

**UN VIAJE A LO MÁS
ÍNTIMO DEL SER**

LORENA
FERNÁNDEZ
SUÁREZ

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
TRABAJO FIN DE GRADO 13/14
TUTOR: DR. SEVERO ACOSTA

ÍNDICE

Abstract	3
Introducción	5
Referentes y contextualización	7
Aspecto conceptual	
Aspecto pictórico	
Referentes artísticos	
Referentes personales	
Objetivos y metodología	15
Objetivos	
Metodología	
Cronograma	
Desarrollo y resolución	20
Planteamiento inicial	
Proceso creativo	
Catálogo	26
Conclusiones	31
Bibliografía y recursos web	33

ABSTRACT

A través de la pintura, pretendo plasmar a un individuo que ha sido despojado de su *yo* más real. Ahora más que nunca intenta saber quién es y qué se propone a través de una introspección que, inevitablemente, lo dirige a plantearse demasiadas preguntas que difícilmente obtendrán respuesta.

Este proyecto se centrará en cómo el cuerpo refleja la fragilidad inherente del individuo y cómo, rodeado de esta situación, comienza la fragmentación que lo conducirá a un vacío interno y a un deterioro de su propia identidad.

Palabras clave: *pintura, introspección, identidad, fragilidad, fragmentación.*

Key words: *painting, introspection, identity, fragility, fragmentation.*

Through painting, I intend to capture an individual who has been stripped of his own identity. Now, more than ever he tries to find out who is he and what his purposes are in life through an introspection that, inevitably, it will lead him to questions with not an easy answer.

This project will focus on the human body, and how this one reflects the inherent fragility of the individual and how, surrounded by this situation, it starts the fragmentation that it'll lead to an internal emptiness and a damage of his own identity.

INTRODUCCIÓN

El factor que mueve este proyecto es, principalmente, el deseo de plasmar una idea que me ha acompañado desde el comienzo de la carrera o, incluso, desde antes. En *“un viaje hasta lo más íntimo del ser”* se podrá ver una gran carga conceptual que mueve al proyecto y que, al final, se ve reflejado en una serie de obras artísticas.

A pesar de que cada obra parte de una fotografía que ya refleja la intencionalidad del proyecto, sólo la pintura ha sido capaz de sumergirme totalmente en este viaje. Todo el proceso que hay detrás de un cuadro terminado me ha introducido realmente dentro de mi propia introspección, analizar cómo la reflejan los personajes que retrato y, finalmente, que el espectador vea parte de sí mismo en ellos. En el trayecto de este proyecto se hablará de la pérdida de la identidad del ser humano como punto de arranque, razón por la cual la figura humana cobrará tanta importancia a la hora de trasladar esta idea a la pintura.

Todos los problemas, inseguridades, aciertos, abandonos y motivaciones que han surgido en todos estos meses nutren este viaje y determinan el resultado final conseguido. En los cuadros finales no sólo se aprecia la incertidumbre y fragilidad que envuelve al individuo, además, los colores y la atmósfera en cada uno de ellos plasma una parte de mi *yo actual*.

CONTEXTUALIZACIÓN Y REFERENTES

ASPECTO CONCEPTUAL

Cuando nacemos, nuestra esencia es lo único que poseemos, pero en el transcurso del tiempo aprendemos que a la sociedad en que vivimos le encantan las máscaras y así vamos poniéndonos una tras otra para poder sobrevivir en este mundo, perdiendo cada vez más la esencia real de lo que es nuestra identidad. Omitimos decir lo que realmente somos o pensamos y vamos renunciando al valor de la verdad con el propósito de agradar a los demás.

Vamos asimilando la inautenticidad y nos olvidamos de nuestros propios sentimientos, pensamientos y lo que realmente queremos y somos. Ya no podemos pensar por cuenta propia y vamos olvidando y desconociendo nuestra verdadera identidad.

Este desconocimiento es creado, en gran medida, por la sociedad que nos rodea. Esa sociedad que, salvo raras excepciones, está enferma de indiferencia, de prejuicio o de miedo y ha perdido el sentido de los valores humanos hasta el punto de aproximarse a un estado de barbarie. Como afirma el sociólogo Anthony Giddens, “*vivir en el mundo generado por la modernidad reciente es como cabalgar a hombros de una divinidad destructora.*”¹

Es en este entorno donde el individuo deja de ser él mismo y adopta enteramente el tipo de personalidad que le proponen las pautas culturales; se convierte, por tanto, en una réplica exacta de lo que son los otros y de lo que éstos esperan que sea.

