

EL ÁRBOL DE LA CIENCIA

Documentación técnica y
artística de la propuesta

MEMORIA DE LA PROPUESTA

Descripción conceptual y técnica del proyecto

Concepto

En algún momento de la vida todos hemos experimentado el poder de la palabra. Su fuerza conquista primero nuestra mente y seguidamente se traslada a cada uno de los poros de nuestra piel. Además de un fenómeno intelectual, tiene algo de sensible, de físico. La palabra nos abraza y nos empuja hacia terrenos donde habita lo extraordinario y donde lo viejo se recompone a partir de una nueva mirada, la nuestra. Se podría decir que el lenguaje escrito tiene por sí mismo voz y que las palabras que lo conforman adquieren diversos significados en función de los cuerpos que habitan.

Este diálogo entre el lenguaje y nuestra psique se inicia a partir de distintas fuentes, todas ellas propias del hecho mismo de vivir. De esta manera, nos convertimos en lectores desde la primera vez que comenzamos a decodificar el mundo imagen que nos rodea, a partir de los cuentos que los adultos nos narran en la infancia, durante la adolescencia en la búsqueda atropellada de una voz propia, en la inflexión de nuestra observación ante un suceso dramático o inesperado, a través del relato de nuestras vivencias.... Incluso el silencio también puede estar plagado de palabras inquietas que se reagrupan generando crónicas insólitas en cada uno de los miembros que conforman una audiencia. La lectura como actividad interiorizada es pilar de imaginación y creatividad. Y la narración, como eje conector de lo social, crea comunidad y espacios de respeto inclusivos para todos los puntos de vista.

Nuestro yo lector queda por tanto configurado desde muy temprana edad. No obstante, cuando aprendemos a leer resulta como si el mundo se tornara infinito. Porque de hecho, así es. Recuerdo descubrir el placer de la lectura siendo muy joven. Por aquel entonces leía rápido, aproximadamente un libro a la semana. Aún me acuerdo del abismo experimentado al comprender que nunca podría leerlo todo, ni si quiera un tercio de lo mismo. Ahora soy una lectora pausada, escojo mis libros con delicadeza y paciencia, me gusta pensar que cada elección me aportará pistas con las que pronto, configurando el puzzle de mi presente, seré capaz de descifrar el sentido de lo que ocurre. No es una idea descabellada. Todos sabemos que la lectura además de transmitir conocimientos, genera nuevos saberes. No en vano es una herramienta fundamental en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje.

Nací en Madrid, he crecido y habitado en esta ciudad desde entonces. Salvo un paréntesis de tres años en Barcelona, Arganzuela ha sido siempre mi distrito. He pasado extensas temporadas visitando la Biblioteca Pública Municipal Pío Baroja, tomando libros en préstamo, estudiando e incluso escribiendo en ella. Reconozco la atmósfera que rodea a este lugar, sus visitantes y sus acompañantes en el exterior. La biblioteca se ubica a escasos metros del centro escolar IES Juan de la Cierva. Cuando llega la temporada de exámenes queda atestada por estudiantes y libros de texto que se amontonan en las largas mesas de las salas de estudio situadas en la planta baja del edificio. El aire está cargado, parece como si el saber se volviera corpóreo. Afuera transcurre el barrio. La parte trasera de la biblioteca queda integrada en una zona ajardinada, preludio del Parque Madrid Río, con pista de fútbol donde familias, niños, jóvenes, ancianos y deportistas disfrutan de su ocio, del tiempo sin tiempo. Además de la Residencia y Centro de día Peñuelas que se encuentra a menos de trescientos metros, Acacias, donde todo esto transcurre, es un área fundamentalmente residencial. La biblioteca queda enmarcada por edificios de hogares, una pista de patinaje, dos pistas de tenis y algunos comercios locales como la frutería, la pescadería, la escuela de inglés, los bares y el supermercado situados frente a la entrada de nuestro templo lector. Podría decirse que este lugar resulta un santuario donde salud intelectual y física se dan la mano, desde lo individual hasta lo colectivo siendo un espacio público de convivencia en el que confluyen sinergias, los relatos de sus gentes, creando comunidad y alzándose como seña identitaria del barrio. Pío Baroja, autor clave de la Generación del 98, da nombre a todo esto.

