

CARTOGRAFÍAS DEL ORIGEN

Trabajo Fin de Grado. Bellas Artes

Alumno: Borja Alegre Pallach

Tutora: Marta Marco Mallent

Universidad de Zaragoza. Campus de Teruel

Facultad de CC. SS. Y Humanas

Junio 2014

ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Objetivos	5
3. Aspectos conceptuales	7
3.1. La experiencia estética del entorno	7
3.1.1. El hombre liberado	7
3.1.2. Evolución hacia lo sensible	9
3.1.3. Nietzsche y el Surrealismo	9
3.2. Sueños, origen y realidad	12
4. Elaboración del proyecto	15
4.1. Desarrollo de la idea	15
4.2. Metodología de trabajo	16
4.3. Aspectos fundamentales en la realización de la obra	20
4.3.1. El blanco	20
4.3.2. La línea	21
5. Referentes	22
5.1. Referentes pictóricos	22
5.1.1. Lucian Freud	22
5.1.2. Egon Schiele	23
5.1.3. Francis Bacon	24
5.2. Referentes pictóricos contemporáneos	25
5.2.1. Alex Kanevsky	25
5.2.2. Jenny Saville	25
5.2.3. Santiago Ydáñez	26
5.2.4. Michaël Borremans	26
5.3. Referentes directamente relacionados con el proyecto	27
5.3.1. Ed Fairburn	27
5.3.2. Germán Gómez	27
5.3.3. Lucas Simoes	28
5.3. Referentes literarios	28
6. Conclusiones	31
7. Bibliografía	33

1. INTRODUCCIÓN

“Todos estamos –oh mi amor- tan llenos de retratos interiores, tan llenos de paisajes no vividos.”¹

Elena Pianotowska

El proyecto que he llevado a cabo en este curso titulado “Cartografías del origen”, tutelado por la profesora Marta Marco, está basado en unos aspectos fundamentales que han marcado mi progresión artística durante todos estos años de aprendizaje. Cuando empecé en el arte mis aspiraciones eran básicas, con poco fundamento. Uno de los objetivos era el buscar una imagen estética a partir de unos recursos aprendidos de una forma autodidacta. Con el paso del tiempo, nutriéndome de varias influencias que han marcado mi carrera empecé a interesarme por mi mundo interior, por la procedencia de mis imágenes, por la personalidad oculta en ellas, por el diálogo con el espectador y por el entorno que me rodea y me influye a la hora de crear.

En este recorrido descubro la importancia de todo lo que me rodea. Todas las influencias que recibo desde el exterior y de las relaciones personales que establezco en mi vida. Todo esto me ha llevado a profundizar en la relación hombre-territorio. Este camino me ha llevado a concluir que los lugares que habito o los sitios que han quedado marcados en mi memoria son los que me han llevado a crear un tipo de obras muy personales, que nacen de mi interior en base a mi personalidad, a la cultura que he ido adquiriendo durante todos estos años y a los recuerdos que han marcado mi crecimiento.

Así pues, en este trabajo represento a partir del autorretrato esa relación surgida entre el rostro y el paisaje con la que intento explicar el origen de mis creaciones artísticas. Para dar un mensaje más de territorio he recurrido al sistema de maquetas que se usa en la arquitectura usando el cartón pluma para realizarlas. La utilización de este material me ha supuesto algunos quebraderos de cabeza por la inexperiencia y por tratarse de un

¹ PIANOTOWSKA, E.: cuento *El recado*, en *De noche vienes*, Ed. Era, 1979, p. 84.

² ARISTÓTELES: *Poética*, Ed. Alianza, 2006, p. 56, verso 1451b.

material muy delicado pero a la vez he aprendido a crear de una forma tridimensional, a ver el rostro como si se tratara de un mapa topográfico en el que la línea va creando volúmenes y planos que juntos conforman lo que podríamos llamar el mapa de mi personalidad.

Como trabajo previo a las maquetas también se presentan en este proyecto una serie de autorretratos realizados con fotografías y papel vegetal. Se trata de unas imágenes creadas a partir del collage y la superposición de planos en las que se aprecia también esa idea de rostro-paisaje de una forma más esbozada, como si se tratase de un paso previo a la maqueta.

2. OBJETIVOS

Este trabajo supone un profundo análisis de mi personalidad. En un principio mi intención era transmitir un mensaje más poético, crear una obra que contribuyese al arte en algún aspecto pero a la hora de ponerme a trabajar, el tema surgió de mi interior. Quedaron a un lado las intenciones objetivas y todo giró hacia un terreno mucho más subjetivo. El hecho de buscar en mi interior, investigar sobre mis orígenes y conocer la profundidad de mi ser en base a mis experiencias vividas me hizo ver desde la distancia el camino que he llevado a cabo durante mi crecimiento como persona.

Otro de los objetivos importantes en este trabajo es la investigación técnica que he llevado a cabo en este tiempo. Decidí representar mis sentimientos más profundos desde un punto de vista tridimensional, cosa que nunca había hecho antes. Esto me ha ayudado a tener una visión más global del arte y de mi persona, dando más importancia a todo lo que surge desde mi interior, representándolo de una forma más pura y calculada, basándome en el territorio, el rostro y el paisaje; mezclando todos estos aspectos con la tridimensionalidad, la topografía y la arquitectura. Esta mezcla puede representar también lo que pasa en mi cabeza, una combinación de ideas que se unen a través de lazos que a simple vista no poseen ninguna relación. Estas relaciones son las que me han llevado a realizar este proyecto tan personal, la necesidad de comprender el porqué de todo, la causa por la cual unas vacaciones en la costa hace veinte años pueden estar tan profundamente relacionadas con un hecho aislado ocurrido hace dos semanas. Estas relaciones que se establecen en la mente del hombre basadas en sus recuerdos y en sus sueños son las que me mueven a realizar mis obras e intentar comprenderlas.

3. ASPECTOS CONCEPTUALES

3.1. La experiencia estética del entorno

3.1.1. El hombre liberado

Sería absurdo pensar que todo lo que retenemos en nuestra memoria es real, que ha sucedido de verdad. Desde pequeños hemos ido reteniendo recuerdos de paisajes, rostros, acontecimientos y conversaciones que llegados a la madurez no somos capaces de definir como reales o imaginados. Este poder de la mente de crear recuerdos a través de los sueños y viceversa es algo que siempre me ha resultado fascinante. Los recuerdos viven en nosotros como algo permanente, rondando por la memoria y uniéndose a otros pensamientos que crean nuestra personalidad. A partir de aquí me pregunto qué poder tiene todo esto en el hecho de crear, de plasmar imágenes en un lienzo. Estas preguntas me han llevado a intentar analizar la relación existente en todo esto. No es un intento de analizar los sueños y la funcionalidad del cerebro, sino que es un análisis de los cambios y las tendencias que se crean en mi persona a partir de la memoria y los paisajes vividos.

Entre los filósofos de la Grecia antigua que intentaban comprender la belleza del entorno y la experiencia del hombre en base a la contemplación destaca la figura de Aristóteles, que interpreta el arte como una experiencia basada en el conocimiento. El filósofo griego entiende el arte como una acción de repetición, que lleva al hombre a ejecutar los mismos actos de una manera cada vez mejor, llegando a la perfección final. Esta idea propone que el arte es algo mecánico, con lo que no estoy de acuerdo; pero sí me resulta interesante la idea de conocimiento basado en la experiencia, de adoptar unas directrices en base a las vivencias propias a la hora de crear. Esta forma de pensamiento no a parece en la filosofía moderna, pero sí debemos prestar atención a lo que el filósofo denomina el concepto de *mímesis*, un concepto que no rechaza la creatividad sino que el artista debe intentar imitar la fuerza de la naturaleza en la acción de crear. El arte es entendido como un ejercicio de interpretación en base a la experiencia, los objetos representados en la pintura dejan de ser importantes individualmente, ahora la importancia reside en el conjunto que el artista crea con ellos, encajándolos en una composición armoniosa que forma parte de la experiencia estética vivida por el artista. Así pues, Aristóteles entiende la acción de crear (*mímesis*) como una expresión de

experiencias internas del hombre, que le llevan a interpretar lo que le rodea de una forma personal.

*“Y también es evidente, por lo expuesto, que la función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, y lo posible, conforme a lo verosímil y lo necesario. Pues el historiador y el poeta no difieren por contar las cosas en verso o en prosa.”*²

Pasados varios siglos el hombre empieza a entender mejor el mundo que le rodea y la naturaleza empieza a ser uno de los aspectos más importantes para él. El paisaje no fue visto como algo importante para el hombre hasta el siglo XIV. Muchos historiadores toman como referencia la carta que escribió el poeta Francesco Petrarca en 1336 como el punto de partida de la sensibilidad social hacia el paisaje. Esta carta, escrita en tono metafórico, nos explica las sensaciones del poeta desde la cima del Mont Ventoux. En ella podemos comprobar la emoción que provoca la contemplación de un paisaje teniendo en cuenta su plasticidad y su grandeza. Obviamente la sociedad anterior a él había gozado de paisajes preciosos, de albas y atardeceres, de lluvia, tormentas, arco iris, prados verdes y acantilados, pero a partir de este momento es cuando se “artealiza” el paisaje, el caos contemplado por el hombre a su alrededor es tomado como una obra de arte de la que formamos parte. A partir de este momento el hombre empieza a interesarse por la grandeza del entorno que le rodea, lo investiga, lo vive e intenta comprenderlo. En este recorrido encontramos diversas formas de entender la naturaleza como algo envolvente que nos influye día a día en nuestra vida. A partir de este momento el artista dejará de ser el artesano que ejecuta una obra por encargo, ahora el artista debe ser un hombre culto y educado, que progresa en su arte a partir del conocimiento y de las experiencias sensoriales a partir del contacto con el entorno y las relaciones personales. Empiezan a exaltarse ideas de libertad, el hombre se libera y atiende a la intuición y a la libre interpretación, el crecimiento cultural del hombre le hace creer en si mismo y crea a voluntad, dejando de lado conceptos pasados como la verdad o el bien y el mal. El hombre se convierte en un ser fundamentado en el buen funcionamiento de la razón.

² ARISTÓTELES: *Poética*, Ed. Alianza, 2006, p. 56, verso 1451b.

