

AUTORRETRATO

**Pablo Avilés Oliveros - 4 Curso, Grado en Arte
Trabajo de Fin de Grado**

0 - Índice

1. Introducción (pag. 5)
2. Tema y motivación (pags. 7-10)
3. Objetivos (pag. 13)
4. Autorretrato / Pablo / EGO (pags. 15-16)
5. Reflexiones a partir de Otros y Otras (pags. 19-24)
6. Proceso de trabajo: práctica experimental (pags. 27-69)
7. Referentes (pags. 71-81)
8. Conclusiones (pag. 83)
9. Bibliografía (pags. 85-66)

1- INTRODUCCIÓN

Desde los dibujos o garabatos en preescolar, o los murales que hacía en las paredes de mi cuarto y en la terraza de mi casa, el dibujo y la pintura han estado presentes de una manera especial, ya que en buena parte de mi infancia fue uno de los principales medios de comunicación con mi entorno. Ahora ya no soy ese niño y he conseguido mejorar otras vías de expresión, pero en todo caso la pintura está como un lenguaje primario en el que puedo expresarme cuando lo demás falla.

El trabajo que presento a continuación consiste en una serie de autorretratos en los que pretendo encontrar mi manera de hacer en la pintura, desde la práctica experimental más personal y también inspirándome en otros artistas. Aunque en general no es el “estilo” de un artista lo que me atrae o me inspira, sino una obra concreta suya, y no todo lo demás. Por ejemplo, el “Autorretrato” de Picasso de 1907 me gusta mucho. Me transmite y me parece que expresa. La simplicidad parece que respira, como un poema con lenguaje sencillo que acierta. La claridad sin artificios es lo que me atrae. Otras veces, al hacer un autorretrato, no he partido de una foto o del espejo, ni de obras de otros autores, sino que incluso he partido de un autorretrato mío anterior.

Así, por un lado, se encuentran los resultados de la práctica pictórica que he desarrollado. En el inicio comencé con una serie de dibujos, de formas simples y descuidadas, como gestos rápidos con la tinta, en los que a base de insistir bastante (a veces de manera forzada por Damaris), se ha ido complejizando un poco más. Después, sobre estos mismos dibujos a base de líneas cruzadas, tramas y manchas, fue emergiendo otra vez el autorretrato, como pequeñas caras que se integraban entre las formas que los dibujos me proponían. Al principio eran paisajes que se fueron deformando y después pasaron a ser el fondo de los autorretratos, igual que funcionan las rotondas a las que llegan varios caminos. Seguí probando con formas vegetales que no me convencieron y seguí centrándome en el autorretrato, que es con lo que encuentro que me expreso mejor y me abro más.

Por otro lado, se incluye un apartado teórico en el que trato de reflexionar y analizar mi práctica y mi modo de proceder. También aquí pienso en relación a la obra de algunos artistas que me han servido de inspiración. La lectura de diversos textos también me ha ayudado a preguntarme ciertas cuestiones y así han ido surgiendo poco a poco ideas nuevas. En este caso el trabajo comenzó como una serie de entrevistas en las que Damaris me iba preguntando sobre aquellos puntos que me habían llamado la atención de los textos que iba leyendo y, a partir de ahí, hemos seguido trabajando. Así que, cada apartado comenzará con una pregunta de Damaris y una respuesta concreta y, después, aparecerá ya en forma de reflexión personal que he transformado a partir de esas entrevistas.

He trabajado, como suele ocurrirme habitualmente, en series o pequeños grupos y, después, cuando los juntos, acaban formando un solo trabajo. O al revés, se puede ver como un trabajo grande entero fragmentado en pequeñas partes relacionadas entre sí. Algo así es lo que ha pasado.

“Damaris: ¿Qué te ha parecido el texto?”

“Pablo: Pues me ha pasado una cosa. Es que al leerlo he visto cosas que me han pasado a mí. (Silencio) Porque es muy difícil explicar a veces lo que estás haciendo. (Silencio). Así que, he apuntado lo que me ha pasado a mí también o lo que me ha parecido más interesante, y también lo que me ha costado entender y que por eso me ha llamado más la atención. Porque igual no lo podía entender.”

Normalmente, cuando estoy pintando lo que siento es relajación y tranquilidad. Me siento entretenido y satisfecho conmigo mismo a medida que estoy dando forma a mi trabajo y voy aplicando lo que me gusta en forma y color. También la sensación de desconectar del mundo y acabar encontrándome yo, el lienzo y mi imaginación. Además de eso, una cosa que me ocurre mientras pinto es que se me abre la mente y, al final, no solo pienso en el autorretrato que estoy haciendo, en cómo me va quedando, sino que reflexiono sobre mis cosas, recuerdo “hazañas” de mi vida. Ahora no sabría decirte cuáles, pues muchas de las cosas que pienso, si no las apunto se me olvidan. Otras son privadas y no las voy a contar. Siempre me ha pasado, desde pequeño.

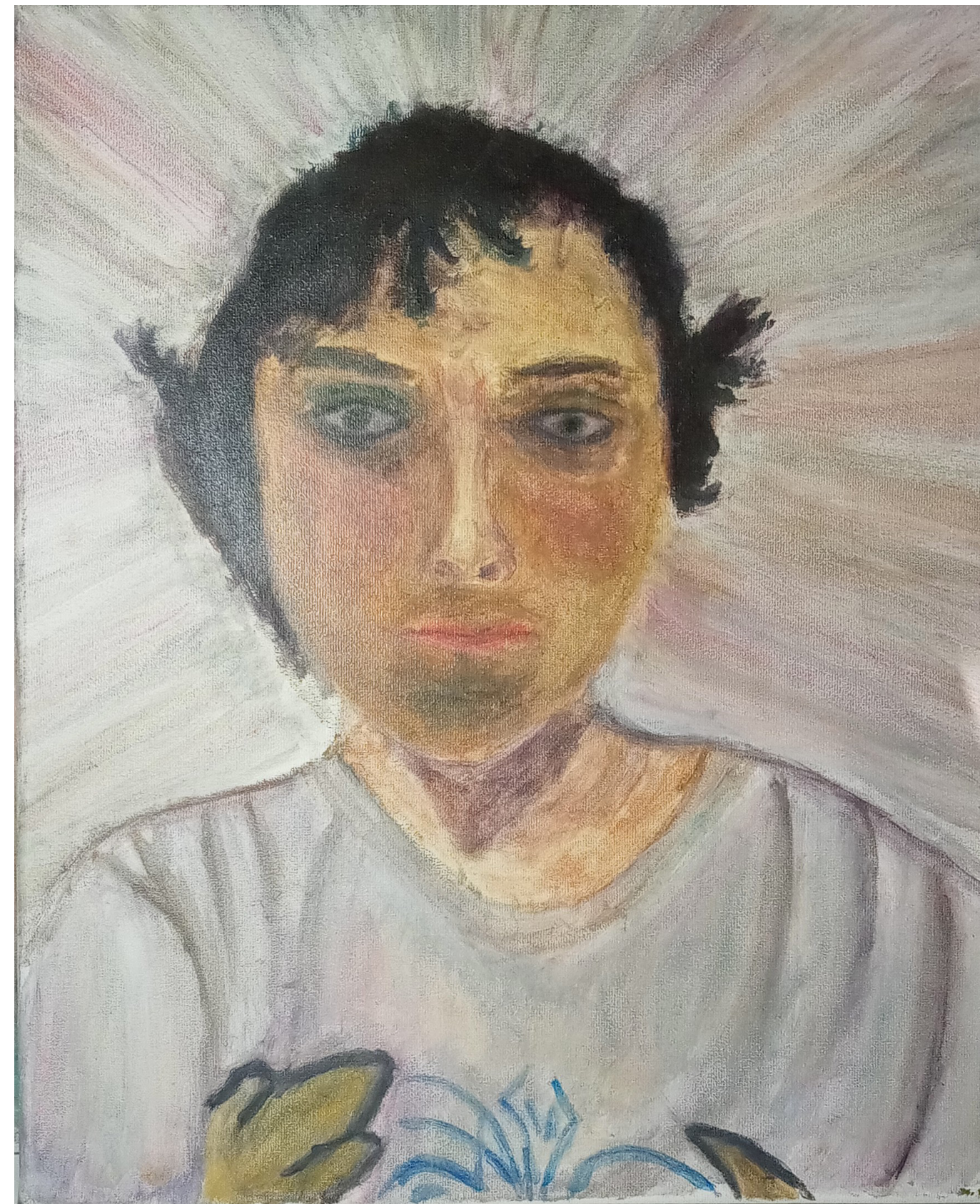
Siento interés por la experimentación con los colores y la pintura, por la satisfacción de “crear” y ver desarrollándose algo que antes no existía y ahora existe gracias a mí, tal vez, incluso, a veces, con un resultado mejor del esperado. Mientras trabajo procuro dejar margen a la improvisación para que la obra pueda ser más espontánea y no solo trabajar con una planificación rígida, que para mí sería más forzado.

En este trabajo de Fin de Grado he decidido centrarme en el autorretrato porque es con lo que me siento más cómodo en la práctica de la pintura. Creo que un aspecto importante al dedicarse al arte es que uno se sienta a gusto realizando su obra y es así donde más puede dar uno de sí. Que a veces cueste o haya obstáculos no supone que no se disfrute, sino que son algunas circunstancias a las que uno se expone al tomar determinadas decisiones.

Además, el autorretrato me sirve para conocer y expresar distintas formas en las que me puedo ver. Podría haber elegido hacer retratos de otras personas, pero es a mí al que conozco mejor y estoy más cómodo. Y con el ejercicio del autorretrato me auto-conozco, como nuevas formas de verme a mí mismo. En cada autorretrato ocurre algo que al verlo me cambia la manera de verme. Aunque, luego, el valor del trabajo no creo que está en cada autorretrato de forma independiente, sino en el conjunto de todos los autorretratos juntos. De unos a otros se pueden ver los cambios o la evolución que ha habido en el proceso. También creo que unos completan a otros, como en la vida misma.

Durante otros cursos anteriores también realicé algunos proyectos basándome en el autorretrato y en general fueron buenas experiencias. También porque lo disfruté y me pareció que podía ser buena idea continuar por ese camino.

El primer autorretrato que hice fue en primero de carrera en la clase de Pintura1 con Damaris. Aunque proporcionalmente era un desastre, los colores y la forma rara creo que le daban un aspecto interesante, creo que tipo expresionista. Comprendí que aunque es importante mejorar y conocer las técnicas, también había otras posibilidades.

El segundo autorretrato lo realicé también en ese curso de primero con unos colores y un fondo que a mí me parece más “impactante”, tanto, que mi familia lo suele esconder.

Ya en tercero, en clase de pintura con David García, se propuso hacer un trabajo libre, aunque sugirió que comenzáramos con autorretratos. A lo largo del cuatrimestre realicé hasta 10 autorretratos probando con diferentes formas y colores, tratando de mantener una misma figura más o menos central en todos.

A la hora de empezar con el TFG yo no sabía por dónde tirar y la tutora me propuso realizar unos dibujos, basándome en objetos naturales, como plantas, para tantear algunas nuevas posibilidades. Hice así con tinta varias formas vegetales a las que no veíamos mucho interés. Como he explicado en la introducción, empecé a añadir rostros a los dibujos y fueron convirtiéndose en algo así como autorretratos. A partir de ahí pensamos que la posible línea de trabajo ya estaba apareciendo.

Por un lado, el autorretrato es una cosa muy simple, es algo que tengo a mano y que es mi realidad. También me atrae el hecho de que un autorretrato es un doble retrato, donde tu presencia está de dos formas: en la imagen de tu cara (o cuerpo) con que te representas y, por otro lado, en tu manera de hacerlo, tu estilo, que ahí siempre hay también un autorretrato. Además, la práctica del autorretrato me ha ayudado a tranquilizarme y a mantenerme ocupado. También creo que es una forma de llamar la atención o demostrar lo que sé hacer y una forma de acercarme a la sociedad. Creo, o espero, que a pesar de que mis dibujos o pintura nunca destaquen por virtuosismo, lo compensa la manera en que lo hago y que otros no hacen así.

3- OBJETIVOS

¿Qué puedes decir sobre tus objetivos?

Siempre se necesita perseguir algunos objetivos, ya sea a corto o a largo plazo. En mi caso, preguntarme por los objetivos es bastante difícil de responder, quizás porque no lo tengo tan claro o tal vez, por ser una idea abierta y difusa, pero digamos que es más bien una pasión por el acto en sí que por el objetivo concreto. Diría que tengo como objetivo el poder dedicarme a lo que me gusta. También la posibilidad de experimentación con las diferentes caras, expresiones o aspectos de una persona que es en este caso yo mismo.

Podría decir también que uno de mis objetivos es desarrollar un estilo propio o descubrir cuál es mi “identidad” o mi forma de hacer las cosas. Pero no es cualquier forma de hacer. Es la manera que me conviene, con responsabilidad, con equilibrio y con filtro para poder conseguir lo mejor que puedo.

Finalmente, espero que la realización de este proyecto me ayude a poner en práctica lo aprendido y a seguir desarrollando mi conocimiento, y a permitir que mis obras me creen a mí (“son los cuadros los que crean al pintor” es una frase que he podido oír a algún profesor en la carrera). Esto quiere decir que el artista crea la obra, pero a su vez la obra crea al artista porque con su acto se auto-crea, son sus obras de arte lo que hace que un artista sea un artista. La obra propia del humano es su desarrollo personal y transformación en lo que quiere ser o hacer o lo que puede llegar a ser.

¿Qué puede ser un “objetivo” en arte?

Estar a gusto con lo que se está haciendo, aunque esto más que un objetivo es un requisito. Uno debe disfrutar con lo que está haciendo y entonces es cuando le dedicará mayor esfuerzo y así saldrán mejores resultados. Otro de los objetivos puede ir desde la satisfacción personal hasta el reconocimiento externo, integrarse y comunicarse con la sociedad, así como poner tu grano de arena en la cultura. Y, a través de la pintura, al igual que con el resto del arte, el objetivo de expresar y la pura estética para el disfrute. Este proyecto de TFG, en realidad no es un objetivo, yo creo que podría considerarse un proceso.

¿Qué diferencia encuentras entre proceso y práctica con objetivos o proyecto?

A pesar de obtenerse resultados, el trabajo de carácter procesual no se realiza en fechas concretas o con unos objetivos tan claros. El proceso es de carácter flexible. Mi trabajo podría entenderse como proceso a pesar de partir de un “modelo” concreto como temática. Se muestra un claro proceso donde se muestra la evolución de mi trabajo a lo largo del Grado de Arte, y sobre todo, de esta etapa final.

4- AUTORRETRATO / PABLO / EGO

Uno de los rasgos principales de este proyecto podría ser cierta reflexión experimental acerca del ego. Exploro la relación conmigo mismo a través de una serie de representaciones o autorretratos, en diferentes momentos y bajo diferentes formas y colores. En mis autorretratos soy consciente de estar aproximándome a este tema y, especialmente, en forma de diferentes alter-egos, al representar maneras de ser Pablo paralelas a mí.

¿Qué es el ego?

