y Oficios de la Real Económica de Jaén, en solo dos cursos, acopiando todos los Premios, es pensionado por la Diputación Provincial para estudiar en Madrid en la Escuela Especial de Pintura Escultura y Grabado.

De su época de estudiante data el cuadro titulado “*La muerte de Lucrecia de Borgia*” trabajo académico de gran formato que figuró en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial, hoy está situado en la escalera derecha de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Donde existen otras obras suyas: “*Monumento a Campoamor*”, en la entrada del despacho de Presidencia, y “*Marte*” en la escalera izquierda del mismo edificio. En el Museo Provincial de Jaén figura “*Rincón de Santa Clara*” en la sala Pintores de Jaén y varias obras en depósito; Los retratos de sus padres, un paisaje de Jaén y un retrato de mujer.

Su obra está configurada por *retratos, paisajes, bodegones, dibujos, caricaturas, y decoración y restauración de iglesias*. Ilustra reportajes y entrevistas en la prensa nacional. Ocasionalmente escribe en la misma y

³ Ibidem.

compone versos, que publica esporádicamente. Decoró y restauró Iglesias, más de una treintena en la provincia de Jaén, y algunas fuera de ella. Hace carteles artísticos publicitarios, decoraciones murales y telones para casinos, teatros, cafés cantantes etc. Es nombrado en 1919 Profesor de Dibujo de la Escuela Normal de Jaén.

JUAN ALMAGRO. "Río Guadalbullón" 1954. O/L 47 x 43 cm.

La obra de Juan Almagro a pesar de que es andaluz y vive entre su tierra y Madrid, no sigue la general forma de pintar en Andalucía, en este tiempo. Su obra está naturalmente mediatizada por los acontecimientos sociales que marcan la historia de nuestro país en la primera mitad del siglo XX con el obligado paréntesis de la guerra civil y la fractura de su vida artística, pero aunque tuvo que acometer otro tipo de trabajos artísticos su pintura estuvo alejada de ese provincianismo, que envolvía a muchos de los pintores andaluces y jiennenses. Su pintura no es ni popular ni costumbrista, y sí está fuertemente influenciada por la corriente modernista que se da en la pintura española y sobre todo en la catalana, con el triunfo de la técnica colorista de factura suelta, empleada ya en el viejo cuadro de historia en el de contenido social y en el de género, donde no existe más preocupación que la pintura como luz y color. Hay clara influencia en su obra, de la pintura catalana de Rusiñol, Mir y Casas, sobre todo.

Mi afición al arte nace del ambiente vivido en casa. Y aunque nazco en Madrid, por accidente, soy una mujer de Mágina. Nieta e hija de los pintores Juan Almagro y Alfonso Almagro (Jaén 1920-1975). Mis abuelos paternos de Pegalajar y Carchelejo. Mis abuelos maternos de Cambil y de Arbuniel. Mi madre de Arbuniel. Y vivo a caballo entre El Frontil - Arbuniel - Cambil y Granada.

Licenciada en Bellas Artes en la facultad Alonso Cano de Granada. Graduada en Artes Aplicadas en las especialidades de Dibujo Publicitario en Valladolid y Córdoba y Técnicas del Libro: Grabado y Estampación en Granada.

Pintora, Grabadora y Restauradora.

Imparto diferentes cursos de Arte y Creatividad, teniendo preocupaciones teóricas por los temas relacionados con el arte, que se reflejan en publicaciones y conferencias. La creación artística la proyecto en otras áreas como Radio, Televisión y Literatura etc.

Cuento con una treintena de exposiciones individuales y más de centenar y medio de colectivas habiendo sido seleccionada y premiada en diferentes certámenes.

Exposiciones en New York, Düsseldorf, Berlín, Gent, Ferrara, Francia, México, Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén, etc.

Mi pintura discurre entre la voluntad abstracta conceptual y la memoria figurativa.

Mi poética actual se encuentra dividida entre el paisaje conceptual y la utilización de materiales a modo de collage u objetos utilizados como metáforas estéticas que evocan el recuerdo.

