

Universidad
Zaragoza

Trabajo de Fin de Grado

CAPERRE PERCEPTIO
Capture perception

Autora
Ana Luque Albert

Directores
José Javier Luis Tello
Leticia Fayos Bosch

Grado de Bellas artes
2022

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel

Universidad Zaragoza

Capere perceptio trata de un viaje por mi mente, mi percepción, mis ojos. En estos últimos años he podido vivir conflictos que, desde mi percepción, estaban claros, u existían unas respuestas, un punto de vista, y desde la otra persona, era todo lo contrario. A través de la empatía y una búsqueda de mi propia identidad nace esta necesidad de saber cómo me percibe el otro, y al mismo tiempo, de mostrar al espectador mi propio punto de vista, en este caso, de mi entorno más cercano.

Las palabras clave de Capere perceptio serían percepción, retrato, sinestesia, simbología, travesía, introspección e identidad.

Los agradecimientos de esta obra van dirigidos a los que salen en ella, las quince personas retratadas. También va dirigido a las personas que no he retratado porque ya no forman parte de mi vida, porque ellos y ellas me han hecho ver distintas visiones de la vida, y distintas versiones de mi misma. Por las que siguen a mi lado, y las que no. También a Bía Santos, Alfonso Burgos y Belén Díez, por esas conversaciones que me ayudaron a creer más en mi arte. Gracias a ellos he crecido, he cambiado, y me he convertido en una persona de la que mi yo pasado, espero, estaría orgullosa. Gracias a todos ellos, y en especial a Sheila Calvo, por apoyarme desde el primer momento.

ÍNDICE

1. Introducción.....	5
2. Metodología.....	6
2.1. Representación del retrato.....	6
2.1.1. Inicios.....	6
2.1.2. Actualidad.....	7
3. Marco teórico.....	8
3.1. Referentes teóricos.....	9
3.2. Referentes artísticos.....	11
4. Simbología del color.....	14
5. Sinestesia.....	16
6. Desarrollo y resultado del trabajo.....	17
6.1. Metodología.....	17
6.1.1. Cronograma.....	20
6.1.2. Presupuesto.....	22
6.1.3. Proceso.....	24
6.2. Simbología.....	27
6.3. Resultados.....	34
7. Conclusiones.....	35
8. Referencias.....	36
8.1. Bibliografía.....	36
8.2. Figuras.....	37
9. Anexo.....	39
9.1. Fotografía.....	39
9.1.1. Life for Rent.....	39
9.1.2. Dandelions.....	43
9.1.3. Love Like You.....	47
9.1.4. Butter.....	49
9.1.5. Lemon Boy.....	51
9.1.6. Desde ellxs.....	54
9.1.7. Desde mí.....	56
9.1.8. Exposición Capere perceptio.....	61
9.2. Catálogo.....	63

1.INTRODUCCIÓN

Capere perceptio nace de una búsqueda de mi identidad, en un inicio, mi propósito era descubrirme a mí misma, intentar segregarme de mi entorno, que tanto me influye, para poder encontrar a mi verdadero yo, mis expectativas y mi percepción de mi misma.

No obstante, esta idea evolucionó, ya que no era capaz de separarme de mi entorno, a un balance entre mi realidad y la del otro, ¿Cuál era yo en realidad? ¿Cómo podían verme de un modo completamente diferente del que yo me veía a mí misma?

Inicié este TFG como esa necesidad de mostrarme a mí misma a través de la percepción del otro, necesitaba centrarme más en mí, y en el presente. Dejar de lado mi antiguo discurso artístico, en el que me centraba en cómo el otro me afecta, para buscarme a mí misma, y mi percepción y relación con el entorno. Capere perceptio es el resultado de esto, es un viaje por mi percepción, buscando al otro y a mí misma.

Este trabajo evolucionó ante el descubrimiento de que a pesar de que yo me identifique y me perciba de un modo u otro, mi entorno no me percibe igual. Fue entonces cuando decidí centrarme en cómo me percibía mi entorno.

Una de las razones por las que me planteé este concepto fue a partir de una conversación con mi psicóloga, en la que comentaba que mi entorno cercano tiene una visión demasiado positiva de lo que soy, y que siento que no me perciben como soy realmente. Entonces ella me dijo: ¿Y sí no es que ellos te magnifican, sino que tú te infravaloras en exceso?

Desde esa pregunta surgió mi interés por estudiar la percepción, y sobre todo, la percepción que tiene mi entorno de mí.

El objetivo principal del proyecto era estudiar la percepción, mediante la visión de uno mismo y la del otro. Al mismo tiempo, estudiar el retrato, el collage y la ilustración digital al mismo tiempo. Otro objetivo claro era mostrar al espectador mi percepción de mi entorno era otro objetivo, que el espectador realice un viaje por mi mente, a través de la música, los colores y la pintura. Lograr que el espectador visualice cómo yo veo al otro.

2.METODOLOGÍA

2.1.Representación del retrato

2.1.1. Inicios

El retrato era un claro reflejo de cada época, las diferencias de clases, el poder, la guerra, todas las personas que conjuntamente forman la sociedad de ese momento de la historia. Por ello, las características y objetivos han variado a lo largo de la historia.

Ya en la prehistoria se visualizan retratos en las pinturas rupestres, pues muchas de estas mostraban a hombres y mujeres cazando, aunque estas pinturas estaban relacionadas con los rituales, por lo que no se realizaban para nosotros mismos, sino para los dioses. Sobre todo, eran pinturas para atraer mejoras en la cacería y fertilidad.

El retrato, como tal, de rostros, inició sobre el Siglo V antes de Cristo con las monedas persas, donde se plasmaba el rostro de los reyes persas, y en los relieves de las tumbas de Mesopotamia y Egipto. Sin embargo, no tardaron en realizar obras pictóricas de retratos, concretamente a dioses y gobernantes. Los primeros retratos a particulares se crearon como retratos funerarios.

Posteriormente, a principios de la Edad Media iniciaron los retratos a figuras religiosas, el auge de la religión y la iglesia infravaloraba a la persona individual, por lo que el retrato pictórico por demanda, denominado como tal, no nació hasta una décadas más tarde, aún durante la Edad media, cuando inició el auge de la burguesía. El retrato pictórico se consolida más durante el Renacimiento, cuando obtener uno era símbolo de riqueza, el hombre se posiciona como protagonista. Y además de esto, el retrato empieza a utilizarse con fines matrimoniales, como obsequio para los pretendientes y un modo de transportar el rostro de estos, ya que carecemos de la fotografía.

En el Barroco continúa el retrato pictórico como símbolo de posición social y económica, y no es hasta el siglo XIX, con el arte Neoclásico, donde los realistas y romanticistas, y en el impresionismo, realizan retratos cotidianos, familiares y poco académicos. Durante esta época descende el protagonismo del arte, y sobre todo, de la figura del artista. Dejan de existir los pedidos de retratos y lo único artístico que era valorado inicia con el cartelismo.

Durante el siglo XX hay un cambio de mentalidad en cuanto a la creación del retrato, la sociedad empieza a tener una visión menos individualista de este y el capitalismo, el consumismo, y los medios crean una producción en masa de objetos y personas relevantes en la sociedad.

Arrastramos esta mentalidad en la época actual.

2.1.2 Actualidad

A inicios del siglo XX el arte evoluciona a una figuración completamente contraria a todas las corrientes predecesoras, el cubismo, surrealismo, e incluso el expresionismo pierde la idea de retrato pictórico. No es hasta la mitad de este mismo siglo que inicia el Arte pop, con la producción en cadena de retratos de figuras representativas de la sociedad.

La producción en masa, impulsada por artistas como Andy Warhol, desvalorizó la esencia de creación única e irrepetible del arte. Un concepto que arrastramos hasta la actualidad.

Actualmente hay dos vertientes del retrato, la producción artística para las grandes masas, el retrato de figuras de la sociedad, al igual que en el Arte pop. Y la creación pictórica de un retrato que conserva la psicología del retratado, considerando un buen retrato el que es capaz de capturar la esencia, el color, la psique...

El arte de masas actualmente se muestra a través de las redes sociales, y la representación de figuras de la sociedad se centra más en personas de los medios de comunicación como programas de televisión, series y películas.

En cuanto al segundo caso, con los años, el pedir

Como conclusión, el retrato ha evolucionado a lo largo de la historia, tanto formalmente como en cuanto a su finalidad, y, actualmente, se crean millones de retratos al día y son distribuidos a través de las redes sociales, creando una producción en cadena virtual y autónoma donde se desvaloriza al artista.

3. MARCO TEÓRICO

Actualmente el retrato se usa como medio de producción, el capitalismo y consumismo en masa que adoptamos de la corriente de Arte Pop ha transformado a los artistas en un mero recurso para producir obra.

Las nuevas tecnologías y las redes sociales han creado una idea del arte errónea, el espectador visualiza la creación de la obra como algo sencillo y rápido, por lo que el artista carece de valor. Existen miles de artistas, y millones de espectadores que piden encargos a un costo mucho más bajo del que se debería, y de este modo, el artista se ve en la obligación de realizar más obra para poder subsistir, y así infinitamente, vuelta al inicio. Ahora la persona que visualiza las obras a través de su pantalla se transforma en el nuevo mecenas.

El retrato actual tiene varias vertientes, pero las dos más claras son la creación de obras sobre personajes públicos de nuestra sociedad, al igual que en el arte pop, y la pintura psicológicamente superior de un retrato, donde no vale tan solo un retrato academicista, bien realizado, sino que también se debe añadir un punto psicológico, la obra tiene que mostrar al espectador cómo es esa persona tanto por física como mentalmente.

Mi proyecto personal tiene su punto de partida en la segunda vertiente del retrato, donde intento mostrar más allá de un rostro para transportar al espectador a mi punto de vista.

La base del proyecto se centra en una investigación sobre la percepción a través de retratos y autorretratos del entorno. Volviendo al retrato de siglos pasados, pero fusionándose con el collage y ciertos toques ilustrativos.

La otra parte que concierne a mi marco teórico es la idea de la percepción. La palabra percepción proviene del latín perceptio, que se compone por *per* (por completo), *capere* (capturar) y *tio* (acción), lo que se traduciría como “La acción de capturar por completo las cosas”.

De aquí nace la pregunta, ¿Cómo sabemos si capturamos por completo las cosas? Todo es relativo, una persona puede percibir a otra, o a un objeto, de formas completamente distintas. Los seres humanos nos formamos de recuerdos, y esas experiencias nos hacen percibir de un

modo u otro. A lo largo de mi vida he podido observar cómo cambia mi propia percepción de las personas, como los vínculos se rompen, nacen, cambian, evolucionan...

El filósofo Maurice Merleau-Ponty, en su obra *La fenomenología de la percepción, Lo visible y lo invisible* y *El ojo y el espíritu*, habla sobre cómo el ser humano está consciente y plenamente convencido de su existencia como realidad física. Nos percibimos a nosotros mismos, y somos conscientes de nuestra existencia, ¿Pero realmente el otro nos percibe del mismo modo? ¿Podemos controlar esa percepción del otro?

La respuesta es no, como he mencionado anteriormente, la percepción cambia y evoluciona, y hay demasiados factores externos que impiden que el otro nos perciba del mismo modo del que lo hacemos nosotros.

3.1. Referentes teóricos

Maurice Merleau-Ponty, el filósofo francés del siglo XIX, centró su estudio en la percepción, en su obra *La fenomenología de la percepción*, de 1945, se centra en demostrar los límites de la ciencia, toda conciencia es conciencia de algo. La forma más simple de describir el concepto de intencionalidad es la de que cualquier individuo se dirige constantemente al mundo, mediante acciones o relaciones:

“La primera percepción de los colores propiamente dichos es, pues, un cambio de estructura de la consciencia” (Maurice Merleau-Ponty, 1945, p. 52)

En cuanto a la percepción, Merleau-Ponty refleja cómo percibimos los colores a través de un objeto tan simple como un limón. Un limón es amarillo, y un limón es ácido, eso equivale a que el color amarillo es un color ácido. Al igual que puede ocurrir con la sangre y el color rojo, que lo percibimos como algo violento e intenso. O con el color negro y la muerte, el negro es un color serio y triste, al igual que la muerte.

Andrés Bello, fue un filósofo venezolano del siglo XX, centra su obra *Filosofía del Entendimiento* en un punto de vista analítico sobre la percepción y los subprocesos de este, como son la intuición, juicio y sensibilidad:

El primero está todo entero en el sujeto: la unidad perfecta, la indivisibilidad absoluta, son los caracteres que nos presenta. El segundo, que solo nos es conocido por las sensaciones que lo simbolizan, y por percepciones que transforman, digámoslo así, el sujeto en objeto, tiene por atributos la multiplicidad, la extensión” (Andrés Bello, 1881, p. 32)

Somos conscientes de lo que percibimos, al igual que somos conscientes de lo que el otro nos percibe. Aunque sí es cierto que estamos más pendientes de la percepción que el otro tiene sobre nosotros más que la nuestra propia, lo único que percibimos de nosotros mismos es nuestra realidad física, que existimos.

