

ARTE FLORAL

UN TALLER CONTEMPORÁNEO

Flowers by Bornay

Fotografías de Marçal Vaquer

GGDIY

Fotografías: Marçal Vaquer
Ilustraciones: Xavier Cervera
Textos: Laia Beltran
Diseño gráfico y cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili

Créditos de las imágenes de referencia:

© Darius Koehli, VEGAP, Barcelona, 2018 (Barcelona 92)
© Henson Associates, Lucasfilm, The Jim Henson Company,
Delphi V Productions y TriStar Pictures (Labyrinth)
© Succession H. Matisse, VEGAP Barcelona, 2018 (Matisse)
imagen Los Angeles County Museum of Art (LACMA) y © Photo
Scala, Florencia
© Giorgio de Chirico, VEGAP, 2018 (De Chirico)
© Hammer Films (Dracula)
© Shutterstock.com: Tata Chen (City Lights) / Everett Historical
(The Lake) / mmkarabella (Candy Monster) / NASA images
(Galaxy) / tovovan (Subway) / Andrzej Kubik (Out of Africa) /
Spatuletail (Tiara) / A G Baxter (Irish Fields) / Zodak (Fireworks)

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación
pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con
la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento
de esta obra.

La Editorial no se pronuncia, ni expresa ni implícitamente,
respecto a la exactitud de la información contenida en este libro,
razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad
en caso de error u omisión.

© Flowers by Bornay, 2018
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2018

ISBN: 978-84-252-3153-7 (PDF digital)
www.ggili.com

Editorial Gustavo Gili, SL
Via Laietana 47, 2.º, 08003 Barcelona, España.
Tel.: (+34) 93 322 81 61
Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México.
Tel.: (+52) 55 55 60 60 11

ARTE FLORAL

UN TALLER CONTEMPORÁNEO

Flowers by Bornay

Edición a cargo de Laia Beltran

Fotografías de Marçal Vaquer

ÍNDICE

Nada es lo que parece	6
Los floristas que vinieron de otra galaxia	8
Técnicas básicas	10
Preguntas frecuentes	14
Proyectos método Bornay	16
Barcelona 92	18
Labyrinth	24
Matisse	30
City Lights	36
Jungle	40
The Lake	46
Candy Monster	52
Dahlia	56
Galaxy	62
Le Bouquet	66
Pixel Art	74
Hedgehog	80
Van Gogh	84
Rocket	90
Nautilus	94
Subway	102
De Chirico	108
Fake Flowers	114
Out of Africa	120
Tiara	124
Dracula	130
Irish Fields	134
Fireworks	138
Agradecimientos	144

NADA ES LO QUE PARECE

Esto que tienes entre las manos no es un libro de arte floral. Tampoco pretende serlo.

Es un libro sobre unos artistas de Barcelona que han revolucionado el arte floral contemporáneo (pero podrían ser de Hong Kong, de Nashville o de Lyon, no importa de dónde vienen sino lo que hacen).

Además, tienen muchas ganas de compartir su método de trabajo. Para nada es un método canónico. Simplemente, es el suyo. Atrevido, vanguardista, irreverente y con mucho olor a pintura.

El método Bornay tiene también algo de anárquico. Y está repleto de argot.

¿Alguien antes había oído hablar del *efecto carpet*?

¿Y del *toque galaxy*?

¿Y de los *píxeles* de colores?

En los 23 proyectos de este libro también hay mucha imaginación. Y toneladas de complicidad. No deja de ser un trabajo en equipo. También se notan las ganas de pasarlo bien, de explorar, de experimentar, de descubrir, de mezclar mundos antagónicos.

En resumen: de quitarle el corsé al arte floral.

Llegó la hora de divertirse.

También de romper las reglas.

Y, sobre todo, de transformar la belleza de las flores.

Las naturales y las artificiales.

Sin distinción.

¡Bienvenidos al universo de Flowers by Bornay!

LOS FLORISTAS QUE VINIERON DE OTRA GALAXIA

Cuando veía una película de ciencia ficción, quería ser director de cine. Cuando trasteaba con sus juguetes, quería ser diseñador de Mattel. Cuando leía cómics de Marvel, quería ser dibujante. Así recuerda Joan Xapelli Bornay su infancia en una pequeña ciudad al norte de Barcelona. Todo su poder creativo proviene de esta época; está convencido. Pero aquel adolescente introvertido e inquieto no pudo explotarlo. La realidad se impuso: imposible estudiar cine, imposible dedicarse a dibujar historias e imposible diseñar juguetes. Había que buscar trabajo, y lo encontró en el sector de la floricultura. Durante años, viajó comprando y vendiendo flores. Y un día se dio cuenta de que dominaba el oficio. Y de que, además, le gustaba. Y de que todavía podía entusiasmarle más: había encontrado el lienzo perfecto para volcar su imaginario. Corría el año 2008, y Flowers by Bornay empezaba su andadura en una masía perdida en medio de la montaña.

