
«LA NATURALEZA DEL PAISAJE»: EL TERRITORIO MONTEÑO COMO ESPACIO DE CONFLICTO Y RESISTENCIA

Mónica Martínez-Bordiú Aznar

Investigadora independiente

Resumen: «La naturaleza del paisaje» es un proyecto artístico que surge de la investigación doctoral «El paisaje expandido», consolidado como una iniciativa independiente que promueve el arte crítico en una de las regiones más despobladas de Europa. Ubicado en los Montes de Toledo, un territorio aislado y de difícil acceso, plantea el paisaje como un espacio de resistencia y reflexión, donde la producción artística se vincula con la investigación territorial. A través de residencias, exposiciones y encuentros, acoge a creadores nacionales e internacionales que trabajan en diálogo con el entorno, abordando problemáticas ecológicas y sociales. Sin apoyo institucional estable, su financiación ha dependido de recursos privados y ayudas puntuales. Su metodología, basada en la inmersión y la adaptación al territorio, permite cuestionar modelos tradicionales de gestión y explorar nuevas formas de habitar el paisaje, consolidando el arte como una herramienta crítica y transformadora.

Palabras clave: PAISAJE; ARTE CRÍTICO; GESTIÓN CULTURAL; MONTES DE TOLEDO

«THE NATURE OF LANDSCAPE»: TOLEDO MOUNTAINS AS A SPACE OF CONFLICT AND RESISTANCE

Abstract: «The nature of landscape» is an artistic project that arose from the doctoral research «El paisaje expandido» and has become an independent initiative that promotes critical art in one of the most depopulated regions of Europe. Located in the Toledo Mountains, an isolated territory that is difficult to access, it proposes the landscape as a space for resistance and reflection, where artistic production is linked to territorial research. Through residencies, exhibitions and meetings, it hosts national and international creators who work in dialogue with the environment, addressing ecological and social issues. Without stable institutional support, its funding has depended on private resources and occasional grants. Its methodology, based on immersion and adaptation to the territory, allows it to question traditional management models and explore new ways of inhabiting the landscape, consolidating art as a critical and transformative tool.

Keywords: LANDSCAPE; CRITICAL ART; CULTURAL MANAGEMENT; TOLEDO MOUNTAINS

Martínez-Bordiú Aznar, Mónica. 2025. «'La naturaleza del paisaje': El territorio monteño como espacio de conflicto y resistencia». AusArt 13 (2): 25-35. <https://doi.org/10.1387/ausart.27334>

Ante el orden, la crítica se vuelve innecesaria; cuando lo establecido se asume como norma segura, el conflicto desaparece. Pero lejos de cualquier utopía, el desajuste siempre existe, y con él, el desconcierto y la resistencia.

Enmarcados ante esta realidad, la crítica social en relación al arte ha sido constante. Por destacar algunos autores, podríamos hablar de Walter Benjamin, el cual argumentó que el arte nunca es neutral y que, dependiendo de su uso, puede servir tanto para la emancipación como para la propaganda, reflejado en su ensayo *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica* (1936). Theodor W. Adorno (1944), desde la 'teoría crítica', consideró que incluso el arte más 'autónomo' refleja las condiciones sociopolíticas en las que se produce, o Jacques Rancière, en *El reparto de lo sensible* (2000) planteó que el arte reconfigura la percepción de lo real y, por lo tanto, siempre implica una dimensión política. Esta línea de pensamiento caló en los artistas de la época y sigue latente en movimientos como el feminismo o el arte activista. Por tanto, podríamos decir que el arte, incluso el aparentemente apolítico es una toma de posición dentro de un sistema de valores y por tanto, sería lícito plantear que «todo arte es política» (Ranciere 2010), que todo el arte implica una ideología, un contexto sociocultural que lo posiciona como reducto de una sociedad, como su reflejo. En definitiva, un arte crítico.