Por último, la poeta actual Sara Búho. Sara Bueno Hormigo nació en Cádiz, España en 1991. Es considerada una de las poetas actuales más reconocida, se formó en Derecho y posteriormente realizó un Máster en Marketing Digital. Siempre ha escrito poesía, pero no fue hasta 2005 que empezó a escribir en un blog sobre poesía. Actualmente tiene más de 400.000 seguidores en Instagram, 150.000 en Facebook y 40.000 en Twitter.

Los temas principales de esta poeta son el amor, las inseguridades, la salud mental, la superación y el sexo. Ha escrito cinco poemarios, pero centrándonos en *Fragilidades*, Sara muestra su propia percepción de ella misma, sin tabúes. Se muestra tal y como ella se siente.

Un fragmento de ESCRIBO:

*“Escribo para burlarme
de los pensamientos fugaces
que me destruyen.
Juego a atraparlos y darles forma
que no me asusta.
Desearía mil veces
tener suficiente con mi piel,
que mi risa no buscara
sin quererlo
otro sonido similar.*

*Desearía no tener esta necesidad
de compartir la alegría,
poder mirar este cuarto vacío*

y que el vacío no fuera tan grande.”

(Sara Búho, 2021, p.70)

La poesía de Sara Búho me es reconfortante, sentir como alguien percibe en sí misma lo que yo percibo sobre mí, y como yo la percibo de un modo completamente distinto, tan fuerte y con tanto talento. Dudo mi percepción de mi misma al descubrir la percepción del otro. Y sobre todo, cómo es capaz de describir mis pensamientos.

Maurice Merleau-Ponty y Andrés Bello fueron mis referentes de estudio, la investigación sobre teoremas de la percepción, distintos puntos de vista de este concepto. Y Sara Búho fue mi referente a la hora de crear los autorretratos para mi exposición, y a la evolución que he tenido yo misma a lo largo de este proyecto.

3.2. Referentes artísticos

Elly Smallwood es una artista canadiense actual, nació en 1989 en Ottawa, Canadá, se graduó en la Ontario College of Art and Design en 2011, especializada en pintura y dibujo. Es una reconocida artista centrada en temas como la sexualidad femenina, la comunidad LGBTQ+ y los fetiches. Su pintura se centra en los grandes lienzos de trazos marcados, colores rojizos y el desdibujado. Me interesa sobre todo cómo mantiene el trazo del lápiz, como en sus obras *Into the Dark*, 2017 o *Self Portrait in Bed*, 2017. Su pintura es agresiva, natural y real, dejando el resto del lápiz, colores contrarios, saturados y huecos en blanco.

figura 1. Into the dark, 2017. E.Smallwood

David Salle es un pintor estadounidense nacido en Oklahoma en 1952, y es reconocido en el arte nortamericano por su Neoexpresionismo, Simulacionismo, Bad painting y el New Image Painting. A pesar de que, al igual que Elly Samllwood, Salle centra su obra en el erotismo y la realidad de la sexualidad, sin tapujos ni tabúes, me es más relevante el cómo utiliza la pincelada, los colores y el collage. Sus obras más referentes son la serie de lienzos *Monotypes*, 2019, donde Salle utiliza una pincelada natural y orgánica, colores saturados y collage.

Ray Turner es un pintor estadounidense, nació en California en 1958, reconocido por sus retratos con pinceladas marcadas y el uso de espátula y grandes cantidades de pintura. La finalidad de Turner con su obra es la representación del otro. De un modo individual y ajeno, es por ello que sus lienzos no tienen títulos concretos, como *Man no.9*, 2009-2015, *Woman no.13*, 2008-2015, o *Man no.3* 2008-2015. Me interesa la visión ajena del otro, como retrata sin filtros todo aquello que percibe.

Paula Bonet es una artista y escritora española actual. Nació en Castellón en 1980, se formó en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. Es autora de los libros *Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End*, *813*, *Roedores*. *Cuerpo de embarazada sin embrión* y *La anguila*. En octubre de 2018 recibió la Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana. Su arte visual está más enfocado hacia la ilustración, como en las exhibiciones *Rythmes of an hour*, 2010, *La piel es frágil -dijo*, 2012 o *813|Truffaut*, 2015. Reconozco su arte ilustrativo muy similar al mío, y siempre ha sido una artista referente, sobre todo en el retrato.

figura 2. *Ja no t'estimo*, 2015. P. Bonet

Berto Martínez nació en Barcelona en 1986, cursó los estudios de diseño gráfico en la escuela superior de diseño y arte Llotja en Barcelona, especializándose en ilustración y pintura mural. Pronto descubrió que donde se encontraba más cómodo era en el campo de la ilustración naturalista, sobre todo en el retrato. En su proceso artístico, emplea fotografías, la acuarela, la digitalización y el collage. Un factor muy importante para Martínez es el de conocer a la persona que va a retratar, le ayuda a la hora de crear un retrato, más psicológico, sobre la persona. Pienso que de este modo, sin provocarlo, Martínez utiliza la percepción en su totalidad para realizar un retrato, pues no utiliza únicamente la percepción visual que tiene, sino que intenta que el espectador pueda ver desde su punto de vista, cómo es la persona que está siendo retratada.

Lita Cabellut nació en España en 1961, es una artista multidisciplinar que ha realizado exposiciones por todo el mundo. Realiza dibujos a papel, fotografía, escultura, escenografía, instalaciones, poemas visuales, poesía y videoarte. Aunque como referencia tengo sus obras pictóricas como *Romeo Study*, 2021, *Andrómeda*, 2021 y la exposición en ARCO: *Bodas de sangre*, 2020. Donde juega con la pincelada, el recorte de la figura en el retrato y la agresividad.

Agnes Grochulska nació en Polonia en 1974, estudió en Warsaw Academy of Fine Arts, actualmente vive en Virginia y realiza numerosas exposiciones por los Estados Unidos. La

obra de Grochulska es totalmente enfocada al retrato expresionista, sus pinceladas son trazadas por el lienzo sin intento de ser difuminadas. Utiliza tonos en su mayoría fríos, rostros serios e imponentes y un acabado de la obra desdibujado. La serie de obras *Archetypes*, 2021, muestra por completo su estilo retratista. E incluso *Line and color*, 2019, una serie de obras con más información para el espectador, pero con un tipo de pintura y trazado igual.

figura 3. Archetypes, 2021. A.Grochulska

4. SIMBOLOGÍA DEL COLOR

Los colores siempre han estado asociados a determinados elementos, conceptos y emociones, determinados por la sociedad, ya que dicha asociación varía según las culturas y religiones. A pesar de que percibimos colores de forma instintiva, como el amarillo, la acidez y le limón, los colores como el negro, que en nuestra cultura se relaciona con la muerte, en otras no, por lo que su percepción del negro es distinta.

En nuestra simbología del color, el color verde transmite tranquilidad, descanso, equilibrio y seguridad. Se relaciona con la naturaleza y la juventud, ya que lo vemos en el medio natural y lo unimos a la tranquilidad y el silencio de este. Un tono saturado, un verde amarillo, o verde cartuja, lo relacionamos más con algo envenenado u maligno. Sin embargo, el verde oliva,

brillante, esmeralda, jade, tenemos el primer tipo de relación, el más común con el color verde, la paz y la naturaleza.

El color rojo es el color de la pasión y la violencia. La intensidad. Se relaciona con el amor, la sexualidad, pero también con el poder y el peligro. Es un color que instintivamente nos recuerda a la sangre, y por tanto, a estar alerta.

El color amarillo intenso representa la amistad, felicidad, el optimismo y la energía. Nuestro mayor objeto de referencia es el sol, un gran elemento que ilumina y aporta felicidad. Sin embargo, el amarillo apagado viene más relacionado con la enfermedad, los celos y la vejez.

El azul está relacionado con la paz, la calma y la espiritualidad, pero también con la depresión y la profundidad. La imagen representativa del azul es el mar, que expresa calma, pero también misterio, lo desconocido.

El color naranja representa la energía, espontaneidad, alegría y extravagancia. Es un color que estimula el cerebro y la actividad mental, nos mantiene despiertos, un color unido a la creatividad. Al igual que con el limón, relacionamos el color naranja con la fruta del mismo nombre, y la naranja nos aporta vitamina, energía.

El rosa representa la dulzura, delicadeza y ternura, es un color infantil e inocente, antiguamente usaban este color para los infantes varones, ya que era un tono más claro y dulce que el rojo, que representaba la sangre, el rosa era para los hombres, que debían ser guerreros, y el azul claro para las mujeres, ya que representaba la serenidad y la calma. Es por esto que el color rosa y azul pastel se relacionan directamente con la inocencia y la infancia, junto al blanco, son los colores que más vemos en los infantes.

El negro es un color que siempre ha sido asociado con la muerte, representa la tristeza, seriedad y el abandono. Aunque también lo relacionamos con la maldad y lo misterioso.

El blanco es todo lo contrario, relacionamos este color con la inocencia y la pureza, es por ello que se utiliza en los actos religiosos, puesto que va directamente asociado con algo bueno y puro.

Y para finalizar, el tono morado es asociado con la realeza, la espiritualidad y el misterio, este hecho viene directamente unido a que en la edad media los tejidos de este color eran tan caros que solo las personas ricas podían permitírselo. Además de ello, este color viene muy unido al mundo espiritual, que también está unido a lo oculto y misterioso.

5. SINESTESIA

La sinestesia es una forma de percibir distinta, es la relación de los objetos, conceptos, colores con otros, de forma inminente y natural. El sistema perceptivo es capaz de construir otra realidad relacionando características del presente y futuro con la memoria, sin embargo, una persona con sinestesia va más allá, su sistema perceptivo no está tan unido a la memoria, sino más a los sentidos, con características sensoriales añadidas, no mezcladas, añadidas. La percepción sinestésica es automática.

Existen 65 tipos de sinestesia, pero el más conocido es el sonido-color, esta es cuando se percibe una gama cromática a través de una melodía. Otro tipo común entre las personas sinestésicas es la grafema-color, que relaciona números o letras específicas a un color en concreto.

En un inicio, se incluían dentro de la definición de sinestesia tan solo las experiencias que ponían en relación atributos únicamente relacionados con los cinco sentidos. A medida que se estudiaba su naturaleza fenomenológica, fueron apareciendo dudas acerca de la naturaleza puramente sensorial tanto de los estímulos inductores, que son los estímulos que desencadenan la sinestesia, como de los concurrentes, la sensación de sinestesia. Estas dudas provenían del hecho de que la sinestesia grafema-color posee un inductor que no es solamente un estímulo visual, sino que también hay componentes simbólicos. Aún existe la pregunta de si la sinestesia grafema-color está influenciado por la forma visual de la palabra, el número, o la letra, y de este modo se percibe el color. O si tiene que ver con el concepto asociado a este. Existen personas para las que el inductor es la forma visual, y otras para las que el desencadenante de la sinestesia es el significado. Asociación o proyección. De este modo, distintos grupos y distintas percepciones, pues son capaces de experimentar diferentes colores para la misma letra, dependiendo de si están en minúscula o mayúscula, a es verde azulado, y A azul cian.

También es común asociar un color a cada día de la semana, a un concepto temporal, lo cual no es considerado una sinestesia, sino una experiencia en la que una realidad conceptual se manifiesta mediante una modalidad sensorial.

Otro tipo de sinestesia es la conocida como tacto en espejo, las cuales perciben como un efecto colateral, pueden sentir lo similar a un golpe si es lo que está visualizando, una caricia, un beso, etc. Las personas con este tipo de sinestesia son capaces de sentir el tacto en la mano si está percibiendo como enfrente de ellos alguien acaricia la mano de otra persona.

En conclusión, la sinestesia es otro modo de percepción, más desarrollado y unido a la capacidad de relación primaria de la persona. Es otra forma de percibir.

6. DESARROLLO Y RESULTADO DEL TRABAJO.

6.1. Metodología

Durante mis años de carrera artística he centrado mi obra en la memoria y el trauma, a través de la arteterapia, para liberarme de esos recuerdos. Pero a partir de mi obra *Lo hago por mí*, 2021, perteneciente a la exposición *Travesías del ánimo*, realicé un punto y final a trabajar sobre el pasado. En esta obra, una instalación y performance, realizaba una acción dentro de un cubo de plástico transparente donde había creado un espacio similar a una habitación en ruinas. Un audio contaba, a través de anécdotas, cómo viví una relación de maltrato durante dos años, en los que me perdí a mi misma y empecé a tener una visión completamente negativa de mí. Fueron los años más difíciles de mi vida, y nunca hablé del tema, mostrarlo a través del arte me hizo darme cuenta de que no quería seguir tratando el trauma.

Quería centrarme en el presente, en cómo estoy, cómo me afectan las cosas y sobre todo, en quién soy y quién quiero ser. De aquí nació el nuevo concepto que quería tratar: La identidad. La cual evolucionó a la percepción de mi misma y del otro.

El proyecto iba a realizarse a través de la fotografía y medios audiovisuales, pensaba realizar una serie de entrevistas-documentales sobre la identidad, la percepción y la visión que tienen de mí, acompañados con una serie de fotografías que he realizado a lo largo de los últimos

años, fotografías que me definen y que realicé sintiéndome yo misma. Sin embargo, este proyecto fue inviable, puesto que la mayoría de las personas de mi entorno con las que me siento yo misma pertenecen a mi ciudad, y la mayoría trabajaban o están en la universidad, sería muy complicado organizarnos. Además de que no debía juntar dos disciplinas en una misma exposición.

