

L A O B R A I N V I T A D A

La tierra fértil.
Bocetos para un mural

Natividad Jiménez

6 al 20 de abril de 2018

Sala de obra invitada
de la Antigua Escuela de Magisterio

Universidad de Jaén

EXPOSICIÓN

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes
COMISARIO F. Javier Rodríguez Barberán

CATÁLOGO

© Natividad Jiménez
© Universidad de Jaén
1ª edición, abril 2018
Publicaciones de la Universidad de Jaén
Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes

FOTOGRAFÍAS

© Curro Cassillas, Natividad Jiménez

IMPRESIÓN

Gráficas La Paz de Torredonjimeno, S. L.

Depósito Legal

J-168-2018

Impreso en España/*Printed in Spain*

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, sus ilustraciones o distintos contenidos, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna por ningún medio o procedimiento, sin la autorización escrita de los titulares del *copyright* y sin el permiso previo del editor.

El veinticinco aniversario de la creación de la Universidad de Jaén nos lleva a recordar los orígenes de la misma y también a la génesis de su colección artística. De esta manera, cobra un especial significado esta exposición en la que Natividad Jiménez, autora del mural que preside la Sala de Grados “Luis Parras Guijosa”, nos muestra los bocetos y el proceso de ejecución de esta obra.

A lo largo de estos veinticinco años, la apuesta de la Universidad de Jaén por el fomento de las artes ha sido constante. Sin embargo, su colección arranca tiempo atrás, concretamente con el conjunto de bienes artísticos y bibliográficos que proporcionó el Ministerio de Fomento e Instrucción Pública a los centros de enseñanza superior. A este incipiente corpus se sumarían, a través de diversas vías, obras de maestros jiennenses como Manuel Ángeles Ortiz, Serrano Cuesta o Cristóbal Ruiz hasta las de los más actuales e internacionales: Fernando Bayona, Juan Francisco Casas o Santiago Ydáñez, sin olvidar al desaparecido Nacho Criado y pasando por generaciones intermedias con Cerezo, Viribay, Palomino Kayser, Carrillo, Montijano, Huete, Juan Martínez y un largo etc. A ellos hay que sumar artistas de fuera de nuestra provincia como Miró, Tàpies, Judy Chicago, Miquel Barceló, Guinovart, Riera o Subirachs, entre otros, buena parte gracias a la donación realizada por Cesáreo Rodríguez-Aguilera.

El resultado ha sido la configuración de una importante colección en la que los artistas jiennenses han tenido y tienen un especial protagonismo, entendiendo la Cultura como un elemento clave para el desarrollo de la provincia de la que la institución universitaria se convierte en eje vertebrador desde el punto de vista del conocimiento. De este modo se justifica la presencia de la producción de Natividad Jiménez en nuestra colección. De hecho, además del citado mural, la Universidad posee un retrato y tres lienzos que ilustran bien sus intereses pictóricos.

Juan Gómez Ortega
Rector de la Universidad de Jaén

La puesta en valor del trabajo realizado siempre es un momento de alegría y legítimo orgullo, pero si a ello le añadimos la permanencia en un lugar destacado, en un edificio singular, en una Universidad que cumple ahora 25 años, tantos como el mural realizado en su día por Natividad, la situación es aún de mayor valor e importancia.

La autora se dirigió a mí hace unos días con la pretensión de que escribiera unas líneas para el catálogo. Hacía ya casi 25 años que no hablaba con ella, pero al indicarme su nombre la asocié de inmediato, pues acudí varios días a verla mientras realizaba su trabajo en la primera sala de reuniones que construíamos en la recién creada Universidad de Jaén.

Por entonces desconocía que era hermana de un compañero, matemático de nuestra universidad, y que también era sobrina de uno de los mejores matemáticos que ha dado nuestra tierra, D. Miguel Sánchez, profesor de la antigua Escuela de Peritos, y, en particular, mi profesor y a quien le debo haber estudiado también matemáticas. Esa fue la sorpresa que recibí de ella cuando finalizó el trabajo y nos lo presentó con la presencia de D. Antonio Bellón, director de Unicaja, entidad financiera que se hizo cargo de la construcción del edificio en compensación por gestionar los fondos de nuestra Universidad.