Ante esta realidad encontramos el género del paisaje, que en distintas etapas a lo largo de su historia se ha posicionado como remanso ideológico por involucrar menos carga política que otros géneros. Es por este mismo motivo por el que muchos artistas comenzaron a acercarse a este tipo de representaciones, porque al tener menos vinculación con el arte crítico, ofrecía libertad de pensamiento. Un ejemplo claro de este posicionamiento intencionado fue la pintura del paisaje a lo largo del regeneracionismo (Ortega Cantero 2010, 261-278). Durante este periodo surgió una diversidad de ideas identitarias por toda la nación, donde el género del paisaje, de menor carga académica como por ejemplo el histórico, será desde donde los artistas trabajarán con más libertad: el paisaje como lugar de resistencia.

En la actualidad, el paisaje, lejos de ser un género aséptico, se ha posicionado como un arte crítico, en línea con los relatos del arte contemporáneo. Este género estudia y analiza diversos conflictos de nuestro tiempo, generando una resistencia en una época asociada, ya en muchas ocasiones, a una crisis sistémica (Nogué 2016). Este es el escenario en el que se desarrolla el proyecto específico «La naturaleza del paisaje».

«La naturaleza del paisaje» (LNdP)

«La naturaleza del paisaje»¹ es un proyecto artístico que nace de la investigación doctoral «El paisaje expandido: Los Montes de Toledo como objeto de estudio en el arte de paisaje en España (2000-2023)». Con el tiempo, esta indagación académica ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa

con identidad propia, que acoge diversas actividades culturales para la promoción del arte crítico en una de las regiones periféricas con menor densidad de población de Europa. Concebido como una plataforma de investigación y producción artística en el medio natural, «LNdP» reflexiona sobre la transformación del paisaje y crea nuevas narrativas visuales y conceptuales que contribuyen a generar una mejor gestión del territorio. La iniciativa fomenta el diálogo entre la creación contemporánea y el entorno, promoviendo sinergias entre artistas, investigadores y comunidades locales para desarrollar arte desde una perspectiva crítica.

El nombre ‘la naturaleza del paisaje’ no es casual, sino que responde a una doble acepción del término ‘naturaleza’. Por un lado, alude a la dimensión física y ecológica del entorno, el paisaje natural de los Montes de Toledo con su riqueza geológica, biológica y atmosférica. Por otro, hace referencia a la esencia misma del paisaje como construcción cultural, a su percepción y representación a lo largo del tiempo. Ambas definiciones están recogidas en la RAE. Esta dualidad es clave en el planteamiento del proyecto, que no se limita a la producción de obras *site specific* —es decir, creadas exclusivamente para un lugar determinado— sino que se configura como un ‘proyecto específico’. Esto significa que más que respuestas aisladas al territorio, «*La naturaleza del paisaje*» genera un marco conceptual y metodológico que se adapta a los diferentes procesos de los artistas, permitiendo múltiples aproximaciones y lecturas del entorno. Así, las obras pueden nacer de la experiencia directa en el paisaje *in situ* o de una elaboración posterior *in visu* (Roger 1997), ampliando la relación entre arte y territorio más allá de las intervenciones en el territorio. Una metodología innovadora en una investigación doctoral para generar arte desde un posicionamiento de resistencia. Desde su origen, el proyecto ha fomentado el desarrollo de arte crítico, específicamente aquel vinculado al territorio de los Montes de Toledo. Cuando el arte crítico se imbrica con el lugar, podríamos decir que se transfigura en paisaje, en constructo, porque este pasa de una mera interpretación del lugar a ser un paisaje crítico.

TERRITORIO	OBSERVADOR	INTERPRETACIÓN
ENTORNO NATURAL	ARTISTAS	PAISAJE CRÍTICO

Figura 1. Simplificación del concepto *paisaje* en tabla unido al arte crítico.

Tras los años de vida de un proyecto específico desarrollado en el territorio ‘monteño’², con diversidad de eventos organizados, producción de obra para artistas de relevancia nacional e internacional y multiplicidad de exposiciones comisariadas como iremos repasando a continuación, es lícito, al menos plantear que, en el arte contemporáneo, además de ser una cuestión crítica que plantea preguntas dentro de nuestro contexto histórico debería dar un paso más allá. Defendemos que, la creación plástica en todas

sus variantes tendría que tender, ya no solo a poner problemáticas sobre la mesa, sino que correspondería articularse como un ámbito que ofrezca respuestas a través de nuevas metodologías y prácticas que sean resolutivas con las problemáticas que plantea: dar respuestas y no solo plantear preguntas: una resistencia crítica. Pero, ¿hasta qué punto esto es una realidad en el arte contemporáneo?