De este modo, decidí realizar aquello que sabía hacer: Retratos. Pero no retratos hiperrealistas, quería juntar mi propia percepción con el retrato, mostrar al espectador como yo veía a mi entorno, y cómo me veía a mi misma. Me interesaba mucho realizar dos autorretratos, para poder visualizar la diferencia que había entre mi percepción de mi misma y la del otro.

Al inicio del proyecto, realicé una tabla a raíz de una serie de preguntas que realicé a mi entorno:

-¿Qué color te viene a la mente cuando piensas en mi?

-¿Con qué adjetivo me definirías?

-¿Hay alguna canción que relaciones conmigo?

-¿Con qué objeto me relacionas?

A partir de sus respuestas realicé una interpretación de mi misma, desde su percepción. Me hice estas mismas cuestiones a mi misma, en cuanto a mi percepción de mi, y a la percepción que tenía de mi entorno.

	COLORES	ADJETIVOS	OBJETOS	CANCIÓN
Paula E	Ámbar	Leal	Flores, plantas	-
Cristian	Lila	Esporádica	-	I wanna be your girlfriend
Adrián	Coral	Divertida	Cactus	Wonderwall
Sheila	Naranja pastel	Leal	Pintura	-
Papá	Morado	Introvertida	-	Bohemia Rhapsody
Mamá	Azul	Indecisa	Flores	Zitti e buoni
Saray	Verde pastel	Dulce	Flores blancas	Slipping Through My Fingers
Paula G	Verde	Bohemia	-	Northern Downpour

Tabla 1, cómo me ve mi entorno.

-	COLORES	ADJETIVOS	OBJETOS	CANCIONES
Cristián	Azul y rosa pastel	Alegre y dulce	Gemas	Love like you
Adrián	Verde	Serio y sensible	Naturaleza	Life for rent
Axel	Amarillo, rojo y rosa saturados	Intenso y dulce	Corazones	Lemon boy
Saray	Azul y beis	Emocional y buena	Flores y un Ojo de turco	Dandelions
Sheila	Verde, naranja y amarillo	Optimista, amable y enérgica	Objetos de sus obras (Cristales e hilos)	Butter
Yo	Verdes, azules y grisáceos poco saturados	Solitaria, autocrítica e independiente.	Reflejo, pensamientos.	Perdona (Ahora sí que sí) Freak Perra El fin del Mundo Coraline Everything Sucks

Tabla 2, como nos veo y me veo.

Tras finalizar la tabla realicé varios bocetos de los lienzos, los cuales cambiaron bastante a lo largo de la creación de la obra. Realicé los siete lienzos en dos meses.

6.1.1. Cronograma

Inicié el proyecto en marzo, dividiendo las obras por semana y escogiendo posibles fechas para la exposición, de ese modo sería más sencillo poder organizarme. Tenía de plazo hasta

principios de mayo para terminar las obras, y las últimas semanas antes de la exposición para preparar la hoja de sala, la cual acabó transformándose en un pequeño libro de artista, con retratos de personas que no estaban presentes en los lienzos, pero sí en mi vida, y que pertenecían a mi entorno.

No pude organizarme como quería por varios factores, el primero fue que no realicé todos los lienzos que tenía en mente, puesto que carecía de una sala en la que colocar los lienzos en forma de U, colocar siete lienzos en la pared del Hall 1 me parecía inviable, tanto estética como físicamente.

El otro factor fue el presupuesto, me vi en la obligación de reutilizar lienzos de años anteriores para poder realizar el número de lienzos que tenía en mente. Los lienzos estaban en mi ciudad natal, por lo que tuve que hacer un viaje extra en pleno Mayo para poder traerlos de vuelta.

- Finalizar los bocetos
- Últimos 2 lienzos y repasar los 8 ya realizados
- Tener todo el material necesario
- Dossier del TFG y hoja de sala
- Primeros 4 lienzos
- Correcciones finales
- Sigüientes 4 lienzos
- Posibles días de exposición

figura 4, cronograma.

6.1.2. Presupuesto

Compré el material en distintos días, compraba conforme lo iba gastando para que no me sobrara demasiado. De los siete lienzos utilizados, compré cuatro, y utilicé tres lienzos que tenía de trabajos anteriores, por lo que necesité comprar algo de yeso para cubrir la pintura anterior. También compré acrílicos Titan, los cinco colores principales: Amarillo Nápoles

Nº9, Rojo Cadmio Medio Nº22, Azul Celeste Nº49, Blanco GOYA Nº4 y Negro Humo Nº84.
 Saqué el resto de tonos de estos cinco.

	PRECIO / UNIDAD	UNIDADES	TOTAL
AMARILLO NÁPOLES Nº9	7'50€	3	22'50€
ROJO CADMIO MEDIO Nº22	9'90€	2	19'80€
AZUL CELESTE Nº49	6'50€	2	13'00€
BLANCO GOYA Nº4	7'20€	2	21'60€
NEGRO HUMO Nº84	6'80€	2	13'60€
BROCHA	2'40€	2	4'80€
LIENZOS	17'30€	4	69'20€
ROTULADORES POSCA	3'95€	4	15'80€
PEGAMENTO	0'90€	6	5'40€
ENGANCHES	0'3€	16	4'80€
			190'50 €

Tabla 3, Lista de precios. Presupuesto.

6.1.3. Proceso

En un inicio, la exposición iba a tener forma de U, los lienzos iban a crear un camino hacia los dos autorretratos, mostrándose como parte principal del proyecto. Pero finalmente tuve que adaptarme a un espacio más reducido y a falta de una pared, así que realicé menos lienzos de los que tenía planeados.

Antes de saber sobre el espacio ya había realizado todos los bocetos, creando a su lado una paleta de colores. Durante esos días realicé la tabla de la percepción, pregunté a mi entorno y apunté sus comentarios e ideas.

Figura 5, Boceto de Life for Rent, 2022

Figura 6, Boceto de Desde mí, 2022

Tras los bocetos inicié con el primer lienzo, el de Adrián. Compré un lienzo e hice el primer boceto a lápiz sobre el lienzo y le di una capa aguada de acrílico verde a gran parte del lienzo. Dejé los bordes en blanco para crear un aura alrededor de él. Después di una capa aguada al retrato, marcando ya sombras y luces. Durante las siguientes sesiones terminé el lienzo, pinceladas marcadas, brillos y tonos saturados. Al visualizar el lienzo terminado fue cuando decidí marcar con un rotulador acrílico líneas, puntos de luz, he incluso garabatos, para darle mi punto ilustrativo a los lienzos.

El segundo lienzo fue el de Saray, también compré el lienzo. Realicé el boceto, le di una capa aguada de azul y empecé a dejar caer pintura acrílica de la parte superior a la inferior del lienzo. Tardé tan solo dos sesiones más para finalizarlo. Los garabatos de corazones sobre el lienzo surgieron de forma orgánica, no pensaba cubrir el lienzo de ellos, pero decidí hacerlo para quitarle ese peso de tristeza del que había cubierto la obra.

El mismo día que terminé el lienzo de Saray salí a recoger flores para ambas obras. Para Adrián arbustos, hojas y flores amarillas y verdes, ya que me transporta más hacia un bosque, y para Saray flores moradas y azules, ya que las relaciono más con los ramos de flores. Ambos elementos son flores, pero las percibo de modos distintos.

Con el tercer retrato cogí uno que tenía de años anteriores, cubrí de yeso un antiguo lienzo y pinté sobre él el tercer retrato, el de Sheila. Tras en boceto y cubrir el lienzo con una capa aguada de amarillo, empecé a cubrir de tonos naranjas, verdes y amarillos el lienzo, con una esponja para dejar una textura en el fondo del lienzo. Terminé de pintarlo en tres sesiones y pegué los cristales y la lana al lienzo. Durante esa misma sesión pegué las flores de los lienzos de Adrián y Saray.

También reutilicé el siguiente lienzo, fue el de Axel, cubrí el lienzo de yeso y posteriormente de un color rosa saturado. Hice el boceto y realicé la obra en tan solo una sesión. Cubrí los espacios de corazones y le di los últimos retoques. Largas pestañas y expresión confusa, también dejé que algún corazón goteara para transmitir su lado sensible.

Los siguientes dos lienzos fueron mis autorretratos. El primero fue desde mi percepción, compré el lienzo y realicé una capa aguada en azul y posteriormente un óvalo para cubrir el exterior del lienzo. Hice el boceto del autorretrato y lo pinté en dos sesiones, después escribí en el interior del círculo azul, creado anteriormente, palabras y frases recurrentes en mi cabeza, y lo cubrí con papel transparente arrugado para que fuese visible pero ilegible. Después cubrí el siguiente lienzo de yeso y de una capa aguada de rosa. Hice *dripping* con colores naranjas, verdes y azules, y realicé el boceto. Terminé el lienzo en dos sesiones. Fue la interpretación de la percepción de mí que tenía el otro.

Finalmente, compré un último lienzo para realizar la obra de Cristián. Realicé una capa aguada de azul dejando bordes en el lienzo, al igual que con la obra de Adrián, e hice el boceto. Durante la siguiente sesión terminé el retrato y repasé con el rotulador posca. Realicé la figura de Conan Gray en la esquina inferior izquierda mediante un rotulador acrílico negro, sin levantar dicho rotulador del lienzo.

Tras terminar las obras de la exposición decidí realizar un libro de artista en lugar de una hoja de sala, lo denominé como catálogo, el cual está dividido en cuatro partes: La primera, que es una breve explicación de la exposición, el título, y lo que he estado trabajando en torno a la percepción. La segunda, que son los retratos y explicación de los lienzos que conforman la parte de mi entorno de la obra, colores, frases significativas de las canciones escogidas y quién eran para mí. La tercera, que eran una serie de retratos digitales de personas cercanas a las que no he incluido en la obra física. Retraté, en orden, a mis familiares: Mis padres, mi hermana, mi abuela y mis mascotas. Seguidamente, el entorno que pertenece a mi ciudad natal: Paula G., Noelia y Paula E. Y por último, las personas que conocí en mi entorno universitario: Mireia, Ángel y Paula. La cuarta parte del catálogo está centrada en mí, en la primera imagen se puede ver un conjunto de adjetivos y frases que pedí de forma anónima que mis compañeros de clase me escribieran, es la percepción de las personas que apenas me conocen. Seguidamente las canciones que yo misma relaciono conmigo junto a un autorretrato digital, y para finalizar otro autorretrato con las canciones que mi entorno relacionan conmigo. Todo unido en una estética natural, con pinceles digitales que simulan el lápiz, la acuarela y el papel de gramaje alto, y todo el concepto unido: Música, retratos y colores.

Quería retratar a todas las personas cercanas a mí, a las que aprecio y que me importan realmente la percepción que tienen sobre mí.

En cuanto al montaje de la exposición, tuve varios problemas, en un principio pensaba colocar los lienzos sobre agujas clavadas en la pared del hall, de ese modo no dañaría el espacio. Aunque ya estaba en mal estado de exposiciones anteriores. Sin embargo, tras varios intentos, las agujas se doblaban, rompían e incluso no se clavaban del todo bien en la pared, por lo que decidí comprar ganchos adhesivos con cinta de doble cara. Medí el espacio, colocando los lienzos a 52 cm uno del otro y a la parte superior a 1 '94 cm del suelo. A excepción de los autorretratos, que tenían una pared única, estaban más cerca el uno del otro,

a 34 cm. Cada lienzo tenía su cartela bajo de ella, a 5 cm, salvo los del autorretrato que estaban a esta misma distancia pero al lado exterior de los lienzos.

Coloqué la cartela de la exposición al lado del cartel de esta, a 1 '20 de altura, y al lado de los dos QRs, puestos verticalmente en el mismo lugar que el cartel de la exposición y la cartela.

Las obras formaban una L, el espectador veía en orden los QRs, las obras de mi entorno y finalmente los autorretratos.

figura 7, fotografía de la exposición Capere Perceptio, 2022

6.3. Simbología

La parte principal de mi obra es la simbología dentro de cada lienzo, ni los colores, ni la música, ni los objetos, ni siquiera las expresiones de los retratos, son al azar. Cada elemento tiene su motivo de ser.

El primer lienzo es el retrato de Sheila Calvo, ella es mi compañera de piso, de clase, y prácticamente la persona en la que más confío. Ella transmite pura alegría, optimismo y energía. Los colores utilizados, el naranja y el amarillo transmiten esta energía e infantilidad que caracteriza a Sheila. Y el verde es para representar lo tranquila y cómoda que me siento a

su lado, y lo natural que es. Su carácter es muy dulce e inocente, es la persona más buena que he conocido, nunca hace nada con maldad, y eso también queda marcado en su expresión, sonriente, como siempre está ella. Los objetos utilizados son CDs, cristales e hilos, estos son elementos que ella utiliza en su obra, la obra de Sheila se centra en los vínculos con las otras personas, ella utiliza el reflejo como persona, y los hilos como tiempo y espacio. He utilizado su obra para representarla porque ella es una persona dada a los demás, valora mucho sus relaciones y dedica toda su obra a su entorno, y creo que es lo que mejor la describe. Al igual que la canción, Butter de BTS, es una canción que te transmite alegría y energía desde el segundo 1, y es la canción que relaciono con Sheila.

