

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE PINTURA Y ESCULTURA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

Trabajo Fin de Grado

“Rostros”

Tutor: Atilio Doreste

Alumno: Rafael Granja Pérez

Curso 2013-14

ÍNDICE:

RESUMEN / ABSTRACT	4
1. INTRODUCCIÓN	5
1.1 Motivación	6
1.2 Justificación	6
2. REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO	6
2.1 El retrato	6
2.2 Referentes	8
2.3 Referentes históricos /actuales.....	8
2.4 Referentes personales	10
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO	11
3.1 Objetivos estéticos	11
3.2 Objetivos materiales	12
3.3 Metodología	12
3.4 Cronograma	12
4. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO	13
4.1 Proceso creativo	13
4.2 Obras/Fichas técnicas	21
4.3 Fotografías	26
5. CONCLUSIONES	31
6. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA	31

RESUMEN/ABSTRACT

Es una propuesta de creación artística sobre el género del retrato. Se plantea la realización de una serie de pinturas de personas relacionadas con el alumno estableciéndose un diálogo entre la realidad observada por el alumno y por los espectadores.

Cada persona dependiendo de su situación emotiva, personal y cultural, tendrá percepciones concretas las cuales determinarán la relación retrato espectador ya que no están representados de forma convencional, deseando que despierten emociones y sensaciones al ver los ejercicios.

Palabras Clave: retratos, percepciones, emociones, sensaciones.

RESUMEN/ABSTRACT

It is a proposal on the creation of artistic portraiture. Conducting a series of portraits of related student establishing a dialogue between the reality observed by the student and by viewers persons arises.

Each person depending on their emotional, personal and cultural situation, will determine which specific perceptions regarding the portrait viewer as they are not represented conventionally, hoping to awaken emotions and sensations to see the exercises.

Key words: portraits, perceptions, emotions, sensations.

1. INTRODUCCIÓN

En esta memoria del trabajo final de grado, se describe el contexto, planteamiento de trabajo, desarrollo paulatino y el resultado final de los ejercicios.

Se ha titulado “*Rostrós*”, y es el resultado de la evolución de la obra pictórica de cuatro años de carrera.

Si se intenta profundizar en lo que es el retrato, tendríamos que enfatizar la idea que para considerar retrato una obra, debe tener su valor estético, porque de lo contrario sería una obra mediocre en la que podría parecerse más o menos al sujeto y su fisionomía.

Podríamos considerar retrato a la visión particular que tiene un individuo sobre otro, quedando esta como una interpretación tanto en su dimensión física como psíquica.

En este trabajo de expresión artística, las pinturas se han representado como han sido vistas y la manera particular en la que se han querido representar, se ha observado la realidad relativa a la persona retratada y se ha interpretado para transmitirla de una manera muy particular al espectador, se ha dado prioridad a la plasmación de la variedad cromática siguiendo los impulsos de emociones recibidas de la persona retratada, sin dedicarle mucha atención al volumen facial.

“En las actividades pictóricas, los mensajes codifican en forma de configuraciones plásticas. Estas configuraciones, desde el punto de vista de su formulación material se articulan sobre un conjunto de artificios de transformación”¹

La intención de este trabajo es intentar profundizar en el retrato, esta vez con gente conocida por el autor, poniendo una gran variedad cromática para ser atractivo a la mirada.

“Las relaciones entre colores, tonos, texturas, carácter estructural, orientación y ordenación de formas, tamaños, etc., pueden reflejar y transmitir estados sensoriales muy precisos, que además es imposible que sean comunicados por medio de las palabras, probablemente porque dichos estados no responden a conceptos y se incuban y transmiten a un nivel pre conceptual”²

1.BLANCO/GAU: “Fundamentos de la composición pictórica”. Colección Textos universitarios, Dirección General de Universidades e Investigación. Tenerife, 1996. pág. 38

2.BLANCO/GAU: “Fundamentos de la composición pictórica”. Colección Textos universitarios, Dirección General de Universidades e Investigación. Tenerife, 1996. pág. 141

1.1. MOTIVACIÓN

Realizar un proyecto basado en retratar personas cercanas al autor y que a su vez no sea del todo convencional ha sido un reto ya que se ha intentado ofrecer una visión propia sobre las personas retratadas, haciendo que el color plasmado en ellas construyan dicha realidad, propio de esas personas

1.2. JUSTIFICACIÓN

En este proyecto final se ha querido plasmar mediante el retrato, una serie de obras en la que están personas cercanas al autor, las cuales tienen valores de cotidianidad, complicidad y convivencia.

