

Evolución de una aceptación a través de los colores propios del faunismo

Trabajo de Fin de Grado
Estefanía Fuentes Bedoya
Tutora: Susana Guerra Mejías
Año académico: 2021/2022
Facultad de Bellas Artes
Universidad de La Laguna

Índice

Resumen	2
Abstract	4
Introducción	6
Contexto	9
1. Intencionalidad	10
2. El Fauvismo	13
3. Introspección	17
4. Referentes	22
5. Antecedentes académicos	29
Objetivos	36
Metodología/Desarrollo	40
Catálogo	56
Detalle/Fragmento	62
Libro de Artista	68
Conclusiones	72
Bibliografía	75
Webgrafía	78

"Amar es una experiencia personal que sólo podemos tener por y para nosotros mismos"

Erich Fromm
El arte de amar

Resumen

En este proyecto he tratado de hablar acerca de un proceso de introspección y una aceptación tanto de mi persona como de mi aspecto físico. Para esto se realizarán autorretratos corporales, ya sea reflejando el desnudo completo o seccionando la imagen para tener un primerísimo plano del torso. Aparte de utilizar el cuerpo como medio de expresión, también se hará uso de la inspiración fauvista, un movimiento artístico contemporáneo basado en el color, para volcar sentimientos, usando tonalidades muy saturadas y contrastadas, es decir, la exaltación del color, así como una mancha de trazos sueltos. Por otra parte, también haremos empleo de elementos externos como La Naturaleza como metáfora de una aceptación.

PALABRAS CLAVE: Introspección, autorretratos, desnudo, fauvista, naturaleza.

Abstract

In this project I have tried to talk about a process of introspection and an acceptance on both my person and my physical appearance. For this purpose will be carried out some corporal self-portraits, either reflecting the full body nude or sectioning the image to get an extreme close-up of the torso. Apart from using the body as a mean of expression, it will also be used to express feelings the inspiration of Fauvist, a contemporary artistic movement based on color, using highly saturated and contrasting shades, that is to say, the exaltation of color, as well as a patch of loose strokes. On the other hand there will also be use of external elements such as nature as a metaphor of acceptance.

KEY WORDS: Introspection, self-portraits, nude, fauvist, nature.

Introducción

Los temas tratados en este proyecto se dividen en los apartados nombrados: como la introducción, donde se explicará el contenido del trabajo; un contexto en el cual se hablará acerca de todos los referentes, la intencionalidad y la situación de la autora con respecto al amor propio; la metodología, en la que se explicarán los aspectos técnicos de las obras así como los aspectos conceptuales detrás de cada uno de los cuadros, seguida por el desarrollo donde se irá paso por paso viendo como se ha ido trabajando; y por último en los resultados y conclusiones del trabajo realizado.

Por medio de estas páginas se tratará de mostrar una narrativa de cinco “capítulos” que contará la historia de mi evolución personal, con respecto a la autoestima, a lo largo de estos años. Esta transformación se inicia en una etapa de mi vida en la que no tenía ninguna autoestima y era incapaz hasta de mirar mi imagen reflejada en un espejo. En ese primer inicio se comienza a efectuar una introspección personal, que es una acción en la que empiezas a mirarte interiormente, analizando todos los sentimientos y pensamientos, pudiendo así autocomprenderse y llegar a sentirte mejor contigo mismo. Al llegar al final de esta historia se podrá ver un florecimiento, propio de la aceptación de toda mi persona y consiguiendo esa confianza y bienestar que se buscaba.

Este trabajo concluye con 5 obras, las cuales hacen referencia a un “capítulo” del relato que se quiere mostrar. Estos episodios buscan trazar una evolución personal, con respecto a los sentimientos de la autora sobre su cuerpo y persona, y cada uno refleja una fase en ese arduo trayecto, que comienza con la falta de autoestima, la repulsión y con la búsqueda de la aprobación de otras personas; y acaba con la aceptación y reconciliación de la autora con su aspecto físico y su forma de ser, perdiendo la necesidad de obtener las opiniones positivas de los demás. Estas alusiones al apetito por la aceptación de personas externas se encuentran reflejadas en el querer encajar no solo en lo que es un cuerpo bello, sino también en lo que es pintar con una paleta realista.

A través de estas páginas se puede ver cómo este recorrido de 5 fases muestra un trabajo de introspección, perseverancia y persistencia, para cumplir con los objetivos propuestos.

En cuanto al contexto podemos localizar las principales influencias, siendo estas dos, las relacionadas con el color y las relacionadas con la introspección. Mientras que los referentes se dividen en tres secciones, los referentes de color, los que hacen uso del cuerpo desnudo como medio de expresión y un referente que hace uso de los bosques y su naturaleza.

Contexto

01 Intencionalidad

En el apartado, que hemos llamado "la intencionalidad de este trabajo", encontramos una división de dos bloques: las técnicas referidas al color y las conceptuales que se centran en un proceso de introspección. Ambos bloques buscan llegar a un mismo lugar, que es mostrar una evolución:

El Fauvismo fue un movimiento que tenía mucha fuerza en lo que al color respecta, pese a su corta extensión en el tiempo, su influencia llegó a otras muchas personas, como por ejemplo al artista Marcel Mouly, artista francés que pintaba paisajes abstractos y llenos de colores brillantes.

Mi intención con esta obra es, por una parte, recuperar esa gama de colores tan brillantes y puros. Haciendo uso de colores saturados y contrastados, buscando volcar los sentimientos y sensaciones sobre el lienzo, se consigue que el color sea el principal protagonista de las obras, pretendiendo así captar la mirada del espectador al primer momento.

Figura 1, Sous-Bois

Por otra parte, se trata de contar una historia a través de las obras realizadas, representando en cada cuadro un capítulo o fase de dicho relato en las que se irá viendo una evolución personal, basada en la búsqueda de la autoestima. Se tratará de mostrar un proceso de introspección que comenzará en un punto oscuro, ya que se inicia en un momento en el que la autora no se encontraba bien ni psicológica ni físicamente hablando; y finalizará en un florecimiento personal.

La intención con ese proceso de introspección que se ha mencionado, es contar esa aventura que implica el ser capaz de mirarse y analizarse internamente para poder estar mejor con uno mismo y poder ser feliz. A través de las obras se ha tratado de reflejar con el lenguaje corporal, yendo de lo más cerrado a lo más abierto; y con los colores, pasando de gamas más oscuras a las gamas más brillantes y saturadas.

Pese a que las obras son figurativas, no se busca que sean completamente fieles a la realidad, por lo que el dibujo no está sujeto a la correcta anatomía o a la correcta perspectiva, puesto que lo que prima son las manchas de color y las pinceladas. No obstante, al tratarse de una evolución, las obras comenzarán con una construcción compositiva muy sintetizada, llegando a poder localizar las mismas tonalidades en fondo y figura, consiguiendo un efecto hueco, y una muestra de una anatomía mal construida, buscando una visión de extrañeza. Con este inicio se pretende realzar esa idea de un crecimiento personal, no solo con lo que respecta a la autoestima, sino también la evolución en lo referente a los conocimientos técnicos adquiridos durante esa historia que cuentan las obras.

02 El Faurismo

El fauvismo surgió el verano de 1905, en Collioure, de la mano de Henri Matisse y André Derain quienes se reunieron en el pueblo pesquero y comenzaron a cooperar, salieron del estilo neoimpresionista y pintaron algunos de los cuadros que se expusieron en el Salon d'Automne, una exposición de arte celebrada todos los años en París desde octubre de 1903. Entre esas obras expuestas también se encontraban dos retratos realizados por Matisse y Derain en los cuales se pintaron el uno al otro:

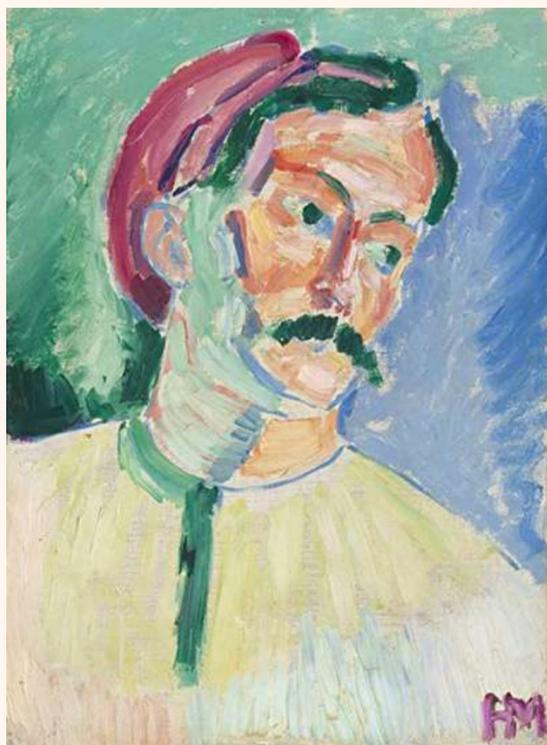

Figura 2, Retrato de Derain por Matisse.

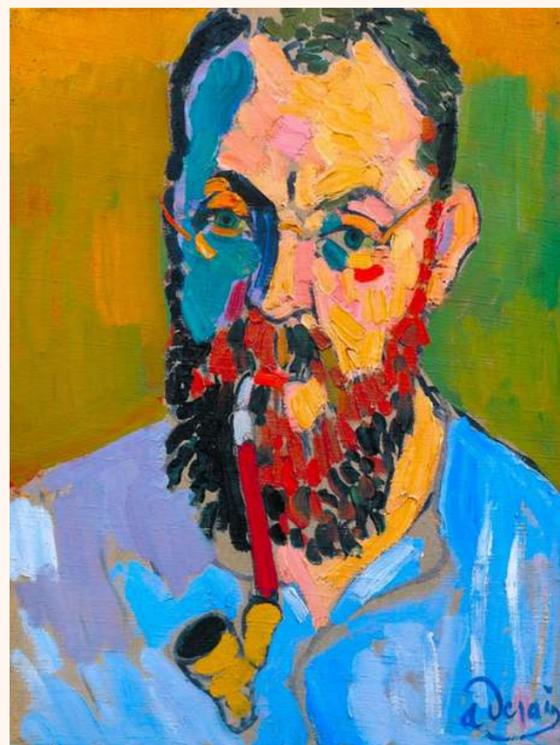

Figura 3, Retrato de Matisse por Derain.

Derain le escribió una carta a Maurice Vlaminck desde Collioure explicando los puntos de pintura aprendidos con Matisse:

Una nueva concepción de la luz que consiste en la negación de las sombras. La luz aquí es muy fuerte, las sombras muy luminosas. Cada sombra es todo un mundo de claridad y luminosidad que contrasta con la luz solar: lo que se conoce como reflejos. Hasta ahora, los dos hemos pasado esto por alto, pero contribuirá en el futuro a renovar la expresión en lo que se refiere a la composición.

Trabajando con Matisse, me he dado cuenta de que debo desechar cuanto concierne a la división de tonos. Él sigue con ello, pero yo ya estoy completamente harto y casi nunca lo uso. Tiene su lógica en un cuadro luminoso, armonioso. Pero estropea las cosas que deben su expresión a disonancias deliberadas.¹

¹ ELDERFIELD, John: El fauvismo. Página 55.

Con esta carta se pueden entender algunos puntos del fauvismo, como el tratamiento de la luz y la sombra, esta última, en el sentido tradicional, era desechada y se trataba como otra zona más iluminada, como si fueran reflejos de la luz.²

Esto suponía una nueva y depurada forma de colorismo, que plasmaba la luz mediante contrastes de tintas, no de tonos. Esto genera en los cuadros un efecto de importancia de las áreas de color en el fuerte contraste, así como una organización por superficies. Se comienza a tener un uso de la pincelada cada vez más suelta y la línea se va desdibujando cada vez más. Las obras adquieren así una mayor soltura, libertad y espontaneidad. Con este empleo de la pintura, con colores artificiales, estaban logrando llegar a la liberación del color. Los fauvistas rechazaban la paleta impresionista y buscaban la expresividad a través del color puro. Debido a esto no aspiraban a crear obras fieles a la realidad.

Figura 4, Les Fauves.

² ELDERFIELD, John: El fauvismo. Página 55

El fauvismo fue “bautizado” en sociedad ese mismo año en la exposición de París en el Salon d'Automne, donde presentaron sus obras Matisse, Derain, Vlaminck y sus amigos, generando un gran revuelo entre los espectadores y recibiendo el nombre de Le Fauves, las fieras.

Matisse descubre su capacidad de organizar la composición en la que los colores intensos no solo podían yuxtaponerse, sino que también mantenerse separados, equilibrándose a través de la superficie plana de la tela, comunicándose entre sí desde los lados, y como revela en la Ventana abierta, uno de los principales recursos que empleaba para conseguirlo era alargar el motivo central hasta cubrir toda la altura del cuadro, cosa que empezó a hacer en 1899.³

El movimiento fauvista duró hasta 1907, aproximadamente, cuando el movimiento comenzó a desintegrarse. La obra posterior al fauvismo de todos ellos tuvo como característica común el rechazo de lo excesivo para adoptar una forma más racional y clásica, para todos ellos, con la excepción de Matisse, esto supuso también un rechazo al color.⁴

El movimiento fauvista duró hasta 1907, aproximadamente, cuando el movimiento comenzó a desintegrarse. La obra posterior al fauvismo de todos ellos tuvo como característica común el rechazo de lo excesivo para adoptar una forma más racional y clásica, para todos ellos, con la excepción de Matisse, esto supuso también un rechazo al color.⁵

Figura 5, Ventana abierta.

³ ELDERFIELD, John: El fauvismo. Página 60

⁴ Ídem. Página 153

⁵ Ídem.

03 Introspección

"El reconocimiento consciente es solo el primer paso, un punto de partida para hurgar en algo más profundo, para pensarlo o sentirlo y deshacer los nudos."

Wayne Dyer
Tus zonas erróneas

Según el diccionario de la Real Academia Española, una introspección es la mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo.

Realizar una introspección consiste en comenzar, preguntándonos cosas como ¿por qué me encuentro en esta situación? o, ¿estoy preparado para comenzar a mejorar como persona?. Ser capaz de tomar la responsabilidad de tu persona implicará un difícil proceso mental, ya que se debe aprender a confiar en *“tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida.”*⁶ Hay que efectuar un análisis completo de qué sentimientos y pensamientos cargamos en el momento y de si son buenos o perjudiciales para uno mismo.

Una introspección implica comprender cómo es realmente algo, es un proceso intuitivo y, a veces, se necesitan herramientas para poder llegar al autoconocimiento.

“La introspección es la percepción o la comprensión que arroja luz a los lugares en los que creamos sufrimiento y a cómo dejar ir ese sufrimiento.”⁷

La autoestima es una cuestión que únicamente puede ser valorada por uno mismo. Tal vez sería mejor llegar a amarse a uno mismo y comprender que eres importante y vales mucho, sin necesidad de que nadie más te lo diga. Depender del apoyo de las demás personas para valorarse y confiar en uno mismo, no sirve de nada. Ya que esto causaría una

⁶ DYER, Wayne: Tus zonas erróneas. Página 8

⁷ SHANKMAN, Richard, and Máonica Castell-Giménez. Mindfulness, Concentración E Introspección. Página 133

montaña rusa en la que otra persona tenga el poder de decidir cuando subes y cuando bajas. En primer lugar, tú eres un ser único,⁸ con tus propias opiniones sobre tus habilidades, tu comportamiento y tus sentimientos. En tus manos recae la tarea de respeto propio y comprender que eres todo lo que necesitas para alcanzar tus objetivos y alcanzar la felicidad, en las tuyas y en las de nadie más. *“Tú puedes escoger el ser valioso para contigo mismo para siempre, y de ahí emprender la tarea de elaborar tus imágenes de tí mismo.”*⁹

*“Todo empieza con tu yo físico. ¿Te gusta tu cuerpo?”*¹⁰ Analizándose a uno mismo hay que ver todas las cosas que no nos gustan, empezando por lo físico, enumerando las cosas que nos disgustan y preguntándonos por qué lo hacen, debemos llegar a la comprensión de que son cosas naturales, que están ahí y nos acompañan, son simplemente una envoltura de nuestra persona. *“Tú puedes decidir lo que es agradable y de tu gusto; y hacer que la falta de aceptación de tí mismo sea una cosa del pasado.”*¹¹

Según el psicólogo estadounidense Wayne Dyer cuando la aceptación depende de otras personas y no de uno mismo, se empiezan a perder un montón de experiencias y oportunidades, ya que lo que prima es el pensamiento y el miedo del que dirá. También afirma, en su libro “Tus zonas erróneas”, que no está mal que quieras la aprobación de otras personas, siempre que este deseo no sea una necesidad que guíe tu vida. *“Puedes empezar tratando de comprender que*

⁸ DYER, Wayne: Tus zonas erróneas. Página 23

⁹ Ídem. Página 25

¹⁰ Ídem. Página 26

¹¹ Ídem.

la búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad."¹² Por lo que se puede entender que si la aceptación externa solo viene acompañada de un "me gustaría que le guste" no hay tanto problema, ya que lo que haces y como eres ya te hace feliz, la aprobación de otra entidad es solo un refuerzo de lo que ya tienes. El problema es cuando el pensamiento se centra en "necesito que le guste" por el hecho de que ahí estás atando tu salud mental a la decisión de otro, dándole el poder de hundirte al mínimo comentario.