El retrato de mi pareja, Saray Barcos, destaca por las gotas de agua y acrílico cayendo por el lienzo, con esta acción, al igual que con el color azul, quería representar lo emocional que es, ella es una persona que exterioriza mucho lo que siente, sobre todo en lágrimas. Yo soy una persona muy introvertida, y lo que más me gusta de ella es esa capacidad de expresar todo lo que siente, incluso sin palabras. Los colores son el azul, por su lado emocional, pero también por lo inteligente y tranquila que es, el beige es por la calma que me transmite y el morado, al igual que el objeto del ojo de turco en el lienzo, es por su lado espiritual, Saray cree mucho en las almas y las energías. Su expresión es sonriente pero calmada, ya que siempre está con un rostro calmado, pero me muestra una pequeña sonrisa siempre que me mira. Otro elemento a destacar del lienzo son las flores, el lienzo está formado de flores que ella me ha regalado a mí, junta a otras que recogí posteriormente, los ramos de flores son un detalle de nuestra relación, es costumbre de regalarnos las por cada fecha importante que vivimos juntas, y es algo que no había podido realizar en mis anteriores relaciones, y por eso mismo pienso que es un detalle muy importante, ya que significa lo yo misma que soy con ella. Por último, la canción, Dandelions de Ruth B., esta es nuestra canción, no tiene más significado que ese, fue una canción que sonó de fondo durante una de las primeras noches en la que nos llamamos, y desde ese instante fue nuestra canción, y es por ello que la relaciono con Saray, además de que la canción me transporta a un lugar calmado, un prado vacío, la tranquilidad que esperamos poder construir juntas, viviendo en un lugar apartado y alejado de todo.

El siguiente retrato es de mi sobrino, Axel Poppa. Es el hijo de mi hermana, tiene tan solo dos años y medio, y es mi definición de amor incondicional. Los colores utilizados en este lienzo son chillones y saturados, ya que él es un niño muy energético, intenso y cambiante. Es el único lienzo que carece de objetos, ya que al ser tan pequeño no lo relaciono del todo con

nada, puesto que sus gustos son muy cambiantes, por contra, he cubierto el lienzo de corazones para reafirmar el amor incondicional que siento por él, desde el primer minuto en que lo tuve entre mis brazos, recién nacido, supe que pasara lo que pasara iba a estar a su lado. La canción con la que le relaciono es Lemon Boy, de Cavetown, ya que es una persona que solo es amable con algunas personas de su familia, con el resto del mundo es bastante agrio, como indica la canción, al igual que su expresión en el lienzo, con el ceño fruncido, que es un gesto que tiende a hacer constantemente. También como gesto final, decidí que varios corazones del lienzo goteando, demostrando, al igual que Saray, que es una persona que exterioriza sus sentimientos.

El lienzo de Adrián G. Jarque fue el primero que realicé, él es mi compañero de clase, de piso, y una persona muy racional en la que confío. El color predominante es el verde, ya que es una persona muy unida a la naturaleza, y también me transmite esa tranquilidad del color verde. Alrededor de él hay arbustos, hojas y pentagramas, la vegetación es por que Adrián ha vivido siempre en un pueblo muy pequeño, envuelto de naturaleza, y su obra tiene mucho que ver con cómo él está unido al medio rural. También es una persona que tiene mucho interés en las flores y sus significados. En cuanto a los pentagramas, conocí a Adrián al inicio del primer año del grado, y nuestra primera conversación surgió a raíz de un grupo de música que nos gustaba a ambos. Tenemos un gusto musical similar y es una de las cosas que más nos une. Su expresión es seria, ya que es una persona bastante seria, aunque tiene un gran sentido del humor y es muy sarcástico, no es una persona que sonría mucho. La canción, Life for Rent de Dido fue un descubrimiento para mi al inicio de nuestra relación, él me enseñó a esta artista, y esta canción, que es la que mejor define a Adrián.

figura 8, Life for rent, 2022

El último retrato era el de mi mejor amigo, Cristian Milego, él es una persona sonriente e inocente, tiene un humor absurdo, similar al mío, y es una persona con la que puedo hablar durante horas. Los colores que he utilizado son el azul y el rosa, el azul muestra que es una persona que me hace estar cómoda, y también es alguien inteligente y emocional. Y el rosa define su lado infantil e inocente. Su expresión es de una gran sonrisa, ya que es la persona más sonriente que he conocido, y siempre logra hacer que me sienta mejor. Pertenece al mismo grupo de amigos desde primero de bachillerato, pero no empezamos a tener más confianza hasta 2019, tras terminar el primer año de grado, empezamos a quedar para ver una serie animada llamada Steven Universe, y es gracias a esta serie que nos conocimos mejor y pasó a ser una de las personas más importantes de mi vida. Por ello también su lienzo viene unido a la canción Love like you de Rebecca Suggar, canción que sonaba al final de cada capítulo de Steven Universe, y la misma unión tiene uno de los elementos de la obra, las Gemas de cristal, el tema principal de la serie. Acompañado por un retrato simplificado de la portada de un disco de Conan Gray, su artista favorito.

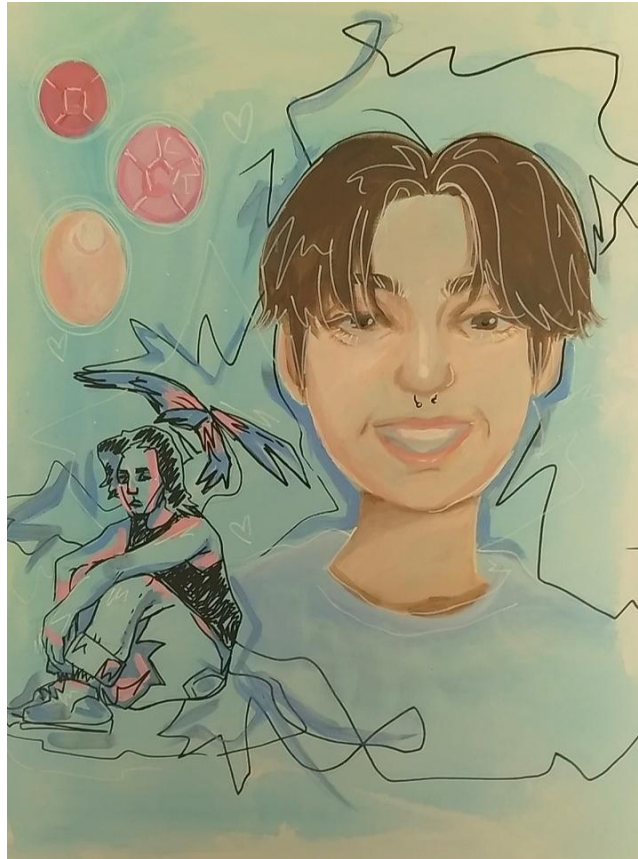

figura 9, Love like you, 2022

Antes de pasar a los autorretratos, sentía la necesidad de completar la exposición, puesto que hablaba de mi entorno, y me había dejado por retratar varias personas de mi entorno que son muy importantes para mí, decidí finalizar la obra transformando la hoja de sala en un pequeño libro de artista, donde realizaba más autorretratos. El archivo inicia con una explicación de la exposición y un pequeño resumen de cada obra, después pasamos a mi entorno familiar cercano, que son mis padres, mi hermana, mi abuela materna y mis mascotas. Tras estos hay tres retratos de mis amigos del instituto, mi grupo, junto a Cristian, con el que paso los veranos, Paula, Noelia y Paula. Después, otras tres amistades, pero estas pertenecen al entorno universitario, son mis amigos y compañeros de clase, Mireia, Ángel y Paula. Y para finalizar el libro de artista, durante una presentación de mi discurso artístico le pedí a mi clase que escribieran algún comentario, percepción, o simplemente un adjetivo sobre mi, y los he transcrito en este archivo, este ejercicio también me sirvió para percatarme de la percepción que tenían de mí las personas que no me conocían. No quería darle más importancia que una página, ni siquiera me importaba que algunas de estas palabras se cubriesen con mi escrito, ya que tan solo me afecta e importa mi entorno cercano y mi

misma. No obstante, sentía curiosidad por cómo me percibían estas personas, y sentía que era necesario para la obra, no para mí.

Y el libro de artista finaliza con mis dos autorretratos, junto a las canciones, que expresan cómo me ve mi entorno cercano y como me veo yo a mi misma.

figura 10, catálogo, 2022

Este era el objetivo principal de mi obra, comparar la visión que tienen de mí y la que tengo yo misma. Realicé dos autorretratos: Desde mi percepción, un autorretrato con tonos fríos, verdes, azules y negros, y relacionado con seis canciones con las que me siento totalmente identificada. El punto importante de este autorretrato es que está realizado en forma ovalada, para representar el espejo, y en el interior hay escrito una serie de pensamientos negativos que pasan por mi mente de forma recurrente. Pero al mismo tiempo, estos escritos son ilegibles, pues están cubiertos por papel transparente arrugado. De este modo, quería representar como yo admito y habla sin tapujos de la necesidad de trabajar en la salud mental, y de cómo mi psicóloga me está ayudando. Estoy en tratamiento psicológico por ansiedad generalizada, y un posible trastorno alimenticio y depresión, y es algo que no me avergüenza, pues por motivos de la vida, mi personalidad se ha desarrollado de este modo, y como todo ser humano, pasamos por momentos complicados con nosotros mismos. Prácticamente todo mi entorno, cercano o no, sabe que estoy en tratamiento, sin embargo, no cuento más allá,

saben que todo inició con la ansiedad y mis pensamientos intrusivos, y que fue evolucionando a partir de ahí, pero no saben qué tipo de pensamientos tengo. No son conscientes de lo que pasa por mi mente. Quería reflejar esa parte de mí, en la que muestro algo de mí que me afecta, para que lo descubran, pero no puedan entenderlo.

Finalmente, veía necesario terminar la exposición con mi segundo autorretrato, una interpretación de la percepción que mi entorno cercano tiene de mí. Le pregunté a las personas que más me importaban cómo me veían. La obra es un lienzo cubierto por varios tonos, en su mayoría cálidos, como rosas, naranjas y verdes. También incluí varias flores dibujadas con rotulador, puesto que los lienzos que contenían flores eran recogidas por mí, y pintándolas hacía una referencia a que no están aquí para recogerme flores, pero sí para decirme a través de un teléfono que el objeto que relacionan conmigo son las flores, la naturaleza. Era mi forma de transportar lo que ellos y ellas me dijeron sin intervenir demasiado. El autorretrato es un tres cuartos con una expresión cálida y sonriente, puesto que las respuestas fueron que era una persona confiable, leal y divertida. Descubrir la percepción de mi entorno, y que muchos coincidieran en los adjetivos y los colores me hicieron darme cuenta de aquello que dijo mi psicóloga, quizás era yo la que me infravalora, quizás la percepción que tienen ellos de mí se adecua más a la realidad de la que yo tengo sobre mi misma.

Todos los retratos y autorretratos están realizados en acrílico y collage, en un estilo semi realista en el que añadí bordes y detalles en rotulador acrílico blanco para darle un toque más ilustrativo y limpio. Decidí no barnizar los lienzos para que los elementos que había utilizado en el collage hicieran relieve.

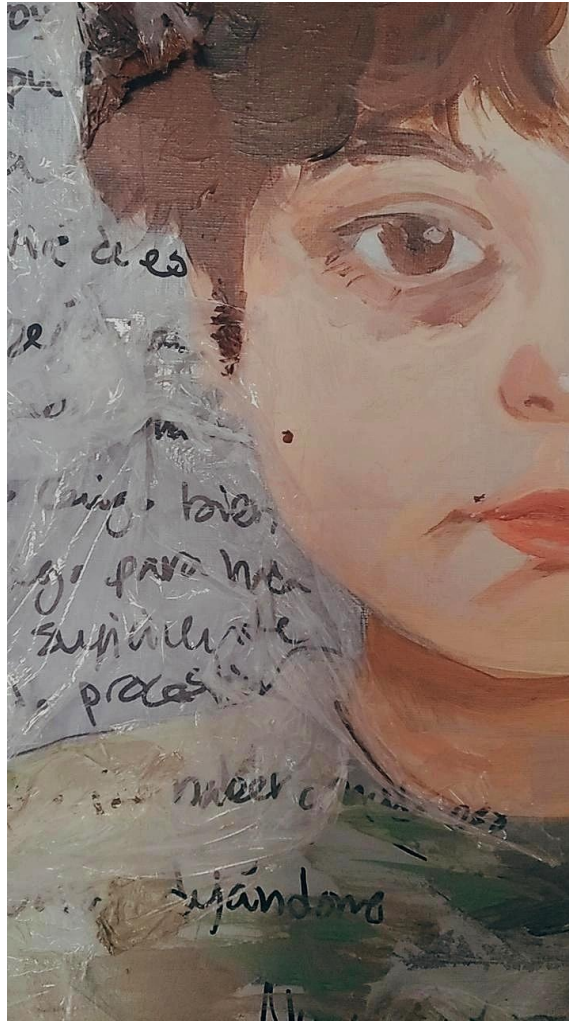

figura 11, Desde mí, 2022

6.4. Resultados

Mi valoración en cuanto a la exposición es totalmente positiva, estoy bastante orgullosa de las obras finales, aunque me hubiera gustado poder tener un espacio que me permitiera realizar la exposición en forma de U como había planeado en un inicio, de ese modo, podría haber realizado más retratos y sentiría que el proyecto estaría más completo.

