

Dibujo del natural

Toya Legido

Contenido

En las series de Dibujo del Natural, convencida de que la belleza vegetal es inmejorable, me recreo en mostrarla directamente, sin intervenirla. Trabajo con las posibilidades de lo vegetal como herramienta de dibujo presentando varias series de obras que nos desvelan diferentes técnicas de impresiones del natural. En ellas la naturaleza se traza a sí misma gracias a la acción de la luz. Revelo las posibilidades de lo vegetal como herramienta de dibujo, presentando una serie de apuntes que nos desvelan sus siluetas.

Las diferentes piezas que componen el proyecto expositivo hacen un guiño a uno de los primeros libros de la historia de la fotografía: *The Pencil of Nature* de William Fox Talbot. A principios del siglo XIX comienza a investigarse sobre la foto-sensibilidad de los materiales, esto da lugar a una suerte de técnicas foto-químicas que permiten general imágenes sin cámara. Inspirándome en la estética de las cianotipias, schadografías, rayogramas, fotogramas o también llamados dibujos de luz, he realizado esta serie de fotografías. Estas obras son un homenaje a los orígenes de la fotografía.

Las imágenes las presento como un proceso de trabajo en el que se muestran una suerte de trazos naturales, como si estuviera realizando un ejercicio de técnicas de dibujo. Gracias a la acción de la luz he conseguido plasmar cómo una fotografía se puede convertir en lo que en apariencia entendemos como un dibujo, un grabado o una gráfica. Con ellas pretendo hacernos reflexionar sobre las infinitas posibilidades que la fotografía tiene como herramienta de creación. Al mismo tiempo que educamos la mirada, que comenzamos a ver, con ojos nuevos, la vegetación que nos rodea como material artístico. Así mi objetivo principal es bio-inspirar, hacernos empatizar con la naturaleza, al tiempo que nos cuestionamos qué es en realidad arte.

El alma de las hojas

Fotografías, copias de tintas pigmentadas sobre papel algodón
Medidas 129 x 93 cm y 40 x 50 cm
2019-2021

El Alma de las Hojas es una vanitas natural que nos presenta de manera poética la caducidad de la vida, refleja la naturaleza efímera de la existencia y hace referencia al paso del tiempo y a la pérdida. A modo de memento mori nos hace pensar acerca de la muerte anunciándonos la desintegración de lo material.

Mostrando las partes más resistentes de organismos vivos, las estructuras sobre las que se construye lo efímero y la fuerza oculta que sujeta lo sensible, estas formas se nos revelan como la arquitectura de la naturaleza que convierte lo ordinario en extraordinario. Éstos esqueletos, estructuras de las hojas deshidratadas, son las almas que sujetaron la vida y que en un futuro se re-encarnarán en la eternidad.

Estas huellas de la vida realizadas con la técnicas fotográficas y conceptos de dibujo, se sitúan en un espacio fronterizo entre lo finito y lo efímero, lo imperecedero y lo biodegradable. Naturalezas muertas que han acabado siendo Naturalezas vivas, porque en la naturaleza nada se desvanece todo se reconvierte.

Vánitas naturales que presentan la caducidad de nuestra existencia
Memento mori que nos recuerdan la desintegración de lo material
Arquitecturas que sujetaron la vida ahora convertidas en los esqueletos del alma

La obra ha sido exhibida en:

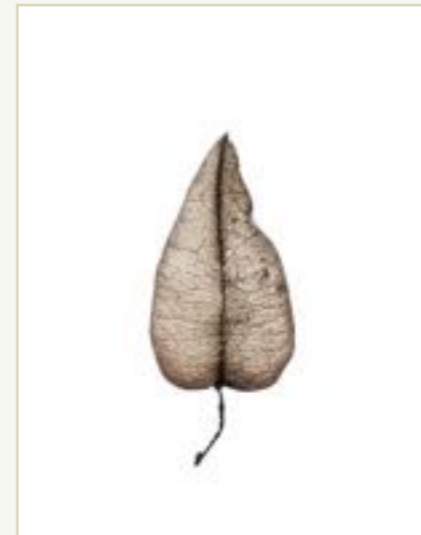
1. Botánica Secreta en la Casa de las Ciencias de Logroño, 2019
2. Herbaria en la Fundación Cristina Enea de San Sebastián, 2021
3. Naturalia y Artificialia en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, 2021
4. Maravilla en CDAN, Centro de arte y naturaleza de Huesca, 2022
5. Maravilla en Museo Provincial de Teruel, 2023
6. Maravilla en Museu Terra en La Espluga de Francolí, 2023
7. Trama 9 en Centro de Cultural Lópe de Vega de Madrid, 2025
8. Galería Sobering de París 2020

Maravilla en Museu Terra en La Espluga de Francolí, 2023

Cartel exposición Herbaria. Diseño Gráfico: Lucía Moreno Díz, 2021

Exposición Botánica Secreta en La Casa de las Ciencias de Logroño, 2019

Copia con tintas pigmentadas sobre papel algodón Haneüleule Photo Rag
Marco de madera en caja sin cristal

Investigación

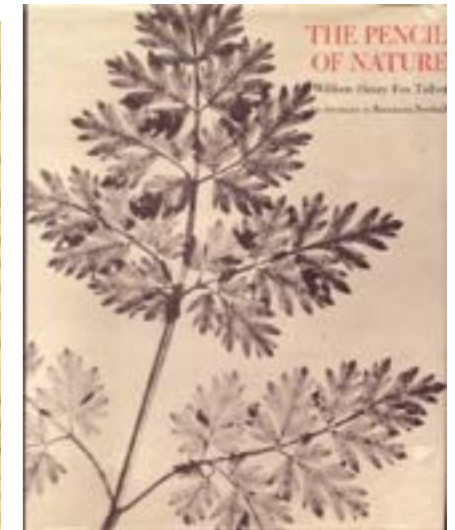
Durante muchos años, a partir de mis estudios en historia de la fotografía, me he interrogado de forma recurrente sobre qué es realmente la fotografía y dónde reside su esencia. Como profesora en la Facultad de Bellas Artes, mi trabajo docente, investigador y artístico se ha centrado en explorar las líneas —a veces sutiles, a veces difusas— que separan y conectan el lenguaje fotográfico con otras disciplinas como el diseño, el grabado y, especialmente, el dibujo.

Las impresiones del natural y los primeros trabajos de fotografía botánica han sido una referencia constante en este proceso. Estas prácticas históricas, concebidas originalmente como herramientas de observación, catalogación y estudio de lo vegetal, han influido de manera directa en mi aproximación en esta serie de "Impresiones del natural". En ella encuentro una forma de mirar pausada, analítica y sensible, que sitúa a la planta no solo como objeto científico, sino también como motivo estético y simbólico.

A través de estas series de imágenes, planteo que, aunque el dibujo y la fotografía se realicen mediante procedimientos técnicos distintos, sus resultados pueden llegar a ser estética y conceptualmente similares. Mi trabajo explora cómo una fotografía puede transformarse en aquello que, en apariencia, identificamos como un dibujo, un grabado o una imagen gráfica, cuestionando así las fronteras tradicionales entre medios y lenguajes artísticos.

Esta investigación se inscribe, además, en una línea de trabajo abierta hace más de quince años, orientada a reflexionar sobre la llamada ceguera vegetal. A través de la fotografía propongo educar la mirada para aprender a ver, con ojos nuevos, la vegetación que nos rodea, reconociéndola como objeto legítimo del arte. El objetivo último es generar empatía hacia la naturaleza y, al mismo tiempo, abrir un espacio crítico desde el que preguntarnos qué entendemos hoy por arte y desde dónde lo miramos.