Pero, en algún momento de su vida este individuo comienza la lucha interna para saber quién es realmente, un conflicto entre lo que le han impuesto y lo que es en realidad. En ese momento comienza un viaje hacia sus más adentros para intentar encontrarse a sí mismo. Un viaje que comienza con la pregunta *¿quién soy?* y termina con un cúmulo de sensaciones que invitan a la fragmentación del individuo. Ya bien lo explicaban los autores del libro *The Homeless Mind* al afirmar que “*el hombre moderno sufre una permanente crisis de identidad, situación que genera en él un gran nerviosismo.*”²

Esta *identidad del yo* que el individuo intenta encontrar, no es algo meramente dado como resultado de las continuidades del sistema de acción individual, sino algo que ha de ser creado y mantenido habitualmente en las actividades reflejas del individuo.³

Al fin y al cabo, todos tenemos una fachada. Una fachada que es difícil derrumbar y a la que estamos atados sin remediarlo. Debajo de ella se encuentra nuestro verdadero yo, ése que cuando intentamos sacar desde nuestros adentros, comienza la fragmentación de nosotros mismos al no saber realmente quiénes somos. Nos convertimos en unos seres vacíos que intentan buscar respuesta a toda clase de preguntas. Respuestas que nunca serán dadas, vaciándonos aún más, desquebrajándose nuestro ser más interno. Aquel que siempre hemos intentado estructurar, pero que la era moderna nos ha arrebatado.

Con todo esto, mi intención es crear un espacio donde se produce un continuo descubrimiento de lo más íntimo del ser, espacios que evocan un intenso despojamiento físico y psíquico. Los propósitos que guían este viaje son insistir en la reflexión sobre la vulnerabilidad del individuo al no obtener respuestas a sus preguntas; la obsesiva meditación entorno al *auténtico yo* y la angustia a la cual se enfrenta el ser humano; el continuo remarcar de la soledad que lo envuelve, a veces tan temida y, otras veces, tan necesaria; y el estudio de la imagen corporal que crea toda esta reflexión, haciendo especial hincapié en las miradas vacías y posturas naturales que enfatizan la normalidad que posee el sentimiento de vacío en un ser humano.

Además, me adentraré en la introspección de unos individuos que no son desconocidos para mí. Unos personajes fuertemente ligados a mi vida que me permiten introducirme realmente dentro de su ser. Ellos son capaces de sentir ese sentimiento de búsqueda, y yo soy capaz de captar ese momento en el que intentan dar respuesta a las numerosas preguntas que rondan su cabeza.

¹GIDDENS, A., *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Península, Barcelona 1997, pág. 43

²GERGEN, K.J., *El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo*. Paidós, Barcelona 1992

³GIUDDENS, A. Op cit, pág. 72

ASPECTO PICTÓRICO

El arte consiste en esa transformación espiritual, lírica, visual, que el genio figurativo imprime a toda la realidad corpórea.⁴ Esta transformación de una idea a un ámbito artístico es lo que se lleva a cabo en este proyecto con toda la carga conceptual que le precede. Las posibilidades eran numerosas, incluso, las fotografías con las que inicio mi producción artística ya reflejaban todos esos pensamientos. Pero, descubrí que la pintura es el único medio que me posibilita una creación artística totalmente enriquecedora.

La pintura es un acto de intervención. El arte actúa, hace con materiales sencillos nuevos objetos sensibles.⁵ Esos materiales sencillos que la pintura me aporta son el color, la pincelada, la posibilidad de omitir o añadir elementos, otorgarle o restarle protagonismo a los componentes del cuadro, analizar la postura de la persona y, además, introducirme en él con la construcción de cada parte de su cuerpo.

Quizás el aspecto más importante es el color. El color, insistía Renoir, “se razona” más que con el dibujo⁶, y no se equivocaba. Teniendo en cuenta las posibilidades que nos otorga y razonándolo de forma adecuada, se utilizará como recurso técnico que permite expresar líricamente mi mundo. Me aprovecharé de él para crear una paleta con grandes matices que alcanzan desde los tonos verdosos hasta los azulados u ocres, pero todos ellos envueltos en un aire desaturado y apagado. El principal propósito de este proyecto es conseguir una armonía cromática y descubrir, tanto yo como el espectador que lo observa, la poesía que se puede hallar en el color y la pincelada. Así, se construirán espacios

habitados por manchas de color, donde aparece de manera patente el juego del pincel y la importancia del gesto. La vibración de la pincelada será la encargada de ir construyendo a esas personas retratadas y su anatomía.

La composición ha sido totalmente estudiada para intentar crear esa atmósfera pura y delicada. La creación de unos fondos austeros acompañados de unas figuras que respiran verdad, alejadas de cualquier retórica destinada a la perfección. Además, se evitará el uso de cualquier artificio que desvíe la atención de la figura humana, quien es la total protagonista. Para aportar serenidad a la composición se recurren a diferentes recursos como la simetría o las líneas rectas en las estructuras que acompañan a la figura, tanto horizontales como verticales. La elección de las posturas han sido seleccionadas de manera absolutamente rigurosa para enfatizar el áurea de incertidumbre y fragilidad que envuelve al personaje.

La utilización del color como estado de ánimo y la composición estudiada cuidadosamente crean una fusión de rigor y sentimiento que le aporta esa atmósfera poética que envuelve los cuadros.