Su definición más básica es el concepto de “yo”. Está relacionado con la capacidad de conocerse, quererse, de cuidarse, de prestar atención a lo que uno desea. No es malo, sin embargo, suele confundirse con el egoísmo, lo que hace que sí esté mal visto. Creo que uno debe quererse primero para poder apreciar lo que le rodea, el problema puede ser encerrarse en uno mismo e ignorar el exterior. El ego también puede definirse por el conjunto de creencias propias, por la forma particular de ver el mundo.

Ley del espejo

En lo que se conoce como la “ley del espejo” vemos en los demás las cualidades que nosotros tenemos y, a veces, lo que más nos molesta de los demás (sobre todo cuando se trata de una molestia irracional), suele tratarse precisamente de lo que más nos molesta de nosotros mismos.

Eco y Narciso

También obras literarias o mitos que abordan la cuestión del ego, como por ejemplo, el Mito de Narciso y de Eco que voy a contar brevemente. “Narciso era un joven con apariencia bella y llamativa que enamoraba a las mujeres, sin embargo él rechazaba a todas hasta que conoció a la ninfa Eco. Eco había sido condenada por Hera a repetir las últimas palabras de todo aquello que se dijera. Un día, cuando Narciso estaba caminando por el bosque preguntó “¿Hay alguien aquí?” y Eco respondió: “Aquí, aquí”. Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos y Narciso se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa se ocultó en una cueva y se consumió hasta que solo quedó su voz que seguía repitiendo las últimas palabras de los demás. Por su engreimiento, la diosa Némesis castigó a Narciso a que se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua. En una contemplación absorta, siendo incapaz de separarse de su imagen, Narciso acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor, que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso”.

FUENTE: Mito de narciso: https://es.wikipedia.org/wiki/Narciso_%28mitolog%C3%ADa%29 Fecha de visita: 24/12/2020

<https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/narciso/>

Fecha: 24/12/2020

Alter ego, superyo, ello

El concepto del “yo” se relacionaría con los conceptos de conciencia y cognición, la conciencia de sí mismo y el amor propio. El alter ego, es un “yo” alternativo, una máscara que utilizamos en parte para ocultar nuestro propio yo y adaptarnos mejor al contexto, es una especie de segundo yo, distinto de la personalidad habitual u “original” de una persona. Otras veces está relacionado con la fantasía de lo que querríamos ser o cómo querríamos vernos o que nos vieran los demás (aunque en esta situación entraríamos ya en el concepto del superyo, que sería una especie de versión mejorada o utópica de nosotros mismos que se caracteriza por la perfección (o lo que nosotros entendemos como perfección), la cual quisiéramos alcanzar y no solo mantener como fantasía,). Me parece que en este caso caso del “alter ego” lo puedo relacionar con muchos autorretratos míos, donde muestro una forma transformada o deformada de mí, una forma alternativa de representarme, unas veces parodiando, otras veces elo-

giándome, y otras ni uno ni otro, simplemente una forma diferente de representarme ya que siempre me ha gustado representar una forma distorsionada de la realidad aunque sea de mí mismo. Ya que en mi realidad me resulta difícil cambiar mi yo, en la pintura lo estoy flexibilizando y juego a transformarlo ya que es la fantasía en la que tengo la capacidad y libertad de transformarme en lo que quiero. En tu pintura tu puedes ser lo que quieras ya que eres libre de representarte.

En la teoría del psicoanálisis con la que Sigmund Freud intentó explicar el funcionamiento psíquico humano el “Ello, yo y superyó” son conceptos fundamentales. Freud sostuvo que el aparato psíquico humano está dividido, a grandes rasgos, en tres instancias: el ello, el yo y el superyó que, sin embargo, comparten funciones y no se encuentran separadas físicamente. A su vez, gran parte de los contenidos y mecanismos psíquicos que operan en cada una de estas entidades son inconscientes.

El “ello” es el contenido inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones y deseos. Está en conflicto con el yo y el superyó, instancias que en la teoría de Freud se han escindido posteriormente de él. Para Freud, el ello constituye “el núcleo de nuestro ser”. No tiene contacto directo con el mundo exterior y nos sería incognoscible si no fuera por la mediación de otra instancia (el yo). Freud denomina ello a lo más primitivo del aparato anímico, cuyo contenido concierne a lo heredado, lo innato o lo constitucional y atañe en particular a las pulsiones.

Para Freud, el “yo” es la instancia psíquica actuante que aparece como mediadora entre las otras dos. Intenta conciliar las exigencias normativas y punitivas del superyó así como las demandas de la realidad con los intereses del ello por satisfacer deseos inconscientes. Está a cargo de desarrollar mecanismos que permitan la obtención del mayor placer posible, pero dentro de los límites que la realidad imponga. La defensa es una de sus competencias y gran parte de su contenido es inconsciente.

El “superyó” es la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura. Consta de dos subsistemas: la “conciencia moral” y el “ideal del yo”. La conciencia moral se refiere a la capacidad para la autoevaluación, la crítica y el reproche. El ideal del yo es una autoimagen ideal que consta de conductas aprobadas y recompensadas. El super ego sería, según la teoría psicoanalítica freudiana, la instancia que observa críticamente al yo; especie de conciencia moral integrada por el yo ideal (lo que la persona quiere ser) y el ideal del yo (censura e imperativo moral que juzga y determina los propios pensamientos y acciones).

Fuentes:

Concepto del “YO” <https://es.wikipedia.org/wiki/Yo> intentar extender esta reflexión sobre el ego.

ALTER EGO : https://es.wikipedia.org/wiki/Alter_ego

Teoría del ELLO, el YO y el SUPERYÓ O SUPEREGO de FREUD: https://es.wikipedia.org/wiki/Ello,_yo_y_supery%C3%B3

5- REFLEXIONES A PARTIR DE OTRAS Y OTROS

Como comentaba en la introducción, he reflexionado y analizado mi modo de proceder a partir de la lectura de textos diversos. Estos textos me han sido propuestos como herramientas para ayudarme a detectar algunos interrogantes con los que me pudiera identificar. Tras la lectura de los textos Damaris me preguntaba algunas cuestiones, o me pedía realizar diferentes ejercicios de escritura a partir de lo que me había interesado de los textos. Después, con todo el material escrito que tenía he intentado redactarlo como una reflexión más personal, dejando a veces en un segundo plano el texto que dio origen a mi reflexión. Como también decía en la introducción, para dar cuenta de este proceso de creación de los textos, hemos decidido comenzar cada capítulo con una pregunta y una respuesta un tanto aleatorias y transcritas de forma literal.

“Damaris: Y ahora, de memoria, ¿qué destacarías de todo?”

“Pablo: (Silencio). Me ha dejado en duda una cosa y es que dice que la pintura no tiene por qué existir a no ser que se cuestione en todo momento. Yo entiendo que dice que lo que importa no es la pintura en sí, sino lo que hay tras ello. Lo que sirve la pintura para llegar a otra cosa. Entra en un terreno abstracto que no puedo visualizar. Pero lo entiendo más como un vector hacia algo...”

Reflexión 1: a partir de Piezas sobre Arte. DEGAS DANZA DIBUJO

A través del texto “Piezas Sobre Arte” de Degas se puede fijar uno en la diferencia entre lo superficial y lo más profundo, donde hay que escarbar algo más. Aun así, pienso que si algo no está en la superficie es porque no interesa que lo vea cualquiera. Aunque también creo que nos perdemos mucho en el mundo de las ideas o en pensamientos muy abstractos y nos alejamos de la realidad.

Degas escribe: “Lo que me interesa no siempre es lo que me importa como todo en el mundo”. No entiendo muy bien la diferencia entre interés e importancia. Me imagino que se refiere a que hay cosas que nos interesan o deseamos, pero no les damos importancia o no buscamos alcanzarlas. Algo así como el que “me gustaría ser médico pero no me interesa la medicina”. No sé, es algo raro, pero aún así pasa. Imagino que es un tipo de deseo pero con falta motivación, o te interesa, pero no le das la importancia necesaria. Si es así, suena a fracaso y es un poco triste pues si quieres algo deberías esforzarte en conseguirlo salvo que tengas limitaciones y no puedas, algo así como “desearía volar pero no puedo así que no lo intento”. En este último caso sí sería lógico.

Supongo que en ocasiones los deseos no coinciden con los objetivo que a priori nos habíamos fijado y por ello no les damos importancia y no les dedicamos tiempo y esfuerzo. Muchas veces cuando ya llevamos mucho camino recorrido, pensamos que quizás otra idea que tuvimos no era tan disparatada.

Aunque la mayoría de nuestras acciones se dirigen a alcanzar un objetivo, existen excepciones donde la acción misma es el fin en sí, como en un viaje.

Según Degas “el artista no debe hacerse notar más que por el estilo”. Lo que caracteriza a un artista es su “estilo”, si no tiene un estilo propio deja de ser auténtico u original y pasa a ser uno del montón. Yo creo que está bien conocer otros estilos para inspirarse, pero después hay que procurar no quedarse solo en ser un imitador.

“Todas las artes ahondan en problemas insolubles. Y arruina la idea del tema, reduciendo toda la parte intelectual del arte a unas cuantas discusiones sobre la materia y sobre el color de las sombras. El cerebro hace de retina pura, y ya no es cuestión de intentar expresar los sentimientos.”

No es lo mismo ver la obra mientras la estás haciendo, que es como ver un camino mientras lo recorres, que verla ya terminada, que sería como ver el camino desde arriba. Aunque también creo que es necesario tener las dos perspectivas.

A través de lo plantea Degás en este libro, me he dado cuenta de que cuando pintas o dibujas a partir de objetos de la realidad aprendes a verlos mejor, a distinguir los colores y matices para poder representarlos en el cuadro, es decir, que el ejercicio de dibujarlos del natural puede ayudar a ver mejor muchas cosas que normalmente pasan desapercibidas. A menudo, me ha pasado, que al hacerme una idea de un objeto, es una idea superficial de cómo es ese objeto. Por ejemplo, cuando se comienza a pintar una pera que tenemos enfrente, al principio tratamos de pintar la pera como nos la imaginamos y no como la estamos viendo en realidad. Esto es también como este juego en el que te ponen nombres de colores pintados de otro color que no les corresponde, en que hay que decir de qué color es la palabra y, sin querer, se tiende a leer la palabra y no ver el color.

Reflexión 2: a partir de Philip Guston. Saber y no saber*

(*Transcripción de una charla que tuvo lugar dentro del congreso *The Big Question: Art / Not Art?*, celebrado en la Universidad de Minnesota (Mineápolis) en 1978. Se publicó por primera vez en el catálogo de la exposición *Philip Guston, Paintings, 1969-1980* (Londres, Whitechapel Art Gallery, 1982). Traducción de Ignacio García Sánchez)

En este texto de Philip Guston he visto cosas que me han pasado a mí. Así que, he apuntado aquello con lo que me he identificado porque me ha pasado o lo que me ha parecido más interesant, y también lo que me ha costado entender. Hay un poco de todo, algunas cosas que he copiado tal como las dice en el texto y otras que he resumido o las he intentado decir como las entiendo yo.

Para la pintura tiene sentido, pero el problema es qué sentido. A veces es una forma de exteriorizar algo, en parte, como las letras en los textos, que no es el valor de letras por ser letras, sino el significado cuando se hace algo con las letras. La pintura no deja de ser un lenguaje. Guston pone el ejemplo de un mono que pinta. El mono pinta por pintar, un pintor, a diferencia del mono, es consciente de lo que pinta y lo revisa. Yo creo que no soy como un mono que pinta porque tengo un motivo, un objetivo, una... no sé, cuanto más intento profundizar más me lío. Creo que el artista no debe estar conforme, constantemente está aprendiendo del arte, de lo que hace, y cuanto más aprende menos “sabe”. No es lo mismo ver el arte desde fuera, como cuando lo ve el espectador que no hace arte, que verlo desde dentro, como lo ve el artista. El arte desde fuera se ve pequeño, pero cuanto más te adentras, más se agranda. Es por eso por lo que muchas veces se es tan exigente y nunca se está conforme con lo que se hace, porque siempre se quiere subir el nivel y analizar más aspectos que se puedan mejorar. El arte, en este caso la pintura, tiene que ver con construir, con crear, con algo que tú quieres ver y que falta y entonces tú lo haces y lo añades, a la vez de que vas aprendiendo de lo que te sale y te vas conociendo más. A veces no puedes previsualizar y solo se trata de ver a dónde te lleva pintar, porque me pasa que no sé cómo va a salir ni a dónde quiero llegar, aunque luego sí tenga una base para imaginar más o menos por donde van a ir los tiros. Esto mismo se lo he leído a Guston y siento que es parecido lo que me pasa.

Igual no tiene nada que ver, pero me estoy acordando de una cosa. Esto es como el mundo de las ideas y el mundo físico. De lo que hablan filósofos como Platón, Descartes. Me suena de Bachiller, pero no me acuerdo bien. Era Mafalda reflejándose en el agua, en las ondulaciones, y se deformaba, pero Mafalda es la misma. Las ideas que tienes no siempre pueden salir tal cual. Puedes tener en la cabeza una cosa y al pintar te das cuenta de que no es así. Hay un profesor ya de ahora en la facultad que pone el ejemplo de querer hacer una botella en el aire, y dice pues que no se puede, porque la botella no puede estar en el aire. Muchas veces me ha pasado que cuando tenía algo en mente, muy claro, igual ha sido porque no he sabido utilizar la técnica o no he sabido utilizar los colores, ha salido otra cosa distinta que no esperaba. No me sale igual como yo pensaba, pero al final también me sale bien, incluso hasta mejor y me sorprende.

Una idea que me gusta en el texto es que dice que para poder crear debes perder el miedo y tener que pasar vergüenza pues, si no dejas a un lado tus miedos y complejos, no lograrás hacer nada más, como todo en la vida. Viene a decir que hay que arriesgar y estar acompañado de una autocritica para realizar algo de la manera más responsable.

Pintar es una evasión pues te centras en los colores y en las formas y te olvidas de lo demás. Sin embargo, mientras se está distraído pintando uno se entretiene recordando, al menos es lo que me pasa a mí. Uno siempre se reinventa y aprende algo nuevo.

Hay una frase que he sacado directamente del texto porque me gusta así: “Una pintura no es solo color y pintura, pueden ser cosas, pensamientos, recuerdos, sensaciones... que no necesariamente tienen que ver con la propia pintura. No está en la superficie sino en un plano imaginario”.

Reflexión 3: a partir de ¿Qué es el acto de creación? de Giorgio Agamben

Texto desarrollado a partir del artículo del artículo de Giorgio AGAMBEN

Analizando este texto he observado que el autor continuamente explica la misma idea de diferentes formas, por lo que las ideas que se pueden extraer de su texto no son tan extensas como el texto en sí. Todo el tiempo se repite.

Según Agamben, el acto de la creación es un acto de resistencia ante todo y que “cada acto de creación resiste contra algo”.

No me queda claro por qué, si bien es verdad que por ejemplo, como en el caso de las vanguardias, cada estilo quería romper con el anterior. Pero tal vez a veces no se busque reemplazar, sino sumarse a algo que ya existe. Resistencia, pero también suma. El arte, a diferencia de la ciencia, no es tan absoluto, por lo que puede sumarse sin necesidad de restar lo anterior. Aunque, para que pueda encajar lo nuevo con lo viejo, se suele restar las partes incompatibles de cada una hasta que se desarrolle una forma más conveniente.