Los grabados se apoyan en linealidades del aguafuerte y en variados aspectos de otras técnicas como la manera negra, el aguatinta, el carborundo los monotipos etc.

Los trabajos de restauración abarcan la pintura, escultura, textiles etc. de diferentes épocas e importantes autores.

Obras en colecciones privadas de Londres, Miami, Nueva York, Berlín, Caracas, Roma, Barcelona, Madrid, Valladolid, Sevilla, Granada etc. Públicas: Ayuntamiento de Madrid; Universidad de Granada; Caja Sur, Córdoba; La General, Jaén; Cajajaén, Jaén; Escuela de Artes y Oficios de Córdoba; Galería Consisa Alarcón, Granada; Caja de San Fernando, Sevilla; Colección de la Galería Arc-en-ciel, Córdoba; Colección de la Galería D'Arte Moderna Alba de Ferrara, Italia; Unicaja, Málaga, etc.

Reseñada en:

“Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del siglo XX” Forum Artis, S.A. Madrid 1994. AA. VV.

“Enciclopedia Jaén” Tomo I. Colección Nuestra Andalucía. Editorial Andalucía. Granada 1989. AA. VV.

“Aproximación a las Artes Plásticas Giennenses en el umbral de siglo XXI”. Museo Provincial de Jaén. Junta de Andalucía. Asociación de Artistas Plásticos. Jaén 2.000 AA.VV.

“Diccionario de Pintores Italianos y Españoles” Editorial D’arte Moderna. Ferrara. Italia.

“Arteguía” Directorio de Arte. Fernán – Gómez, Arte y Ediciones. Madrid

Catálogo Nacional de Arte “Canart” Ediciones Anuart. Barcelona. Etc.

En la representación plástica del paisaje de Sierra Mágina, la luz, la atmósfera y la profundidad espacial es la constantes de mi obra. Intento captar los fenómenos atmosféricos remitidos a horas concretas y a estaciones del año, buscando más un efecto o sugestión que la apreciada mimesis de los no iniciados.

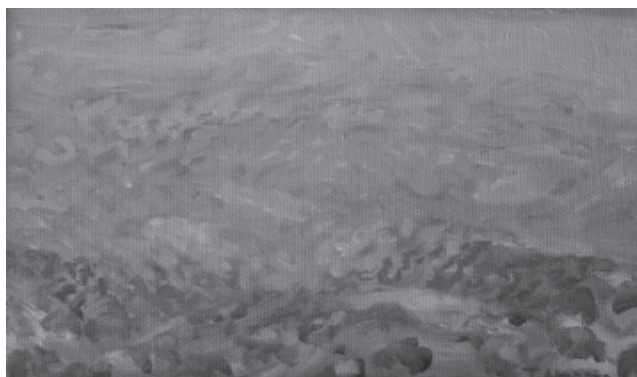
Me nutro de las estaciones del año, de las horas del día, de la luz en definitiva del paisaje en el que estamos inmersos para hacer que los sentidos despierten a la belleza de nuestro paisaje que a veces y por estar acostumbrados a él, no llegamos a valorar y lo que es peor a ver. El despertar de los sentidos se propicia con el paisaje de Mágina.

TERESA ALMAGRO. “Olivos verdes y amarillos”. O/L 92 x 73 cm.

Los sentidos cumplen un papel decisivo en la producción del Placer Estético. El Placer Estético se siente en el marco de la imaginación. La imaginación es una facultad intermedia entre el conocimiento sensible y el intelectual. En Sierra Mágina, lo Sublime y lo Pintoresco acompañan a la Belleza. La Belleza es perfecta. El Placer Estético, es una categoría de la imaginación propiciado por el paisaje de Mágina.

Mis paisajes son paisajes nacidos del sentimiento que provoca en mi cada mañana, la contemplación de las vistas que me rodean, inmersa en la propia naturaleza, no contempladas a distancia con una perspectiva racional, sino con la configuración de la pasión, la emoción, el estremecimiento...

TERESA ALMAGRO. "Olivos de Mágina". O/L 19 x 14 cm.