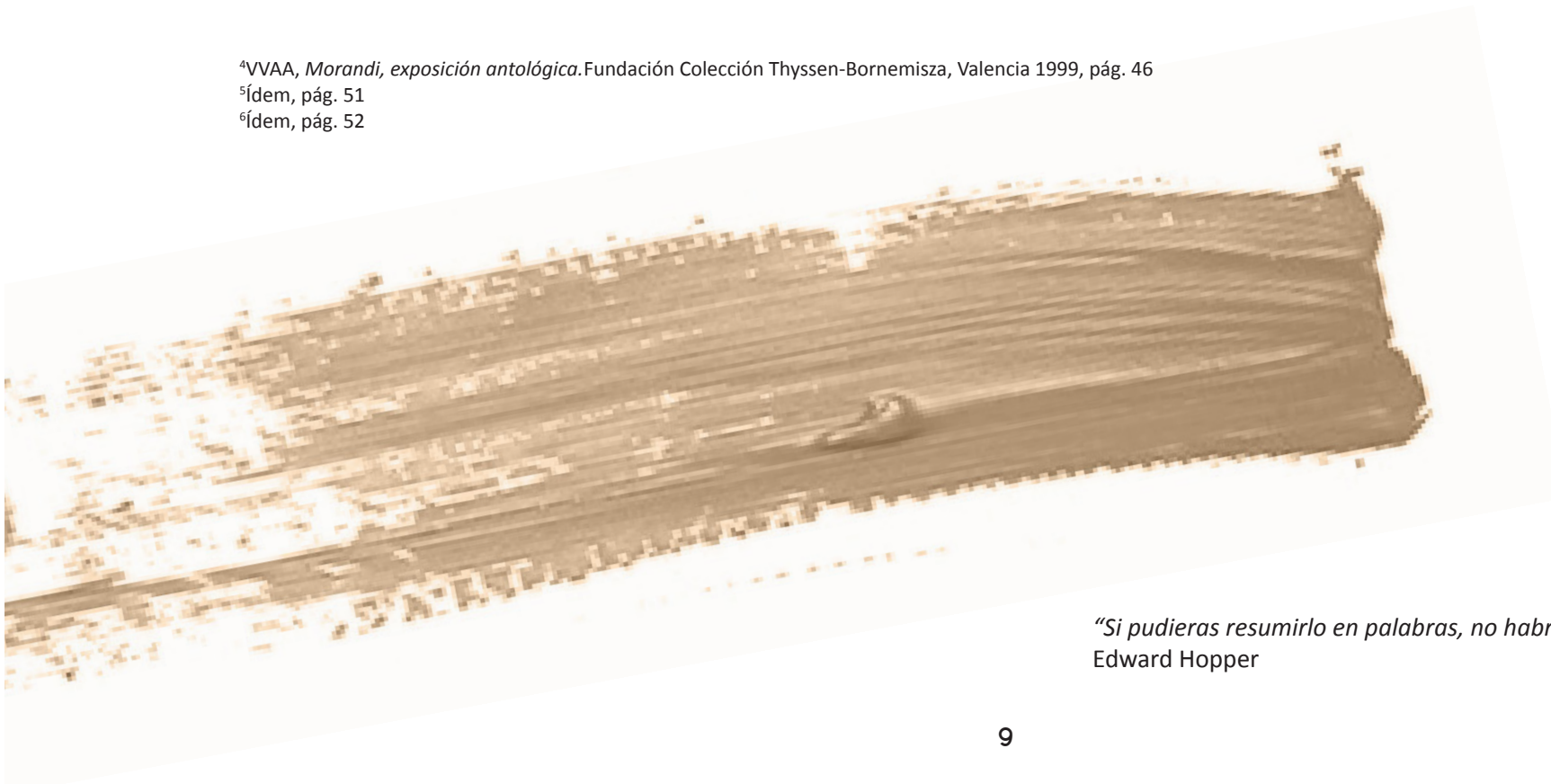
Con todos los recursos posibles se intentará crear una pintura que provoque calma e invite a esa meditación tan ansiada. Se creará una pintura cubierta de un silencio que nos induce a la reflexión, a sentir la vulnerabilidad que emana del sujeto.

Con todos estos aspectos en cuenta, es inevitable afirmar que la pintura me da el tiempo necesario para disfrutar del proceso creativo, de adentrarme en él y sumergirme en esa introspección que protagoniza mi proyecto.

⁴VVAA, *Morandi, exposición antológica*. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Valencia 1999, pág. 46