"La posibilidad de funcionar plenamente está a tu alcance y una completa salud mental en el momento presente puede ser una opción."¹³

Richard Shankman, cofundador del Centro Sati de Estudios Budistas y de Escuelas Conscientes, nos da a entender que el propósito de hacer una introspección es llegar a una mente sana y que, al acabar todo este camino de meditaciones, encontraremos una liberación de todo sentimiento como la ansiedad, la culpa, o cualquiera que nos afecte negativamente. Por lo que, podemos entender, que la capacidad de aceptarse a uno mismo tal y como se es, sin ninguna queja ni prejuicio, es aprender a ver nuestro aspecto físico y aceptarlo tal y como es, ver que es algo normal y natural. Llegando a poder quererse a uno mismo sin depender de nadie más.

¹² DYER, Wayne: Tus zonas erróneas. Página 36

¹³ Ídem. Página 165

04 Referentes

-Henri Matisse: La obra de Matisse se caracteriza por su uso de los colores, dándole fuerza y una gran expresividad a sus cuadros, por sus explosiones de color que otorgan una vivacidad a sus composiciones.

“La lección final del arte de Matisse no es solamente pictórica: su arte demuestra sistemáticamente no ya solo la realidad del color, sino la realidad que se puede expresar con el color.”¹⁴

Figura 6, Dama con sombrero.

Una de las primeras obras que Matisse expuso con los fauvistas en 1905, en el Salón de Otoño de París, fue Mujer con sombrero, esta obra era de un tamaño mayor a todos los hechos anteriormente y generó una gran polémica entre los espectadores. Haciendo uso como referencia de los retratos burgueses y con su esposa como modelo, con la cara de frente y el cuerpo girado tres cuartos, en el que se aprecia un gran sombrero y un vestido elegante. Las formas convencionales estallan en estridentes manchas de color.¹⁵ Se aprecia como las formas en el cuadro van perdiendo consistencia y se le da importancia al color, mientras que la cara permanece casi sin ser afectada por ese estallido de color.

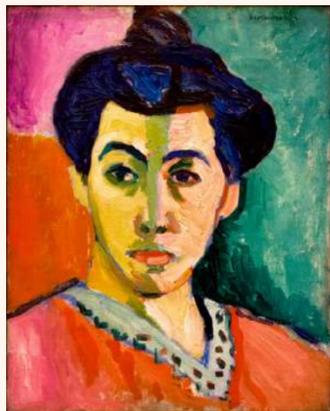

Figura 7, La raya verde..

En la obra de La franja verde crea una primera impresión de artificialidad, sin embargo, esa raya, ha sido conscientemente ubicada para separar la zona iluminada de las sombras del rostro, pudiendo ser así no solo una división de luz y sombra, sino también un punto de entendimiento en cuanto a la forma de disponer los colores de Matisse. Así, se puede entender la manera en que se ha construido el cuadro: las manchas de color potencian su efecto sin entrar por ello en conflicto unas con otras.¹⁶ Este cuadro tiene también como modelo a su esposa, pero pese a esto, el interés de Matisse no estaba en retratarla, sino más bien se encontraba en el hecho de pintar. Para él pintar un cuadro significa construir con el color.¹⁷

¹⁴ ELDERFIELD, John: El fauvismo. Página 153.

¹⁵ ESSERS, Volkmar: Henri Matisse: 1869-1954: maestro del color. Página 14

¹⁶ Ídem. Página 17.

¹⁷ Ídem

Figura 8, "Hoy es mi cumpleaños...".

"[...] Me he metido en mi burbuja de mariposas y garabatos que me hacen sentir bien cada vez que me miro [...]"¹⁹

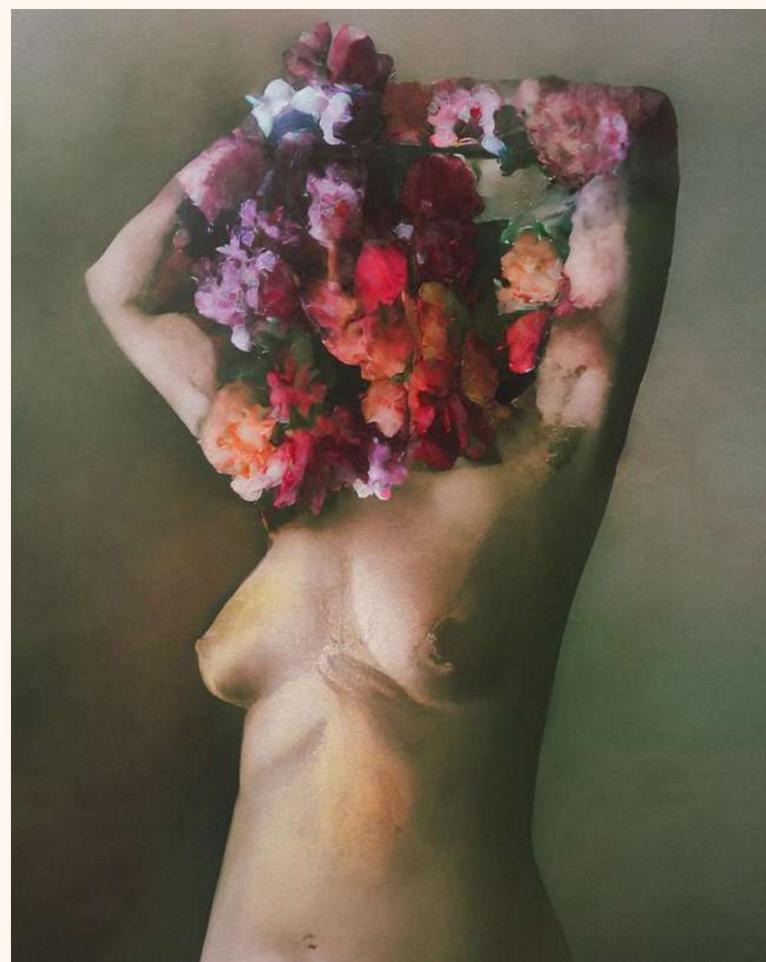

Figura 9, "Me he sentido bien...".

"[...]Hoy ha sido uno de esos días que me he sentido bien y me he visto a mi misma como quería ser."²⁰

-María Jett: Es una fotógrafa murciana que usa el autorretrato artístico como medio de expresión. Por medio de la edición fotográfica hace de su persona una obra de arte, a través de la cual expresa sus sentimientos y pensamientos, es decir, que utiliza la fotografía como diario.

"Algo que caracteriza el trabajo de la murciana es la calidad de sus fotografías, el estilo o la marca que ha conseguido crear a través de sus composiciones, de sus ediciones y de las atmósferas que consigue crear con tan solo una imagen. Normalmente, cuando las sube en su Instagram, las acompaña de un texto".¹⁸

Todas sus fotografías van acompañadas con textos en los que reflexiona, de forma introspectiva, acerca de su día a día y sobre sus emociones. Reflejando, no solo con sus fotografías lo que quiere expresar, sino también con sus cavilaciones.

"Para los autorretratos lo que más me inspira son las vivencias. La fotografía es mi diario, y uso los escritos de mi diario que llevo escribiendo desde hace mucho para sacar las ideas de las fotos."²¹

¹⁸<https://kluidmagazine.com/maria-jett-la-fotografía-es-mi-diario/>

¹⁹<https://www.instagram.com/mariajett/>

²⁰Idem

²¹<https://www.makma.net/maria-jett-hay-que-seguir-haciendo-lo-que-nos-gusta/>

-Imogen Cunningham: Esta artista norteamericana es una pionera de la fotografía moderna, cuyo interés por la misma comenzó en la Universidad de Washington mientras estudiaba química. En esta Universidad es dónde comienza a autorretratarse desnuda al aire libre.²²

Su línea de trabajo está marcada por sus obras en exteriores con luz natural. En sus fotografías podemos ver como en su inicio trata los temas del autorretrato y el desnudo en exteriores, a partir de 1920 su inclinación va hacia las fotografías de flores con una iluminación muy marcada. En sus últimas etapas comienza a hacer uso de los retratos y la fotografía urbana.

""Imogen Cunningham posiblemente sea la fotógrafa que mejor lo ha retratado, convirtiéndolo en un símbolo de sensualidad en armonía con la Naturaleza." ²³

Figura 10, Nude, 1936

Figura 11, Helena Mayer, Canyon de Chelly, 1939.

²² <https://www.revistagq.com/la-buena-vida/planes/articulos/imogen-cunningham-el-desnudo-como-obra-de-arte/17237>

²³ <https://www.diarioabierto.es/85269/imogen-cunningham-o-el-valor-de-un-autorretrato-desnudo>

-Marian Luniv: Es una artista contemporánea cuyos ámbitos abarcan la pintura, el arte gráfico y el diseño, se graduó en la Universidad Nacional Stefanyk Precarpathian, Ucrania. Sus obras están llenas de color y emociones, entre los intereses artísticos de esta artista se incluyen el ser humano y el mundo.

Figura 12, Forest 02

"Mis historias sobre la relación entre el hombre y la naturaleza (exposición "Bajo el cielo alto", proyecto "Hábitat. Manifiesto 2020"), el hombre y la ciudad (exposición "Artista y Ciudad", Life is Jazz), ciudadano y estado (exposición True Testimonio: de la Revolución de la Dignidad a la actualidad). Y, sin embargo, el hombre y la luz, o el amanecer. Este es el nombre que él mismo le dio a los "paisajes interiores".²⁴

Viendo todas las obras y colecciones colmadas de expresividad realizadas por Marian Luniv, podemos encontrar una serie llamada "Forest" la cual consta de nueve pinturas al óleo que, a través de una multitud de matices, muestran una visión de los bosques llena de vida.

Figura 13, Forest 01

Figura 14, El jardín del mero 2 / Santa cruz. El Poris 39km

-Luis García Ramos: Pintor tinerfeño cuyos cuadros, que abarcan distintos tamaños y formatos, están llenos de colores vivos y brillantes. En sus obras hace uso de distintos materiales tales como óleo, acrílico, resinas, etc.; haciendo que tengan texturas y relieves que dotan de mayor dinamismo a sus composiciones. La flora y fauna de sus pinturas están inspiradas por los paisajes canarios y sus momentos de infancia, buceando, en sus propias palabras: *“necesitaba explorar la soledad de los colores, con objetos ingravidos en un mundo lleno de ruido y saturación.”*

“El trabajo de García Ramos se inspira en una naturaleza con mucha fuerza en el color , con ganas de expresar la belleza de canarias, desplegando alegría y vitalidad”²⁵

Figura 5, Becoming water

-Andrew Hem: Este artista estadounidense transmite con sus pinturas y murales mensajes filosóficos y una sensación de soledad. A través de ilustraciones cuyo protagonista suele hacerse ver como si tuvieran conflictos internos, pese a la calma que transmiten, *“siempre jugando con las figuras en un entorno emocional y privado.”*

“A través de colores, fondos y perspectivas, dota a sus cuadros de vida, imágenes que tienen como mayor logro el dar un mensaje de introspección.”²⁶

²⁵ <https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-la-exposicion-del-pintor-luis-garcia-ramos>

²⁶ <https://sourmagazine.cl/2019/04/19/la-introspeccion-en-la-pintura-de-andrew-hem/>

-Bo Burnham: Inside: Este cómico musical estadounidense, en tiempos de pandemia creó este show grabado y escrito por él mismo. Esta comedia no solo refleja el confinamiento que se vivió durante la epidemia del covid 19, sino también nos muestra lo que siente y sufre el autor, además nos transmite todo aquello que padeció, cómo el pánico escénico o la ansiedad, años antes de este aislamiento que refleja a lo largo de la obra.

“La autoconciencia se ve también en el propio contenido del show: Burnham muestra su propio proceso de introspección, abre su ser para que nosotros podamos entrar dentro de él, formar parte de su proceso.”²⁷

Figura 16, Bo Burnham: Inside

-Dae Won Yang: Este artista coreano se representa en sus obras a través de un personaje llamado Donggeulin (hombre redondo), por medio del cual expresa sus inquietudes en temas como el aislamiento, la falta de igualdad o la búsqueda del sentido de la vida. A lo largo de sus obras podemos ver la representación de la soledad como fruto de sus reflexiones.

“Sin duda la producción de Dae Won Yang persigue una introspección, tanto personal, como en el espectador que las contempla.”²⁸

Figura 17, Doubt-Tears2

²⁷<https://datemecultura.com/bo-burnham-inside-una-obra-de-introspeccion-y-extrospeccion-en-tiempos-de-pandemia/>

²⁸<https://fahrenheitmagazine.com/artes/plasticas/la-humana-introspeccion-en-la-obra-pictorica-de-dae-won-yang>

05 Antecedentes académicos

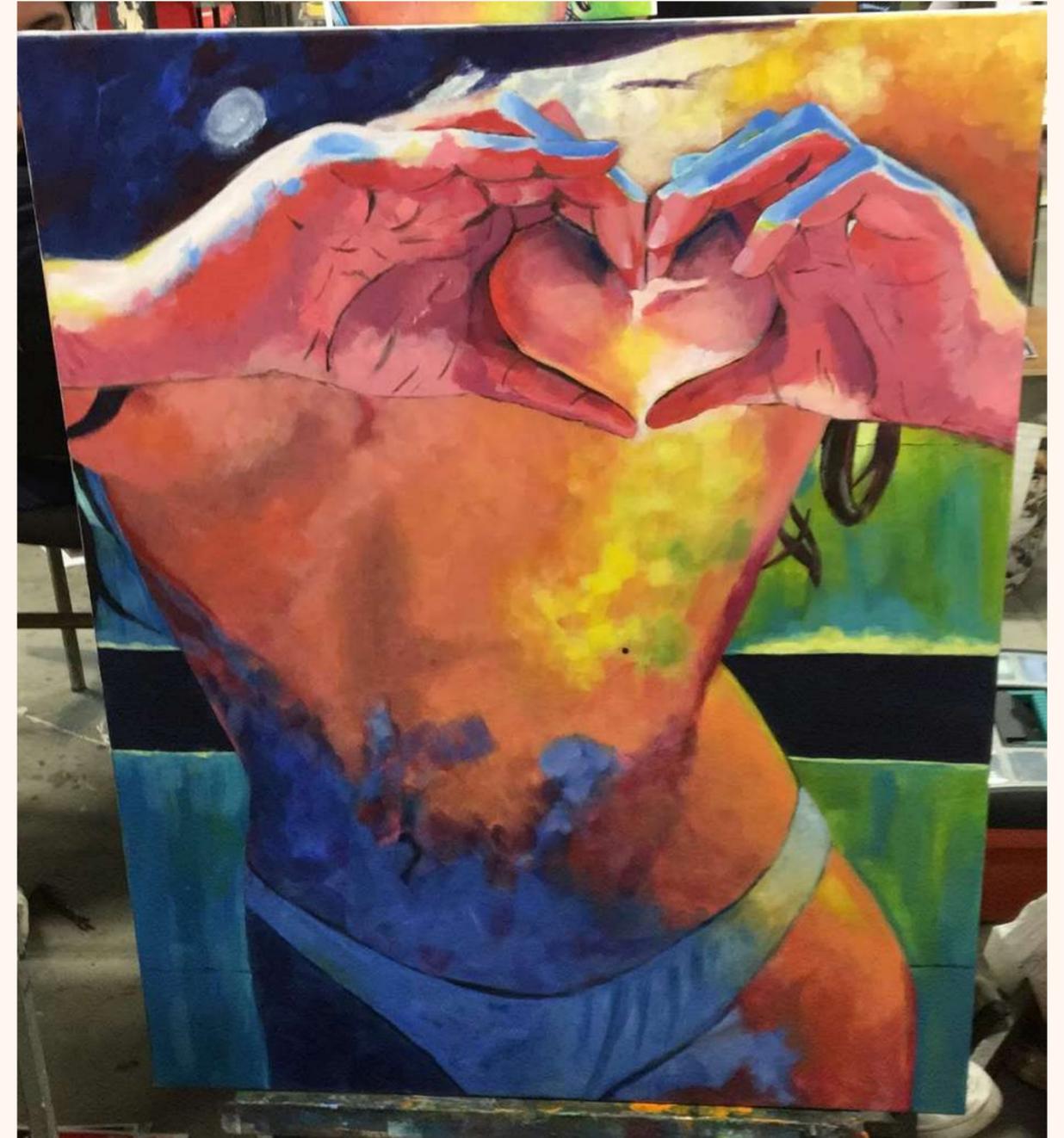
2019 diciembre -2020 enero

INICIO

En segundo año de carrera, en la asignatura de “introducción a la creación artística”, nos plantearon un ejercicio en el cual teníamos que crear una obra en la que realizaríamos el encajado con la sección áurea como referente. ¿Qué es la sección áurea? Es la forma de unir dos segmentos desiguales de forma armoniosa. A través de esta tarea sobre las proporciones, se inició una línea de trabajo en la que el cuerpo propio pasaba a ser el protagonista. Con esto, se llevó a cabo por primera vez una búsqueda de autoestima, ya que en el momento que se hizo esta obra, el amor propio de la autora era completamente nulo.

Para esa tarea, en la que se buscaba la armonía en las proporciones, se usaron por primera vez algunos recursos pictóricos que, a partir de ese momento, pasaron a formar a ser unas características reconocibles en las obras venideras. Entre dichos recursos se pueden apreciar la desproporción expresiva del cuerpo propio de la autora, el desnudo femenino y una paleta de colores muy brillantes y saturados; a través de estos medios, la autora perdió el estereotipo de que para que algo estuviese bien, debía ser lo más realista posible.

Por lo que, la sección áurea de este primer cuadro, dio inicio a un trayecto evolutivo e introspectivo. La autora hace empleo de un referente que le resulta repulsivo, su propio cuerpo, como medio para ser capaz de avanzar en dicho trayecto y llegar a ser capaz de amarse tal y como es, con la ayuda de la pintura.