Desde aquellos inicios han pasado exactamente diez años y, en el camino, Joan –junto con Fàtima y Marta– ha revolucionado el arte floral clásico. La falta de una técnica *comme il faut* nunca les supuso un hándicap. Al contrario: se convirtió en un revulsivo para despertar su lado más loco y creativo. Ellos fueron pioneros en aplicar pintura en espray en floristería y, gracias a un estilo transgresor e irreverente, han forjado su propio lenguaje. Un lenguaje libre de códigos, que juega con las asociaciones de ideas y que se alimenta en gran parte de los cómics y las películas que marcaron la adolescencia de Joan. Pero en su trabajo también hay homenajes a grandes referentes del arte del siglo xx, a efemérides y a los objetos más cotidianos. Este libro es una buena muestra de ello, con proyectos de centros de mesa y bouquets que se inspiran en Matisse, en un cómic de Tarzán, en una novela de Verne, en una película de terror, en el mapa del metro de Nueva York o en un poema de Edgar Allan Poe. No, no tienen límites: vienen de otra galaxia.

Hace un par de años, Flowers by Bornay abandonó la montaña y trasladó su cuartel general a un espectacular espacio de Barcelona. Es una floristería, un taller y también un laboratorio de ideas, con muros de piedra, techos altísimos, mesas con plantas y estanterías llenas de jarrones y pinturas en espray. Y flores, muchas flores. Entrar en él es quedar atrapado en su mundo y también en su peculiar argot. Mientras trabajan hablan del *toque galaxy* para referirse a una manera concreta de pintar, de los *píxeles* cuando usan dados de espuma, y del *efecto carpet* para nombrar los tupidos paisajes que crean a ras de jarrón. También pintan flores artificiales, y su última locura es idear arreglos florales... sin ninguna flor. A base de ensayo-error han desarrollado un método: el método Bornay. Y esto es lo que se enseña en este libro, que tiene más de inspiracional que de aspiracional. Por eso se recomienda enfrentarse a estas páginas como lo hacen ellos mismos a cualquier proyecto: con muchas ganas de divertirse. Al final, este es el único secreto.

TÉCNICAS BÁSICAS

TÉCNICA 1. PREPARAR LA ESPUMA

1. ¿Qué sostiene la arquitectura de un arreglo floral? La respuesta tiene nombre y apellido: ladrillo de espuma (conocido popularmente como espuma de florista). Estos bloques, convenientemente cortados y camuflados dentro del recipiente, son la base sobre la cual se clavan los elementos naturales o artificiales que conforman cada composición.

Si se usan flores y plantas naturales, hay que dejar en remojo el bloque de espuma en un cubo de agua. De esta manera, se asegura que la composición dure más días, ya que podrá hidratarse. El bloque de espuma estará listo cuando quede sumergido debajo del agua por su propio peso (puede tardar entre 1 o 2 horas). Si se usan flores artificiales, no hace falta remojar previamente el ladrillo de espuma.

2. 3. 4. El siguiente paso es rellenar el recipiente escogido con la espuma. Sobre el recipiente se presenta el bloque mojado (o seco si trabajamos con material artificial) para tomar la medida, y luego se corta con un cuchillo.

5. Si el recipiente es redondo en lugar de cuadrado o rectangular, se marca la boca del mismo en la espuma y se corta en forma circular. En todos los casos que haga falta rellenar algún lateral, se pueden cortar piezas más pequeñas hasta conseguir cubrir con espuma toda la superficie del recipiente. Lo iréis experimentando a lo largo de este libro: cada jarrón es un mundo.

TÉCNICA 2. EMPALAR Y ENCINTAR

1. 2. 3. Si se quieren conseguir elementos florales erguidos hay que prepararlos previamente. Este es el caso de las plantas naturales que deben empalarse, una expresión muy usada en la jerga de los floristas. La acción de empalar consiste en introducir un alambre floral o un palito de madera en la base de una planta, de un esqueje o incluso del tallo de una flor, una vez estén limpios de tierra. En algunos casos, el punto de unión debe sellarse con una gota de silicona.

4. 5. 6. Según el tipo de arreglo floral, conviene decorar/disimular el empalado. Aquí entra en escena el encintado: simplemente, se trata de cubrirlo con cinta de florista semiadhesiva de color verde. El recorrido alcanza desde la base de la flor o la planta empalada hasta medio palito de madera. Esta técnica se utiliza mucho en la creación de ramos.

TÉCNICA 3. DESHOJAR Y CORTAR TALLOS

1. 2. 3. En el arte de la floristería hay dos reglas de oro. La primera es quitar las hojas de los tallos de las flores, lo que se llama *deshojar*. Con las tijeras de podar también pueden eliminarse nudos, espinas o ramificaciones. La idea es que el tallo quede lo más limpio posible.

4. 5. 6. La segunda es hacer un corte al bis en dichos tallos, para que la flor natural se hidrate mejor cuando queda clavada en la espuma de florista o bien cuando está en el agua del jarrón. Es la manera de que un arreglo dure más tiempo.