A pesar de que se doctoró en medicina, Baroja terminó abandonando dicha profesión en favor de la literatura, actividad en la que cultivó la novela y, en mucha menor medida, el teatro. En palabras del autor, tal y como cita en sus *Memorias*: "El *Árbol de la Ciencia* es, entre las novelas de carácter filosófico, la mejor que yo he escrito. Probablemente es el libro más acabado y completo de todos los míos, en el tiempo en que yo estaba en el máximo de energía intelectual".

Los personajes de este libro expresan su deseo de comprender la realidad. A partir del diálogo entre Andrés Hurtado y el tío Iturrioz se plantea el sentido de la existencia humana confrontando las ideas filosóficas de Schopenhauer, Kant y Nietzsche. Frente al pesimismo desolador de Hurtado, el tío Iturrioz opta por el modelo de Nietzsche en el que el ser humano se enfrenta al sinsentido de la vida y no cae en la desesperación. Esta novela presenta una visión del mundo a partir de la palabra lo que sirve de símil con el enfoque de una biblioteca como espacio para entender el mundo, sus gentes y el entorno que la rodea. Lo mismo ocurre con el Arte urbano que dada su identidad, innegablemente forma parte de su contexto, transformándolo y transformándose a si mismo cuando abandona el papel y adquiere corporeidad en un muro. Sucede entonces que el diálogo tiene lugar entre el observador paseante y la imagen representada. Una infinidad de narrativas se generan, tantas como lecturas posibles, como pasa en los libros. El Arte en el espacio público puede ser por tanto una herramienta eficaz en la sensibilización sobre la importancia de la lectura.

Baroja plantea una discusión que está también presente en el pensamiento de María Zambrano y Ortega y Gasset. La cuestión sobre cómo conciliar la vida con la razón, el árbol de la ciencia con el árbol de la vida. En el fenómeno de la lectura surgen estos mismos interrogantes puesto que experimentamos la vida de una manera más profunda, sentida y abierta a través de la palabra ajena y al posicionamiento que nosotros le damos en base a nuestra experiencia y perspectiva. Leer nos abre a nuevos horizontes de conocimiento, ciencia, que amplifican nuestra experiencia carnal, de vida.

Recuperando la voz del tío Iturrioz, la imagen representada vincula la posibilidad de la razón y de la experiencia a partir de la alegría y del crecimiento. Según esta visión ambos factores resultarían indisolubles para que la vida y la ciencia convivan de forma armoniosa. Según Nietzsche la "única posibilidad de la vida está en el Arte" siendo la danza la expresión artística y por tanto de vida más sublime por haber. En el acto del baile, de la ligereza del cuerpo motivado por un ritmo, se produce la poesía, pudiéndose considerar cada movimiento como una palabra. Para Nietzsche, que recordemos ahora se expone a través del personaje de Iturrioz de Baroja, nuestra libertad nunca es más participativa como lo es en el baile, momento en el que escogemos cómo fluir con el mundo. Por este motivo, los cuerpos humanos del diseño se muestran en una actitud ligera, como si fueran bailarines conectando con el ritmo de la naturaleza y de la vida, alcanzando un saber alegre mientras se sitúan en este árbol donde la razón y la experiencia se encuentran. Personas y animales siembran y recogen las letras que son a la vez dulces frutos e invisibles semillas en este jardín de palabras cuyo crecimiento es constante. La ciencia de la vida y la vida de la ciencia se convierten en un baile que se extiende, contagiando al entorno y a sus gentes.

La idea es que todo aquel que se detenga a leer este mural sea capaz de bailar al ritmo de la palabra, conectándose con su poder que no sólo es intelectual sino también físico. Una especie de fuerza motriz resultante de la lectura expande nuestros horizontes, nos mueve en un diálogo silencioso entre el contexto (la biblioteca, el barrio, los libros, Pío Baroja...) y el arte que sucede.

"Y aquellos que fueron vistos bailando, fueron considerados locos por quienes no podían escuchar la música". Friedrich Nietzsche.

Técnica

Considerando los resultados de la consulta pública realizada por Decide Madrid sobre aquellos elementos o figuras relevantes a tener en cuenta a la hora de diseñar un mural referido al tema de la lectura en cada uno de los distritos ofertados, se ha desarrollado el boceto de esta pieza artística teniendo en cuenta el contexto y características específicas de la Biblioteca Pública Municipal Pío Baroja de Arganzuela. El diseño del boceto se ha generado a partir del mapa conceptual representado en la página 9.

