

Mirada Introspectiva

Trabajo de Fin de Grado

Mariela García Curbelo

Grado en Bellas Artes-Ámbito de Pintura

Universidad de La Laguna

2019

Mirada Introspectiva

Mariela García Curbelo

Trabajo de Fin de Grado

Tutor: Doreste Alonso, Atilio Jesús

Grado en Bellas Artes-Ámbito de Pintura

Universidad de La Laguna

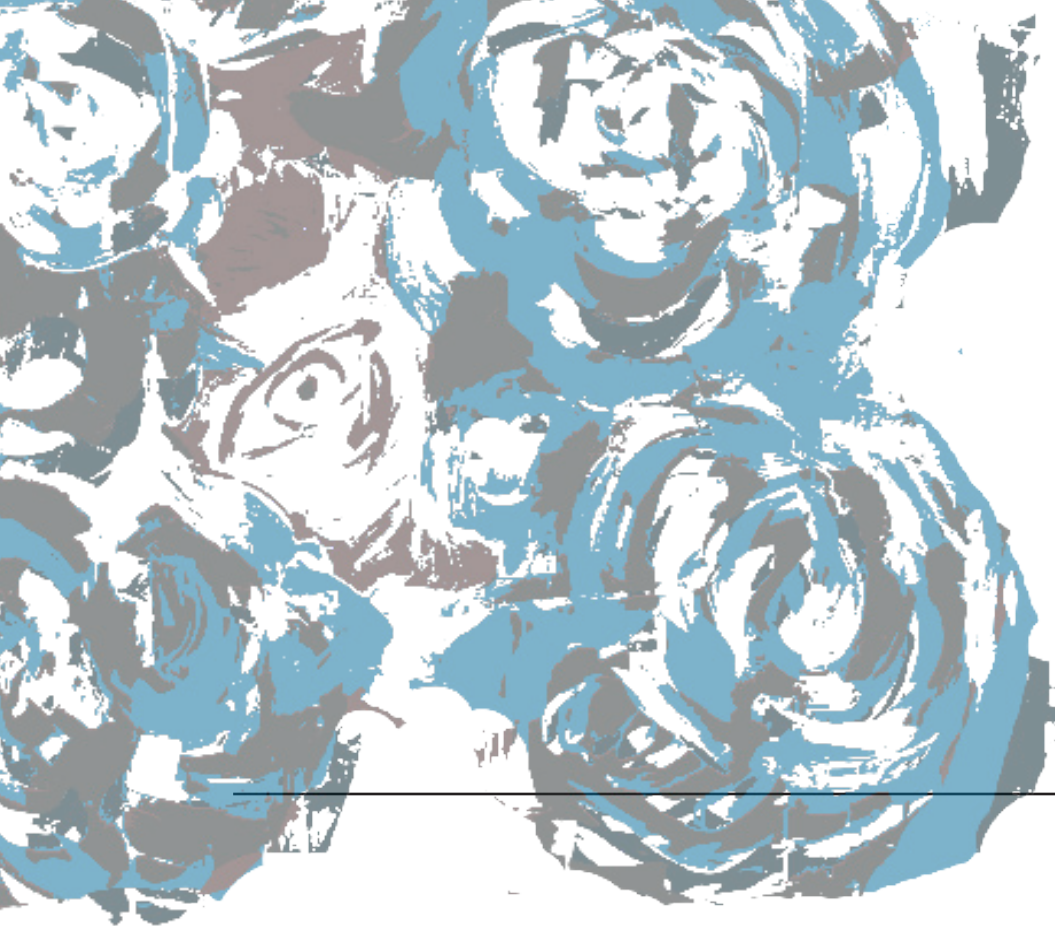
2019

ÍNDICE

I.Resumen - Abstract	Pag.6
II.Palabras clave - Keywords	Pag.6
III.Introducción	Pag.7
IV.Objetivos	Pag.7
V.Metodología	Pag.8
VI.Contexto	Pag.8
6.1.Contexto Histórico	Pag.8
6.2..Introspección	Pag.9
6.3.Mirada Introspectiva en el Arte.	Pag.9
6.4.El Retrato	Pag.10
6.5.Los Ojos	Pag.11
6.6.Lenguaje no Verbal	Pag.12
6.7.Los Sentimientos	Pag.12
VII.Antecedentes	Pag.13
7.1.Antecedentes Históricos	Pag.14
7.1.2.Gustav klimt	Pag.14
7.1.3.Van Gogh	Pag.15
7.1.4.Georgia O’Keeffe	Pag.16
7.1.5.Juan Francisco González Escobar	Pag.17
7.2.Mis Antecedentes	Pag.18-22
VIII.Proceso Creativo	Pag.23
8.1.Reflexión Inicial	Pag.24
8.2.Croquis inicial	Pag.25
8.3.Bocetos e Imágenes	Pag.26
8.4.Etapas	Pag.27
8.4.1.Primer Etapa	Pag.27
8.4.2.Segunda Etapa	Pag.28
8.4.3.Tercera Etapa	Pag.29
8.4.4.Cuarta Etapa	Pag.30
8.4.5.Quinta Etapa	Pag.31
8.4.6.Sexta Etapa	Pag.32
8.4.7.Séptima Etapa	Pag.33

IX.Simbología	Pag.34
Amarillo	Pag.35
Azul	Pag.36
Rojo	Pag.37
Verde	Pag.38
Mezcla	Pag.39
X.Obra Final	Pag.40-45
XI.Conclusión	Pag.46
XII.Bibliografía	Pag.47
XIII.Webgrafía	Pag.48

I. Resumen

I. Abstract

Esta propuesta de pintura muestra el proceso de evolución y cambio que han sufrido las obras durante el proceso de elaboración. Que en función de los sentimientos y el estado de la vida en el que este en el momento afectaban en la manera de abordar las obras.

This proposal's painting shows the process of evolution and change suffered by the works during the process of elaboration. That on the basis of the feelings and the State of the life in which this at the time impact on the way of tackling the works.

II. Palabras clave

Sentimientos Introspección

Pintura Proceso

Ojos

II. Keywords

Feelings Introspection

Painting Process

Eyes

III.Introducción

Las bases de este trabajo partieron de los sentimientos y los numerosos cambios que fueron sufriendo los cuadros durante el proceso de elaboración, tratan de expresar sentimientos: de entenderlos, gestionarlas y aplicarlas a través de los colores, las composiciones, los ojos, las flores y la simbología.

Se compone por una serie de 5 obras del mismo tamaño, florales y monocromáticas, con la aplicación de ojos más o menos escondidos en alguna parte de cada una de las pinturas. Que funcionan tanto por separado como juntas que cuentan una historia, una mezcla y desborde de sentimientos.

IV.Objetivos

Crear cinco obras en lienzos iguales F50 llenos de flores con ojos escondidos.

Cada uno tenga un color distinto y transmitan sentimientos distintos a los demás aunque sean todos florales.

Todos juntos tengan mucha intensidad, que casi llegue al agobio y aunque sean distintos que juntos funcionen como una sola obra.

V. Metodología

Para todo el proceso escrito he indagado en la información por internet desglosada a partir de un pequeño croquis inicial. Donde desglosa todos los puntos más importante que iba a tratar en las obras y durante el proceso .

Para conseguir los objetivos y crear la sensación de agobio cubrí casi completamente los cuadros de flores, de muchas flores pintadas de distintos colores cada uno de ellos Para que cada uno transmitiera algo distinto ya que cada color representa un cosa distinta y una sensación distinta. Y debajo de ellas los ojos dando la sensación de esconder algo. Al terminar las obras hice otra búsqueda de información dado que los objetivos variaron desde su comienzo hasta el fin.

VI Contexto

6.1. Contexto Histórico

La corriente expresionista promulga la supremacía de la expresión sobre la descripción. Es decir, la calidad de su arte es mayor en cuanto más expresividad subjetiva del autor contenga.

El expresionismo es un movimiento que se enfoca en los sentimientos.

En una pintura expresionista el pintor no es escena fija, sino que los puros sentimientos que se sienten. Las pinturas o libros expresionistas suelen estar enfocados en los sentimientos negativos tales como la melancolía, la tirantez, o la angustia. Las influencias primitivas de la pintura.

Suele ser entendido como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, dando primacía a la expresión de los sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad².