Para iniciar la investigación que da origen a toda la serie firmamos un Proyecto de investigación art 83. OTRI 49-2021 con la Fundación Cristina Enea de San Sebastián, los resultados se difundieron a través de la creación de obras y publicación de artículos

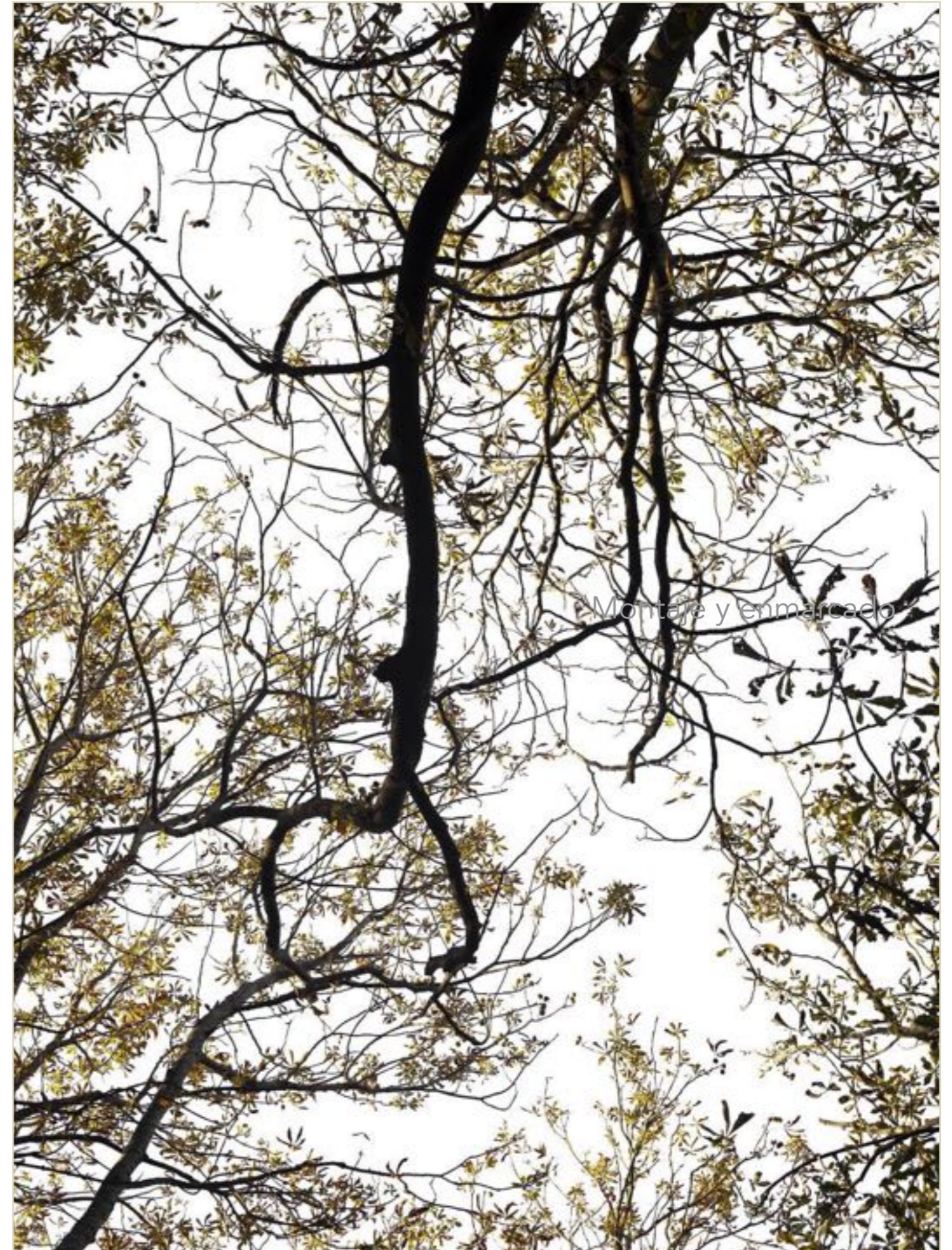
Cielos desconfiados

Fotografías, copias de tintas pigmentadas sobre papel algodón
Medidas variables, cada pieza 61 x 91 cm, montaje mínimo 91 x 305 cm
2020-2021

Estas imágenes están inspiradas en la experiencia emocional de los primeros días del des-confinamiento, en los que sentí una inmensa felicidad al mirar hacia arriba y ver cielo abierto lleno de vegetación. Después de dos meses encerrada en casa, tuve más claro nunca, que no existía nada más maravilloso que tumbarse en los parques y contemplar la flora que nos rodea en su estado natural.

Esta serie forma parte de todo el trabajo que he realizado en torno a la idea de dibujar del natural mediante la fotografía. Las imágenes van apareciendo casi sin intervención y sin manipulado digital al observar nuestro entorno más inmediato con cielos nublados, a contraluz y en esos maravillosos días de calima donde el cielo se tiñe de lila y la vegetación aparece cálidamente.

Propongo con esta pieza el cambio de la mirada cercana repleta de objetos artificiales hacia una más lejana, vacía, exterior y que pueda incluir un futuro vegetal.

Montaje y enmarcado

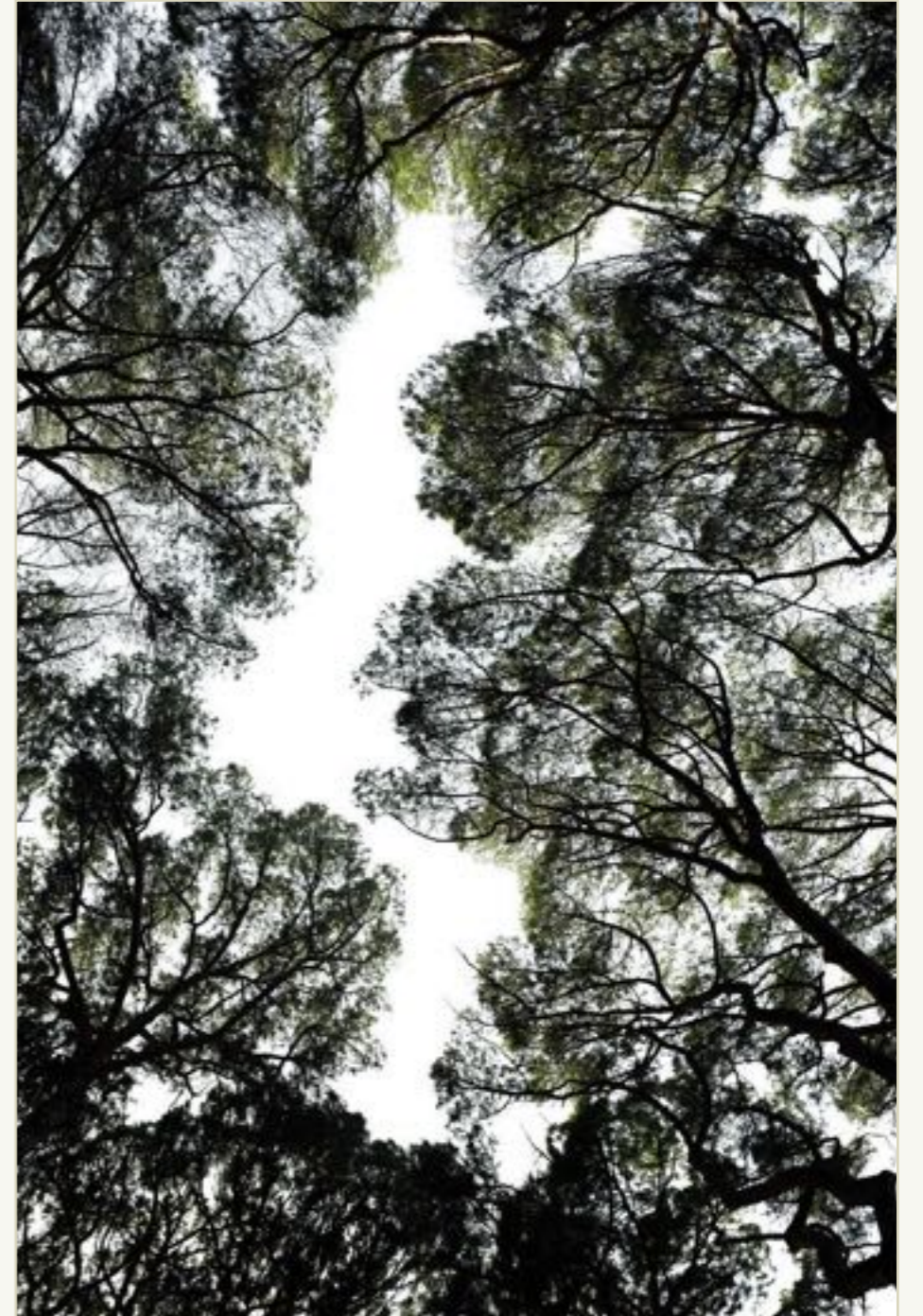
Montaje y enmarcado

Copia con tintas pigmentadas sobre papel algodón Haneüleule Photo Rag
Marco de aluminio negro muy fino sin cristal