Amor propio, acrílico sobre lienzo, 81 x 64,5 cm

2021

EVOLUCIÓN

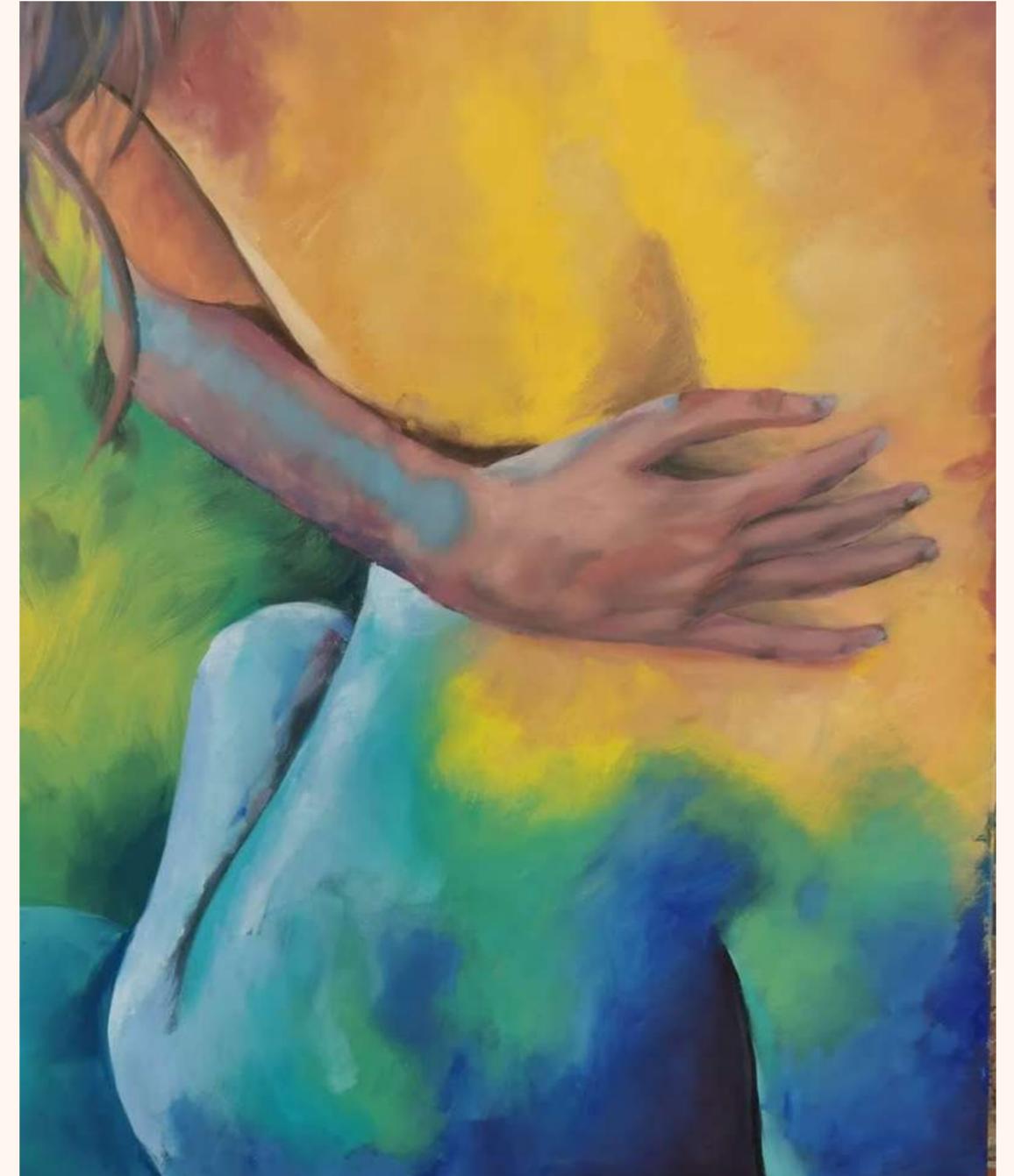
Enero

31

A partir del tercer año de carrera el acrílico pasa a ser el medio para realizar la primera mancha y el óleo se convierte en el medio para llegar al resultado final. Con este material se trataba de ver si, al igual que el acrílico, funcionaba como medio para lograr colores vivos y saturados y una mancha suelta. Al tener un secado tardío los colores se fundían con mayor facilidad, haciendo que en algunas ocasiones los colores se ensucien y la pincelada se pierda un poco, aun así, se logró mantener una mancha expresiva.

Podemos ver cómo en esta obra se mantiene la idea del retrato corporal, haciendo un primerísimo plano de la espalda, seccionando la imagen para lograrlo.

En esta obra se incorpora por primera y única vez una segunda persona, pese a esto el cuerpo de la autora se mantiene como primerísimo plano, y el segundo individuo queda reducido únicamente a una extremidad, un brazo, como alegoría de un amor externo que compensa la falta de autoestima. Este elemento se desecha debido a que la idea que se busca transmitir, que es realizar una introspección, pierde intensidad.

Love, óleo sobre lienzo, 100x81cm

2021

EVOLUCIÓN

Marzo-mayo

Continuando con primeras manchas en acrílico y los resultados finales en óleo, se comenzó a añadir elementos externos al cuerpo humano, tales como mariposas, alas, transparencias, flores y nebulosas; dotando las obras con un ligero aire surrealista. Con estos elementos se buscaba realzar los sentimientos que la autora quería transmitir.

A través de los meses de marzo y mayo se llevaron a cabo un total de cinco obras para la asignatura de “Creación artística II”. En estos cuadros, no solo se hizo uso de elementos externos a la figura humana, sino que también se tomó en cuenta por primera vez el espacio interior para la dialéctica de las obras.

Sueño, óleo sobre lienzo, 116x89 cm.

En todas las pinturas finalizadas se podía ver como la figura humana, elemento principal, se localizaba delante de una puerta cerrada, esta última buscaba representar los sentimientos de soledad y encierro. También evocaba una ilusión, ya que al encontrarse el desnudo femenino, unido a elementos fantasiosos, en un espacio interior, en este caso una habitación, daba la sensación de estar en un sueño.

Incorpóreo, Óleo sobre lienzo, 73x60cm

Grito, Óleo sobre lienzo, 73x60cm.

Natural, Óleo sobre lienzo, 73x60cm.

Sin título, Óleo sobre lienzo, 73x60cm.

2021

EVOLUCIÓN

Noviembre

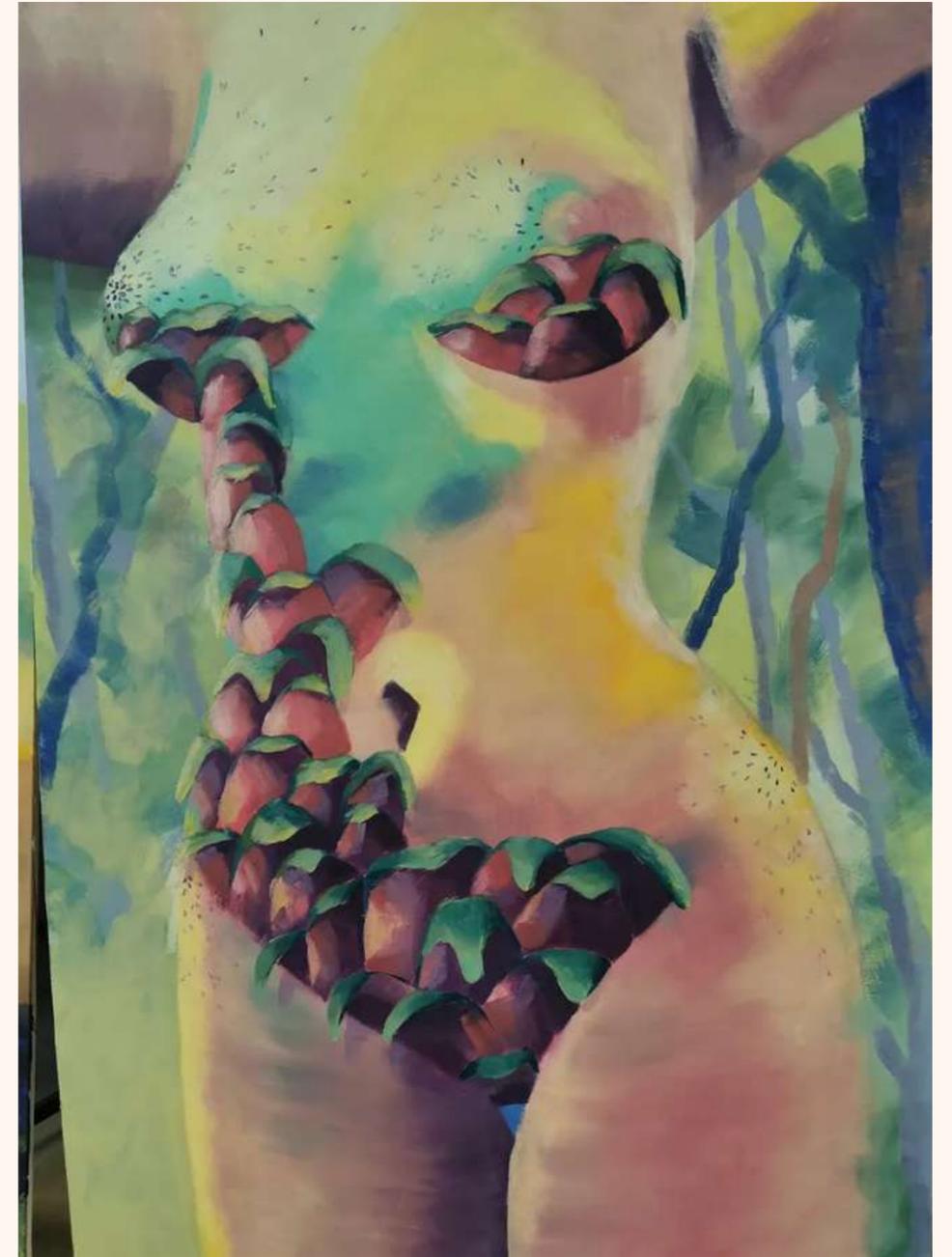
En la asignatura de “Creación artística III” nos enfrentamos al reto de crear dos obras de gran formato. Frente a un lienzo tan amplio se llevó la idea de juntar el cuerpo humano con elementos externos a este, un paso más allá, por lo que se decidió hibridar el desnudo de la autora con un elemento natural, la fruta.

En estas pinturas se cambió el espacio en el que se ubicaba la composición, pasando de una habitación cerrada a un espacio exterior, como lo es un bosque, dejando de buscar transmitir los sentimientos de soledad y encierro, y pasando a tratar de comunicar libertad y calma. Con este nuevo entorno, se realizaron los dos cuadros y, en ambos casos, el cuerpo se dibujó como un proceso de transformación, en parte de la piel se convertía en parte de una fruta (una granada y una pitaya).

Con los elementos nombrados anteriormente, se usó por primera vez la metáfora de “ser natural”, llegando en estas obras a la idea de la aceptación de que el cuerpo humano es algo natural y por ende bello.

"Granada", Óleo sobre lienzo, 1.95 x 1.30 cm.

"Pitaya" , Óleo sobre tabla, 1.80 x 1.20 cm.

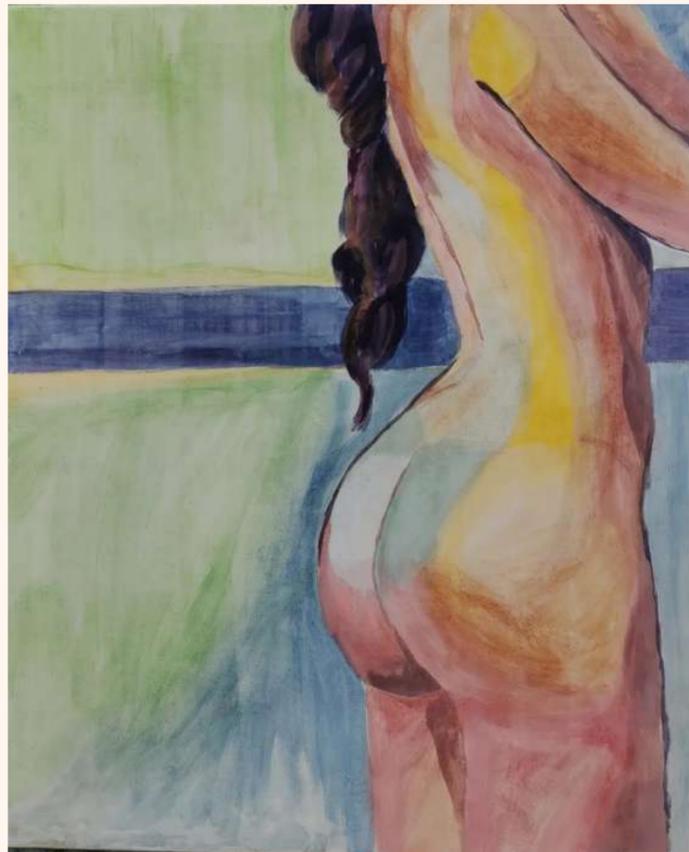
2022

34

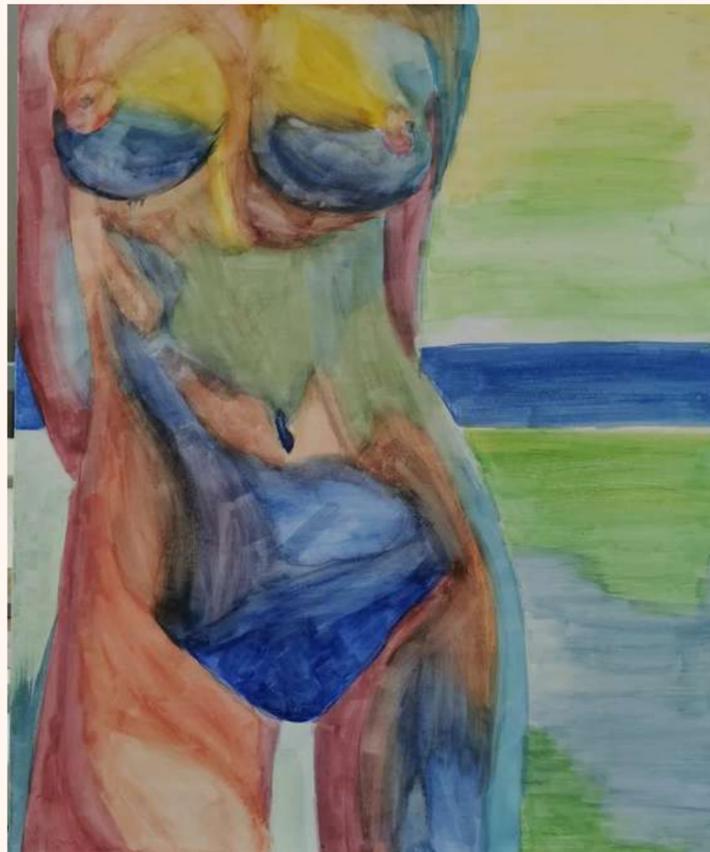
OTRAS TÉCNICAS

En la asignatura de taller de técnicas y tecnologías IV se nos comenzó a enseñar sobre las técnicas murales, por lo que, siguiendo la línea de trabajo que se había mantenido hasta el momento, se propusieron tres modelos de soporte y tres modelos de aplicación de pintura distintos:

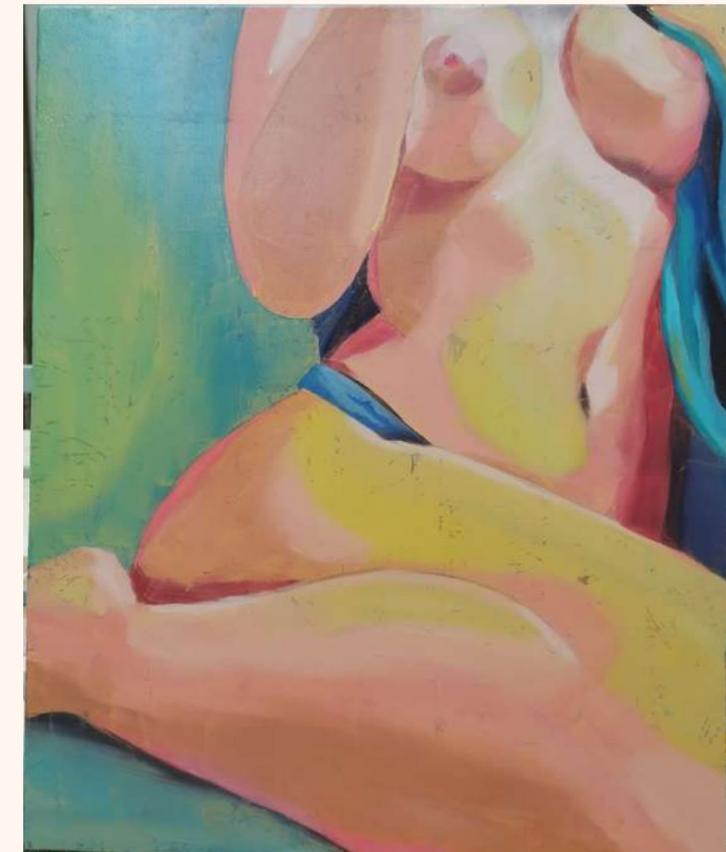
Técnica 1: Sobre un soporte preparado con estuco sintético se pintó con la técnica al "secco", en el cual hay que pulverizar con agua destilada entre cada capa y se usarán pigmentos, cal apagada y caseína.