Defendían un arte, una postura más personal, intuitiva y subjetiva del arte, en la que tuviese un rol antagónico la interioridad, la visión del artista., la expresión frente a la presencia de la realidad, la impresión¹.

1 Z.Lafón, El expresionismo y sus Precedentes.

2 Arte España, Arte Contemporáneo Expresionismo.

6.2.Introspección

El vocablo latino introspicere, que puede traducirse como “mirar adentro”, derivó en el latín tardío en introspectio. De allí procede el concepto de introspección, que alude a la mirada que un individuo dirige hacia su interior.

Es un acto de autoconciencia que implica pensar y analizar tus propios pensamientos y conductas. Se trata de una inspección interna que le permite al sujeto conocerse mejor, analisándose así mismo para interpretar sus emociones e ideas. Siendo una de las características definitorias del ser humano.

6.3.Mirada Introspectiva en el Arte

“El trabajo de muchos artistas, seguramente el de la mayoría, se basa en la observación del mundo, de las cosas que nos rodean. De una u otra manera se pinta lo que se ve, ya sea literalmente o de manera idealizada, interpretando, transformando o convirtiendo en símbolo aquello que percibimos. Pero, sin dejar de ser cierto que hasta la abstracción más aparentemente alejada de cualquier referencia al mundo físico tiene su germen tal vez en la luz que se filtra por una persiana, en el garabato en la pizarra, una mancha de café sobre el mantel o una grieta en el asfalto, también es cierto que pocas veces la intención del artista se reduce a la mera representación estíptica de aquello que ve. El artista ofrece su visión y su versión del mundo.

Hay artistas que miran y observan con atención a su alrededor pero hay también artistas que no lo hacen, porque el mundo no es solo lo que vemos. Mientras unos se encuentran inmutables motivos de interés en la naturaleza, en las personas, en situaciones o en objetos, a otros les trae sin cuidado cualquiera de esos temas. Se podría decir que los últimos viven ausentes de lo que les rodea, pasan sin posar su mirada en apenas nada, sin examinar las cosas. La suya es una mirada introspectiva que se examina así mismo, que escudriña el alma. En cierta lógica podríamos deducir que para el artista introspectivo, cuya mirada no repara en lo aparente, la transaccional podría ser la manera natural de expresarse, en tanto que vive abstraído, prescindiendo de lo manifiesto o visible. Pero no es así. Y no solo es así, sino que más bien parece justamente lo contrario. Un artista parasimpático de la introspección y la representación del alma humana, como Edvard Munch, hizo casi toda su obra antes de la irrupción del arte abstracto, y no hay abstracción que pueda expresar la soledad como su cuadro “ El Baile de la Vida”. Pero incluso en pleno auge de los estilos no figurativos en principios del siglo XX, como la abstracción lírica de Kandinsky, el suprematismo de Malévich, la vanguardia rusa o el neoplasticismo de Mondrian, es el expresionismo de Beckmann, Grosz, Dix o Kokoschka, con su figuración transfigurada, el que se muestra como el portavoz indiscutible del existencialismo y la introspección subjetiva. Ciertamente, no se puede negar la honda mirada introspectiva de Rothko, con su magnética representación del vacío y del silencio, portadores de una premonición fatal, pero en general comprobamos que los artistas abstractos, desde Schwitters a Twombly, pasando por Pollock, Motherwell o Scully, están más cercanos a la representación de planteamientos estéticos que a los que pudiéramos llamar de naturaleza humana. El pintor ensimismado, que se observa a sí mismo en lugar de a lo que le rodea, sabe que cualquier motivo de la realidad exterior puede llevar sobre sí la carga de lo humano de la manera más perceptible y efectiva que la abstracción. Si el romanticismo ya lo hizo con el paisaje, identificándolo con las pasiones y los sentimientos humanos, el expresionismo alemán lo hizo con el retrato, que le sirvió de pretexto para convertir en imagen el pesimismo del ambiente prebélico europeo y el horror del gran conflicto.

La pintura no es únicamente representación de lo visible, sino también y principalmente, de lo no visible. Si, queramos o no, pintamos lo que vemos, pero a través de lo visible representamos lo que no se ve. Cuando Van Gogh pintaba olivos no pintaba olivos. Quien haya acercado la mirada a un palmo de una de sus obras habrá sentido que cada una de sus pinceladas es una herida, una cicatriz en el alma”³.

6.4.El Retrato

En el arte el retrato es la representación de la figura humana en concreto el rostro en dos dimensiones.

Se puede decir que es uno de los desafíos que tiene la pintura, por su relación directa con los vivos, los seres humanos e interviene en su medio¹¹.

En el transcurso de la historia del arte se han realizado retratos, desde los egipcios hasta nuestros días. Se han utilizado todos los materiales y técnicas llevados a cabo en todas las tendencias y han evolucionado con el paso del tiempo.

Expresándolo de una manera más simple, un retrato del latín “retractus” es una efigie o pintura principalmente de una persona.

La definición de retrato se refiere a la expresión plástica de una persona a imitación, en un retrato predomina la cara y su expresión. Se intenta mostrar la semejanza, la personalidad y el estado de ánimo.

Para centrarme más en lo que quería decir con las obras que busqué e indagué en el lenguaje no verbal la manera en que las personas expresan las emociones sin hablar de manera corporal y he cogido el retrato pero centrándome en los ojos en la parte más sincera de una persona los que conectan con nuestro cerebro el centro de mandos del cuerpo, con nuestro interior directamente.

11 V Mena Chouquet. El rostro humano en la pintura.

6.5.Los Ojos

Los ojos son unas de las partes más importantes del cuerpo humano ya que es uno de los órganos que se encuentran más cerca del cerebro. Tienen una conexión a través de los nervios ópticos que llevan la información al cerebro a través de impulsos eléctricos que son la respuesta a algo que se ha visto y luego se realiza la acción o al contrario. Cuando se siente algo específico al ver o estar con alguien, causa un estímulo eléctrico que se refleja en los ojos.

Que tienen un gran poder expresivo, porque los músculos que intervienen en su movimiento y en del de las zonas adyacentes reflejan el estado de activación emocional que marca cada momento y hemos evolucionado para que un pequeño movimiento milimétrico y casi imperceptible sea un mensaje que nos permita saber lo que le pasa al otro sin generar ningún ruido. Pero, además se puede aprovechar este hecho para potenciarlo y saber más acerca de los otros⁶.

Por eso cuando se conversa cara a cara con una persona, una buena parte de nuestra atención se centra en los ojos, que en las situaciones normales, la mirada se centra en los ojos del otro durante más de un tercio del tiempo que pasamos conversando, siempre que tengamos a esa persona delante y mirando en nuestra dirección.

Por eso se dice que los ojos son las ventanas del alma, mis ojos dicen muchas cosas que la boca no habla, ni mis oídos escuchan. Ver, mirar, lo presente, aunque no se diga, es una razón, un perdón, una mentira, un lujo y muchísimas cosas más. Una amiga que con sólo mirarla a los ojos sabes lo que trae dentro de sí, lo que no quiere y lo que aspira. Un amigo al que está en su casa sentado y los miras a los ojos y te dicen sus ojos que está bebiendo ese café porque quiere resolver un problema, porque está feliz o que piensa en como hacer para que su vida vaya mejor⁷.

Es más en la ciencia han hecho experimentos con bebés recién nacidos han demostrado que la “primera imagen a que reaccionan es un par de ojos o cualquier otra configuración similar, como un par de puntos sobre una cartulina blanca; algunos científicos consideran que esto es como una prueba de que la respuesta humana a la mirada es innata”⁸.

8 F Davis. La Comunicación no Verbal. I - 119

6 Blog, Medical Optica

7 L Minaya. Los ojos son la ventana del alma

6.6.Lenguaje no Verbal

El lenguaje no verbal es otra forma de comunicarse el ser humano, siempre ha tenido la palabra como medio de comprensión entre las personas, pero el lenguaje no verbal va intrínseco en las personas de manera biológica, a través de gestos, imágenes sensoriales, auditivas, movimientos corporales, visuales etc..

Es otra manera de comunicación que pasa desapercibida pero siempre está presente y la mayoría de la comunicación humana se hace con el lenguaje no verbal.

En relación con los ojos el lenguaje visual es de los más significativos y esta muy presentes en todas las culturas y los animales como por ejemplo los monos, son muy sensibles a las miradas, si los miras de frente se van a poner nerviosos en la mayoría de especies y si los miras de frente pero ellos no te ven se van a sentir amenazados porque sienten que los observan. Mirar a alguien a los ojos es síntoma de descaro, invadir la intimidad de la persona, de mala educación. Solo en una minoría de países está normalizado el hecho de mirar a la gente por la calle.