Para poder entender el funcionamiento del proyecto, es necesario entender su localización territorial. Las instalaciones del proyecto se encuentran en el municipio de Horcajo de los Montes, en la provincia de Ciudad Real, un pueblo de unos 800 habitantes situado en el límite del Parque Nacional de Cabañeros. Sin embargo, el espacio de trabajo no está dentro del núcleo urbano, sino en plena naturaleza, en una extensa finca rodeada de monte mediterráneo. Para llegar al enclave donde se desarrolla el proyecto, es necesario recorrer caminos de arena durante aproximadamente 20 minutos desde la zona habitada más cercana. Estas condiciones subrayan el carácter aislado y singular del lugar, reforzando la relación entre arte, paisaje y experiencia.

Los Montes de Toledo conforman un territorio de idiosincrasia singular, históricamente marcado por su difícil acceso. Hasta mediados del siglo XX, apenas existían vías de comunicación en la zona, y su desarrollo fue limitado por la escasa fertilidad de sus suelos y la ausencia de recursos naturales explotables. La falta de infraestructuras de transporte ha sido una constante: sin materias que trasladar ni grandes flujos de población, no se han generado conexiones significativas. A ello se suma la compleja orografía de su sector más occidental, que ha dificultado aún más el desarrollo de infraestructuras como la red ferroviaria. Aunque en la actualidad se reconoce su valor ecológico y la importancia de preservar su paisaje, la accesibilidad sigue siendo limitada. A pesar de las mejoras en las infraestructuras —que han pasado de antiguos caminos de herradura a carreteras comarcales similares a las del resto de la península, con un visible desgaste— el tránsito de visitantes sigue siendo reducido. Esto se refleja en las cifras de acceso al parque nacional menos visitado de España y uno de los menos concurridos de Europa.

La realidad de los Montes de Toledo no solo está determinada por sus características geográficas y geológicas, sino también por sus condicionantes culturales, entre los que destaca la gestión del territorio. En este sentido, el Parque Nacional de Cabañeros juega un papel clave. Estas cuarenta mil hectáreas aproximadamente pasaron de ser un campo de prácticas de tiro del ejército a transformarse en un parque nacional en el siglo pasado (Martínez-Bordiú 2024). En la actualidad, existe una doble gestión en la zona: la prohibición de la actividad cinegética en la zona pública, en la que en cambio sí se hace una gestión de la población de cérvidos y la zona privada del parque, en las que la caza es uno de los sustentos económicos. Ante estas dos gestiones algo antagónicas ha versado mucho del trabajo de los

artistas de «LNdP», que han viajado hasta el territorio históricamente ligado a la actividad cinegética.

En este tipo de lugares, desconectados a muchos niveles, la visibilidad de los proyectos depende en gran medida del papel que juegan las instituciones culturales, cuya labor puede ser clave para su difusión. La exhibición de obras que no están orientadas al mercado del arte más general plantea retos adicionales, especialmente en contextos alejados de los circuitos urbanos, donde existen infraestructuras dedicadas y un público con intereses específicos. En contraste, los proyectos desarrollados en el territorio deben enfrentarse a la invisibilización, la despoblación y, con frecuencia, a la escasez de recursos. En este escenario, las instituciones culturales se convierten en vehículos fundamentales para su transmisión y permanencia.

«LNdP» ha desafiado esta centralización al fomentar la producción artística en un contexto natural y cultural específico. Su ubicación, de difícil acceso en los Montes de Toledo, ha permitido a los artistas abordar la crisis ecológica desde una perspectiva situada. Sin embargo, la escasa atención institucional hacia este tipo de iniciativas evidencia una brecha en las políticas culturales, que siguen priorizando los espacios urbanos para la promoción del arte contemporáneo, a pesar de algunas excepciones que se mencionarán más adelante.