3.1.2. Evolución hacia lo sensible

Debido al crecimiento imparable del hombre a través de los siglos y de la liberación del espíritu, la filosofía divide al arte en dos y lo califica a uno de *arte servil* y al otro de *arte libre*. En este aspecto, uno de los pensadores que más hincapié hace en ello es Georg Hegel. Para él la fantasía es la base de la creación artística, el hombre debe recurrir a la libre interpretación, a los sueños, al conocimiento adquirido basado en las experiencias vividas y dotar a la obra de una interpretación libre. Estos aspectos concuerdan con lo que se intenta hacer en nuestros días, una reflexión basada en la experiencia, surgida de los recuerdos y de la memoria, un arte extrasensorial que traspasa las fronteras de la verdad o lo visible, que genera cuestiones en el espectador y le hace recapacitar sobre el origen, el entorno, el paisaje y las vivencias pasadas. Un hombre hecho a sí mismo, libre de prejuicios.

3.1.3. Nietzsche y el Surrealismo

Si hablamos de las experiencias sensoriales del hombre y de sus sueños, no podemos obviar la importancia del Surrealismo en estas ideas. Los artistas buscan nuevas formas de representar la realidad con el paso de los años, así se llega a la interpretación libre desde lo más profundo, desde el subconsciente. El arte empezará a tomarse como una herramienta de reflexión personal, de vuelta a la niñez, de una mezcla de crecimiento, de cultura y de sueños. Todo esto lo ponen en práctica los artistas surrealistas con el pintor catalán Salvador Dalí como su máximo exponente. El movimiento surrealista surge en Francia en la década de 1920. Esta corriente artística tiene tintes que denotan una influencia fuerte del dadaísmo, corriente que predomina en el panorama artístico durante esa época liderada por Marcel Duchamp como cabeza más visible del movimiento. El surrealismo y el dadaísmo se sitúan en un periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial los artistas empiezan a buscar nuevas formas de expresión en el arte. La representación de la naturaleza ya no es el tema principal del arte, sino que se empieza a basar en conceptos psicológicos, en el sueño, etc. La difusión de la fotografía influye mucho en este hecho, ya que la naturaleza y lo que vemos puede ser fielmente representado a través de ella. El dadaísmo se convierte así en el movimiento más importante mezclando nuevos materiales que se crearon en consecuencia a la Revolución Industrial, la guerra, etc. Este movimiento se basa en el concepto, en el cambio de contexto de la obra. Marcel Duchamp crea en 1917 la obra

“Fuente”, una obra que consiste en colocar un inodoro con su firma en un museo con la finalidad de crear a partir de un objeto cotidiano una obra de arte. De esta forma, el hombre queda excluido del arte, se le considera culpable de todo el horror que ha sacudido al mundo en estos años y se le elimina, dando paso al objeto, a lo absurdo. El Dadaísmo se basa en lo absurdo para crear obras de arte y literatura, creando poemas que dejan entrever lo que podría venir después, que acabaría llegando bajo el nombre de Surrealismo. El principal objetivo del Dadaísmo era el de crear un nuevo arte negando todas las reglas establecidas hasta el momento. Junto al futurismo crean una nueva forma de hacer arte en la que el espectador pasa a ser partícipe de la obra, así lograron escandalizar a una sociedad vacía de ideas que necesitaba un cambio.

PARA HACER UN POEMA DADAÍSTA

Coja un periódico.

Coja unas tijeras.

Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.

Recorte el artículo.

Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa.

Agítela suavemente.

Ahora saque cada recorte uno tras otro.

Copie concienzudamente

en el orden que hayan salido de la bolsa.

El poema se parecerá a usted.

Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque

*incomprendida del vulgo.[...]*³

Para muchos el Dadaísmo es considerado como el movimiento que abrió el camino al Surrealismo, con él acaba. En 1924 André Breton crea los Manifiestos del Surrealismo, donde queda claro que una nueva corriente ha empezado. Estos manifiestos dejan claro la influencia en Breton de los psicoanalistas Sigmund Freud y Alfred Jarry. Al contrario del nihilismo dadaísta, el Surrealismo se centra en la construcción romántica; el sueño y el inconsciente pasan a ser el centro de todo, desde donde se crea el arte. Toda realidad no objetiva existe en el inconsciente, donde el hombre crea imágenes y situaciones que escapan a su razón, así el arte se convierte en algo totalmente libre, el artista pasa a ser artista por naturaleza. Algunos artistas surrealistas utilizan el inconsciente para crear obras, sin pensar ni admitir reglas anteriores, solo basándose en sus sueños y en automatismos.

Los surrealistas toman la idea de Nietzsche del no-sentido para representar su arte. Nietzsche promueve la idea de artista como hombre valiente, condenado también a los problemas del hombre moderno que vive en una profunda decadencia, que permanece disecado ante el mundo ideal que ha creado a partir de un mundo material. Para Nietzsche el artista tiene sueños e inquietudes que le hacen escapar de ese mundo sumido en una profunda crisis de identidad. El artista vive y desea vivir el mundo terrible que le rodea, se embriaga de su dolor para crear a partir de sus sueños.

*“Todas las artes tienen un efecto tónico, aumentan la fuerza, aumentan el placer (el sentimiento de fuerza), excitan todos los más sutiles recuerdos de la embriaguez; hay una memoria particular que desciende en tales estados de ánimo; entonces retorna un lejano y fugitivo mundo de sensaciones.”*⁴

Todos estos aspectos han contribuido a mi obra de una forma u otra. El análisis del crecimiento personal, la influencia del espacio temporal y físico, el desarrollo humano dentro de las sociedades, el hombre moderno, los sueños y los recuerdos. Me he dado cuenta de que estas preguntas relacionadas con la existencia están presentes desde el principio de los tiempos y que son ellas las que hacen que el hombre siga investigando y

³ TZARA, T: *Siete Manifiestos Dadá*. Ed. Tusquets, 1999, p. 50

⁴ NIETZSCHE, F: *La voluntad de poder*. Ed. EDAF, 1994, p. 437

posea ese afán de buscar el significado de todo. Yo no he podido dar con ese significado pero me sirvo de este trabajo para conocerme mejor, para indagar en mi memoria y en mis sueños para proyectar una imagen de mí que en algunos aspectos desconocía. Del intento de plasmar todo esto han surgido las maquetas y los autorretratos, como una forma de verme desde la distancia e intentar representar el interior de una forma gráfica, dando valor a la parte interna de mi persona, creadora de los límites externos que conforman mi parte física.

3.2. Sueños, orígenes y realidad

Para elaborar este trabajo me he basado en mis orígenes. El primer lugar que aparece es la ciudad de Madrid, de allí provienen mis antepasados más recientes. Madrid sería como el principio de todo, donde nace el origen de mi ser. Mi padre nace y crece allí, de modo que de una forma directa se empieza a gestar mi personalidad ya que, por genética, los humanos nos parecemos a nuestros progenitores. Madrid no es una ciudad que haya causado un gran impacto en mí, pero debo considerarla como pieza clave debido a que es el inicio de mi existencia que proviene del crecimiento de mi padre. En segundo lugar aparece Tarragona, mi lugar de nacimiento, que representa gran parte de lo que soy. Mis recuerdos más lejanos provienen de allí, de la ciudad que me ha rodeado durante veintitrés años, de las relaciones surgidas en ellas con las demás personas y del entorno que me ha rodeado. El paisaje de Tarragona puede calificarse como pausado, una ciudad tranquila que no desgasta, un paisaje de calma y tranquilidad en el que la cercanía entre personas está muy presente en el modo de vida de sus ciudadanos. De Tarragona aprendo lo que es la calma, la contemplación. Un periodo de mi vida de crecimiento, de dudas, errores, aciertos e inquietudes. Mis sueños en esta época, muy ligados a la adolescencia me hacen crecer y dirigir mi camino hacia el arte. Estos sueños crearán un afán de superación en mí, que me llevará a visitar lugares y conocer gentes de todas partes para completar mi experiencia sensitiva.

Tras el crecimiento personal en Tarragona llega la hora de dar un paso de gigante en mi vida, este paso me lleva a cursar estudios universitarios en Teruel. Esta ciudad representa el cambio, el progreso hacia una especialización que me llevará a acercarme un poco más al objetivo final del conocimiento personal absoluto. Tras cuatro años de

vivencias en esta ciudad, puedo concluir que Teruel me ha ayudado a contemplar el arte como algo autobiográfico, como algo que preocupa a la sociedad. El contacto con otras personas interesadas en estos temas me ha ayudado a tener una visión más global, a conocer referentes importantísimos y a investigar en las técnicas y los conceptos. Mi mentalidad ha cambiado durante todo este tiempo, los sueños de cuando llegué son diferentes de los de ahora, pero no olvido que cada día que he pasado aquí, rodeado de este entorno he ido creciendo y acoplando mis ideas y mis inquietudes al espacio. La vida rutinaria y sencilla que he llevado en Teruel, caracterizada por un ritmo lento y pausado, me ha permitido reparar en las pequeñas cosas que definen nuestra vida diaria, en la grandeza de lo cotidiano, y en consecuencia, mi trabajo artístico se ha visto influido por todo ello. Los pequeños detalles y el acontecer diario es lo que mueve el mundo, lo que me ayuda a crear, lo que me hace ver la belleza de todo lo que nos rodea.

La última ciudad que aparece en el trabajo es Burdeos. Esta ciudad genera en mi una serie de dudas e inquietudes que nunca había experimentado. Antes de la estancia por un año allí las expectativas eran enormes. Francia, un país de arte y de cultura, parecía ser el lugar perfecto para mi crecimiento. Resultó no serlo. Burdeos es una ciudad gris, triste, en la que la cultura del hombre moderno, del individualismo y la soledad están muy presentes en sus calles. El encierro en mi persona fue total. Si puedo sacar algo positivo de aquello fue la conversión que hice, el giro hacia el amor a los orígenes, al hogar. Los sueños y los recuerdos se amontonaban por cada una de las gotas de lluvia que caían a diario. La ciudad me atrapó de su tristeza y su poca solidaridad, un paisaje desolador, que me hizo ver la tristeza existente en la cultura europea de separación de razas, de individualismo, de riqueza contra pobreza. Todo esto hizo cambiar mi forma de ver mis orígenes, dando importancia a mi procedencia. Me di cuenta de que mi personalidad está basada en los lugares que he habitado en todos estos años. ¿Qué persona sería si mi ciclo vital hubiese sido al revés? Si hubiese nacido en Burdeos y mi punto actual se situase en Tarragona, ¿Qué tipo de aspiraciones y sueños tendría? Se dice que la vida que no vivimos no existe, pero me produce una profunda inquietud el hecho de no saber qué hubiera pasado, dónde estaría, cuáles serían mis sueños e inquietudes. Nunca podré saberlo, pero eso hace que de importancia a todo lo vivido, a tomar mis orígenes como el punto de partida de todo mi ser, los paisajes vividos como hojas escritas de un libro que avanza y los no vividos como páginas en blanco que nunca serán escritas. Los sueños están basados en nuestros recuerdos y los recuerdos

que poseo son los que me han llevado a ser quien soy, a tener unas aspiraciones en un campo, en un modo de vida elegido por mí.

4. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Desarrollo de la idea

Como he explicado en mis objetivos, lo más importante para mí era representar mis ideas a partir de mi persona. Así pues, el autorretrato formaba parte ya de mis primeros pasos en la realización del proyecto. A partir de aquí empecé a pensar diferentes maneras de realizar un trabajo que pudiera unir todas las ideas que tenía y pudiese ser estéticamente bueno, además de suponer un paso adelante hacia la culminación de mi crecimiento personal. Mi primera idea giraba entorno a la pintura, pretendía realizar unos autorretratos al óleo en los que mi persona quedara reflejada como un individuo lleno de dudas, de incertidumbre, de sueños, aspiraciones, etc. Quería representar lo que es el hombre del siglo XXI, un personaje atrapado por la rapidez del tiempo, la influencia exterior, la enfermedad, el desarrollo de la abundancia, la globalización y la soledad. Todos estos aspectos debían estar representados en mis obras, relacionando los problemas del hombre moderno con los míos y crear así una relación existencial.

A medida que fue pasando el tiempo mis ideas fueron variando también. Una síntesis de todas estas ideas desembocó en la idea final, el trabajo giraría entorno al origen de todos estos problemas, a todas las cosas que atormentan mi mente debido a mi forma de ser. Hay muchos problemas que son algo global, que pertenecen a la humanidad, sin embargo hay otros que son individuales, que afectan solo al individuo, fuera de un conjunto. Las dudas y los enigmas que habitan en mi cabeza son el resultado de unas vivencias, de problemas no resueltos, de recuerdos agradables, de otros no tanto, de accidentes y del azar. Reflexionando sobre todo esto decidí que debía ir al fondo del asunto, al origen de todos los factores que han generado mi forma de ser.

La idea definitiva llegó más tarde. Mis autorretratos quedarían representados en unas maquetas de cartón pluma de 100x70 cm. Así se mezclan varios conceptos, la imagen del rostro como elemento sobre el que todo gira y la caracterización del paisaje como concepto creador de la personalidad. Las maquetas arquitectónicas que representan paisajes pasan a ser aquí una representación de mi personalidad, donde la línea, los planos y las sombras generan un mapa topográfico de mi rostro. Las maquetas pueden ser vistas también como un dibujo. Si las colocamos en vertical, la línea nos lleva a ver la imagen como un retrato clásico, donde la línea delimita las formas del rostro.

4.2. Metodología de trabajo

El proceso de trabajo de este proyecto ha tenido varias partes diferenciadas. Por una parte, ha habido una investigación profunda de los mapas topográficos. Con la ayuda de dos personas cercanas a mí, he realizado una búsqueda de los mapas topográficos de las distintas regiones que aparecen en mi proyecto. Así pues, he realizado varias visitas a los catastros de las diferentes ciudades que se incluyen aquí para conseguir los mapas topográficos, un proceso en el cual me he dado cuenta de lo difícil que resulta recabar toda esta información. Los mapas eran una parte importante de mi trabajo debido a que de ellos salía la idea de la línea, del recorrido y los límites que posteriormente se relacionarían con el retrato. Una vez con los mapas en la mano debía encontrar la forma de transmitir esa información cartográfica a través del retrato. Para ello decidí usar el cartón pluma como material para diseñar los trabajos, un material que suponía un reto para mí debido a que nunca lo había usado y no tenía muy claro como podría encajar todo ello en la obra.

Una vez elegidos los materiales y teniendo ya la información topográfica necesaria, faltaban los retratos fotográficos que iba a usar para plasmarlos en las maquetas. Realizados en un plató audiovisual con la iluminación correcta, los retratos recrean una especie de cambio constante, en los que mi rostro queda reflejado mirando al infinito, con la cabeza baja, de perfil o con los ojos cerrados. Los retratos están basados en la pintura contemporánea de hoy, en la que predominan los retratos a gran escala en primer plano, en los que el retratado parece estar pensando en otra cosa, ya no se abusa de la mirada fija en el espectador sino que éste se imagina el entorno. Una vez impresa la foto en el tamaño adecuado procedía al recorte de los planos dependiendo de la luz de la fotografía. Lo más oscuro queda abajo del todo para, como en la escultura, ir sacando los relieves a través de la luz, quedando arriba del todo el plano con más luz y las partes más oscuras en la base. De esta manera dependiendo de donde venga la luz se crean unas sombras y unas luces que hacen que el retrato vaya cambiando dependiendo de ella.

Con los planos recortados se van pegando uno a uno en la base hasta crear el relieve necesario para la maqueta.

Para la otra serie presente en el proyecto, he utilizado otras fotografías realizadas especialmente para ésta. En ellas se puede observar la misma idea que en las maquetas pero utilizando unos materiales distintos como la fotografía, el papel vegetal y el dibujo sobre papel blanco. Este trabajo estaba primeramente realizado en blanco y negro, pero después de algunas pruebas pude ver como el color creaba unas texturas a través del papel vegetal muy interesantes que me hicieron cambiar de opinión para conseguir un resultado más potente estéticamente hablando.

Además de estas dos series también existe la posibilidad de seguir trabajando en estas ideas a través de otras disciplinas como el vídeo. Se trataría de un vídeo apoyado por un texto escrito por mí, en el que evoco los pensamientos que me provoca el paisaje, el tiempo y el rostro. Este vídeo está en proceso debido a que el proyecto tiene continuidad en el tiempo, no se detiene aquí, pero creo que el vídeo puede funcionar por él mismo y no quería utilizarlo como elemento de estas obras debido a que crearía un mensaje difuso. A continuación se puede leer el texto íntegro.

ROSTRO

OJOS

NARIZ

BOCA

ELEMENTOS DE UN MISMO REFLEJO

CARGAS DE EMOCIONES DISPUESTAS SOBRE EL ROSTRO

ROSTROS QUE SONRIEN, LLORAN, PADECEN, SUFREN E INSINUAN

LA CARA COMO REFLEJO DEL ALMA

EL ALMA ES MADRE

MADRE QUE PROTEGE Y DA A LUZ

REFLEJOS DE UN ORIGEN

LA DUDA REFLEJADA EN UNA MIRADA, EN UN GESTO

RETRATO DE UN CUERPO

CUERPOS SIN CARA SE DESVANECEN Y DESAPARECEN

JUEGAN CON EL COLOR Y LAS FORMAS

CREAN MELODIAS ESTRIDENTES

RIEN A CARCAJADAS

DIENTES AFILADOS DEBORAN SUS FRONTERAS

EL ROSTRO ENVEJECE

TRAICIONA

CREA PUENTES INDESTRUCTIBLES

*ROSTRO DEL TIEMPO
INQUEBRANTABLES ANTE EL OLVIDO
DEFORMACIONES EXAGERADAS NOS PERTURBAN
LA PIEL NOS LIMITA
NOS ENVUELVE CON LIMITES INVISIBLES*

TIEMPO

*EL TIEMPO COMO MEMORIA
NO TIEMPO DE LLUVIA
TIEMPO DE TORMENTA Y DESTRUCCIÓN
PADRES-HIJOS-NIETOS
PASADO-PRESENTE Y PASADO OTRA VEZ*

*ENEMIGO DEL PRESENTE
CREADOR DEL CAMBIO INCESANTE
ELEMENTO QUE HIERE Y CURA
HERIDAS DEL PASADO QUE SE CONVIERTEN EN MEDICINA PARA EL FUTURO
INTELIGENCIA EN TODOS SUS MOVIMIENTOS*

*TIEMPO COMO ANTIHEROE
LA ENFERMEDAD DEL HOMBRE
EL INTENTO DE LIMITARLO EN UN RELOJ
EL LEVE SONIDO QUE EMULA AL OLVIDO
TIEMPO QUE QUEMA, QUE FLUYE, QUE DESAPARECE EN UN MECANISMO DE
RUEDAS*

*LATIDOS DE UN MISMO CORAZON
MARCAN EL COMPAS DEL TIEMPO
EL TIEMPO ES
NO SERÁ
SU CASTIGO ETERNO SERÁ EL FUTURO, LA VIDA ETERNA*

*CINCO, CUATRO, TRES, DOS, UNO
Y AL REVÉS
LO DEFORMAMOS, LE INTENTAMOS ENGAÑAR
EL TIEMPO ES FUERTE, INQUEBRANTABLE
ES ORIGEN, ES ESTABLE Y ES BIENVENIDO*

PAISAJE

*TIERRA Y AGUA
UNION DE ELEMENTOS DISPARES
FOTOGRAFIAS DEL ESPACIO
RODEAN INDIVIDUOS A SU ANTOJO
NOS INFLUYEN*

*LA EROSION EN LA ROCA
EL POLVO QUE FORMA DESIERTOS
EL RÍO QUE VA AL MAR
EL MAR QUE VA AL RÍO
EL CIELO SE POSTRA ANTE LA TIERRA, DESAFIANTE*

*LA PÉRDIDA
LA SOMBRA
LABERINTOS CREADOS CON EL TIEMPO
PAISAJES QUE SE PRECIPITAN AL MAR
EL SUICIDIO DE LA BELLEZA, LA MUERTE DE LA HIERBA*

*LO SOPORTA TODO
SE ACOPLA Y SE ACOSTUMBRA
SE MUERE
REVIVE
NO SE DEJA DOMINAR*

*PADECE Y SUFRE
SU ENVOLTURA ES FUERTE Y RESISTENTE
UNA MÁQUINA PERFECTA QUE MANTIENE EL ORDEN ESTABLECIDO
CAOS Y ORDEN
EDIFICIOS QUE SE INCLINAN ANTE LA GRAVEDAD, QUE SE SEPARAN DÍA A
DÍA*

4.3. Aspectos fundamentales en la realización de la obra

4.3.1. El Blanco

Las obras de este proyecto son un trabajo totalmente manual, en las que son protagonistas la línea, el blanco, y dos conceptos asociados: la limitación y la pureza. La elección del cartón pluma es por una cuestión estética, su finura y el color blanco son las dos características que más me interesan, obteniendo un resultado limpio y puro. El blanco se ha considerado siempre dentro del mundo del arte como el “no-color”, como el color de la pureza, de la virginidad, del silencio.