En mi caso, mi práctica es un continuo desarrollo, crecimiento, suma y constante corrección. Además, el arte es una forma de interpretar el mundo y puede nutrirse de ciencias concretas, de psicología, cultura, humor... No es algo concreto, es un universo paralelo que coge otras partes de este. En este desarrollo de hacer arte se “libera una potencia”, como dice Agamben, es decir (creo), se libera aquello que uno tiene dentro en forma de arte (como es el caso de un cuadro o una escultura). La potencia es tener la capacidad de realizar un acto y, además, esa capacidad te permite tener la decisión entre hacer y no hacer un determinado acto. Por lo tanto, solo el que tiene la capacidad de hacerlo puede tener la decisión de no hacerlo. Esa decisión que te permite no hacerlo está relacionada con la “potencia del no”. La potencia tampoco existe en el acto, sino también en el no acto.

La lucha entre la potencia y la potencia del no te permite ir cambiando, afinando y construyendo tu obra, de esta forma no realizas lo primero que se te ocurre o lo primero que te sale, sino que te obliga a “matarlo” y contenerlo de otra manera.

Así, entiendo que la creación es un choque entre dos fuerzas, entre la potencia del sí y la potencia del no. Cuando gana la potencia del sí, se realiza el acto, cuando gana la del no, ese acto no se realiza. Por eso la potencia de no es fundamental, pero no puede ganar todo. Esto llevado a la pintura, podría ser lo que implica que al final se acabe desarrollando algo a partir de un inicio, o si ese inicio queda desechado por completo. Por otro lado, la lucha entre la potencia y la potencia de no es lo que hace que tu acto sea único, ya que cada uno tenemos nuestros límites y en base a esos límites se crea la forma resultante de esa lucha.

En el límite del artista es donde entiendo que está la potencia del no presente, y sería un problema, como plantea Agamben, que una excesiva potencia del no que acabara anulando toda realización, por eso es importante el equilibrio. Por un lado se necesita la potencia del no para evitar la facilidad de lo primero, y, por otro lado, hay que procurar que dicha potencia no anule todo.

Una obra, como todo acto, es producto de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, entre lo que se quiere hacer y no se quiere hacer, o entre lo que se puede y lo que no se puede hacer.

Los artistas tenemos muchas “ideas”, pero luego solo algunas de esas ideas se acaban desarrollando, debido a la lucha que superan entre ambas potencias. Lo entiendo como cuando de millones de espermatozoides solo uno fecunda un óvulo. La potencia del no funciona para realizar la forma, en la manera, momento y lugar “adecuado”.

Otra manera de entender esto la veo así: una idea se produce en la mente, cuando empezamos a inten-

tar plasmarla de forma física, esa idea deja de estar en nuestra mente para desarrollarse en físico, pero no solo en lo que se sí se pinta, sino también en lo que no se pinta. Quiere decir que en este caso la potencia de lo que no haces también puede estar presente. No sé si esto puede tener que ver con una frase que he oído muchas veces que dice “es el espectador quien termina la obra”.

Me imagino que lo que permite que una cosa sea de una manera y no de otra es ese filtro, la potencia vs potencia de no. Qué hacer y qué no, dónde, cómo y cuándo.

Se me ocurre que por un lado necesitamos la vida contemplativa (no haciendo), pero también necesitamos la vida trabajadora (haciendo). A veces con la inactividad no se hace, pero sí se observa. Pero si solo te dedicas a observar tampoco avanzas.

Reflexión 4: a partir de una entrevista a Anne Carson titulada “La poesía es el espacio que hay entre dos realidades”

(Publicada en El Cultural 24/06/2020 Por Andrés Seoane

<https://elcultural.com/anne-carson-la-poesia-es-el-espacio-que-hay-entre-dos-realidades>)

Al leer la entrevista me he acordado de una frase que se oye mucho y que dice que una imagen vale más que mil palabras. Esto ocurre al final del texto cuando al recibir la noticia del premio que le dan, cuenta: “Te envié un dibujo para capturar mi estado de ánimo, porque realmente es confuso que me den una razón para una felicidad tan grande en un momento en que el mundo se está acabando.”

El entrevistador escribe: “Carson defiende, como los griegos, que la vida no es más que un intento por atrapar lo que se va, lo que fluye irremediablemente, como el tiempo o las ideas. Es ahí donde nace el arte y la palabra poética”.

Vivimos en el tiempo y nosotros buscamos congelar y atrapar aquello que encontramos. Y una de las funciones del arte creo que es dejar una huella a partir de las herramientas que podemos encontrar en la vida.

Anne Carson dice: “cuando tu pensamiento está quieto, pensando lo mismo que siempre has pensado, bien podrías estar muerto... La vida sucede cuando tu pensamiento se mueve”.

El mundo es cambio constante y entiendo que hay que irse reinventando, pulirse y evolucionar, mejorando lo mejorable. Del pasado se aprende, sin embargo no se puede vivir en el pasado, de la misma manera que no se puede vivir en el futuro, puesto que cualquiera de los dos no te permite vivir el presente.

Esta necesidad de cambio constante a veces puede ser peligrosa y hacer que no nos conformemos o estemos insatisfechos todo el tiempo. La autoexigencia puede tener su punto positivo, pero también puede bloquearte y hacerte creer incapaz.

Yo creo que para conseguir algo hay que atreverse a hacer las cosas sin miedo, sin pensarlo demasiado para evitar bloquearse. Creo que es necesario salir de la zona de confort, aunque Damaris me dice aquí que en algunos casos no debería uno preocuparse por salir de la zona de confort, porque tal vez ya se esté bastante fuera. Algo similar creo que me pasa con la pintura, ya que no tengo un lugar donde esté cómodo y tranquilo, que creo que es lo que da cierta particularidad a mis cuadros.

Reflexión 5: a partir de CEZANNE Lo que vi y lo que me dijo

Las maestras y maestros solo te pueden orientar, pero eres tú el que tiene que dar pasos y abrirte al mundo de la creación en arte. El arte de verdad, viene de dentro. Como en todo, para poder avanzar hay que enfrentarse a las dificultades y obstáculos propios, todo requiere trabajo y esfuerzo. La vida es un constante aprendizaje que finaliza cuando uno se muere.

Además, el esfuerzo no tiene por qué ser algo malo o desagradable, aunque tenga sus partes menos bonitas. Esfuerzo artístico, como el de pintar por ejemplo, es uno de los esfuerzos más agradables para mí.

El valor no lo tiene la pintura en sí, o el lienzo, sino en lo que se trata profundizar. Los artistas somos jugadores cuya baraja es la pintura. Cada color, cada forma es una carta, cada cuadro como una mano de juego. El Arte no tiene emoción por sí mismo, la emoción se la damos nosotros y, ahí es cuando interpretamos una obra desde diferentes formas o puntos de vista. Cuando vemos algo, normalmente no lo vemos como tal, sino lo que pensamos de él o lo que vemos de él y ahí hay una trampa.

Para poder ser “incorruptible” en el arte, como dice Cezane, creo que debemos ser incorruptibles en nuestra vida diaria. Puesto que el arte es un reflejo de nuestra vida y es por esto por lo que el arte de cada artista ha de ser diferente, de lo contrario no sería “arte”, sino una mera “copia” o repetición. Las verdaderas obras de arte son partes de uno mismo. Vuelvo a repetir la misma idea: somos lo que creamos y creamos lo que somos.

Cezanne dice también: “Nos gustan, si nos gusta la pintura. No nos gustan, si, además, buscamos la literatura”. La pintura es pintura, no literatura.

Elijo otra frase de Cézanne: “Los museos son cavernas de Platón. Yo mandaría grabar en la puerta: Prohibida la entrada a los pintores. El sol está fuera.”

Con esto creo que quiere decir que para el desarrollo de un artista no solo sirve lo que está en los museos (sí y no), aunque yo pienso que puede ser un comienzo. No estoy del todo de acuerdo en esta expresión radical que tiene Cezanne respecto a los museos (quizás sea por el contexto de su época e inicio de las “Vanguardias” en el que los pintores querían separarse del academicismo y se refiere a la necesidad de explorar nuevos estilos). En mi opinión es aconsejable para un pintor ver lo que hay en los museos para tener referencias y saber también lo que hay en el mercado del arte. A veces es verdad que para promocionar una exposición dicen cosas que son mentira o verdades a medias, aunque este es un tema aparte y no quiero desviarme.

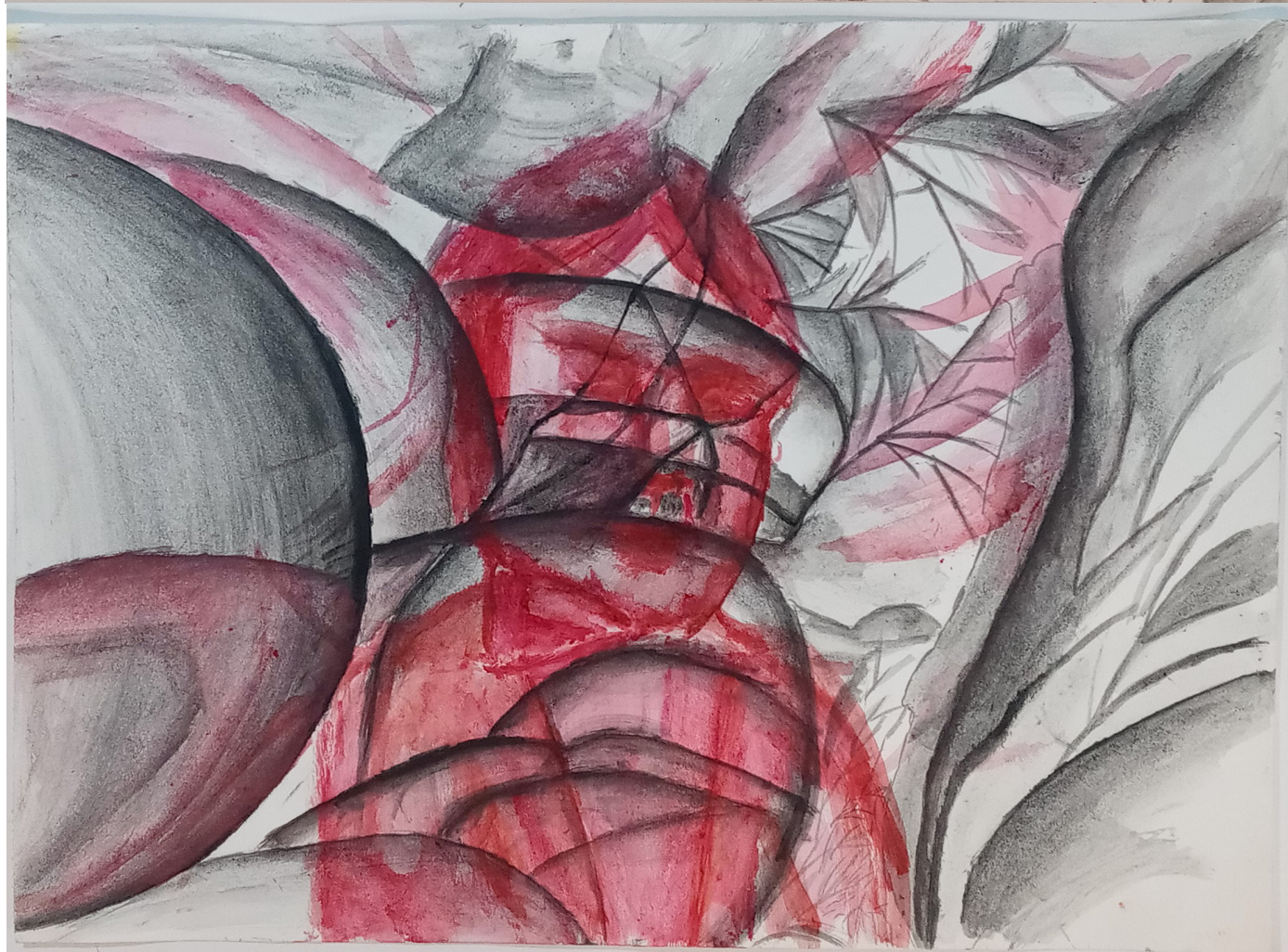
6- PROCESO DE TRABAJO: PRÁCTICA EXPERIMENTAL

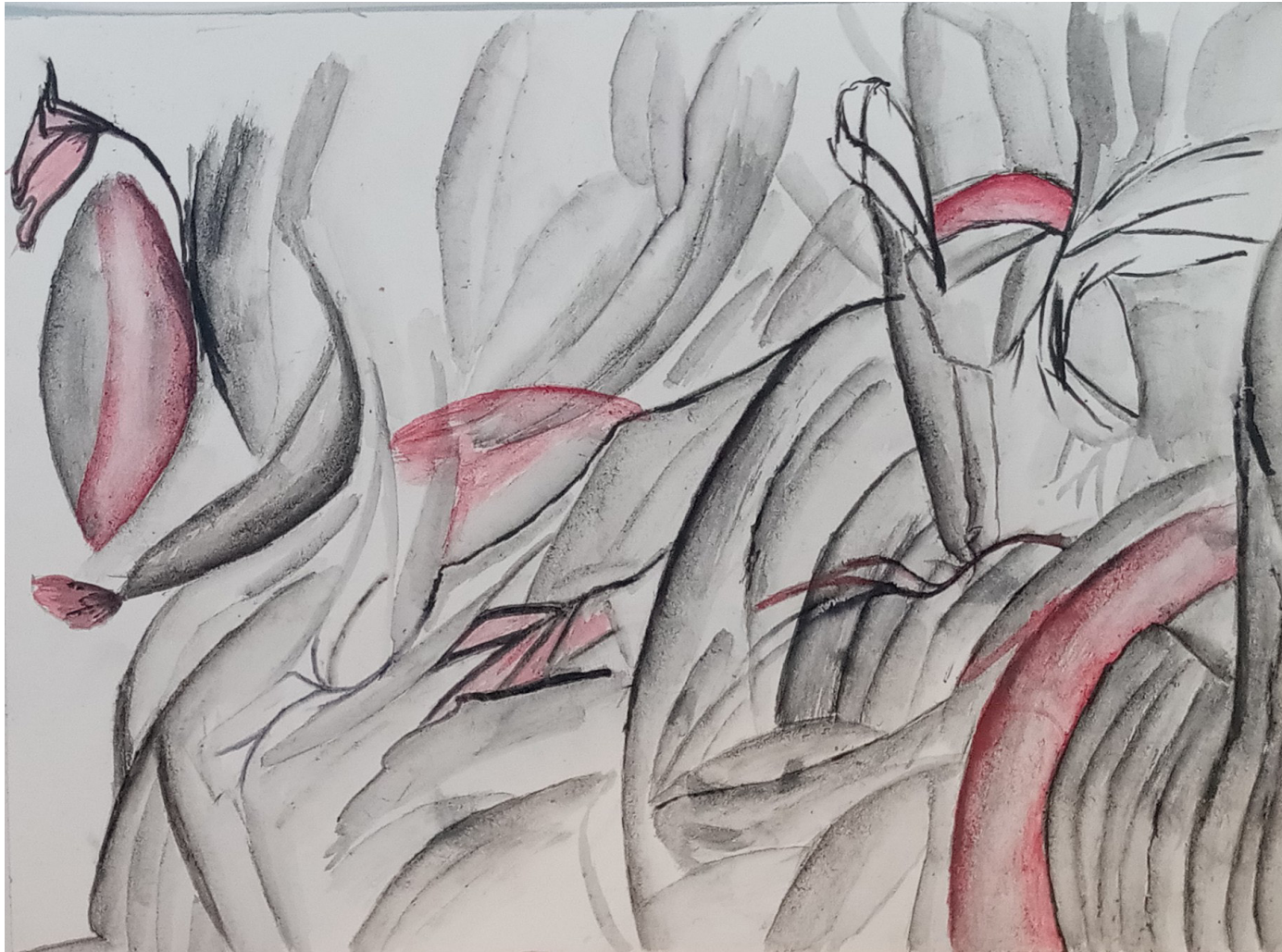
Damaris: Entonces, según lo que explicas, incluso aunque no hablaras, ya no serías un mono que pinta, ¿no? ¿Por qué no?

