

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

Universidad Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

(In)Visible

Autora

Ana Arenas Martín

Dirigido por

Pedro Luis Hernando Sebastián

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel

Graduado en Bellas Artes

2019-2020

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Grado que presento, es el resultado conjunto de una investigación teórica sobre las bases en las que se asentará la obra de producción propia, y el desarrollo íntegro de la misma.

Hablaremos del “yo”, del proceso de introspección e identificación del ser como individuo, su desarrollo y evolución personal. Lo que le da nombre al propio proyecto (In)Visible son esas transparencias entre lo que soy y lo que quiero ser, lo que creo que soy y, por tanto, la imagen que proyecto al exterior, y lo que realmente llevo por dentro. Tocaremos de esta forma también la figura del artista como creador y partícipe de su propia obra, del autorretrato, y el deseo de crear.

Pondremos en contexto este trabajo y justificaremos el desempeño del mismo, haciendo así un recorrido sobre cómo se ha representado y qué ha significado el cuerpo humano al desnudo a lo largo de la historia del arte, y cómo ha proyectado los cánones de belleza establecidos en cada una de las épocas. Nos enfocamos principalmente en la técnica de la pintura, ya que es la que yo empleo a la hora de realizar mi obra, y en la figura femenina, ya que ha sido musa predilecta de todos los tiempos.

Aparecerán igualmente citados algunos de los autores que me han inspirado, tanto visual y técnicamente, como a nivel discursivo, y su relación con este proyecto, sin profundizar sobre su figura o trayectoria artística.

Expondré los objetivos que pretendo cumplir con la realización de este proyecto, el desarrollo de su proceso creativo, y las conclusiones que he podido sacar de esta experiencia.

Finalizaré indicando las fuentes de información a las que he recurrido a modo de bibliografía.

ÍNDICE

1. Introducción.....	pág. 4
1.1. ¿Qué es arte?.....	pág. 5
1.2. El deseo de crear.....	pág. 6
2. Objetivos.....	pág. 7
3. Contexto	pág. 8
3.1. El cuerpo como objeto del arte	pág. 8
3.2. Concepto de “Belleza”.....	pág. 11
3.2.1. La belleza según Platón	pág. 11
3.2.2. La belleza según los términos renacentistas	pág. 12
3.2.3. La mujer como símbolo de belleza.....	pág. 12
3.3. La representación del “Yo”	pág. 16
3.3.1. El verbo “Ser”.....	pág. 16
3.3.2. El cuerpo del artista	pág. 18
4. Referentes	pág. 22
5. Metodología.....	pág. 27
6. Proceso creativo.....	pág. 28
6.1. Proceso Inicial	pág. 29
6.2. Desarrollo y creación del proyecto artístico	pág. 31
7. Conclusiones.....	pág. 33
8. Bibliografía y webgrafía.....	pág. 35

1. INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Fin de Grado es, de alguna forma, un intento de poner palabras a todo lo que pasa por mi cabeza, a mis inquietudes y a mis miedos, a mis formas de procesar, tratar y transformar el mundo que me rodea, al deseo-acto de creación por el que me veo impulsada a la hora de empezar a componer una pieza.

Desde muy pequeña me ha interesado el mundo del arte. Creo que esto ha impulsado el desarrollo de una sensibilidad un tanto especial en la percepción de las cosas que conforman mi entorno, me ha llevado a sentir el mundo de otra forma.

De este modo, podemos decir que, si hay algo que caracteriza mi obra como denominador común, es justamente esa sensibilidad con la que miro, toco y transformo la realidad.

A lo largo de mi corta trayectoria artística, he descubierto que muestro una gran inquietud ante las aptitudes humanas: qué somos como seres humanos, qué nos hace personas, cómo nos comportamos de forma individualizada, dentro de las pautas que nos impone una sociedad preestablecida que, por tanto, conformamos como conjunto. Por ende, mi creación siempre tendrá unas bases sostenidas en la filosofía, en la introspección, en el análisis socio-humanístico del entorno que nos rodea, en la búsqueda de uno mismo y de su “lugar en el mundo”. Como bien sabemos, el arte es una forma de expresión muy potente. Para mí, es una herramienta que me ayuda a crear un lenguaje con el que transmitirle al espectador mis pensamientos e inquietudes. Quiero recoger todo eso que veo y representar su imperfecta belleza, denunciar lo que creo que va mal, y transmitir, sobre todo transmitir. Que la gente sienta en el instante que vean una pieza mía, un poco cómo siento yo el mundo. Ese es mi principal impulso, a la hora de crear, ponerle voz a nuestra ‘voz interior’, incitar a esas conversaciones que a veces nos cuesta tener con nosotros mismos, hablar de lo que somos, de personas. (1,2)

Me fascina la forma del cuerpo, de su movimiento, a la vez que las emociones y pensamientos que se encierran en él, por lo que el continente de mis obras, suelen ser figuras corpóreas o abstracciones de las mismas. Es un trabajo introspectivo no sólo a nivel personal, sino social. Observo lo que hay a mi alrededor, la forma de interactuar de la gente, lo distintos que somos todos... y a su vez cómo nos parecemos tanto.

1.1. ¿Qué es *arte*?

¿Qué es 'Arte'?, ¿qué no lo es? Es difícil descifrar la pregunta de pronto. Podríamos decir que 'arte' lo es todo, todo o nada a la vez. Depende de los ojos con los que se mire. El arte no entiende de forma, etnia, tamaño, sexo, color, espacio... El arte no se niega a nada, es libre, fluye. Es incorpóreo, abstracto. Según Kaprow, podemos llamar arte a todo lo que queramos dotar como tal. Podría ser el beso de una madre a su hijo al dejarlo en el colegio, dejando una huella en su mejilla que dice, "tranquilo estoy aquí", el canto frenético de alguien debajo de una ducha que se esconde bajo el torrente de agua que baja por el grifo, libre porque sabe que no va a ser escuchado... Hechos cotidianos de la vida que, este autor, considera que son la forma pura del arte. Para mí es omnipresente: está en todas las cosas. Solo hay que saber verlo.(3,4)

El arte tampoco se encierra en una época. No es algo creado explícitamente para documentar una etapa de la historia, tampoco se concibe para romper las reglas que esta marca; si no, hoy en día no podríamos decir que estamos creando arte, ya que no hay nada por inventar. No definimos nuestro tiempo mediante las obras, sino a nosotros. Que 'Arte' adquiriera tal calibre para poder escribir sobre las hojas de los tiempos, es sólo colateral. El arte surge pues, de la necesidad más arraiga de nuestras entrañas de querer expresar, dejar 'algo', la obra, como testimonio de que hemos tenido una mente llena de ideas y pensamientos, que hemos sentido, que hemos estado vivos.(3)

Vivimos en un mundo elitista del que 'Arte' aún no ha sabido encontrar su "salida de emergencia", siendo comprado y vendido, esclavo del mercado. Muchos 'artistas' se forman ya desde el principio en esta política, dando lugar a una producción masiva de obras banales, que nunca dirán nada. Además, la escasa información, y la escasa preocupación por ello, que se tiene a nivel social, hace que reine la ignorancia, y que esta pequeña élite crezca más y más a costa de ello.(5)

Para mí arte somos todos. Todos somos creadores y portadores de algo. Mentes pensantes. Todos tenemos la capacidad, el deseo y la necesidad de crear. Hay que denunciar el escaso desarrollo de la creatividad en las escuelas, ya que: *"Todo niño es artista, el problema es cómo recordar a ese artista cuando nos hacemos mayores."*

1.2. El deseo de crear.

Como bien apunto en el apartado anterior, para mí el arte no es más que otra mera forma de comunicación, quizá más genuina, elaborada o sutil de lo que lo son las palabras, una herramienta que da cabida a nuestra ‘voz interior’.

Pienso que es importante el desarrollo de este recurso a lo largo de nuestras vidas, partiendo desde la infancia, puesto que opino que nos hace más personas, más humanos. Nos ayuda a elaborar respuestas ante los posibles conflictos que se nos puedan llegar plantear, a pensar, a conocernos, y a entender un poco más el mundo que nos rodea. (6)

Personalmente, mi motivación a la hora de crear, es la vida en sí misma, encerrada en el cuerpo de cada ser humano en el que habita.

Se trata del ser. El ser como conjunto mente-cuerpo, como unidad -el ser como individuo y el ser social-. El ser que siente y padece, el ser creador, mente pensante. Así mismo, encierro la cuestión de qué es el cuerpo y qué es la mente del ser, y cómo al unísono lo conforman. En qué piensa el ser y cuáles son sus preocupaciones, qué le inquieta. Cómo esta búsqueda de “porqués” forman parte de una búsqueda mayor, la búsqueda de un ‘todo’, que es nuestra propia identidad. Hablo pues de las relaciones inter e intrapersonales del ser.

Hago hincapié en el proceso de descubrimiento, y no tanto en el hallazgo final. Me centro en su parte más psicológica, por lo que abordo temas de la mente, como la salud mental, trastornos como pueden ser la anorexia, bulimia, depresión o ansiedad. Tengo un especial interés por el arte-terapia, por esa forma de unir psicología y arte para poder ayudar al desarrollo de otras personas, en este caso con diversos trastornos, ayudando a paliar su enfermedad mediante terapias artísticas.

Las palabras clave que definirían a ésta serían: ‘*Ser*’, ‘*Cuerpo*’, ‘*Mente*’, ‘*Hogar*’ e ‘*Identidad*’.