También podría haber impreso el catálogo, pero por falta de tiempo y por seguir con mi principio de no utilizar papel cuando no es estrictamente necesario, decidí utilizar QRs para mostrar tanto el catálogo, como la playlist que acompaña a todo el proyecto.

En cuanto a la presentación de la exposición, a falta de algún comentario sobre el proceso técnico, expresé al completo el trasfondo de esta y lo necesario que era para mí estudiar la percepción y el autorretrato.

7. CONCLUSIONES

Todo mi trabajo artístico giraba en torno a cómo el otro me ha afectado, utilizaba el arteterapia para mostrar sentimientos y situaciones del pasado. El concepto principal con el que trabajaba era la memoria y el trauma.

Sin embargo, a lo largo de este último año he querido centrarme más en el presente y en mí misma. Dejar de pensar en cómo el otro me ha afectado y empezar a pensar más en cómo he reaccionado ante el otro y por qué. En cómo soy, quién soy.

Este proyecto me ha servido para estudiar sobre la percepción, descubrir grandes referentes como Maurice Merleau-Ponty y Andrés Bello. Y también a artistas como Lita Cabellut y Berto Martínez.

También me ha servido como práctica para futuras exposiciones, lo realmente importante que es tener un concepto claro para poder realizar una obra y la importancia del espacio.

En cuanto a la exposición, estoy orgullosa de ella, no terminó como lo tenía en mente, puesto que el espacio y el presupuesto me fallaron, pero pienso que lo resolví de forma positiva con los recursos que tenía. Y también ha sido un trabajo que he disfrutado, que es una parte muy importante de crear arte y que a lo largo de la carrera, por el poco tiempo, había olvidado.

Seguiré estudiando este concepto, puesto que la percepción es algo que no tiene una conclusión, es abstracto, va cambiando.

Algo inconcluso, abstracto, un concepto que evoluciona, para una persona que también lo hace.

8.REFERENCIAS

8.1.Bibliografía

Martinez, R. (2004). *Retrato, El. Del Sujeto En El Retrato*. MONTESINOS. [Consultado el 30 de abril]

Melero, H. (2013). Sinestesia.¿ Cognición corporeizada?. *Átopos. Salud Mental, Comunidad y Cultura 14: Psicopatología de los sentidos*. [Consultado el 4 de Mayo]

Merleau-Ponty, M. (1945). Fenomenología de la percepción. Gallimard. [Consultado el 7 de Mayo]

Heller, E. (2020). *Psicología del Color: Como Actuan Los Colores Sobre Los Sentimientos Y La Razón*. Editorial Gustavo Gili. [Consultado el 16 de Junio]

Asale, R. (s. f.). *retrato* | *Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/retrato> [Consultado el 29 de Abril]

EcuRed. (2019). *Retrato - EcuRed*. <https://www.ecured.cu/Retrato> [Consultado el 30 de abril]

El retrato contemporáneo. Estilos actuales. Elige el tuyo >>>. (2016). Repto-Arte.

<https://www.repto-arte.com/historia-arte/retrato-contemporaneo/>

[Consultado el 12 de Mayo]

Andrey, V. (s/f). *Elly Smallwood*. Widewalls.

<https://www.widewalls.ch/artists/elly-smallwood/> [Consultado el 28 de Mayo]

1. *El retrato en la Historia del Arte*. (s/f). Lanubearartistica.es.

https://www.lanubearartistica.es/dibujo_artistico_2/Unidad3/DA2_U3_T3_v01/1el_retrato_en_la_historia_del_arte.html [Consultado el 20 de Mayo]

Andrey, V. (s/f). *Elly Smallwood*. Widewalls.

<https://www.widewalls.ch/artists/elly-smallwood/> [Consultado el 13 de junio]

(S/f). Researchgate.net. Recuperado el 24 de junio de 2022, de

https://www.researchgate.net/publication/331961553_La_teor%C3%ADa_de_la_percepci%C3%B3n_en_la_Filosof%C3%ADa_del_Entendimiento_de_Andres_Bello

[Consultado el 24 de Junio]

Sosa, M. C., & Requena, J. G. (2000). *Análisis textual de la obra de David Salle* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones).

[Consultado el 28 de Junio]

Ray Turner. (s/f). Artsy.net. 2022, de <https://www.artsy.net/artist/ray-turner> [Consultado el 28 de Junio]

Paula Bonet. (s/f). Paulabonet.Com. <https://www.paulabonet.com/> [Consultado el 3 de Julio]

8.2. Figuras

Figura 1 , *Into the dark*, 2017. Lienzo de Elly Smallwood.

Figura 2, *Ja no t'estimo*, 2015. Ilustración de Paula Bonet.

Figura 3, *Archetypes*, 2021. Lienzo de Agnes Grochulska

Tabla 1, Cómo me ve mi entorno, tabla de respuestas. Ana Luque.

Tabla 2, Cómo me veo yo, tabla de respuestas. Ana Luque.

Figura 4, Cronograma del Trabajo de Fin de Grado. Ana Luque.

Tabla 3, Presupuesto, tabla de gastos del Trabajo de Fin de Grado. Ana Luque.

Figura 5, Boceto digital del lienzo Life for Rent, 2022. Ana Luque.

Figura 6 Boceto digital del lienzo Desde mí, 2022. Ana Luque.

Figura 7, Fotografía de la exposición Capere perceptio, 2022. Ana Luque.

Figura 8, Lienzo Life for Rent, 2022. Ana Luque.

Figura 9, Lienzo Love Like You, 2022. Ana Luque.

Figura 10, Ilustración del catálogo, página 15, Capere perceptio, 2022. Ana Luque

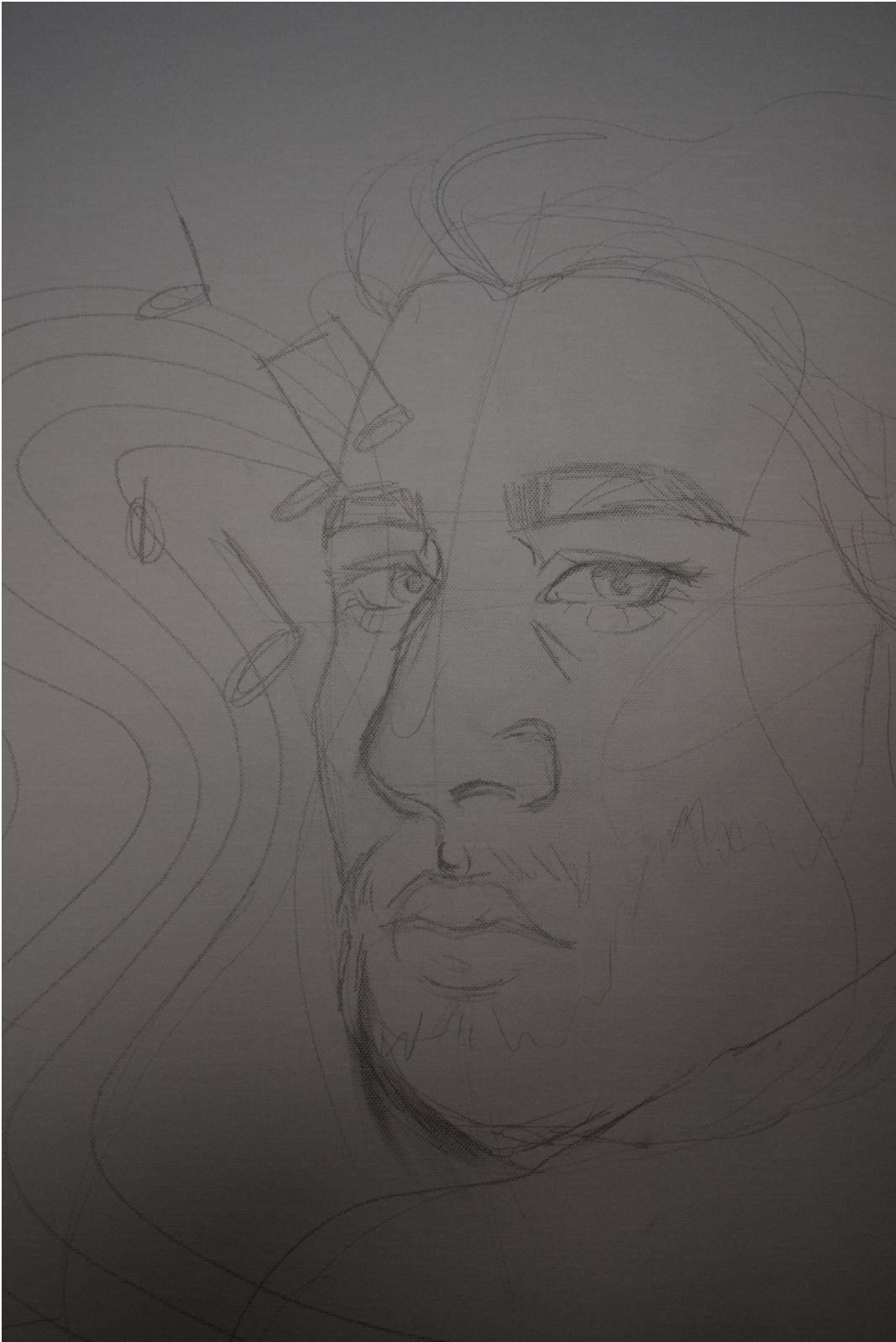
Figura 11, Lienzo Desde mí, 2022. Ana Luque.