Siempre he pensado que Natividad quiso representar en el mural a las Musas que, hasta Hesíodo, constituían un conjunto indeterminado de mujeres que representaban las distintas facetas del saber, y es fácil identificar a alguna de ellas, en especial a Urania, la musa de la astronomía y las ciencias exactas.

La idea que subyace en el mural, al menos para mí, es la del conocimiento, que crece sin límites. Un conocimiento bien asentado en nuestra tie-

rra de olivos y que puede crecer hasta el infinito, representado por esas estrellas, y apoyándose en una economía eficiente, representada por esa especie de caduceo en el centro del mural.

Natividad se leyó a buen seguro la Ley de Creación de la Universidad de Jaén y trató de plasmar en su obra lo que aprobó el Parlamento Andaluz en su día, enfatizando e idealizando, según su criterio, el camino que debía recorrer la Universidad de Jaén como generadora y trasmisora de conocimiento, al tiempo que como transformadora de nuestra sociedad provincial.

Además es una obra que hoy diríamos adelantada a su tiempo. Solo se vislumbra, a la derecha, un varón que dedica su tiempo a hacer más productivo el olivar, alegoría de cultivar los intelectos, mientras en el otro extremo es una mujer la que, abandonando las herramientas, ya obsoletas, de la recolección del cereal, medita en un futuro mejor para sus hijos.

Natividad, a mi entender, supo plasmar la ilusión que en aquellos momentos nos embargaba a todos los giennenses, ante el inicio de estudios universitarios autónomos en nuestra provincia.

Luis Parras Guijosa

"LA TIERRA FÉRTIL". BOCETOS PARA UN MURAL

F. Javier Rodríguez Barberán

Puede que un mural represente mejor que nada el sueño imposible de la pintura: ofrecernos un espacio para habitar en ella. Mientras que para la arquitectura es natural este hecho, la obra pictórica solo puede proponérselo de modo metafórico. En todo mural anida además una hermosa inquietud: que la pared deje de ser el límite de lo construido. El que ahora se despliega ante nosotros posee esa virtud. La tierra ha dado sus frutos y el paisaje se anima con figuras que cubren la superficie pero que saben también respetar los vacíos. Así, al diálogo constante entre fondo y forma se le añade otro más enriquecedor, el de la imagen y el símbolo.

En la escala del apunte es donde Natividad Jiménez mejor demuestra que lo pequeño no es insignificante. Antes que ornamento los detalles son hijos de su propio significado, y hacen pues de este su razón de existir. Los opuestos no se repelen, sino que enriquecen la composición: el reloj, atrapado entre el movimiento que le es propio y la hora que marca desde el momento en que fue concebido, parece sintetizar todo esto. El día y noche se hacen visibles de modo simultáneo, del mismo modo que el cielo y la tierra se confunden sin renunciar a su propio carácter. El pasado no es un territorio extraño y el conocimiento termina por unir ese pasado rico en huellas al futuro que está por venir. Las mujeres, debatiéndose entre múltiples expresiones —sacerdotisas, sibilas, musas—, se convierten en guardianas de la sabiduría al portar los atributos que las hacen singulares pero también, sin contradicción alguna, parte indisoluble de un todo. El debate entre los saberes —útiles, inútiles— no tiene aquí lugar: la germinación se ha producido y la inteligencia fértil queda inundada por la luz que armónicamente emana del sol y las estrellas.

EL BOCETO COMO PROYECTO

Natividad Jiménez

Llevaba años queriendo hacer esta exposición. La ocasión se ha desvanecido varias veces hasta hacerme llegar a creer que no se materializaría nunca. Todos los astros se han alineado a tiempo para celebrar un vigésimo quinto aniversario y aprovechar la oportunidad de ocupar la sala de obra invitada de la antigua escuela de Magisterio de nuestra ciudad.