Pero como Jean Paul Sartre sugirió una vez que el contacto visual es lo que nos hace real y directamente conscientes de la presencia del otro como ser humano⁹.

6.7.Los Sentimientos

El sentimiento se define como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción, sentimientos también se refiere al hecho de sentir y sentirse.

Derivan de las emociones los sentimientos, que son las reacciones orgánicas e instintivas que experimentan las personas y por el cual responde a estímulos externos.

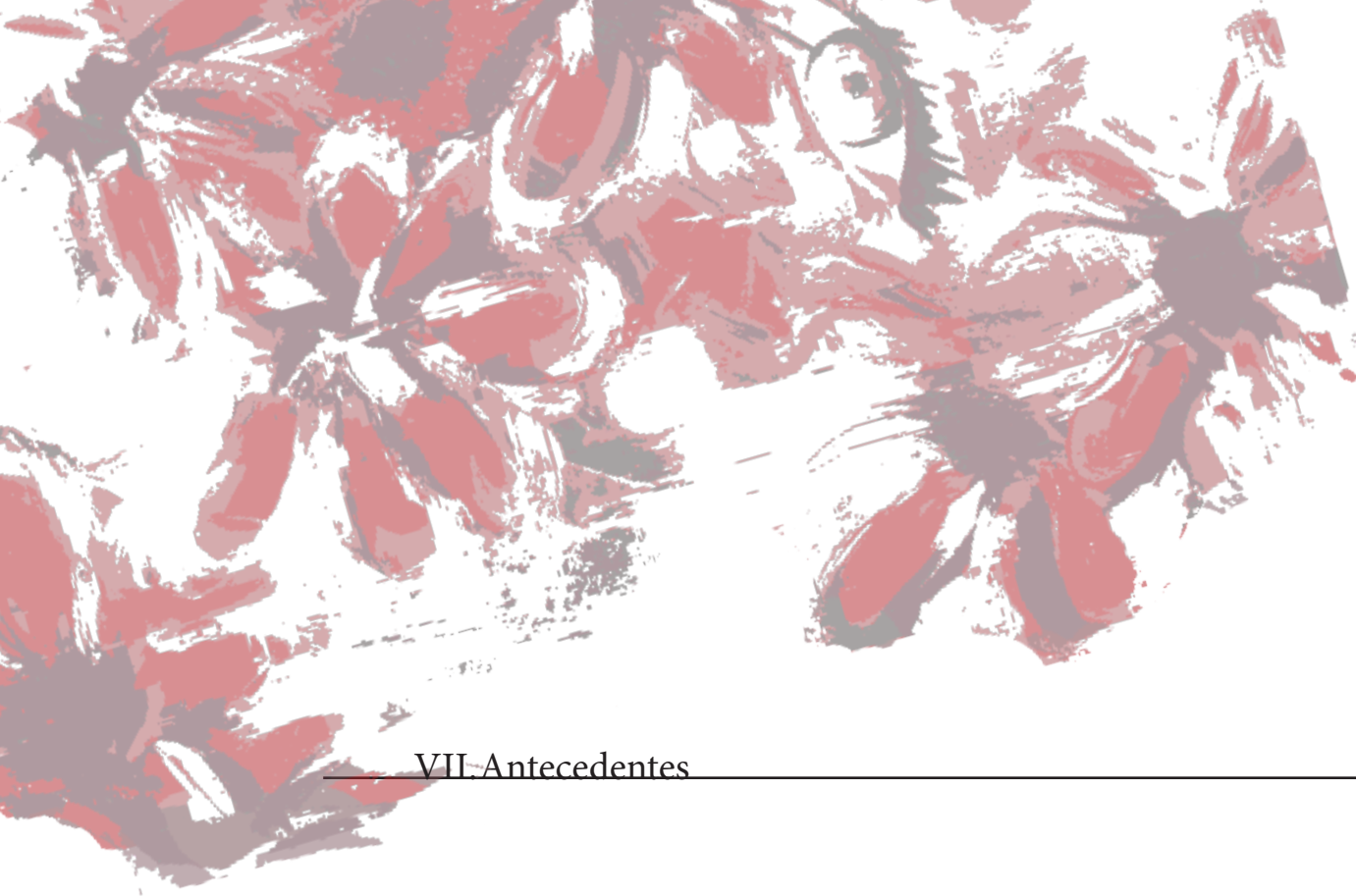
Es decir los lineamientos se originan de la conceptualización y valoración racional de las emociones y las causas de estas mismas.

Se podrían definir como una respuesta interna que nos indica si la situación que estamos viviendo está en armonía con nuestra esencia más pura, indicador interno que nos informa de si lo que estamos experimentando nos gusta o no.

Son duraderos, pueden ser verbalizados, ver y saber cual es la disposición o estado de ánimo de la persona.

Funcionan como una herramienta emocional que permite a la interrelación, toma de decisiones, estado de ánimo, incluso estado de salud y gesticulación de cada persona.

9 F Davis. La Comunicación no Verbal. P-119

VII. Antecedentes

7.1. Antecedentes Históricos

7.1.2. Gustav Klimt

Fotografía de Anton Josef Trčka, 1914.

Su pintura es extremadamente ornamental, abunda el oro propio del arte bizantino ya que tuvo desde pequeño la influencia de su padre que era grabador de oro, la utilización de los motivos geométricos y la sensualidad con exquisito equilibrio entre líneas curvas y rectas.

Sus obras, cargadas de sensualidad tienen un estilo pictórico absolutamente ecléctico y cada vez están más cargadas de abstracción y técnicas plásticas innovadoras como sus extraños puntos de vista, muy decorativo, pinturas cargadas de sinuosos dibujos⁴, cortes poco habituales y un valor expresivo de la línea⁵. Lo más llamativo de su obra es la continua presencia de lo femenino, representando lo enigmático. La sexualidad y el erotismo artístico.

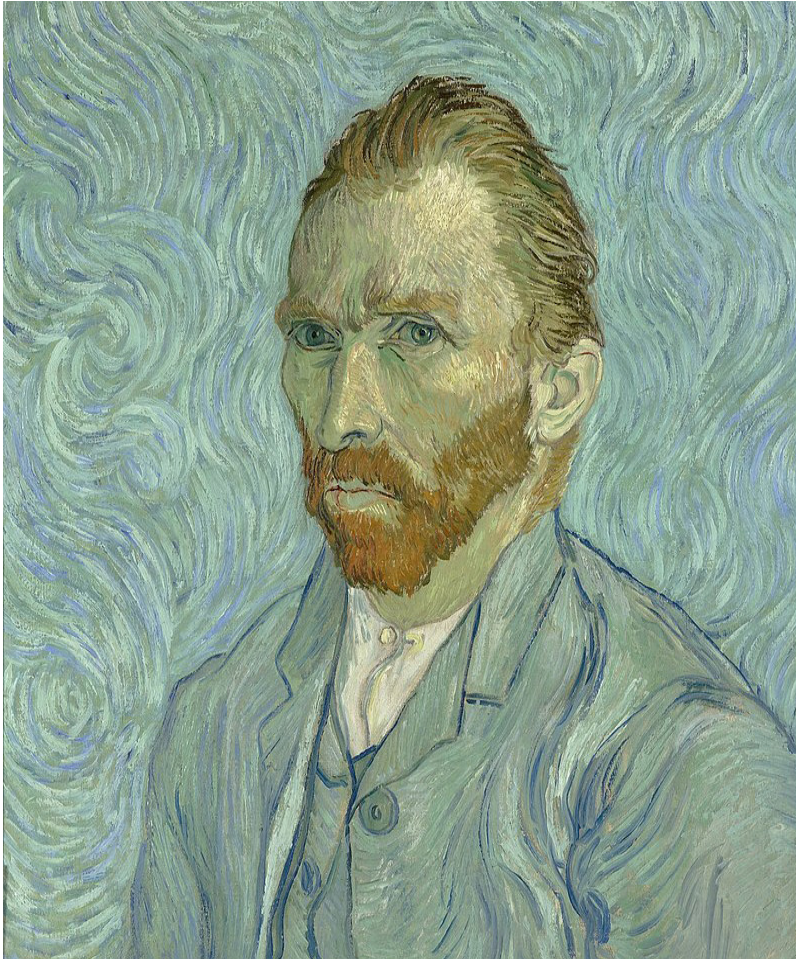
⁴ N Sánchez. Tesis, P-19

⁵ M. Calvo Santos. HA!, Historia y Arte

Retrato de Adele Bloch-Bauer I. Gustav Klimt, 1907.
Oleo Sobre Lienzo. 138x138 Klimt-Adele-Bloch-Bauer-I-La-dama-de-oro-1907-e1537564322117.jpeg

7.1.3. Van Gogh

invierno de 1889.