9. ANEXO

9.1. Fotografías

9.1.1. Life for Rent

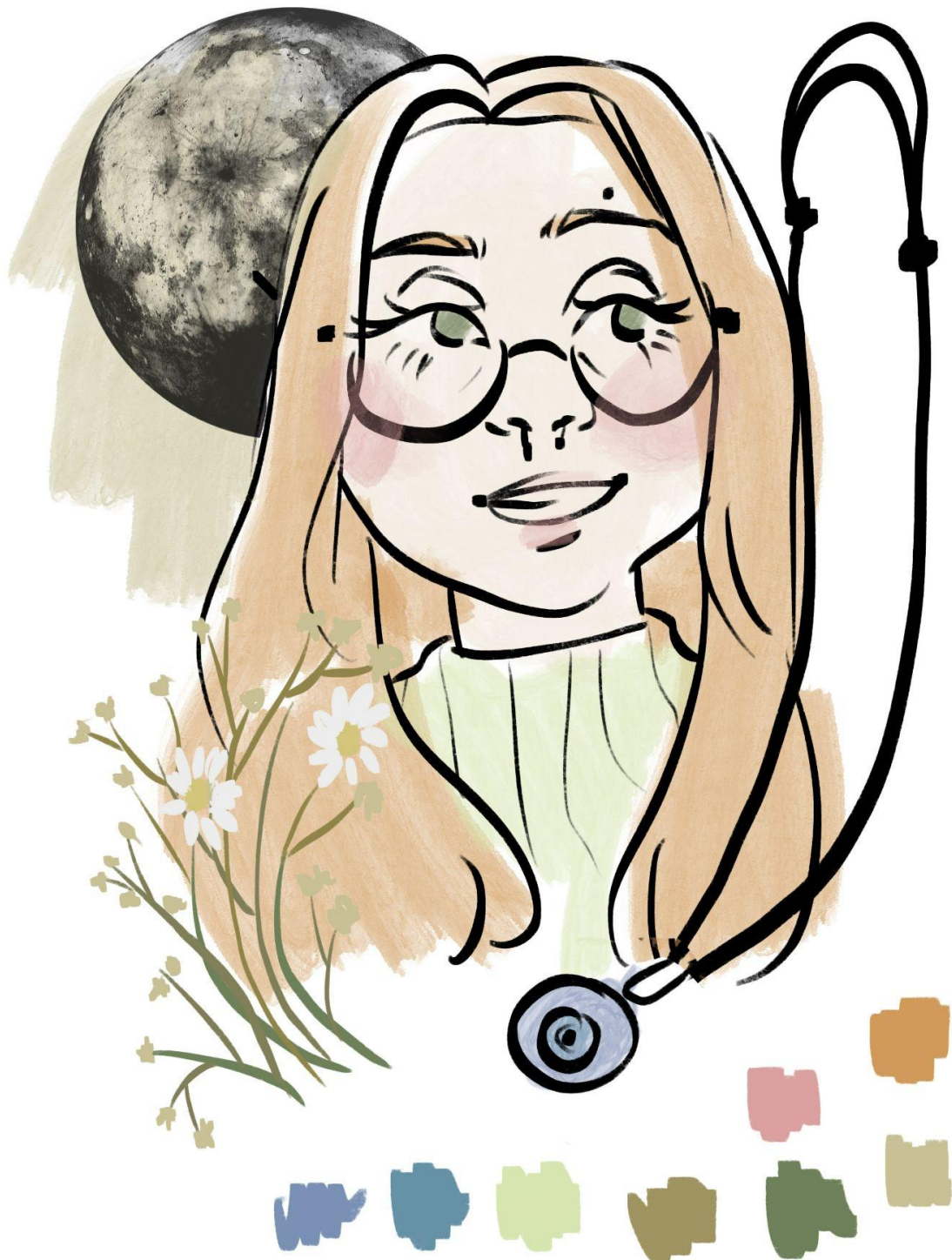

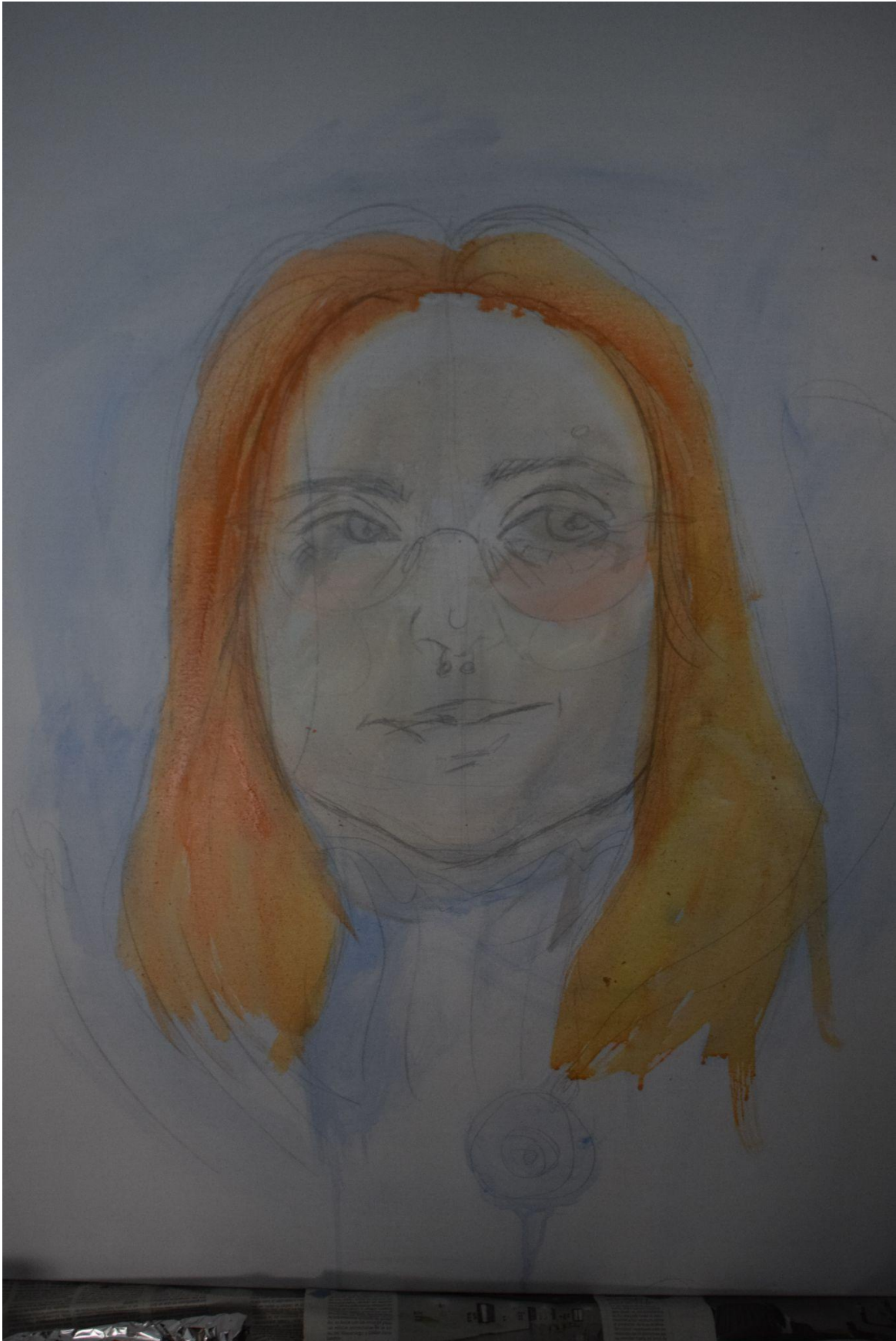

9.1.2 Dandelions

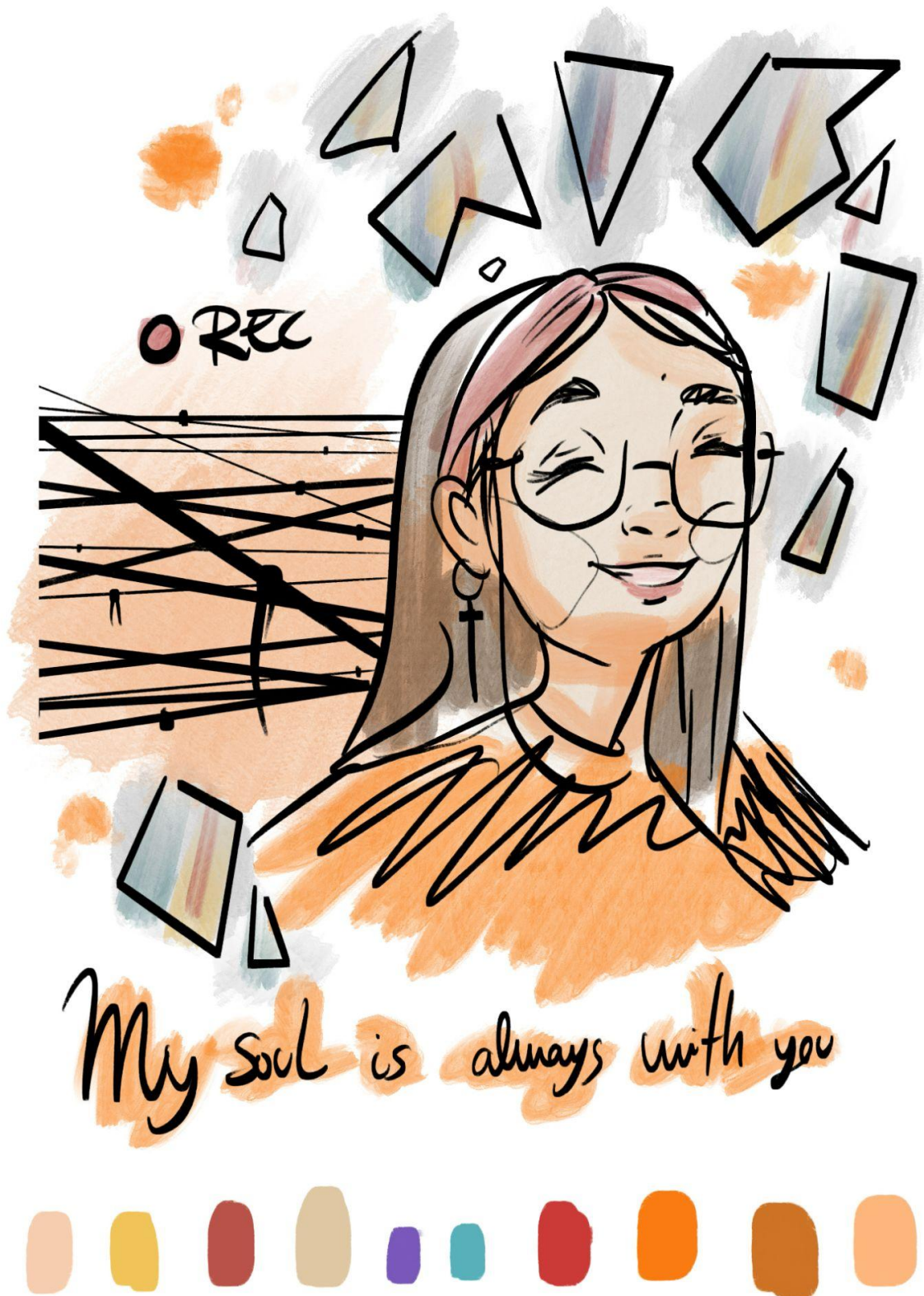

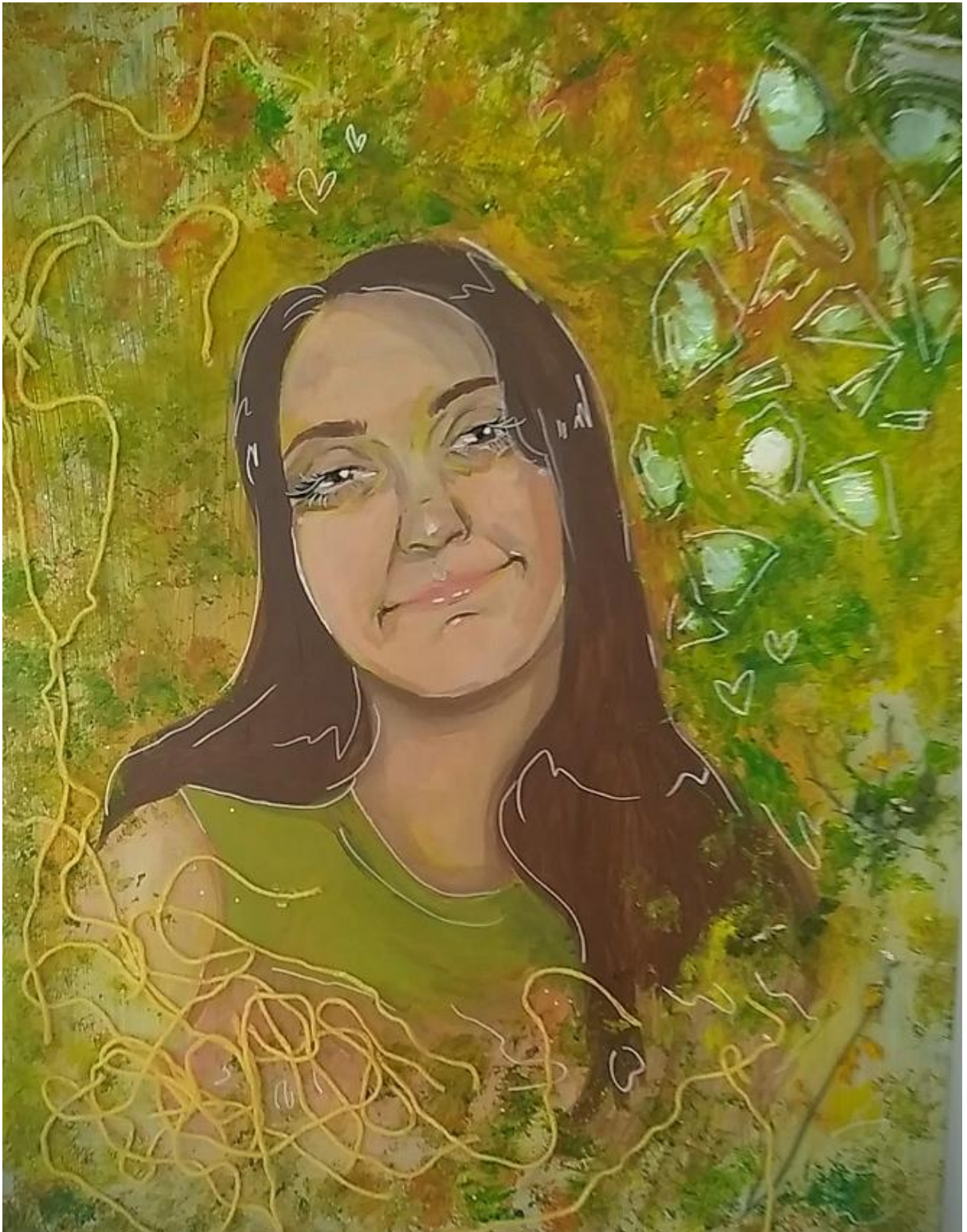
9.1.3. Love Like You

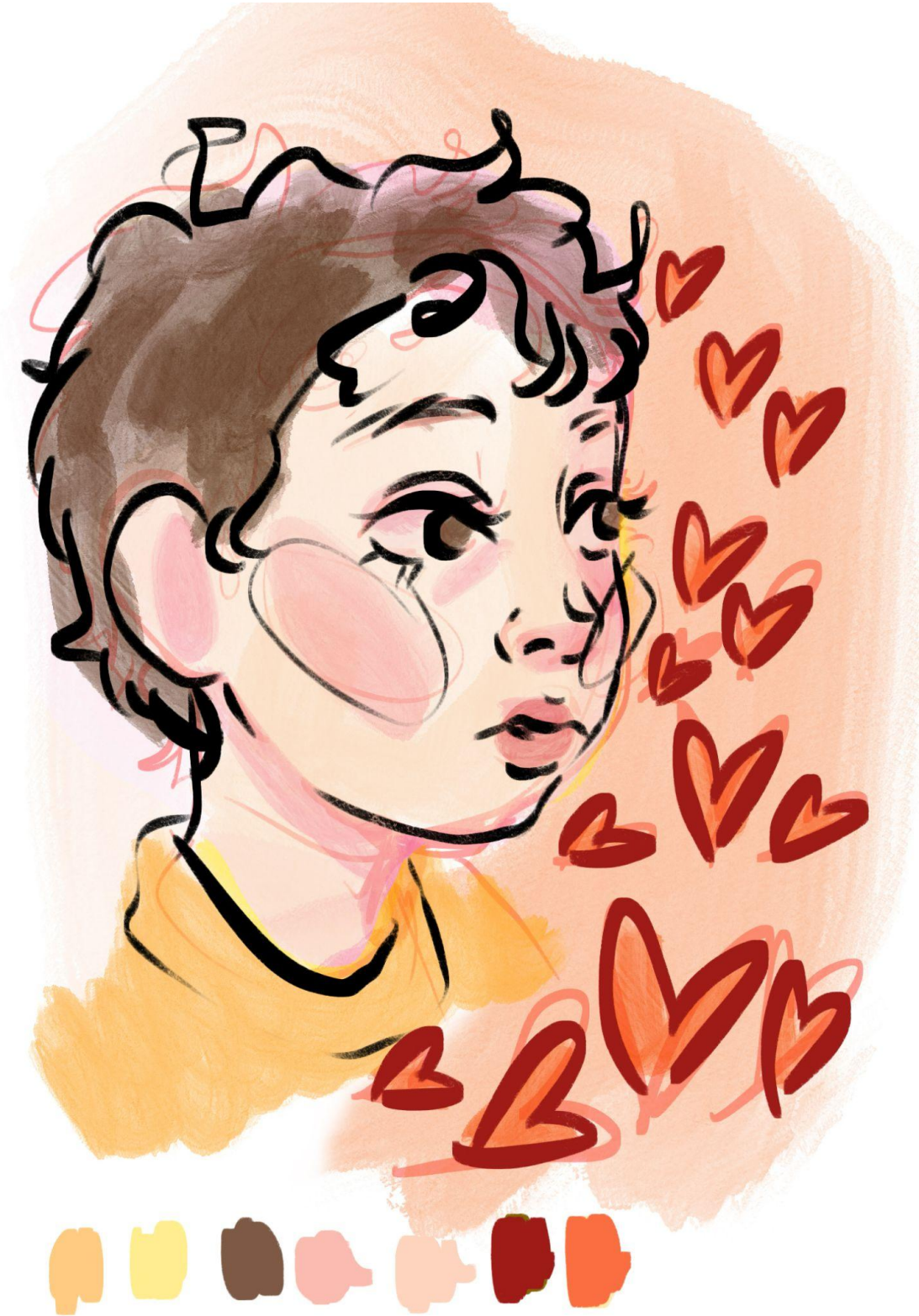

9.1.4. Butter

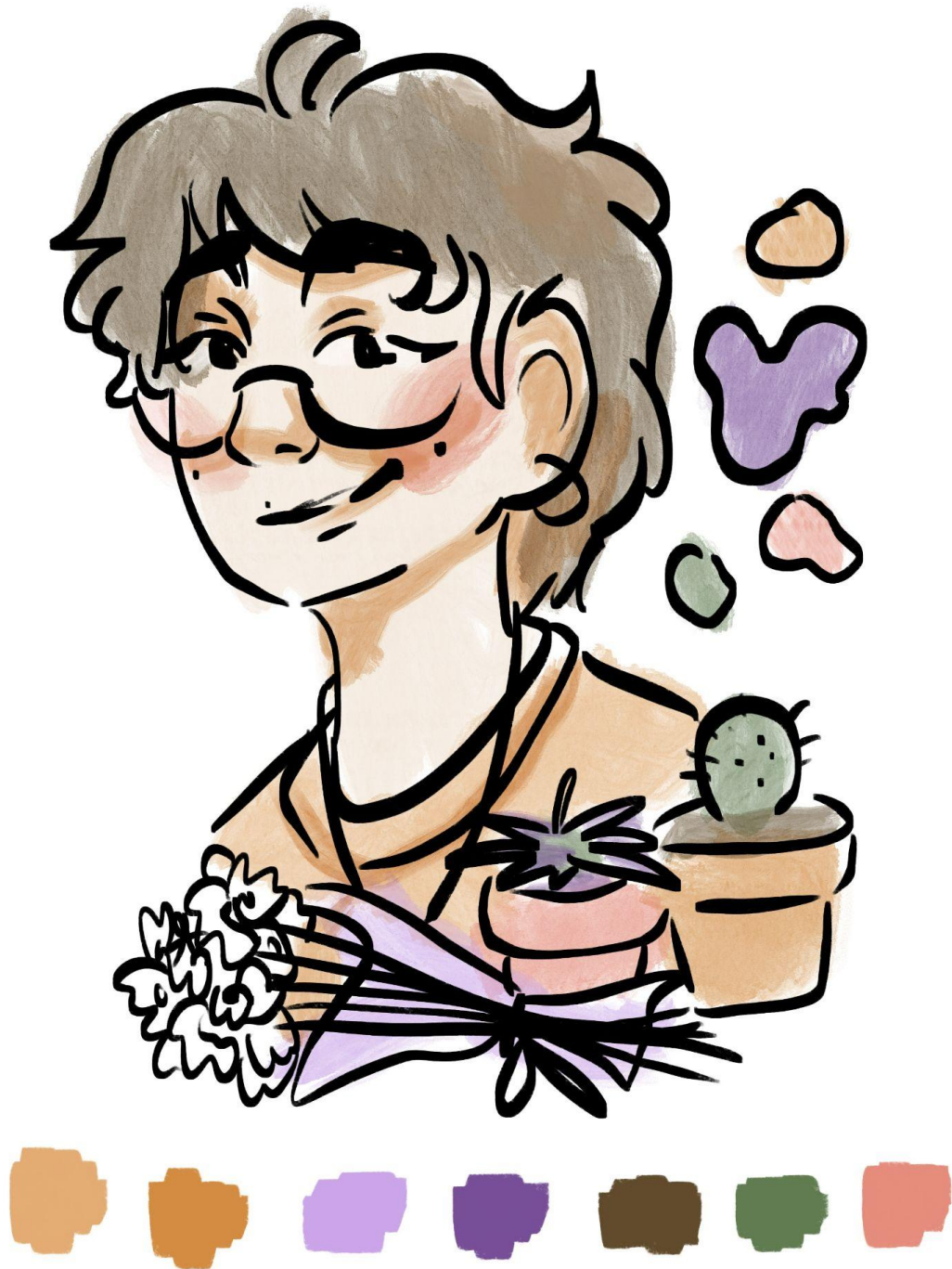
9.1.5. Lemon Boy

9.1.6. Desde ellxs

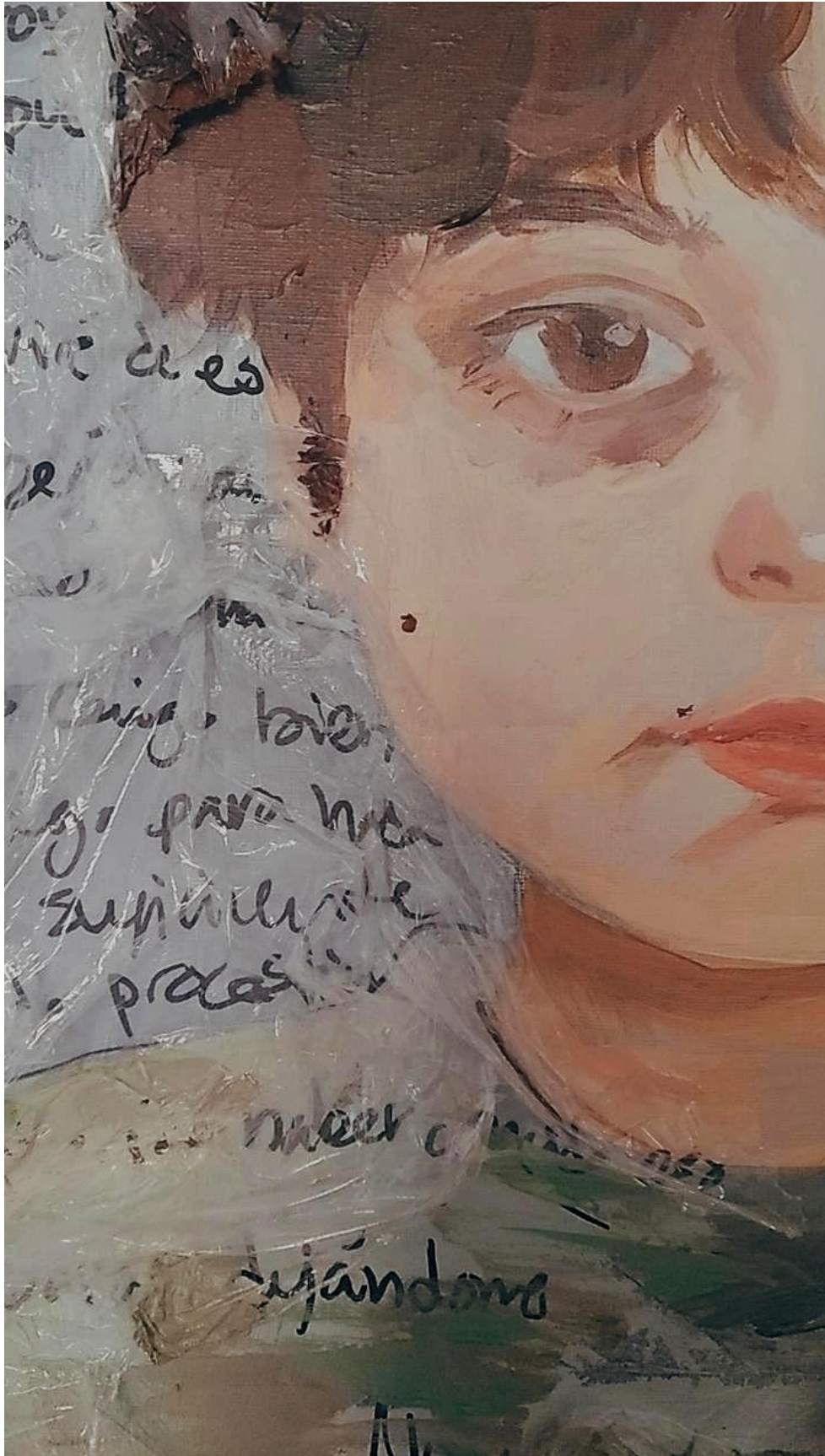

9.1.7. Desde mí.

9.1.8. Exposición Capere Perceptio

9.2.. Catálogo

La palabra Percepción viene del latín *Perceptio*, compuesta por *Per* (por completo), *Capere* (capturar) y *Tio* (acción).

Se traduce como: “La acción de capturar por completo las cosas”

Por completo. Las personas cambian, por tanto, sus percepciones del entorno y la percepción del otro ante ellos también.

El otro tiene versiones distintas de nosotros.

Capere perceptio trata de mi propia visión de mi entorno y de mi misma.

Pero sobre todo, trata sobre la dualidad de la percepción, de cómo yo me percibo, a cómo ellos y ellas lo hacen.

Butter

BTS