“El blanco [...] es el símbolo de un mundo, donde han desaparecido todos los colores como cualidades y sustancias materiales. Ese mundo está tan por encima de nosotros que no nos alcanza ninguno de sus sonidos. De allí nos viene un gran silencio, que representado materialmente parece un muro frío infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre nuestra alma como un gran silencio absoluto. Interiormente suena como un <no-sonido>, que puede equipararse a determinadas pausas musicales que sólo interrumpen temporalmente el curso de una frase o de un contenido, sin construir el cierre definitivo de un proceso [...]”⁵

Así pues, atendiendo a esta idea de pureza, de silencio y de una ausencia de cierre definitivo en la obra, el blanco es un recurso perfecto para simbolizar lo ilimitado, el silencio y la idea de contemplación. Por otra parte, la ausencia de elementos decorativos o de color que podrían perturbar la calma del retrato o ensuciar su aura, se consigue también con el uso de un blanco uniforme.

4.3.2. La línea

Las maquetas son unas construcciones tridimensionales que están creadas por planos, si las vemos sobre un plano horizontal veremos como surgen de la base para alzarse, pero si colocamos la maqueta de forma vertical veremos como los planos crean una líneas que se asemejan al dibujo. Este doble sentido es intencionado. En mis obras anteriores la línea ha estado siempre muy presente trabajándola de diferentes maneras.

⁵ KANDISNKY, V.: *De lo espiritual en el arte*. Ed. Paidós, 2004, p. 89

Dependiendo del grosor, la vitalidad, la rapidez o el ritmo, una línea puede representar muchas cosas. En este caso la línea queda definida por los límites de los planos que forman un dibujo tridimensional. Podríamos decir que la línea es la base de todo, que dibuja y limita, que da forma a todo, ya sea una masa o un vacío. En estas obras que presento la línea es el elemento que limita el rostro y lo crea, digamos que ejerce un papel topográfico, que nos hace ver los límites de la luz y de la forma del rostro y a la vez nos informa de los interiores del rostro, de los mapas ocultos que se generan en la personalidad humana siguiendo la estela del entorno, de todo lo que nos rodea. La línea forma el dibujo y forma el interior, lo visible y lo invisible.

5. REFERENTES

Si hablo de mis referentes no puedo obviar a mis amigos, familiares, gente que me rodea, paisajes que habito y situaciones que he vivido, porque son la base fundamental de este proyecto, pero centrándome en los lo puramente plástico, intentaré enumerar y explicar un poco cuales son mis referentes, en qué me han influenciado y cómo han repercutido en el desarrollo de mi proyecto y mi vida diaria.

5.1. Referentes pictóricos

5.1.1 Lucian Freud

Mis referentes pictóricos van desde los artistas más importantes de la historia del arte hasta nuestros días. Uno de los referentes más importantes para mí, que han influenciado mi forma de ver el arte y la pintura sin duda es Lucian Freud. El pintor inglés es uno de los artistas más importantes del siglo XX. Sus cuadros representan retratos de gente que le rodea, amigos, familiares y animales que viven con él.

“Los modelos profesionales nunca me han gustado, ya les han mirado tanto que les ha crecido una nueva piel, cuando se quitan la ropa no se quedan desnudos, su piel se ha convertido en otra prenda de vestir”⁶

Freud define su arte como algo autobiográfico, algo que realiza cada día, como si de alguna forma, pintara su vida. Es un personaje inquietante, que domina la técnica del óleo y con sus cuadros nos hace ver la fragilidad humana, la flaqueza de la carne y la belleza en lo cotidiano y lo menos bello. De él aprendo lo que significa la vida artística, es decir, el no intentar siempre centrarse en un concepto o un mensaje sino que la pintura surge de lo cotidiano, de nuestra forma de ser. Veo la pintura de Freud como algo que reside dentro de él y necesita sacar sin pensar en un espectador o un formalismo académico, sino mas bien por una necesidad física

⁶ Artículo *Lucian Freud, Retrato de la sexualidad* del periódico digital *El Cultural*, 17 de Junio de 2014.

y mental, una búsqueda de la representación interior basada en las personas que le rodean.

También me llama mucho la atención de él la tremenda producción que tiene, se dice que podía tener hasta tres modelos posando en diferentes estancias e ir saltando de una a otra. Esa lucha constante contra el tiempo que se nos ha dado para realizar el máximo camino posible hasta la realización de nuestra obra culminante es algo que intento poner en práctica. El no conformarse nunca con lo que hacemos día a día sino tomarse el día como una etapa más de aprendizaje, como un paso más hacia la obra que nos llene de verdad, una lucha constante en la que el arte es nuestro compañero más fiel y a la vez nuestro enemigo más fuerte. Una lucha interior por expresar lo que llevamos dentro en una carrera contrarreloj.

5.1.2. Egon Schiele

Egon Schiele supone para mí una influencia enorme. Hace algunos años, cuando aun estaba empezando a crear y estaba centrado en el mundo de la Ilustración no tenía unos grandes referentes que me hicieran ver la importancia del “yo” interior o del origen de nuestras ideas. Cuando un libro de Schiele llegó a mis manos hace ya muchos años descubrí la grandeza del arte y de la representación en sus cuerpos enfermos y deprimidos. El pintor austríaco utiliza el autorretrato para representar lo atormentada que está su alma debido a los problemas del hombre de la época, la guerra, la crueldad humana, una sociedad vacía de ideas y principios que cada vez se ve más fragmentada. Schiele viaja hasta el origen de su ser, basándose en las teorías del psicoanálisis de Freud. Basándose en el subconsciente Schiele intenta representar lo que nos impulsa a la hora de vivir, lo que nos hace libres y a la vez esclavos. La estética de sus obras es melancólica, se representa a un hombre lleno de pena, que debe ceñirse a los convencionalismos humanos, que vive en una sociedad que no le comprende. El artista nos habla también del padre y de la madre, de los orígenes y de lo que le rodea, incluso se atreve a tratar la sexualidad de los niños. Lo que más me interesa del artista es su poder de representación del alma, del alma desgarrada y vacía de la que hablaba Freud, la idea de vacío existencial, de que en el fondo estamos solos en esta vida. Todos estos problemas los podríamos relacionar con el hombre contemporáneo, que vive

también en una constante duda de la existencia, en la que los acontecimientos banales han hecho que los pensamientos más profundos queden en un segundo plano y la sociedad se haya vuelto individualista y triste. Schiele es el retratista del hombre solo, del alma desgarrada y del “yo” atormentado por su entorno y sus orígenes, viviendo en un mundo que le oprime.

5.1.3. Francis Bacon

Francis Bacon es otro de los pintores que retrata al hombre decadente. El pintor irlandés retrata la parte más oscura de la existencia humana, representando cuerpos mutilados, rostros y figuras desmembrados, todo expuesto desde distintos ángulos. Las obras de este pintor surgen también de la experiencia. Las consecuencias psicológicas de la guerra, del abandono por parte de su familia y de la autodestrucción que le provocó el no ser aceptado por su condición sexual. Influenciado por Edvard Munch, Bacon representa los rostros basándose también en los sueños, creando una representación de las pesadillas, del horror que se genera dentro de la mente humana debido a sus medios y a la repulsión por parte de la sociedad. Todos estos artistas hablan de lo mismo, del hombre contemporáneo atormentado por los problemas sociales, por los convencionalismos, por la suciedad del alma, los miedos, el horror, etcétera. Lo importante de ellos es la forma de representarlo y su propia experiencia personal, de la que surgen imágenes que nos conmueven y nos permiten analizar su interior, nos permiten ver los problemas de la existencia humana en base a un entorno o un paisaje que les influye.

“Bacon es el mejor. Tiene los huevos para joder en el infierno. Es el último bastión de la pintura. Antes de Bacon, la pintura parece muerta, totalmente muerta.”⁷

⁷ Entrevista a Damien Hirst realizada por la galería *Tate* de Londres. 20 de noviembre de 2008.

5.2. Referentes pictóricos contemporáneos

Además de los artistas mencionados, pertenecientes a un pasado histórico próximo, me gustaría mencionar a algunos que están marcando mis influencias ahora mismo. Algunos de ellos pertenecen al nuevo realismo que se está llevando a cabo en Europa y Estados Unidos, artistas que realizan obras en las que el ser humano y su carnalidad sigue siendo el tema principal, en el que el trazo y la expresividad de la materia y el color forman un papel importantísimo en la obra.

5.2.1. Alex Kanevsky

Este pintor californiano de origen lituano es uno de mis referentes actuales más potentes. Realiza obras de gran tamaño en las que se crea una especie de simplificación de las luces y los ambientes. Kanevsky utiliza técnicas poco convencionales para crear diferentes texturas sobre el lienzo. La mujer es uno de sus temas más recurrentes. Sus cuerpos aparecen reposados en ambientes cotidianos, en bosques o dentro del agua. Sus imágenes son armoniosas y nos transmiten una sensación de soledad basada en la contemplación del mundo cotidiano, englobando su arte en una corriente de realismo contemporáneo.

5.2.2 Jenny Saville

Jenny Saville pertenece al grupo *Young British Artists*, un grupo de artistas importantes del Reino Unido provenientes casi todos ellos de la institución *Goldsmith College of Art*. La artista inglesa retrata a mujeres con cuerpos que no poseen ninguna relación con la idea de belleza comercial que se ha instaurado en nuestro mundo. Las mujeres de Jenny Saville son imponentes, gigantescas, sus carnes son trémulas, llenas de cicatrices y magulladuras. Utiliza el autorretrato para presentar su repulsión hacia el consumismo y el ideal de belleza actual. Con sus figuras pintadas a gran escala intenta crear paisajes del cuerpo, en los que la carne genera unas formas que denotan monumentalidad y sufrimiento. Esa idea de crear paisajes a partir del cuerpo me parece realmente interesante y se relaciona con el trabajo que he llevado a cabo.

5.2.3. Santiago Ydáñez

Santiago Ydáñez es uno de los pintores españoles con más proyección internacional. El artista nos habla en sus imágenes de diferentes conceptos, sobre todo le gusta diferenciar su arte en dos vertientes, una cargada de misticismo, calma y sensualidad y otra de estridencia y locura. Ydáñez hace referencia a los paisajes que crea, por ejemplo, la música clásica, en la que los grandes autores poseen obras en las que la serenidad y la armonía son las protagonistas y en otras lo son la estridencia, la violencia y la brutalidad. Esos aspectos están presentes en todo ser humano, que dentro de su alma posee diferentes paisajes que van cambiando con el paso del tiempo. Tiene obras monumentales, sobretodo de retrato y autorretrato que nos transmiten una sensación de grandeza y brutalidad en las que a través de la mirada o el lenguaje gestual podemos ver la personalidad de cada persona retratada. Es sin duda alguna uno de los más importantes en el panorama artístico actual.