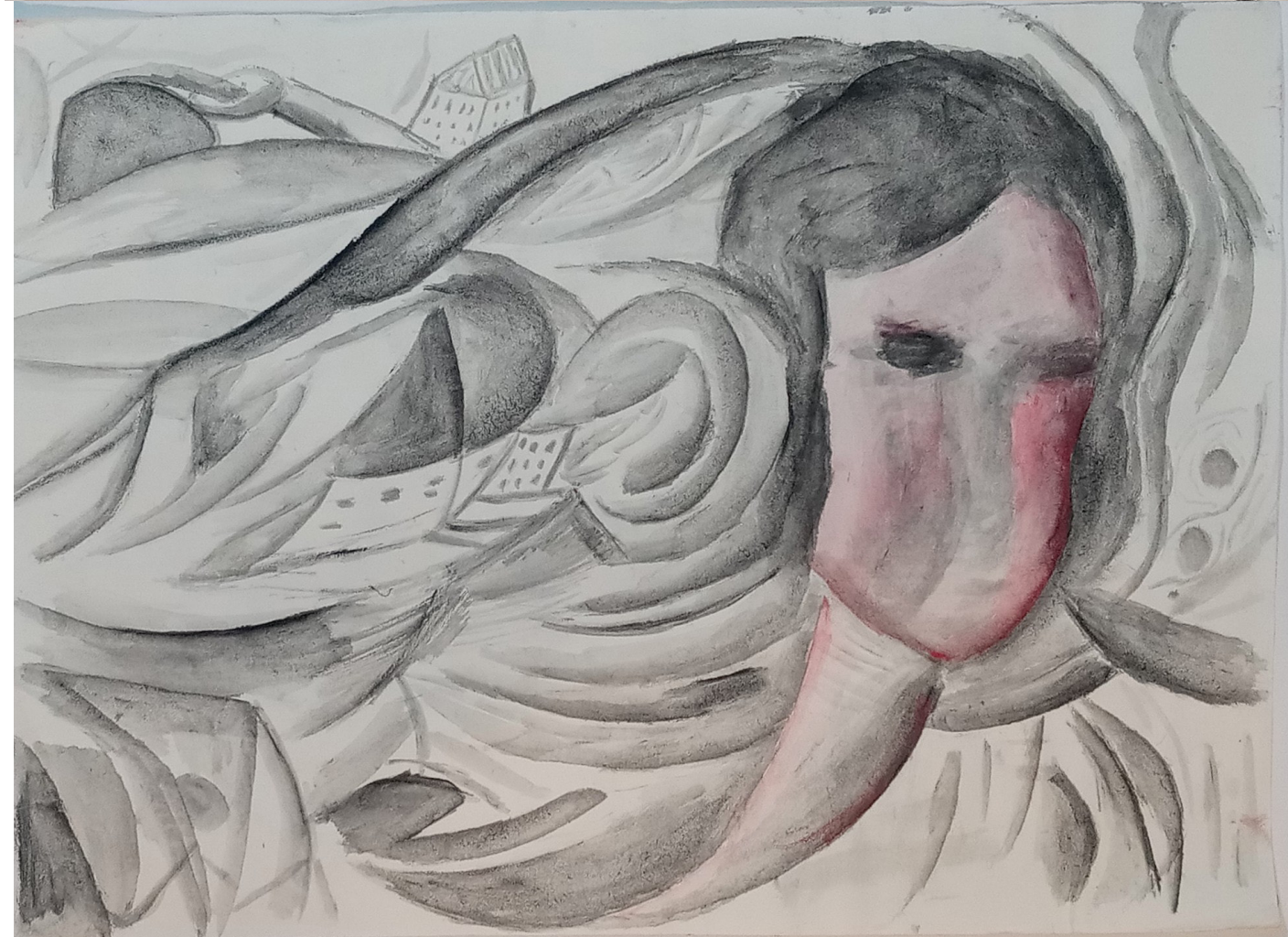
Pablo: Porque reviso lo que pinto. Esto igual es otro tema pero es que ahora justo estoy pensando la importancia de los lugares en que ponemos los cuadros. Que es importante la pared, cómo es alrededor, Justo ahora estoy terminando un cuadro y ayer pensé que ese cuadro quedaría bien encima de mi cama.

Tanto en la introducción como al hablar del tema y mi motivación ya he mencionado cómo fue el inicio de este trabajo. Empecé con bocetos, o dibujos, donde realizaba trazos o figuras que me parecían abstractas, basándome en motivos vegetales que me sugirió Damaris. Eran como líneas a tinta con diferentes tonos, a veces también con un color más, y trataba de sacar de allí contrastes. Algunas líneas fragmentaban el cuadro en varios trozos. Más tarde, en uno de esos dibujos hice una cara, porque no sabía qué hacer, y pensamos que esto podía plantearnos un inicio. Hice una serie bastante amplia con este tipo de ejercicio que me fue guiando Damaris. Muestro las imágenes a continuación:

Después esta especie de paisajes de tinta desaparecieron completamente y me centré más en la realización de autorretratos a color, más similar a lo que había hecho hasta entonces.

A lo largo de todo este proceso he hecho autoretratos en distintos colores con acrílico; uno en amarillos, otros en naranjas, etc. Cuando tuve un par de autorretratos terminados los compararé con los dibujos-paisaje y se me ocurrió realizar autorretratos fragmentados, divididos por líneas de color similares a los de los dibujos-paisaje. En cada fragmento del retrato utilizaba un grupo distinto de colores, por ejemplo, en uno utilizaba verdes y en otro azules. A medida que pintaba más autorretratos se me iba ocurriendo hacerlos en otros distintos estilos, unas veces fijándome en autorretratos que veía que habían hecho otros autores y tomándolos como referencia los transformaba.

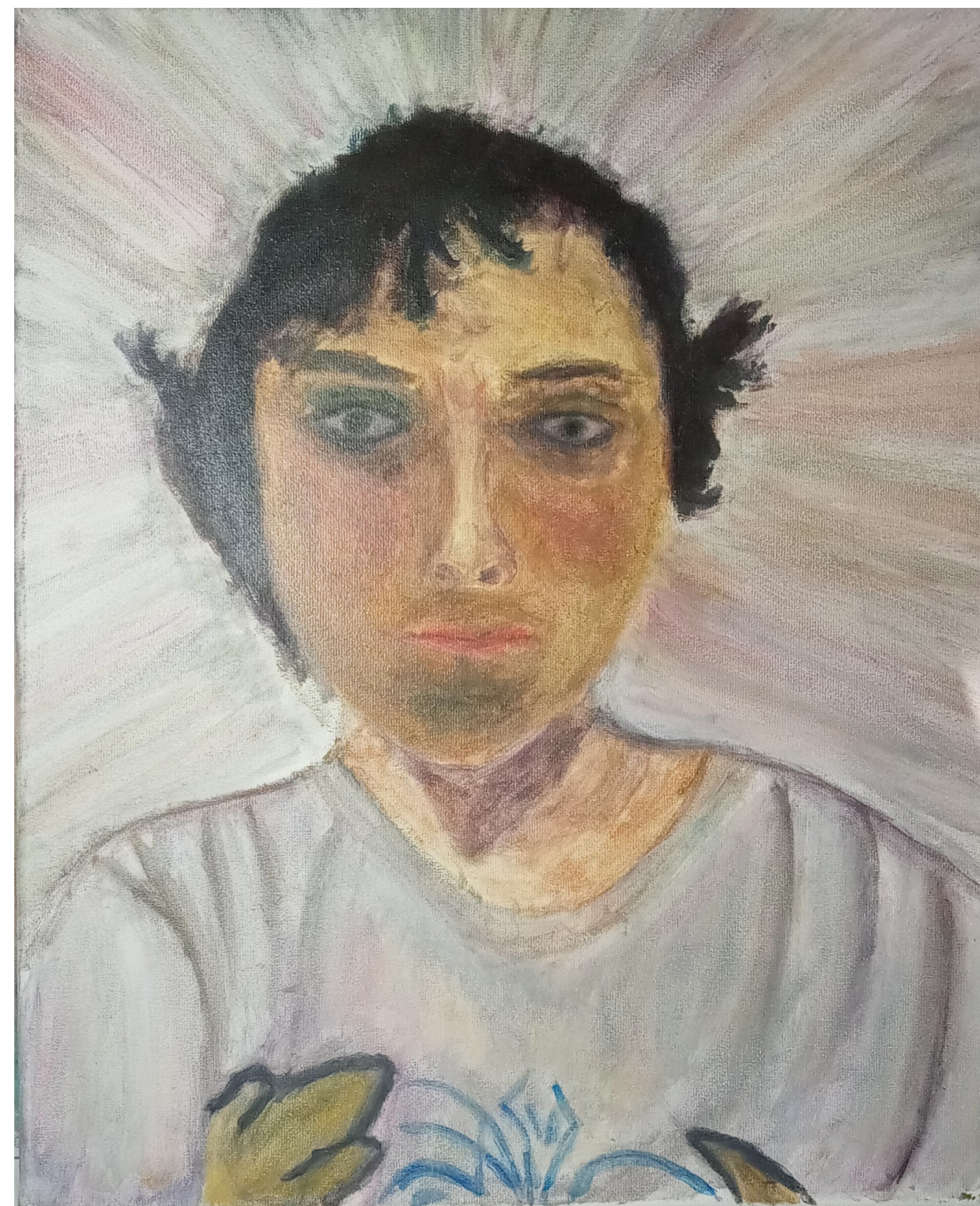
A continuación mostraré en orden cronológico, una selección de autorretratos que he venido realizando desde los primeros que hice en clase de Pintura1 en primer curso en la facultad.

Primeramente, partí de otros autorretratos que hice desde la carrera hasta el día de hoy, siendo la figura de los que hice en 3º en la que más me basé.

Realizados en 1º

Este es el segundo que hice y lo realicé también en primero. En este caso utilicé colores más claros y le dí un fondo con unos surcos o líneas que señalan mi rostro lo que le da un efecto más impactante, tanto, que, como he contado en la introducción, a mi familia no le gusta mucho y lo suele esconder. En este cuadro ya no aparece el adolescente incomprensido, tiene un aspecto más egocéntrico, creo que me muestro más imponente, como poderoso. Lo contrario al anterior cuadro.

Este fue el primer autorretrato que realicé basándome en una foto mía que tenía guardada desde hacía tiempo. Como se puede ver, no está bien proporcionada, sin embargo, insistí mucho en los colores, los tonos y las formas de una forma más “personal”. Representa a un adolescente enfadado, incomprensido.

Los que hice en 2º:

Este fue uno de los primeros cuadros que realicé en la asignatura de Pintura II. Este autorretrato fue el primero que hice partiendo de la foto que posteriormente utilizaré todo el tiempo para continuar la serie de autorretratos que hice en 3º de carrera y también durante este proyecto de fin de grado. En este cuadro, comencé realizando una mancha sin forma en el lienzo, al cual le fui dando forma hasta asemejarse a mí. El autorretrato tiene unas proporciones deformadas y la cabeza es demasiado pequeña con relación al cuerpo. Pero mirándolo detenidamente, aunque la cabeza es más pequeña, llama más la atención que el resto del cuerpo.

Este es el segundo cuadro que hice en segundo de carrera. De este no puedo decir mucho. Simplemente es una representación plana de mí.

Los que hice en 3º de carrera:

Durante este curso realicé una serie de autorretratos en los que fue probando diferentes maneras de aplicar la pintura, diferentes formas de utilizar el color y las formas, deformando los rasgos y representándome de distintas maneras o diferentes contextos. Para hacer esta serie me inspiré en algunos artistas vanguardistas como Van Gogh, Ernst Ludwig Kirchner, Edvard Much o Picasso. Más tarde, esta misma serie que hice me sirvió como punto de partida para realizar el Proyecto de Fin de Grado.