Residencias

Para la producción de las obras que requieren un trabajo *in situ*, «La naturaleza del paisaje» ofrece un programa de residencias artísticas adaptado a las necesidades de cada creador. A lo largo de los últimos siete años, el proyecto ha acogido en sus talleres y en su entorno natural a artistas como Eugenio Ampudia, Eduardo Marco Miranda, Conversaciones con el Paisaje, Lourdes Castro Cerón, Carmen Figaredo o Carlos Klett, entre muchos otros. Cada residencia se diseña de manera flexible, ajustándose al proceso creativo de cada artista, lo que ha dado lugar a estancias de distinta duración, desde unos pocos días hasta períodos de meses.

La experiencia de inmersión en el entorno condiciona la producción de las obras y ha dado lugar a situaciones inesperadas. En más de una ocasión, la meteorología cambiante de los montes ha afectado el proceso de trabajo, obligando a los artistas a modificar sus planteamientos iniciales y adaptarse a las condiciones del entorno. También se han producido encuentros con la fauna local, desde ciervos que irrumpen en medio de un rodaje hasta la imponente presencia de buitres. Estas vivencias han influido en el resultado final de muchas obras, consolidando un espacio de producción en el que el paisaje, el tiempo y las circunstancias del entorno desempeñan un papel esencial para desarrollar un arte crítico y comprometido.

Hasta la fecha, este tipo de estancias se han financiado íntegramente con recursos privados, lo que ha llevado tanto ventajas como limitaciones.

Por un lado, la ausencia de ayudas económicas ha permitido que los tiempos de producción sean más flexibles y se adapten mejor a los procesos de los creadores. Sin embargo, esta misma falta de apoyo restringe las posibilidades de producción y desarrollo de los proyectos.

Figura 2. Alessandro Taiana y Rubén Martín de Lucas en una torreta de avistamiento en «La naturaleza del paisaje».

Recientemente, «LNdP» ha sido beneficiaria de dos ayudas PICE-residencias³ para Lucía Loren y Eugenio Ampudia. Esto implicará adaptar las estancias a los criterios específicos de la convocatoria, pero también supondrá un impulso económico y una mayor visibilidad para el proyecto. Con el tiempo, será posible analizar los beneficios que esta concesión aporta.

Tras las residencias gestionadas y el amplio catálogo de piezas desarrolladas a partir del territorio, se ha constatado que los artistas, en términos generales, trabajan desde un posicionamiento de respeto y cuidado hacia el lugar de manera inherente. Conscientes de la crisis ecológica y de los abusivos modelos extractivistas que rigen el mundo, evidencian la dificultad de sostener estas iniciativas a largo plazo, cuestionan los modelos de desarrollo económico dominantes y formalizan esta mirada crítica en sus creaciones.

Encuentros culturales

A lo largo de los años, «LNdP» se ha consolidado como un proyecto que va más allá de la creación artística, organizando encuentros culturales tanto en el propio territorio como fuera de él. Entre los más destacados, cabe

mentionar la mesa redonda Mente colmena: Arte y apicultura, celebrada en el Museo Fundación Díaz-Caneja de Palencia. En este encuentro se expuso el origen del proyecto y el proceso de producción de la obra desarrollada para Enrique Radigales durante más de tres años, en la que participaron varios enjambres y un apicultor de la zona. El compromiso de esta institución con el arte desarrollado en entornos rurales evidencia que algunos organismos apuestan por el arte crítico, como se apuntaba anteriormente.

Otro encuentro, enmarcado en un contexto académico y dirigido a un público más especializado, tuvo lugar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Bajo el título El paisaje contemporáneo, esta mesa redonda reunió a varios artistas colaboradores de la investigación y se centró en el análisis de la producción artística vinculada al entorno natural, al arte y naturaleza, así como en sus límites con el arte de paisaje.