TÉCNICA 4. PINTAR FLORES Y PLANTAS

1. 2. En Flowers by Bornay pintar una flor es como vestirla, porque la superficie queda completamente opaca. El ingrediente imprescindible para conseguir este efecto es la pintura en spray. Se recomienda utilizar guantes de látex para evitar salpicaduras en la piel (muy probables si no se domina el difusor) y también una mascarilla para evitar la inhalación de las partículas que contiene el vapor de la pintura. Por este motivo, es mejor utilizar los espráis en un espacio ventilado. En los proyectos de este libro, los guantes y las mascarillas se usarán siempre, como ocurre en el trabajo diario.

3. Antes de empezar a pintar hay que agitar el bote durante 20 segundos. Con una mano se sujeta la flor y, con la otra, se aplica el spray a una distancia de unos 15-20 centímetros. Hay que ir girando lentamente la flor para rociarla por completo. ¿Un consejo? Mejor pintarlas una a una.

4. Una vez pintadas las flores y las plantas, hay que dejarlas secar. No conviene dejarlas sobre una superficie plana, porque se estropearían. La solución de Flowers by Bornay pasa por utilizar los agujeros de los ladrillos de obra como jarrones de secado provisionales. En función de la cantidad de pintura empleada, el tiempo de espera puede oscilar entre 10 y 30 minutos. Esta es la gran ventaja de la pintura en spray: que seca muy rápido. Por cierto, si hay que preparar espuma para rellenar un jarrón... ¡aprovechad este momento de espera para hacerlo!

PREGUNTAS FRECUENTES (EL CLUB DE LOS CINCO)

Joan Xapelli, Marta Vidal, Fàtima Valldeperas, Àlex Domínguez y Ana Giménez son el equipo nuclear de Flowers by Bornay. Aquí emulan la icónica imagen de los protagonistas de *El Club de los Cinco* (*The Breakfast Club*, 1985), una película que retrata el ambiente de un instituto norteamericano de la época y que le da la vuelta a los estereotipos. Todo el espíritu de esta cinta de culto se concentra en este iconoclasta grupo de floristas, pero no diremos quién es el cerebro, el deportista, el pasota, el raro o el bellezón, aunque aquí respondan todos.

1

¿Dónde se pueden comprar las plantas y las flores que se proponen en los proyectos?

En Flowers by Bornay trabajamos con mayoristas del sector, pero las flores y las plantas que aparecen en este libro pueden comprarse en muchas floristerías o *gardens*. ¡Y obviamente en nuestra tienda taller de Barcelona! Además, nuestros clientes siempre se llevan algún consejo de propina. Según la temporada, algunas flores o plantas quizás no estén disponibles; en este caso se pueden sustituir por otras parecidas, o bien versionar nuestros proyectos. Sin complejos.

2

¿Y la pintura en spray?

Siempre hemos usado la serie 94 y la serie Hardcore de Montana Colors, por su increíble gama de colores y por su secado rápido. Por supuesto, pueden utilizarse otras marcas comerciales de pintura en spray. De hecho, hasta sería interesante experimentar con otras técnicas artísticas.

[The Bornay Club. Cinco extraños con nada en común, excepto a ellos mismos... y las flores]

3

¿Cómo se pueden conseguir unos recipientes tan originales?

Nosotros tenemos un *stock* muy grande de jarrones, porque forma parte de nuestro trabajo. Pero a escala doméstica, con disponer de unos cuantos de diferentes formas y materiales, es más que suficiente. Se pueden comprar en una tienda de decoración o en un mercado de viejo. Un recurso que usamos a menudo es pintar y repintar los recipientes con espray, sean de cristal, de cerámica, de plástico o de terracota. Los jarrones también forman parte de cada proyecto. ¡Pero ojo! Algunos jarrones no son a prueba de agua, con lo cual es recomendable impermeabilizarlos previamente, pintándolos por la cara interna con una resina.

4

¿Cuánto tiempo durará un arreglo floral?

¡Esta es la pregunta del millón! Puede durar cinco días, o bien tener una vida infinita. Básicamente, depende de si se usan flores naturales o artificiales y de sus características propias. O si las plantas crasas o los cactus están plantados o no en tierra. A modo de guía, hay que saber que aproximadamente una flor natural cortada y en contacto con agua (o con espuma de florista) puede durar una semana, y las plantas crasas sin trasplantar, alrededor de un mes. Lo más interesante es observar cómo evoluciona cada arreglo floral y, en función de ello, practicar las intervenciones convenientes.

5

¿Qué recomendáis a una novia que quiera secar su ramo Bornay?

Que no pretenda momificar su bouquet. Que deje pasar los días. Algunas flores naturales se marchitarán; otras aguantarán el paso del tiempo porque tendrán un secado óptimo. Cuando esto ocurra, basta con separar las que no han aguantado del resto del ramo y transformar lo restante en un recuerdo que perdure. Ya se sabe: quien tuvo, retuvo.