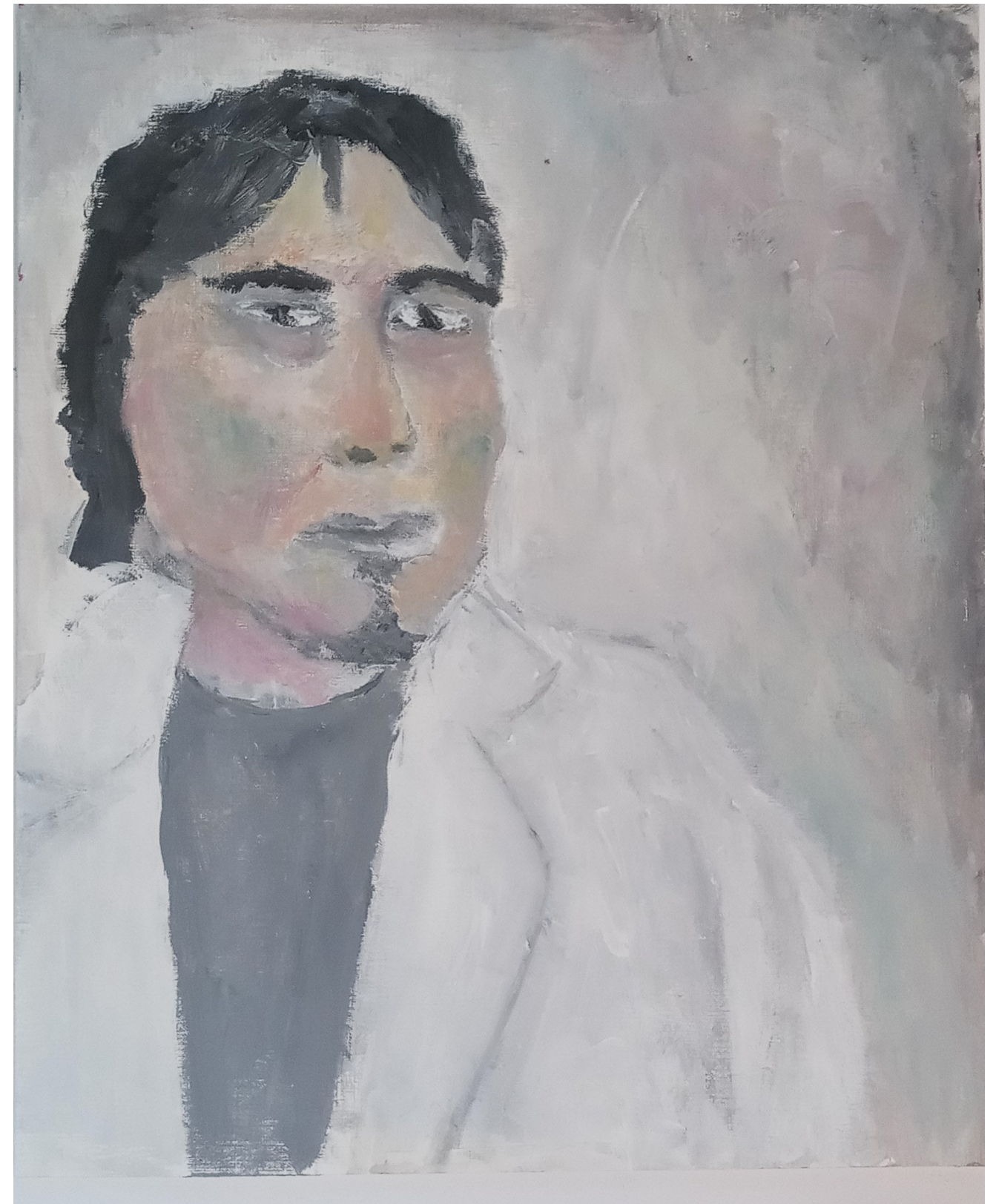
n°1) En este autorretrato quise hacer algo especial. Por ejemplo, quise utilizar colores fluorescentes y brillantes (plateados y dorados) y realizarlo a base de pinceladas muy sueltas.

n°2) Una vez terminado el cuadro anterior hice este, con unos colores más cercanos a la realidad, pero sin acercarme a hacer algo realista. Le di un tono de piel a mi cara que da un aspecto de enfermo. En los siguientes cuadros utilicé una técnica más o menos igual hasta que, poco a poco, un cuadro tras otro los iba deformando hasta hacer mi rostro casi irreconocible.

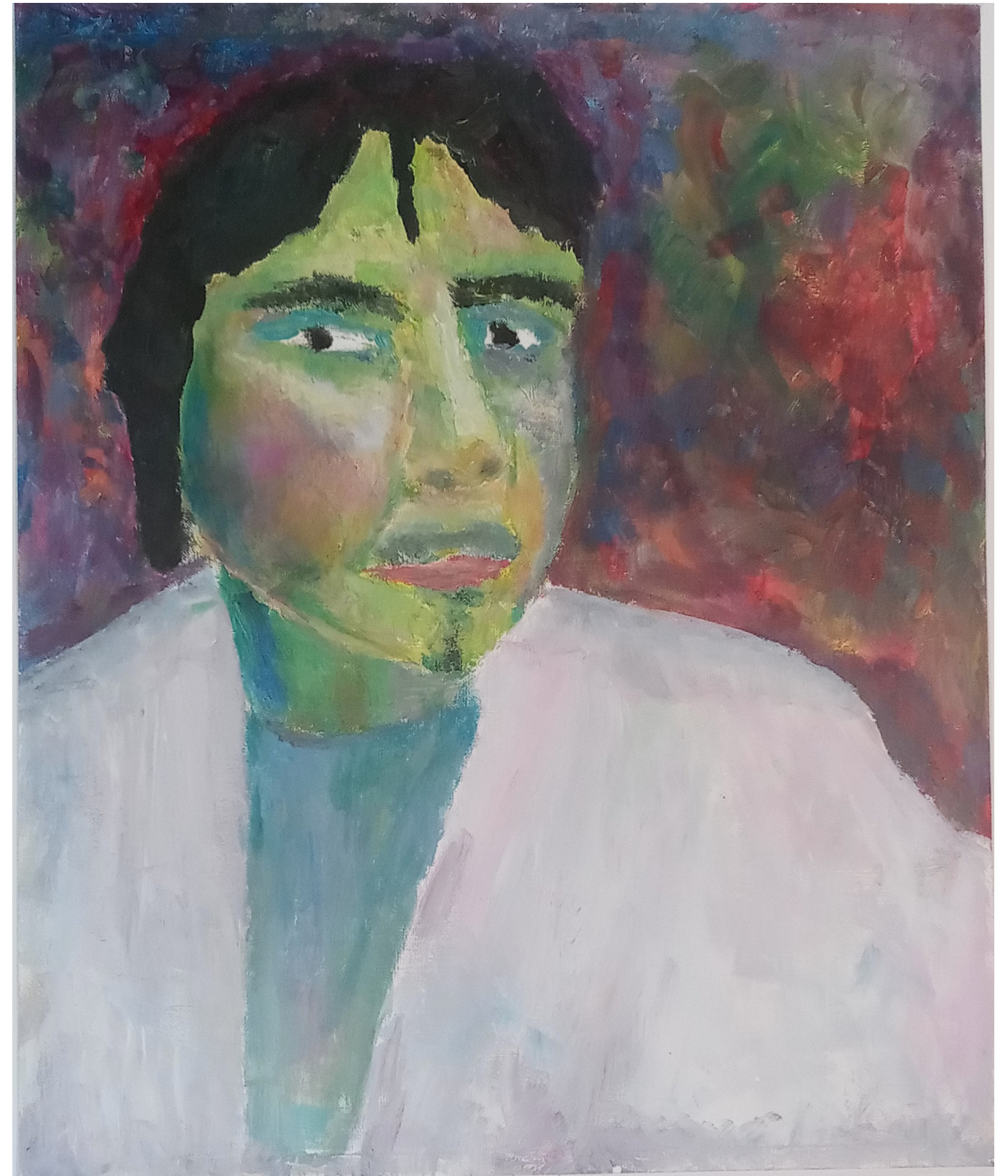
nº3) Si bien el anterior cuadro tenía aspecto de enfermedad, en este utilicé colores más vivos, formas más proporcionadas o menos deformadas. Creo que un aspecto más optimista en la mirada.

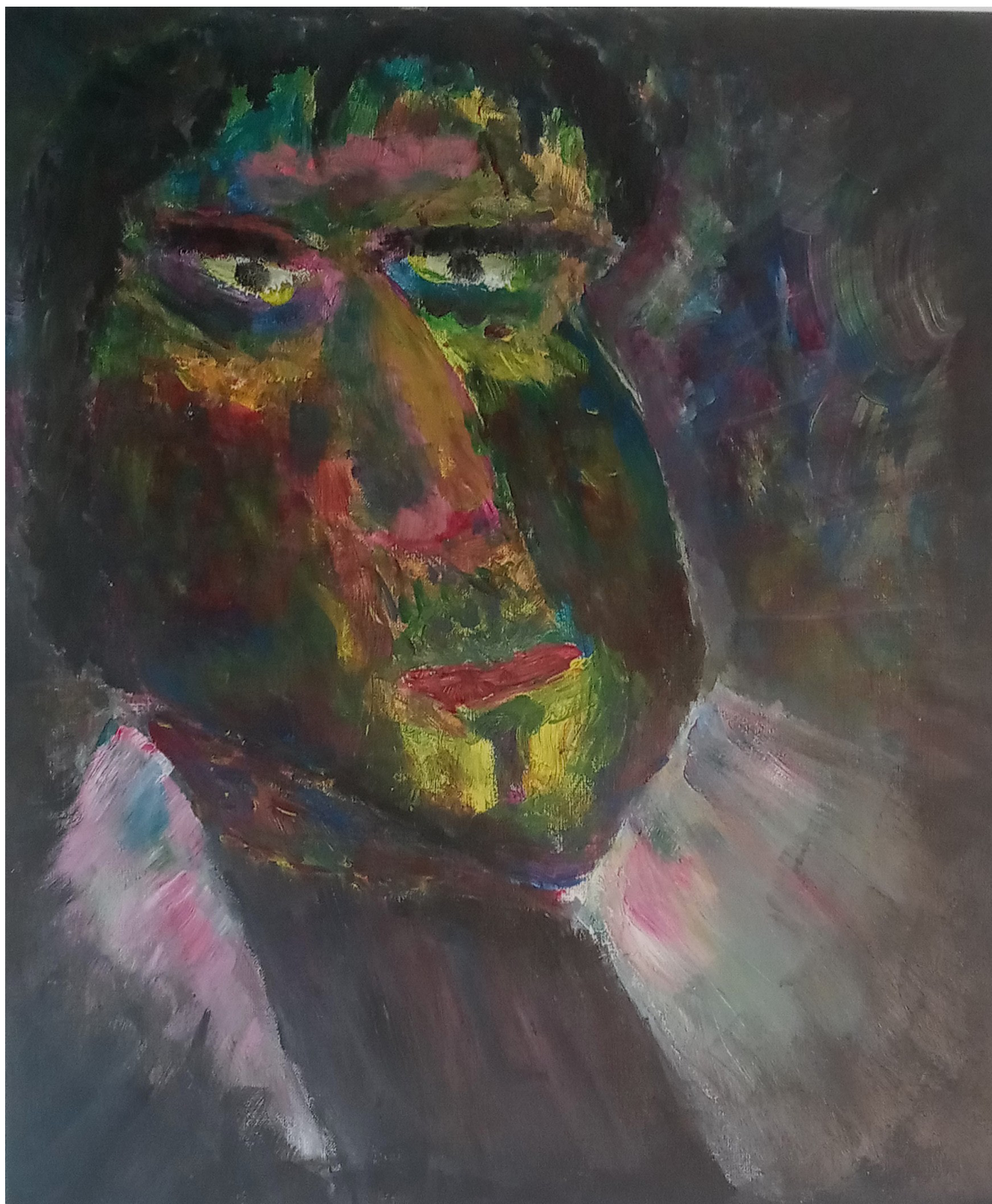
nº4) En este cuadro aparezco más deformado y juego con distintos tonos de encarnaciones en la cara que van desde el rosado hasta el verde, que por contraste da un aspecto más "vivo". El resto del cuadro muestra colores apagados en tonos grises. Aquí se diferencian lo que está vivo (mi cara, yo) de lo inerte (fondo, ropa).

nº5) Me parece que en este cuadro sigo la misma línea que en el anterior, pero exagerando más algunas cualidades. En este cuadro se juega sobre todo con morados y verdes, excepto en la ropa.

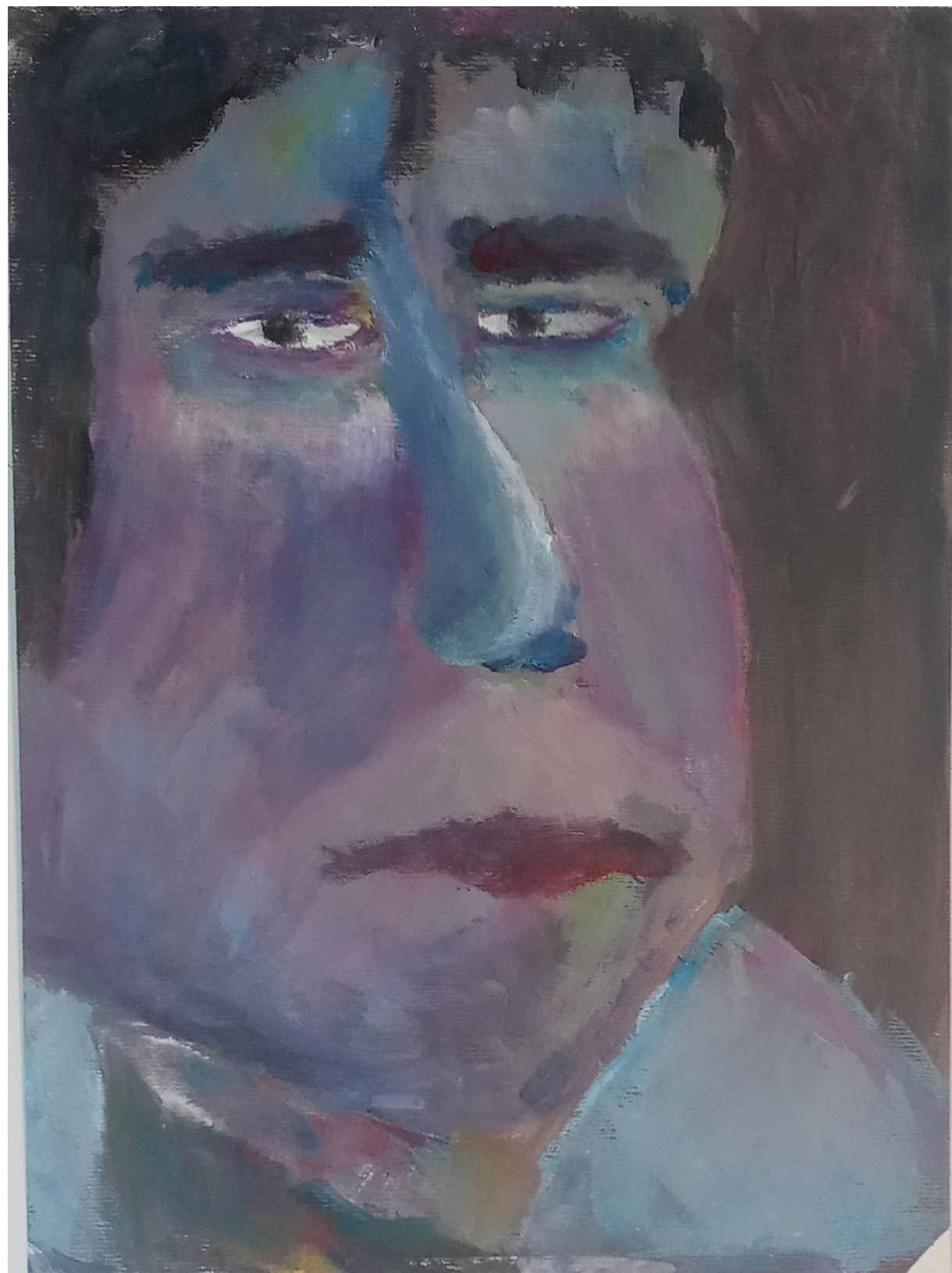
nº6) Este cuadro tiene colores más vivos o psicodélico. me parece que con influencia de Gauguin. En la cara jugué con verdes azules y morados, mientras que en el fondo jugué con una mezcla de otro todo tipo de colores.

nº7) Este cuadro es más expresionista, con el uso de colores más agresivos y muestra una figura basada en mi imagen pero casi totalmente deformada. Tiene un aspecto torturado por los colores y las formas que se desvanecen en la oscuridad. También tiene una especie de surcos que crean un efecto impactante similar al segundo autorretrato que hice en 1º de carrera.

nº8) Este autorretrato es una continuación del anterior, donde todo se deforma todavía más, casi hasta lo máximo que he podido.

nº9) Siguiendo la deformación de los anteriores cuadros, muestro aquí unos colores más apagados o fríos, azules, grises y rosados. Al mismo tiempo muestro una mirada de depresión, tristeza y aburrimiento.

nº10) En este cuadro los límites de mi figura se salen del cuadro. Sigue totalmente deformado, pero diría que esta vez con un aspecto un poco más picassiano. Los colores son grises y apagados, pero aún así me parece que tiene un aspecto más optimista, similar al que siente uno cuando ve el final de una mala racha.