5.2.4. Michaël Borremans

Michaël Borremans es uno de los pintores más importantes del momento. Nacido en Bélgica en 1963, su obra está repleta de referencias a grandes artistas del pasado como Velázquez, Manet, Degas y una fuerte influencia también del arte flamenco. Borremans suele trabajar el retrato, con escenas oscuras y en ocasiones con toques surrealistas. Sus tonos cálidos nos transportan a escenas de gran profundidad psicológica, en la que podemos comprobar como el artista pretende representar la flaqueza del hombre, lo absurdo de la existencia. También utiliza las máscaras sobre los personajes retratados, buscando crear una escena de doble personalidad, en la que el hombre esconde su verdadero yo detrás de una máscara. Su técnica rápida y el pequeño formato dan a sus obras una sensación de frescura y vitalidad que pocos pintores pueden conseguir. Su análisis del hombre moderno y la estética de sus piezas, con esos toques de surrealismo y crítica son los que me han llevado a tomar a este pintor como uno de los más importantes en mi aprendizaje. Sin duda, uno de los más profundos del momento, que va más allá de lo que se ve a simple vista.

5.3. Referentes directamente relacionados con el proyecto

Además de todos estos referentes que he ido conociendo a lo largo de mi aprendizaje artístico quiero mencionar por separado una serie de artistas que me han ayudado a crear mi proyecto. Su visión sobre la existencia, sus obras relacionadas con el territorio y sus trabajos de retrato me han ayudado a la hora de representar mi obra.

5.3.1. Ed Fairburn

Ed Fairburn es un artista que crea sus obras directamente sobre los mapas. Debido a que mi primera idea era un poco esa, la de pintar directamente sobre los mapas de las ciudades, este artista me llamó mucho la atención. Fairburn aprovecha las líneas de terreno que hay en los mapas para crear volúmenes en los rostros y crear así unas imágenes muy potentes. Estéticamente es muy llamativo ya que los mapas poseen unas texturas y unos colores que juegan perfectamente con los rostros dibujados. La línea es otro de los aspectos que me llama mucho la atención de él, su finura a la hora de trabajarla, las formas sinuosas que genera a partir de las manchas de tinta hacen que el espectador quede hipnotizado ante sus obras.

5.3.2. Germán Gómez

German Gómez es un artista español nacido en Gijón. Sus trabajos giran entorno al cuerpo humano, creando figuras a partir de fotografía y mezcladas con dibujo. Lo más importante de su obra para mí y lo que más me ha influenciado para hacer este trabajo es su serie “Desnudos” de 2006. En ella el artista utiliza la fotografía, el dibujo y el papel vegetal para crear nuevos cuerpos. El trabajo se realiza a través de diferentes planos a partir del collage, muy parecido a los que he realizado yo para acompañar las maquetas. Estas obras me sorprendieron en un principio por su plasticidad y por la gran interpretación del cuerpo y de las luces que realiza. Otra de las series que me impresionó mucho es la de “Condenados” de 2008 por su gran expresividad y fuerza. Valiéndose también de la técnica de la superposición y el collage Germán crea cuerpos a partir de fotografías hechas desde diferentes puntos de vista. Este es, sin duda, uno de los artistas que más me ha impresionado en la realización de este trabajo y uno de los que más me ha influenciado.

5.3.3. Lucas Simoes

Este artista brasileño mezcla en sus trabajos la pintura, la fotografía y la arquitectura. En sus obras encontramos diferentes texturas, retratos sobre los que interviene con productos químicos o manchas de pintura muy llamativa, hasta construcciones más arquitectónicas como en la serie “Paisagens futuras” de 2012 en las que vemos como el artista se interesa por los volúmenes, la línea y la superposición de papel y cartón para crear volúmenes semejantes a los paisajes que he intentado llevar a cabo en mi proyecto. Simoes me interesa más por su concepción de la arquitectura y su representación en las maquetas que por su obra plástica. Otros arquitectos son importantes para mí como Frank Gehry, Le Corbusier o Mies Van Der Rohe, pero ciñéndome a lo que es mi trabajo, sin duda Simoes es el que más ha aportado a este proyecto.

5.4. Referentes literarios

*“Cualquier gran escritor, o simplemente buen escritor, elabora un mundo en consonancia con su propia especificidad. Tal cosa es consustancial al estilo propio, aunque no se trate, únicamente, del estilo. Se trata, en suma, de la firma inimitable que pone en todas sus cosas el escritor. Este es su mundo y no otro. Esto es lo que diferencia a un escritor de otro.”*⁸

Raymond Carver

En mis primeras indagaciones en la literatura no tuve un éxito importante, después de leer los libros que me mandaban en la escuela leí algunos otros algo comerciales como “El código Da Vinci” o “El niño del pijama de rayas”. Después de eso decidí buscar libros que se correspondieran con mi forma de ver la vida y el arte. Un buen día, estaba yo en la librería de la calle principal de mi ciudad y me topé con un libro en el que en la portada aparecía la cara de un hombre en primer plano. Su rostro denotaba sabiduría y

⁸ Entrevista para la cadena televisiva británica BBC a Raymond Carver por L. Maffrey y S. Gregory. 1979

frialdad, a la vez que ternura y firmeza. Encima de su rostro rezaba el título “Principiantes”. No me hizo falta leer el resumen al dorso, lo cogí, pagué y me fui a casa a empezar a leerlo. El libro empezaba con un pequeño relato sobre un hombre que hace fotos de casas con sus dueños en el interior. Un hombre que retrata lo que ve, lo que siente y que no le da importancia al dueño de la casa, sino a la casa en sí, como si quisiera contar el interior desde su exterior. Los siguientes relatos irían cobrando fuerza en mi interior hasta el punto de tener que comprar cuatro libros más del mismo autor. Raymond Carver es un escritor rudo, perteneciente a la corriente del “realismo sucio”. Su estilo es tosco y poco académico, pero con cada frase crea una incertidumbre en el lector, una atmosfera minimalista, las habitaciones no tienen objetos ni adornos, el espectador las crea en su mente. Su principal tema es el amor, pero no el amor que conocemos todos, la novela romántica y todas esas historias algo empalagosas que inundan las estanterías de las librerías, su amor es sucio, es rencoroso y llano, no es mágico sino terrenal. Es un amor que no perdura, que padece y que necesita de sus protagonistas para seguir vivo. Es un amor real. Sus relatos suponen para mí un cambio de mentalidad sobre ese gran tema tratado por el hombre durante toda su existencia. Carver me hace ver que el amor no reside en el corazón, sino en las pequeñas cosas de la vida, en un momento, en un segundo, en una historia inacabada. El amor no sabemos lo que es, por ello debemos llamar amor a lo que nos mueve en el día a día, por ello no debemos atarnos a él, sino acomodarnos a sus inquietudes.

A partir de este momento sé qué tipo de literatura es la que me gusta y la que me mueve a crear mis obras, debido a que los textos escritos por estos genios crean en mi cabeza y en mi imaginación unas ideas que necesitan ser plasmadas en el papel. El escritor americano John Ford aparecerá después de Carver. De su misma escuela, Ford nos ilustra sobre el hombre americano moderno, que puede trasladarse a cualquier país o nacionalidad. En “Periodista deportivo” nos cuenta la historia de un hombre que sigue buscando su destino, que no cesa en la búsqueda de su felicidad, aunque en el camino tenga que sufrir algunas consecuencias que la vida le propone.

Después de estos escritores minimalistas iría a buscar a los clásicos. Autores como Dostoievsky, Tolstoi, Chéjov, Wilde y muchos otros empezaron a llenar las estanterías de mi casa con su prosa exquisita y su representación del hombre situado en un mundo cruel, que le lleva a ser cruel a él mismo, en ocasiones tierno, en otras malvado, pueril, egoísta, romántico, etc. Es una literatura del hombre cambiante, del hombre creado a

partir de sus miedos y sus pasiones. Grandes autores que tratan al hombre como forma de crítica hacia la sociedad del momento y a la vez puede relacionarse con la sociedad contemporánea.

Todos estos autores no sólo me llevaron a crear obras en base a sus relatos, también me hicieron indagar en el arte de la escritura. Empecé a escribir algunos relatos cortos que me ayudaban a expresar mis inquietudes y mis miedos. No sé si esos relatos eran buenos o malos, lo que sí sé es que me ayudaron a expresar ideas interiores con palabras y por ello les estaré eternamente agradecido.

6. CONCLUSIONES

En el momento de empezar este proyecto mis objetivos y mis ideas eran totalmente diferentes de las de ahora. Durante todo este tiempo de investigación y búsqueda de la idea mi mente ha ido variando día a día. En un primer momento la idea era crear una serie de autorretratos a través de la pintura, pero el paso de los días y los cambios constantes en mi forma de pensar me hicieron indagar en nuevas formas de expresión e ideas más profundas que residían en mi interior desde hacía mucho tiempo.

Estas ideas que intento explicar a través de mi obra son una consecuencia del crecimiento personal que he experimentado durante este tiempo, que me ha llevado a intentar descifrar cada una de las situaciones que he ido viviendo a lo largo de mi vida, los paisajes que he contemplado, los recuerdos y los sueños que me han hecho convertirme en la persona que soy ahora. Éste es un trabajo que no acabaría nunca, debido al cambio constante y al paso del tiempo, al camino que voy recorriendo día a día en mi vida y a los recuerdos y sueños que se crean a diario. Lo que he intentado en este tiempo ha sido analizar y saber un poco más sobre mí, el porqué de mi personalidad, la influencia que han tenido los paisajes y el entorno que me rodea y el haber vivido unas relaciones personales que han marcado mi vida.

Hablando del lado formal del proyecto, de la realización de las obras y de la elaboración, puedo decir que me he atrevido a dar un paso adelante, quizá algo temerario, pero del que no me arrepiento. Decidí probar a representar estas ideas a partir de la tridimensionalidad por la coherencia con el tema y porque quería probar algo nuevo, no estancarme en el dibujo o la pintura, sino ir más allá, probar materiales nuevos, mezclar el dibujo con las maquetas y la arquitectura. Un intento de mezclar varias disciplinas en una sola obra. También me atraieron mucho los materiales. La limpieza y la pureza que da el cartón-pluma con su finura y ese color blanco que genera una imagen de calma y de interioridad.