El retrato tiene identidad propia, y a lo largo de toda la historia del arte tiene innumerables representaciones que sacan a la luz, la propia entidad somato psíquica de la persona.

2. REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO

2.1. EL RETRATO

La pintura del rostro, es la pintura de la identidad del ser humano.

En pintura cuando hacemos un retrato, estamos representando a un sujeto. En principio parece sencillo pero en realidad es bastante complejo.

Cuando vemos representaciones de pueblos primitivos como los indios americanos u otros pueblos, observamos que con intenciones guerreras, o de rituales, se pintaban el rostro y a veces el cuerpo, creo que lo que hacían era pintar su alma.

“El arte es sobre todo un estado del alma” Marc Chagall

Cuando afirmamos que un retrato es la representación de un sujeto, observamos la pintura en su forma particular en la representación de una persona, y a su vez nos permitimos reflexionar sobre el retrato con la propia identidad de ese sujeto.

A lo largo de la historia las diferentes representaciones de retratos han tratado de plasmar los sentimientos, anhelos, desesperación, odio, amor, etc. de los seres humanos.

Si miramos la historia de la pintura, a nivel tradicional siempre se ha buscado semejanza con la persona que ha sido retratada, aplicando determinadas técnicas pictóricas y

siguiendo una serie de pautas compositivas, que tienen que ver con la pose y su ordenación espacial.

Cuando el artista realiza el acto de creación, se crea un intercambio simbólico, en el que el ser del sujeto retratado pasa a ser su imagen plasmada en el lienzo. Pero esto es hasta el siglo XX, porque a partir de aquí los artistas buscan nuevas formas plásticas, que muchas veces conlleva la pérdida de reconocimiento del sujeto retratado, por lo que deja de tener un carácter documental.

"No hay otra verdad más cierta, más independiente, ni que necesite menos pruebas que la de que todo lo que puede ser conocido, es decir el universo entero, no es objeto más que para un sujeto, percepción del que percibe, en una palabra, representación".³

La modernidad trae consigo la falta de similitud entre el retratado y su plasmación pictórica, pero esto no quiere decir que se evite sacar a la luz su forma de ser y sus secretos.

"Ningún crecimiento o decadencia alguna pueden destruir la unidad del aspecto individual"⁴

Pero Pierre Francastel nos dice sobre el retrato del siglo XX lo siguiente:

"Puede haber retrato sólo cuando de una manera consciente el artista distingue entre el interés que experimenta por sus propias percepciones y una intención completamente deliberada de hacernos sensible la aparición de otra individualidad distinta a la suya".⁵

Los retratos están representados tanto en lienzos, en paredes, como en papiros, etc., en todas las variantes que podamos imaginar.