Cielos desconfiados

Cielos desconfiados

La obra ha sido exhibida en:

1. Herbaria en la Fundación Cristina Enea de San Sebastián, 2021
3. Naturalia y Artificialia en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, 2021
4. Maravilla en CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, 2022
5. Maravilla en Museo de Teruel, 2023
6. Maravilla en Museu Terra en La Espluga de Francolí, 2023

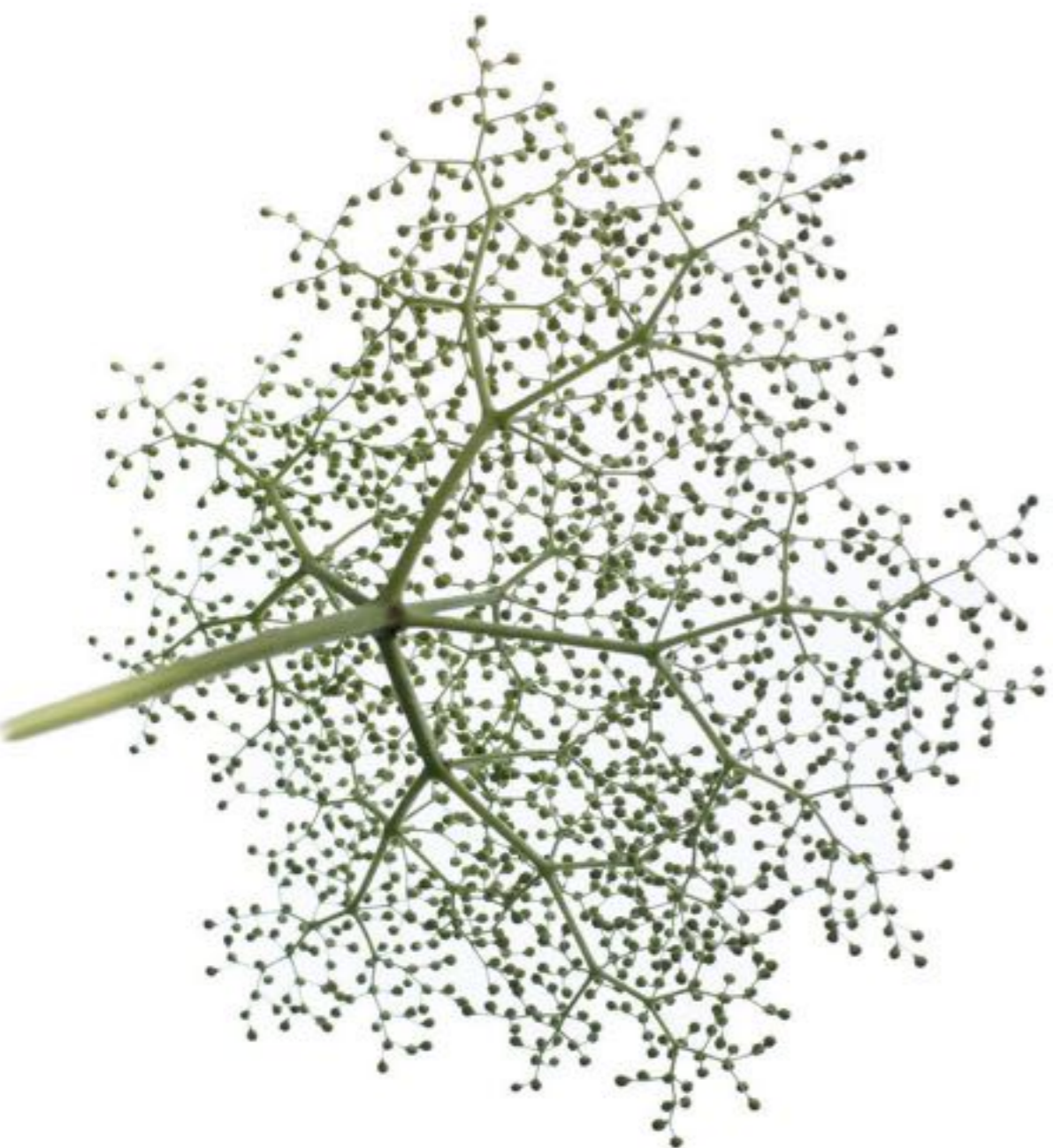
Cielos desconfiados

Maravella en Museu Terra en La Espluga de Francolí, 2023

Maravilla en CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, 2022