Personalmente este trabajo me ha vaciado mucho en el terreno personal. La búsqueda de la idea y la acumulación de recuerdos y pensamientos han hecho que el análisis sobre mí mismo haya sido muy profundo, eso sumado a mi inseguridad ha provocado que este proyecto haya sido una especie de catarsis en el que he conocido cosas de mí que ni siquiera sabía que estaban ahí. Me he dado cuenta de la gran cantidad de ideas que

recorren mi mente y la dificultad que supone en algunas ocasiones poder representarlas. Soy una persona muy vinculada al papel y al pincel, siempre han sido mis mejores herramientas para expresarme y hasta ahora me habían ido muy bien, por eso este trabajo supone un reto personal, un ir más allá, intentar conocerme en el terreno psicológico pero también en el terreno artístico, buscando nuevas técnicas en las que pueda sentirme cómodo y pueda aprender lo máximo posible.

La utilización de los mapas también es algo que viene de lejos, siempre me han resultado muy interesantes por la plasticidad que veo en ellos. Quizá alguna gente solo vea fronteras y nombres de ciudades y ríos, pero para mi son algo más, son retratos de territorios, lugares extensos y monumentales de nuestra tierra representados en un minúsculo espacio, con una gran cantidad de colores y líneas que nos hacen ver nuestro planeta de una forma plástica y expresiva.

Todas estas cosas son las que conforman mi proyecto, que no se detiene aquí. La conclusión final podría ser que nunca llegaré a conocerme del todo, pero si puedo conocer mi pasado, verlo desde una visión global y saber de donde vengo y a donde voy. Este trabajo genera en mí una sucesión de sensaciones que me han aportado mucho y que también me han hecho reparar en muchas cosas que no creía importantes. Se podría decir que la práctica artística me ha ayudado a conocerme mejor y a poder expresarme mejor, como siempre ha hecho y como espero que siga haciendo en el futuro.

En resumen, este trabajo supone un análisis de mi mismo, que me ha ayudado a entender mejor todos los aspectos de la vida que me rodean y que me influyen a la hora de vivir y de crear. Un estudio profundo que me ha llevado de viaje por mi vida, yendo desde los principios de mi conciencia hasta épocas más convulsas de la adolescencia, la muerte de algunos familiares, la aparición de personas importantes y sobretodo, de las pequeñas cosas de la vida que parecen no tener importancia pero que son los pilares de mi personalidad, son las líneas que dibujan mi personalidad en el mapa de mi vida.

7.BIBLIOGRAFÍA

Libros:

- STEINER, REINHARD. *Schiele*. Edición 25. Londres: Taschen, 2007
- Museo Thyssen-Bornemisza. *Antonio López*. Primera edición. Madrid. 2011
- SMEE, SEBASTIAN. *Lucian Freud*. Primera edición. Alemania: Taschen, 2007
- LAX, ERIC. *Conversaciones con Woody Allen*. Tercera edición. Sabadell: Debolsillo, 2011
- NOGUÉ, JOAN. *La construcción social del paisaje*. Primera edición. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007
- NOGUÉ, JOAN. *El paisaje en la cultura contemporánea*. Primera edición. Madrid: Biblioteca Nueva, 2008
- MADERUELO, JAVIER. *Paisaje y pensamiento (Lecturas de paisaje)*. Primera edición. Madrid: Abada Editores, 2007
- MADERUELO, JAVIER. *Paisaje y territorio (Lecturas de paisaje)*. Primera edición. Madrid: Abada Editores, 2008
- MADERUELO, JAVIER. *Paisaje y arte (lectura de paisajes)*. Primera edición. Madrid: Abada Editores, 2008
- ARISTÓTELES. *Poética*. Madrid: Alianza Editorial, 2013
- KANDINSKY, VASSILY. *De lo espiritual en el arte*. Tercera edición. Barcelona: Ediciones Paidós, 1996
- TZARA, TRISTÁN. *Siete manifiestos dadá*. Tercera edición. Barcelona: Editorial Tusquets, 1999
- NIETZSCHE, FRIEDRICH. *La voluntad de poder*. Primera edición. Madrid: Biblioteca EDAF, 1994
- CARO BAROJA, JULIO. *Arte visoria y otras lucubraciones pictóricas*. Primera edición. Guipúzcoa: Editorial Tusquets, 1990

Otras fuentes:

- GERMÁN GÓMEZ. [en línea]. <http://www.germangomez.es/cast/index.html> [Consulta: 12 Febrero 2014]
- LUCAS SIMOES [en línea]. <http://www.lucassimoes.com.br/> [Consulta: 21 Marzo 2014]

- *EL DIARIO DE CÓRDOBA*. Entrevista a Carla Carmona por Alfredo Asensi [en línea]
<http://www.eldiadicordoba.es/article/ocio/1730887/la/manera/hacer/schiele/igual/su/mirada/era/melancolica.html> [Consulta: 4 Abril 2014]
- *ED FAIRBURN*. [en línea] <http://edfairburn.com/> [Consulta: 8 Abril 2014]
- *DDOOSS, Asociación de amigos del arte y la cultura de Valladolid*. Entrevista a Raymond Carver por L. Maffrey y S. Gregory. [en línea]
http://www.ddooss.org/articulos/entrevistas/Raymond_Carver.htm [Consulta: 10 Junio 2014]
- *TATE GALLERY. Damien Hirst on Francis Bacon* [en línea].
<http://www.tate.org.uk/context-comment/video/damien-hirst-on-francis-bacon>
[Consulta: 29 Mayo 2014]
- *SANTIAGO YDÁÑEZ*. [en línea]. <http://www.santiagoydanez.com/> [Consulta: 21 Enero 2014]
- Periódico digital *EL CULTURAL*. *Retrato de la sexualidad. Lucian Freud*. [en línea].
http://www.elcultural.es/version_papel/SEMBLANZAS/11037/Lucian_Freud/
[Consulta: 22 Junio 2014]
- Periódico digital *LA TERCERA*. *Francis Bacon: El pintor más oscuro del alma humana que es récord de ventas*. [en línea]
<http://www.latercera.com/noticia/cultura/2013/11/1453-551570-9-francis-bacon-el-pintor-mas-oscuro-del-alma-humana-que-es-record-de-ventas.shtml> [Consulta: 23 Marzo 2014]
- Periódico digital *EL PAÍS*. *Lucian Freud: Un egoísta impredecible y mujeriego* por Viviana García. [en línea]. <http://www.elpais.com.uy/divertite/arte-y-exposiciones/lucian-freud-biografia-genio-pintura.html> [Consulta: 31 Mayo 2014]