Side step, right, left to my beat.
High like the moon rock with me.
Know that I got that heat.

Amarillo, por la energía y
el positivismo.

Verde, la sinceridad.

Naranja, por la calidez.

Sheila es buena,
divertida y llena de
energía..
Es mi mejor amiga.

Dandelions

Ruth B.

Azul, de emoción, serenidad,
inteligencia.

Beige, la calma.

Morado, por la espiritualidad.

Saray es sensible,
dulce, buena y
atenta.

Es el amor de mi
vida.

Cause I'm in a field of dandelions
Wishing on every one that you'll be mine, mine
And I see forever in your eyes
I feel away, when I see you smile, smile
Wishing on dandelions all of the time

Amarillo, la energía.
Rosa, por la inocencia y la
bondad.
Rojo, por la intensidad.

Lemon boy

Carextown

Lemon Boy and I, we're gonna live forever,
Like Superman and little my, we'll get around wherever.
It's actually pretty easy being nice to a
bitter boy like him.

Axel es nervioso, gracioso y
dulce.
Es el amor incondicional de
mi vida

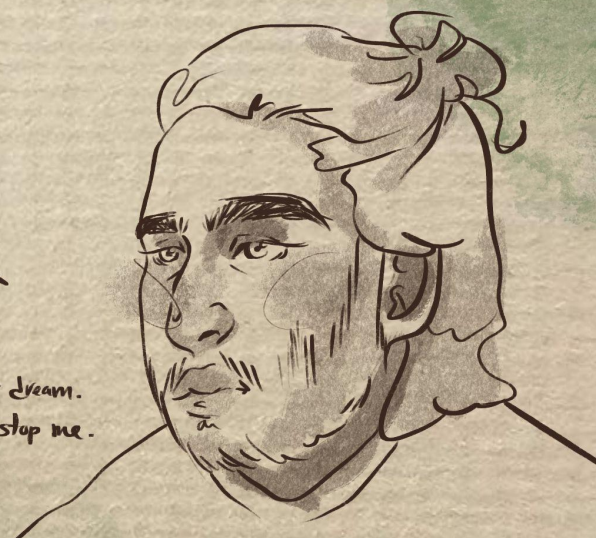
Life for Rent

Dido

Verde, de tranquilidad,
naturaleza y curación.