⁵Ídem, pág. 51

⁶Ídem, pág. 52

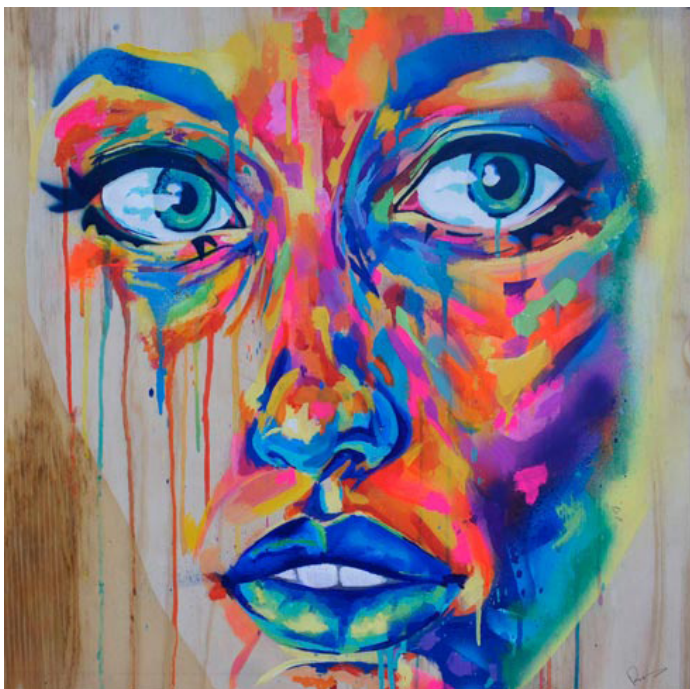
“Si pudieras resumirlo en palabras, no habría ninguna razón para pintar”
Edward Hopper

REFERENTES ARTÍSTICOS

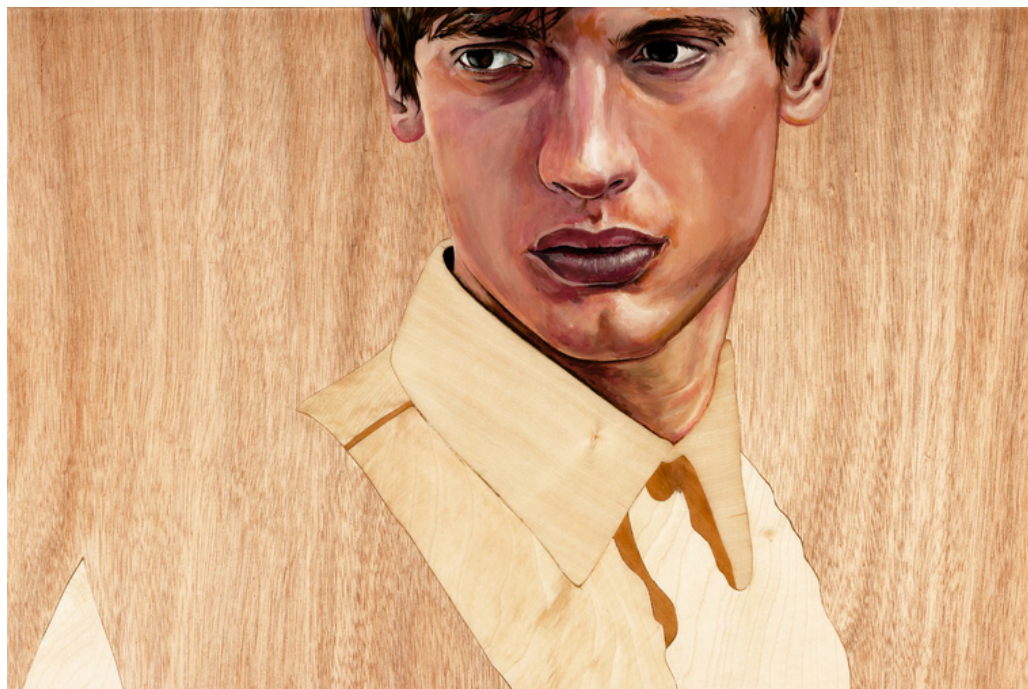
Los referentes que han influido en mi obra, de una manera u otra, son aquellos que utilizan la madera como soporte o los que plasman retratos inacabados. El artista que me inspiró para comenzar a realizar los retratos usando una madera como soporte fue el británico Rowan Newton. A pesar de las claras diferencias existentes en cuanto al color y la manera de aplicar la pintura con respecto a mis trabajos, ver su obra fue el detonante que me hizo comenzar un nuevo proceso de creación que, sin saberlo, me abriría un camino nuevo en el que he podido desarrollar un

estudio en el que me siento realmente cómoda.

A lo largo de estos años, otros artistas que también utilizan la madera como soporte, se han cruzado conmigo para aportarme los posibles usos de este material en la pintura. Cada artista ha elegido, bajo su criterio, la manera de aprovechar el recurso que posee la madera, dejando entrever mayor o menor cantidad de este material. Yo, posteriormente, lo he adaptado a mi forma de trabajar y a cómo, tras los años utilizándolo, creo que se le saca mayor partido.

Rowan Newton
In the blink of an eye
50 x 50cm

Tilo Uischner
Attitude
23,6 x 23,6 cm

Giorgio Morandi
Still Life, 1955
Óleo sobre lienzo

Giorgio Morandi
Natura morta, 1963
Óleo sobre lienzo

Veron Urdarianu
Óleo sobre lienzo

Veron Urdarianu
Interior, 2006
70 x 80 cm. Óleo sobre lienzo

Estos últimos meses dos artistas han influido bastante en mis obras en cuanto al aspecto del color. El análisis de los bodegones del pintor italiano Giorgio Morandi me enseñó que, incluso siendo la gama fría predominante en un cuadro, existe la necesidad de incorporar tonos cálidos que armonice todo el conjunto. En sus cuadros hay siempre armonía, incluso cuando aparece alguna asonancia.⁷ Por otro lado, la gama cromática, los colores limpios y los fondos casi planos de Veron Urdarianu fueron un gran referente para las obras en las que volví a utilizar el lienzo.