3. SCHOPENHAUER, A.: "El mundo como voluntad y representación". Editorial Aguilar. Madrid, 1928. pág. 62

4. GOMBRICH, Ernst: "La máscara y la cara". Editorial Paidós. Barcelona, 1973. pág. 22

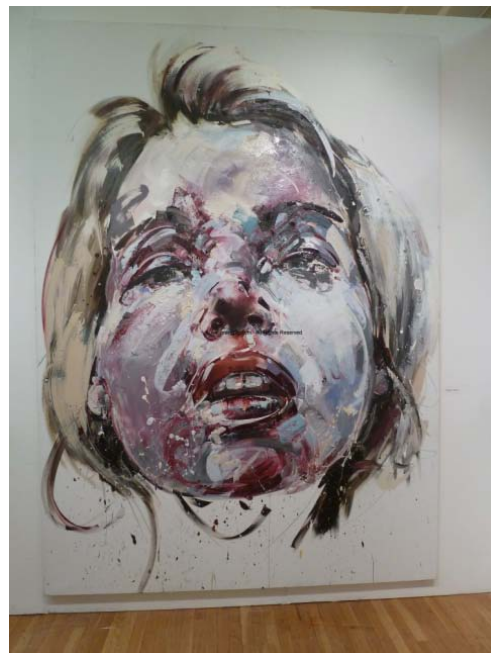
5. FRANCASTEL, Galienne y Pierre: "El retrato". Editorial Cátedra. Madrid, 1978. pág. 230

2.2. REFERENTES

Siguiendo lo anteriormente mencionado, voy a citar a diferentes autores, siguiendo mi preferencia artística.

2.3. REFERENTES HISTÓRICOS/ACTUALES

Philippe Pasqua, es uno de los artistas más importantes de Francia, trabaja bastante el retrato, que muchas veces es de tamaño monumental. Son retratos que no nos dejan indiferentes, nos lleva al límite de lo que se puede mostrar como “tolerado” y lo que socialmente es reprimido o no visible.

sin título, óleo sobre lienzo

Jenny Saville, pintora inglesa que representa mayoritariamente el cuerpo femenino desde perspectivas poco usuales, buscando siempre la realidad del cuerpo sin ningún tipo de idealización. Trabaja también formatos muy grandes.

sin título, óleo sobre lienzo

Francoise Nielly, artista francesa que representa retratos de una forma muy expresiva, sus trazos son fuertes con espátula y brocha los cuales van cargados de una gran variedad cromática.

sin título, óleo sobre lienzo

Andrew Salgado, artista canadiense de proyección internacional que hace retratos figurativos a gran escala.

sin título, óleo sobre lienzo

2.4. REFERENTES PERSONALES

El retrato siempre es un reto ya que se intenta plasmar lo que hay detrás de cada rostro.

acrílico sobre lienzo Pintura III

acrílico sobre lienzo Pintura IV

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. OBJETIVOS ESTÉTICOS

Hoy en día la pintura siente interés por representar las realidades cotidianas y cercanas

Se ha intentado crear una serie de ejercicios, una serie de retratos de personas relacionadas con el autor. Ha utilizado una gran variedad cromática, para que el

espectador se vea estimulado por dicha variedad. El proyecto se desarrolla profundizando en la realidad cotidiana.

En realidad cada pincelada dada en estos ejercicios, son sentimientos estéticos plasmados en el lienzo. Se intenta transmitir una determinada sensación estética en la que he plasmado los rostros de colores vivos porque transmiten una serie de sensaciones, en las que no ha importado tanto el aspecto de la plasmación del volumen, sino la atmósfera que se crea con la diferente combinación de colores. Es como mezclarse y fundirse con el color, haciendo la creación y plasmación como parte de la mente y sentimientos fundidos en el lienzo.

3.2. OBJETIVO MATERIAL

El objetivo material ha sido una serie de cuadros en acrílico sobre lienzo, previamente hubo una deriva fotográfica. Se comienza con el encaje de la figura y después creándola con pintura acrílica

3.3. METODOLOGÍA

Primeramente se realizaron fotos y de estas se eligieron las que parecieron mejores, después se eligió lienzo para cada uno de los ejercicios y poniéndolos o en horizontal o en vertical según se planteara cada uno de ellos.

Todos los trabajos están hechos con acrílico sobre lienzos, unos con aguadas, otros con húmedo sobre acrílico y aplicando espátula y pincel, otros con pincel y luego posteriormente lavándolos y vueltos a pintar.