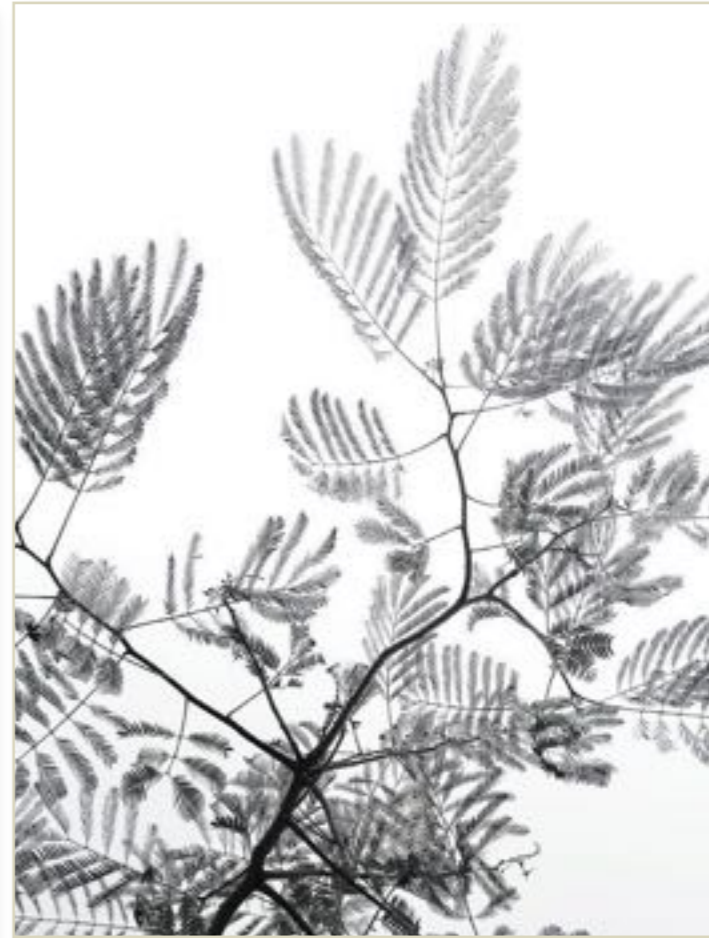
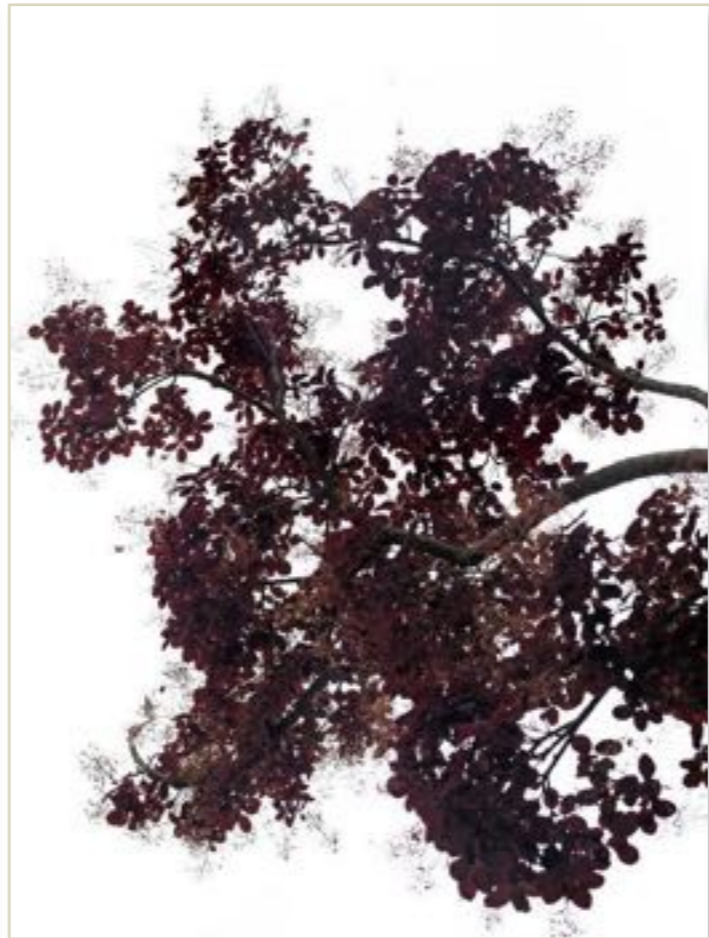
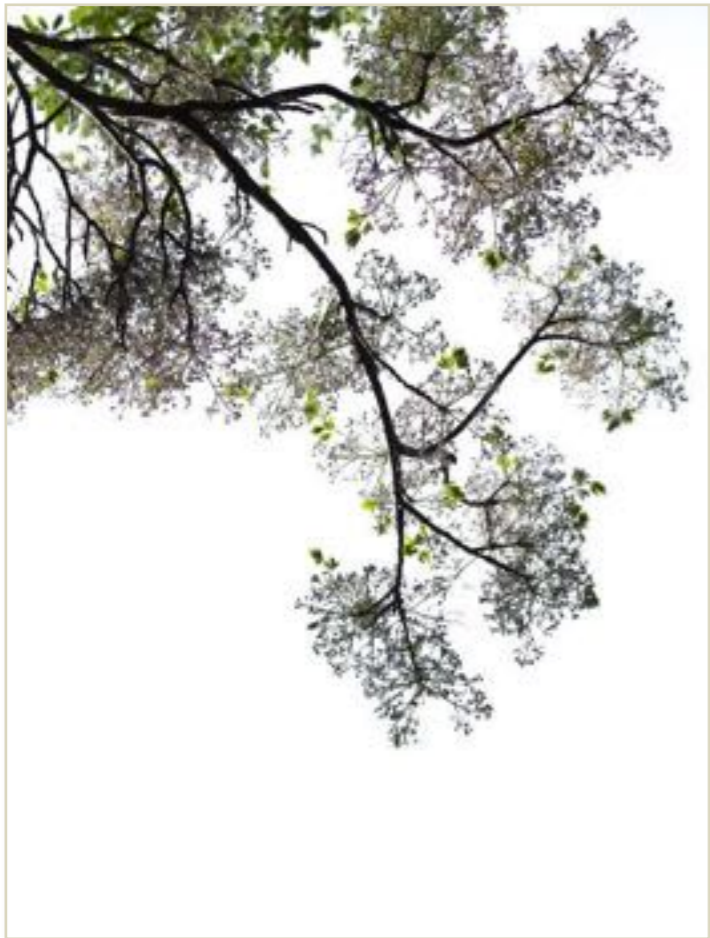
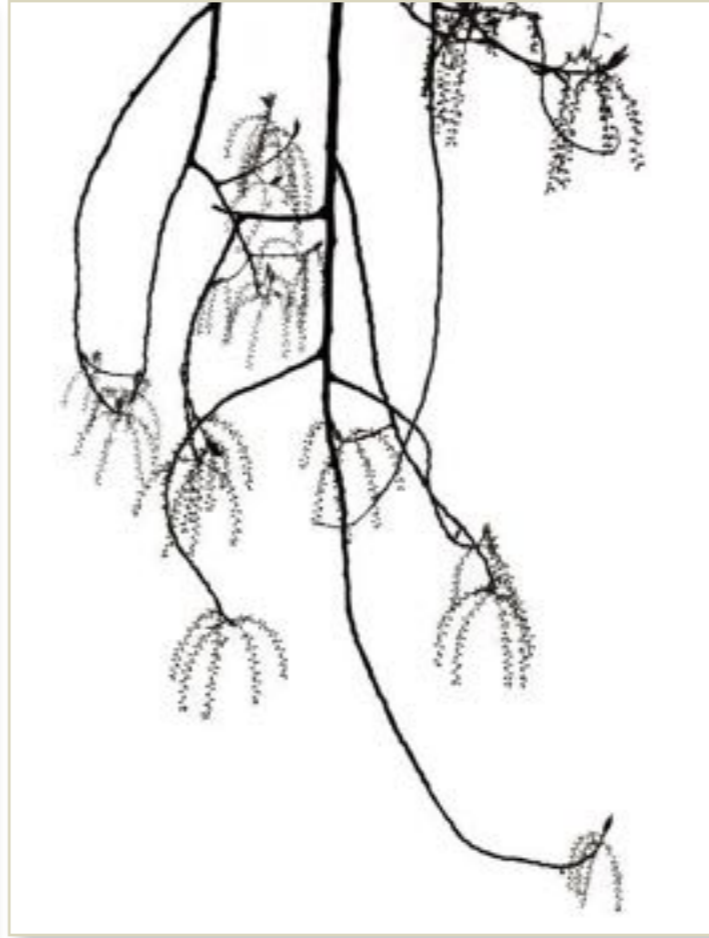
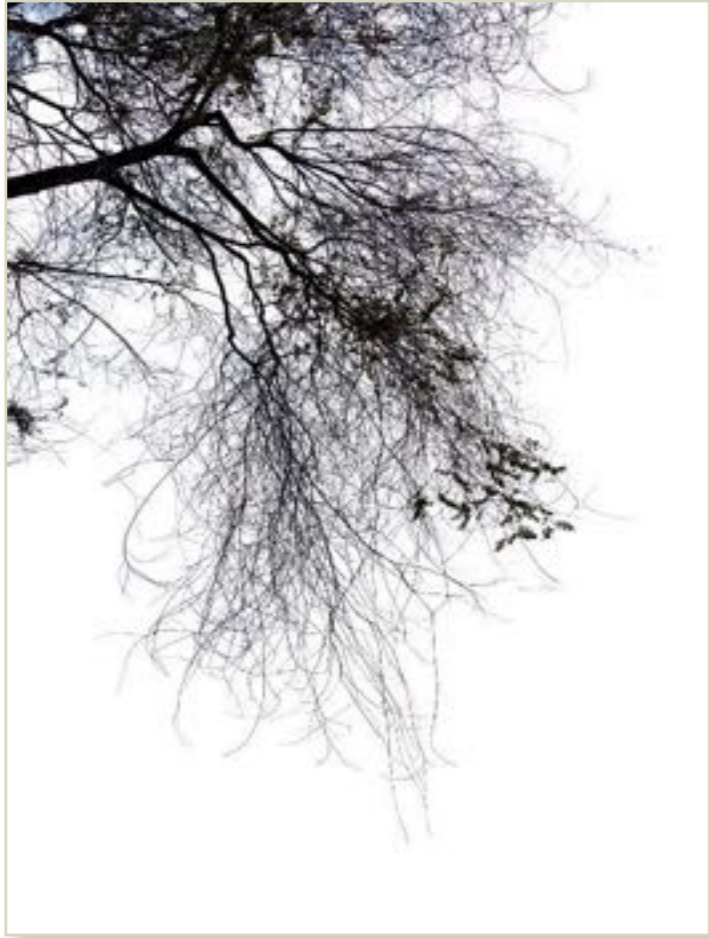

Impresiones del natural

Fotografías, copias de tintas pigmentadas sobre papel algodón
2020-2022

La serie comenzó con una serie de bocetos con los cuales fui descubriendo los trazos con los que la naturaleza se podía diseñar a sí misma, inspirándome en las impresiones del natural de los siglos XVIII y XIX y buscando la estética de los fotogramas botánicos fui desarrollando ésta serie que monté en sala en diferentes versiones.