Así mismo, el pintor Kai Samuels Davis también me ha servido de inspiración con sus cuadros más melancólicos y reflexivos en el momento de seleccionar las posturas de mis personajes.

Kai Samuels Davis
The other field II, 2012
36 x 48 cm. Óleo sobre lienzo

⁷VVAA, *Morandi, exposición antológica*. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Valencia 1999, pág. 64

REFERENTES PERSONALES

Desde el inicio de la carrera, el tema de la introspección del individuo me ha acompañado inconscientemente en todos los trabajos que realizaba. Analizando mi trayectoria artística, me doy cuenta que todos mis trabajos siempre han estado respaldados de una atmósfera melancólica donde el protagonismo se lo lleva la figura humana.

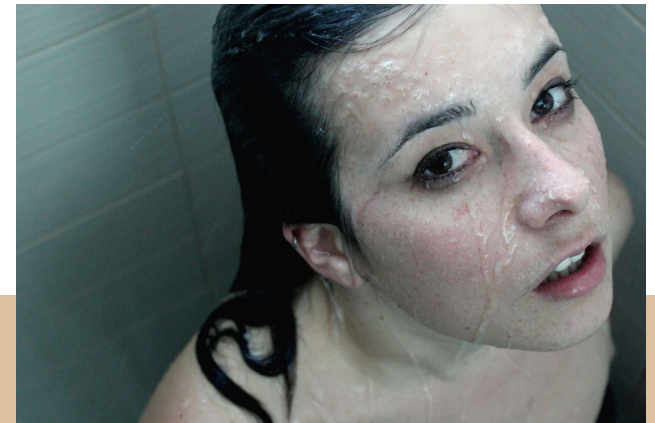
Es un tema que ha surgido involuntariamente de mí y del que con el paso de los años he querido indagar cada vez más en él, primero filosóficamente hablando, para después plasmarlo adecuadamente con la pintura.

Remontándome al segundo año de carrera ya un trabajo de la asignatura de fotografía se creaba bajo el título de *"introspección"*, donde intentaba por primera vez plasmar en un medio artístico toda mi reflexión en torno al mismo tema. Ya, incluso, comenzaba a escribir algunos apuntes que desembocarían a lo que es mi proyecto actualmente como, por ejemplo, *"el tiempo se detiene, y te quedas ahí, pasmado, sin hacer nada. Por un instante intentas buscar solución a aquellas preguntas que no paran de dar vueltas en tu cabeza, como si eso fuera posible [...]"*.⁸

⁸Introspección. Trabajo de fotografía, 2011

Proyecto de fotografía 2011
"Introspección"

Proyecto de fotografía 2011
"Introspección"

Proyecto de fotografía 2011
"Introspección"

Proyecto de fotografía 2011
"Introspección"

En el tercer curso descubrí un nuevo soporte que me abrió nuevas posibilidades en mi creación artística. Un material que aportaba una gran carga matérica a tener en cuenta: la madera. La primera vez que lo utilicé ya la dejaba entrever entre la figura retrata. Pero, esos primeros huecos eran fruto de una intuición, pensando más en el peso del cuadro que en la luz u oscuridad que ofrecía la madera.

En el siguiente cuatrimestre del mismo año mi creación se centró sobre todo en cuadros realizados con este material, dándome la oportunidad de investigar en las posibilidades que realmente podía llegar a ofrecerme. En este momento fue cuando probé con diferentes tipos de madera, conociéndolas y llegando a la conclusión de que cada una se debía de tratar como maderas totalmente diferentes. El aprendizaje que conseguí fue el hecho de darme cuenta de que la madera no es un simple fondo sin importancia, al contrario, si se utilizaba correctamente podría llegar a ser un aspecto fundamental del cuadro. Así, dependiendo del color de la madera lo utilizaba para tono medio, luces u oscuros, para que además de la aportación matérica, también funcionase como un color más del cuadro.

"Autorretrato" 2012
122 x 107 cm. Óleo sobre madera

"Autorretrato" 2012
122 x 107 cm. Óleo sobre madera

"Tríptico" 2013
Óleo sobre madera

"Sin título" 2013
120 x 80 cm.
Óleo sobre madera

Boceto en cartón
2013

Boceto en cartón
2013

En el primer cuatrimestre del último curso mi intención fue seguir en la misma línea pero añadiendo aspectos que fragmentaran aún más la figura. Surgió la idea de recortarla para conseguirlo, realizando primero algunos bocetos en cartón y, posteriormente, pasándolo a gran tamaño.