Remito a los Anexos I -esquemas que reflejan de forma clara y sintetizada el tema de mi obra- y II -obras realizadas durante mi trayectoria artística que preceden a esta-.

2. OBJETIVOS

En este apartado, enumeraré los objetivos que persigo a la hora de crear este Trabajo Fin de Grado.

1. Continuar con mi crecimiento personal y profesional por medio de la experiencia. Cada obra es una nueva idea que se materializa, un nuevo reto al que enfrentarte. Este proyecto en particular, es un pequeño paso en dirección a lo que quiero conformar en un futuro. Como he explicado anteriormente, mi objetivo profesional es poder contribuir a la salud mental, dentro de lo posible, con mis trabajos, lo que les hace adquirir un cierto compromiso social.
2. Reflexionar sobre las formas de representación, enfocándonos en la pintura, del cuerpo humano a lo largo de la historia, así como la concepción que se ha ido forjando del mismo con el paso del tiempo. Cabe incluir en este apartado cómo ha ido evolucionando el canon de belleza de acuerdo a las distintas sociedades que han albergado las diferentes épocas artísticas, y el papel que se le ha adjudicado a la mujer en todo esto.
3. Reflexionar igualmente sobre el propio individuo, el reflejo de la identidad del propio autor en sus obras. Cómo a lo largo de la historia ha ido evolucionando la psicología, la autocrítica y la introspección y, por ende, cómo ha repercutido esto en las nuevas formas de expresión artística, de acuerdo a la autoafirmación como ser.
4. Experimentar, a la hora de crear, con nuevas técnicas, y ver qué efectos se pueden llegar a conseguir con estas, la forma en la que se transmite el mensaje, la sensación visual, etc. Sigo desarrollando la técnica de pintar, con pastel, sobre tela semitransparente, como veremos posteriormente. Al poner dicha tela sobre una pintura o un dibujo, previamente pensado, creo imágenes superpuestas, jugando con las transparencias.

3. CONTEXTO

En este apartado, pretendo poner en contexto la obra que presento en este trabajo. Hablaré entonces de la concepción del cuerpo que se ha desarrollado a lo largo de la historia, y su consecuente representación en el arte -enfocándome en la pintura-. Ahondo en la figura de la mujer dentro del mismo, el concepto de belleza y los cánones que se establecen en cada época para llegar a esta. Trataré también el tema del “yo” y la representación del propio artista en su obra, y realizaré un breve estudio sobre la técnica de pintar piel a lo largo de la historia del arte.

3.1. El cuerpo como objeto del arte.

La forma en la que el hombre ha ido representando su propio cuerpo ha ido evolucionando, no sólo en cuanto a la aparición de las diferentes técnicas artísticas, sino conforme al entorno social, cultural, político y moral en el que se encontraba. Como veremos, la religión será quizás el factor más influyente a la hora de ver, comprender y representar el cuerpo humano. De igual forma, también contribuirán los avances científicos que desencadenen los estudios anatómicos, a la hora de crear imágenes más fidedignas a la realidad. Pero, inevitablemente, el hilo conductor que enlazará todas estas épocas, será el ideal de belleza que tendrá el artista conforme al estigma social del momento, el cual tendrá muy presente a la hora de reproducir dichas imágenes.

Las primeras representaciones del ser humano que podemos llegar a conocer, nacen en la Prehistoria, a modo de pinturas rupestres. Son dibujos muy esquematizados que representan las funciones sociales del hombre y la mujer, el varón en sus trabajos diarios, cazador y agrícola, la mujer como objeto de la fertilidad y sus labores de mantenimiento del hogar. Aparecen igualmente las venus paleolíticas, pequeñas esculturas de bulto redondo que simulan el cuerpo femenino: voluptuosas, con grandes caderas y pechos, como símbolo de fertilidad.

El arte egipcio empieza a relacionar la representación humana con motivos religiosos, asociando la figura del hombre a la de los dioses. Destaca el naturalismo de sus figuras, que llega a su cumbre en la dinastía XVIII, junto a Akhenatón. Lejos del realismo, en la forma de representación y, por tanto, de percepción de los egipcios, vemos el intento de

retratar el cuerpo de perfil, como podemos ver en las partes de la cabeza, brazos y piernas, mostrados desde el lado derecho, pero que los ojos, las orejas y el tronco son representados de frente, dada la carencia de recursos en cuanto a dimensión espacial. Son representaciones planas que carecen de profundidad. Podemos ver estas figuras antropomórficas generalmente en las tumbas.(7-9)

Los griegos buscaban la perfección en sus representaciones, lo que, llevado a la representación del cuerpo, correspondería con la forma de un joven atlético, en relación a la idea platónica. Se eliminaban de esta forma las imperfecciones para asemejar la imagen del hombre a la de los dioses, exentos de los trabajos y actividades mundanas. Encontramos la culminación de la representación del cuerpo humano en la escultura. También podemos ver estos motivos en las decoraciones de cerámicas, algunas, incluso, con escenas eróticas.(7-10)

En el arte antiguo romano, encontramos la figura humana en escenas divinas y mitológicas, cortesanas e incluso eróticas. Se deslinda la relación del hombre con la naturaleza. En esta etapa, se intenta ensalzar la figura del hombre de una forma un tanto ególatra, es decir, adoptando una forma majestuosa y altiva ante la victoria frente al enemigo. Se intenta no solo imitar, sino perfeccionar el arte griego. Vuelven las imágenes rudimentarias y bidimensionales. No se tiende a la perfección o a la realidad, ya que se crea un especial interés hacia el mensaje y la espiritualidad de las formas. Así mismo, se tiende a una síntesis e idealización del ser humano. Estas representaciones aparecen principalmente en mosaicos y frescos.(7,10)

Dentro del período de la Edad Media, nace el gótico. La reacción religiosa contra el desnudo, hace que este se relegue a protagonizar escenas de pecado. Técnicamente, se dejan de usar las líneas negras a modo de contorno, y el hombre adquiere de nuevo realismo, siempre enmarcado en entornos y escenografías idílicas. Comienza una búsqueda por conseguir expresividad en los rostros.(7)

En el Renacimiento, regresa esa búsqueda por la perfección en las formas y en las proporciones. Hallamos esa perfección en los detalles. De igual modo, la belleza vuelve a adquirir prioridad. Podemos ver la aparición de la figura humana dentro de algunos temas religiosos, como *“La creación de Adán”* (Miguel Ángel, 1511), o mitológicos, como en *“La primavera”* (Botticelli, 1477-82) o *“El Nacimiento de Venus”* (Botticelli, 1482-85). En esta etapa, lo profano y lo religioso, deja de estar reñido.(7,9)

En la época barroca, ese ideal de perfección empieza sustituirse por un realismo que, en vez de ocultar los defectos del cuerpo, busca realzarlos y hacer representaciones más terrenales y creíbles. Por tanto, la figura humana se retrata con proporciones más reales, incluso pueden llegar a resultar caricaturescas. Destaca la sensualidad que emanan los desnudos. El mayor esplendor de la representación del cuerpo se encuentra dentro del ámbito mitológico, podemos verlo en obras como la “La alegoría de la fecundidad” (Jordaens, 1640) o “La Venus del espejo” (Velázquez, 1648-51).(7,8)

En el rococó, siguen dotando las escenas de desnudos, de un tinte erótico. En esta época, se establecen las bases de lo que será el desnudo moderno.

Los neoclásicos vuelven a buscar sus fuentes en la antigüedad. Por ende, la temática dentro de la que veremos este tipo de representaciones, será de nuevo la mitológica, véase en los cuadros de “*Marte desarmado por Venus y las Gracias*” (Jacques-Louis David, 1822-24) o “*Eros y Psique*” (François Gerard, 1978), por ejemplo. Ingres será el artista que más trabaje con el cuerpo humano al desnudo. Podemos ver una muestra de ello en su “*Baño Turco*” (Ingres, 1862).

En la época romántica, predominan el exotismo y el orientalismo. Podemos verlo en cuadros tales como la “*Mujer con un loro*” (Delacroix, 1827) o “*Las mujeres turcas en el baño*” (Delacroix, 1854).

De nuevo en el realismo, se abandona esa idealización del cuerpo, y se busca -por contra- demostrar el desnudo tal y como es -como ejemplos podríamos poner “*El origen del mundo*” (Courbet, 1866), “*Las bañistas*” (Courbet, 1853), o “*El sueño*” (Courbet, 1866).(8)

Posteriormente, en el impresionismo y las vanguardias, seguiremos viendo una búsqueda por la representación real del cuerpo. En el impresionismo destacan obras como “*El desayuno en la hierba*” (Manet, 1863), “*La Olimpia*” (Manet, 1863), “*Las bañistas*” (Renoir, 1918-19), o “*Jóvenes espartanas*” (Degas, 1860-62). En la época de vanguardia, se despliegan muchos movimientos artísticos que dan lugar a formas de representación muy variadas, que rompen con todas las épocas anteriores. La libertad de representación del ser humano, proviene del desligamiento del arte con la religión, es decir, la representación de lo terrenal. En lo que al desnudo respecta, podemos distinguir entre las corrientes que buscan captar la imagen del hombre, y las que se interesan por estudiar su esencia. El hecho de que haya tantas técnicas de representación debido a las

distintas corrientes que surgen de la época, nos demuestra que el cuerpo humano puede ser comprendido desde varios puntos de vista adversos, pero que, a su vez, éstos pueden ser compatibles. Entre los artistas de la época, destaca Amedeo Modigliani como culmen de la representación corporal. En general, los desnudos vanguardistas nos transmitirán inquietud, una tensión interior contenida, o desasosiego.(7,8)

Siguiendo el hilo de las vanguardias, en la actualidad, el cuerpo sigue representándose de muchas maneras distintas, dentro de los distintos campos del arte, variando en técnicas, visiones e interpretaciones; ya que lo importante no es cómo, sino qué se transmite.(7)

3.2. Concepto de “Belleza”.

Arte y Belleza siempre han estado relacionados, son dos términos que, inevitablemente, se retroalimentan. El concepto de belleza ha ido cambiando a lo largo de la historia del arte, de acuerdo a las distintas épocas y el entorno que las marcaba, es decir: cambios sociales, políticos y económicos, influencia religiosa, sentimiento de ruptura con lo establecido, etc.-.