Técnica 2: Sobre un bastidor con cartón encolado e imprimado se pintó con pigmentos, goma arábica y agua destilada.

Técnica 3: Sobre un soporte imprimado con un bol rojo y pan de oro se pintó con óleo y aceite de linaza.

SIMULTÁNEO AL TRABAJO DE FIN DE GRADO

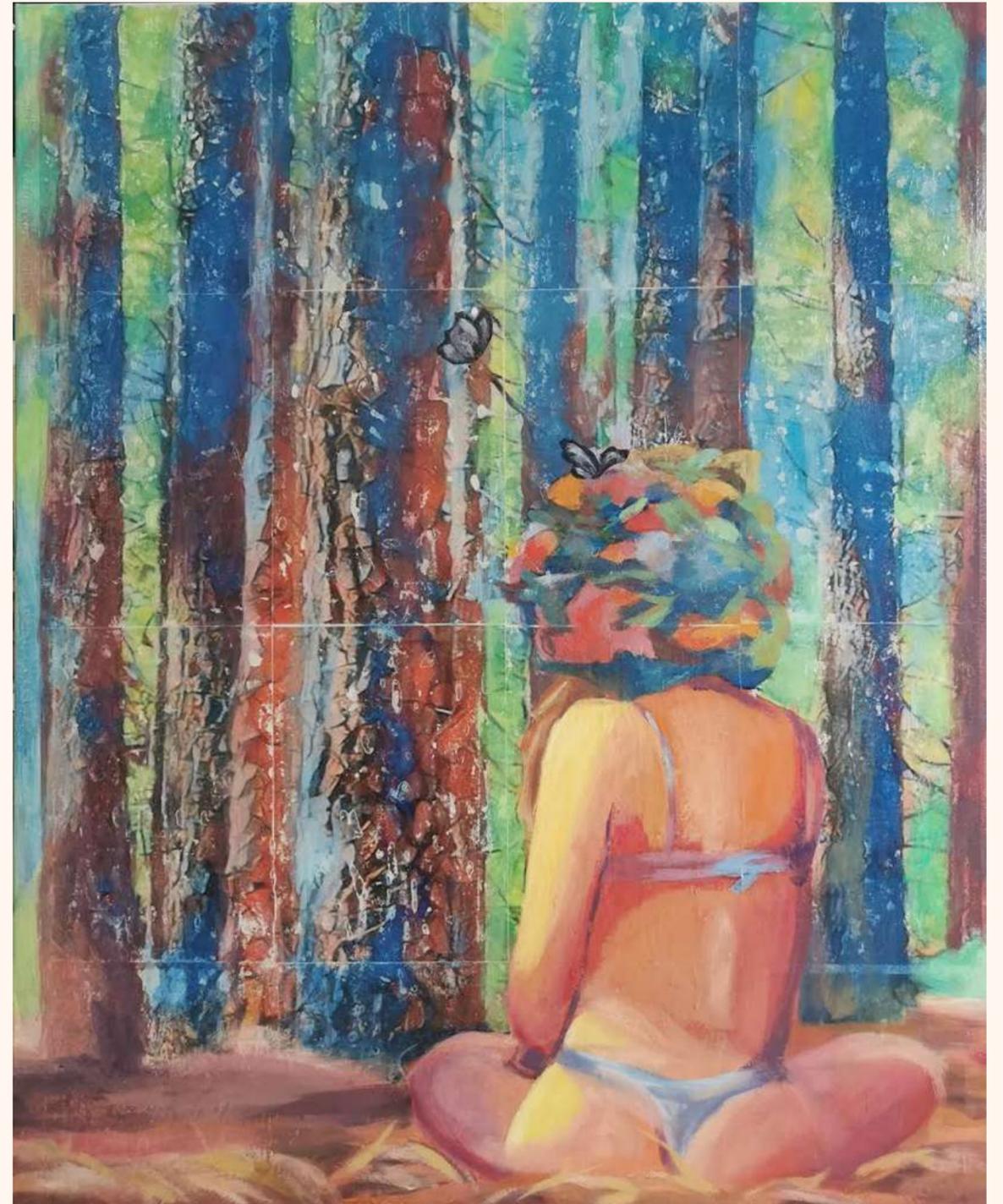
Cursando la asignatura de Taller de técnicas y tecnologías V aprendimos cómo trabajar con distintas técnicas para la serialización de las obras, entre estos procedimientos encontramos el falso grabado, los monotipos, el linóleo y el transfer.

Como trabajo complementario al trabajo de fin de grado no solo teníamos que producir piezas en serie que estuvieran directamente relacionadas con este; sino que también teníamos que realizar una obra de formato medio, que se pudiese incluir en el TFG, usando como mínimo dos de las técnicas aprendidas durante la asignatura de Taller.

Falso Grabado

En esta obra, se persiguió la misma idea que en la etapa final de la trayectoria que se trata de mostrar en este trabajo escrito, es decir, el florecimiento de la persona y la aceptación del cuerpo propio o, lo que es lo mismo, la recuperación de la autoestima de la autora.

Técnica mixta: acrílico y linóleo sobre lienzo con transfer, 100x81 cm

Objetivos

*La preocupación debe conducir
a la acción, no a la depresión.*

Karen Horney

Conceptuales

01

Expresar una narrativa que envuelve las 5 obras, explicando el recorrido y la historia que se ha querido dar, contando así la evolución que se ha vivido.

02

Mostrar una evolución personal en 5 fases, empezando por la inexistencia del amor propio y finalizando en un “florecimiento” personal.

03

Realizar un proyecto pictórico que pueda transmitir los sentimientos de la autora en cada cuadro.

Estáticos y Técnicos

01

Presentar composiciones que puedan captar la atención del espectador a través de colores potentes y saturados.

02

Exponer una evolución de tonalidades, de lo oscuro a lo más brillante, pero sin perder la saturación y la pureza.

03

Conseguir composiciones en las que el cuerpo desnudo domine y sea el foco de atención, seguido por la naturaleza que invade el fondo a partir del tercer cuadro.

Metodología/Desarrollo

Este proyecto se ha llevado a cabo en dos partes, en esta división encontramos un punto teórico, en el cual se puede encontrar toda la información recolectada; y otro punto en el que se muestra todo el aspecto práctico que se ha llevado a cabo para este trabajo.

Por el lado teórico encontramos un trabajo de documentación e información acerca del fauvismo, centrándose en la influencia del color que se ha tenido en toda la línea de trabajo; y sobre la introspección, que ha sido la idea que ha envuelto todos los cuadros realizados. También podemos ver esa búsqueda de transmitir una narrativa a través de los cinco cuadros que se han hecho y que cada uno representa un capítulo.

Por el lado práctico encontramos el uso de colores que empiezan en unos tonos más oscuros, un poco más apagados, y van saturando, siendo más puros y brillantes cada vez más hasta que se llega al último cuadro. También podemos apreciar como se empieza con un cuadro muy sintetizado, llegando a crear un efecto hueco por el uso de colores tanto en fondo como en la figura, así como la deformación expresiva del cuerpo; y a medida que se va avanzando en las obras se va ganando mayor paleta de tonalidades y reduciendo ese dibujo que produce tanta extrañeza.

Para el comienzo del trabajo se han usado fotografías propias en las que se retrata mi cuerpo desnudo y se han editado para poder tener un referente para los bocetos de los lienzos.

En las obras se puede apreciar como en ninguna aparece mi cara, ya que se busca retratar el cuerpo como el foco de atención. Ocultar el rostro ayuda a que la atención se centre en el lenguaje corporal y que de ahí, junto con las manchas de color, surja la expresividad. Por lo que, la historia en las obras, es contada por el color y por lo que transmite el cuerpo desnudo.

Así mismo podemos ver como usando ciertos elementos pictóricos se tratará de mostrar esa historia de una evolución personal, tales como: el paso de tonos apagados a brillantes representando mis sentimientos o la posición y expresión corporal reflejando la confianza en mí misma. También se hará uso del entorno interno, una habitación, y externo, un bosque, como imagen de lo público y lo privado; además de el formato como metáfora de la situación en la fase que se encuentra mi amor propio.

Análisis subjetivo

Fase 1, odio y soledad:

En el primer año de carrera mi autoestima no existía, era incapaz de mirarme al espejo sin sentir repulsión. Al mismo tiempo trataba de encajar entre mis compañeros de clase, ya que había caído en el falso estereotipo de que para hacer arte y pintar algo bello tenía que ser lo más cercano a la realidad posible y esto incluía los colores. En esta fase me encontraba en entre la repugnancia física y el sentimiento de ineptitud con mis habilidades, cayendo así en la necesidad de encerrar mi persona y tratar de encajar en un montón de estereotipos e ideas preconcebidas.

Todo esto se trató de mostrar en el primer cuadro haciendo uso de colores apagados, como reflejo de esos sentimientos negativos; una síntesis en la que tanto fondo como figura tienen los mismos tonos y en el que el máximo oscuro, cercano al negro, crea un efecto hueco en el cuerpo, marcando así la idea de la falta de autoestima en esos vacíos. Por otra parte, también tenemos una anatomía mal realizada, para dar un efecto de extrañeza, haciendo hincapié en esa fase de odio hacia el cuerpo propio.

Además de que, el formato cuadrado elegido, representa una metáfora de mis emociones en ese momento, es decir, el sentimiento de estar encerrada y de ahogarse, estas aflicciones no solo se muestran en la forma del cuadro, sino en la posición del cuerpo que se encuentra abrazándose a sí mismo tratando de encajar en esa estructura. También podemos ver cómo el entorno de la obra es una habitación cerrada, buscando aumentar la sensación de falta de libertad.

Fase 2, comodidad:

Esta fase representa el segundo año de carrera, en el que, a través de un ejercicio de clase (en el cual había que usar la sección áurea) se usó por primera vez mi cuerpo desnudo como protagonista, además de usar, también por primera vez, una paleta de colores muy saturados y brillantes. Esta obra que se hizo en el segundo año y se tituló “Amor propio” fue cuando se empezó a disfrutar la pintura, ya que me liberé de la idea de que no podía hacer algo bonito con mis habilidades, aparte de esto fui capaz de mirar mi cuerpo después de mucho tiempo.

Pese a que se produce ese avance, el entorno sigue siendo el interior, así que aunque podamos apreciar que la posición del cuerpo transmite comodidad, la paleta de colores sigue sin ser completamente brillante y saturada. Todo esto se debe a que ese disfrute es únicamente en soledad y en el momento en el que la autora se pusiera al lado de otra persona volvía a tener esos sentimientos de encajonamiento mencionados en la fase anterior.

Fase 3, paz y ruptura:

La fase central de este trabajo simboliza un punto de inflexión en este trayecto en búsqueda de autoestima, y representa el tercer año de carrera, en el que, se ha logrado alcanzar una comodidad completa en la soledad y se produce una paz mental. A partir de este momento llega el momento de dar un paso más allá y buscar esa tranquilidad no solo dentro de una habitación, sino ser capaz de salir a la calle con la cabeza en alto y con seguridad.

Esta idea de ruptura se ve reflejada en cómo la naturaleza se abre camino a través de la pared, mostrando como el exterior público, invade el interior privado. Ya que este cuadro representa la mitad del camino, en la narrativa de la búsqueda de la autoestima, es el que tiene un mayor formato, por el hecho de que encarna los dos entornos y manifiesta esa tranquilidad en soledad, donde no se tiene la necesidad de aceptación y no se está pendiente del qué dirán.

Los colores comienzan a tomar fuerza, ser más vibrantes y saturados exponiendo esos indicios de encontrar el amor propio, además, podemos ver cómo el cuerpo se encuentra en un estado de calma completa, incluso cuando la naturaleza está empezando a entrar e invadir la zona de confort. Con esto último se percibe como la autora ya está preparada para avanzar e ir a buscar esa autoestima que tanto se anhela.

Fase 4, incomodidad:

La penúltima fase representa el último año de carrera, en el que después de salir de la zona de confort y del encierro en el que me encontraba, llegó el momento de aprender a ser yo misma delante de otras personas y de aprender a aceptarme sin importar los demás.

En esta pieza se pierde completamente de vista el entorno cerrado, ya no vemos una habitación, solo vemos un espacio completamente natural, un bosque. Este cambio produce una gran incomodidad visible en la expresión corporal, que al igual que en la primera fase, en el que el cuerpo se encuentra abrazándose a sí mismo. Pero, a diferencia del comienzo, no es una posición completamente cerrada, por estos motivos el formato vuelve a ser cuadrado, representando ese sentimiento de ansiedad al tener que desafiar mi propio interior y aceptar el exterior y lo natural.

Pese a esa incomodidad, presente tanto en el cuerpo como en el formato, la paleta de colores se vuelve completamente pálida, con unas tonalidades completamente saturadas y brillantes, mostrando así la confianza en sí misma que tiene la autora.

Fase 5, aceptación:

Esta última fase muestra cómo se alcanza esa autoestima que tan desesperadamente se trataba de conseguir, esto se encuentra representado en el florecimiento que se ha producido en la cabeza, ese casco de flores simboliza una paz mental y el amor propio.

A pesar de que el cuerpo se encuentra dándole la espalda al espectador, se puede apreciar cómo está completamente abierta a su entorno, a ese bosque que simboliza lo público. Esto se debe a que la autora ha alcanzado la confianza necesaria para ser una misma sin miedo al qué dirán, además de lograr amar su cuerpo y su persona.

Podemos apreciar cómo en algunas zonas la línea de la figura se desdibuja y se funde con el fondo, puesto que ya se ha aceptado el cuerpo como algo natural y se comienza a integrar con la naturaleza.

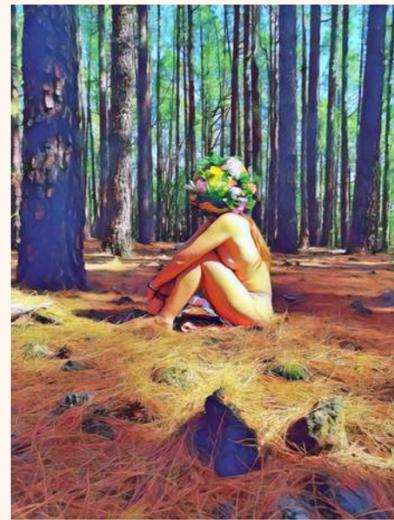

Desarrollo

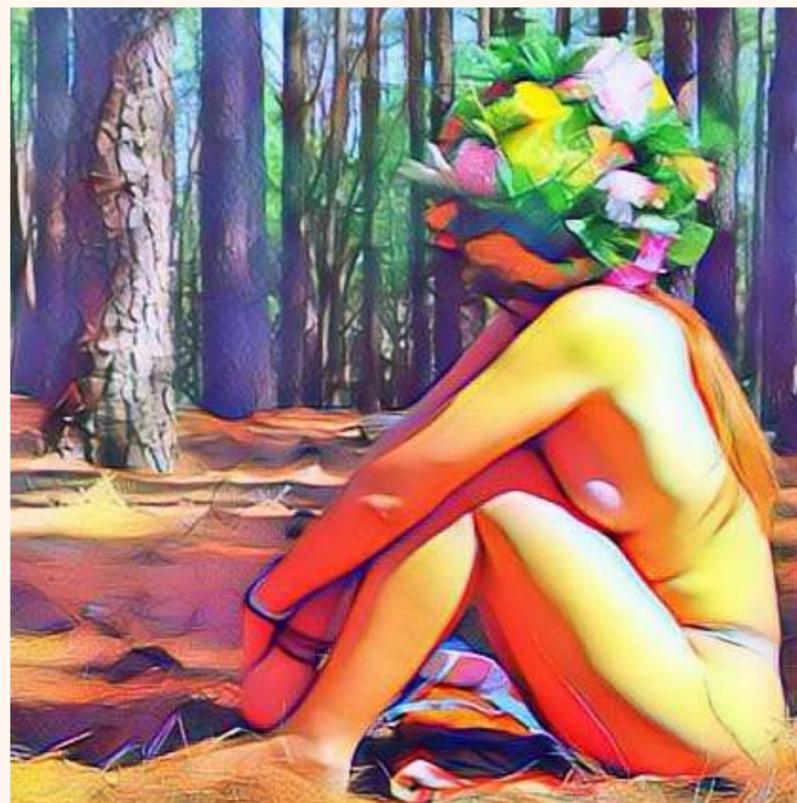
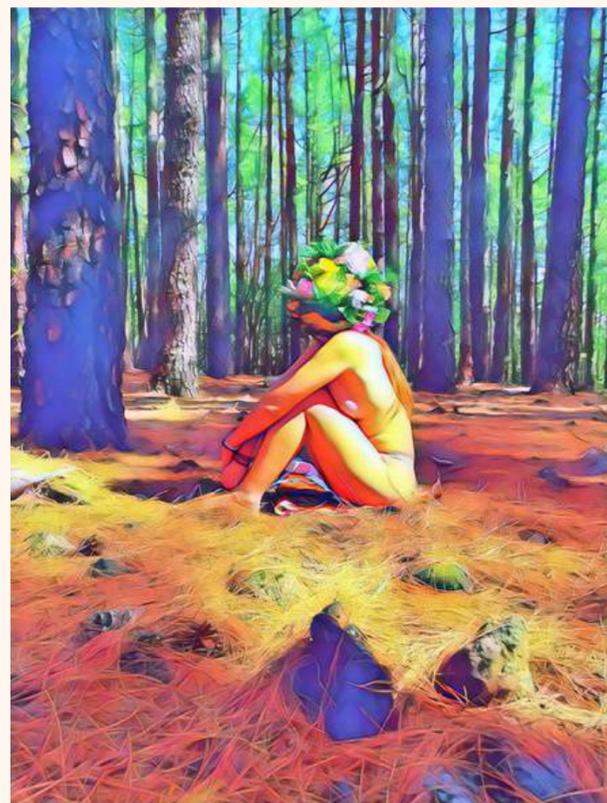
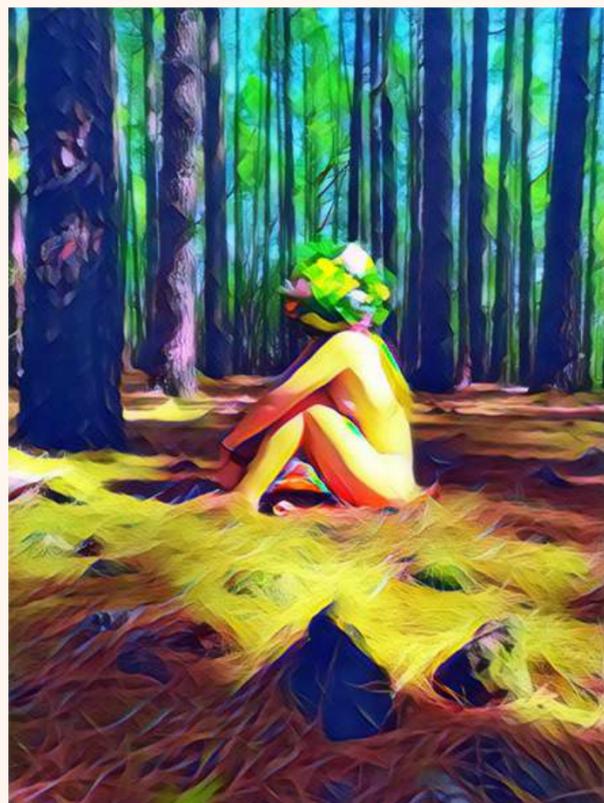
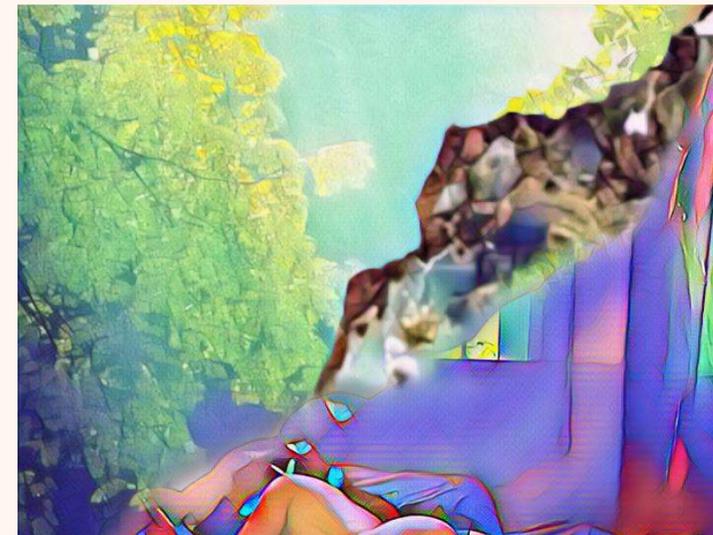