Por otro lado se han desarrollado actividades dentro del propio territorio, como por ejemplo el VIII Encuentro de El Cubo Verde⁴. Ésta es una red informal de proyectos artísticos desarrollados en entornos rurales. Hasta el 2020, los encuentros anuales se realizaba en La Trasera de la UCM, pero tras las limitaciones de aforo hubo que buscar otro emplazamiento. Ante la imposibilidad de realizarlos en un entorno cerrado durante aquella época, «La naturaleza del paisaje» se mostró como lugar idóneo. Fueron tres días de conferencias, talleres y conversaciones sobre gestión cultural, arte y respeto hacia los entornos que habitamos.

Figura 3. Comunicación de Conversaciones con el paisaje en el VIII Encuentro de El Cubo Verde. Fotografía de Marta Goro.

Años después, en el 2023 el proyecto acogió el I Congreso de Escultura entre el Cuerpo y el Territorio del grupo de investigación de la UCM que recibe el mismo nombre. El encuentro, con un formato novedoso por su enfoque teórico práctico, se realizó en colaboración con el Parque Nacional de Cabañeros. La parte teórica se desarrolló en el centro de visitantes de Horcajo de los Montes, donde discurrieron las ponencias de los investigadores y se realizó una visita al centro para tener una visión global de la zona. Así mismo se dieron a conocer algunos de los saberes tradicionales de la zona tales como la casa de corcho, la apicultura o cestería que posteriormente se aplicaron en los días de práctica en las instalaciones de «LNdP». Este vínculo atendía a uno de los objetivos del encuentro: recuperar estas prácticas rurales por desarrollar un uso más respetoso de los recursos. Los días en el campo se convirtieron en largas jornadas de creación escultórica donde se produjeron piezas en las que la premisa de respeto hacia el entorno se convirtió en el eje primordial. Un año después, las obras quedaron recogidas en una exposición en el centro de visitantes de Cabañeros para mostrar los resultados que surgieron de los días de arte e investigación en el territorio monteño, demostrando que este tipo de actividades son el marco perfecto para discutir sobre arte.

Exposiciones y registro audiovisual

Las exposiciones han sido una constante desde el origen del proyecto. Éstas tienen como objetivo difundir el valor cultural de la zona monteña así como el de visibilizar la obra de los artistas colaboradores de «LNdP». Entre ellas destacamos las realizadas en la Fundación Díaz-Caneja y las desarrolladas en la sala de exposiciones independiente La Madame fuera de la zona de actuación. Así mismo subrayamos las exposiciones realizadas en zonas periféricas: tanto aquella formalizada en el Museo de Ciencias Naturales AVAN en el Viso del Marqués como la realizada en la biblioteca municipal de Horcajo de los Montes. Estas últimas, aunque con menor repercusión que las realizadas en urbes de mayor población, resultan fundamentales dentro de los límites territoriales, porque colaboran en la difusión del valor cultural en una zona con alto abandono escolar y una alta tasa de analfabetismo en las generaciones de mayor edad.

Las exposiciones constituyen el cierre visible de los procesos de investigación, comisariado y creación. En ellas, el lenguaje se vuelve visual y universal, y los espectadores desempeñan un papel esencial al completar el discurso con su mirada crítica.

Figura 4. «Bug», de Enrique Radigales en el Museo Fundación Díaz-Caneja como 'naturaleza invitada'. Proyecto producido por «LNdP».

Otra muestra de la versatilidad del proyecto ha sido el desarrollo de formatos audiovisuales. Por un lado, se ha impulsado la serie documental «Encontr·Arte», una colección de entrevistas realizadas en el propio territorio con especialistas de distintas disciplinas. Estas conversaciones abordan el concepto de paisaje desde ámbitos tan diversos como la geología, la geografía humana, la historia o la gestión cultural, y ponen de manifiesto la riqueza semántica y la complejidad contemporánea del término.

Por otro lado, dentro del marco del proyecto se produjo el documental *Arte en la tierra*, emitido en el programa *El escarabajo verde* de RTVE y dirigido por Ana G. Wonham (2021), doctora en comunicación audiovisual. El reportaje se centró en «Mapa topoético», una intervención colectiva realizada por cinco artistas en el entorno natural, empleando exclusivamente materiales del lugar.