La concepción de la belleza como una manera de mantener ordenadas tanto medidas como proporciones, nace de los filósofos Platón y Aristóteles. En la época del Renacimiento, se le da una gran importancia a esta belleza, buscando como consecuencia la armonía de todas las partes que componen una pieza, de acuerdo a cómo se hizo en la Antigüedad Clásica, dando especial importancia a su equilibrio matemático. Se establecen en este momento las bases del concepto “belleza” tal y como lo concebimos la actualidad, que sería la búsqueda de la simetría tanto en el rostro como en el cuerpo humano por medio de proporciones, de acuerdo a la razón aurea.(11–13)

3.2.1. La Belleza según Platón.

El término platónico de “belleza”, no encierra exclusivamente todo aquello que remite a un placer sensual, lo agradable ante los sentidos, sino todo lo que causa aprobación o admiración, es decir, lo que fascina y agrada en cualquiera de sus formas. Esta belleza, abarca también las cuestiones morales y cognitivas. De este modo, para Platón, la belleza y el bien serían sinónimos.(14)

3.2.2. La Belleza según los términos renacentistas -Leonardo Da Vinci-.

Las bases sobre las que recae el actual concepto de “belleza” se fundamentan en las ideas estéticas de Leonardo Da Vinci, influenciado directamente por las ideas platónicas. En su *“Tratado de la pintura”*, este artista multidisciplinar, nos muestra su forma de ver, tratar y comprender el arte.

Leonardo sostenía que la belleza era el efecto visual de proporciones armoniosas. Para él, las formas de la naturaleza, incluyendo a las especies animales, contenían la justa proporción de belleza. Da Vinci, se interesaba por las artes representativas, ya que aluden a la capacidad del hombre para representar la realidad. Así lo es la pintura, un arte imitativo a la vez que creativo, lo que lo convierte en un arte liberal y no mecánico. Dentro de este contexto, el artista debe ser siempre fiel a la realidad, y no intentar corregir la naturaleza, ya que es perfecta en sí misma. De este modo, se propone reflejar la realidad de las cosas, ya que, como hemos visto anteriormente con la teoría platónica, lo bello es esa misma realidad. También cabe decir, que Leonardo tampoco mostraba mucho afán por la belleza o lo bello, y así lo demuestra dedicando a penas unas escasas líneas a este tema en su tratado, ya que, al perseguir cierta belleza, podemos estar destruyendo otra, por ejemplo, tratando conseguir la belleza del detalle, se puede llegar a estropear la del conjunto.(15)

3.2.3. La mujer como símbolo de belleza.

Desde los comienzos de la historia, la mujer se ha configurado como objeto de culto y símbolo de belleza. En los comienzos del arte, esta quedó relegada a un papel completamente pasivo, fruto de las sociedades patriarcales que, paulatinamente, se han ido sucediendo. No se promulgaba la imagen de mujer como creadora sino como objeto del arte, o más bien dicho, del creador del arte, del hombre. Todo esto se remonta al estigma social que se ha apropiado al papel de la mujer desde la prehistoria, el hombre cazaba, realizaba actividades de acuerdo a la sociedad, de alguna forma “trabajaba”, era la parte activa; mientras las tareas de la mujer se restringían a las del hogar.(16–19)

“La mente no tiene género”-Schiebinger, 2004-. *“El género es un concepto social que entraña la asignación de ciertas tareas sociales a uno de los sexos y de otras, al otro sexo. Estas asignaciones definen lo que se rotula como masculino o femenino, y*

constituyen las creencias sociales sobre lo que significa ser varón o ser mujer en una sociedad dada y en un período determinado”-Martínez Díaz, 2001-“Este rol -el rol de género-, es un rol adscrito, porque refiere características que la propia persona no puede controlar, puesto que le son asignadas en función de su sexo”-Jayme y Sau, 2004-.(20)

Hoy en día, sabemos que algunas obras atribuidas al género masculino, fueron realmente creadas por el femenino. Esto quiere decir que la mujer no estuvo únicamente relegada al papel de musa en el mundo del arte, pero si se vio excluida en muchas de las labores como artista, lo que le impidió desarrollarse plenamente en el oficio y, por ello, tener voz exclusivamente a través de un hombre.

En la Edad Media, las profesiones más intelectuales empezaron a adquirir importancia. El sistema gremial de los artistas, se fue desarrollando, y se hizo del estudio del desnudo anatómico, un indispensable para todo aquel que quisiera llegar a ser maestro. Dado el panorama social de la época, este hecho impedía que las mujeres pudieran formarse, ya que no resultaba propio que una mujer examinara un cuerpo al natural.

En la época romántica, fue esencial el estudio de las artes plástica entre las clases adineradas. Esto hizo que un gran número de mujeres pudieran dedicarse a la docencia. Sin embargo, ellas apenas pudieron acceder a la formación oficial de las Academias. Las pocas que pudieron hacerlo, se veían vetadas de las asignaturas que trataban el estudio al natural. Por este motivo, se les privaba de aquellos formatos que más se demandaban y valoraban en el momento, como lo es la pintura histórica. Esto hizo que no pudieran optar a grandes premios o a ser representadas en los Salones oficiales.

Durante el s.XIX, algunos artistas más avanzados en cuanto a la igualdad de sexos en el oficio del arte, tales como Manet o Monet, aceptaban a las mujeres dentro de sus pupilos. En pleno s.XX, donde se sucedía la modernidad de las vanguardias, se le “otorgó” a la mujer un equilibrio aparente en cuanto a la figura del hombre, aunque, inevitablemente, seguían siendo ellos los artistas más valorados a nivel social, cobraban más los hombres que las mujeres, y ellos eran también los críticos y jurados más importantes y aclamados. Finalmente, en la época de los sesenta, el movimiento femenino empezó a tener voz, y las mujeres pudieron empezar a luchar por sus derechos dentro del campo artístico.(16–18)

Aclarado esto, haremos un breve repaso sobre cómo ha ido evolucionando el canon de belleza durante la historia del arte, y cómo ha influido este a la hora de componer una obra. Como bien hemos dicho anteriormente, la mujer ha sido desde los comienzos, un mero objeto de representación para el arte; argumentado, por la sociedad patriarcal, como un símbolo de belleza digno de reproducir. Estos son los ideales de belleza que ha impartido cada época de la historia para buscar la “musa perfecta” en el acto de creación enfocándonos, nuevamente, en el arte de la pintura.

En el Renacimiento, estuvo de moda la tez pálida, algo que, como veremos, será un denominador común para todas las épocas venideras hasta las vanguardias, el cabello largo, rizado y de tonos rubios o rojizos, los rasgos delicados; pechos y caderas pequeños, y un abdomen redondo, sin marcar. La Venus de Botticelli será el máximo ideal de belleza de la época.

Pasamos al Rococó (s.XVIII), donde nuevamente predominan la tez pálida, sin imperfecciones, y los rasgos dulcificados, rubor en mejillas y labios, y ojos grandes. Esta visión de la mujer tiende más a la idealización que al realismo. En este tipo de obras, se intenta transmitir vitalidad y sensualidad a través de la figura femenina.

De nuevo vemos un color muy nacarado en las pieles del Romanticismo (s.XVIII). En este caso, se ensalzan los pechos con vestidos de corte imperio, dándoles más protagonismo que a la cadera o a la cintura. También es característico de la época representar a la mujer con un largo cuello. El deseo que motiva a esta generación en las representaciones de féminas, es el de transmitir expresividad en sus cuerpos y rostros.

En la época victoriana (s.XIX), se vuelve a realzar la cintura de la figura femenina, haciendo el efecto visual del corsé -pareciendo más delgada-. La piel es más pálida que nunca, ya que las propias mujeres del momento, usaban amoníaco y pinturas a base de plomo para aclararla, persiguiendo como siempre el estigma social de la belleza. En las obras victorianas se perseguía el sentimiento de melancolía y el carácter soñador de la mujer. La languidez y sumisión de esta también se ven reflejados en las pinturas de la época.

Llegamos al siglo XX. Desde los años 20, se intenta romper con lo establecido y cambiar la imagen de la mujer en las obras por una más fuerte y empoderada. En este caso, el maquillaje nos muestra personalidad y rebeldía, ya que se juega mucho con él. No sirve tanto para embellecer, sino como otro elemento de expresión. Aparecen

también artistas femeninas que contribuyen a este cambio enfocando la representación de la mujer de una forma distinta a la que se había visto años atrás.