Un boceto como gesto tiene el poder de hacer transparente la expresión más íntima y puede ayudar no solo a que el espectador profundice y comprenda mejor una obra, sino a que también le ocurra esto al artista. Un boceto apresa la idea y la hace forma, es el principio y todo el mensaje va implícito en él; es un gesto íntimo y como tal tiene la propiedad de expresar y comunicar más directamente que a través de otro recurso.

A partir de él, de estas ideas seminales, solo queda ya articular.

De ahí esa necesidad, por mi parte, de airear 'intimidades', de cómo hace 25 años gesté el mural para la Sala de Grados Luis Parras Guijosa.

En el mural quise representar mediante símbolos e imágenes el proceso que ha construido nuestra tierra. Sus raíces son visibles en la referencia al sarcófago paleocristiano de Martos, simbolizado por su secuencia de arcos, y que uso en la base inferior de la composición a modo de cimientos de la cultura y sociedad de Jaén.

Sustentado por esta base aparece en un estrato superior nuestra agricultura: a la derecha una figura masculina ara con una mula la tierra, que se prepara para recibir la semilla; a la izquierda aparecen los aperos de labranza junto a dos mujeres que dialogan con gesto cómplice mientras recogen los frutos maduros del suelo. Ambas partes participan de un escenario común, un friso de olivos esquemáticos cargados de aceituna morada. En uno de ellos, escondido y vigilante, hay un búho como símbolo de la clarividencia e intuición, pilares de la investigación.

Desde los extremos del suelo dos serpientes se entrelazan y elevan referencia histórica al pasado islámico de Jaén, tomando de este su dimensión más mística, sufi, representando la energía y la sabiduría de los estratos más profundos de la vida buscando el centro de gravedad y apuntando al eje de la obra: el Sol como imagen de la madurez de todo proceso de la mente.

Sobre estos pilares se asienta la representación de las disciplinas científicas, del arte y de la cultura. En el núcleo de la izquierda, al lado de la Biología y las Ciencias de la Naturaleza, hay una ostra abierta con una perla, con la que vuelve a aludirse a esa dimensión mística del Islam que antes señalaba, dándole aquí el sentido creador y de fecundación. La siguiente figura es la representación de la Jurisprudencia. Detrás aparece la Música, que se asoma sosteniendo una lira; al lado, erguida sobre los arcos y sosteniendo un cráneo, está la Medicina.

En el otro lado aparece, por una parte, la imagen que evoca el mundo de las Artes Plásticas. Junto a ella se sitúan dos figuras: la que sostiene un libro abierto representa la Lengua y la Literatura; mientras, abrazando una esfera armilar, encontramos a la personificación de la Astronomía y las ciencias ambientales. La Arquitectura las acompaña en este grupo y en ella se une la iconografía tradicional de la disciplina —compás, cartabón— con el sentido simbólico de estos mismos objetos, a los que se le atribuyen respectivamente polaridad masculina y, por tanto, energía solar creadora y polaridad femenina, más impulsora de lo creativo y una dimensión terrenal. Nada aquí conduce al estatismo, y precisamente por eso un reloj introduce finalmente la idea de movimiento.

PROCESO

Fases del trabajo en el muro:

Tras la preparación del soporte con la aplicación sobre el muro de ladrillo desnudo del mortero a la cal, el dibujo de la composición.

Resolución en fresco para las aplicaciones de los relieves en estuco a la cal y pátina de cera y en pan de oro para los acabados de los relieves de las estrellas. Temple al huevo, acrílico y óleo son las técnicas pictóricas utilizadas para el resto del mural.

Panorámica desde el andamio

BOCETOS PARA UN MURAL

La Medicina. Mixta sobre papel. 41 x 30 cm.