Ambos formatos han contribuido a ampliar la difusión de las obras vinculadas al territorio, alcanzando públicos más diversos y generando narrativas plurales en torno al arte y el paisaje.

ACEAA

Actualmente, «*La naturaleza del paisaje*» se ha constituido como la Asociación Cultural Espacio Arte y Acción (ACEAA), en colaboración con la artista y doctora en bellas artes Valerie de la Dehesa y el arquitecto Jorge Caminero. La asociación nace con el propósito de integrar arte, arquitectura y saberes artesanales, contribuyendo al desarrollo cultural en zonas de baja densidad poblacional. Sus actividades se centran especialmente en entornos rurales, promoviendo un arte crítico que dialogue con estos territorios y que, a su vez, permita visibilizarlos en contextos urbanos más amplios.

Conclusiones

«*La naturaleza del paisaje*» ha demostrado ser un modelo de investigación y producción artística que desborda los límites convencionales del arte y la academia para establecer un diálogo directo con el territorio. A lo largo de los años, sus estrategias de comunicación han sido clave para dar visibilidad al proyecto, a sus artistas y al contexto específico en el que se inscribe. Desde la presencia en redes sociales hasta su participación en exposiciones, publicaciones y documentales, la difusión ha sido fundamental para consolidar su lugar dentro del arte contemporáneo.

Sin embargo, la falta de un apoyo institucional estable plantea importantes desafíos para su continuidad, lo que refuerza la necesidad de seguir explorando fórmulas de financiación y nuevas vías de comunicación. Más allá de sus logros, el proyecto deja abiertos diversos interrogantes sobre el papel del arte en contextos rurales, la viabilidad de este tipo de iniciativas y el potencial del paisaje como generador de pensamiento crítico y acción cultural.

Referencias bibliográficas

- Adorno, Theodor & Max Horkheimer. (1944) 2001. *Dialéctica de la Ilustración: Fragmentos filosóficos*. Traducción de Juan José Sánchez. Madrid: Trotta
- Benjamin, Walter. (1936) 2003. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica: Urtext*. Traducción de Andrés E. Weikert; introducción de Bolívar Echeverría. Ciudad de México: Itaca
- Martínez-Bordiú Aznar, Mónica. 2024. «El paisaje expandido: los Montes de Toledo como objeto de estudio en el arte de paisaje en España (2000-2023)». Tesis Univ. Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/94997>
- Nogué Font, Joan. 2016. «El reencuentro con el lugar: Nuevas ruralidades, nuevos paisajes y cambio de paradigma». *Documents d'Anàlisi Geogràfica* 62(3): 489-502. <https://doi.org/10.5565/rev/dag.373>
- Ortega Cantero, Nicolás. 2010. «Desarrollado en visiones geográficas de la caracterización regional e histórica en España». En *Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf*, editado por Joan Mayol Serra, Leonard Muntaner & Onofre Rullan, 261-278. Palma: Leonard Muntaner
- Rancière, Jacques. (2000) 2014. *El reparto político de lo sensible: Estética y política*. Traducido por Mónica Padró. Buenos Aires: Prometeo
- Rancière, Jacques. 2010. *El espectador emancipado*. Trad. de Ariel Dillon. Buenos Aires: Manantial
- Roger, Alain. 1997. *Breve tratado del paisaje*. Traducción de Maysi Veuthey; edición de Javier Maderuelo. Madrid: Biblioteca Nueva
- Wonham, Ana G. 2021. «Arte en la tierra». *El Escarabajo Verde*, RTVE Play, 00:28:06. <https://goo.su/fJ33>

Notas

- 1 «La naturaleza del paisaje». <http://www.lanaturalezadelpaisaje.es/>
- 2 Aunque la palabra 'monteño' no está aceptada por la RAE se emplea de forma coloquial como gentilicio de los Montes de Toledo. En la tesis doctoral «El paisaje expandido...» se propone una definición con una triple significación.
- 3 Asociación Cultural Española. <https://www.accioncultural.es/>
- 4 Red el cubo verde. <https://www.elcuboverde.org/>

(Artículo recibido: 04/03/2025; aceptado: 29/05/2025)