En la época actual (s.XIX), todo pasa por el filtro de las redes sociales o el retoque digital. Son, por tanto, imágenes distorsionadas que, o bien persiguen ideales, o bien expresan y transmiten sentimientos, inquietudes o miedos, un mensaje que el autor quiera lanzar. Los sexos están más igualados que nunca, pero ni que decir tiene, que aún nos queda un largo camino que recorrer.(11)

Entonces, podemos decir que no existe un ideal de belleza como tal, ya que la belleza será siempre subjetiva; y que lo bello no alude sólo a lo físico, como bien afirmaba Platón, sino que reside en el conjunto de la persona. A pesar de ello, el cuerpo femenino sigue siendo parte de un gran estigma social que se asocia mayoritariamente con lo sexual. Esto cosifica al cuerpo y limita la libertad de expresión que este puede llegar a transmitir, ya que sostengo que el cuerpo humano es una gran herramienta de expresión y representación. Un claro ejemplo de ello es la red social “Instagram”, que prohíbe las imágenes de pechos femeninos al desnudo, eliminándolas de la red, sea del calibre que sea, mientras que no tiene ningún problema con los del sexo contrario.

De esta forma podemos concluir que los roles de sexo son una creación social que nos viene dada desde el principio de los tiempos, se nos educa en ello, y son los valores que pretenden que transmitamos de generación en generación. Esto da lugar a atributos que se ven inmersos en cada uno de nosotros por el simple hecho de ser hombre o mujer, limitando en cierta parte nuestro “yo” interno.

En cuanto el tema del desnudo como un tabú que a día de hoy prevalece en nuestra sociedad, queda decir que es parte de esta educación social, en relación con lo anteriormente dicho. A las mujeres se nos ha privado durante la historia del arte de ver, examinar y reproducir cuerpos al natural, porque se consideraba algo puramente sexual indigno de una mujer, incompatible con el rol femenino establecido. Tanto a hombres como a mujeres se nos ha sensibilizado en el tema del desnudo porque se atribuye al acto sexual, hasta tal punto que nos cuesta ver, de manera social, ese desligamiento de cuerpo-sexo. Creo que, si nos acostumbraran más a ver cuerpos, perderíamos ese ridículo pudor o ese “sobresalto” al ver un cuerpo tal y cómo es, porque al fin y al cabo es solo eso, un cuerpo, sea del sexo que sea. Las demás percepciones que puedan

atribuirse alrededor de este concepto las creamos y atribuimos nosotros mismos como conjunto, en sociedad.

3.3. La representación del “Yo”.

A lo largo de la historia del arte, hemos encontrado varias obras que retratan al propio autor que las compuso, bien por el simple acto de la experimentación, o empujado por el deseo de autoafirmarse. Hoy en día, es un tema muy recurrente. Tanto en las artes plásticas, estéticas, o literarias, la primera persona siempre es una forma de facilitar que el receptor conecte con el emisor de una forma más directa y, puede que así, se pueda llegar a adquirir una mayor comprensión del mensaje. Además, creo que no hay mejor forma de expresar tus inquietudes o sentimientos que a través de ti mismo, quien realmente los siente, aunque ni que decir tiene, que es un acto bastante vulnerable, te desnuda, metafóricamente, por completo.(21–23)

3.3.1. El verbo “Ser”.

Desde los principios de la historia de la raza humana, el ser humano ha tratado comprender el entorno que le rodea, y se ha hecho preguntas existenciales sobre el origen de su propia especie; los sentimientos, sensaciones, emociones y pensamientos que encierra; sobre el cuerpo y el alma; el ser individual y ser social... es decir, sobre el hombre y la mujer en sí mismos. (24,25)

Me dispongo entonces, a exponer lo que hoy en día la Real Academia Española adopta como concepto de “Ser”:

S E R

Conjug. modelo.

1. copulat. U. para afirmar del sujeto lo que significa el atributo.
2. aux. U. para conjugar todos los verbos en la voz pasiva.
3. intr. Haber o existir.
4. intr. Indica tiempo.

5. intr. ser capaz o servir.
6. intr. Estar en lugar o situación.
7. intr. Suceder, acontecer, tener lugar.
8. intr. Valer, costar.
9. intr. Indica relación de posesión.
10. intr. Opinar del mismo modo que alguien.
11. intr. Seguir el partido o la opinión de alguien.
12. intr. Mantener la amistad de alguien.
13. intr. Corresponder, parecer propio.
14. intr. Formar parte de una corporación o comunidad.
15. intr. Tener principio, origen o naturaleza, hablando de los lugares o países.
16. intr. U. para afirmar o negar en lo que se dice o pretende.(26)

Como podemos comprobar, hay muchas concepciones dentro de la misma palabra “ser”. El ser puede ser muchas cosas, y a la vez ninguna de ellas, ya que cada uno concibe el entorno a su manera, aunque intentemos poner etiquetas unitarias y necesarias para poder nombrar y entender, bajo un lenguaje común, el mundo que nos rodea, completamente subjetiva e individualizada. Entramos en cuestiones filosóficas, ya que estamos hablando de distintas realidades, individuales o colectivas, que, para ciertas personas, pueden ser y, en cambio, para otras, no tener que ver en absoluto.

Es decir, cada persona concibe el mundo desde su propio prisma particular. Somos seres individuales que compartimos, a su vez, una sociedad en común, por nuestra inalienable condición de ser social. Somos seres que somos en nuestra particularidad. Percibimos, entendemos, y actuamos de formas distintas. Evolucionamos, cambiamos constantemente... Por lo que nunca seremos los mismos que hemos sido o seremos, ni compartiremos nuestro “yo” particular con nadie, nunca habrá dos personas exactamente iguales. Pero, con todo, siempre habrá algo que nos una, y eso será nuestra propia condición de “ser humano”, de vivir, experimentar, progresar, etc, aunque cada lo haga a su forma.(27)

Este proceso de búsqueda del individuo consigo mismo, y de su lugar en el mundo que le rodea, desata inevitablemente el deseo de expresión y creación. Este tema identitario, de introspección, dará lugar a numerosas obras que podemos encontrar en la actualidad.

3.3.2. El cuerpo del artista.

Recopilando lo expuesto anteriormente, los artistas han pintado, dibujado y esculpido la forma humana a lo largo de la historia del arte; sin embargo, en la actualidad, el cuerpo ya no es solo el “contenedor” del mensaje, el objeto a representar, sino que hoy en día también puede ser lienzo, pincel o pedestal.

El cuerpo ya no es la reafirmación de una persona, como podía darse en las representaciones pictóricas monárquicas o los retratos o fotografías de época, por ejemplo, sino el simple contenedor del ser. Ahora, se busca representar ese “yo” interior, dar forma y voz a ese “yo” invisible que todos tenemos dentro.

Dentro de la gran diversidad de técnicas que podemos encontrar actualmente, he recopilado algunas que reflejan tanto la expresividad del cuerpo, como ese reflejo del “yo” interno.

- Hot Dog; Paul McCARTHY; 1974, California

“McCarthy presentó el cuerpo del artista atado y torturado, como una alegoría de los condicionamientos sociales y la opresión sexual. Al cerrar su cuerpo herméticamente llenándolo de comida no puede digerir ni expulsar lo que está a punto de asfixiarlo” –Barbara Smith, “Paul McCarthy”, 1979.

*Hot Dog;
Paul McCarthy;
1974, California*

- Trademarks; Vito ACCONCI; 1970, NY

“Mordiéndome: mordiéndome todas las partes del cuerpo a las que llego (...) estampando huellas de mordiscos en distintas superficies. (...) estaba absorto n mí mismo que no podía estar en ninguna otra parte. (...) moverme dentro de mí. (...) Mostrarme a mí mismo, mostrarme a través de mí mismo, mostrarme al exterior. Crear mi propia salida” –Vito Acconci

Acconci describió Trademarks como un intento de reclamar su cuerpo como propio. El sistema cerrado de gestos autorreflexivos que presentó en esta performance expresa un mensaje sencillo y directo: el artista se define por su obra. (...) Al marcar con los dientes su piel con signos de identidad, Acconci, (...) potencia la posibilidad dual de la boca, tanto como fuente del lenguaje hablado –cultura, interacción- como agente de consumo.

*Trademarks;
Vito Acconci;
1970, Nueva York*

- Rape Scene; Ana MENDIETA; 1973, Iowa

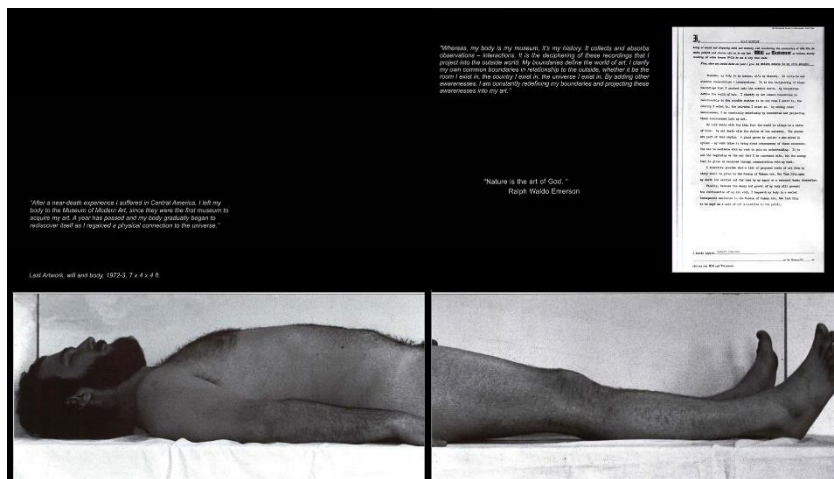
Se trata de una performance que intenta concienciar sobre la violencia de género. Esta estaba basada en el caso real de una estudiante de la Universidad de Iowa, que había sido violada el mismo año. La intervención fue presentada a un grupo de amigos muy cercanos de la artista, quienes esa misma noche habían sido invitados a comer a su departamento en el campus de Iowa. Al llegar, la puerta del departamento estaba semi abierta dejando entrever, en el interior, el cuerpo de Mendieta desparado sobre una mesa, atado de pies y manos, desnudo de la cintura hacia abajo y con las piernas manchadas con sangre.