Esta serie de girasoles de Van Gogh fue hecha posible por las innovaciones en los pigmentos manufacturados en el siglo XIX. Sin la vitalidad de los colores nuevos, por ejemplo el color amarillo cromado. Nunca hubiera podido lograr la intensidad de Los Girasoles.

Sin embargo, las pinturas de Los Girasoles han cambiado la perspectiva de la humanidad de arte y vida. Estas pinturas cautivan la mente y dejan estupefactos a alguien en su cabeza simplista. La fluidez de los tallos ajados y el arrebatado de amarillo bonito captan la atención alrededor de la pintura sin interrumpir la balanza de la pieza.

Lo utilicé como referente en una de las capas del proceso de elaboración por las bellas composiciones que hacía con los girasoles.

Los girasoles (Zonnebloemen). Óleo sobre lienzo. Vincent van Gogh, 1888

7.1.4. Georgia O'Keeffe

O'Keeffe por Carl van Vechten, 1950.

Georgia O'Keeffe está considerada como una de las primeras grandes pintoras estadounidenses. Con una larga y extensa carrera como pintora. O'Keeffe destacó por sus lienzos llenos de grandes flores del desierto aunque con el tiempo su arte evolucionó y se centró también en paisajes aéreos e imágenes de Nuevo México donde fijó su residencia durante muchos años. La ceguera fue su enemiga y la obligó a abandonar su arte poco antes de su muerte.

De esta artista tome como referencia la manera en que realiza las flores, de grandes dimensiones y profundas.

'Jimson Weed/White Flower No. 1' de O'Keeffe. Óleo sobre Lienzo

7.1.5. Juan Francisco González Escobar

Fotografía de Chile

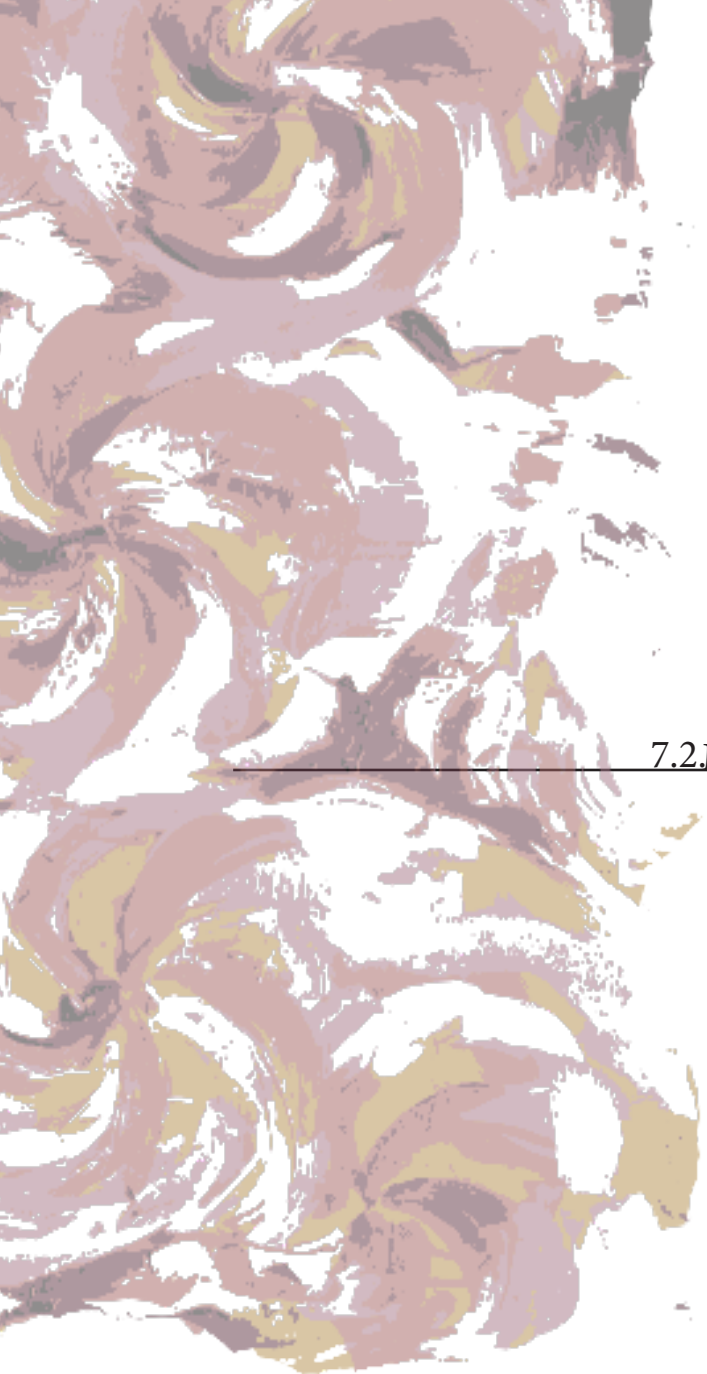
Juan Francisco González Escobar nació el 25 de septiembre de 1853 en Santiago, Chile.

Hermano del escultor Simón González, sus primeros estudios los realizó en el taller de Manuel Tapia, pintor discípulo de Alessandro Ciccarelli. Más tarde, fue Pedro Lira quien reconoció su destreza artística y le aconsejó ingresar a la Academia de Pintura en 1869. También fue alumno de Ernesto Kirchbach y Giovanni Mochi.

Sus numerosas pinturas de flores, frutas, paisajes y retratos, generalmente en pequeño formato, se caracterizan por la intensidad de los colores, el estudio de la luz natural, así como por la expresión y la soltura del trazo, a diferencia de los ideales pictóricos característicos de ese periodo. Tanto su obra como la influencia que ejerció sobre las promociones de artistas que le sucedieron, lo llevaron a ser reconocido como uno de los Grandes maestros de la pintura por el crítico de arte Antonio Romera (1908-1975).

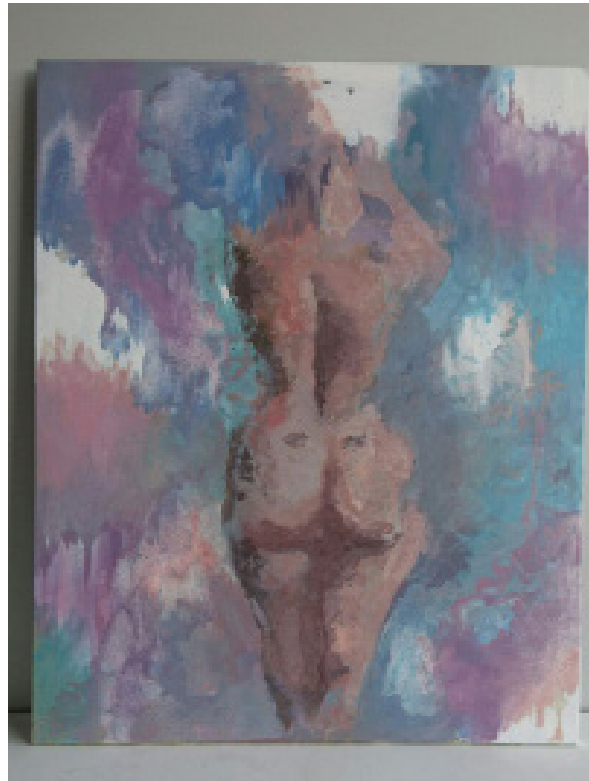
ROSAS AL SOL. González, Juan Francisco (1853-1933) Óleo sobre tela 41 x 33 cm

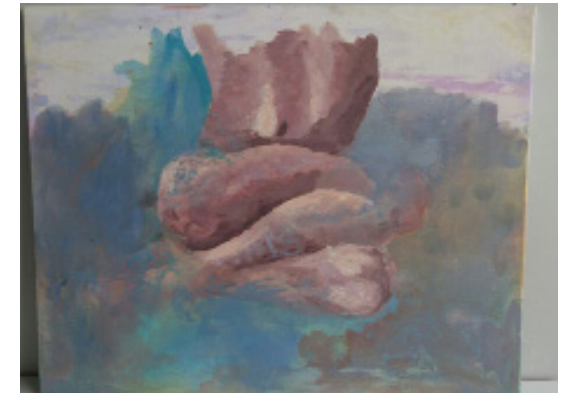
7.2.Mis Antecedentes

El tema del ser humano, la naturaleza, sus sentimientos el sentirse atrapado, sin salida, ahogado por mil influencias externas , que me causaban una crisis existencial. Siempre relacionado con la sensación de desasosiego y ahogo que sentía en todo momento, por eso ni me planteaba el hecho de tocar un tema distinto, básicamente era espontáneo. Con el tiempo mirando y analizando mi trayectoria, me fije en que todas mis obras tenían algo en común, que era la aparición del cuerpo humano en poses en los cuales el cuerpo parece que está escondido, partes omitidas, incompletas y con muchas cosas detrás, tapándolas en mayor o menor medida, casi siempre por naturaleza o una representación de ella.