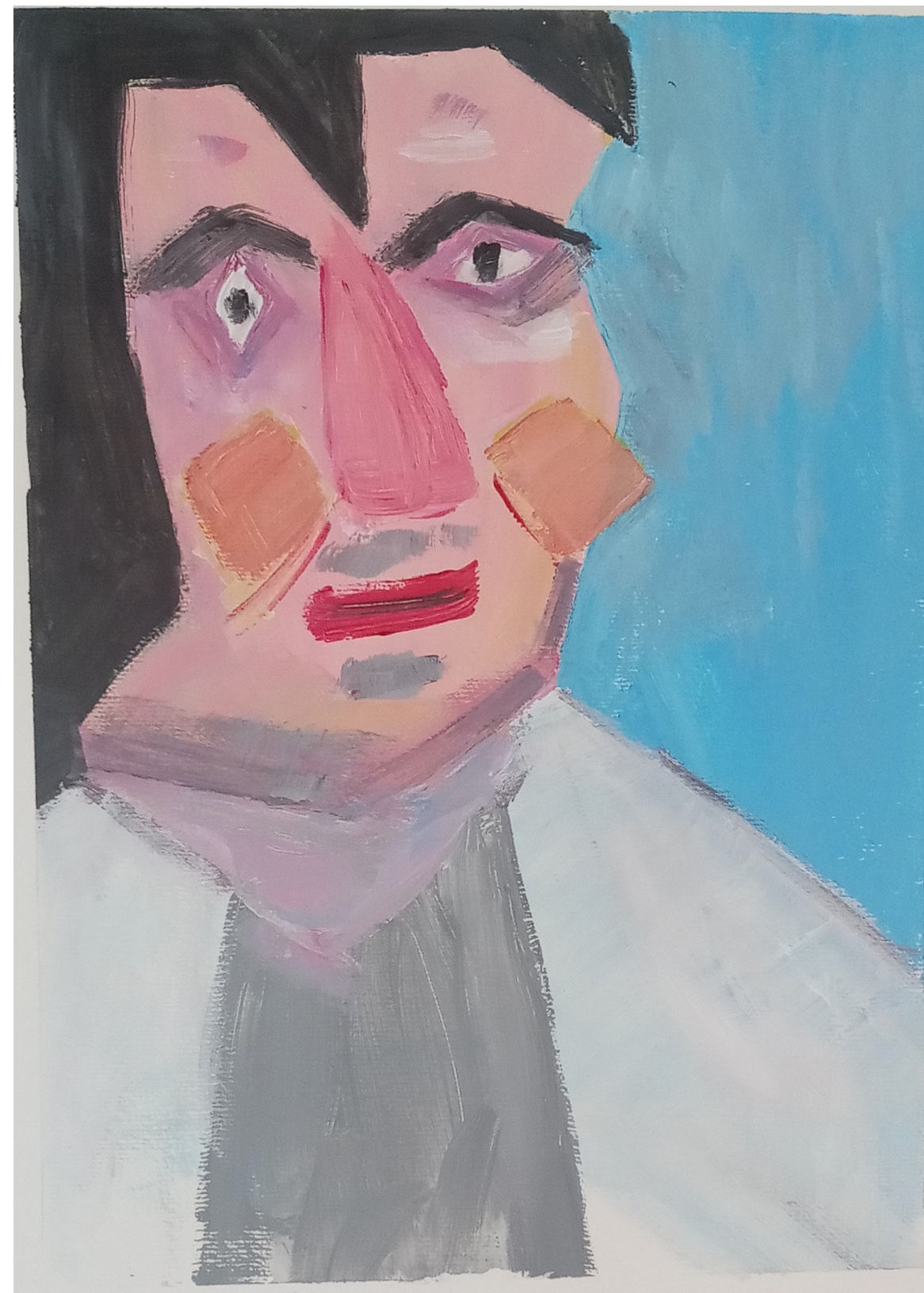
nº11) Por un lado intenté en este autorretrato utilizar los colores y formas de los dos cuadros anteriores, pero decidí darle más “actividad” al fondo. Por eso añadí un paisaje de ciudad y montañas, también deformado. Las montañas del fondo parecen pirámides más que montañas.

nº12) En este cuadro continúo realizando deformaciones anatómicas, pero con colores más claros y vivos y unos tonos de piel más realistas. Esta figura da una sensación de sobrepeso.

nº13) Este cuadro lo realicé utilizando solo la escala de grises y con tendencia a formas más geométricas.

nº14) A falta de ideas decidí realizar un cuadro algo más burlesco, como un juego en que me daba a mí mismo aspecto de payaso.

nº15) Este se trata de un cuadro basado en el anterior, pero difuminando más algunas figuras.

nº16) Continuando con la línea de colores más saturados, realicé este ejercicio donde fragmento mi figura en recortes de diferentes colores.

n°17) Aunque el dibujo de la cara es similar al cuadro número 11 de esta serie, los colores y tipos de trazo son totalmente distintos. Tiene líneas gruesas de colores y da una sensación de presión, de mucha carga en poco espacio y movimiento.

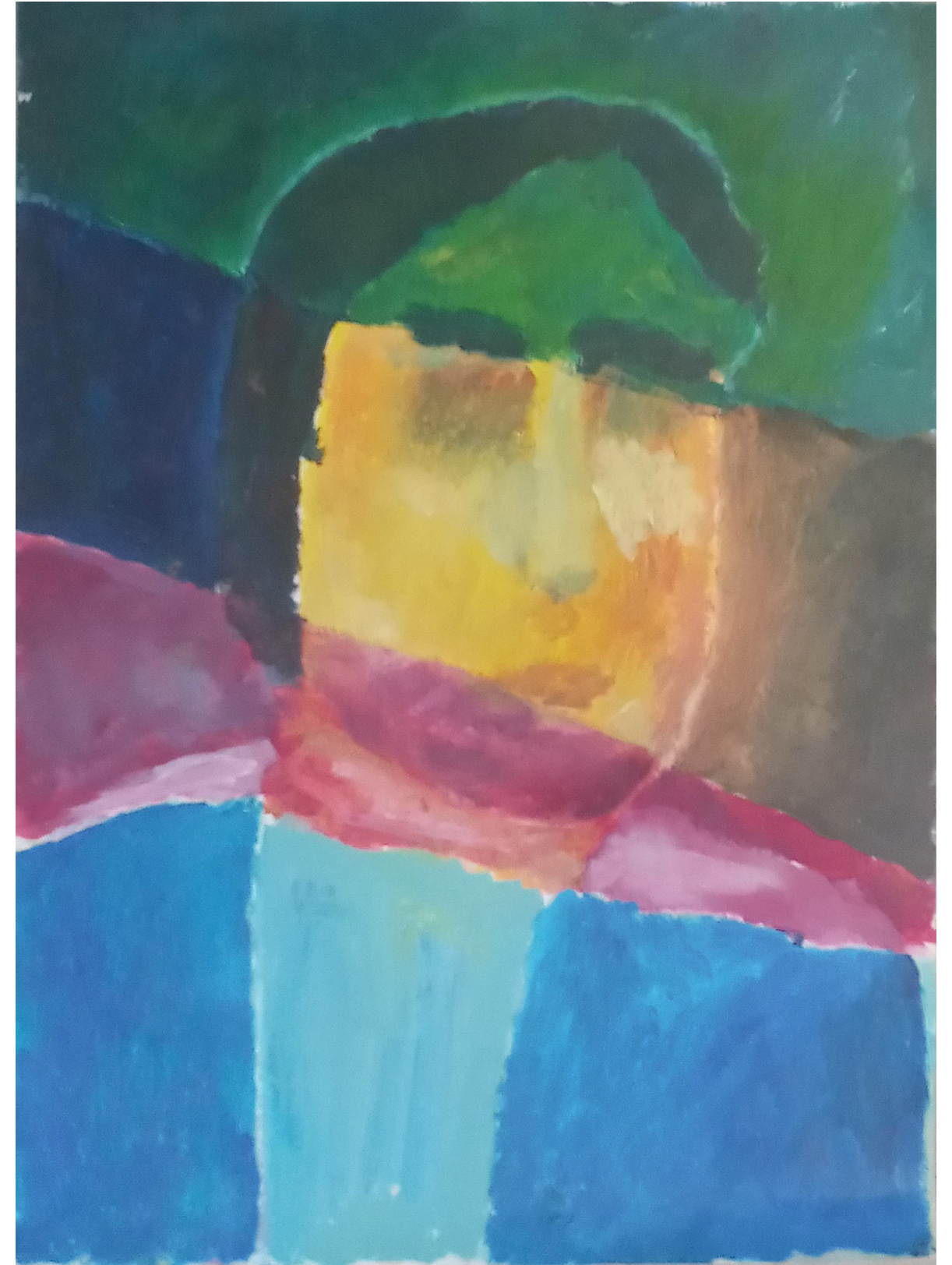
n°18) En este cuadro utilizo un efecto-espejo para producir la simetría. La figura en sí, con la ciudad al fondo me da, personalmente, la sensación de día húmedo y lluvioso.

Tras esta contextualización del trabajo a través de los antecedentes, voy a mostrar a continuación la serie de autorretratos realizados para el Trabajo de fin de Grado, ordenados también de forma cronológica, desde el primero que hice hasta el último:

El primer autorretrato lo comencé como de prueba, utilizando colores vivos, a pesar de que algunos colores no coincidían, en el fondo y cara utilicé naranjas, sin embargo en el traje utilicé verdes. al presentarlo a la tutora, me sugirió utilizar colores que concuerden unos con otros, por ejemplo, realizar un autorretrato en el que utilice naranjas. y así realicé el segundo.

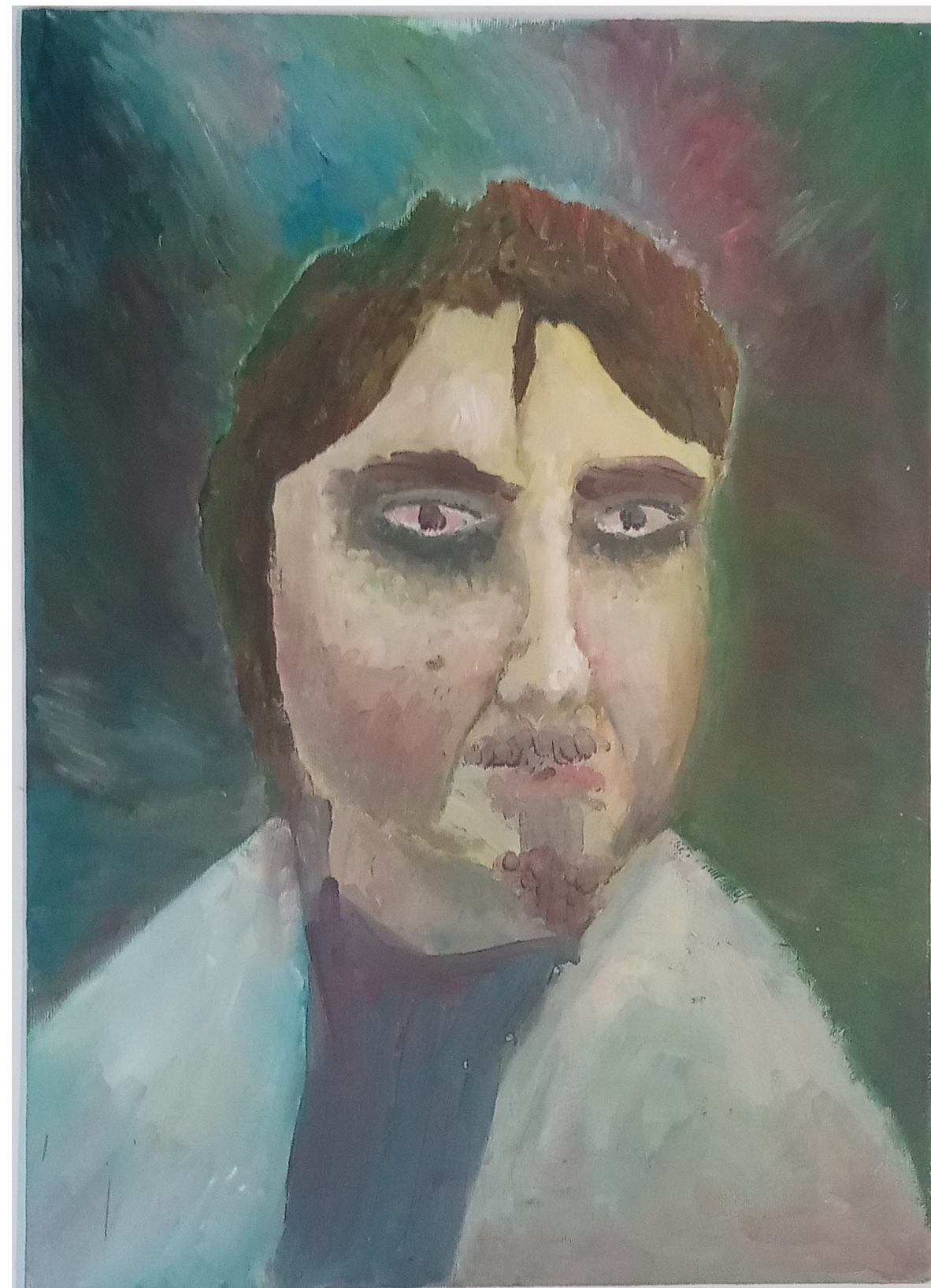
Una vez, realizado esto, decidí probar algo nuevo, inspirado en unos bocetos como prueba que realicé al principio del TFG en el que realizaba dibujos semi-abstractos y sobre el que realicé, sobre estos dibujos, un autorretrato dejando las figuras como fondo, me vino la idea de partir el cuadro mediante líneas y utilizar diferentes grupos de color (rojos, azules, naranjas/amarillos, colores oscuros....) lo que me llevó a realizar los siguientes autorretratos que fui complejizando a medida que los iba realizando.

He mostrado tres autorretratos seguidos sin comentarlos de uno en uno porque pertenecen a lo mismo. Tras terminar estos autorretratos tuve que abandonar temporalmente el trabajo del TFG. Por un lado, por falta de ideas para seguir, por otro lado, por tener que acabar asignaturas que tenía pendientes y, además, por las dificultades que me supuso en confinamiento y sumado a otros asuntos personales.

Ya superada esta fase de parón, decidí probar a trabajar con óleo y sobre un soporte más rígido, entre cartón-entelado y lienzo. El resultado fue que, a pesar de que el óleo tardaba más en secarse que el acrílico, trabajaba más cómodamente y podía realizar la mezcla de color de manera más sencilla. También el óleo me dejaba dar mejores pinceladas que el acrílico y además, el óleo no deja grumos como el acrílico y se desliza mejor. Con el acrílico las pinceladas desaparecen al secarse y con el óleo las pinceladas se quedan marcadas.