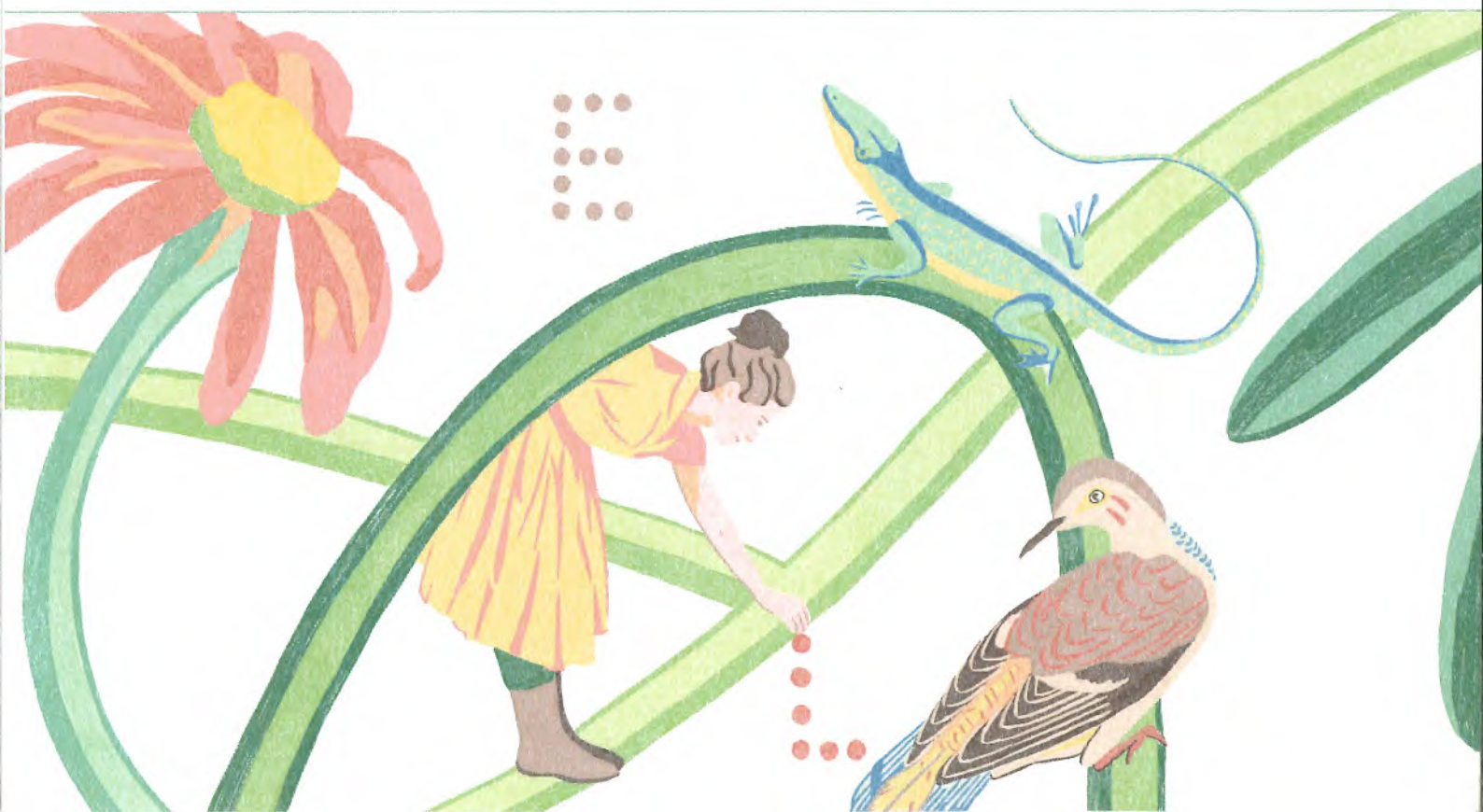
Los materiales que se usarán, siendo de alta calidad y específicos para exterior tanto en la preparación, desarrollo como en la imprimación del muro, no resultan nocivos en su inhalación salvo en la última fase de aplicación del barniz anti-grafiti (que procederá a llevar a cabo la artista usando el equipamiento técnico requerido para evitar daños de salud). Tanto esta fase como la inicial, la que corresponde al trazado a mano alzada sobre el muro (utilizando únicamente un proyector que sirva de guía en el dibujo) se efectuarán de manera individual por parte de la artista.