El principal referente a la hora de plantear los cuadros son fotografías en las cuales retrato mi propio cuerpo desnudo. Se hicieron dos sesiones de fotos, unas en un espacio cerrado, en diferentes zonas de una habitación: debajo de la mesa, en el suelo y en la cama; y la segunda sesión se hizo en un espacio abierto, planteando como escenario un bosque.

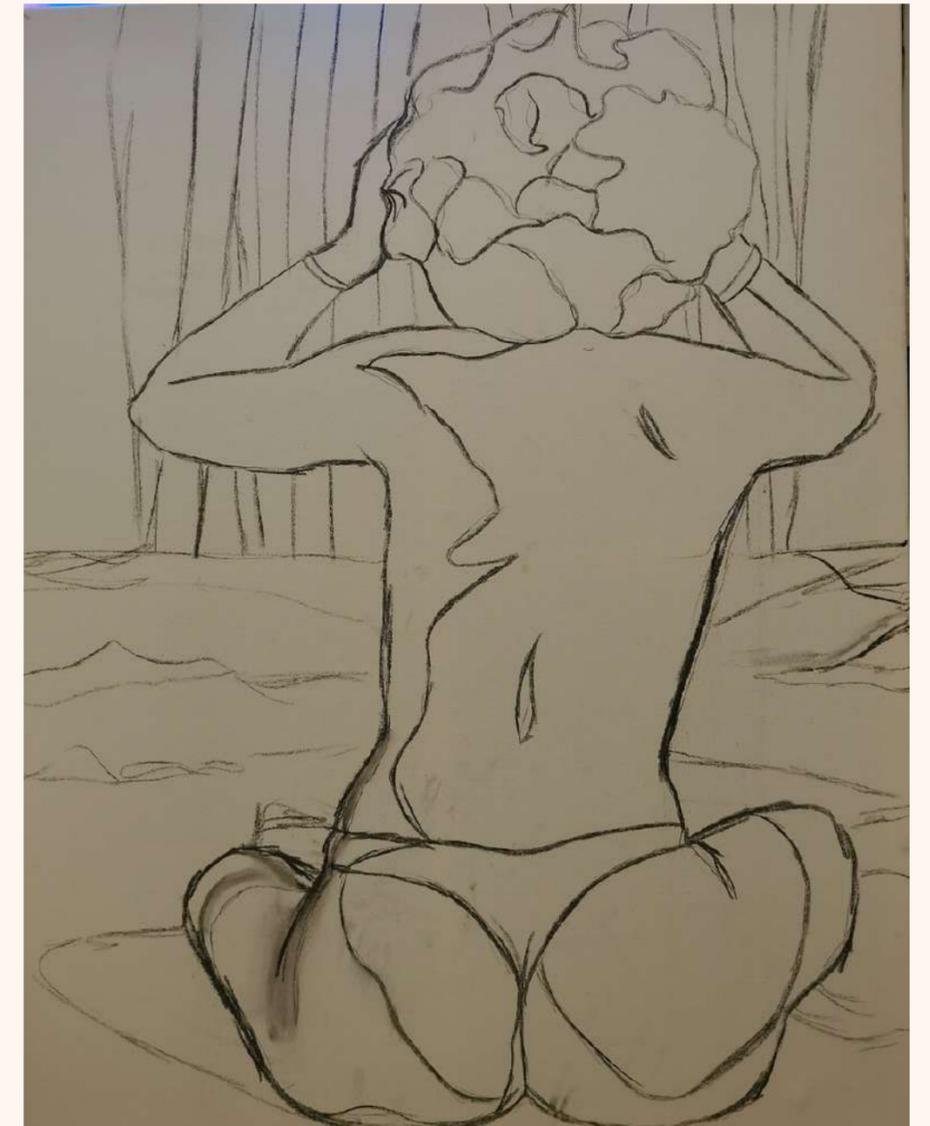
Una vez se terminó de sacar una gran cantidad de fotos, se procedió a seleccionar las imágenes que más se adecuaban a lo que se quería representar con el lenguaje corporal, la luz y el fondo. Luego de escoger las imágenes se editaron, recortándolas en formato cuadrado o rectangular en función del cuadro al que se pasaría. Se editó la iluminación y la saturación, aparte, en la fotografía para el cuadro central, se modificó para conseguir un referente en el que la pared se rompía y entraba la naturaleza. Una vez se obtuvo un resultado adecuado en las cinco imágenes, se pasaron por varios filtros para llegar a una aproximación del color deseado.

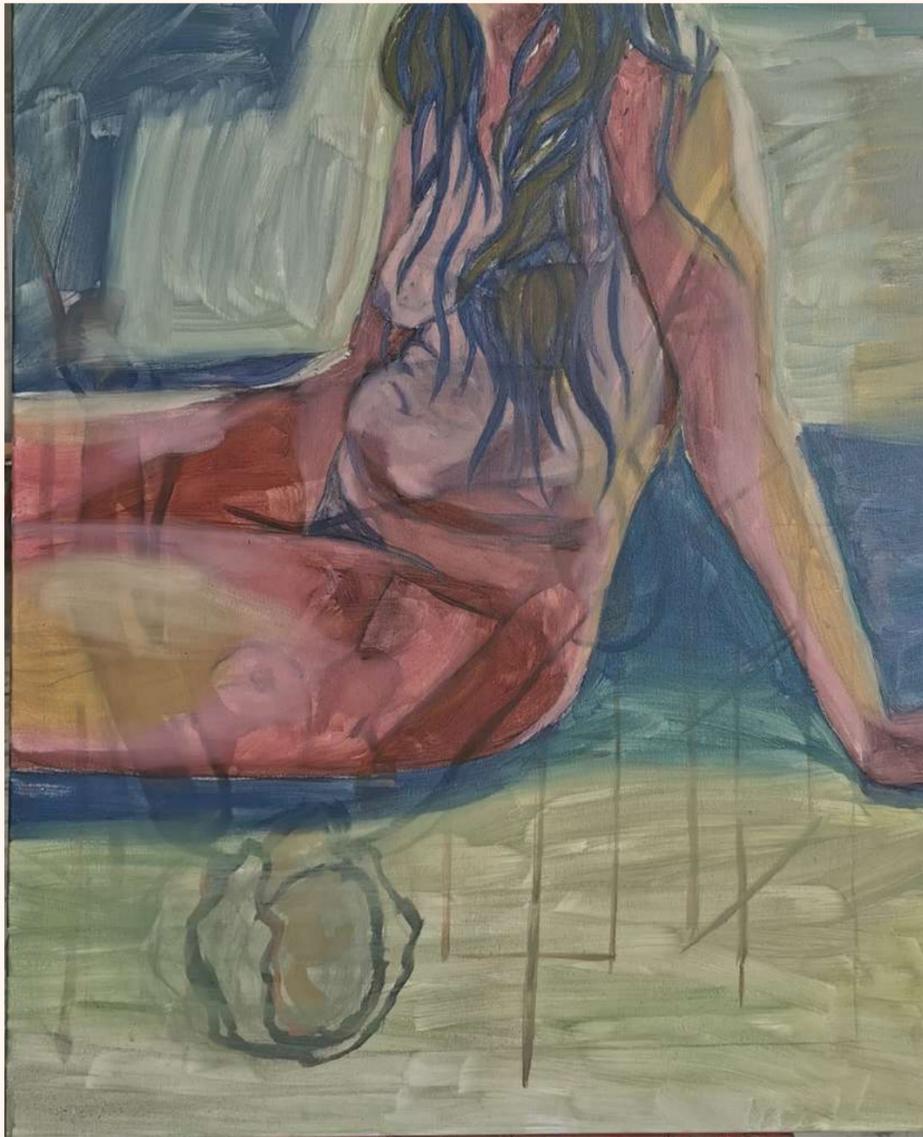
Este es el proceso de edición seguido para poder conseguir la imagen de referencia

Una vez conseguida la imagen final se procedió a realizar el encajado de los lienzos , realizando el dibujo con carboncillo para después fijarlos con pintura al óleo muy diluida con trementina. Los distintos formatos de los soportes se eligieron en función de la idea de cada fase.

Los cinco cuadros recibieron tres tratamientos de inicio distintos:

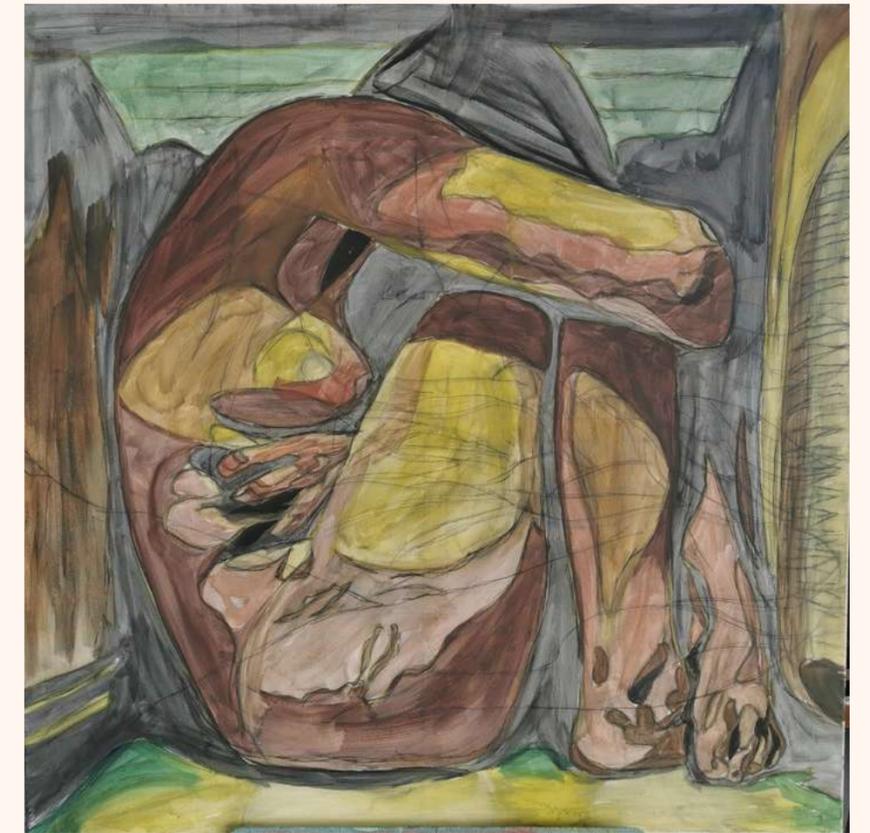

-Los dos primeros cuadros, que sitúan el cuerpo en el interior, se les dio una primera mancha muy diluida, con una gran aproximación a los colores finales.

-El cuadro central, recibió una primera mancha de un solo color diluido para matar los blancos del lienzo.

-Los dos cuadros finales que son en el exterior y debían ser los más brillantes no recibieron una primera mancha.

Después de estos pasos se procedió a la aplicación de pintura y la construcción con el color de todos los cuadros, siendo las obras 4 y 5 las primeras en empezar y finalizarlas. El cuadro central se comenzó después y por último se pintaron los cuadros 2 y 1 en ese orden.