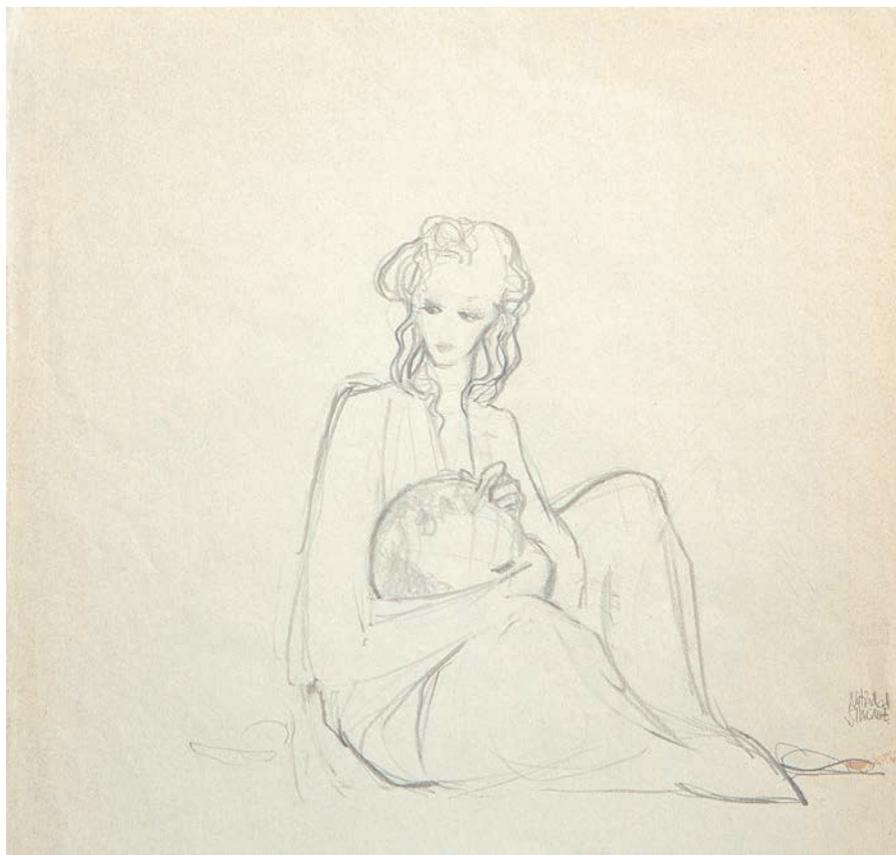
La Jurisprudencia y la Música. Grafito sobre papel 30 x 18 cm.

Las Artes Plásticas. Mixta sobre papel. 20 x 41 cm.

La Biología y las Ciencias de la Naturaleza. Grafito y lápiz de color sobre papel. 30 x 41 cm.

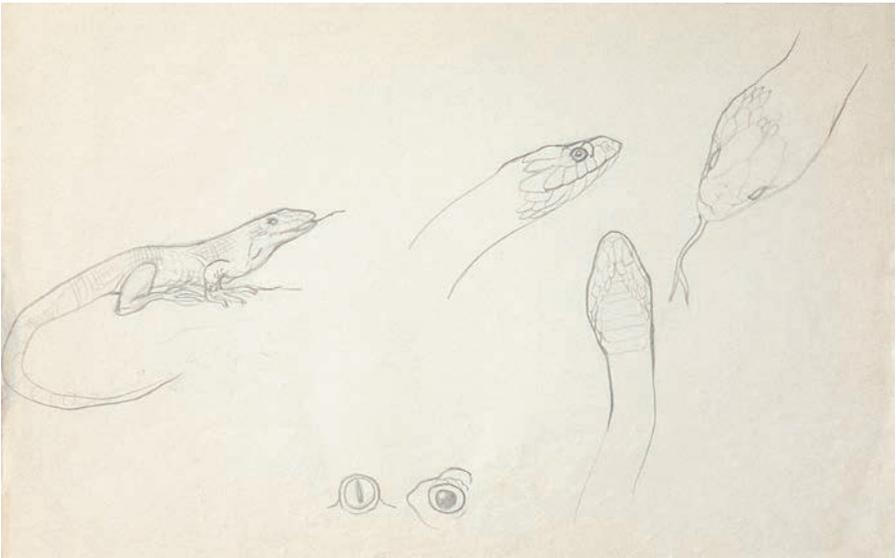
La Astronomía y Ciencias Ambientales. Grafito sobre papel. 30 x 31 cm.