Después la pieza evolucionó, saliendo del espacio expositivo para interactuar con el público. Por ejemplo en el montaje del CDAN, mi idea era fomentar el acceso al centro sin medios de transporte que contaminan, al tiempo que se disfruta de una experiencia completa en la que el contenido de la muestra y su entorno se interrelacionan. Planteaba la idea de realizar el recorrido desde el centro de Huesca al CDAN a pie, dando un paseo de unos 30 minutos por el Camino Cruz del Palmo, mientras se realizaban imágenes similares. Pretendía establecer un diálogo entre lo que se expone en sala y lo que se puede percibir en el trayecto, quería que el público realizase sus propios dibujos del natural al visitar el CDAN andando para disfrutar de una experiencia completa donde arte y naturaleza están íntimamente relacionadas. El objetivo era extender el espacio expositivo para reflexionar en el trayecto de ida y observar, reconocer y aplicar una nueva mirada en el trayecto de vuelta.

Impresiones del natural

La obra ha sido exhibida en:

1. Herbaria en la Fundación Cristina Enea de San Sebastián, 2021
2. Naturalia y Artificialia en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, 2021
3. Maravilla en CDAN, Centro de Arte y Naturaleza de Huesca, 2022
4. Maravilla en Museo Provincial de Teruel, 2023
5. Maraviella en Museu Terra en La Espluga de Francolí, 2023
6. Galería Amtonia Puyó

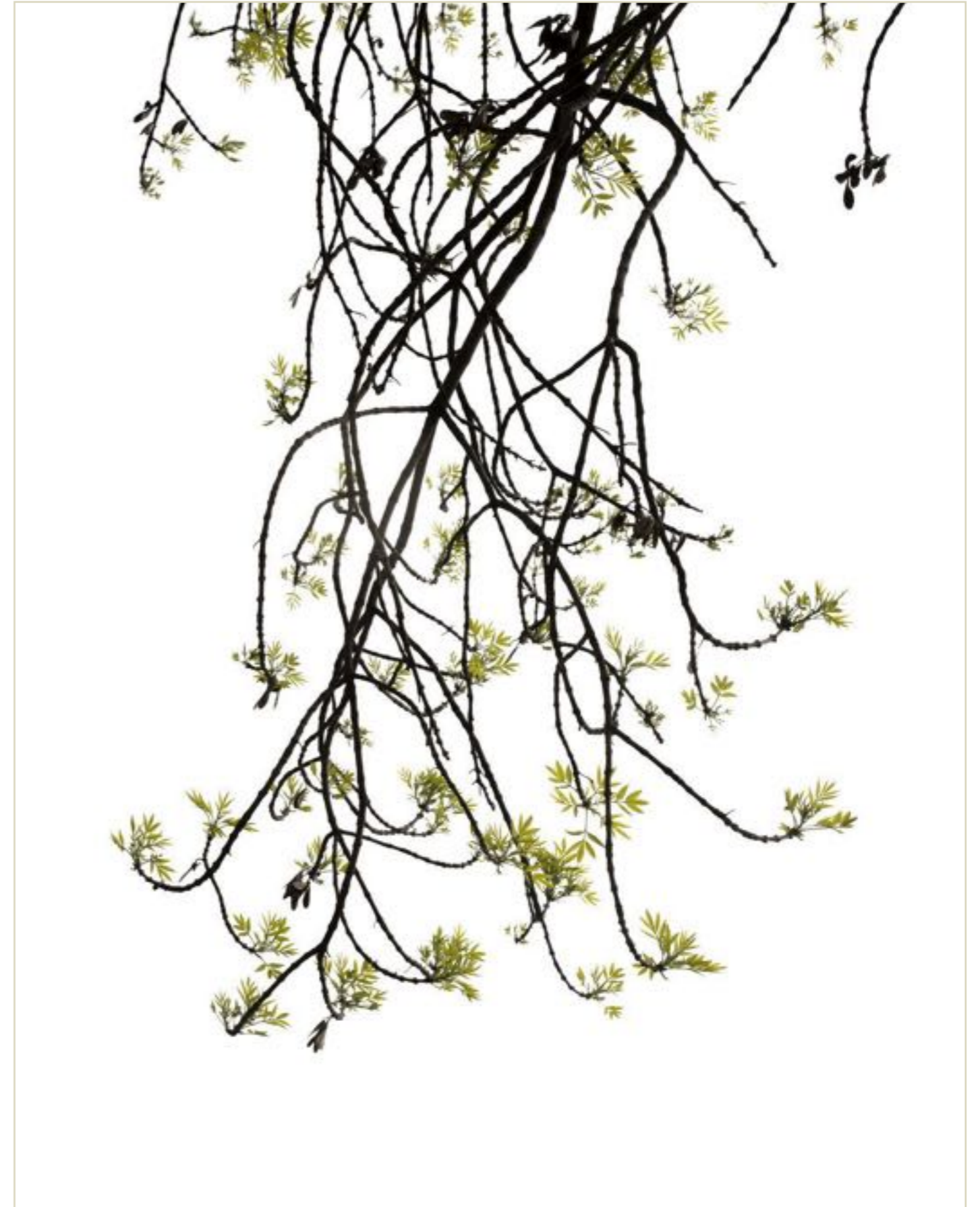

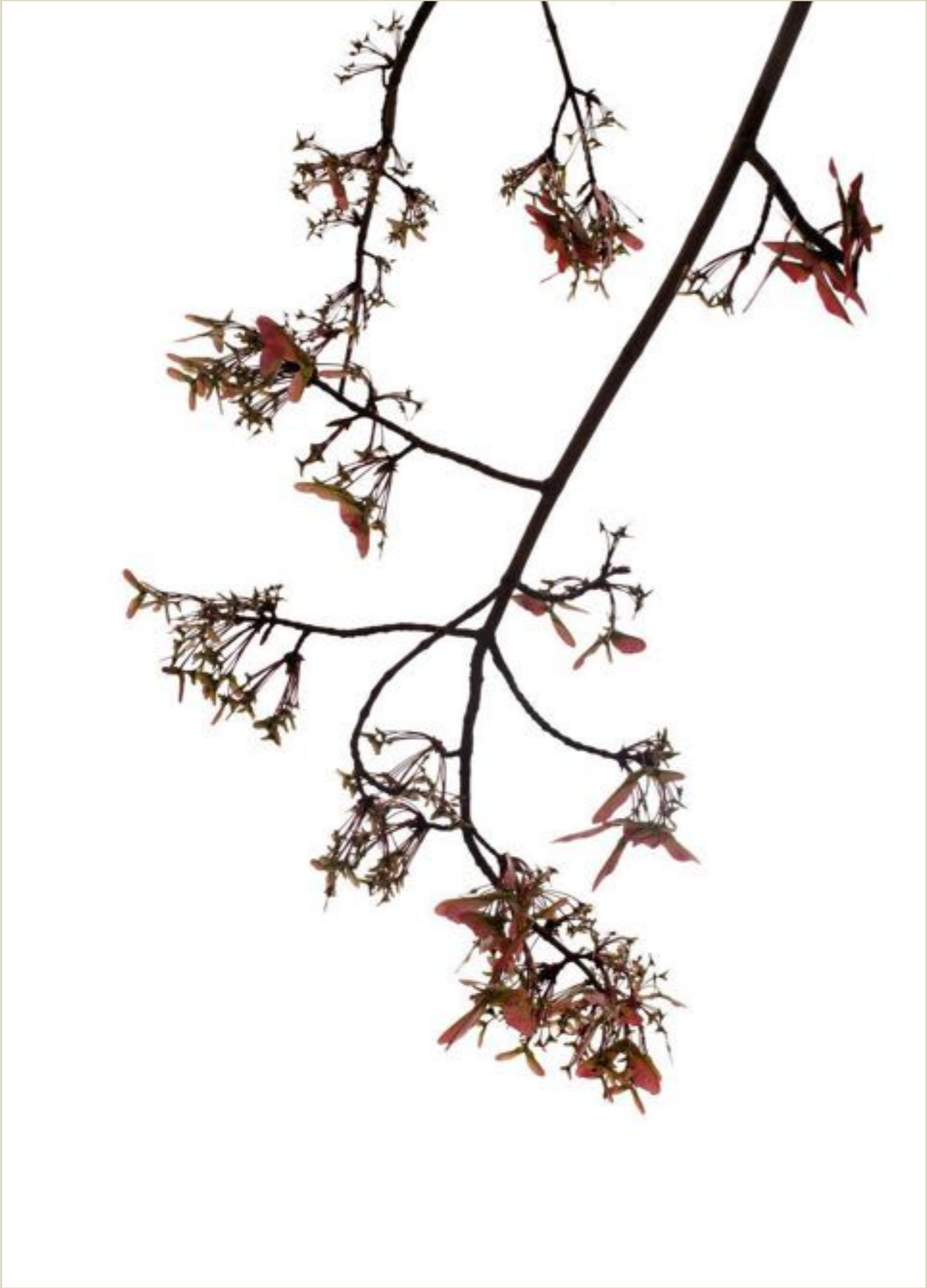
Brotos

Fotografías, copias de tintas pigmentadas sobre papel de algodón 59,4 x 42 cm
2022-2023

Esta serie forma parte de todo el trabajo que he realizado en torno a la idea de dibujar mediante la fotografía. Las imágenes van apareciendo al observar nuestro entorno más inmediato, con cielos cubiertos o a contraluz, casi sin intervención y sin manipulado digital. Presento las posibilidades que las ramas de árboles tienen como trazos, gestos y líneas.