En estas muestras se ve el proceso de experimentación el cuerpo y la naturaleza en los años anteriores.

Óleo Sobre Lienzo. F50. Obra realizada en Creación Artística II

Óleo Sobre Lienzo. F40. Obra realizada en Creación Artística II

Díptico. Óleo sobre Lienzo. 2xF12. Obra Realizada en Creación Artística II

En esta serie integré la figura y el fondo con la misma técnica, con el óleo diluido e ir creando la forma del cuerpo y el fondo a la misma vez paulatinamente.

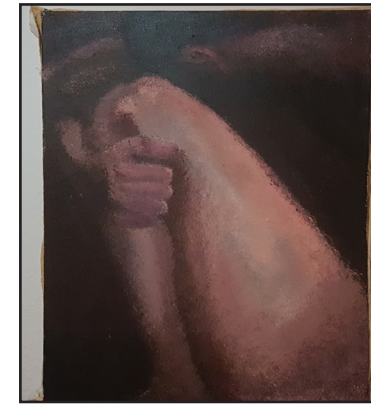

Collages y Óleo Sobre Lienzo. F40, Marina. Obras realizadas en Creación Artística III

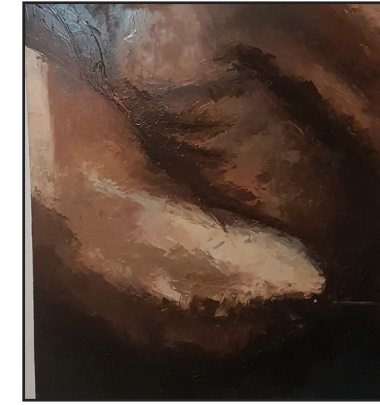
En estos experimenté vagamente con el collage añadiéndoles papel de pegar imágenes de personitas en miniatura sentados y en poses escondidas con la cara tapada y encima les añadí la figura humana también con las caras tapadas y poses de espaldas.

Óleo sobre Lienzo. F40. Pintado con espátula. Obras realizadas en Taller de Técnicas y tecnologías I

Óleo sobre Lienzo. F40. Pintado con trapo de verga. Obras realizadas en Taller de Técnicas y tecnologías I

Óleo sobre Lienzo. F40. Pintado con tela se saco. Obras realizadas en Taller de Técnicas y tecnologías I

En esta serie utilicé el mismo patrón que en las demás, pero a diferencia de las otras, la figura ocupa toda la superficie dejando ver sólo una parte del cuerpos pero experimentando a pintar con utensilios distintos a los pinceles.

Óleo sobre Lienzo. F30

Óleo sobre Lienzo. F40

Óleo sobre Lienzo. F40

Óleo sobre Lienzo. F60

Óleo sobre Lienzo. F50

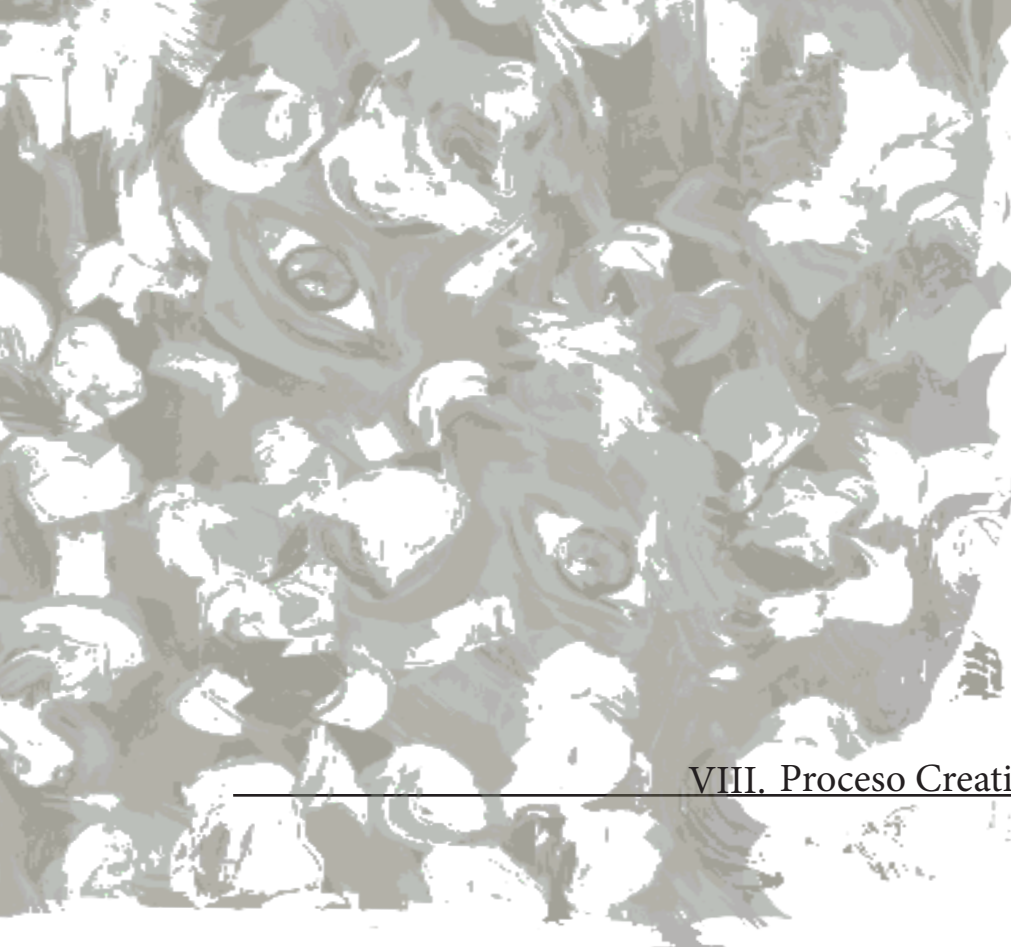
En esta serie que fue la última antes de comenzar el proyecto final, es la que más se acerca a la propuesta de este proyecto en la cual comencé a observar la naturaleza que envolvían a los cuerpos y los tome como referencia sobretodo en el proceso de abstraerla que comenzó de igual manera de forma más figurativa y se fue abstrayendo mediante avanzaba las obras, inacabadas.

Todas estas series dieron comienzo y siguieron todas la misma temática raíz de un poema que escribí hace unos años el cual ha marcado también el proceso de este proyecto.

Desde la más pequeña ameba, hasta la más grande de las galaxias, nos definimos a nosotros mismo por nuestras fronteras, nuestros límites, yo soy yo, por consiguiendo no soy tú.

Estamos seguros dentro de nuestro territorio por eso nos guardamos las cosas, los sentimientos, ocultando el rostro colectivizándonos para pasar desapercibidos entre la multitud, oprimiendo sentimientos y sensaciones mundanas sumergiéndonos en nuestro interior sin ser capaces de expresarnos con libertad por miedo al qué dirán y reacciones incomprensibles. Pero las fronteras pueden ser inestables, peligrosas para todos por el miedo a mostrar nuestro interior íntegramente. Los frentes fríos colisionan con los cálidos y la energía dinámica estalla; La sociedad, el ritmo de vida, las personas, el entorno, el miedo al rechazo, al qué dirán, suscitando a la opresión causando frustración y desasosiego que lleva a una gran precariedad de la propia expresión, aferrados a la mecanización del entorno y las influencias externas.