Damaris: Y ¿cómo te ves a ti como artista? ¿Como Duchamp? Y ¿Cómo defiendes esa posición de no ser un mono? ¿Qué te diferencia a ti de un mono que pinta?

Pablo: El mono pinta por pintar. Yo tengo un motivo, un objetivo, una... no sé, cuanto más intento profundizar, más me lío. Comer por sobrevivir y pintar por gusto, si no me gustara no lo haría.

Damaris: Así que no es tan importante como comer. Y ¿con qué otra actividad sí podrías relacionarlo?

Pablo: Con construir, con crear, con algo que tú quieres ver ahí y que falta y entonces tú lo añades... pero a veces no es así, porque no puedes previsualizar y solo es a ver a donde te lleva pintar, porque me pasa que no se cómo va a salir, aunque luego sí tengo una base para imaginar un poco por donde van a ir los tiros...

Mismo cuadro visto en la oscuridad:

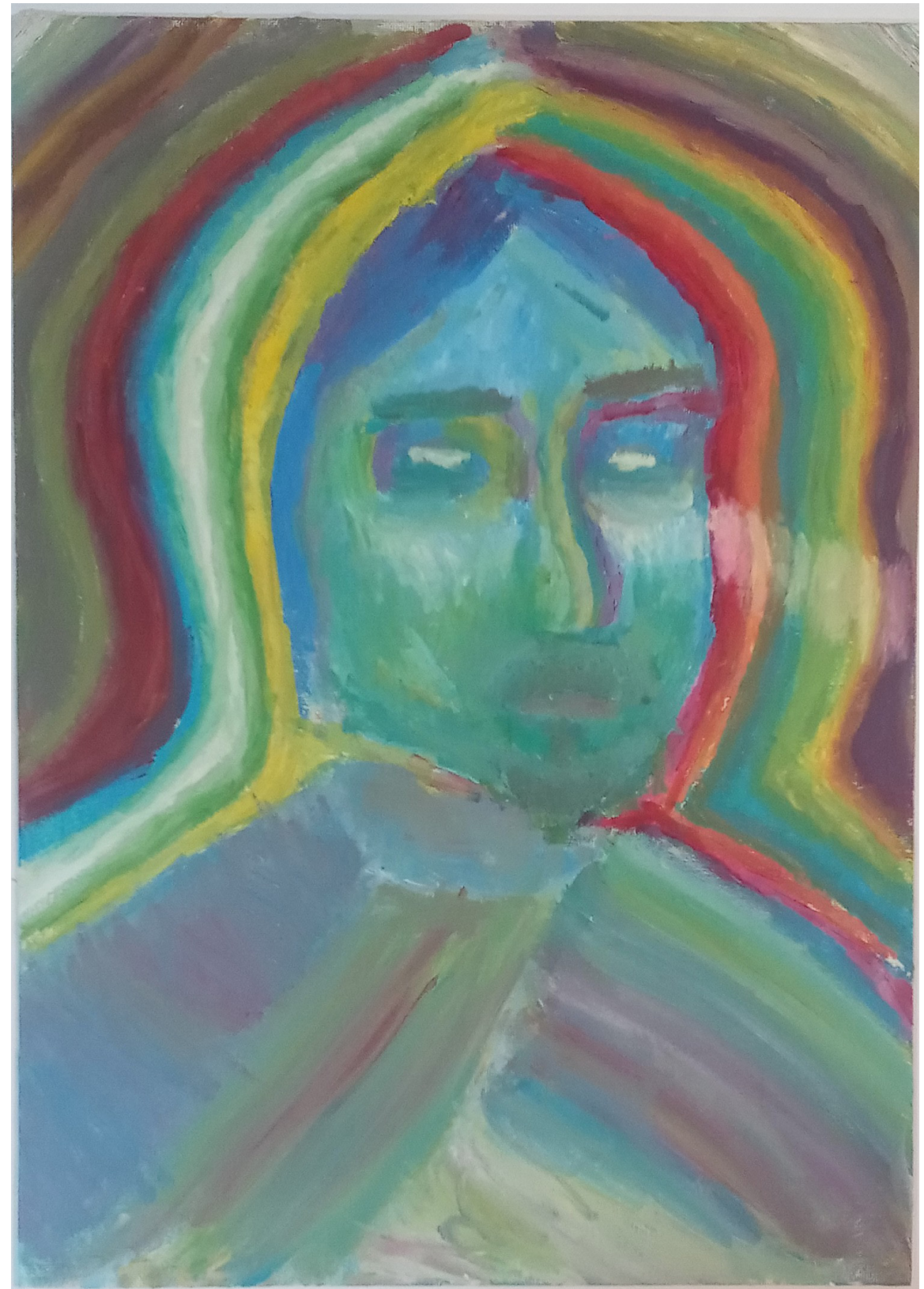
Este cuadro, tras cada sesión de trabajar con él lo guardaba en el trastero. Debido a la ausencia de luz el cuadro cambiaba bastante y se veían solo las partes claras de la cara en un tono pálido, oscuro total o negro, dando un aspecto de calavera. Al ver esto me vinieron a la mente cuadros como el del Grito de Munch. Entonces decidí realizar un cuadro en donde la cara se mostrara de una forma así, pálida, y los ojos y el fondo totalmente oscuros. Esto me llevó al siguiente cuadro:

He ido guardando varias imágenes de un mismo cuadro para después compararlos, pues son como diferentes cuadros. Una versión cualidades que otra posterior no tiene. Prefiero guardarlo todo.

Siguiendo la misma línea y jugando con los colores, probé en realizar el siguiente cuadro utilizándolos y resplandores de colores alrededor de la figura inspirándome en el bodegón de una botella que realicé años atrás.

Viendo que en los anteriores cuadros le solía trabajar menos lo que es el trónc o darle más sentido al fondo, decidí realizar otro cuadro pero dándole más color y trabajando más lo que viene siendo el fondo y el tronco.

Terminado el primero, decidí realizar un autorretrato doble o con efecto espejo inspirándome en un cuadro que hice anteriormente:

Como autorretrato final, decidí cerrar el proceso con un autorretrato más realista: Este último es algo diferente al resto, por un lado he partido de una foto diferente a la que he usado en los anteriores cuadros (lo que lo al la serie) sin embargo, conservando la misma temática, de la misma manera que en los primero autorretratos de la carrera comencé a realizarlos a partir de fotografías distintas, hasta que empecé con las series a partir de 3º hasta ahora que cierro con algo distinto), por otro lado, tiene tiene un estilo diferente al buscar ser un autorretrato más realista.

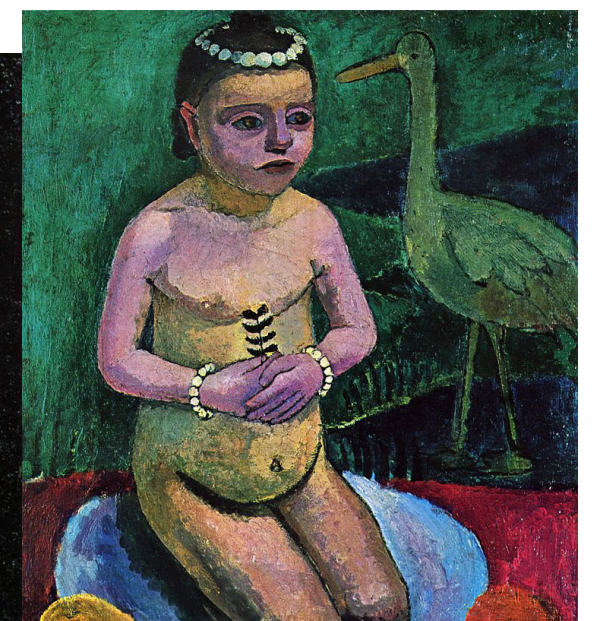
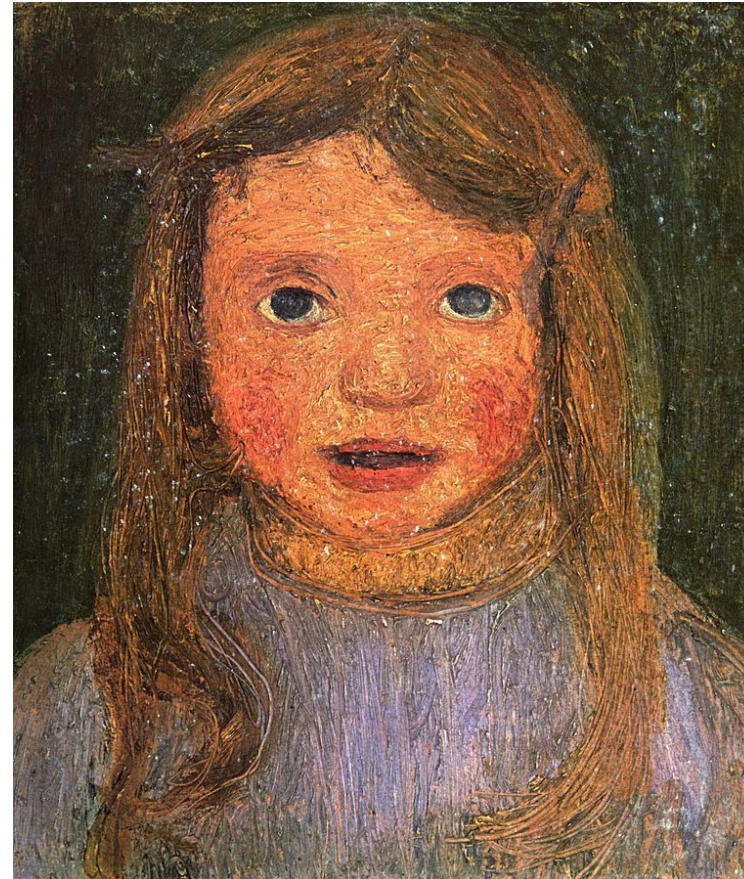
De vez en cuando edito y aplico filtros a las fotos de los cuadros y los combino entre ellos. Al colocarlos juntos interactúan entre sí, se combinan, dando un sentido distinto uno al otro. Por ejemplo, realicé un cuadro en el que la importancia se le daba a un fondo en sí. Al colocar uno de mis autorretratos sobre uno de esos cuadros, que contenía colores similares, daba un sentido nuevo e interesante al autorretrato y como resultado. Puede verse en la siguiente imagen:

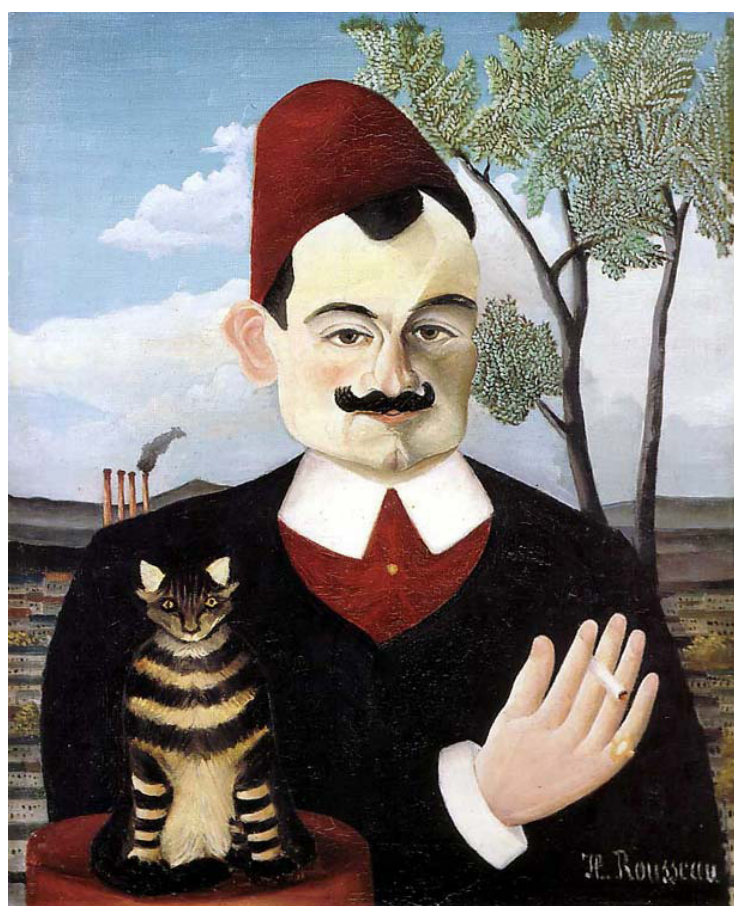
A veces más que darlo por terminarlo o no, es darle un tiempo al cuadro para mirarlo más adelante y analizarlo. Mejor de momento seguir con otra cosa, ya que posteriormente acaban surgiendo nuevas ideas a medida que aumentamos la experiencia y después lo podemos volver a retomar. También me ha parecido interesante colocar los diferentes cuadros juntos para ver mejor en qué “cojea” cada uno.