En éstos Brotos, los negros dibujos de las ramas de invierno, se tiñen con pequeños toques de color con la llegada de la primavera. El color aparece llenando de vida esta estación iluminando las imágenes. Esta obra es un homenaje a las posibilidades de cambiar, a la capacidad de adaptarse al entorno que tienen las plantas, pero sobre todo una alegoría a la capacidad de renacer que todos tenemos.

Brotos

La obra ha sido exhibida en:

1. Maravilla en CDAN, Centro de arte y naturaleza de Huesca 2022

Desnudos

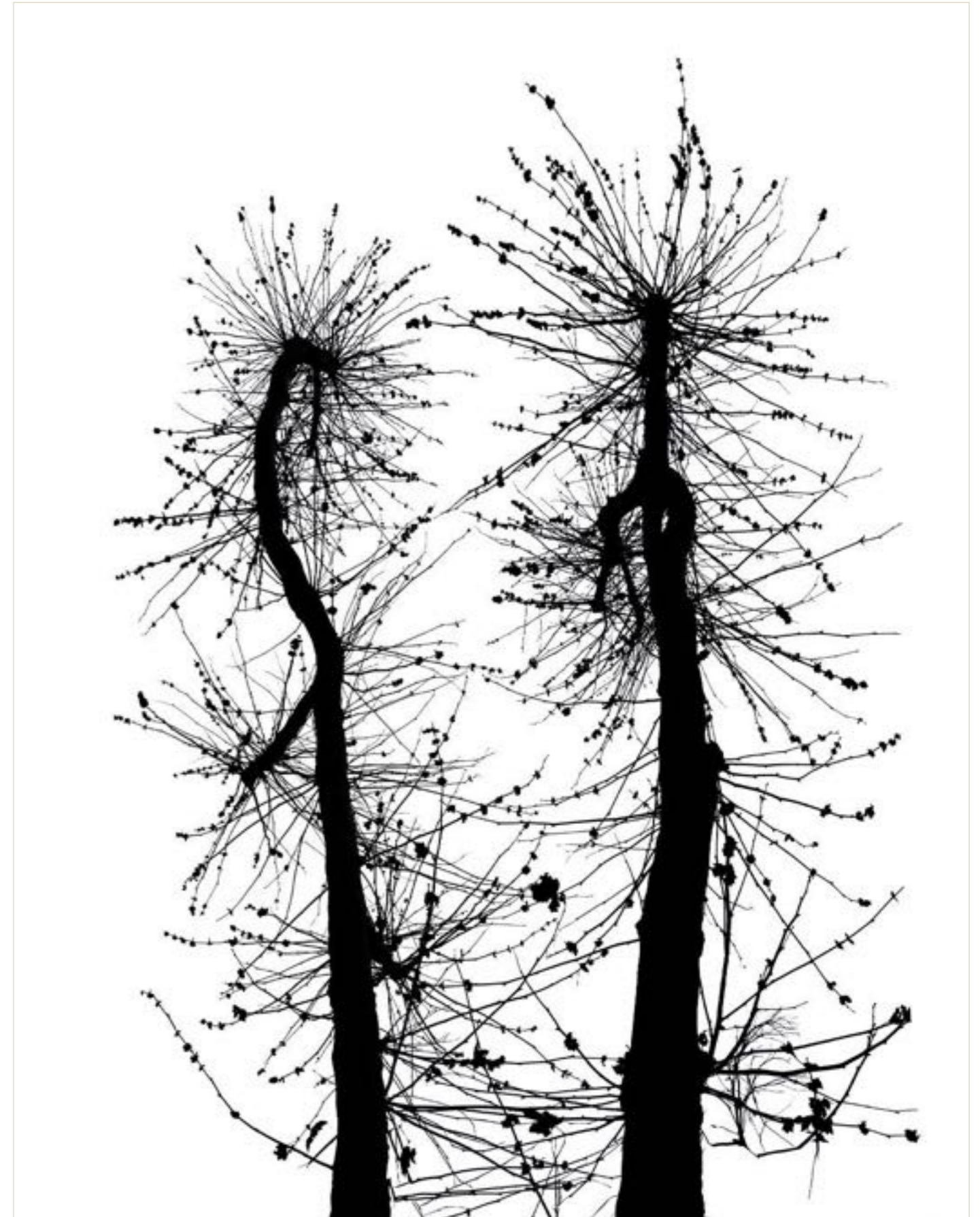
Fotografías, copias de tintas pigmentadas sobre papel de Kozo, montaje japonés, 110 x 200 cm
2021

Esta obra presenta una serie de árboles que, desvestidos en invierno, nos muestran su bella figura. En la oscuridad, en la zona en que la luz se esconde es dónde aparece su majestuosa silueta, allí se despojan de texturas para mostrar su esencia bidimensional.

Estas imágenes han sido realizadas en días nublados y con niebla, con el fin de que la masa vegetal sea proyectada en el fondo de manera invertida, revelándonos su contorno y reduciendo su materia a su forma.

La idea de la serie nació un día muy frío en la llanura manchega, en el que todo estaba cubierto por una niebla espesa que desdibujaba el horizonte; desorientada caminaba hacia la blanca nada dónde se me fueron apareciendo éstos negros fantasmas. Poco a poco me encontré envuelta por un baile de sombras que me desvelaron las maravillosas formas de centenarios almendros. Durante el invierno, luz, sombra y penumbra, fueron desnudando de color los árboles que me rodeaban en mis recorridos cotidianos, dejándome ver toda la belleza de sus cuerpos descubiertos.

Estas imágenes presentan una serie de apuntes que nos desvelan las siluetas de los árboles.

Montaje en la exposición Herbaria de La Fundación Cristina Enea de San Sebastián

La obra ha sido exhibida en:

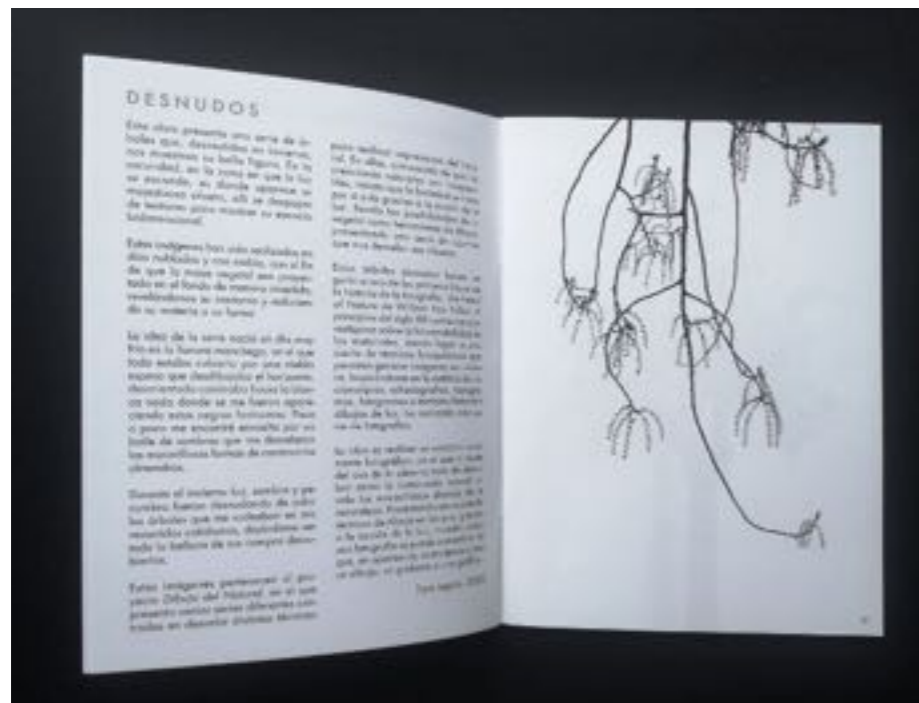
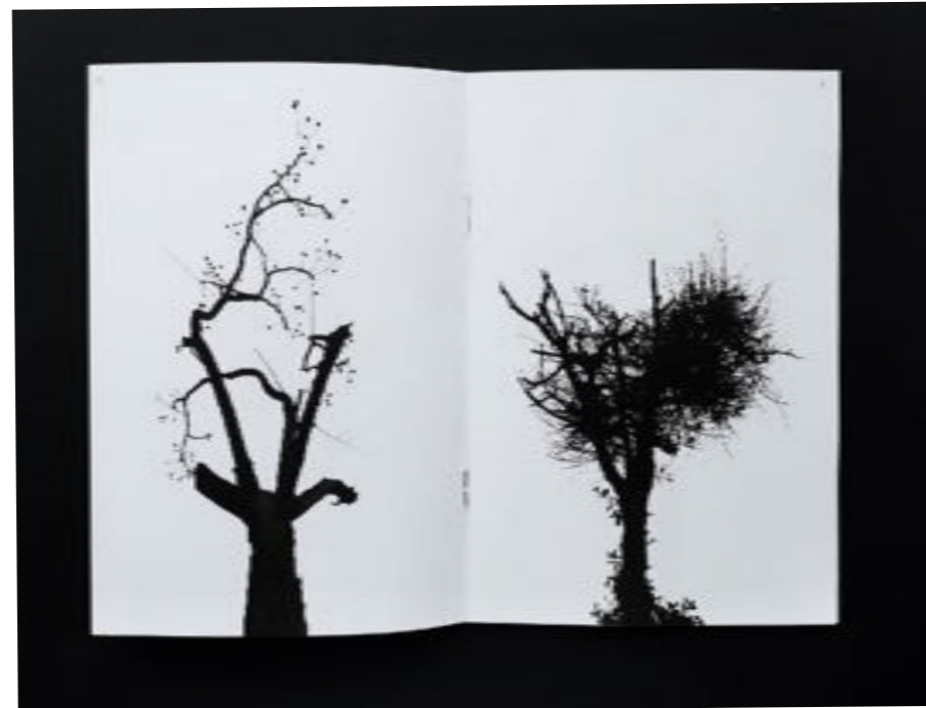
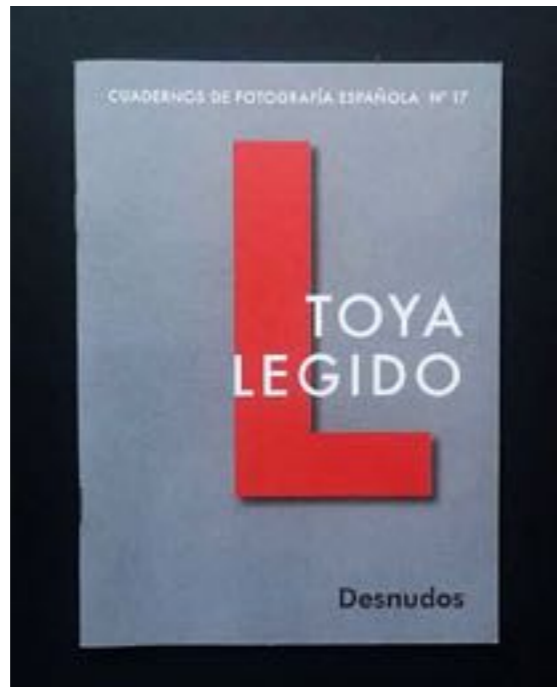
1. Herbaria en la Fundación Cristina Enea de San Sebastián, 2021
2. Naturalia y Artificialia en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, 2021
3. Maravilla en CDAN, Centro de arte y naturaleza de Huesca, 2022

Copiados en un papel de un gramaje ligero 70 gr. para que se transparentara y se mezclaran las sombras del exterior con la imagen en el interior

Publicación de una serie de 19 árboles en el libro Cuadernos de la Fotografía Española nº

36

Herbario chino

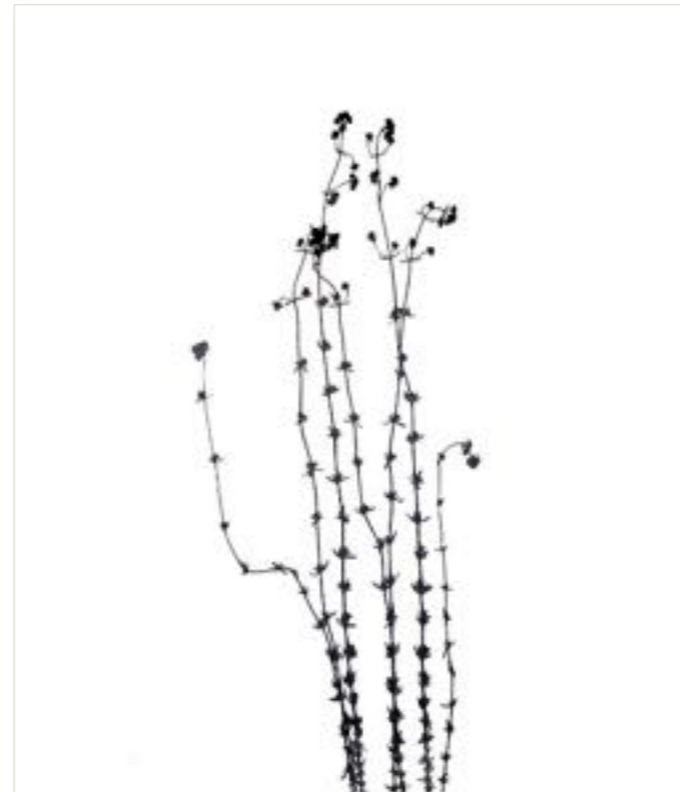
Estas imágenes son un homenaje a las luces y las sombras que se producen en el medio ambiente al atardecer. Es un herbario de plantas silvestres han auto-dibujado sus sombras de mediante luz natural. Son las imágenes de sus huellas que han sido proyectadas de manera natural.

Inspirándome en las Impresiones del Natural de José Caldas y en las cianotipias de Anna Atkins, me he mimetizado con las mujeres del sudeste asiático, a las que no les permitían asistir a la parte delantera de las representaciones teatrales y escondida como ellas, al otro lado del telón he registrado las sombras chinescas que la naturaleza ha producido.

A diferencia de los fotogramas u otras técnicas de estampación, que producen imágenes monocromáticas, en algunas de estas imágenes, en las que las plantas son más delgadas se puede apreciar el propio color de las plantas, al transparentarse con la acción de la luz y es proyectado en su sombra.