Adrián es sincero y
sensible.
Es mi confidente.

I've always thought
that I would love to live by the sea
to travel the world alone.
And live more simply.
I have no idea what's happened to that dream.
Cause there's really nothing left here to stop me.

Love like you

Rebecca Sugar

Rosa, por la dulzura.
Azul, inteligente y bueno.

When I see the way you look,
shaken by how long it took.
I could do about anything,
I could even learn how to love like you.

Cristian es dulce,
creativo y divertido.
Es mi mejor amigo

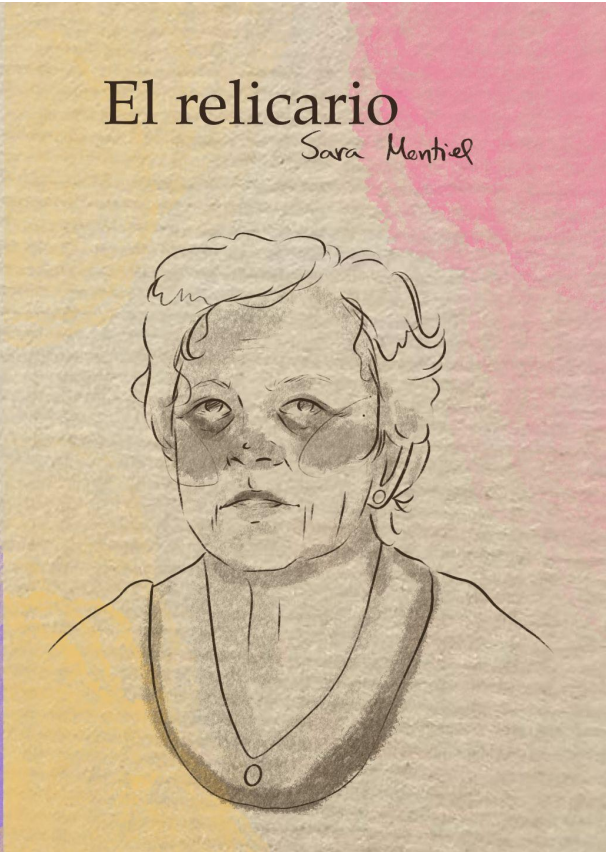
Será porque te amo

Rich e Poveri

PING PONG
HyunA, DAWN

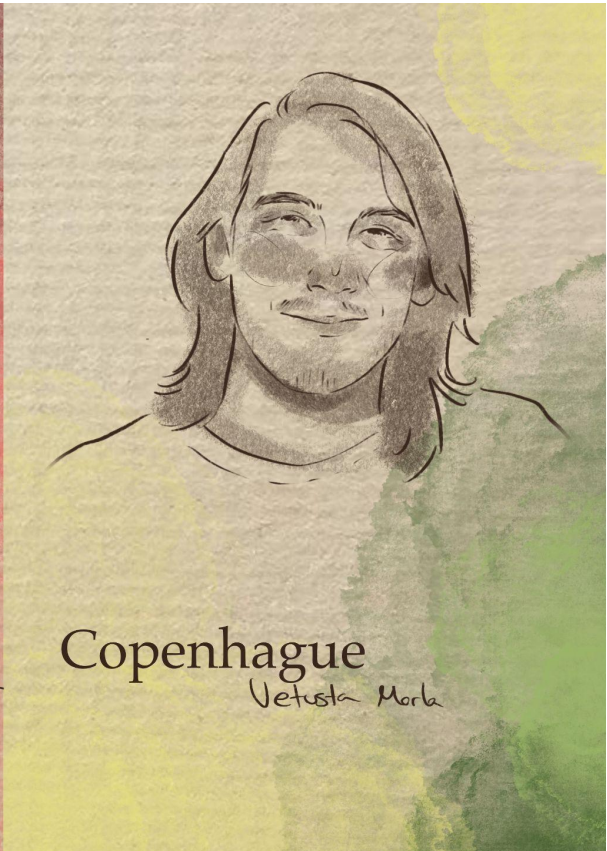
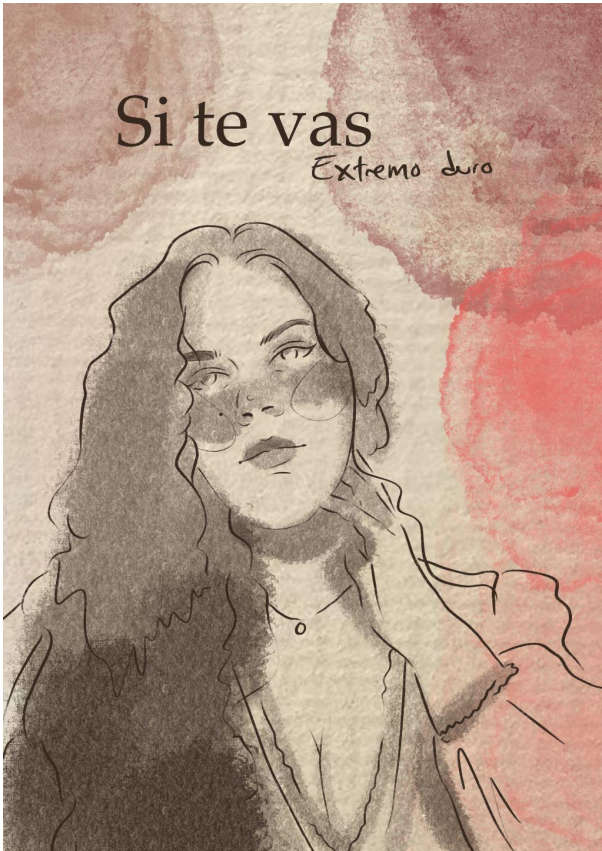
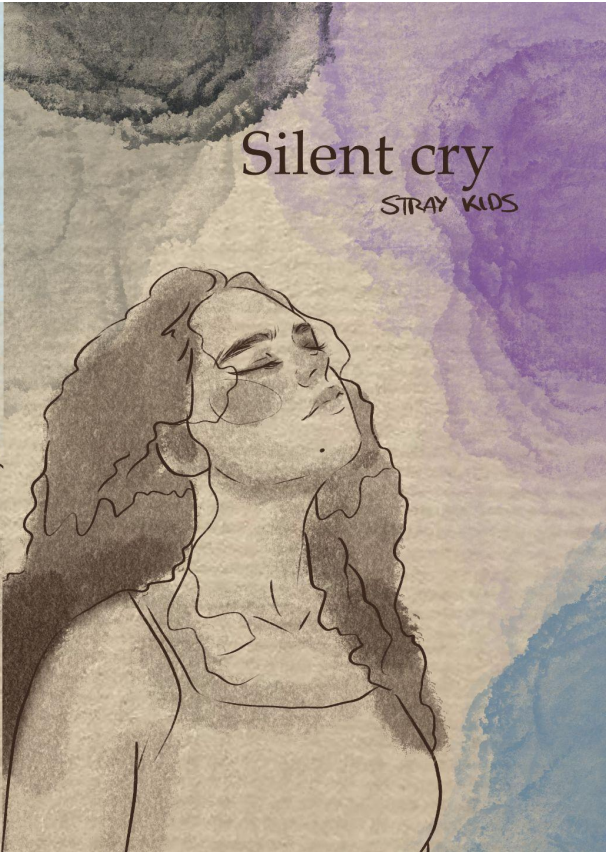
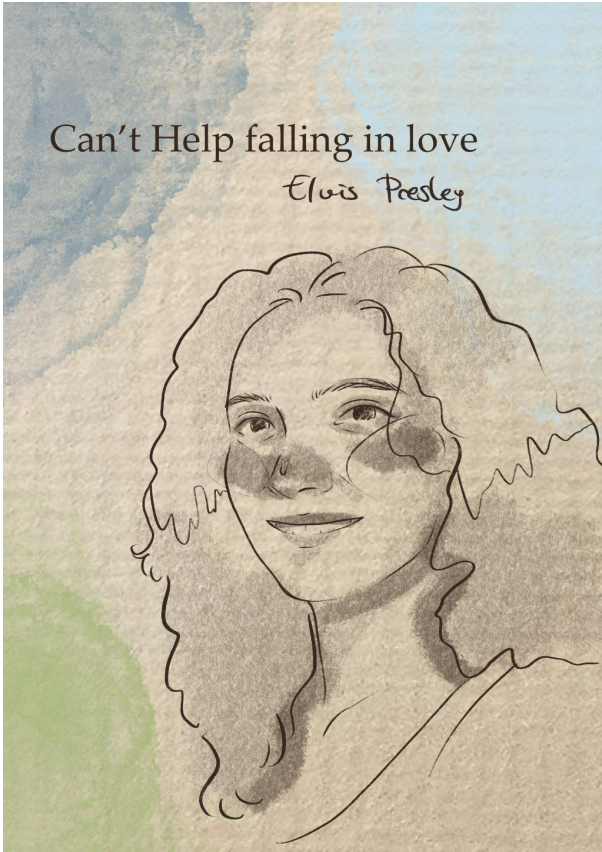
El relicario
Sara Montiel

This is Home
Cautown

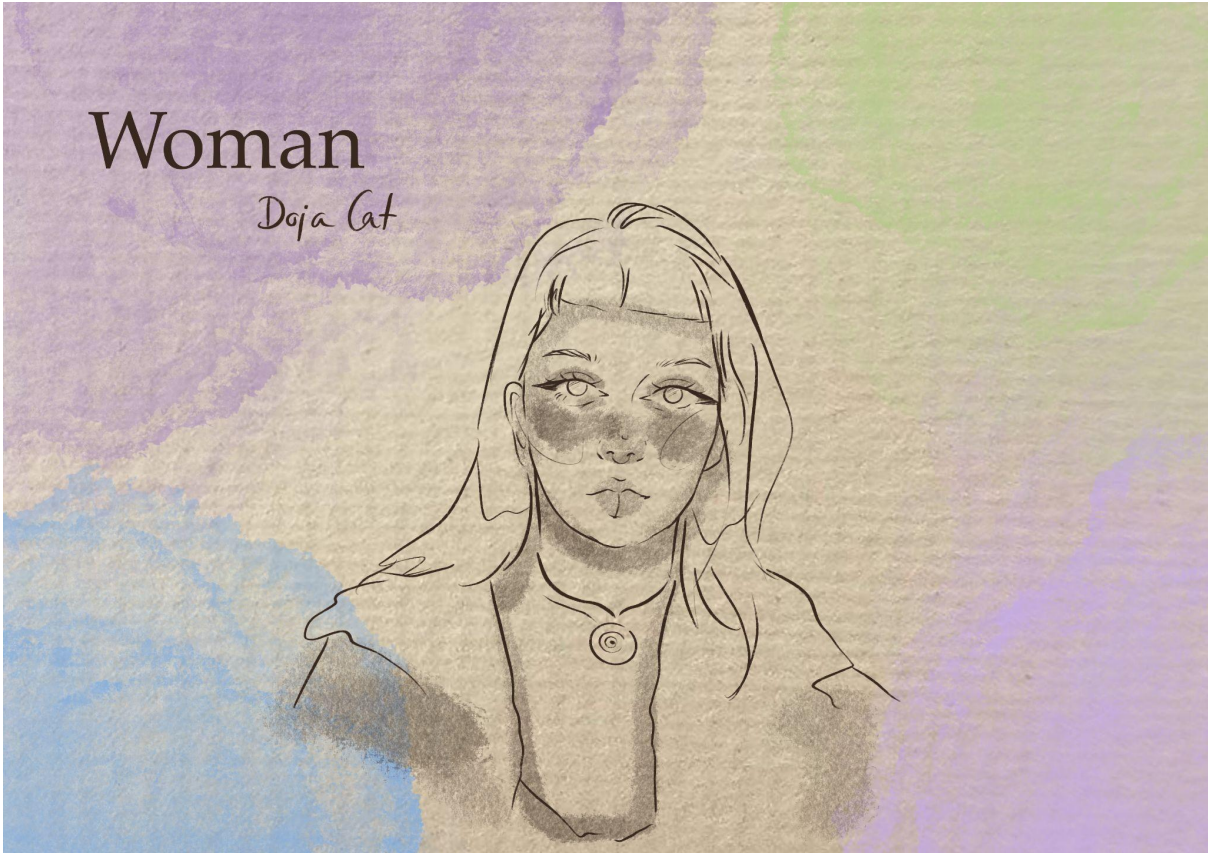

Boombayah
Blackpink

Woman

Doja Cat

Tímida. Es una buena persona. Romántica. Baja autoestima.
 Insegura. Fiel. Detallista. Muy INFP. Trabajadora. Buena.
 Dulce. Indecisa. Se irradia el amor. Es muy amable.
 Leal. Miedosa. Bomista. Artes. Leal. Bomista.
 Buena. Amable. Inteligente. Confiante. Confiante.
 Inteligente, Insegura. Buena. Buena.
 Victimista. Atenta. Buena. Buena. Buena.
 Buena amiga. Introversa. Siempre me cuida.
 Divertida. Cada vez está más segura de sí misma. Bohemia.
 Esporádica. Tímida. Artista. Egoísta. Agradable. Virgo.
 Graciosa. Interesante. Colorida. Introversa. Luce tímida.

La percepción del otro sobre mí.