...Su idea de paisajismo se asienta en una genealogía de lo sensitivo y lo filosófico antes que en cualquier otra consideración estética. Teresa se sobrecoge ante cada paisaje y por ello los convierte en testimonio de una relación temporal vivida en un espacio geográfico único (Mágina) que es el sostén de su perspectiva humana.⁴

El color es otra de mis constantes vitales. El color no tiene valor por sí mismo, el color es luz, y mi observación a través de las horas del día

⁴ MONTANÉ JOSÉ. 2003. Catálogo de la exposición "Siempre Mágina" en la sala de Exposiciones Fausto Olivares de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén.

y en las diferentes estaciones del año. Esta va a ser mi escuela desde la exaltación siempre:

Es enero y está nevada la cara sur de Mágina. Los días... azules y violetas. Es tiempo de recoger las negras aceitunas. En el aire flotan, Plateados sueños de olivares imposibles. Los musgos de las rocas brillan como esmeraldas, Regadas por la lluvia. En primavera. El cielo es azul, los caminos verdean... Las montañas siguen vistiendo su traje largo morado. Y aquí y allá florecen las perlas blancas de la margaritas de los prados. De naranja arrebolado, en verano, La luna pinta su cara, "Entre los olivos pardos un rojo sol se filtra, Tiñéndolos de arriba abajo." Y llega el otoño Con franjas de sol anaranjado... Con las zarzas con moras negras. Con los membrillos amarillos. Con los racimos de la uva dorados. Eternamente... Tiene el rosal, rosas grana, Zunzunean las abejas, Los ciruelos en flor blanquean... Las espigas con rubios granos, La dorada tarde dormida, La alameda amarillea... Ciegan los resplandores rojos. Verdes y sombríos, con blancos garabatos, Los grises peñascales. El sol va declinando... Del lejano pueblo me llega Un rumor insospechado... Un tañido de campanas... Y pienso como Machado:

"¿No fue por estos campos el Bíblico Jardín?".⁵

El tema es constante; el paisaje de Mágina, con puntuales interrupciones para trabajar en el collage con puntillas y encajes, elevando el trabajo secular que han hecho las mujeres a la categoría de Arte.

*...La artista, abandona el protagonismo de sus azules, violetas, cobaltos, rojos y naranjas, por immaculados blancos, de sábanas virginales de las nupcias, símbolo de la sexualidad en la mesa y en la cama, espacios cotidianos del hombre y la mujer, para alumbrar el mundo...*⁶

⁵ ALMAGRO TERESA. 2003. Catálogo de la exposición itinerante por los pueblos de Mágina de los Talleres "Pintando en Mágina" con la colaboración de los Ayuntamientos de Carhelejo y Cambil-Arbuniel y la Asociación para el desarrollo Rural de Sierra Mágina.

⁶ RODRIGO ANTONINA. 2013. Catálogo de la exposición "Homenaje al cuadrado. El tiempo y yo" de El Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda del Ayuntamiento de Granada.

TERESA ALMAGRO. "Tríptico Teresa Almagro Castro".
(Detalle). Collage y Acrílico sobre madera. 228 x 76

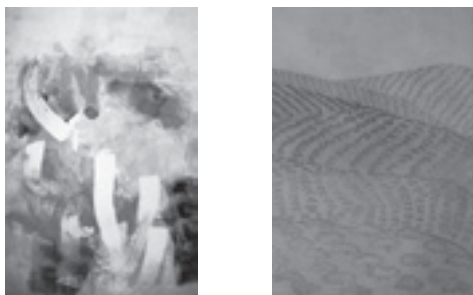
... Está el encuentro con su entorno. La hermosa y agreste sierra de Mágina aparece como eje temático de su producción: montes cubiertos de olivos, valles de suelos terciarios que invitan al juego cromático de las brumas... Son los amaneceres, los cambios de luz del día, las líneas caprichosas de la naturaleza. En definitiva el paisaje vivido y expresado por Teresa Almagro.⁷

En los paisajes de Mágina el óleo es la técnica predominante, aunque en ocasiones, la tinta o el grabado me va a servir para representar plásticamente la atmósfera de este paisaje terrenal tratado por la mano del hombre.