Poco a poco, sin darme cuenta, mi gama cromática se iba convirtiendo en una muy fría donde predominaban los azules y los lilas. Obsesionada por estos colores el resultado no fue satisfactorio puesto que no existía un punto de conexión entre la figura y el fondo, dejando los trabajos inacabados.

Después de pasar varios meses sin pintar, volví a coger un pincel y esa gama desapareció, de una forma que quizás al principio pretendía ser forzada, pero que realmente salió de manera innata. Al dejarla atrás me permitió seguir avanzando y obteniendo resultados más satisfactorios.

Realizar estas obras me hizo darme cuenta de algunos aspectos que repetía y me estaban impidiendo seguir avanzando como artista. Por un lado, la relación de figura y fondo es un aspecto que todavía estaba por mejorar, hecho que me imposibilitaba crear una atmósfera que envolviese a todo el cuadro. Igualmente, posicionar a las figuras sin ningún tipo de entorno me dificultaba esta relación y me frenaba a la hora de crear unas composiciones más equilibradas y diferentes.

Obras del primer cuatrimestre. 4º curso
2013

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Al comienzo de este proyecto los objetivos fueron:

- Indagar, pictóricamente, en lo más hondo del individuo con el que todos, en algún momento u otro, nos hemos identificado.

- Conseguir que el espectador pueda verse reflejado en la sensación de fragilidad que transmiten esas personas.

- En contraposición del tradicional retrato, intentar plasmar a los individuos tales y como son: incompletos, deteriorados, fragmentados y, a fin de cuentas, reales.

En ningún momento me planteé el número de cuadros a desarrollar, puesto que no era prioritario entre los objetivos. Al menos no tanto como el hecho de hacer sentir al espectador algo. Producir alguna sensación a la persona que lo miraba; conseguir comprenderme a mí misma en el

proceso pictórico y, después, tratar de que se vea reflejada una parte de toda la carga filosófica que hay tras ellos.

Así mismo, entre estos objetivos se sumaba el seguir experimentando en los diferentes soportes y tamaños de éstos. Evolucionar como artista en el ámbito del retrato y perfeccionar la aplicación de la pintura para crear los volúmenes y su anatomía correctamente. Por otro lado, seguir indagando en las posturas no forzadas de los personajes que dramaticen toda esa vulnerabilidad tan importante en el proyecto; conseguir la relación entre figura y fondo que tanto se había perdido en cuadros anteriores; servirme de ayuda de las líneas de composición para armonizar el conjunto; y conceder al color el poder de enfatizar el sentimiento frágil y puro que expresan las fotografías.

METODOLOGÍA

Cualquier obra de este proyecto nace de la idea de plasmar a un individuo en esa situación de incertidumbre al no saber realmente quién es. Con este planteamiento realizo una serie de fotografías que, posteriormente, se convertirán en la base de todas las pinturas. Partiendo de ellas, y viéndolas como una imagen que hay que interpretar y no simplemente copiar, comienza el proceso de creación.

Tras la selección concienzuda de una imagen, decido el tipo de soporte a utilizar. Como ya he dicho, los últimos años la madera ha sido parte de mí en mi proceso creativo, pero esta vez quise volver al convencional lienzo para no verme limitada en mi crecimiento artístico sólo por el hecho de seguir utilizándola. Además, quería conseguir en un lienzo un ambiente armónico donde el fondo tuviese la importancia que merece y no fuera simplemente el soporte, sin olvidar que la real protagonista es la figura.

Una vez optado por un soporte u otro, se encaja la imagen y comienza el proceso pictórico. El óleo será mi gran aliado en este proyecto, sin ocasionar ningún problema al soporte de madera

(en el caso de que sea el elegido) puesto que la experiencia me ha mostrado que no hay problema alguno en aplicar el óleo sobre ésta.

La gama cromática de todos ellos se caracteriza por unos colores terciarios y desaturados. Me apoyaré en el color para la creación de unas atmósferas que estén ligadas directamente con el sentimiento de fragilidad de los personajes. Por esta razón, nunca aparecerán colores llamativos ni primarios en estas pinturas. Aunque, de por sí no son colores que me identifican, por lo que de forma natural siempre las tonalidades van a ir más hacia los colores apagados y tenues. Aún así, surgirán colores que quizás, a priori, no se les atribuyan directamente a la piel, como los azules o verdes.

Por otro lado, la dirección de la mancha y la aplicación de la pintura siguen los patrones de la figura para ayudar a construir los volúmenes. Dependiendo de la parte del cuerpo, servirán unas manchas más cortas y vibrantes pero, para otras, unas más largas que conformen la totalidad de esa fracción del cuerpo.

Si utilizo el lienzo, en primer lugar elaboro una primera capa de pintura que cubra la totalidad de la superficie sin ningún tipo de síntesis de la figura ni aguadas, una pintura directa que ya vaya dando volumen a las formas. Una vez cubierto todo, ya soy capaz de ver el conjunto del cuadro y comenzar una segunda capa que aporte mayor cantidad de pintura, más detalle y definición, sin olvidarme de la interacción del fondo con la figura. Así, viendo el cuadro como un todo, es donde parte la interpretación de la fotografía, puesto que me doy el derecho de cambiar los colores del fondo en el caso de que no funcionen como pintura, a pesar de que en la imagen de partida sí lo haga.