Teniendo en cuenta el carácter participativo de la iniciativa *Compartiendo Muros 2023* se ha planteado un diseño para que, en su posterior ejecución, pueda implicarse la ciudadanía, considerando superficies de color que pueden pintar bajo la supervisión de la artista. La disposición de áreas de color amplias y monocromas facilitan el trabajo en equipo y colaborativo de personas con distintas aptitudes artísticas (siendo fácilmente ejecutables incluso por niños, ancianos o personas con condiciones de movilidad específicas).

Las características del muro en cuanto a altura y accesibilidad permiten así mismo que cualquier persona, independientemente de sus condicionantes físicos, pueda participar en la pintura de este mural.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LA PROPUESTA

Definición de la propuesta. Diseño y detalles

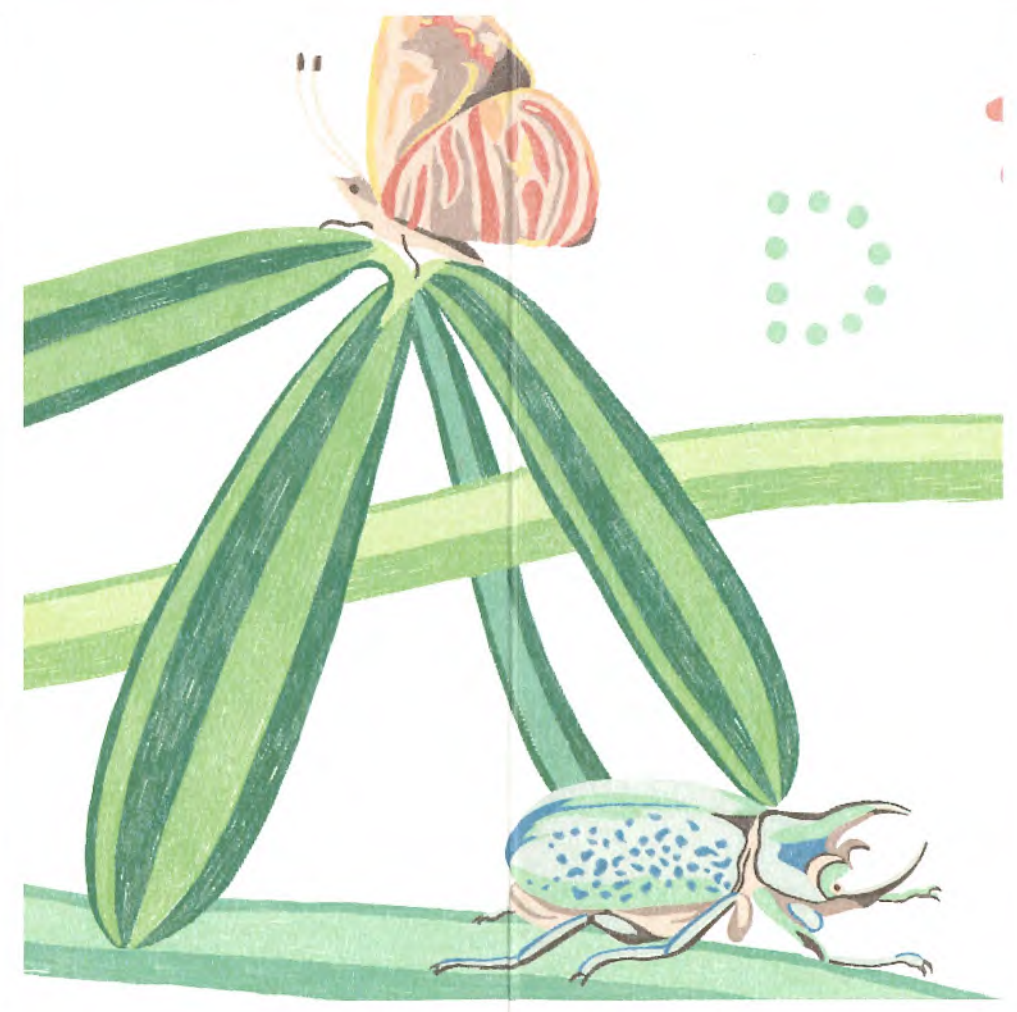
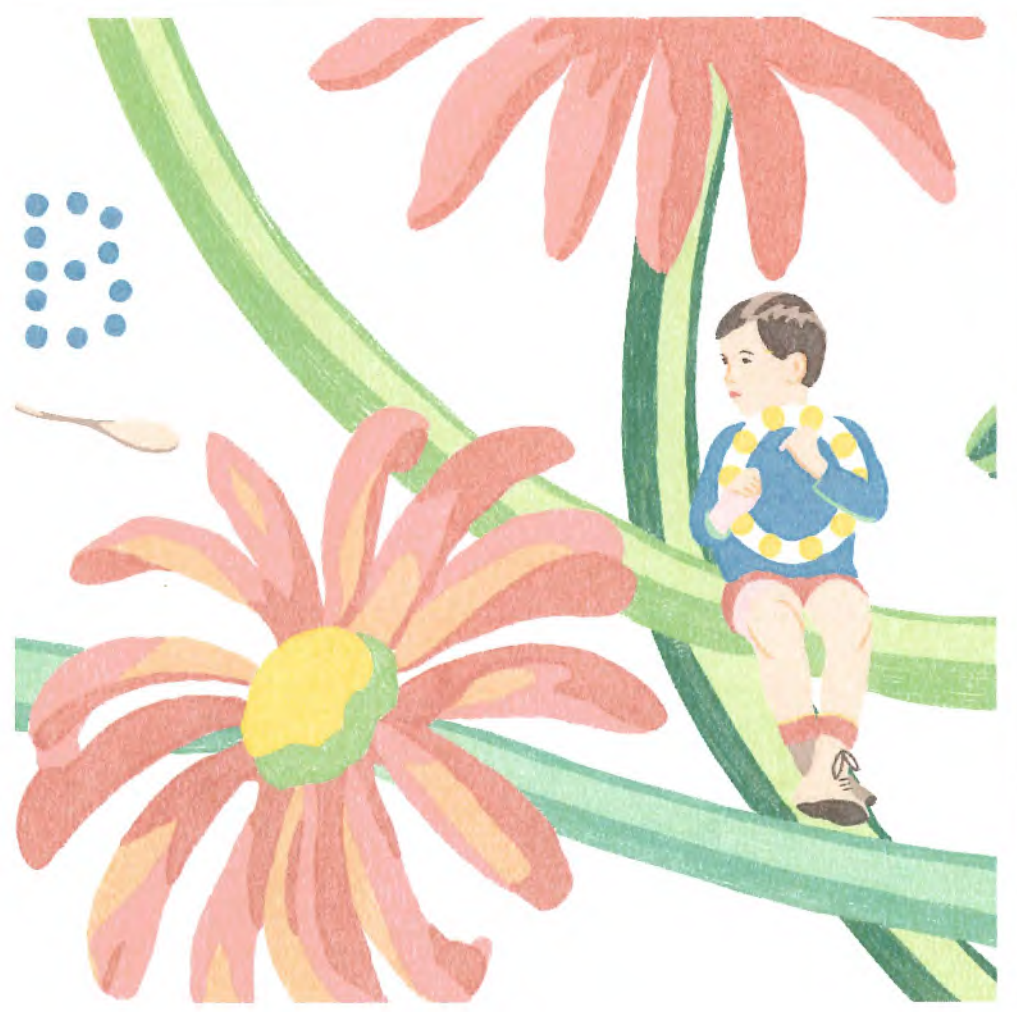
Diseño completo en proporción según medidas reales del mural: 40m largo x 3m alto

Detalles del diseño personajes, color, estilo gráfico...

Definición de la propuesta. Detalles ampliados

Definición de la propuesta. Detalles ampliados

**Resultados de la consulta pública
realizada por Distrito Madrid.**
Respuestas en el distrito de Arganzuela
Total respuestas: 69

A través de los libros nos abrimos a conocer
vidas diferentes a las nuestras y a situarnos
en el punto de vista de los personajes
19 respuestas

Alusión a alguna figura relevante de la
literatura o a algún libro en concreto
11 respuestas

La importancia de la lectura para la
transmisión de conocimientos
15 respuestas

Los beneficios que aporta la lectura a nuestra
sociedad y a nuestro desarrollo personal
14 respuestas