...unas pinturas de paisaje con temática de olivar que cobra interés partiendo de unas gamas dominantes como unidad, que unas veces viraban hacia tonalidades azuladas, violáceas y cálidas. Siempre expresadas mediante delgadas capas de color y pinceladas gestualmente sueltas y fragmentadas.⁸

⁷ CHICHARRO CHAMORRO JOSÉ LUIS. 1995. Director Museo de Jaén. "Catálogo de la exposición" de la Sala de Exposiciones Centro Cultural Miguel Castillejo de Cajasur, Jaén.

⁸ VIRIBAY ABAD MIGUEL. 1999. "Galería. Teresa Almagro" Revista Paisajes de Diario Jaén. 16 de junio, p. 35

TERESA ALMAGRO. “El sol calienta demasiado” Tinta sobre papel entelado. 150 x 105 cm. Y “Olivos rojos y amarillos” Grabado. Fragmento.

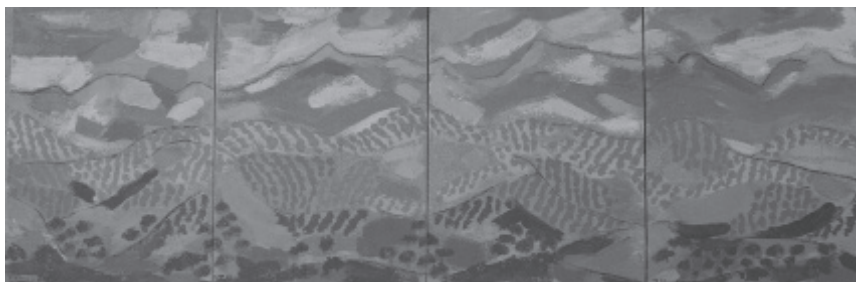
En otras ocasiones es la abstracción, llevada a cabo con tintas en diferentes técnicas o el grabado, donde de forma paralela trabajo los temas que estoy realizando en el momento.

...Después su obra se decanta por la abstracción de planteamientos planimétricos y transparencias sutiles. Ese es el territorio más reciente de esta pintora cuyas referencias exactas y últimas podemos contemplar en esta muestra integrada por una treintena de piezas tratadas con tintas sobre papeles de distintos formatos a través de los cuales vemos una búsqueda de colores, que en ocasiones llegan a ser rutilantes.⁹

Pero el paisaje de Sierra Mágina va a ser siempre mi tema constante...

Aunque el mismo, a veces, desencadena en la abstracción pictórica, no en vano el nacimiento de la abstracción viene desde el espíritu del paisaje del siglo XIX y la tradición Romántica, que progresivamente transforma el paisaje desde su incipiente espiritualización de las formas, en el romanticismo, hasta su disolución total en el expresionismo abstracto.

⁹ VIRIBAY ABAD MIGUEL. 2000. Diario Jaén, 19 de octubre, p. 6. De la exposición “Oquedades” del Centro Cultural Miguel Castillejo de Jaén.

TERESA ALMAGRO. “Sierra Mágina” Políptico. Cuatro piezas. 92 x 31 cm.
Acrílico sobre madera entelada.

*... Mi fuerza creadora es “Siempre Mágina”. Aquí mi imaginación se activa por la emoción del color. Por la viveza de las imágenes, por la sensualidad de la atmosfera, que se mantiene viva en los cuatro puntos cardinales y en todas las estaciones.*¹⁰

Y por último la cita de Encarnación Medina Arjona en su reciente publicación:

*Como ocurrirá en obras de Baudelaire, o de Zola, o en poemas de Bonnefoy, los colores y la luz nos llegan ligados a otros ámbitos de la sensación, como son las auditivas. Y en este típico ejemplo de sinestesia de las informaciones visuales y auditivas (el verso en “Siempre Mágina”, o el tic-tac en “Tiempo de Luz”), la artista tematiza la luz para obtener efectos específicos (Claro-oscuro, colores, etc.) que constituyen una amalgama de creaciones verbales, pictóricas o de pensamientos, en el que la pintura del paisaje de Sierra Mágina juega uno de los papeles más decisivos.*¹¹

¹⁰ ALMAGRO TERESA. 2003. Catálogo de la Exposición “Siempre Mágina” en la Sala de Exposiciones Fausto Olivares de la Escuela de Arte de Jaén.