Rape Scene;
Ana Mendieta;
1973, Iowa

- Last Will and Testament; Alan SONFIST; 1973

-Redacción de su propio testamento- “(...) cedo todos mis bienes a mi esposa excepto mi cuerpo, por cuanto es mi museo, mi historia. (...) Finalmente, como la putrefacción y la descomposición de mi cuerpo constituirán la continuación de mi obra de arte, cedo mi cuerpo en un recipiente transparente sellado al Museo de Arte Moderno de Nueva York para que lo conserve como una obra de arte accesible al público.”(28)

Last Will and Testament;
Alan Sonfist;
1973

En lo que a mí respecta, la forma de representación que más me interesa conforme al proyecto que presento en este documento, es la fotografía narrativa, más concretamente, el retrato sin rostro -aunque en mi obra realmente sí se vea parte del rostro, me interesa el cómo podemos identificar a una persona retratada -o al propio autor- por su expresión corporal, sus gestos, o simplemente viendo una parte de su cuerpo.(29–31)

A continuación, citaré algunos ejemplos representativos, ya que no profundizaré más en esta materia.(32–35)

*Self-Portrait,
Frieze, No. 4, 3 Panels;
John Coplans;
1994*

*Le un dans l'eau italie,
Henri Cartier Bresson,
1933*

*Man Ray,
Retour à la Raison
(Torso of Kiki of Montparnasse);
1923*

4. REFERENTES.

En este apartado, haré un breve repaso de los artistas que han influido en mi obra, técnica, visual y conceptualmente.

- Lou Lubie. Cara o Cruz, Conviviendo con un trastorno mental.

De esta artista me llevo la creatividad que tiene para convertir la ciclotimia en un zorro rojo con el que, la protagonista, tiene que lograr convivir.

Me parece muy ingeniosa la manera que tiene de transmitir sus vivencias, y de expresar esos trastornos mentales tan difíciles de explicar.

Como me muevo por esta línea de producción, Lou Lubie me parece una artista a tener en cuenta.(36–38)

- Loreto Sesma.

Es una poeta zaragozana. En su libro Naufragio en la 338, aparece el poema “Huesos”. Este escrito lo llevo siempre en mente a la hora de crear, incluso le ha dado nombre a mi obra más reciente. Trata sobre la anorexia.(39,40)

- ChiharuShiota.

Esta artista japonesa, realiza grandes instalaciones con hilos. En ellas hace una recreación de lo mental. Representa sus sueños, miedos, inquietudes... Es así mismo una forma de terapia para sí misma.

ChiharuShiota fue una de mis primeros referentes a la hora de crear obra. Me fijé en su forma de plasma físicamente algo psicológico, el materializar algo intangible, haciendo que pase de ser algo invisible a ser algo que la gente pueda ver, sentir y experimentar.(41)

ChiharuShiota; TwoBoats, OneDirection; 2019, Sao Paulo, Brazil

- Georges Perec.

En esta obra, Georges Perec pretende hacer un estudio- “ensayo” sobre el espacio, tratando por su paso los ‘no-lugares’.

Esta idea en particular me ha hecho reflexionar sobre el ‘hogar’, que desemboca inevitablemente en el ‘cuerpo’, que da lugar a la ‘intimidad’ y, por ende, a la propia búsqueda del ‘ser’.(42)

Cabe mencionar también un sinnúmero de poemas, ensayos, escritos, frases –de películas, de canciones...- tan extensas, que no podría plasmar en papel.

Pienso que leer te inspira, te hace reflexionar y, por tanto, crear.

- Chloe Rosser.

Lo que me llama la atención del trabajo de esta fotógrafa, es la forma que tiene de ver y entender el cuerpo humano, cómo lo recorta y, de alguna manera, “esculpe”:

“The human body is the most intimately familiar thing to us. Seeing it in these strange poses affects you deeper than if you were to see a sculpture because it’s real, and you can imagine being it, and feeling what it feels.” (...) *“It’s so weird and arresting, because you’re looking at the whole body as it appears in that moment, but actually it looks so strange, and sculptural, and grotesque; but also beautiful.”* -Chloe Rosser. (43–45)

Form 5,1;
Chloe Rosser;
2013

Function 1,1;
Chloe Rosser;
2018

- EllySmallwod.

Esta artista -claramente feminista-, representa el cuerpo femenino sin tapujos -varios de sus cuadros contienen tintes eróticos, como las representaciones del momento del acto de la propia masturbación femenina, o algunas escenas lésbicas-. Intenta normalizar los tabúes impuestos socialmente sobre el cuerpo y el concepto de la mujer.

Utiliza elementos botánicos, como las flores -particularmente peonías- en sus cuadros, para enfatizar esa sensibilidad e intimidad que quiere transmitir en sus pinturas.(46)

SundayMorning,
EllySmallwod;
AcryliconPaper,11"x14";
 2018

- Agnes Cecile.

Esta artista trabaja con la acuarela, haciendo en su mayoría retratos o desnudos humanos. Me gusta su técnica y el manejo del color mediante transparencias muy aguadas. (47)

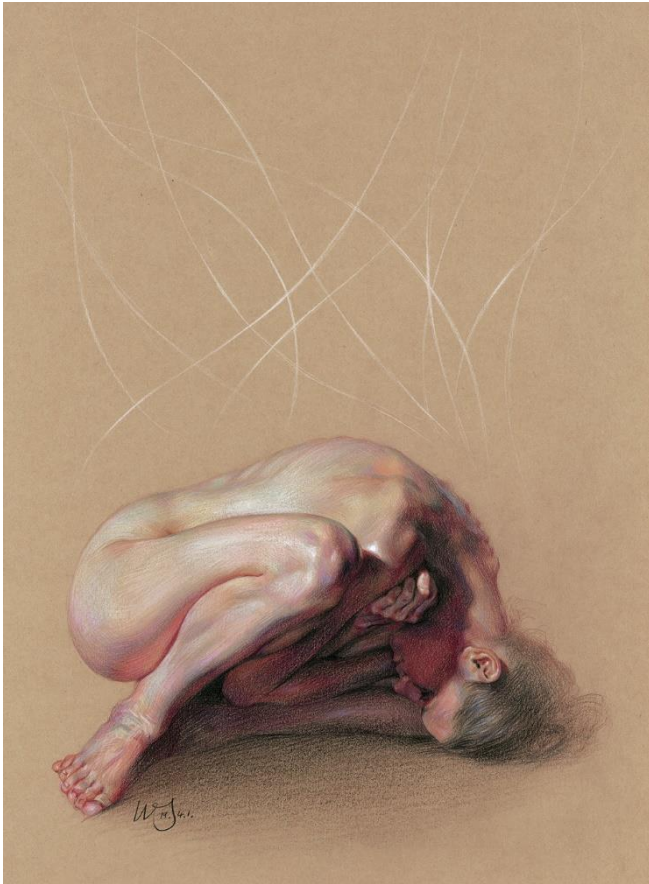

Holding,
 EllySmallwod;
 AcryliconPaper,9"x12";
 2019

Thevoidbeyondthe natural dimension,
 Agnes Cecile;
 Watercolor and acryliconpaper;
 2020

- WanJinGim.

Este artista, trabaja el cuerpo humano mediante el dibujo, empleando para ello, lápices de colores. Me interesa mucho cómo trabaja la paleta de los colores piel.(48)

Strings;

WanJinGim;

*Coloredpencil and oil pastel
onkreftpaper, 27.7x37.7cm;*

2019

Standing Pist;

WanJinGim;

*Coloredpencil and
acryliconpaper, 27.5 x 35 cm;*

2016

5. METODOLOGÍA

La metodología aplicada a este Trabajo Fin de Grado es teórico-práctica. Sus bases se sustentan en la consulta de artículos, ensayos, trabajos de investigación, revistas digitales o libros que tratan en profundidad los temas de interés a exponer. A partir de ellos, se han podido elaborar una memoria del proyecto y, posteriormente, una creación artística propia. Las fases en las que se desarrolla son las siguientes:

1. Planteamiento del proyecto. En primer lugar, se ha de plantear la obra, qué es lo que quiero hacer y, por consecuente, de qué voy a hablar en el proyecto que le acontece. Para ello, reviso previamente mi corta trayectoria artística, mis temas de interés, qué he querido contar anteriormente y sobre qué he querido investigar, así como las técnicas que he ido utilizando; para poder seguir evolucionando dentro de una misma línea de trabajo.
2. Una vez elegidos los temas a tratar y tener claro el punto de partida, se empieza a investigar sobre los mismos, recogiendo información de diversas fuentes para poder contrastar redacciones y documentos.
3. Posteriormente, se analizan, sintetizan y redactan los artículos de interés en relación a nuestro trabajo; y se fijan los objetivos de este.
4. Se estructura y ordena la memoria por apartados, de forma clara, para facilitar su lectura. Incluimos imágenes representativas de cada uno de los apartados y elaboramos -si se precisa- los anexos que faciliten una información ampliada.