Otros aspectos
10 respuestas

**Selección de concurrencia de
palabras en las respuestas**

Respeto
Sociedad
Persona
Posibilidad
Igualdad
Idea
Social

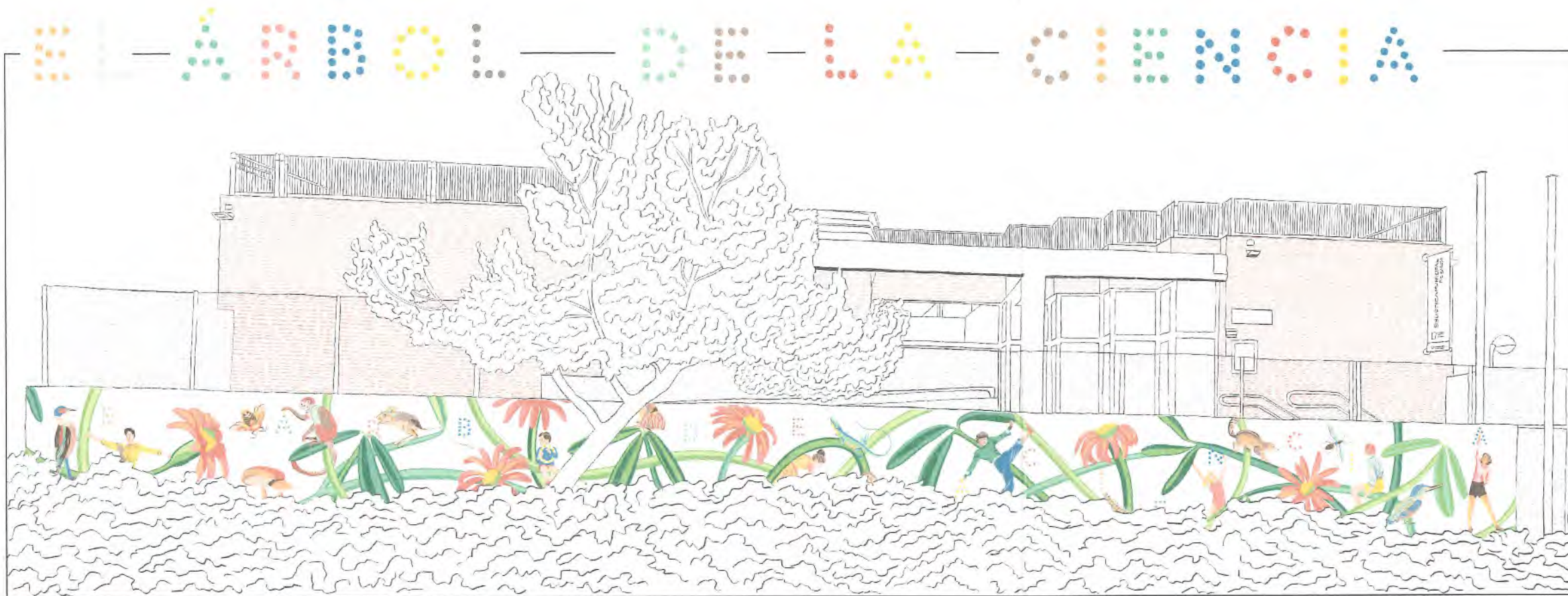
Capacidad
Desarrollar
Imaginación
Personaje
Vida

Conocimiento
Importancia
Representar
Biblioteca
Color
Género

Cultura
Libro

Pintura
Referencia
Relevante
Escribir
Lenguaje

Mundo
Mente
Leer

**Lema: El Árbol
de la Ciencia**

"El Árbol de la Ciencia es, entre las novelas
de carácter filosófico, la mejor que yo he
escrito. Probablemente es el libro más
acabado y completo de todos los míos, en
el tiempo en que yo estaba en el máximo
de energía intelectual".
Pío Baroja, cita extraída de sus *Memorias*.

**El sentido de la
existencia humana**

Los personajes de *El Árbol de la Ciencia*
tienen el deseo de comprender la realidad.
A partir del diálogo entre Andrés Hurtado y
el tío Iturrioz se plantea el sentido de la
existencia humana confrontando las ideas
filosóficas de Schopenhauer, Kant y
Nietzsche.

Frente a la desolación de Andrés Hurtado,
el tío Iturrioz opta por el modelo de
Nietzsche en el que el ser humano se
enfrenta al sinsentido de la vida y no cae
en la desesperación.