En este proyecto he decidido utilizar un gran formato en el caso de los lienzos para conseguir que el individuo que plasme sea lo más cercano a la escala real. Además, los fondos carecen de detalles para que la figura cobre protagonismo. Aunque no por ello han sido olvidados, su elaboración ha sido estudiada para que no sean unos fondos totalmente planos sin aporte pictórico para la obra, pero tampoco tienen elementos llamativos para que le resten importancia a la figura. Además, los colores aplicados no distan del tono de la madera de pino utilizada en otras obras, para así crear una relación entre todas ellas.

Por otro lado, la madera ha sido utilizada una vez más como soporte. En este caso la metodología difiere a la anterior, puesto que ahora no interesa cubrir la totalidad de la base. Esta vez, para enfatizar aún más la fragmentación e imperfección del individuo, no se completará totalmente la figura, dejándose entrever la madera en la piel y, por supuesto, en el fondo. Por esta razón, se tiene que apreciar la madera como un gran aporte matérico que hay que aprovechar sin caer en el error de la elección aleatoria de los huecos que se dejan sin pintar. De esta manera, dependiendo del tono de la madera que se utilice, se considerará ésta como luz, tono medio o sombra. Al usar una madera de pino, tendremos en cuenta que su aportación es un tono medio claro o, si por lo contrario, empleamos una tabla DM, su tono será uno medio oscuro.

Teniendo esto claro, y tras encajar la imagen seleccionada, se aplica la pintura directamente en las zonas correctas. Primero, una mancha más genérica y, posteriormente, una mancha más minuciosa. En algunas ocasiones, para evitar un cambio duro entre la pintura y la madera, se aplica un color un tono más claro u oscuro que el del soporte para ofrecer una transición más sutil.

CRONOGRAMA

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21-25	
Selección tamaño soportes		■																				
Compra materiales			■																			
Presentación del proyecto					■																	
Puesta en común									■									■				
Montaje bastidores y lienzo														■	■	■						
Inauguración exposición																					■	
"Introspección"					■	■	■	■	■	■							■	■	■			
"Fragilidad"											■	■	■		■	■		■	■			
"Fragmentación"												■	■	■				■				
"Fragmentación II"																	■	■				■

DESARROLLO Y RESOLUCIÓN

PLANTEAMIENTO INICIAL

Inicialmente todos los cuadros nacen de una sesión fotográfica con personas muy cercanas a mí. Personas con las que me siento cómoda retratándolas y ellas se sienten cómodas posando para mi cámara.

Sé cómo son, y por eso intento adentrarme en ellos hasta llegar al punto de que no existo yo como fotógrafa, sólo están ellos, en ese momento íntimo en el que piensan, pierden su identidad y se fraccionan.

Así nace el principio de mi creación artística, con unas personas muy próximas a mí que se convierten para el resto en simples individuos en los que verse reflejado.

Anteriormente siempre estas fotografías las realizaba sin fondo, simplemente eran ellos y la pared. Pero esta vez fueron situados en lugares donde invitan a esa introspección. Una cama, una simple mesa o una bañera, son algunos de los escenarios donde se retratan a estos individuos.

PROCESO CREATIVO

El proceso creativo difiere entre un cuadro y otro dependiendo de las dificultades o aciertos que me vaya encontrando.

Los errores del primer cuadro enriquecieron el crecimiento artístico y la ejecución de las próximas obras. Con el primer enfrentamiento en el lienzo, se trató de que el resultado fuese semejante a la fotografía de partida, olvidando de que ésa no era la razón por la que se había vuelto a utilizar este soporte. Cuando, en realidad, era el afán de conseguir una atmósfera que envolviese esos cuadros donde no se poseía la madera como apoyo. Me di cuenta del papel fundamental que posee el fondo para conseguirlo. Así, lo que empezó siendo un fondo tosco que restaba protagonismo a la figura, terminó por

ser un espacio casi plano y vacío que devolvía la importancia al personaje central. Aunque esta decisión no fue nada fácil, puesto que tras realizar la cama que servía de fondo y decidir eliminarla, se corría el riesgo de que no funcionase y, aún así, no conseguir el áurea delicado y frágil que se quería alcanzar. Tras el cambio, el acierto es indiscutible. No sólo ayudó a obtener esa atmósfera, sino que le quitó peso al cuadro y, además, le devolvió el protagonismo a la figura central.

A pesar de conseguir resolver rápido las extremidades del individuo, el rostro me ocasionó mayor dificultad para terminarlo adecuadamente. Dedicándole semanas a esta parte del cuerpo e intentado no caer en el error de tratarla de manera diferente al resto.