Pero aun así es en los bordes en las fronteras entre nosotros donde se intercambian ideas donde se adquieren conocimientos, yo soy yo y debo cruzar mis fronteras si realmente quiero conocerte.

VIII. Proceso Creativo

8.1. Reflexión Inicial

Antes de nada hice un análisis personal completo de el por qué de la elección de esta temática para mis obras.

Para realizar este trabajo he partido de un sentimiento , una sensación que me lleva siguiendo desde chiquitina, un caos interior, un torbellino de emociones y sentimientos retenidos por muchos años: y de un poema que escribí hace unos años que puse anteriormente con el cual creo que lo expresa bastante bien los sentimientos de los que partieron esta idea. En tercero de carrera empecé a abordar el tema de querer mostrar como cada uno es. He indagué buscando la respuesta del porque yo me sentía así , el porque me llevó a escribir ese poema. Y he llegado a la conclusión que siempre estuvo pero nunca lo vi. Desde pequeña me he sentido cohibida por miedo a mostrarme el cómo soy en mi interior, dado que ser de color me causo demasiados obstáculos para poder ser aceptada por los demás como persona; si no era suficiente sentirse diferente, también por ser negra o por el simple hecho de ser adoptada y dejarme de lado porque estaba mal visto en aquella época o todavía no estaba lo suficientemente normalizado.

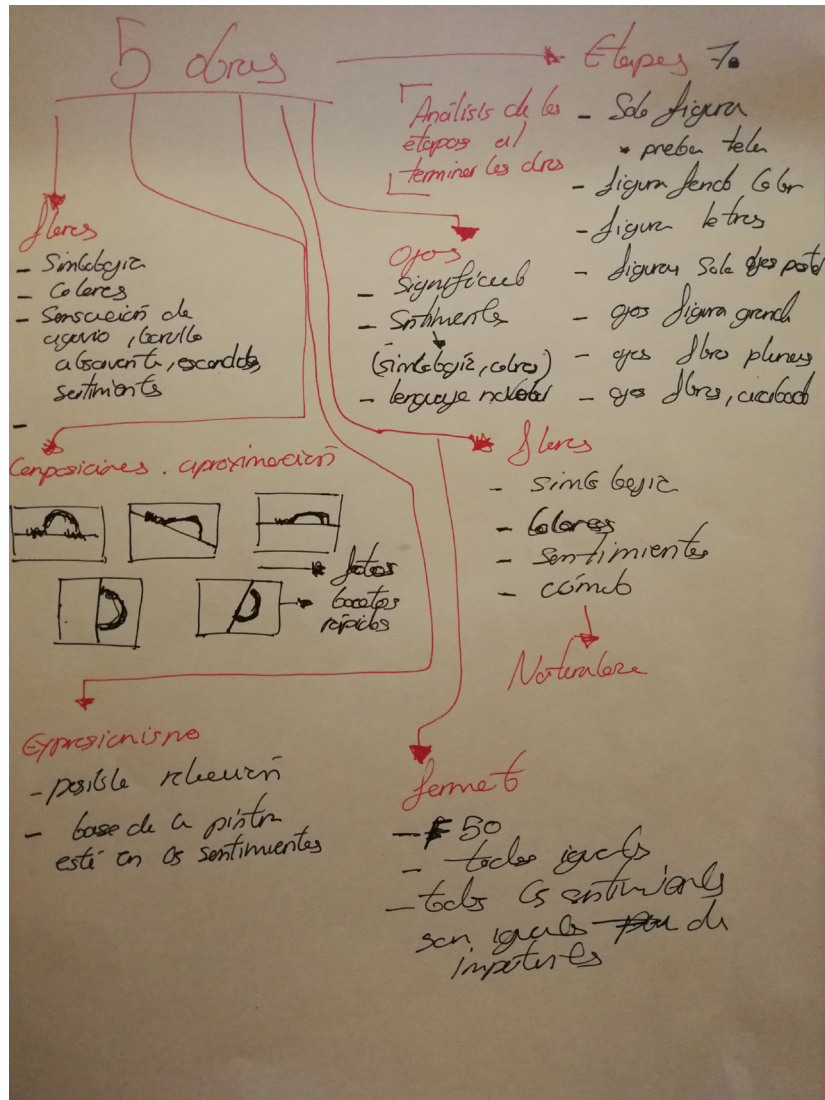
Lo que más deseaba era ser escuchada de alguna manera.

Pero con los años me di cuenta de que el problema no era del todo mío, sino de que la sociedad estaba fomentado ese malestar y la cultura de la época y que lo superficial era lo más importante , o por lo menos eso tenia yo implantado en mi subconsciente consciente. Sin darme cuenta, he arrastrado este tema desde que tengo uso de razón. Solo me limitaba a sentirlo no a expresarlo. Siempre he sabido ver y valorar más el interior de las personas en vez de su exterior. Supongo que porque sabía lo que era ser diferente. Siempre me decían, es que tu sabes ver el lado bueno de la gente aunque te hayan hecho algo malo. Y mi respuesta era: porque me fijo en como son por dentro, busco el porqué de su mala conducta; le busco sentido a lo que dicen; busco lo que está por detrás de las palabras que sueltan por la boca. Sus ojos, sus gestos, su conducta no verbal delataba sus verdaderas intenciones, creencias, y convicciones.

Debido a estas causas me convertí en una persona muy cambiante e insegura por el miedo a lo que pensaran los demás. En definitiva después de buscar y buscar el porqué de este trabajo, pensé, porque no basarlo en el propio proceso de mi propio cambio reflejado en las obras.

A raíz de la reflexión escogí el tema de los sentimientos, el esconderlos y los retratos pero centrado en los ojos rodeado de flores de naturaleza, porque no hay parte del cuerpo más real y expresiva que los ojos en sí mismos. Se dice que los ojos desvelan la sinceridad o falsedad de un sonrisa, desvelan el afecto que le tienes a la persona con la que hablas dan sentido a todo aquello que dices o lo desmienten. No importan que escondas tus sentimientos tu ser o como quiera llamarlo cada uno, si te miro a los ojos lo sabré, el qué, no sé, pero sabré que estás ahí y ahora.

8.2. Croquis inicial

Una vez elegida la idea, hice un croquis inicial donde plasme todas los principales conceptos y el procedimientos que iba a llevar. En principio comencé por decidir la cantidad de obras, el tamaño de ellas, suposiciones de las poses de las figuras iniciales.

Dado que se centra en del proceso de cambio de las obras y los sentimientos, fui completando posteriormente esta hoja mediante avanzaban y cambiaban las obras.

8.4.Etapas

8.4.1.Primeras Etapas

En esta primera etapa de encajado comencé por los dos primeros para ver como iban a ir quedando, en principio el resultado inicial parecía que iba bien y fui empezando el resto poco a poco.

Al comenzar a pintar a las personas todo prometía, parecía que iba bien el proceso de pintar a las personas, en principio no tenía ninguna idea externa de las figuras, ni pensado el resto del lienzo así que aborde sólo a la figura .

Anteriormente había utilizado el añadirle telas estampadas a los lienzos y se me ocurrió la idea de colocarles tela en la parte frontal de donde salían los personajes.

Cuando ya tenía las figuras casi completamente definidas.

Les faltaba algo al fondo , la idea de ponerles tela no me convencía , porque poner cosas por poner sin sentido alguno no me gustaba.

8.4.2.Segunda Etapa

En esta segunda etapa al ver que no me funcionaba la tela o no me gustaba como podía quedar, cubrí todos los fondos con colores distintos cada uno, pensé en dejar los fondos planos pero no me suscitaban ningún interés, así que los hice aguados. Comencé uno nuevo y seguí con la figura en relación al color de fondo, pero seguía sin gustarme. Empecé a dudar en si las composiciones estaban bien o eran demasiado rígidas pero a pesar de ello seguí para adelante.

8.4.3.Tercera Etapa

Empezó un momento de frustración por no saber qué hacer con los cuadros, y un día mirando referencia pensé porque no hago algo que tuviera personalidad con frases, fondos potentes, etc. La idea se quedó en el aire pero al acabar de completarlos todos los que había comenzado me frustré y sin pensarlo dos veces llevé a cabo la idea y cubrí todos los fondos con pinceladas sueltas colores muy llamativos, fuertes y muchas frases a su alrededor.