3.4. CRONOGRAMA

- Deriva fotográfica: 8 de enero al 17 de enero
- Recopilación de lienzos y material: 17 de enero al 20 de enero
- Inicio de la obra: 1º cuadro del 20 de enero al 20 de febrero
- 2º cuadro del 20 de febrero al 20 de marzo
- 3º cuadro del 20 de marzo al 20 abril
- 4º cuadro del 20 de abril al 20 de mayo
- 5º cuadro del 28 de abril al 29 de mayo
- Correcciones de cuadros: del 15 de mayo al 20 de junio

1ª Puesta en común: 26 de febrero

2ª Puesta en común: 15 de mayo

4. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO

4.1. PROCESO CREATIVO

Se comenzó en un primer momento con acrílicos de gama más bien neutra no muy saturados, aplicando en el primer ejercicio aguadas y superponiendo capas a medida que se iba secando, luego se saturó más de color y por último se bajó la saturación.

Este ejercicio fue evolucionando, se empezó en el primer cuatrimestre y se ha modificado y terminado en el segundo cuatrimestre.

Poco a poco se ha ido modificando hasta tener el resultado final.

En el siguiente ejercicio se comenzó con la creación de un fondo con colores muy vivos, los cuales se llegaban a superponer, todo ello era aplicado con el lienzo bastante húmedo y con mucha cantidad de acrílico extendido con espátula.

Más tarde se continuó con la creación del rostro en el que poco a poco iba tomando forma, en donde el fondo a veces llegaba a ser parte del rostro.

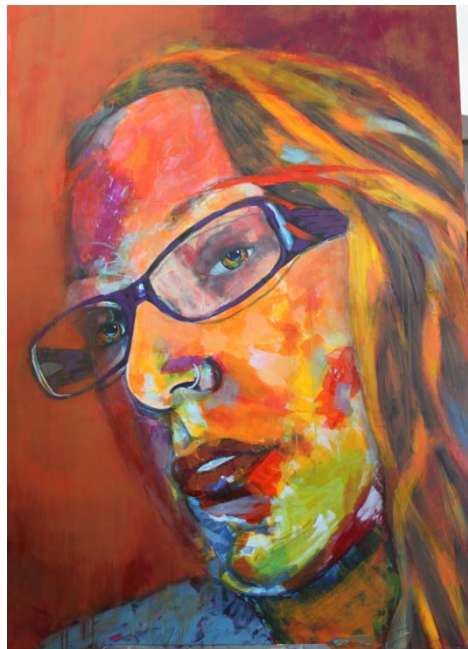
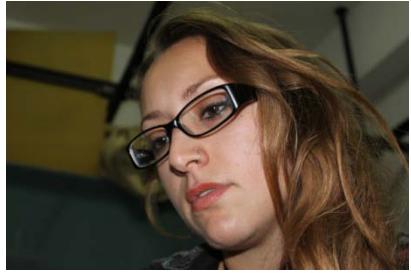
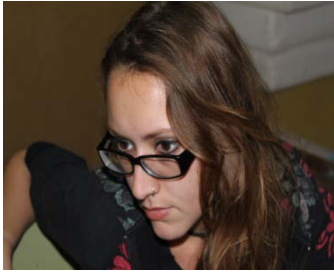
Después por último ha sido modificado haciendo las correcciones pertinentes.

En el siguiente ejercicio se comenzó como en el anterior, trabajando el lienzo húmedo y aplicando gran cantidad de acrílico, extendido con espátula, para luego ir creando el rostro, e igual que el anterior dando prioridad al juego cromático sin insistir en el volumen.

Después se realizaron determinadas correcciones.

En el siguiente ejercicio se ha seguido el mismo procedimiento que en los dos anteriores, mojado la superficie del lienzo y aplicando acrílico superponiendo capas y extendido con espátula.