De acuerdo a la parte práctica de este proyecto, los procesos a realizar serán los siguientes:

1. Reviso los trabajos hechos anteriormente -tanto documentos como obras-; planteo qué es lo que quiero expresar y representar ahora.
2. Con la idea clara, paso a realizar unos bocetos para materializarla en papel.

3. Compongo el cuadro dibujando sobre el papel de acuarela los elementos que he decidido reproducir -en este caso, un autorretrato con motivos botánicos, y procedo a pintarlo.
4. En cuanto al cuadro en tela, dibujo las distintas figuras en la tabla que sujeta el caballete. Posteriormente, pongo encima la tela, y pinto con pasteles - difuminando con una gasa o algodón-.

6. PROCESO CREATIVO

En este apartado, hablaré del proceso por el cual se materializa la obra. Comenzaré explicando el proceso conceptual mediante el que se desarrolla la idea originaria y el desarrollo de la misma hasta llegar al producto final. Como podremos ver, durante este lado recorrido, el acto de creación es algo muy complejo, que también es compuesto por una pequeña parte de azar, puesto que, por mucho que hayamos planificado un proyecto, hay factores influyentes que determinarán nuestra obra, como los materiales, la técnica, la forma de aplicarla, cómo conseguimos resolver y materializar esa idea original, etc.-.

Durante los procesos creativos, vamos aprendiendo de las diferentes circunstancias que se nos presentan. Aprendemos de nuestra propia autogestión y de la propia obra que vamos creando ya que, de alguna forma, es una retroalimentación.

Desarrollamos nuevos recursos, investigamos, profundizamos y perfeccionamos nuestras técnicas, descubrimos nuevas formas de proceder, activamos nuestra mente y agudizamos nuestros sentidos, nos volvemos más recurrentes y damos pie a conceptos más elaborados que darán lugar a futuras obras más completas.

Recopilamos todas estas experiencias a modo de memorias documentadas que poder revisar cuando nos sea oportuno. También vamos creando pequeños ficheros con imágenes que nos inspiren, de acuerdo a cada idea particular, referentes, paletas de color

o técnicas. Poco a poco vamos sumando más recursos a lo que será nuestro “cuaderno de artista”.

6.1. Proceso inicial.

A la hora de pensar en un nuevo proyecto a realiza, echo la vista atrás hacia las obras que he realizado en el pasado, conformados bajo una misma línea de trabajo. Pienso qué es lo que me gustaría expresar en ese mismo momento, en relación a esto, y, una vez concretado el concepto, me pongo a trabajar sobre él, y cómo podría darle forma para representarlo de forma física.

Para este proyecto en particular, me he basado en el ‘arte-terapia’ disciplina artística en la que, como he afirmado anteriormente, me gustaría profundizar en un futuro.

Desde que tengo uso de razón, he desarrollado un particular gusto por la escritura, derivado de la lectura. Como proyecto futuro a largo plazo, me gustaría publicar un libro ilustrado. Me gustaría proyectar las vivencias que he tenido a nivel personal, para poder concienciar y educar a la gente en cuanto al gran tabú social de la salud mental. Pero, sobre todo, me gustaría poder ayudar a personas que se sientan solas, perdidas e incomprendidas a ver un poquito más la luz al final del túnel. No se trata tanto de un relato narrativo, sino un intento de expresar mediante palabras algo tan intangible y abstracto como los son los sentimientos, emociones, pensamiento, inseguridades y miedos. Algo similar a lo que aspiramos al crear una obra por medio de las distintas disciplinas artísticas. Ese es mi “compromiso social” que motiva mi creatividad y despierta mi deseo de creación. Como he dicho anteriormente, esto se trata de un proyecto a largo plazo, por lo que mi planteamiento para este proyecto ha sido convertir la esencia de estos escritos en un cuadro que la retrate. Esta sería la propia evolución personal, la introspección del individuo, y el propio recorrido del trayecto que transitamos hasta llegar a nosotros mismos.

Con estas bases, comencé a formar la imagen que, posteriormente proyectaría sobre el lienzo, en mi cabeza:

1. Hablamos de transición, por lo que la obra debería indicarlo de alguna forma.
2. Pensé entonces en representar dos imágenes simultáneas que representaran ese movimiento, de forma unitaria -y no como piezas individuales-.

3. Repasando mi archivo, ocurrió que, como he explicado anteriormente que hago con todos mis nuevos proyectos, me fijé en una obra que hice hace un año, en la que combinaba un dibujo sobre papel y una tela semitransparente que permitía contemplar ambas imágenes superpuestas.
4. Decidí seguir desarrollando esta técnica, ya que es algo con lo que empecé a experimentar yo misma, y creo que dota a mi obra de cierta personalidad. Además, encajaba perfectamente con la historia que quería contar.
5. También decidí que se tratarían de autorretratos al natural, ya que intento normalizar este tipo de conversaciones interna. Es algo que creo indispensable, que deberíamos tener todos, y no avergonzarnos al hablar de nuestros sentimientos, pensamientos y emociones.
6. Finalmente, visualicé mentalmente ambas imágenes por separado y, a su vez, superpuestas. Estas serían:
  - Sobre la Acuarela (100x70cm): Un autorretrato, plano medio corto, es decir, del pecho a la cabeza, al natural y de perfil izquierdo. Con el brazo extendido, mi rostro se esconde tras él, dejando a la vista únicamente los ojos cerrados. Alrededor, peonías.
  - Sobre la Tela (100x70cm): Un autorretrato, plano medio corto, es decir, del pecho a la cabeza, al natural y de perfil izquierdo. Igualmente, con el brazo extendido intento imitar la misma posición, pero esta vez erguida. La cabeza mirando hacia arriba, los ojos igualmente cerrados, y con una sonrisa dibujada en el rostro.

Esta es la transición de un malestar generado por el desconocimiento del propio individuo, al conocimiento del propio y, por tanto, el crecimiento y desarrollo de la inteligencia emocional de dicha persona.

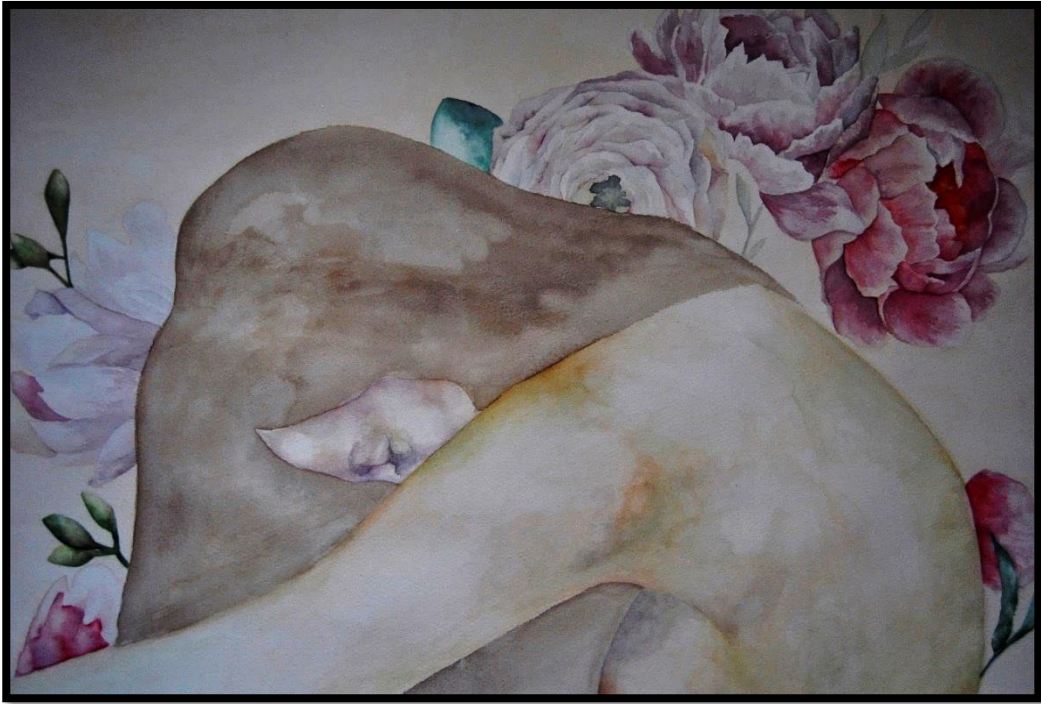
En la primera imagen, podemos ver a una persona escondida, que no se deja ver ni por ella misma. No acepta las circunstancias, no se acepta a sí misma. Está perdida, desorientada agazapada. No cree en lo que es porque no se conoce. Una mezcla de inseguridades, miedos y reproches. Las flores que le rodean muestran la sensibilidad, fragilidad y la vida interior del individuo que, como podemos ver poco a poco se va abriendo (flores más cerradas y otras más abiertas). Es una metáfora del cambio, un hilo conductor entre ambas imágenes.