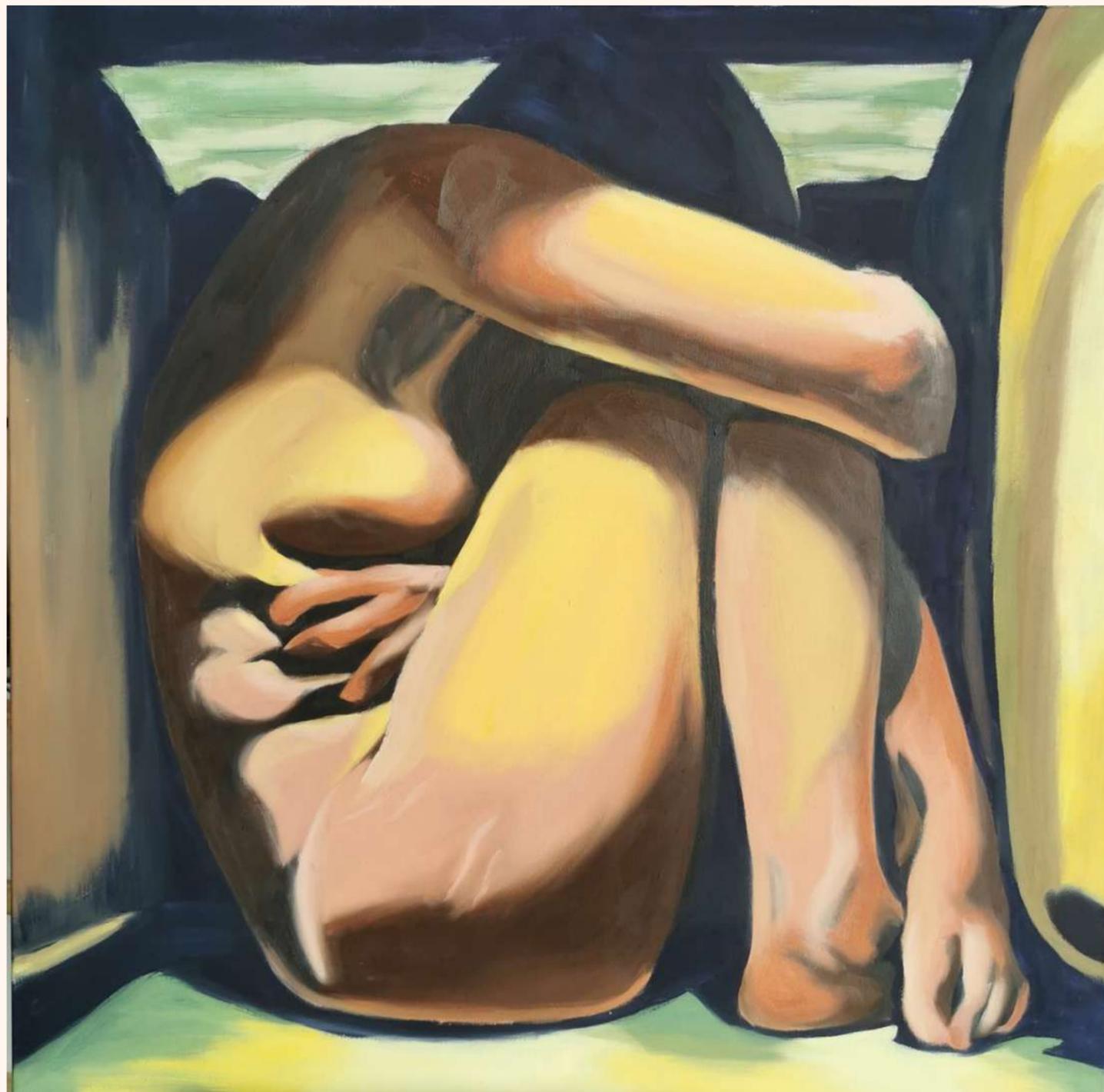

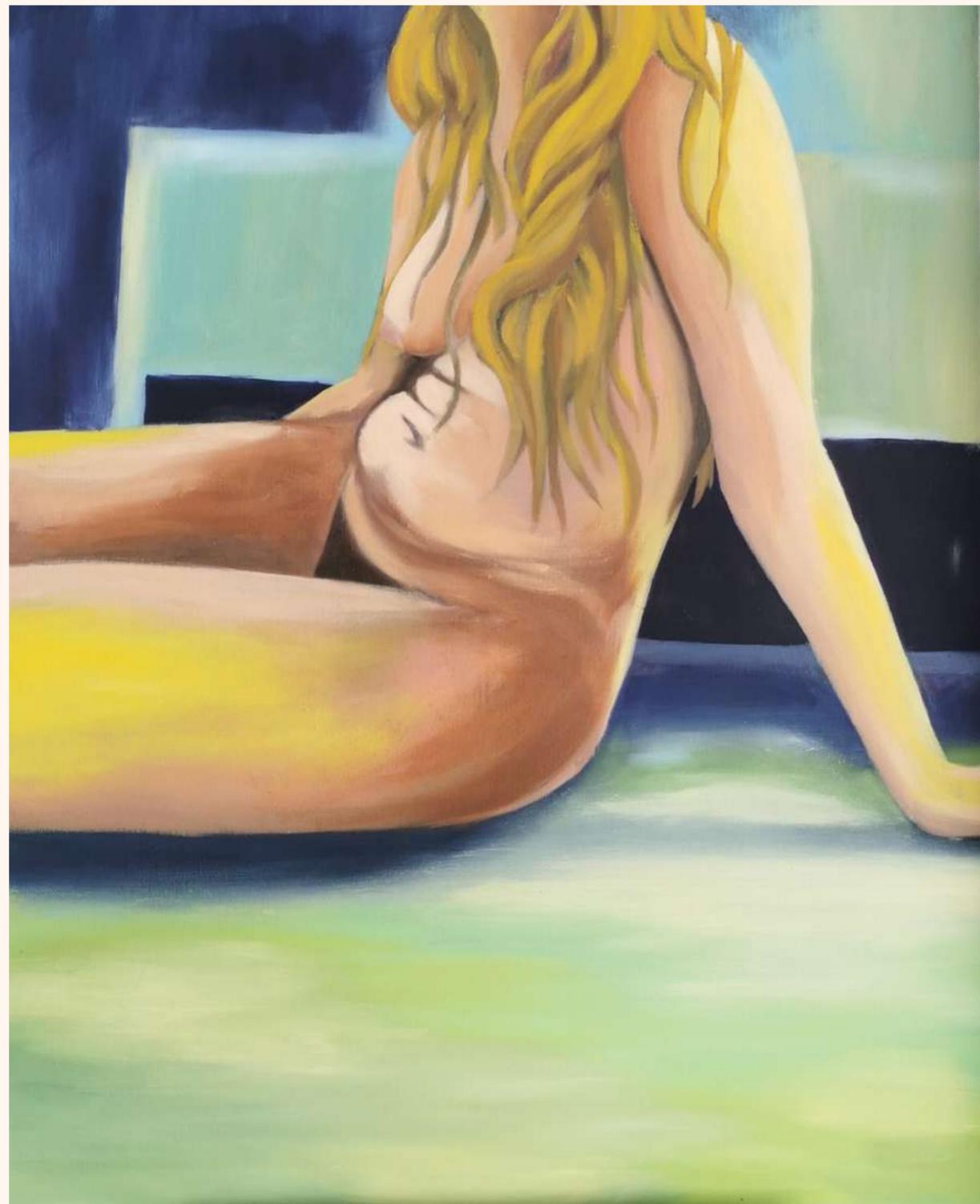

Catálogo

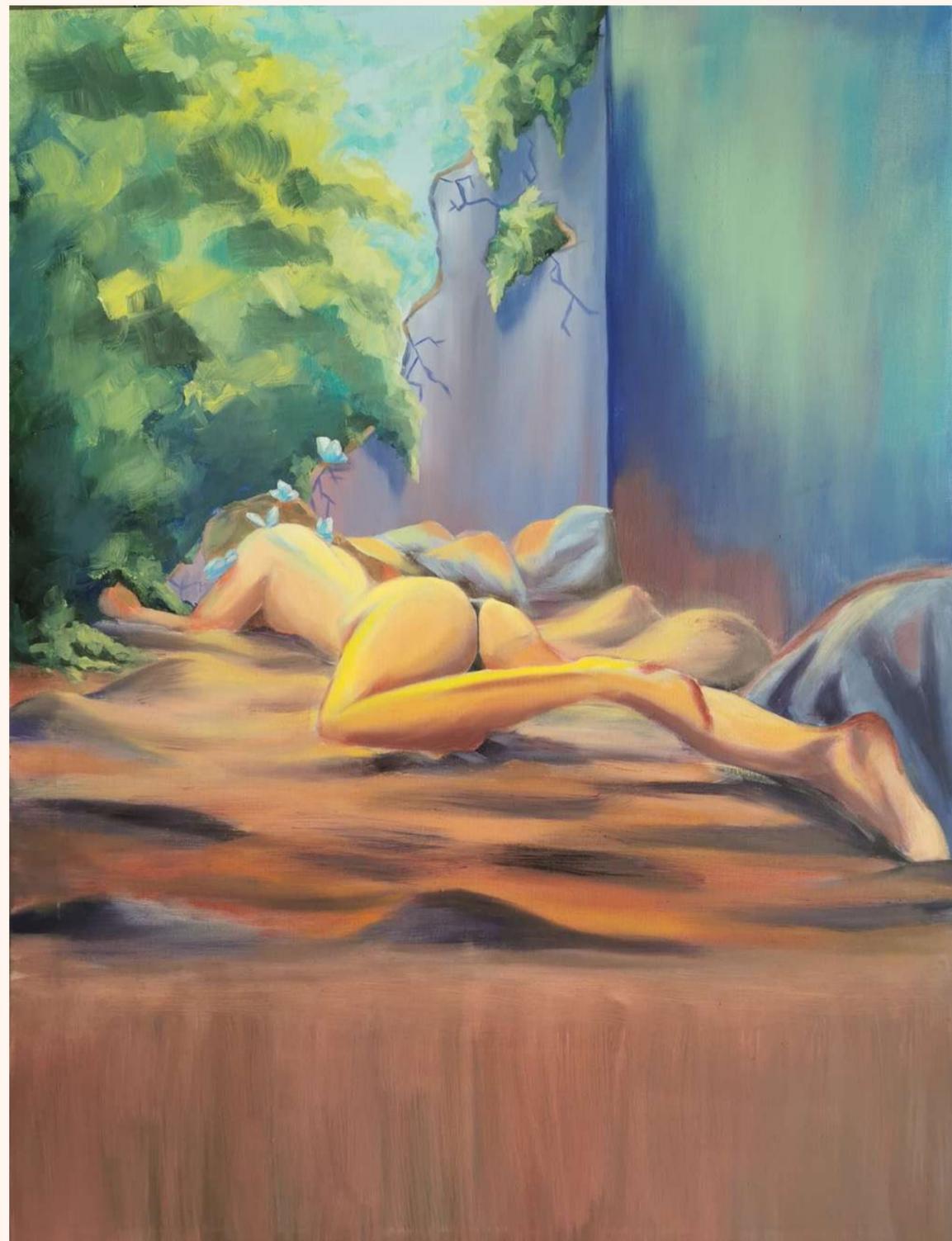
Cuadro 1

Odio y soledad
100 x 100 cm
Óleo sobre lienzo

Cuadro 2

Comodidad
100 x 81 cm
Óleo sobre lienzo

Cuadro 3

Paz y ruptura

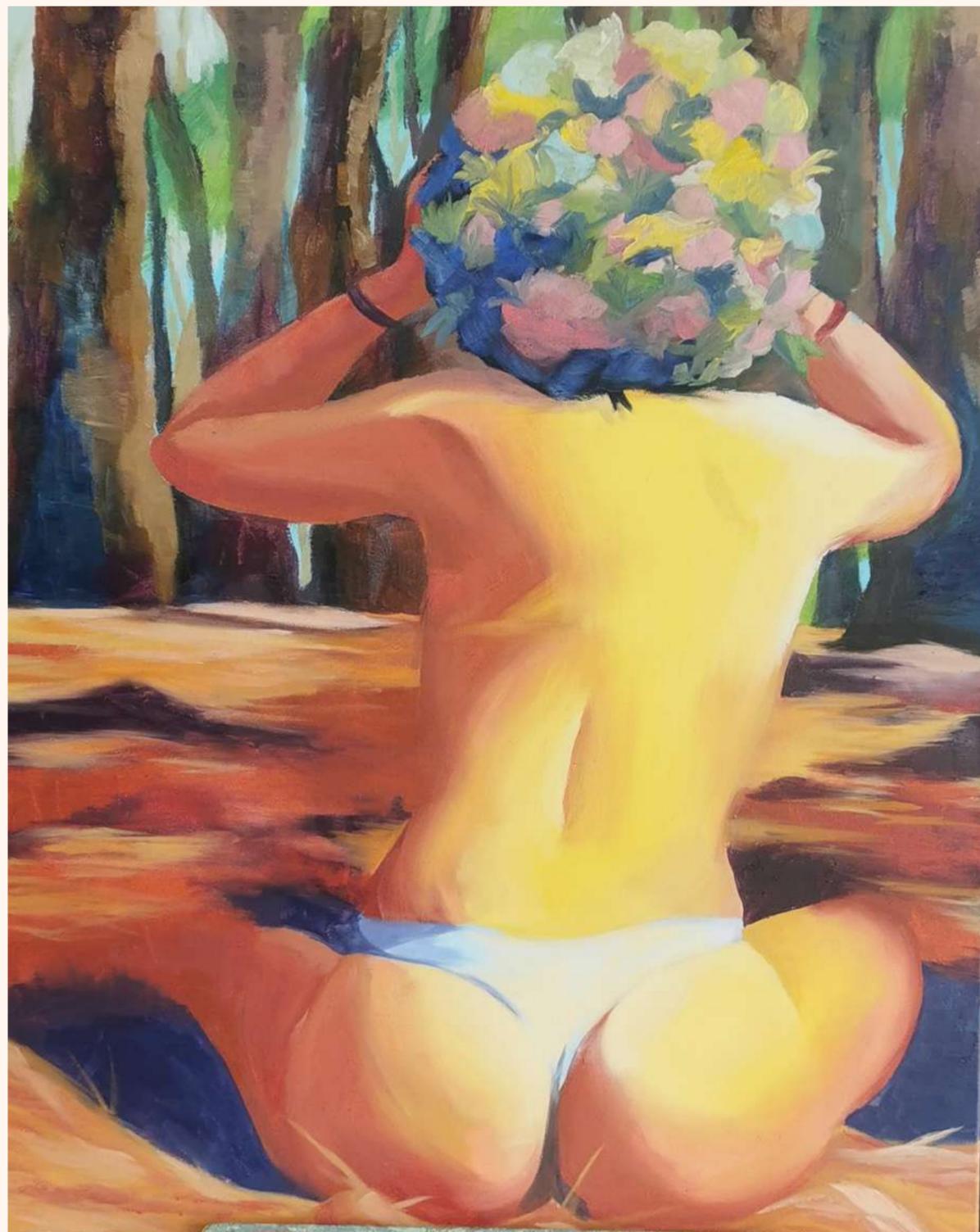
130 x 97 cm

Óleo sobre lienzo

Cuadro 4

Incomodidad
100 x 100 cm
Óleo sobre lienzo

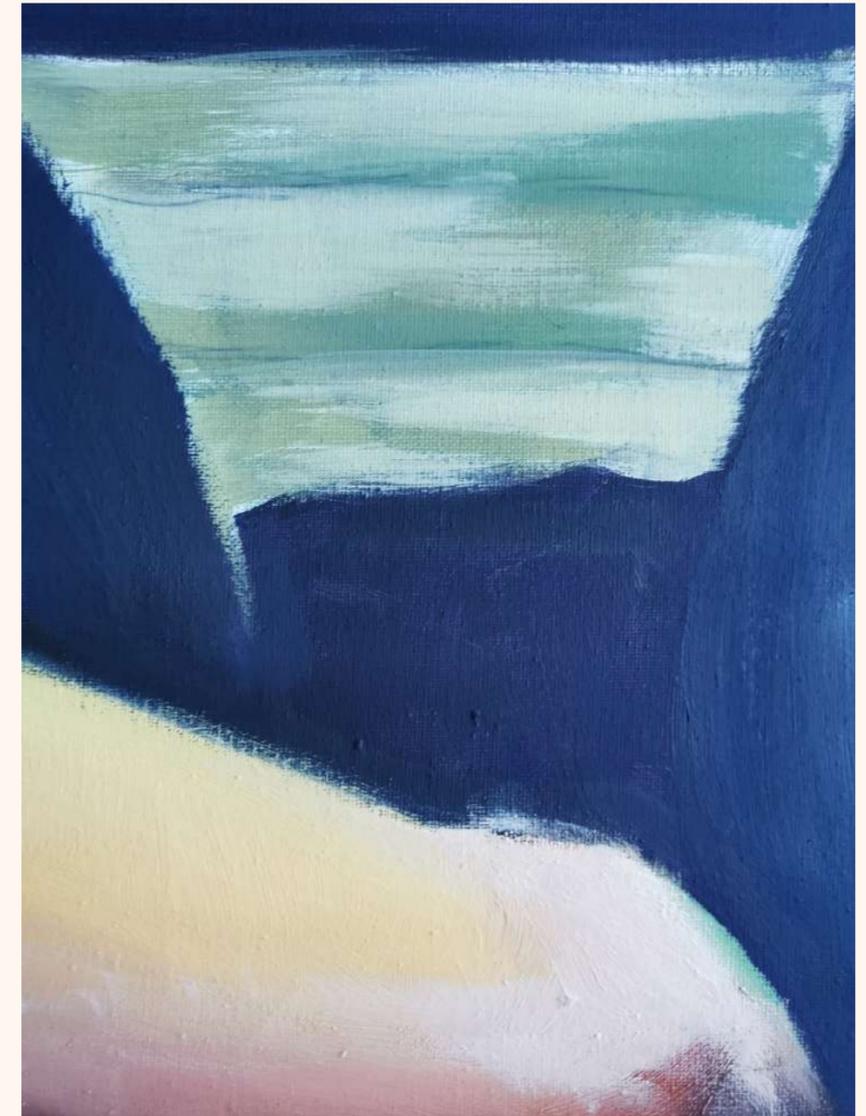
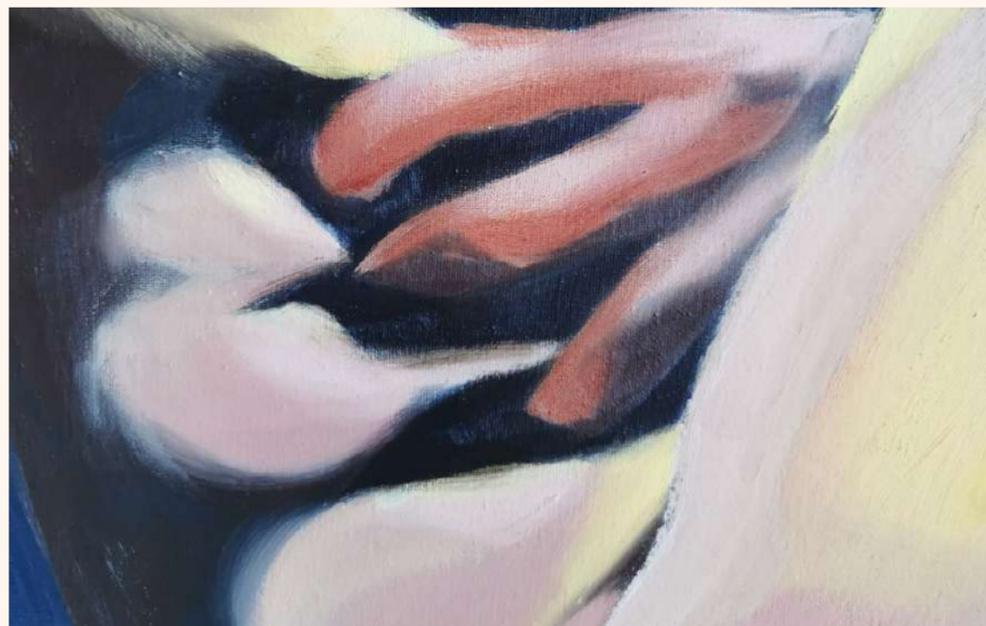
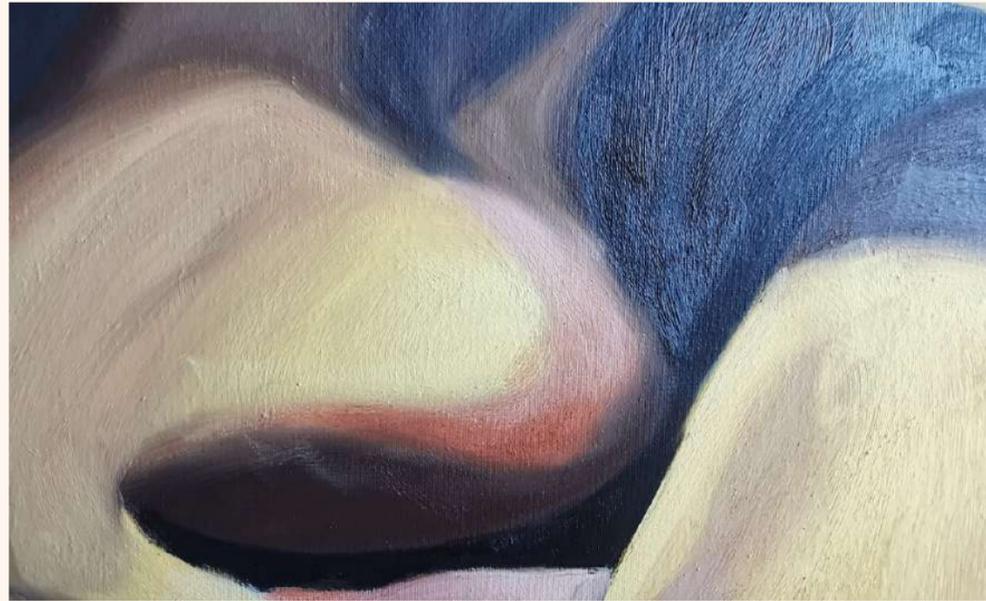
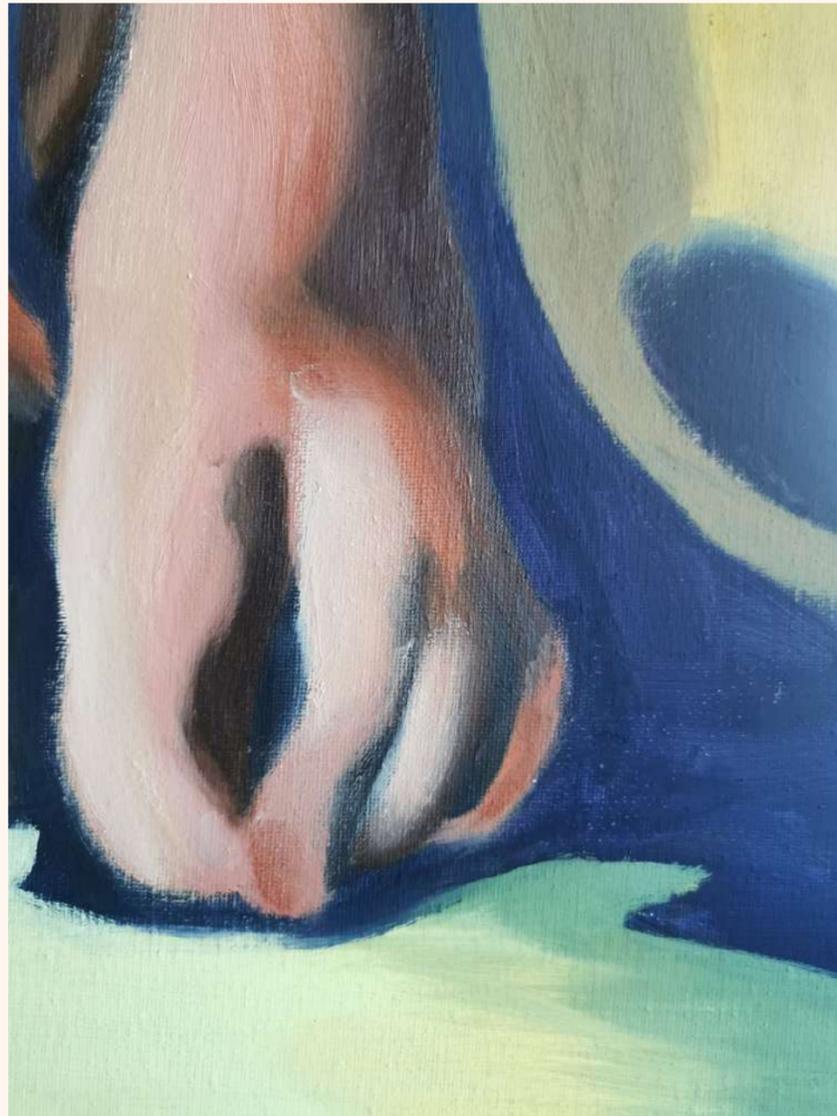
Cuadro 5