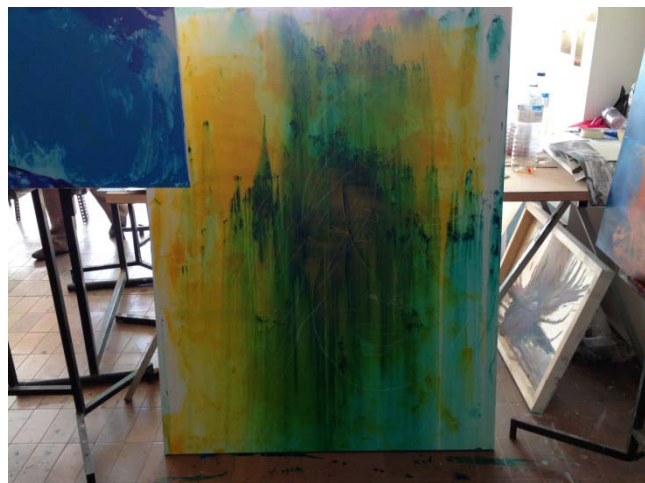
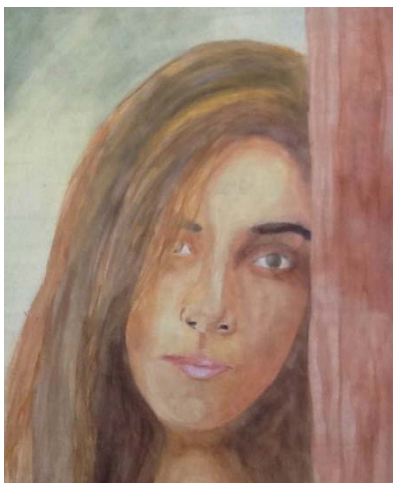
Al igual que los dos anteriores se le ha aplicado modificaciones

Este otro ejercicio es el último, y sigue la misma línea de trabajo, pero aplicándole al fondo lavados antes de secar totalmente.

Después crear el rostro y haciendo que el fondo sea parte de él.

Se han realizado también rectificaciones.

4.2. OBRA.FICHA TÉCNICA

Título: “Javier”

Medidas: 195 x 130

Procedimiento: Acrílico

Técnica: Aguadas y capas de pintura

Soporte: Lienzo industrial

Título: "José Antonio"

Medidas: 195 x 130

Procedimiento: Acrílico

Técnica: Aguadas y capas de pintura

Soporte: Lienzo industrial

Título: “Sarah”