Posteriormente, podemos ver a la misma en la misma posición, pero esta vez erguida. Esto simboliza que, a pesar de que el individuo no cambie en cuanto a valores, gustos, ideales, etc. -lo que nos hace a cada uno seres particulares-; cambia la perspectiva de cómo se ve a sí mismo, y cómo se muestra a los demás. No tiene miedo a que le vean desnudo, figuradamente, se siente a gusto con quién es, y no tiene tapujos. Al igual que la imagen anterior, aparece con los ojos cerrados, esto es porque siempre se está mirando por dentro. Mira hacia sí misma, hacia la persona que es, solo que, en una no se acepta y, en la otra, sí lo hace.

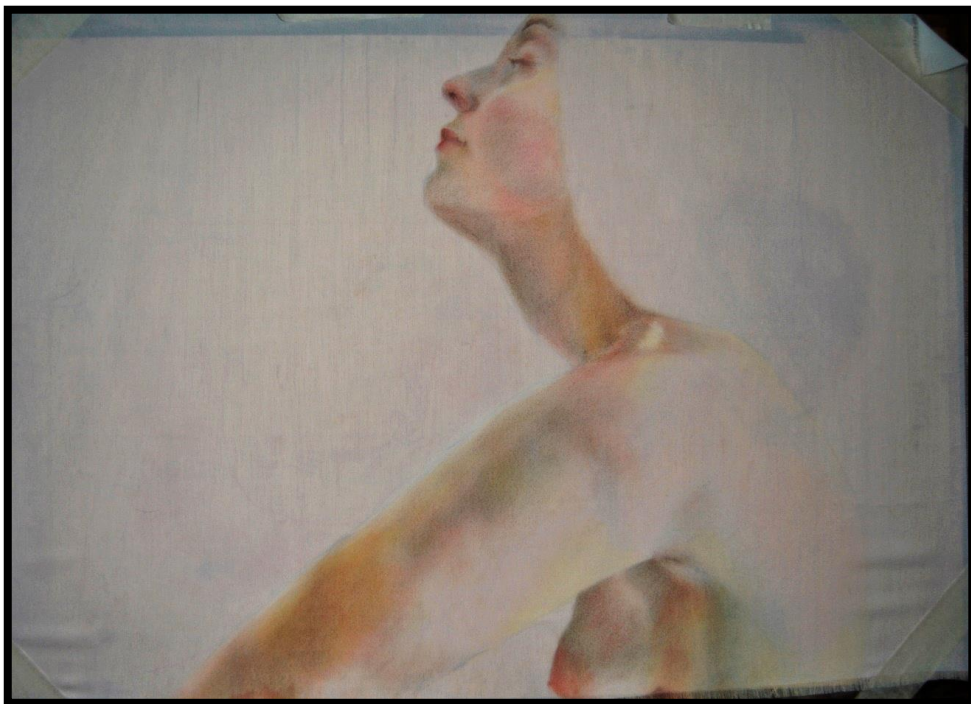
6.2. Desarrollo y Creación del proyecto artístico.

En cuanto al desarrollo, he de decir que ha sido un poco dificultoso para mí. Siempre había trabajado en formatos más pequeños, como ya he indicado en apartados anteriores. Para este proyecto he decidido trabajar sobre unas dimensiones del 100x70cm-, lo que ha supuesto un reto para mí. Además, ambas son técnicas que no domino. Particularmente opino que la acuarela es más difícil de trabajar en formatos más grandes, dados los tiempos de secado y la amplia gama cromática que se despliega al ampliar una misma imagen. Sin embargo, con los pasteles (empleados para pintar sobre la tela), me siento más cómoda.

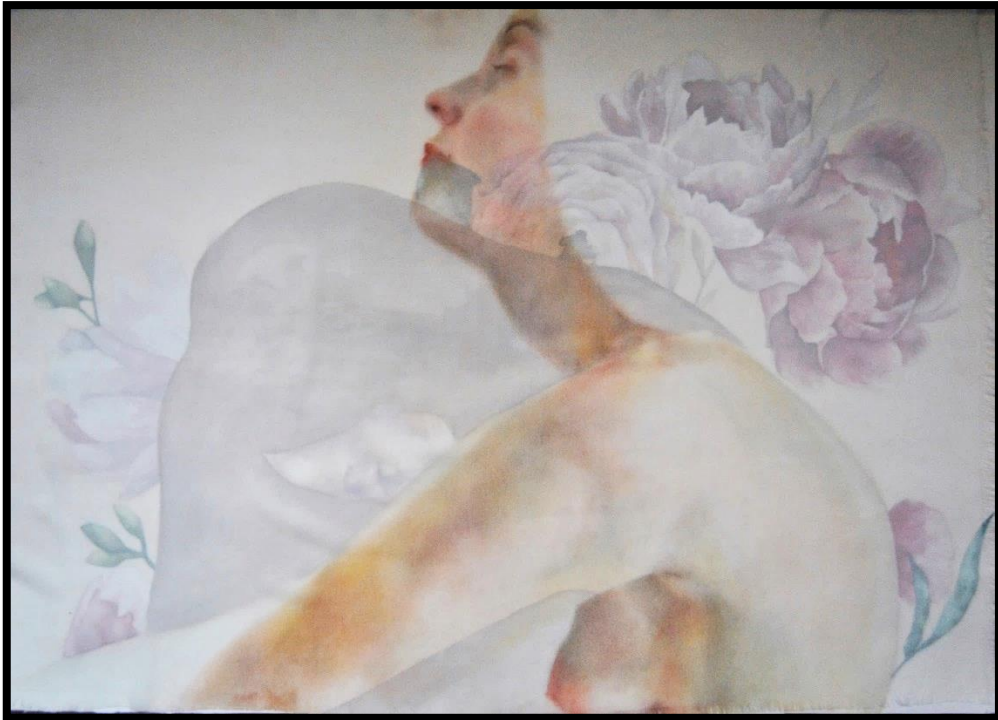
En cuanto a la acuarela, no he seguido una técnica determinada. Sí que suelo aguar el pigmento y aplicarlo sobre el papel, en vez de aguar la zona del papel de acuarela sobre el que trabajar y aplicar el pigmento. En esta acuarela en particular, no he ido haciendo charcos con el agua o muchos degradados, sino que he ido trabajando los distintos tonos por capas.

Por otra parte, la técnica que he empleado con la tela surgió de la experimentación que hice con la misma en obras anteriores. Probé con acrílico, rotuladores textiles y pasteles, y estos últimos me convencieron. Es una tela semitransparente, por lo que gran parte del pigmento traspasa la tela hasta el soporte. Hay que ir insistiendo en las zonas que más nos interesa e intentar, ya que es bastante complicado sobre esta superficie, difuminar las zonas para darle unidad al dibujo.

Por último, se entremezclan ambas, dando lugar a la obra final.

7. CONCLUSIONES

Realizar un trabajo de este calibre, ha supuesto un reto para mí, sobre todo en su comienzo. Este proyecto, no es el texto en sí, si no todo el proceso evolutivo del mismo, la experiencia que he adquirido al hacerlo, y todas las dificultades que se me han presentado y he tenido que afrontar. Cada nuevo proyecto, conlleva una cierta introspección y crítica personal, la cual voy a exponer en este apartado.

Si bien es verdad que desde un principio tenía una idea clara del punto de partida de mi trabajo, también lo es que me enfrentara con cierta inseguridad a este, ya que nunca había trabajado técnicas como la de la acuarela en formatos tan grandes. Me he dado cuenta de que quizá, si hubiera hecho ese autorretrato a pastel sobre papel Fabriano, se hubiera mimetizado mejor con el realizado sobre la tela. Por esto mismo creo que, en un futuro, realizaré este tipo de obras de esta forma, y dejaré la acuarela para seguir experimentando con retratos al natural, en tamaños más pequeños.

En cuanto al formato de pastel sobre tela, es algo que realmente despierta mi interés. Me gustaría poder seguir trabajándolo y experimentando a lo largo de mi trayectoria artística.

También seguiré desarrollando y perfeccionando mi discurso artístico sobre mi línea actual de trabajo, ya que es mi motivación a la hora de crear obras. Me siento en el deber de contribuir a algo tan marginado como lo es la salud mental, la introspección y el desarrollo de la inteligencia emocional.

Este trabajo de TFG, me ha ayudado a profundizar sobre estos temas que trato. La línea de investigación, me ha servido para comprender un poco más lo que ha sido y lo que ha supuesto el cuerpo natural hasta llegar a nuestros días. Nuestra concepción del mismo sigue siendo algo conservadora, y es algo que también por cambiar. La sociedad nos ha sensibilizado, y nos sensibiliza en lo que a ella le interesa. Nos bombardean con escenas de violencia en los telediarios, películas o videojuegos desde bien pequeños, algo que normalizamos y hacemos parte de nuestro día a día; sin embargo, algo tan natural y cotidiano como lo es el cuerpo que todos tenemos, sigue siendo un tema tabú a día de hoy en nuestra sociedad. Esto es algo que, como podemos ver en este trabajo, ha pasado desde siempre. Se ha privatizado la imagen del cuerpo. A las mujeres, se les negaba el derecho al conocimiento por el simple hecho de conllevar el ver un cuerpo al natural, en el caso del gremio artístico, por lo que se les ha prohibido formarse en igualdad de condiciones que un hombre. Esto ha hecho, en parte, que la mujer sea una figura menos conocida en el mundo del arte como artista, y más como musa u objeto de interés dentro del oficio. Creo que, si no nos priváramos o priváramos al resto de ver o mostrar su cuerpo sin tapujos, pasaría lo mismo que nos ha pasado con las abusivas imágenes de violencia: lo normalizaríamos. Es decir, normalizaríamos la cotidianidad del cuerpo. Por ejemplo, no escandalizarnos al ver un cuerpo en topless en una playa, no pensar o decir “¡ay, qué desvergonzada!” o que esa acción no debería realizarse con menores delante. ¿Por qué sigue pasando este? Porque relegamos el cuerpo desnudo al acto sexual, por lo que solo lo concebimos de esta forma: sexualizado. Para acabar con esta falsa percepción que tenemos en la cabeza ya que, al fin y al cabo es una relación que hace nuestro cerebro de forma inconsciente. Hay que acostumbrarnos a ver un poco más el cuerpo al natural para verlo como lo que es, nada más que un cuerpo, fuera de todos estos atributos que se le adhieren. Es un ejercicio que hay que hacer de manera

consciente como sociedad de desensibilización y sensibilización por otras cosas que sí tenemos normalizadas y no deberían estarlo.