Aceptación
100 x 81 cm
Óleo sobre lienzo

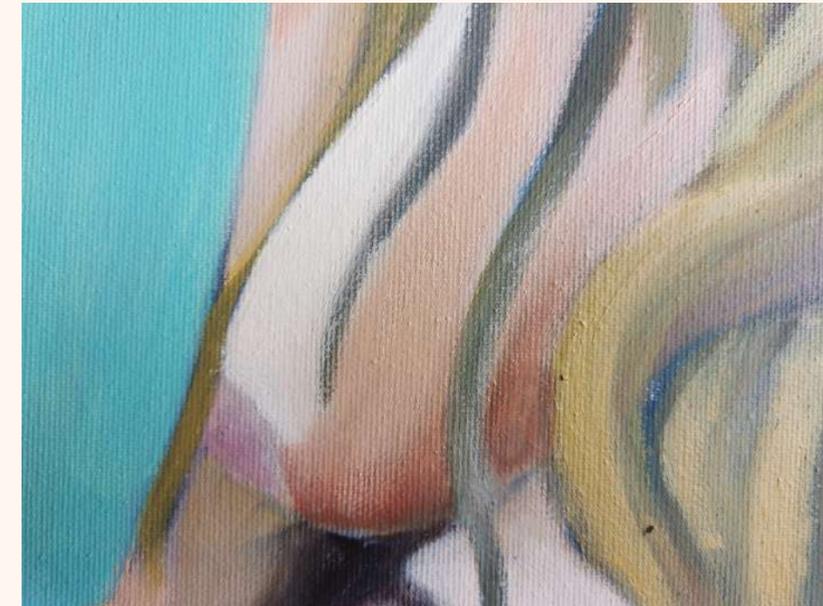
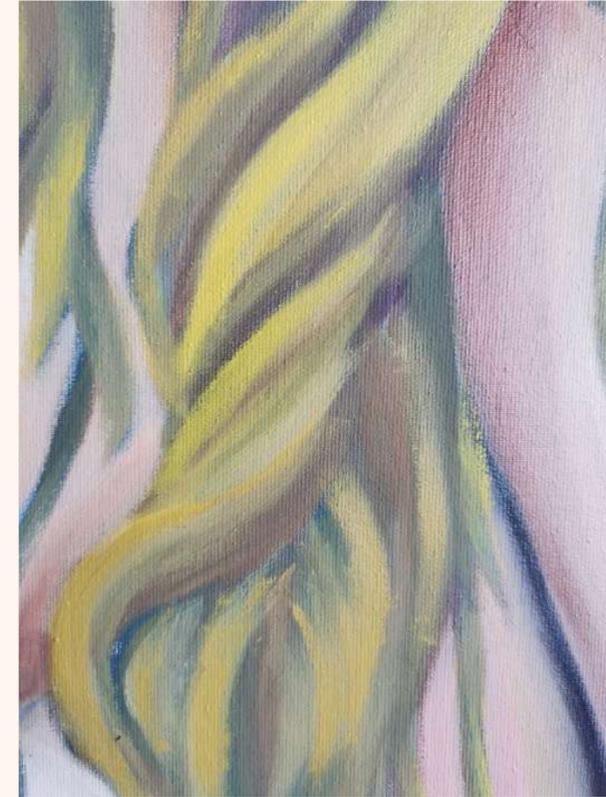
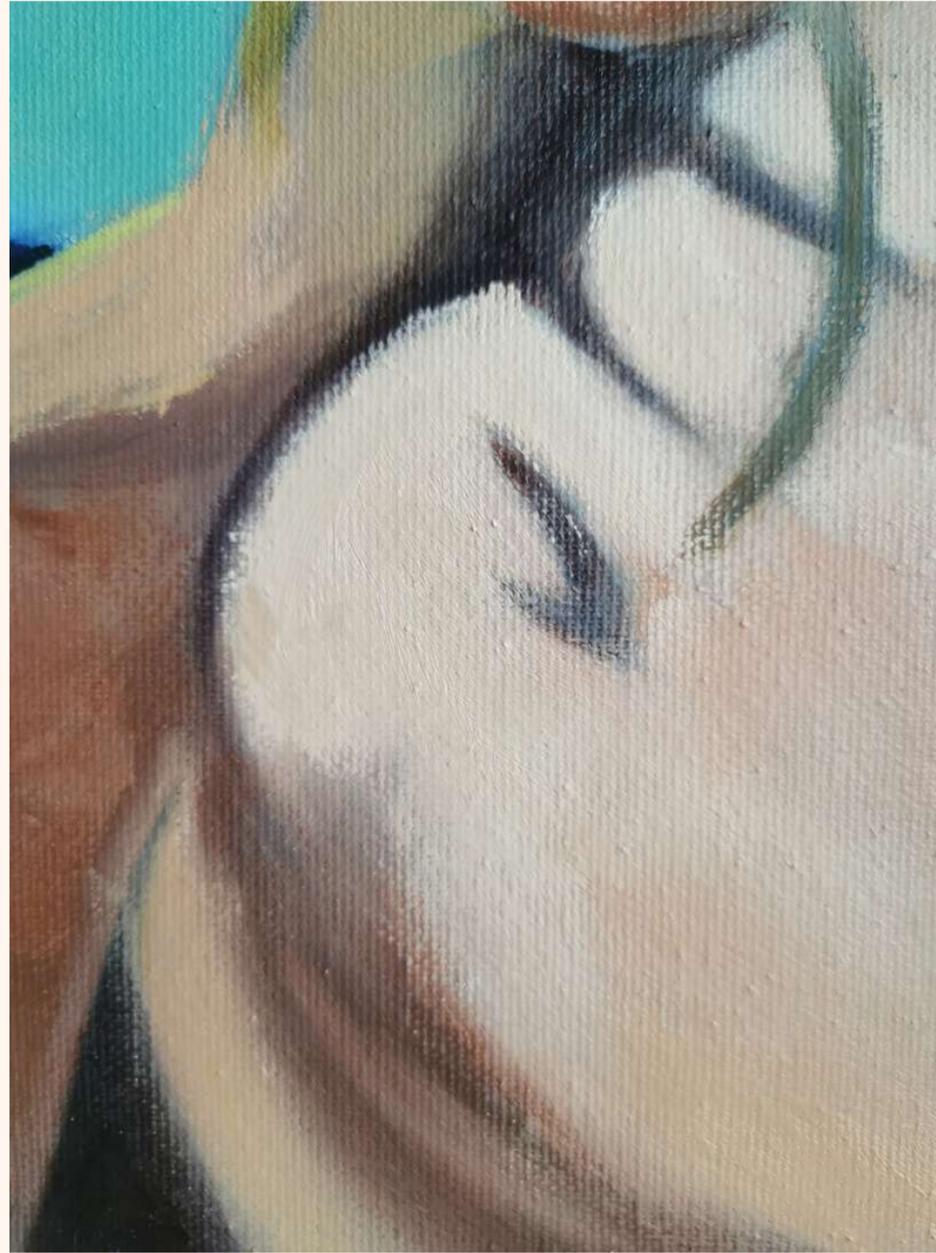
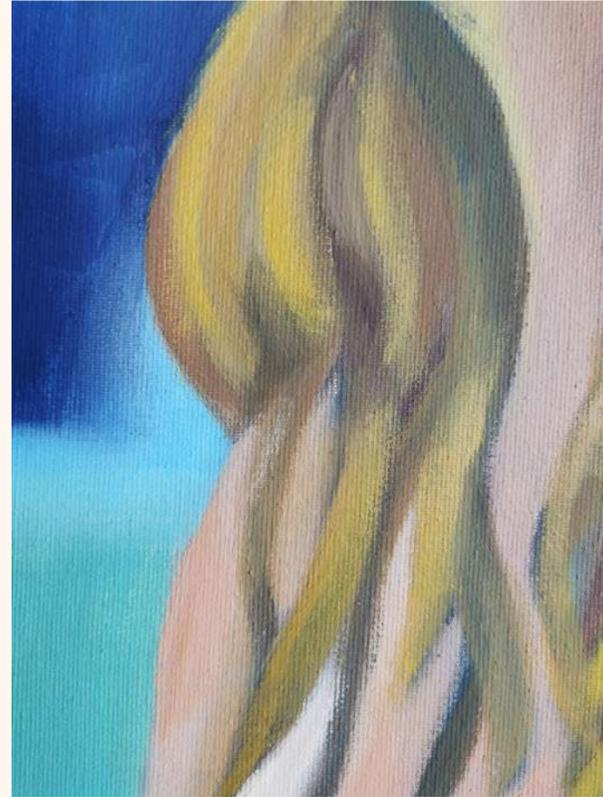