Medidas: 146 x 114

Procedimiento: Acrílico

Técnica: Aguadas y capas de pintura

Soporte: Lienzo industrial

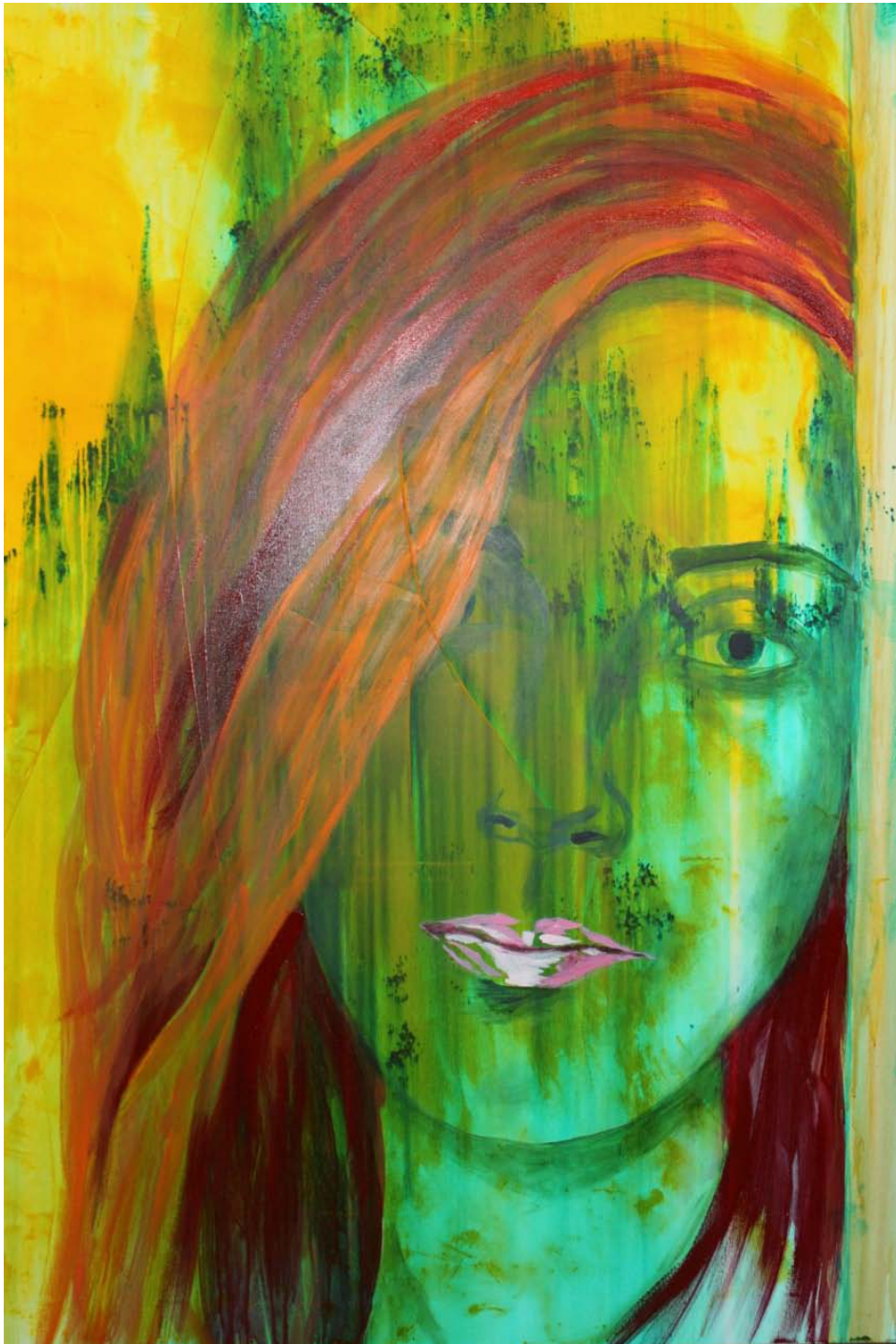
Título: “Alex”

Medidas: 146 x 114

Procedimiento: Acrílico

Técnica: Aguadas y capas de pintura

Soporte: Lienzo industrial

Título: “Silvia”