La Arquitectura. Grafito y lápiz color sobre papel A3. 30 x 41 cm.

Arado con figuras. Grafito sobre papel. 30 x 41 cm.

Estudio para las serpientes. Grafito sobre papel. 30 x 41 cm.

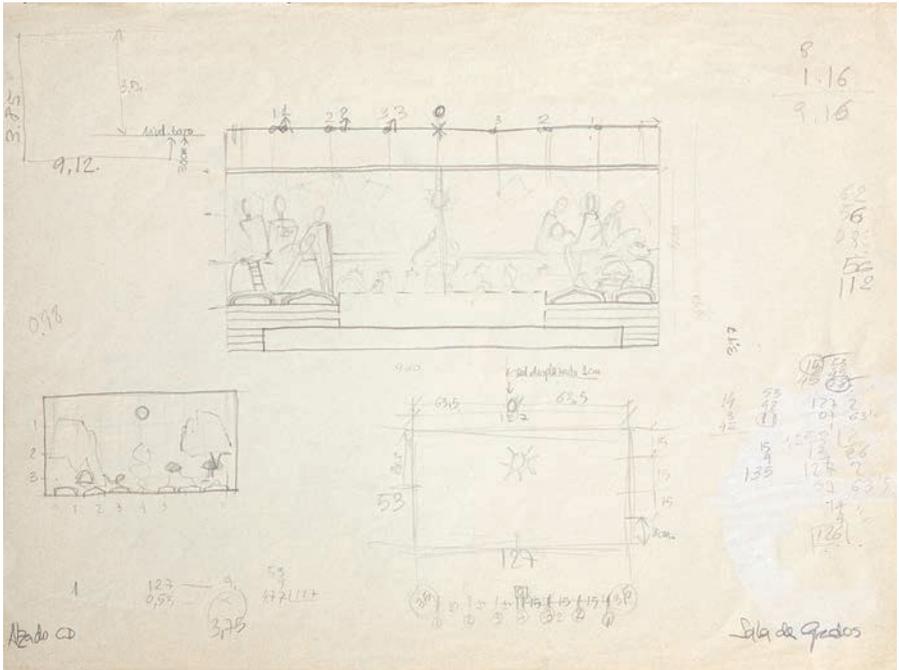
Fase general de composición. Grafito sobre papel. 28 x 37 cm.

Fase general de composición y apuntes. Grafito y lápiz de color sobre papel. 28 x 24 cm.

Fase general de composición 2. Grafito sobre papel. 20 x 38 cm.

Boceto general de mediciones. Grafito sobre papel. 30 x 41 cm.

Boceto final. Mixta sobre papel. 30 x 41 cm.

Christ

NATIVIDAD JIMÉNEZ

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.

Estudios de Pintura Mural en la Escuela Internacional “Miquel Farré” de Sant Cugat del Vallés.

Estuco y tratamientos Murales, Grabado, Litografía y Cerámica en la Universidad de Granada, Sevilla y Escuela de Artes y Oficios de Jaén.

Seleccionada por el Ministerio de Cultura como una de las 50 representantes de la pintura española del momento para la I Muestra de Arte Joven, Madrid 1985.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1984 “La Bici.” Galería de la Bicicleta. Granada.

1986 “Pásame el Pincel, Cariño”

Muestra de Pintura, instalación de Escultura, colección vestidos atemporales con sus complementos y piezas de joyería en una acción realizada en la sala. Comisariada por el dibujante de cómic Guillermo Torres Meana. Diseño del catálogo en formato doble LP. Sala de Exposiciones del Colegio Oficial de Arquitectos. Jaén.

1989 “Tiempos en invierno.” Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Granada. Jaén.