ANEXO I
Dossier gráfico



Figura 1 Collage de fotografía y papel vegetal sobre papel. 29,7 x 42 cm



Figura 2 Collage de fotografía y papel vegetal sobre papel. 29,7 x 42 cm



Figura 3 Collage de fotografía y papel vegetal sobre papel. 29,7 x 42 cm



Figura 4 Collage de fotografía y papel vegetal sobre papel. 29,7 x 42 cm

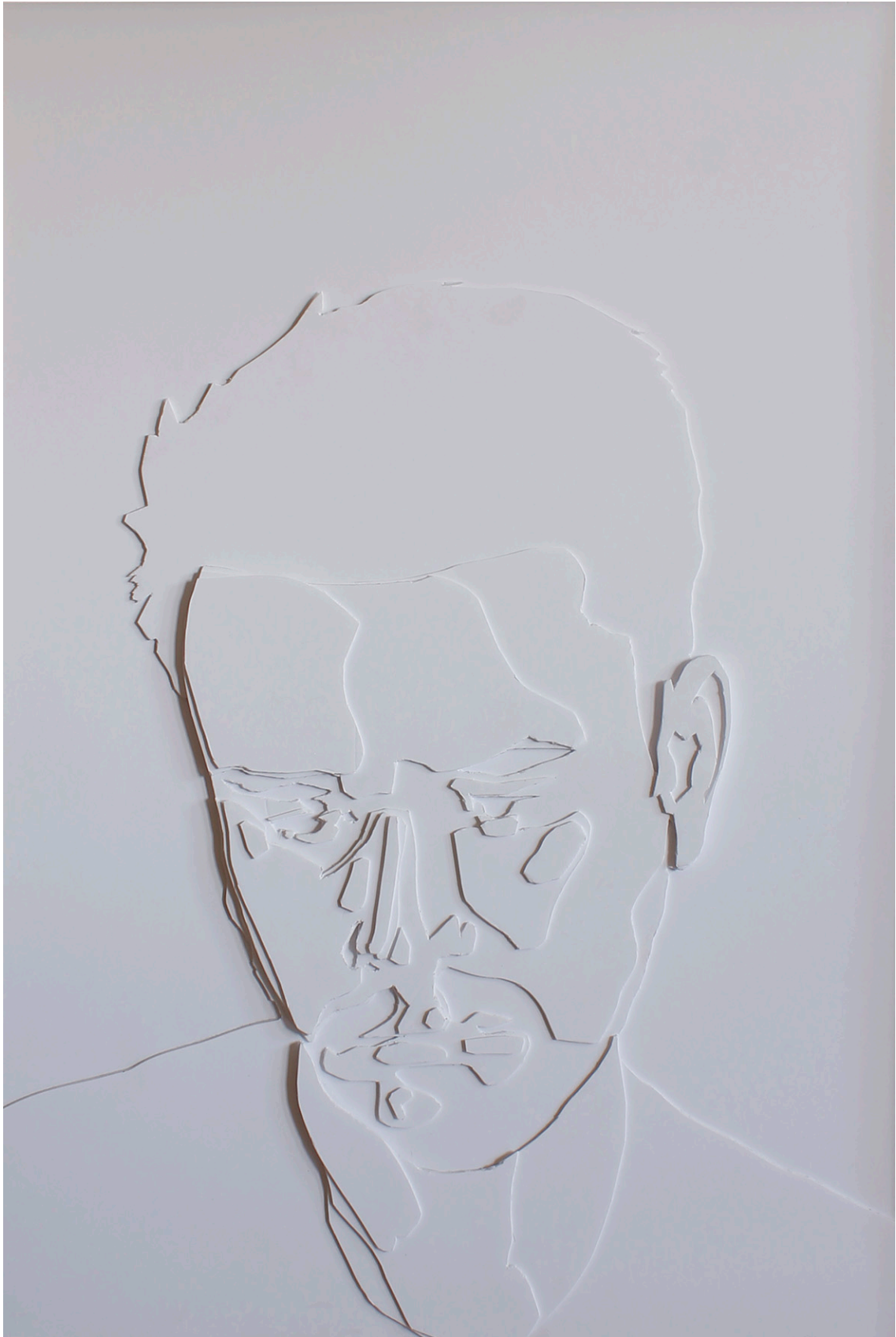


Figura 5 Maqueta de cartón pluma. 100 x 70 cm

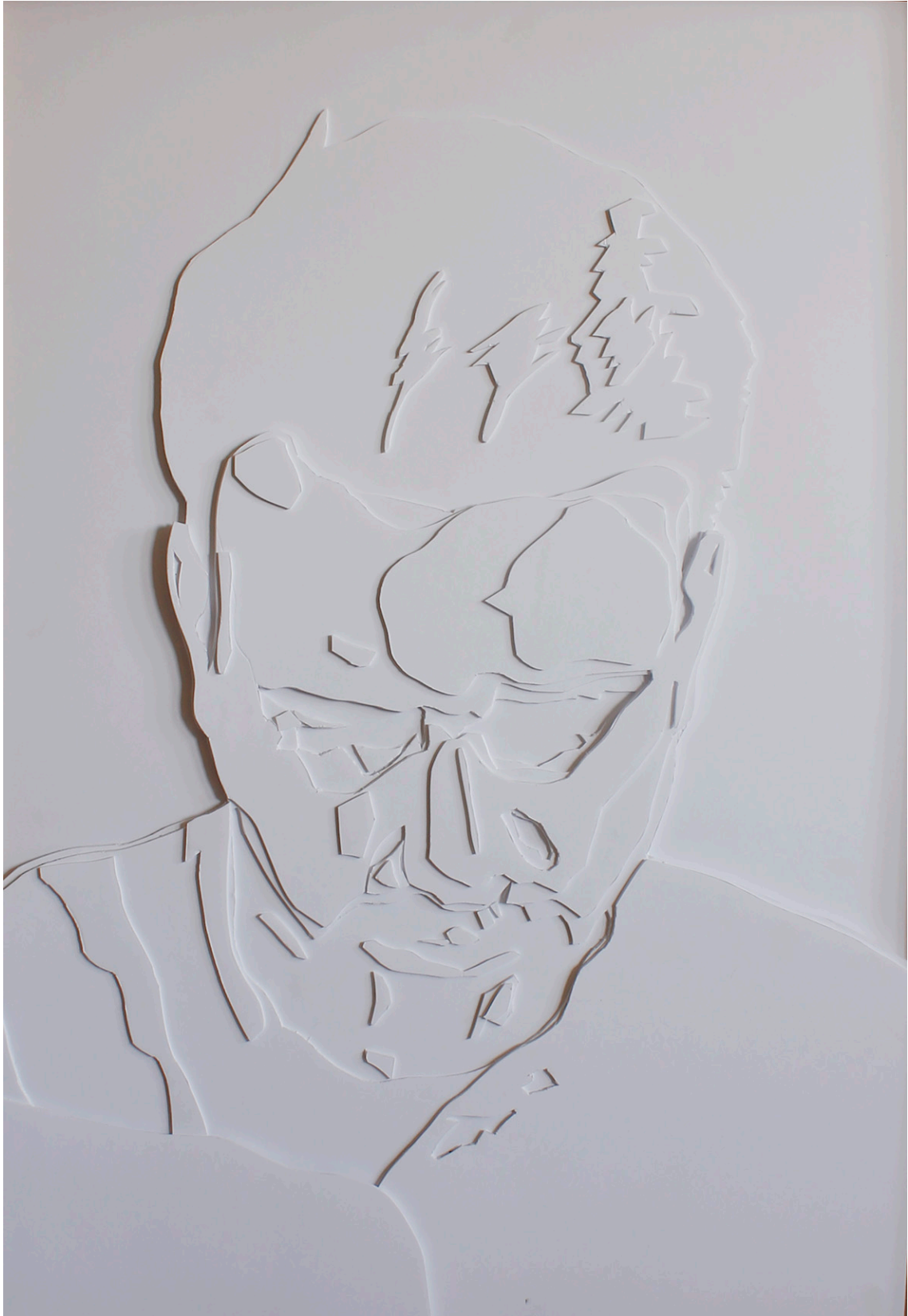


Figura 6 Maqueta de cartón pluma. 100 x 70 cm

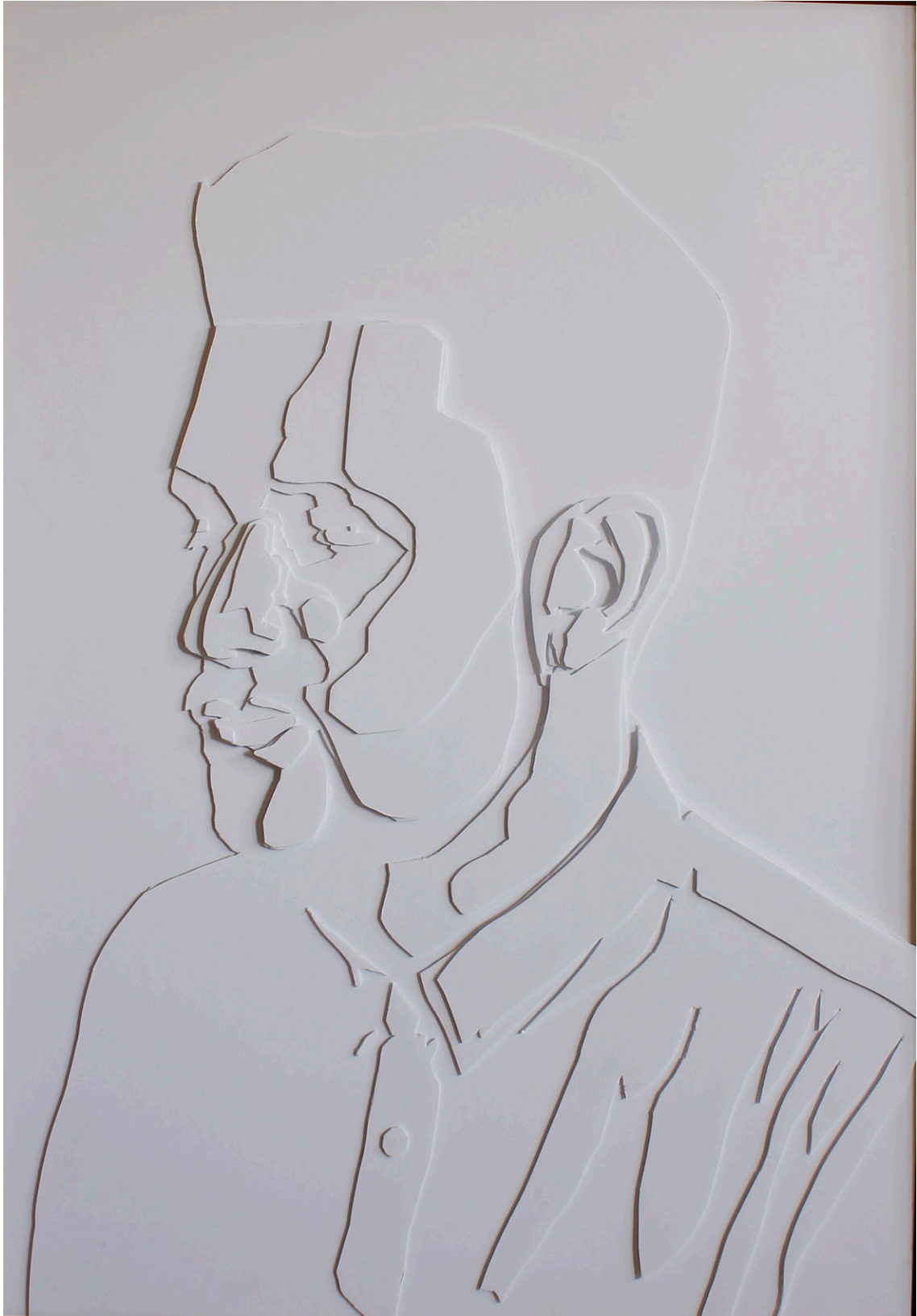


Figura 7 Maqueta de cartón pluma. 100 x 70 cm



Figura 8 Maqueta de cartón pluma. 100 x 70 cm

ANEXO II
Dossier de trabajo

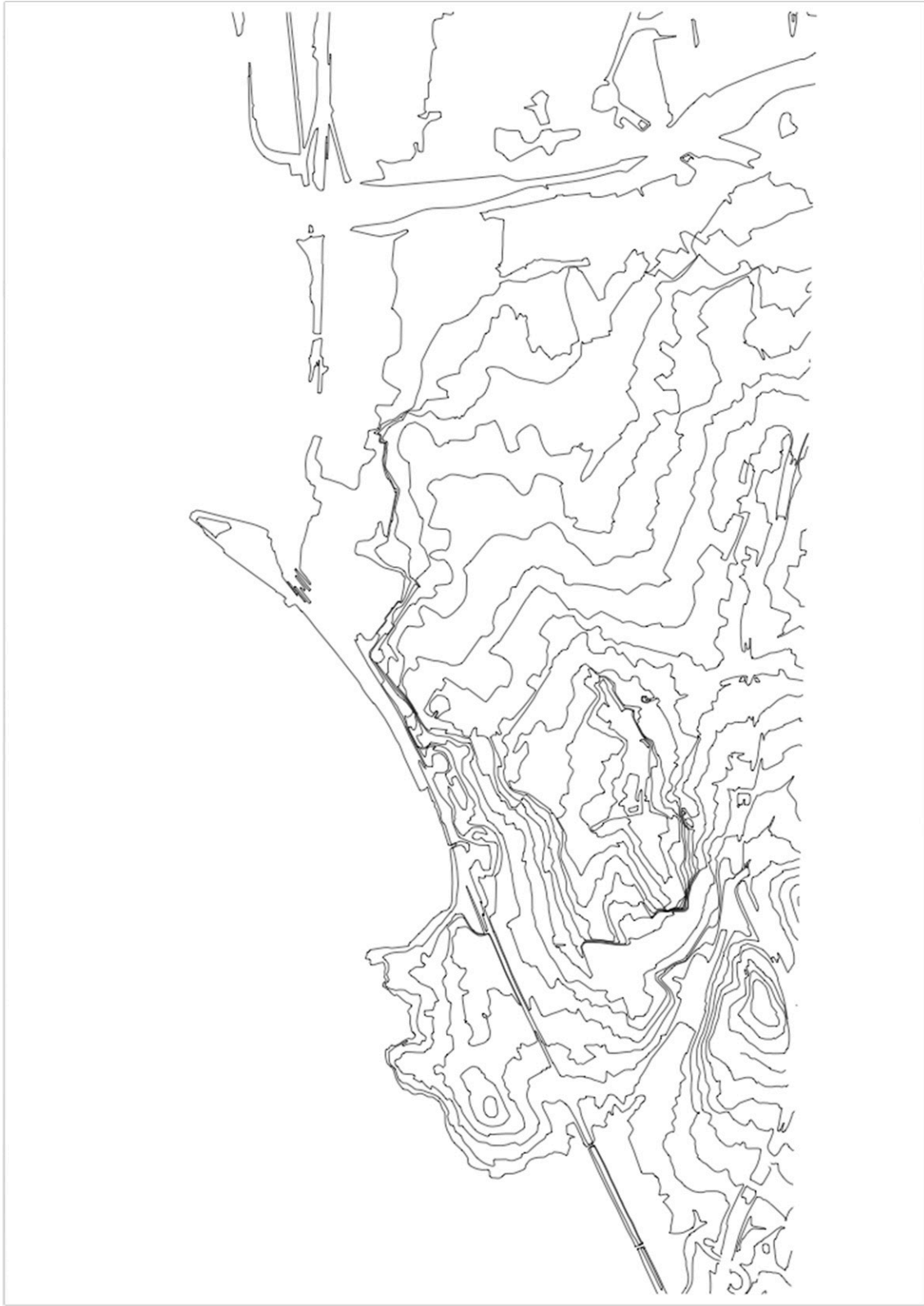


Figura 9 Mapa topográfico de Tarragona, España

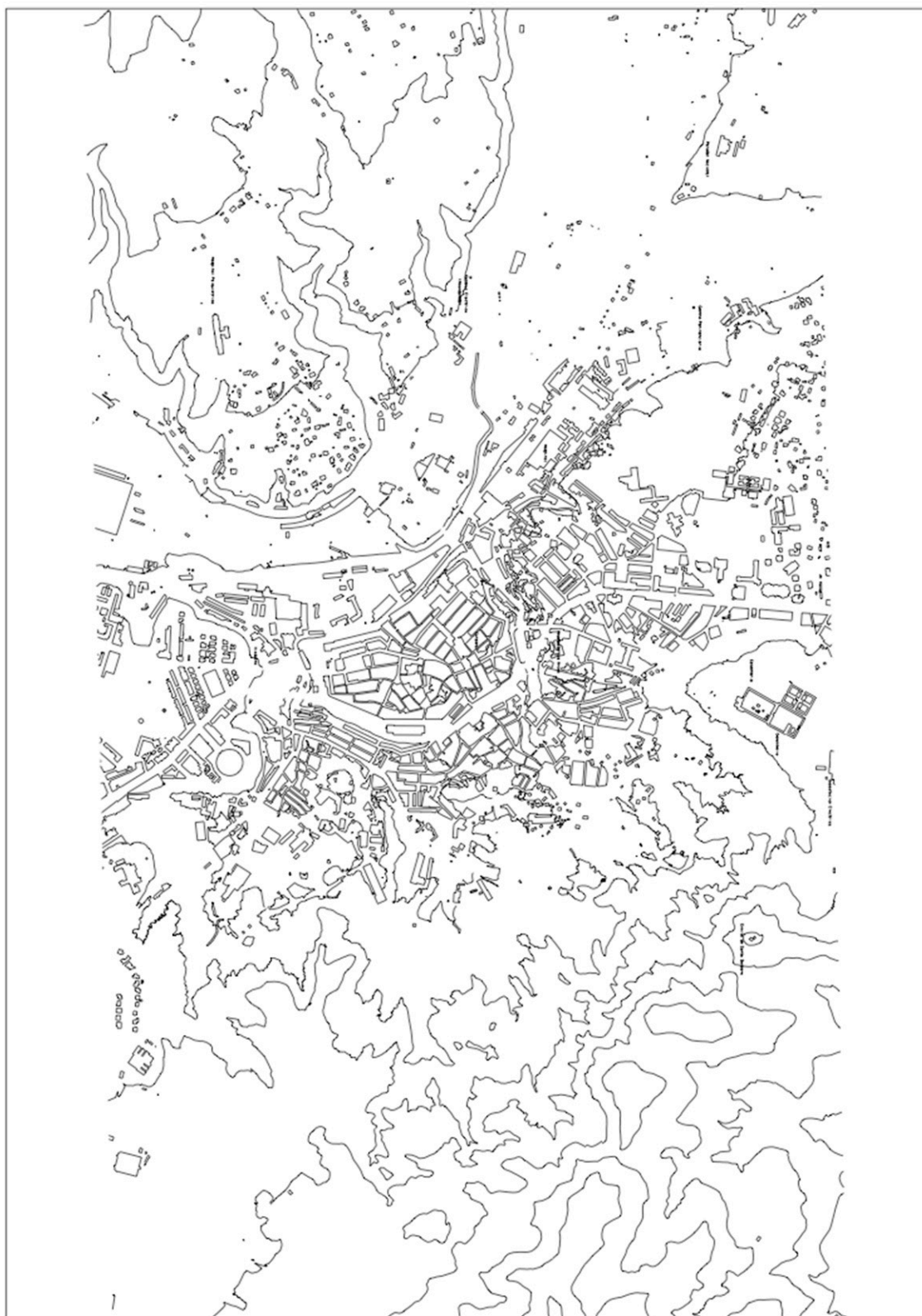


Figura 10 Mapa topográfico de Teruel, España



Figura 11 Mapa topográfico de Burdeos, Francia



Figura 12 Teruel, España



Figura 13 Teruel, España



Figura 14 Tarragona, España



Figura 15 Teruel, España

OTRAS OBRAS



Figura 16 *Ana*, óleo sobre lienzo. 55 x 40 cm. 2013



Figura 17 *Autorretrato*, óleo sobre lienzo, 55 x 40 cm. 2013