¹¹ MEDINA ARJONA ENCARNACIÓN. 2014. “Siempre Mágina y Tiempo de Luz: Teresa Almagro y su forma de nombrar” *Paysages culturels méditerranéens. Lieux d’identité et de mémoire littéraire*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Jaén.

TERESA ALMAGRO. "Olivares" O/L 50 x 75 cm.

Quiero escuchar esa música de las esferas y siempre estoy en la búsqueda de ella...

En el análisis de mi obra y en el sentir de este paisaje surge esta presentación para mi exposición "De olivar y de olivar" de la Galería Consisa- Alarcón de Granada.

TERESA ALMAGRO. "Olivos de Mágina" O/L 100 x 81cm. Fragmento.

DE OLIVAR Y DE OLIVAR

*Anchas lomas y altas sierras
Escaladas de olivar
Cual bordados primorosos.*

*Olivares plateados
Son cuchillos afilados
Tus hojas de acero gris...
En las tardes
De aguaceros y tormentas
En las tardes
Calurosas y soñolientas.*

*Vuestras flores racimadas
Vuestras frutas moradas
Bajo el tórrido sol
Andaluz
Que aturde y ciega.*

*Olivares sin cortijos
O con los cortijos blancos
Olivares de estos campos
De la tierra mía...*

*En lo alto de las sierras
En los bordes del camino
En las huertas
Entre los pinos.
Olivares recreados por
Mágina
Aznaitín
Sierra Nevada
El Guadalquivir.*

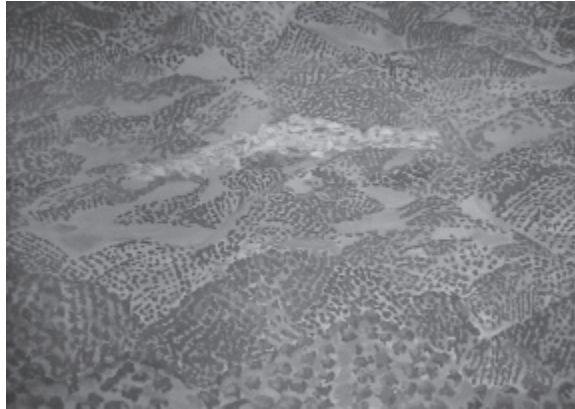
*Olivares coloridos
De una tarde anaranjada
Olivares regruñidos
De sudores renegridos*

*“Sobre el olivar,
Se vio a la lechuza
Volar y volar”*

*Olivares forjados
A golpes de versos
Machadianos.*

*“¡El campo andaluz peinado
Por el sol canicular
De loma en loma rayado
De olivar y de olivar!”*

*Olivares...
Olivares y olivares...
Mis olivares.¹²*

TERESA ALMAGRO. “Carchelejo” O/L 100 x 81 cm

¹² TERESA ALMAGRO. 1994. “Olivares y Olivares”. Catálogo de la Exposición de la Galería Consisa- Alarcón de Granada. Del 11 al 25 de febrero.

CONCLUSIONES

Mucho antes que imitativo el arte debe ser emotivo. Factores finales son la emoción estética, el dejar llevar la propia voluntad de la experiencia del arte, el placer de la ilusión estética y de la belleza.

Es bello lo que nos place, quizá no haya ninguna otra definición de la belleza que pueda sustituir a ésta, aunque este placer no se deba a característica particular del objeto, sino más bien a la afinidad de la mente que lo contempla, siendo el gusto un sentimiento de placer ante la belleza, un sentimiento de placer de la imaginación, que es una facultad entre la sensibilidad y el entendimiento.