1990 “Natividad Jiménez, Pinturas.” Museum Gallery. Houston, Texas. USA.

1991 “Natividad Jiménez, Pinturas.” Centro Cultural Español. Casablanca. (Marruecos).

1994 “Ángeles, Piedras y otros Recuerdos.” Sala de Exposiciones Jabalcuz. Jaén

1997 “Natividad Jiménez.” Sala Oriente, Caja San Fernando. Sevilla.

2003 Natividad Jiménez. Sala Fausto Olivares. Escuela de Artes, Jaén.

2010 “Paisajes íntimos envueltos en Oro.” Sala exposiciones Caja de Ahorros de Granada, Jaén.

2011 “Paisajes Íntimos” . Fine Arts Cartel, Málaga.

2012 “Cada gota de tu vida.” Hotel Las Casas del Rey de Baeza, del libro de Yolanda Sáenz de Tejada.

2016 “Entre dos silencios de sirena.” Comisariada por Javier Rodríguez Barberán Una presentación de la última obra y una pequeña retrospectiva desarrolladas en una doble propuesta. Casa de las Sirenas, Ayuntamiento de Sevilla

2018 “Tierra fértil, bocetos para un mural” . Sala de visitas.

25 Aniversario. Comisariada por Javier Rodríguez Barberán , Universidad de Jaén.

COLECTIVAS DESTACABLES.

“Madrid visto por sus pintores.” Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Madrid, 1984.

“Salón de Otoño,” Centro Cultural de la Villa, 1984, Madrid.

“Promoción 85” Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense. 1985. Madrid.

“Segundo Salón de Pintura.” Antiguo Matadero, 1985, Madrid.

“I Muestra de Arte Joven.” Círculo de Bellas Artes, 1985, Ministerio de Cultura, Madrid. Itinerante nacional.

“L.Timmermans y Natividad Jiménez.” Úbeda. 1987 Sala de Exposiciones C.A. Granada

“La Postal del Verano,” 1987. Sevilla. Galerías de Rafael Ortiz

“Mujer femenino plural” 1992, CAT de Sevilla.

“36 Artistas Plásticos.” Quesada Solidaria, 2004, Museo Provincial de Jaén.

“Astures,” 1995. Gijón

“Colectiva de Pintores” 1999. Haurie en Sevilla.

“Antonio Blanca, Nicolás S. Cubillo y Natividad Jiménez.” C.A. Granada, 2012. Jaén. Presentación de fotografías de Ángel Higuera para “La Catedral de Santa María.” S. De Exposiciones de La Económica 2013. Jaén.

“30 años no es nada” Reales Alcázares, Sevilla.

“Nicolás Sánchez Cubillo y Natividad Jiménez,” Hospital de Santiago, 2010. Úbeda.

“25 Miradas” 2015. Universidad de Jaén.

“Plural.” Galería Haurie, 2015. Sevilla.

“Perfiles” Galería Haurie, 2016. Sevilla.

PUBLICACIONES Y PARTICIPACIÓN EN LIBROS

Historia de Andalucía, de Antonio García Benítez. 1988.

Historia de Jaén, editada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1989.

El Arte del Siglo XX. Salvat, 1989.

Historia, imágenes y personajes de Torredelcampo, de Alfonso Maldonado Eliche. 1994.

Un viaje a través del tiempo, Astures. 1995

Antología de poetas andaluces de Jaén, 2007.

NCV, revista cultural. 2008.

La Catedral de Santa María, libro-dvd editado por el Ayuntamiento de Jaén y la Universidad Popular. 2009.

Sierra de Andújar, libro de viajes editado por la Junta de Andalucía. 2010.

Alcazaba, Revista histórico-cultural, nº 9. 2011.

Cada gota de tu vida, novela de Yolanda Sáenz de Tejada. 2012.

Gatroquivir, guía de turismo editada por Prodetur, Turismo de la Provincia de Sevilla. 2017.

L A O B R A I N V I T A D A

*La tierra fértil.
Bocetos para un mural*

Universidad de Jaén