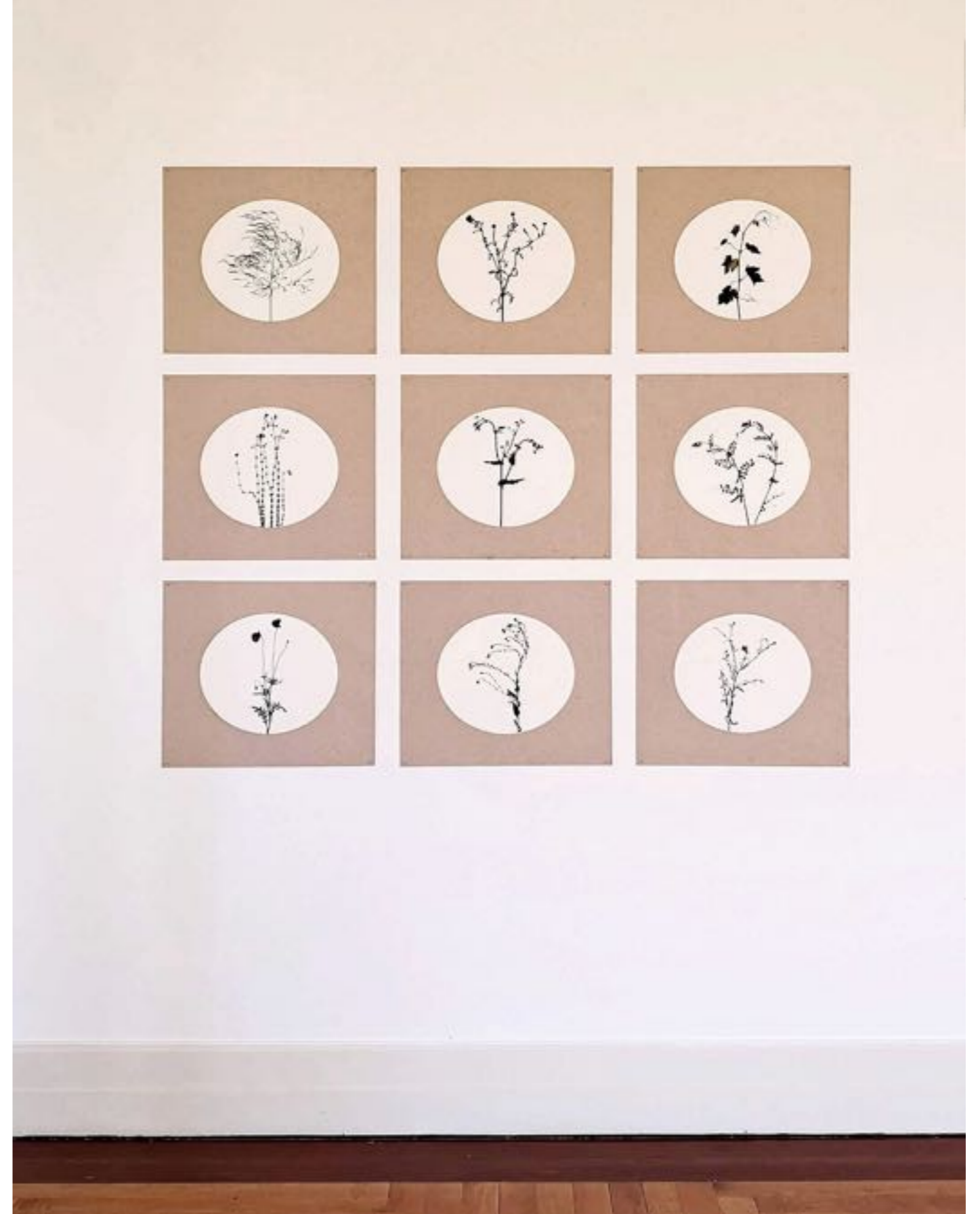
La obra es un elogio a las sombras y la penumbra, a todo lo que está pero no se percibe a primera vista.

Montaje Naturalia y artificia en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz

Montaje en Herbaria en La Fundación Cristina Enea de San Sebastián

Montaje en Herbaria en La Fundación Cristina Enea de San Sebastián, Diseño expositivo Lucía Moreno Díz

Difusión

EXPOSICIONES: más de 100 reseñas de las exposiciones, destacan:

1. HERBARIA. Exposición individual en Cristina Enea de San Sebastián. 1 sala de unos 80 mtrs² dedicada a éstas obras que presento por vez primera. 25/3 al 25/6/2021

Página web oficial:

<https://www.cristinaenea.eus/es/exposiciones-2021-herbaria-toya-legido>

1.1. Exposición virtualizada en 3D

<https://my.matterport.com/show/?m=8R2pmH8L8Q9>

1.2. Video Institucional:

<https://www.youtube.com/watch?v=tzXDThQWW7s>

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nK_FWkrFtM

1.3. TV

3.1 TV2 informativos del 8/4/2021 País Vasco

<https://www.instagram.com/stories/highlights/17923910158571092/>

3.2 Programa de TV versión de arte

<https://www.facebook.com/watch/?v=810724259549305>

1.4. Radio

<https://www.rtve.es/play/audios/artesfera-en-radio-5/artesfera-radio-5-herbaria/5855901/>

1.5. Prensa:

5.1. Las noticias de Guipúzcoa: <https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/gipuzkoa/2021/03/24/imagenes-botanicas-centran-nueva-muestra-3705326.html>

5.2. El diario vasco: <https://www.diariovasco.com/culturas/petalos-carne-insectos-20210402171450-nt.html>

5.3. Euskadi eus <https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2021/04/07/herbaria-la-ficcion-de-lo-organico/>

5.4. Tribuna complutense

<https://tribuna.ucm.es/news/la-profesora-toya-legido-expone-en-el-centro-de-recursos-medioambientales-de-cristina-enea>

2. NATURALIA Y ARTIFICIALIA. Castillo de Santa Catalina Cádiz. Exposición individual, 1 de las salas con más de 150 mtrs² dedicados a estas obras. 29/6-24/10/2021. Más de 20.000 visitas.

2.1 Vídeo institucional:

<https://www.facebook.com/watch/?v=386308676388777>

2.2 Vídeo onda Cádiz:

<https://www.youtube.com/watch?v=0181Kf5P1mg>

2.3 La guía de Cádiz:

<https://www.guiadecadiz.com/es/agenda/julio/2021/naturalia-artificialia-toya-legido>,

2.4 Onda De Cádiz:

<https://ondacadiz.es/agenda/2021-07/naturalia-y-artificialia-toya-legido>. 2.3:

2.5. La Gaceta de Cádiz

<https://lagacetadecadiz.es/tag/toya-legido>

3. MARAVILLA en CDAN de Huesca 03/02/ al 17/09/2023, en el Museo Provincial de Teruel 8/11/2023 al 14/01/2024 y en el Museu Terra de la Espluga de Francolí. 27/07 – 29/09/2024. Colectiva de solo 3 autores, más de 150 mtrs. 2.

3.1 Web Oficial: <https://www.cdan.es/exposicion/maravilla/>

<https://www.museodeteruel.es/2023/11/08/maravilla/>

3.2 Radio: Programa de radio nacional 5 en radioactivas: <https://www.rtve.es/play/audios/radioactivas-en-radio-5/radioactivas-radio-5-maravilla-asombro-frente-naturaleza/6817052/>

<https://radarhuesca.es/eventos/exposicion-maravilla-en-cdan/>

3.3 Revistar. Revista de las Artes. Fernando Alvira. La exposición del verano: Maravilla, ISSN 1134-7988, N° 218, 2023, págs. 8-9

3.4 El diario de Huesca. https://www.eldiariodehuesca.com/categoria-02/maravilla-nueva-exposicion-en-cdan-huesca_454_103.html

<https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/exposicion-maravilla.html>

3.5 Cultura. De Aragón:

<https://culturadearagon.es/agenda/maravilla-una-mirada-pausada-hacia-la-naturaleza-mas-cercana-e-intima-en-el-cdan/>

3.6 El periódico de Aragón:

<https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2023/02/02/cdan-detiene-maravilla-asomarse-naturaleza-82393887.html>

3.7 Aragón cultura:

<https://www.cartv.es/aragoncultura/nuestra-cultura/el-cdan-se-detiene-ante-la-maravilla-de-asomarse-a-la-naturaleza>

4. CONFERENCIAS impartidas para difundir las obras:

4.1. Biofest. Matadero. Madrid 2025

4.2. Naturalia y Artificialia. La representación de Herbarios en el arte y la ciencia. ECCO, Cádiz, 2021

5. PUBLICACIONES:

5.1 Catálogo Maravilla, Edita: Cdan y Museo de Teruel. ISBN: 978-84-126162-1-7. Páginas de las cuales de 44 a 64 son esta serie de obras y textos míos.

5.2 Libro de artista, Toya Legido, con la serie de Desnudos (árboles), volumen n° 17 Cuadernos de la fotografía española, editado Maurizio Dors y publicado por Impresos Izquierdo. 26 páginas

5.3 Libreta Maravilla del CDAN con la portada con 1 de las obras de impresiones del natural

5.5. Calendario LUCAM 12 fotografías españolas de 2025. Enero imagen de la obra desnudos.

Toya Legido