En el movimiento romántico pervive el elogio empirista de la imaginación, ésta vuela de forma que no pueden los sentidos. La imaginación, es importante en nuestro conocimiento del mundo y en el desarrollo del ser humano desde la más tierna infancia, siendo además una cualidad moral, pudiendo un individuo ponerse en el lugar de otro.

En el paisaje de Mágina es real la armonía del mundo de la que los pitagóricos convencidos plenamente de que el universo está construido armoniosamente, lo denominaron “cosmos” es decir orden. Partían de la premisa de que cada movimiento regular emitía un sonido armonioso, de forma esférica como debería ser el mundo, que producía una sinfonía que llamaron “música de las esferas” y que no percibimos precisamente por su carácter permanente; Esta tesis de belleza es objeto en el orden y medida de nuestro panorama paisajístico en el que los encuentros con la música de la esferas es efectivo y sonoro.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. 2014. Jaén. “Paisages Culturels méditerranéens. Lieux d’identité et de mémoire littéraire”. Edita Publicaciones de la Universidad de Jaén. Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Campus Las Lagunillas. “Siempre Mágina y Tiempo de Luz: Teresa Almagro y su Forma de Nombrar”. Encarnación Medina Arjona. Universidad de Jaén.
- ALMAGRO TERESA. 2004 “JUAN ALMAGRO. (Pegalajar 1886-Jaén 1965) Contextualización del pintor en su tiempo”. Trabajo de Investigación. (Tesis) Facultad de Bellas Artes. Granada.

- ALMAGRO TERESA. 1994. "Olivares y Olivares". Catálogo de la Exposición de la Galería Consisa- Alarcón de Granada. Del 11 al 25 de febrero.
- ALMAGRO TERESA. 2003. Catálogo de la Exposición "Siempre Má-gina" en la Sala de Exposiciones Fausto Olivares de la Escuela de Arte de Jaén.
- ALMAGRO TERESA. 2003. *Catálogo de la exposición itinerante por los pueblos de Mágina de los Talleres "Pintando en Mágina" con la co-laboración de los Ayuntamientos de Carchelejo y Cambil - Arbuniel y de la Asociación para el desarrollo Rural de Sierra Mágina.*
- CHICHARRO CHAMORRO JOSÉ LUIS. 1995. *Director Museo de Jaén. "Catálogo de la exposición de la Sala de Exposiciones Centro Cul-tural Miguel Castillejo de Cajasur, Jaén.*
- RODRIGO ANTONINA. 2013. Catálogo de la Exposición "Homenaje al cuadrado. El Tiempo y yo" de El Centro Europeo de las Mujeres Mariana Pineda del Ayuntamiento de Granada.
- MONTANÉ JOSÉ. 2003 Catálogo de la exposición de Teresa Almagro "Siempre Mágina" de La Escuela de Arte José Nogué de Jaén.
- AA. VV. 2007-2008. Madrid. Catálogo de la exposición "La abstracción del paisaje. Del romanticismo nórdico al expresionismo abstracto" Fundación Juan March
- LHOTE ANDRÉ. 1985 Tratado del Paisaje. Barcelona, Editorial Poseidón
- LEONARDO DA VINCHI. 1986 Tratado de Pintura. Ediciones Akal, S.A.
- LUIS RACIONERO (SELECCIÓN). 1975 Textos de Estética taoísta. Barcelona, Barral Editores, S. A.
- SIMÓN MARCHÁN FIZ. 1986 Del Arte Objetual al Arte de Concepto (1960-1974). Tres Cantos Madrid. Ediciones Akal S. A.
- VIRIBAY ABAD MIGUEL. 2000. 19 de octubre. Diario Jaén, p. 6. De la exposición "Oquedades" del Centro Cultural Miguel Castillejo de Jaén.
- VIRIBAY ABAD MIGUEL. 1999. "Galería. Teresa Almagro" Revista Paisajes de Diario Jaén. 16 de junio, p. 35
- WLADYSLAW TATARKIEWICZ 1987 Historia de la Estética. I La Estética Antigua. II La Estética medieval. Los Berrocales del Jarama. Torrejón de Ardoz. Madrid. Ediciones Akal S. A.