Medidas: 146 x 114

Procedimiento: Acrílico

Técnica: Aguadas y capas de pintura

Soporte: Lienzo industrial

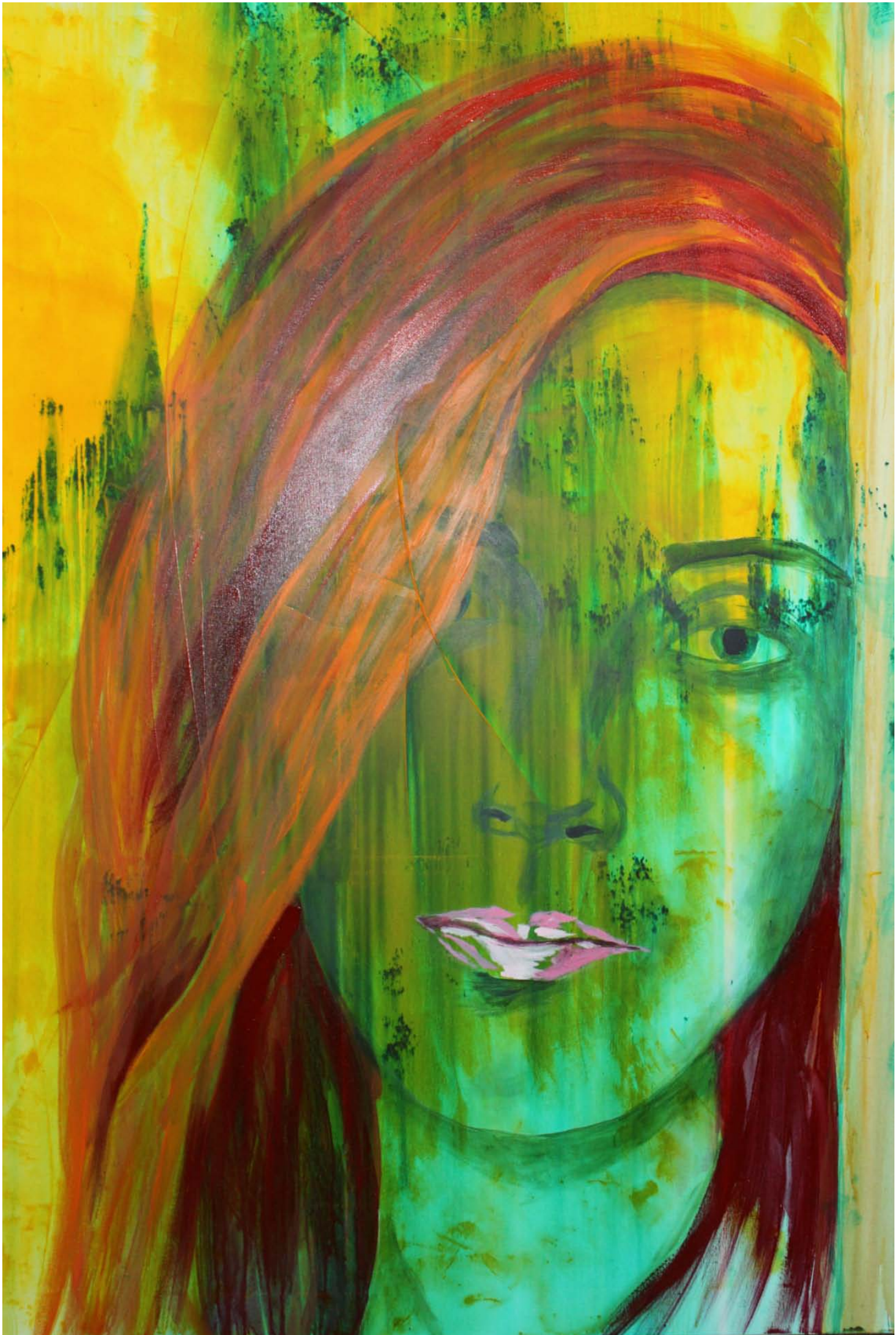
4.3. FOTOGRAFÍAS

5. CONCLUSIONES

Los objetivos han sido que la persona retratada sea reconocida, integrar el fondo con la propia imagen del retratado, partiendo de un fondo abstracto con colores llamativos, se van paulatinamente integrando y creando un retrato, en el que una parte se representa de forma figurativa, obteniendo mayor fuerza y protagonismo en esa parte del cuadro, dando un peso a la representación.

Siente predilección el autor por representar de forma figurativa la zona de los ojos. Pienso que en la mirada se refleja el propio carácter interno de la persona.

Después de crear esa parte totalmente figurativa, se continúa creando con libertad, no fiel a la realidad, mezclando colores y componiendo.

6. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA:

BLANCO / GAU: “Fundamentos de la composición pictórica”. Colección Textos universitarios, Dirección General de Universidades e Investigación. Tenerife, 1996.

SCHOPENHAUER, A.: “El mundo como voluntad y representación”. Editorial Aguilar. Madrid, 1928.

GOMBRICH, Ernst: “La máscara y la cara”. Editorial Paidós. Barcelona, 1973.

.FRANCASTEL, Galiene y Pierre: “El retrato”. Editorial Cátedra. Madrid, 1978.

STOICHITA, Victor: “Breve Historia de la sombra”. Ediciones Siruela. Madrid, 1999.

MARTINEZ-ARTERO, Rosa: “El retrato”. Editorial Montesinos. Valencia, 2004.

ARNHEIM, Rudolf: “Arte y percepción visual”. Editorial Alianza Forma. Madrid, 2011

<http://www.pasquaphilippe.com/>

<http://according2g.com/tag/philippe-pasqua/>

<http://www.gagosian.com/artists/jenny-saville>

<http://www.francoise-nielly.com/>

<http://www.andrewsalgado.com/> /