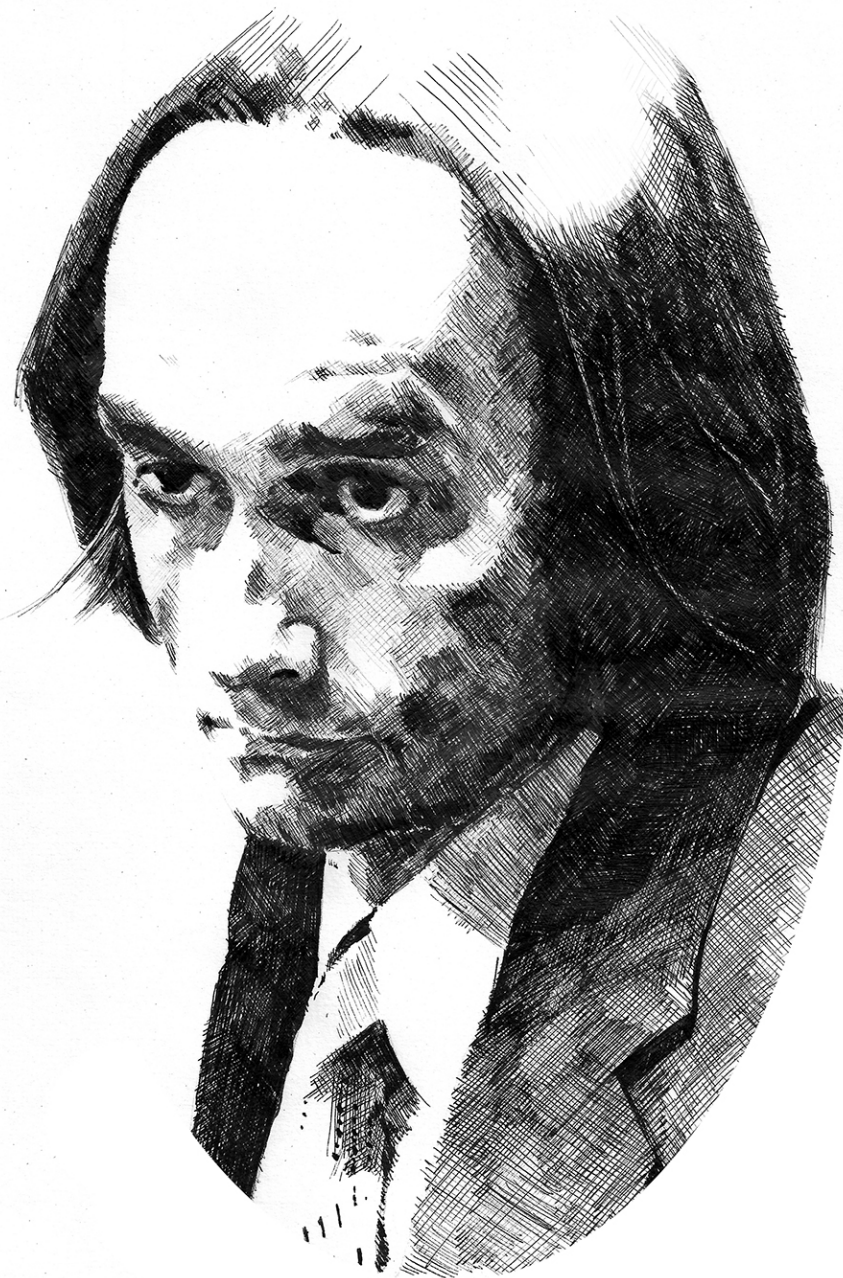


Figura 18 *Cazale*, Bolígrafo sobre papel, 29,7 x 22 cm. 2014



Figura 19 Sin título. Lápiz sobre papel, 29,7 x 22 cm. 2012



Figura 20 Sin título. Tinta china sobre papel, 29,7 x 22 cm. 2014

ANEXO III

Referentes



Figura 21 GERMÁN GÓMEZ. *Dibujo VIII*, Serie *Dibujados*. Técnica mixta. 180 x 116 cm. 2006



Figura 22 LUCAS SIMOES. *Future memory landscape on imagination*. Papel, cemento y corcho. 25 x 71 x 15 cm.
2012



Figura 23 ED FAIRBURN. *Innsbruck*. Bolígrafo sobre mapa de papel. 52 x 52 cm. 2013



Figura 24 SANTIAGO YDÁÑEZ, Sin título. Acrílico sobre tela y óleo. 3 x 2 m. 2010



Figura 25 MICHAËL BORREMANS. *The Egg IV*. Óleo sobre lienzo. 42 x 36 cm. 2012



Figura 26 JENNY SAVILLE. *The Mothers*. Óleo sobre lienzo. 270 x 220 cm. 2011



Figura 27 ALEX KANEVSKY. *J. F. H.*. Óleo sobre tabla. 122 x 122 cm. 2010



Figura 28 LUCIAN FREUD. *Cabeza de hombre fuerte*. Óleo sobre lienzo. 40,9 x 27 cm. 1975



Figura 29 EGON SCHIELE. *Autorretrato*. Óleo sobre lienzo. 33,8 x 42,3 cm. 1912



Figura 30 FRANCIS BACON. *Retrato de George Dyer en un espejo*. Óleo sobre lienzo. 198 x 147 cm. 1968