Esta novela presenta una visión del mundo
a partir de la palabra lo que sirve de símil
con el enfoque de una biblioteca como
espacio para entender el mundo, sus
gentes y el entorno que nos rodea.

**La importancia
de la lectura**

La lectura como fuente de transmisión de
conocimiento y como motor generador de
nuevos saberes.

La lectura como actividad interiorizada, la
palabra silenciosa, pilar para nuestra
imaginación y creatividad.

La narración como eje conector de lo social
creando comunidad y espacios de respeto
inclusivos para cualquier punto de vista.

**Conciliando la razón
con la vida**

Baroja plantea una discusión que está
también presente en el pensamiento de
María Zambrano y Ortega y Gasset: Cómo
conciliar la vida con la razón, el árbol de la
ciencia con el árbol de la vida.

En el fenómeno de la lectura surgen estos
mismos interrogantes puesto que gracias a
ella experimentamos la vida de una
manera más profunda, sentida y abierta
gracias a la palabra ajena y al
posicionamiento que nosotros le damos en
base a nuestras experiencias y puntos de
vista. Leer nos abre a nuevos horizontes de
conocimiento, ciencia, que amplifican
nuestra experiencia carnal, de vida.

**Biblioteca de Arganzuela
de Pío Baroja**

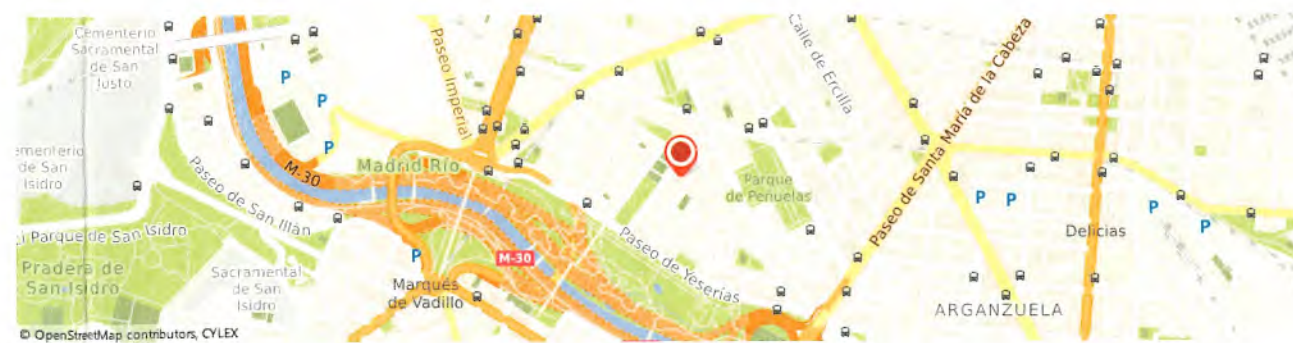
La biblioteca como espacio de
conocimiento, de salud intelectual y física
(la lectura previene la degeneración
cognitiva) y como lugar público de
convivencia (empatía, solidaridad,
sinergia) es seña identitaria de un barrio.
Pío Baroja, médico y escritor, autor clave de
la Generación del 98 da nombre a esta
biblioteca la cual se emplaza en el Distrito
de Arganzuela, donde se ubica Madrid Río.
Por tanto, un entorno urbano habitado por
sus gentes y rodeado de naturaleza con
sus parques, río, flora y fauna.

El Arte urbano como parte del contexto y
como precursor de la palabra a través del
diálogo que genera con el paseante, tal y
como hacen los libros con el lector. El Arte
en el espacio público como herramienta de
sensibilización sobre la importancia de la
lectura

**El Arte y la vida
como un baile**

La vida entendida como un baile y el ser
humano como bailarín abre la posibilidad
de alcanzar un saber alegre. Según
Nietzsche la "única posibilidad de la vida
está en el Arte". La ciencia de la vida, la vida
de la ciencia se torna aquí en un baile que
se extiende, contagiándonos.

Documentación gráfica de la propuesta. Fotomontajes

Nombre:
Biblioteca Publica Municipal Pio Baroja
Dirección:
CALLE ARGANDA 12, 28005 Madrid
Teléfono:
914 74 16 03
Sitio web:
bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas

40 m

3 m