"Introspección"
Primera mancha

"Introspección"
Primera mancha

"Introspección"
Proceso

"Introspección"
Proceso

"Fragilidad"
Primera mancha

"Fragilidad"
Proceso

En el segundo cuadro ya se contaba con la experiencia del anterior, y se pudo modificar la fotografía acorde a lo que en pintura funcionaba mejor. De esta manera, directamente y sin titubeos, el color de la bañera sufrió un cambio para darle mayor peso al cuadro.

Gracias a tener una obra que le precede, el desarrollo de ésta fue desenvolviéndose sin mayor problema. Salvo, una vez más, en algunos detalles del rostro de la figura. Se volvió a cometer el mismo error de dibujar más que pintar y de realizar algunas líneas demasiado violentas que le aportaban dureza al cuadro como, por ejemplo, en la mandíbula. Una vez estudiado la fotografía y volviendo a ella para sacar los matices y las luces, se consiguió suavizar esas líneas.

"Fragmentación"
Primera mancha

"Fragmentación"
Primera mancha

"Fragmentación"
Proceso

En esta ocasión, se volvió a la madera de pino para seguir evolucionando con este soporte. Era la primera vez que se situaba al personaje en un espacio al utilizar la madera, lo que significaba que no toda la base iba a ser simplemente el soporte, facilitando la relación entre la figura con el fondo. De esta manera, siguiendo la metodología para este soporte, se fue aplicando la pintura en los lugares correctos y, a su vez, a partes del fondo, en este caso la cama. El único inconveniente que surgió fue la mala aplicación de la dirección de algunas pinceladas, puesto que aquellas que eran demasiado horizontales entraban en disonancia con el equilibrio y armonía de todo el cuadro.

CATÁLOGO

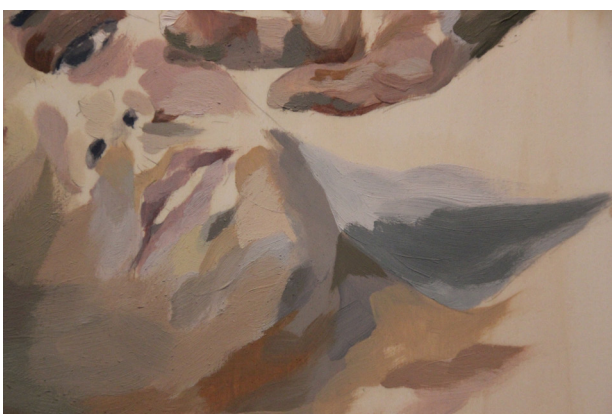

Fragilidad
140x168 cm
Óleo sobre lienzo

Introspección
140x168 cm
Óleo sobre lienzo

Fragmentación
103x122 cm
Óleo sobre madera

Fragmentación II
103x122 cm
Óleo sobre madera

CONCLUSIONES

“El arte es una expresión extrema de la vida interior del artista, y esta vida interior es el resultado de su visión personal del mundo”

Edward Hopper

Siguiendo con la frase del pintor estadounidense Edward Hopper, es lógico concluir diciendo que todo este proyecto es una parte de mi percepción personal de todo lo que nos rodea. Es parte de mí y por ello va a seguir en mis futuras creaciones, aunque quizás se vea reflejado de manera diferente.

Esta vez, quería evolucionar como artista en el aspecto de la figura humana, y realmente creo haber conseguido los objetivos que dirigen el proyecto. Al menos, ahora soy más consciente de lo que funciona en una pintura y qué cosa, por el contrario, debería desechar desde el primer momento aunque a nivel fotográfico funcione. Además, soy capaz de aplicar los lenguajes artísticos necesarios para aportarle al cuadro la atmósfera deseada. Uno de los principales propósitos al comienzo de la elaboración de los cuadros era poder atraer al público y que sintiesen ese vacío y fragilidad que enmarca a las obras y, a su vez, vieses parte de ellos mismos en los personajes representados. El resultado final ha conseguido transmitir esa sensación gracias al conjunto de recursos llevados a cabo: el color apagado, las posturas cotidianas o la atmósfera sutil y delicada que envuelve a todo ello.

El color ha cobrado la gran importancia que merece, así como el hecho de estudiar previamente la composición dependiendo de la intención que se pretende en el cuadro. Aún así, habrá otros aspectos en los que aún quedan conocimientos por adquirir, en especial en la parte de anatomía. Para ello, seguiré documentándome y educando mi visión artística para poder avanzar a nivel pictórico y seguir desarrollando obras diferentes a las actuales.

Exposición pintura 2014
Sala anexa de la Recova

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS WEB

GIDDENS, A., *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Península, Barcelona 1997
GERGEN, K.J., *El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo*. Paidós, Barcelona 1992
VVAA, *Morandi, exposición antológica*. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Valencia 1999

http://www.frasesgo.com/autores/frases-de-edward_hopper.html
<http://kaisamuelsdavis.com/>
<http://rowannewton.co.uk/>
<http://www.thejealouscurator.com/blog/2013/02/08/im-jealous-of-veron-urdarianu/>
<http://www.thejealouscurator.com/blog/2012/04/19/im-jealous-of-tilo-uischner/>