Y descargué con ellos toda la frustración y rabia que sentía en ese mismo momento cuando ni siquiera sabes que hacer o te sientes impotente.

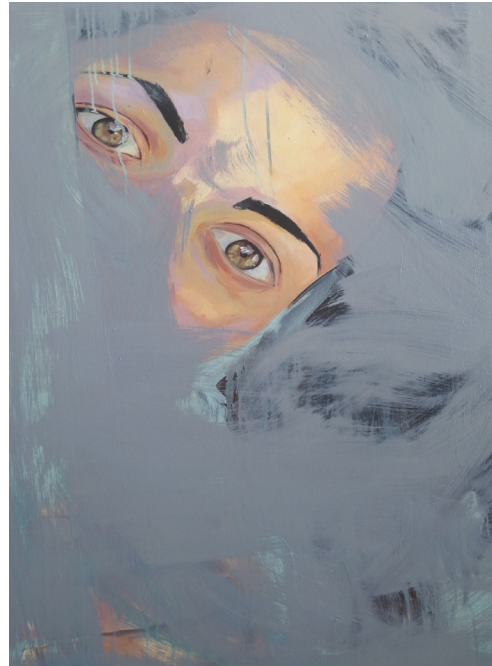

Los deje durante un tiempo y cuando a los días volví a ver los cuadros, me di cuenta de la fuerza que desprendían en el sentido de que eran feos, al igual que como yo me sentía en el momento en que los cambié. Es más estaba cabreada con ellos, porque empezara lo que empezara a pintar me pasaba lo mismo.

8.4.4. Cuarta Etapa

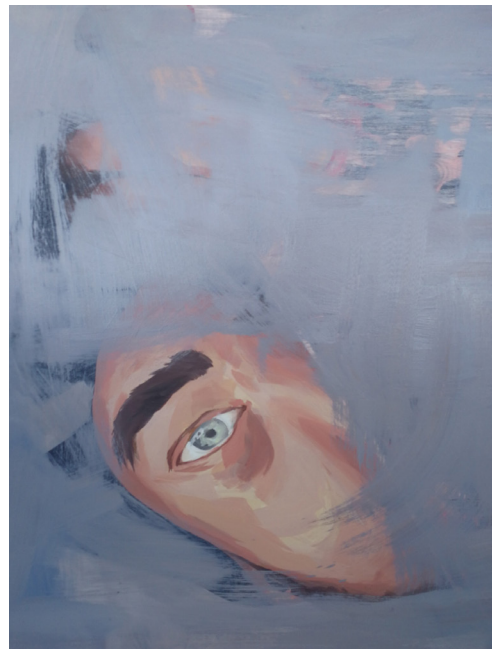
Como rutina ya los volví a cambiar, los tape completamente cada uno de unos tonos distintos pasteles, dejando solo al descubierto los ojos. En esta parte del proceso creo que fue básicamente un avance, ya parecía que iban diciendo algo con lo que empezaba a estar más satisfecha. Pero los veía vacíos con los ojos flotando en alguna parte del lienzo, lo cual no podía dejarlos así.

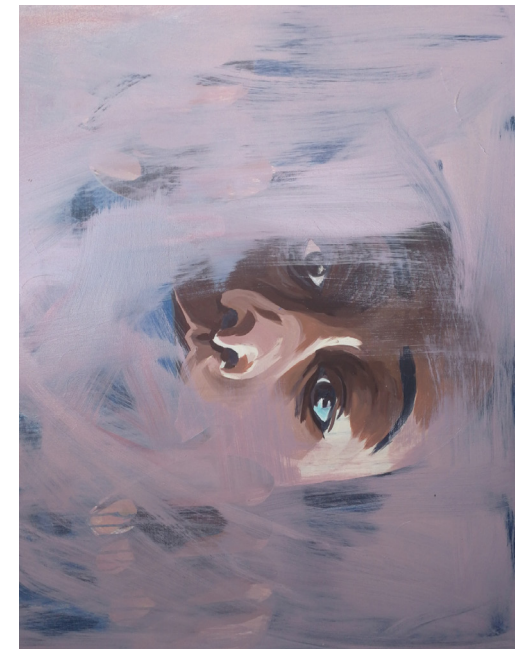
Parte del proceso de las obras. Óleo sobre lienzo, F50

Parte del proceso de las obras. Óleo sobre lienzo, F50

Parte del proceso de las obras. Óleo sobre lienzo, F50

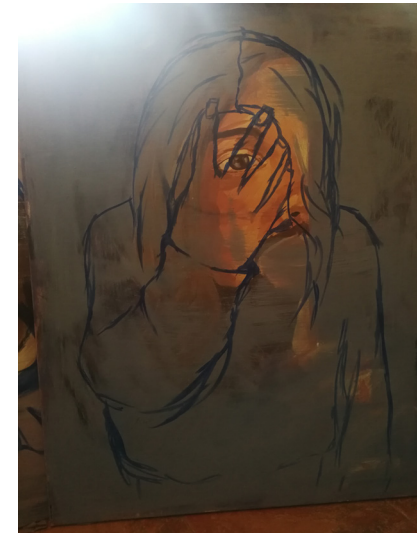
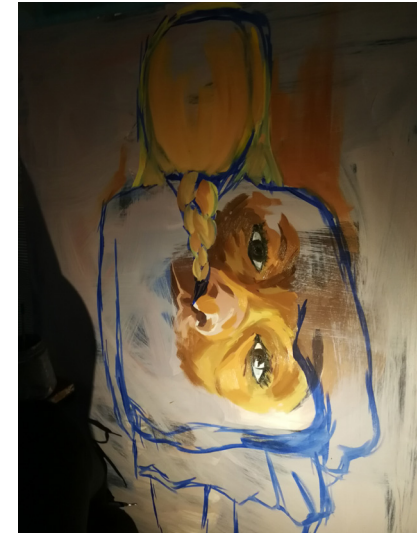

Parte del proceso de las obras. Óleo sobre lienzo, F50

8.4.5. Quinta Etapa

Buscando inspiración se me ocurrió la idea de intentar meter a una persona en grande en medio al igual que cuadros míos anteriores, y como era de esperar no me encajaban en la composición, los ojos con las personas, una auténtica estupidez. Después de haber encajado malamente las figuras e intentado medianamente integrarlas con la pintura, y desistí.

Sin darme cuenta recurrí de nuevo a la naturaleza y comencé a hacer muchísimas flores en todos lo cuadros.

8.4.6.Sexta Etapa

Parte del proceso de elaboración. Óleos sobre Lienzo. F50

Aquí empezó todo a tener más sentido para mí, encajaban, pero mediante iba pintando se me iban haciendo muy estáticas sin vida, brillantes y llamativas pero inexpresivas sin movimiento. Me puse a mirar algunas referencias y reflexionar el porqué de lo que estaba haciendo, y como un rayito de luz vi la razón de este trabajo. Comencé a abstraer la naturaleza, las flores y el resultado me fue satisfactorio, pero el proceso aún más.

8.4.7. Séptima Etapa

Séptima y última etapa consistió en abstraer las flores tomando como referencia las que ya tenía debajo. Con pinceladas sueltas y expresivas cargadas de pintura y textura con el propio óleo.

Parte del proceso de elaboración sin los últimos retoques. Óleos sobre Lienzo. F50

IX. Simbología

Ver y ver bien siempre será el primer precepto del arte del pintor. Pero hay que conocer también la naturaleza del ojo que mira¹⁰.

9.1.Amarillo

Amarillo: el amarillo es un soplo de aire a la vida, a los días cálidos, en esta obra el color amarillo en las flores representan un resplandor, alegría, amistad y placer pero la mirada que se esconde debajo es tímida pero llena de orgullo, egoísmo y celos.

9.2. Azul

Azul: el azul color frío, estático, en estas obras el azul manifiesta la sensación de perpetuidad, comodidad y profunda confianza, armonía bajo una mirada de distinción , sinceridad, fría y calculadora.

9.3.Rojo

El rojo: el color rojo si es potente con presencia e intimidante, en esta obras el color rojo en las flores representan amor, pasión y romance con deseo y erotismo bajo una mirada que esconde detrás es avispada, presente , con enormes ojos que a lo mejor pasión no desprenden, pero si es la más notable de todas las obras.