Por esto insisto tanto el conocernos a nivel individual y social. Saber quiénes somos y dónde estamos, para poder comprender las circunstancias que nos rodean. Cuesta más esfuerzo que ser ignorante pero, siendo conscientes, podemos llegar al cambio social y, a menor escala, que ya es bastante, un cambio que mejore nuestras vidas y nuestro día a día como personas individuales.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

1. Leo de Blas J. El viaje sin distancia. Murcia: EPR Murcia Cultural; 2006. 276 p.
2. Larrauri Gómez M. El deseo según Gilles Deleuze. Los libros de Fronterad; 2015. 110 p.
3. Kaprow A. La educación del Des-Artista. Montesinos A, García Casado D, editores. Madrid: Árdora Exprés; 2007. 128 p.
4. Pulido N. ¿Debe tener límites el arte? ABC [Internet]. 2019 [citado 17 de septiembre de 2020]; Disponible en: https://www.abc.es/cultura/arte/abci-debe-tener-limites-arte-201902160023_noticia.html
5. Celaya J. ¿Cómo funciona el mercado del arte? [Internet]. 2006 [citado 17 de septiembre de 2020]. Disponible en: <http://www.dosdoce.com/2006/08/31/como-funciona-el-mercado-del-arte/>
6. González Á. La pregunta de Alfredo Jaar: ¿Puede el arte cambiar el mundo? Cult Plaza [Internet]. 2018 [citado 17 de septiembre de 2020]; Disponible en: <https://valenciaplaza.com/la-pregunta-de-alfredo-jaar-puede-el-arte-cambiar-el-mundo>
7. Calvo FJ. El cuerpo humano en el arte. [Internet]. UMH de Elche. 2010 [citado 17 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://es.slideshare.net/FJCalvoMf/el-cuerpo-humano-en-el-arte>
8. Evolución del desnudo en el arte. [Internet]. Histonudismo. 2016 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://histonudismo.wordpress.com/2016/01/08/evolucion-del-desnudo-en-el-arte/>
9. El color en la historia del arte. [Internet]. Comunicart. [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://comunicart.es/historia-pintura-color-arte/>
10. La trayectoria humana: El cuerpo humano en el arte.
11. Chloe. Los ideales de belleza cambian: así ha visto el arte el cuerpo femenino a lo largo de la historia. [Internet]. Tendencias. 2019 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.tendencias.com/arte/ideales-belleza-cambian->

asi-ha-visto-arte-cuerpo-femenino-a-largo-historia

12. Varela Hernández CI. Las edades de la piel en la pintura. Vol. 25, Rev Asoc Colomb Dermatol. 2017.
13. de la Flor L. Pintar el color carne a lo largo de la historia. [Internet]. SoyArte. [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.soyarte.com/como-pintar-el-color-carne-al-oleo/>
14. Ávila R. La belleza para Platón. [Internet]. La guía de Filosofía. 2013 [citado 17 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/la-belleza-para-platon>
15. Brotons P. La estética de los humanistas: Leonardo da Vinci. Grado en Filosofía [Internet]. 2014 [citado 16 de septiembre de 2020]; Disponible en: <http://blogfilosofia.ucv.es/articulos-filosoficos/la-estetica-de-los-humanistas-leonardo-da-vinci-por-pablo-brotons/>
16. Lull Sanz J. Las mujeres en el arte. De la figura inventada al cuerpo propio. [Internet]. Museu Nacional d'Art de Catalunya. [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.museunacional.cat/es/las-mujeres-en-el-arte-de-la-figura-inventada-al-cuerpo-propio?gclid=CjwKCAjw1K75BRAEEiwAd41h1Nb2tTn81VAMn5gWQlJwLD6ZP2PaBXDEedzJOLH_CQz9t1Mntja3ZRoCzJ8QAvD_BwE
17. Sambucety B. Rol de las mujeres en el arte [Internet]. BSArte. 2015 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://art-belensambucety.com/blog/rol-de-las-mujeres-en-el-arte/>
18. Prieto Fernández L. El papel de la mujer en el arte. [Internet]. La guía de Historia del Arte. 2013 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://arte.laguia2000.com/general/el-papel-de-la-mujer-en-la-historia-del-arte>
19. Sardá Yantén T. Mujer-Artista, Objeto-Sujeto. La problemática de la representación femenina. Universidad de Chile; 2006.
20. Alario Trigueros M. La mujer creada: lo femenino en el arte occidental. Arte, individuo y Soc. 1995;(7):45-52.
21. Agrigento E. El concepto contemporáneo del yo. [Internet]. 2015 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.hoyesarte.com/evento/yo-me-mi-contigo-o-el-concepto-contemporaneo-del-yo/>
22. Vásquez Rocca A. Francis Bacon: la deriva del yo y el desgarramiento de la carne. Arte, individuo y Soc. 2006;(18):151-64.
23. Onandia Garate M. Sobre representación y verdad: Lo que tú ves, no es lo que veo yo. [Internet]. Eremuak. 2018 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://eremuak.net/blog/sobre-representacion-y-verdad-lo-que-tu-ves-no-es-lo-que-veo-yo/>
24. Heller A. Teoría de los sentimientos. México D.F.: Coyoacan; 2004. 311 p.
25. Garro-Larrañaga O. El arte y la construcción del sujeto: una reflexión con Nan Goldin acerca de las narrativas familiares. Vol. 26, Arte, Individuo y Sociedad. Universidad del País Vasco; 2013.

26. RAE. Definición de Ser [Internet]. [citado 17 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://dle.rae.es/ser>
27. de Diego E. No soy yo. Madrid: Siruela; 2011. 256 p.
28. Jones A. El cuerpo del artista. Londres: Phaidon Press Limited; 2006. 204 p.
29. Illescas S. El retrato sin rostro, ese gran desconocido. [Internet]. 2018 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.dzoom.org.es/el-retrato-sin-rostro/>
30. Colorado Nates Ó. Retrato y fotografía. [Internet]. 2013 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://oscarenfotos.com/2013/07/27/retrato-y-fotografia/>
31. de Vicente E. Fotografía contemporánea narrativa, historias a través de imágenes. [Internet]. Cultura Fotográfica. 2017 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://culturafotografica.es/fotografia-contemporanea-narrativa/>
32. Calvo Santos M. Man Ray [Internet]. Historia Arte (HA!). 2016 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/man-ray>
33. Henri Cartier-Bresson [Internet]. Magnum Photos. [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.magnumphotos.com/photographer/henri-cartier-bresson/>
34. Gema. Ralph Gibson, un sonámbulo en Nueva York. [Internet]. 2012 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.xatakafoto.com/fotografos/ralph-gibson-un-sonambulo-en-nueva-york>
35. ‘Self-Portrait (Frieze No. 2, Four Panels)’, John Coplans, 1994 [Internet]. Tate Modern. [citado 18 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.tate.org.uk/art/artworks/coplans-self-portrait-frieze-no-2-four-panels-p78534>
36. Entrevista a la autora Lou Lubie [Internet]. La Comiecteca. 2019 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://lacomiecteca.com/entrevista-loulubie/>
37. Martínez A. Cara o cruz. Conviviendo con un trastorno mental . (Reseña) [Internet]. 2019 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <http://www.eslahoradelastrortas.com/cara-cruz/>
38. Lubie L. Lou Lubie Website [Internet]. 2008 [citado 18 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.loulubie.fr/>
39. Sesma L. Huesos. [Internet]. YouTube. 2014 [citado 18 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fUhja_2lyZ4
40. Sesma L. Naufragio en la 338. Madrid: Lapsus Calami; 2014. 114 p.
41. Chiharu Shiota Website [Internet]. [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.chiharu-shiota.com/>
42. Perce G. Especies de espacios. Intervención Cultural; 2001. 152 p.
43. Function, Chloe Rosser [Internet]. Elizabeth Houston Gallery. 2020 [citado 16 de

- septiembre de 2020]. Disponible en:
<https://www.elizabethhoustongallery.com/chloe-rosser-function/>
44. Chloe Rosser Website [Internet]. 2020 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://chloerossler.com/>
  45. Warner M. Form & Function by Chloe Rosser [Internet]. British Journal of Photography. 2018 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.bjp-online.com/2018/12/form-function-by-chloe-rosser/>
  46. Elly Smallwood Website [Internet]. 2020 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://www.elly.ca/>
  47. Agnes Cecile Website [Internet]. 2019 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://agnescecile.com/>
  48. WanJin Gim Website [Internet]. Willeys Art. 2020 [citado 16 de septiembre de 2020]. Disponible en: <https://willeysart.gallery/>