Detalle / Fragmento

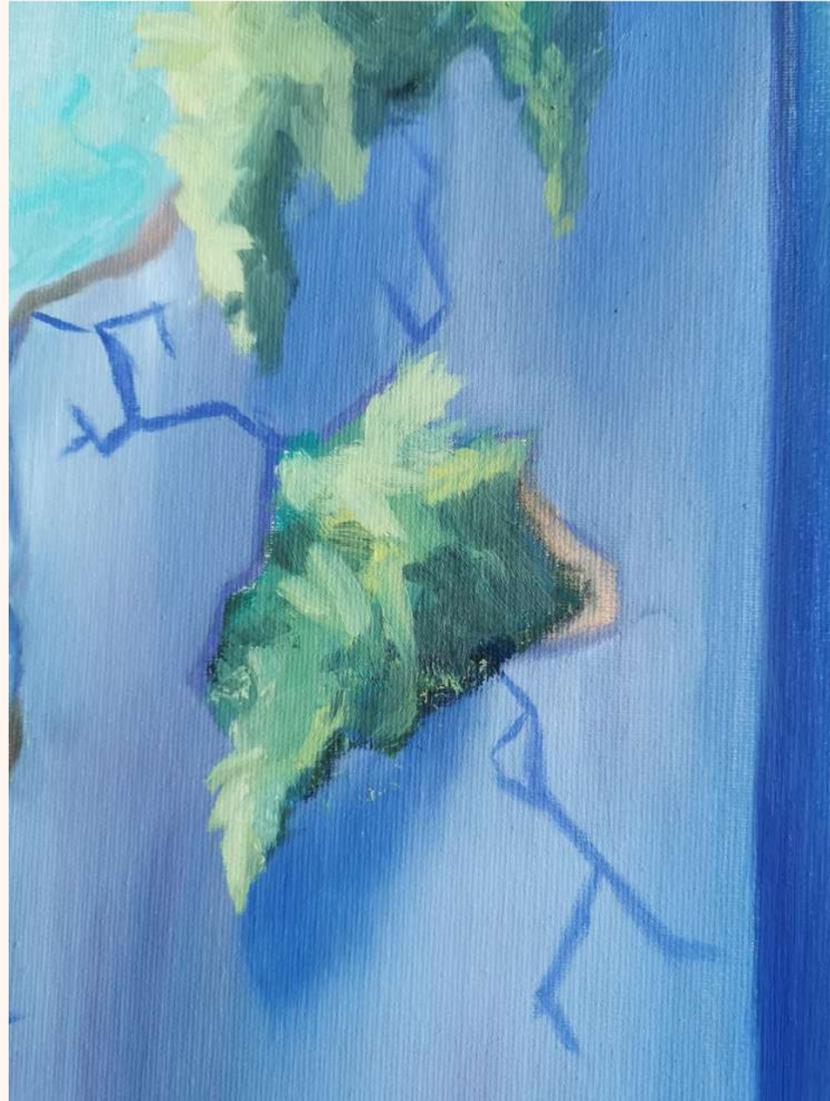
Cuadro 1

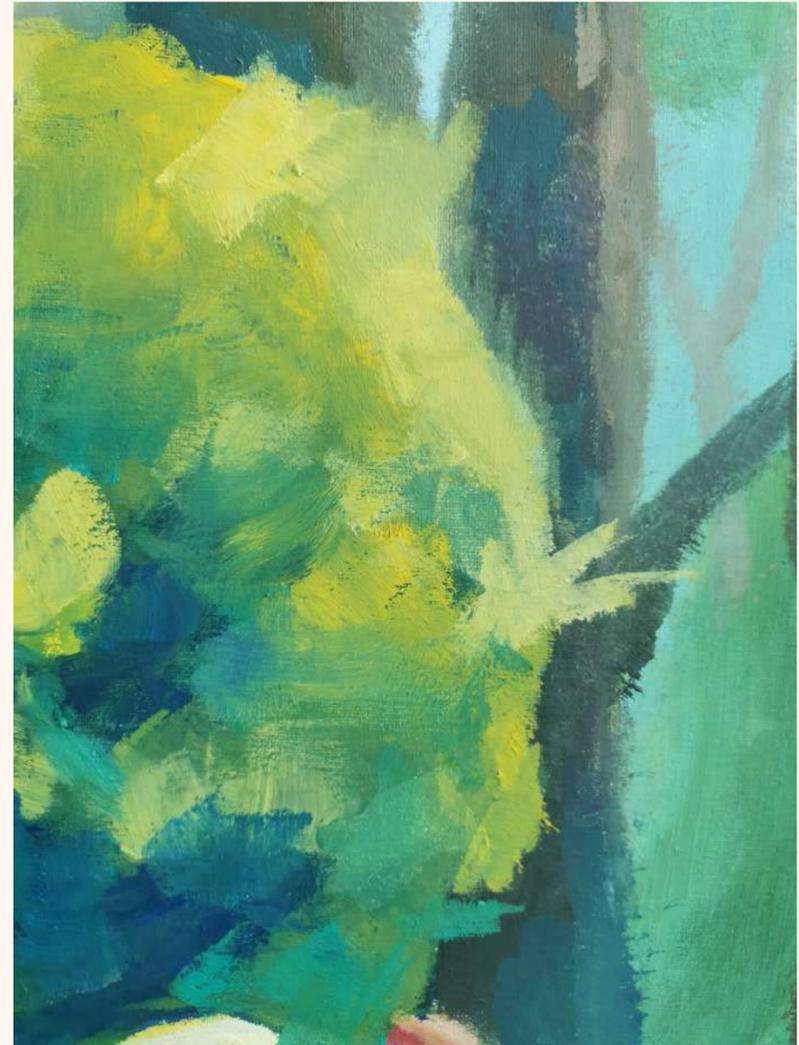
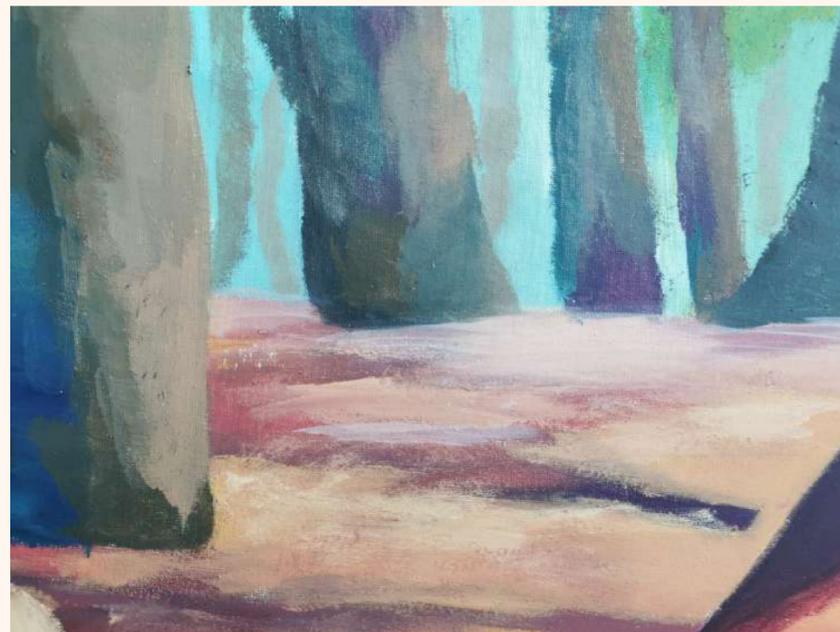
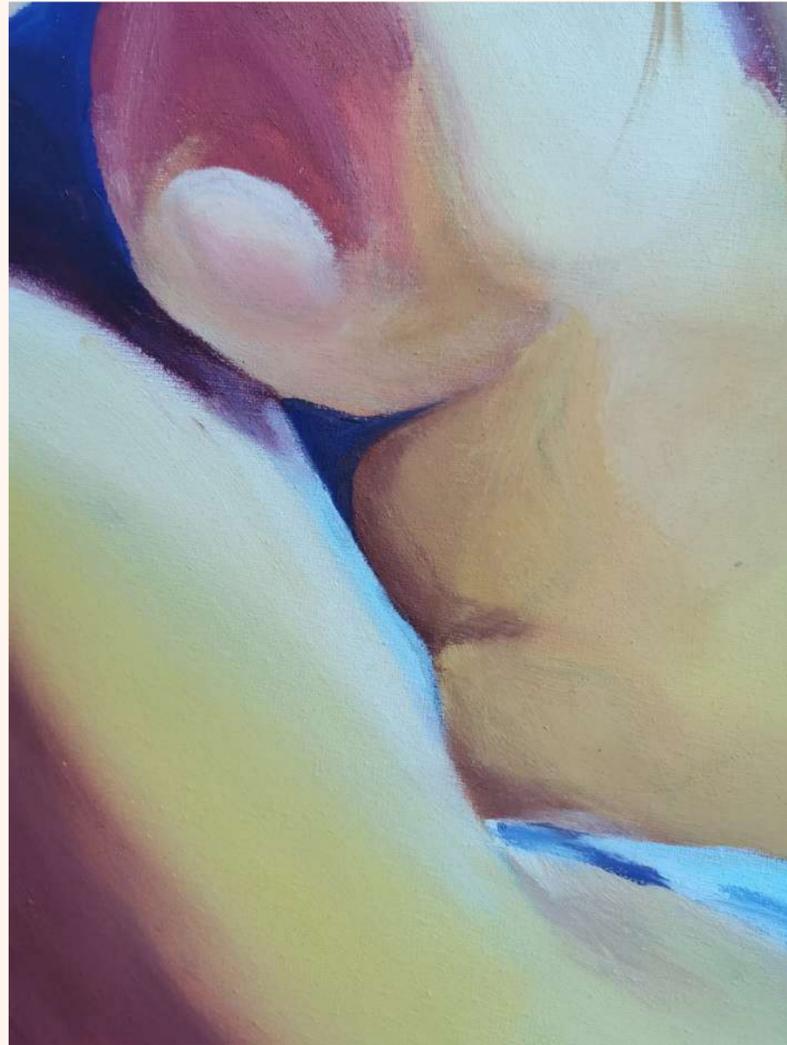
Cuadro 2

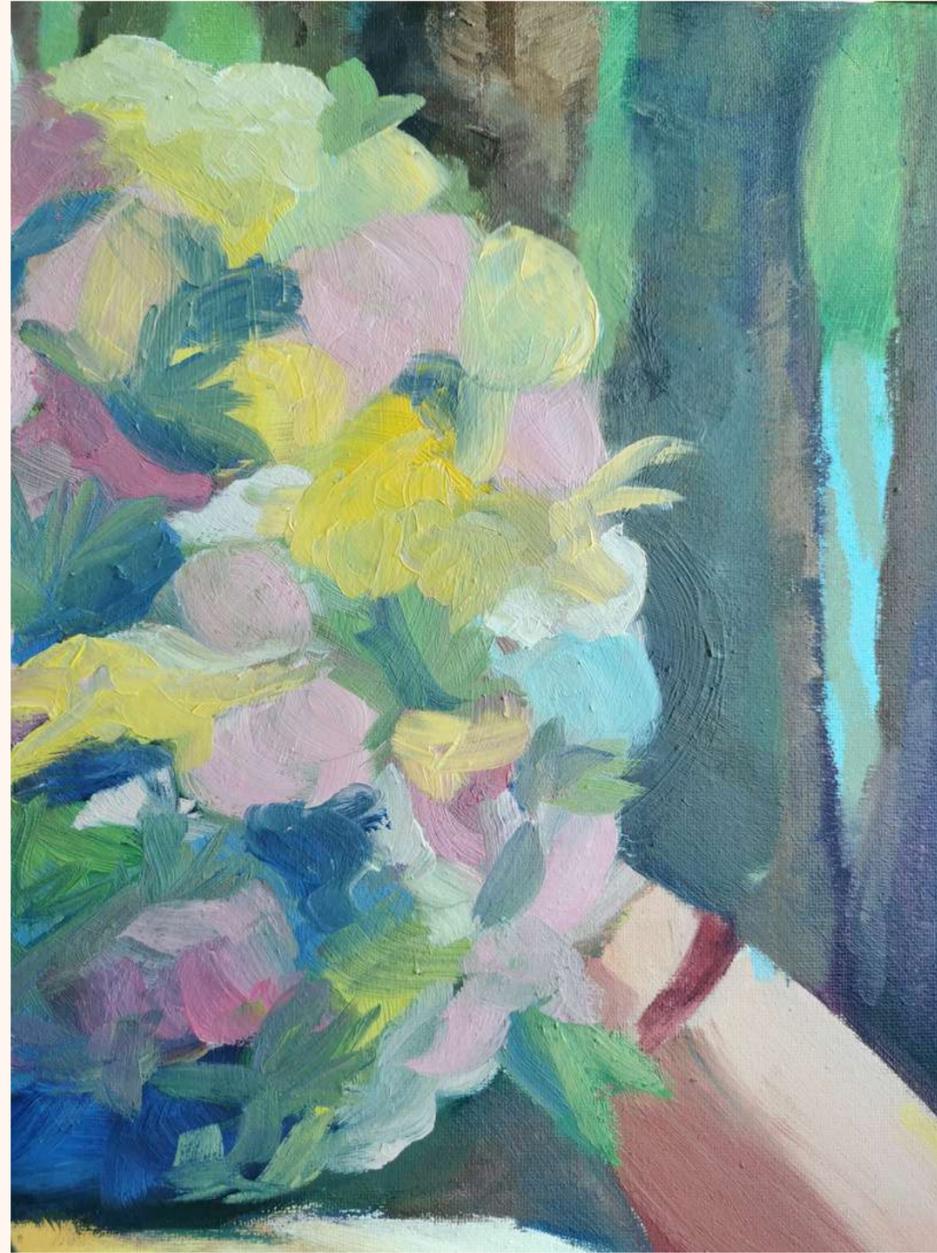
Cuadro 3

Cuadro 4

Cuadro 5

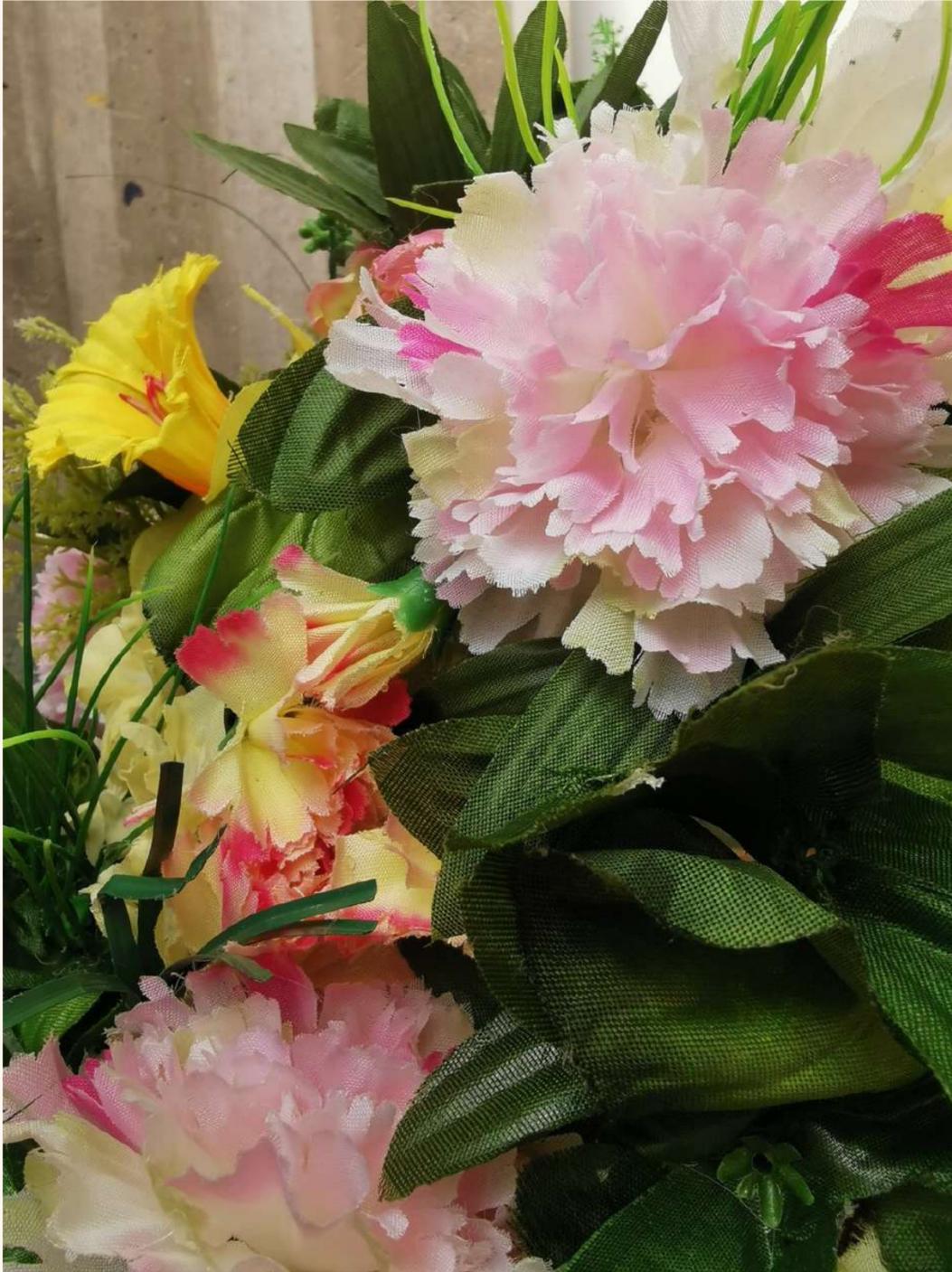

Libro de artista

Conclusiones

"La felicidad de la paz interior es más sutil que la sensación de placer, pero mucho más profundamente satisfactoria. Es un lugar de tranquilidad, de ecuanimidad y de paz."

Richard Shankman
Mindfulness, concentración e
introspección

Después de todos los años de carrera y la ayuda de todos los profesores/as y compañeros, he llegado a un punto en el que soy capaz de ser fiel a mi misma y estar orgullosa de lo que hago y de como soy.

Gracias a todo el trayecto recorrido como estudiante de bellas artes, tanto en el grado como con este trabajo, he sido capaz de aprender diferentes técnicas que me han ayudado a ser capaz de expresarme a través de los cuadros, así como ser capaz de plantear una historia y componer la narrativa en una serie de obras.

He aprendido a liberarme de todo prejuicio e idea preconcebida, para poder así evolucionar y avanzar, conociendo más formas de utilizar la pintura y cómo aplicarla para mostrar lo que yo quiero. Los objetivos que se plantearon para este trabajo pudieron ser cumplidos, puesto que se ha logrado esa narrativa que se quería mostrar y ese proceso de superación personal.

En conclusión, este trabajo ha resultado un medio para poder cumplir con todas esas expectativas por llegar a un punto en el que, a través de la pintura y las palabras, se contase exactamente lo que se quería reflejar, creando así una armonía entre las obras y lo escrito.

Bibliografía

DYER, Wayne: Tus zonas erróneas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Mondadori.

ELDERFIELD, John: El fauvismo. Versión española, Juan Díaz de Atauri. Editorial: Madrid: Alianza, D.L. 1983.

ESSERS, Volkmar: Henri Matisse: 1869-1954: maestro del color. Editorial: Köln [Alemania] Benedickt Toschen, cop. 1992.

FERRIER, Jean-Louis: The Fauves: the reign of colour: Matisse. Editorial: París Terrail, cop. 1995.

FROMM, Erich: El arte de amar. Versión española, Noemí Rosenblatt Editorial Paidós, 1959.

LUZI, Mario (introducción) y CARRA, Massimo (biografía y estudios críticos): La obra pictórica de Matisse desde la ruptura "fauve" al intimismo, 1904-1928.

MATISSE, Henri: Escritos y consideraciones sobre el arte. Texto y notas establecidas por Dominique Fourcade.

MANNERING, Douglas: El arte de Matisse. Editorial: Barcelona: Polígrafa, cop. 1982.

SHANKMAN, Richard, and Máonica Castell-Giménez. Mindfulness, Concentración E Introspección. Bilbao: Desclée De Brouwer, 2018. Anicca. Web.

Webgrafía

ANDREW HEM: <https://sourmagazine.cl/2019/04/19/la-introspeccion-en-la-pintura-de-andrew-hem/>

BO BURNHAM: <https://datemecultura.com/bo-burnham-inside-una-obra-de-introspeccion-y-extrospeccion-en-tiempos-de-pandemia/>
-Show Bo Burnham: Inside www.netflix.com

DAE WON YANG: <https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/la-humana-introspeccion-en-la-obra-pictorica-de-dae-won-yang#view-1>

IMOGEN CUNNINGHAM:

-<https://www.diarioabierto.es/85269/imogen-cunningham-o-el-valor-de-un-autorretrato-desnudo>

-<https://www.revistagq.com/la-buena-vida/planes/articulos/imogen-cunningham-el-desnudo-como-obra-de-arte/17237>

LUIS GARCÍA RAMOS:

-<https://luisgarciamos.com/Biografia>

-<https://www.canarias7.es/cultura/arte/la-memoria-acuatica-de-garcia-ramos-LH8559850>

-<https://www.santacruzdetenerife.es/web/noticias-y-agenda/noticias/detalle-noticia/el-centro-de-arte-la-recova-acoge-la-exposicion-del-pintor-luis-garcia-ramos>

MARÍA JETT:

- <https://www.instagram.com/mariajett/>
- <https://kluidmagazine.com/maria-jett-la-fotografia-es-mi-diario/>
- <https://www.makma.net/maria-jett-hay-que-seguir-haciendo-lo-que-nos-gusta/>

MARIAN LUNIV:

- <https://www.marianluniv.com/biography>
- <https://eventukraine.com/leisure/chas-dlya-nasolodi-mistectvom-chastina-druga-2/>
- <https://www.artmajeur.com/es/luniv/artworks>

RAE: <https://dle.rae.es/introspecci%C3%B3n?m=form>

"La preocupación debe conducir a la acción, no a la depresión."

Karen Horney