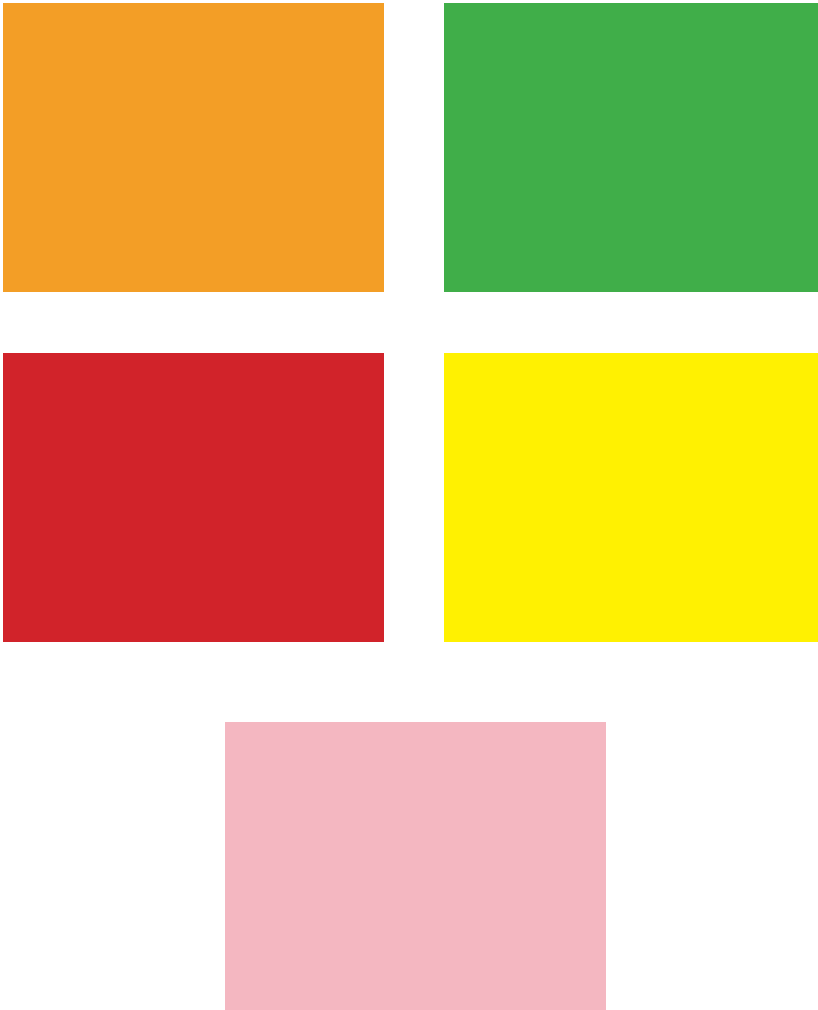
9.4.Verde

Verde: El verde el color de la naturaleza por excelencia , no podía fallar, color que representa armonía, crecimiento y fertilidad bajo la mirada de frescura y exuberancia pero indecisa.

9.5.Mezcla

En esta obra hay más colores que en los otros anteriores y falta de algunos de ellos. los ojos están más escondidos de los normal, porque son los míos, siempre he sido muy de guiarme por mis sentimientos y siempre tengo la cabeza echa un barullo por culpa del bombardeo de los sentimientos, casi resulta agobiante , por el cual este cuadro es el más caótico , soy caótica interiormente desde que tengo uso de razón.

X.Obra Final

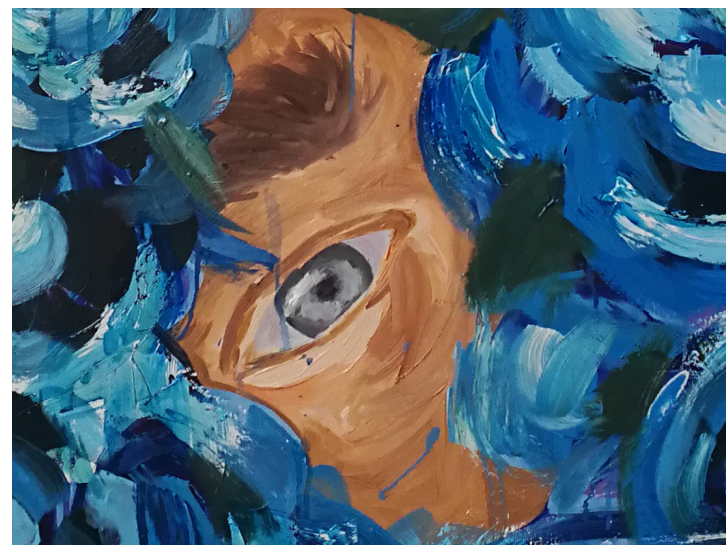

Mirada introspectiva. Óleo Sobre Lienzo. F50

Mirada introspectiva. Óleo Sobre Lienzo. F50

Mirada introspectiva. Óleo Sobre Lienzo. F50

Mirada introspectiva. Óleo Sobre Lienzo. F50

Mirada introspectiva. Óleo Sobre Lienzo. F50

XI. Conclusión

En última instancia conocer el sentido de los sentimientos a lo que uno se aferra día a día y el hecho de poder asimilarlos, y expresarlos de alguna manera bien dicho antes por los ojos en este caso en concreto, es una manera de empezar o por lo menos acercarse al entendimiento propio y del propio proceso de elaboración de este proyecto .

La elaboración de el mismo ha sido un recorrido por la mente de un artista frustrado en este ámbito y se ve reflejado en todas las etapas de cambio, no obstante ha resultado enriquecedor para darme cuenta del nivel de frustración y desasosiego a la que puede llegar la mente de un artista. Todavía queda muchísimo camino pero el recorrido hasta ahora ha resultado verdaderamente satisfactorio.

XII. Bibliografía

Flora Davis. La Comunicación No Verbal. Alianza Editorial, S.A, Madrid,2016.

Juan R. Hernandez Gomez. Metamorfosis, Sinopsis de un Proceso Creativo. Tesis. Universidad de la Laguna. 1981

Milán de Grado. Miradas, Ojos y Fluidos en la Pintura del Siglo XX. Arch Soc Oftalmol Vol.80 n.1 Jan. 2005.

Nácher Sánchez. El retrato. Simbolismo, emocionalidad y subjetividad en la pintura el dibujo y el cine. Tesis.2016

París J. El Espacio y la Mirada. TAURUS. Madrid. 1967.

XIII. Webgrafía

Arte Contemporáneo. Expresionismo.-(<https://www.arteespana.com/expresionismo.htm>)

Blind Babies Fundaion.Hoja de Información del Diagnóstico Visual Pediátrico. Como Funcionan Juntos el Cerebro y los Ojos. Oakland.-(<http://www.wonderbaby.org/sites/wonderbaby2.perkinsdev1.org/files/eye-brain-spanish.pdf>)

Georgia O´keeffe. Mujeres En la Historia. 2012.-(<https://www.mujiresenlahistoria.com/2012/12/la-flor-del-desierto-georgia-okeeffe.html>)

Gustav Klimt. HA!. Historia, Arte.-(<https://historia-arte.com/artistas/gustav-klimt>)

J. F Gonzalez Escobar. Museo Nacional Bellas Artes.-([http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-arti\)cle-78055.html](http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-arti)cle-78055.html))

Ligia Minaya. Santo Domingo. 2017.-(<https://www.diariolibre.com/opinion/lecturas/los-ojos-son-la-ventana-del-alma-GE7251686>)

Medical Optica, Blog. ¿Por qué los ojos son el espejo del alma?. 2016.-(<https://www.medicaloptica.es/blog/los-ojos-son-el-espejo-del-alma/>)

Nacho Ramirez. Mirada Introspectiva.-(<https://www.nacho-ramirez.com/escritos/mirada-introspectiva/>)

Significados. (<https://www.significados.com/sentimiento/>)

Victor Mena Chouquet. El Rostro Humano en la Pintura. Tesis. 2003.-(http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2003/espinoza_c/sources/espinoza_c.pdf)

Vincent Van Gogh Galery. Los Girasoles.-(<https://www.vangoghgallery.com/es/pinturas/los-girasoles.html>)

Zuriñe Lafón. El Expresionismo y sus Precedentes.Diciembre, 8 , 2011.-(<http://www.elarteporelarte.es/clases-cultura-visual/el-expresionismo-y-sus-precedentes/>)