7- REFERENTES

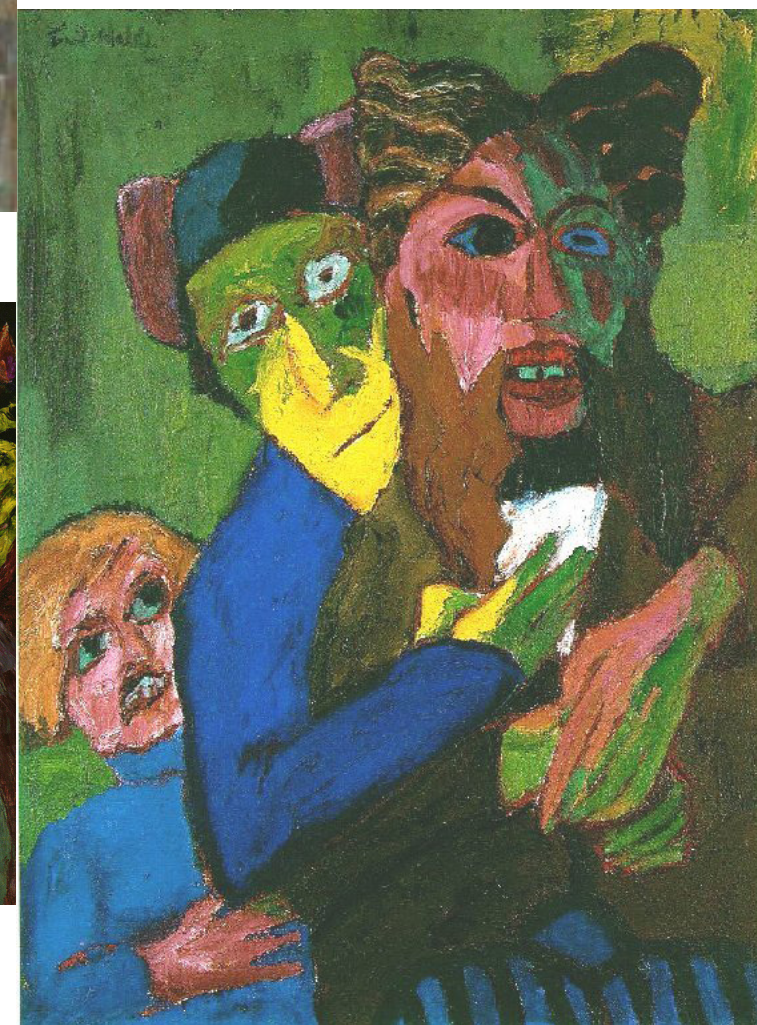
Paula Modersohn-Becker (8 de febrero de 1876, Friedrichstadt, Dresde, Alemania - 20 de noviembre de 1907, Imperio alemán)

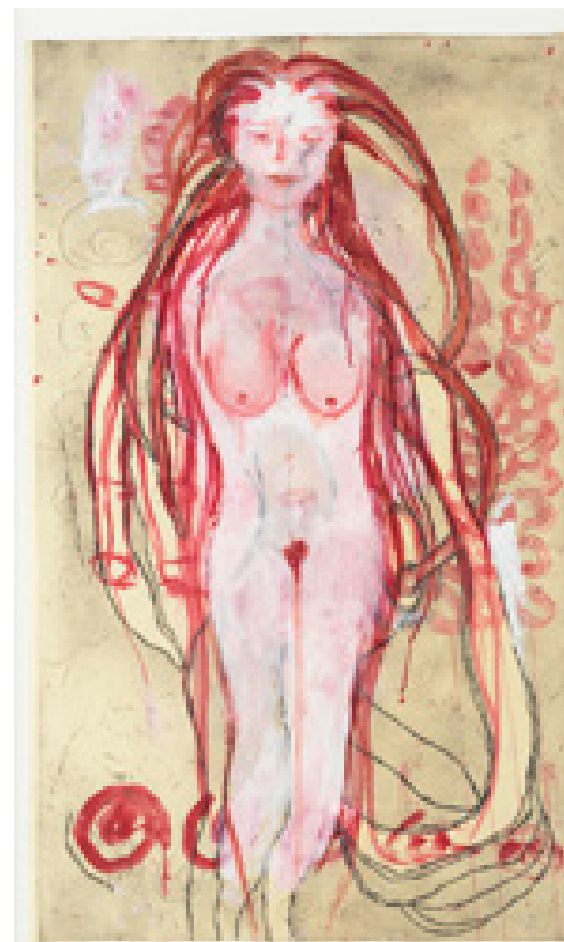
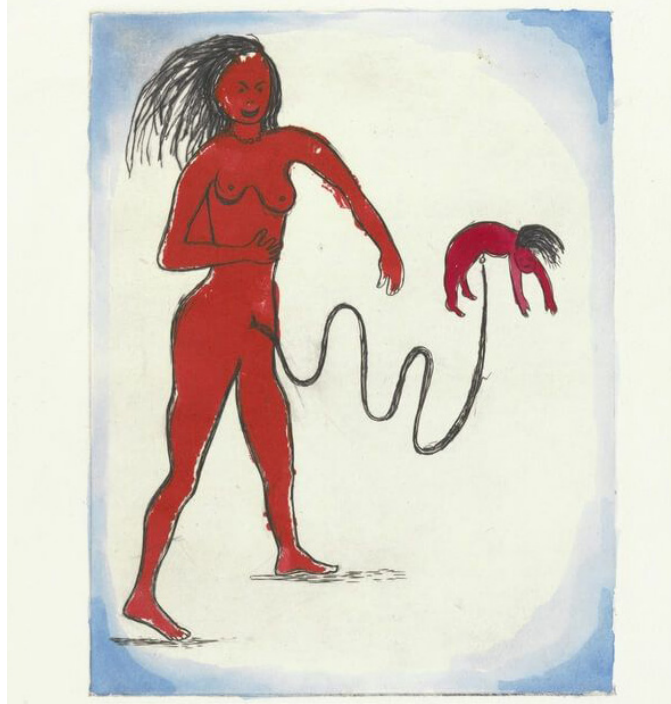
Henri Rousseau (21 de mayo de 1844, Laval, Francia - 2 de septiembre de 1910, Hospital Necker-Enfants Malades, París, Francia)

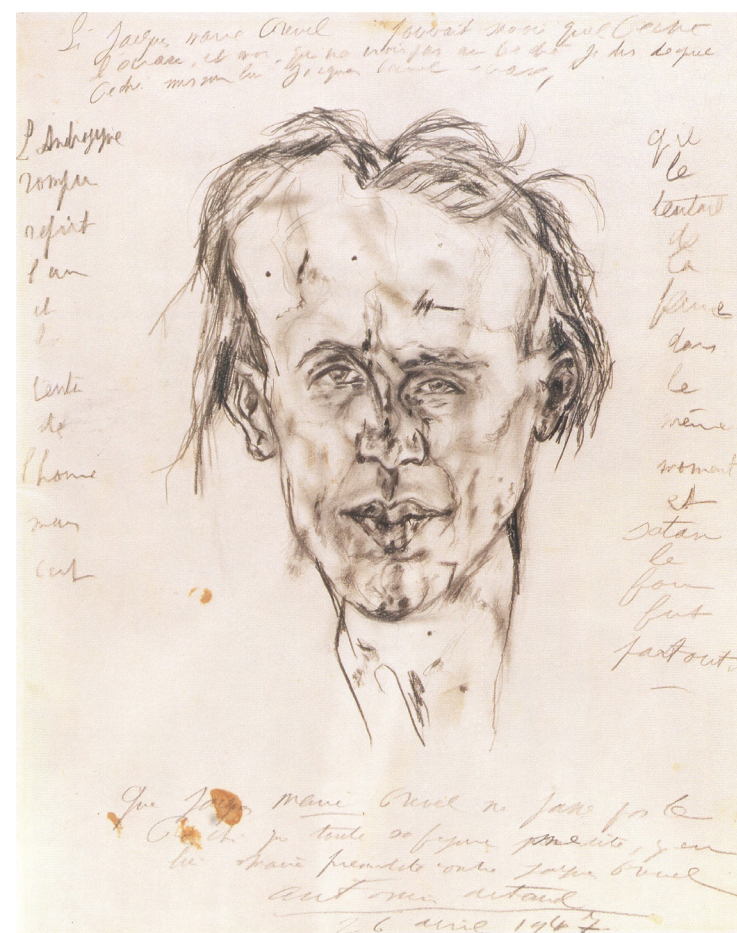
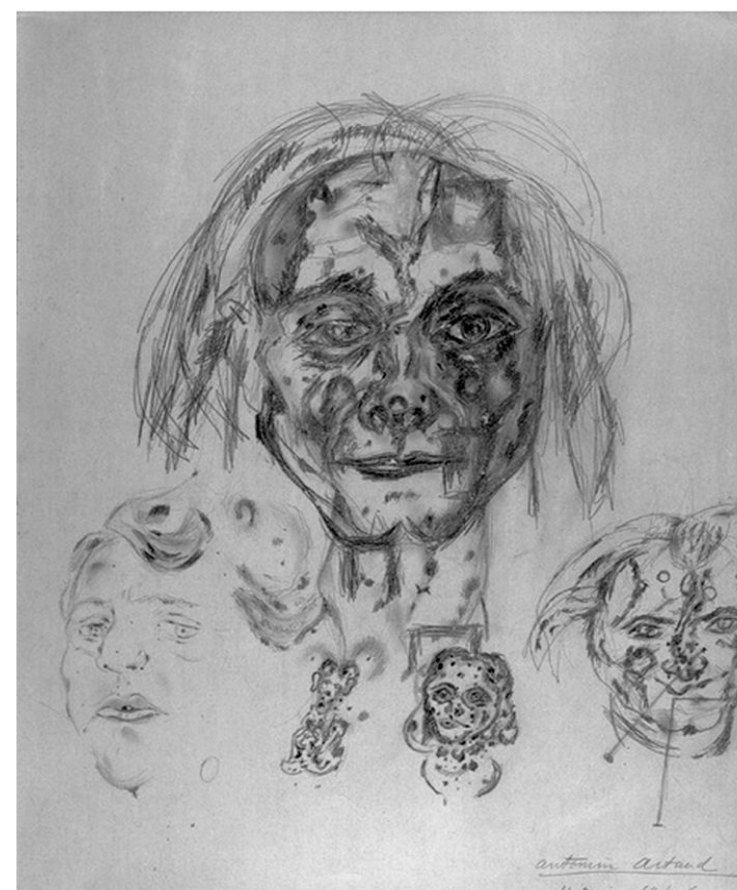
Emil Nolde (7 de agosto de 1867, Ducado de Schleswig - 13 de abril de 1956, Neukirchen, Alemania)

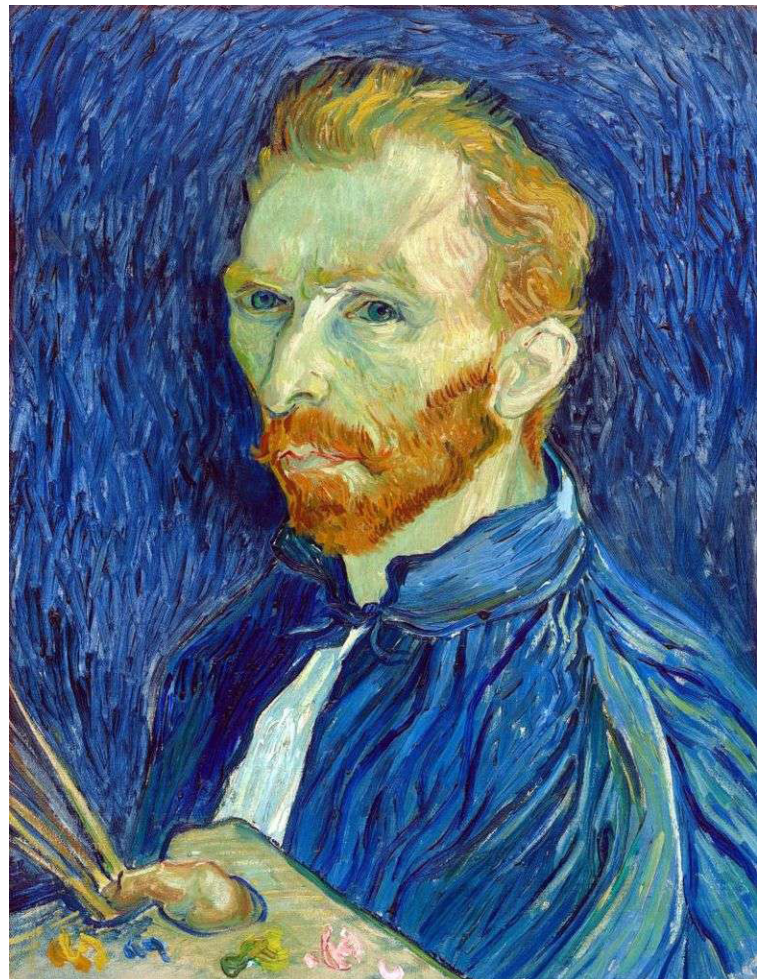
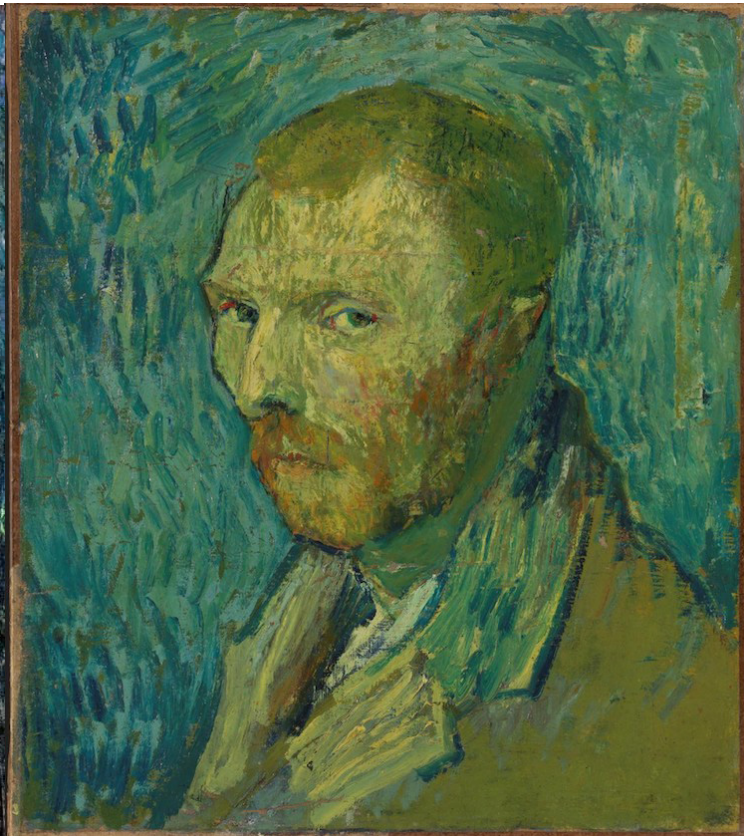
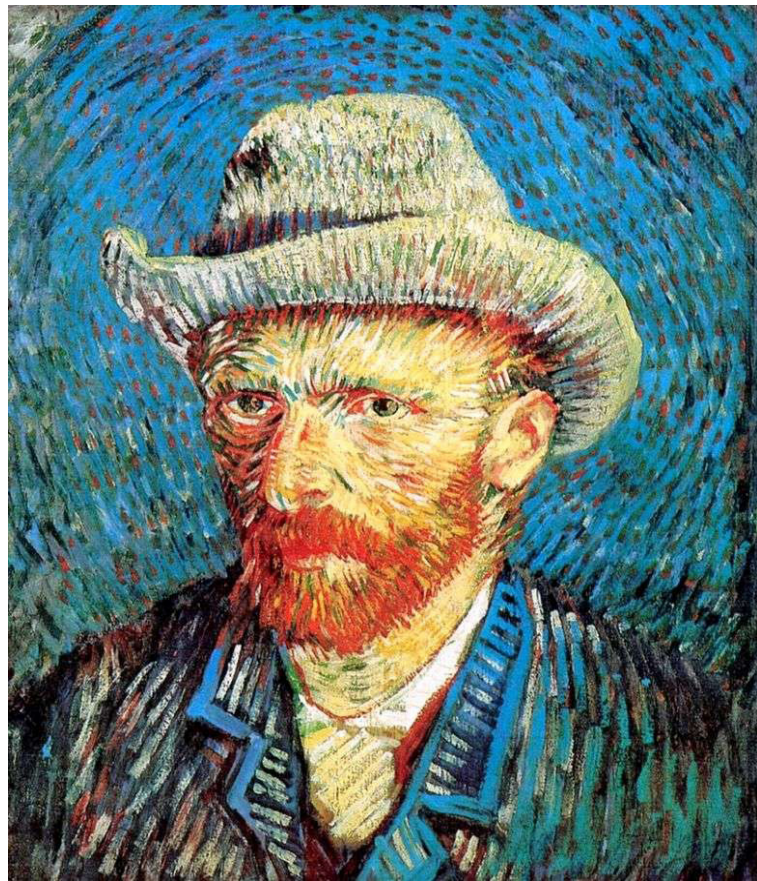
Louise Bourgeois (25 de diciembre de 1911, París, Francia - 31 de mayo de 2010, Manhattan, Nueva York)

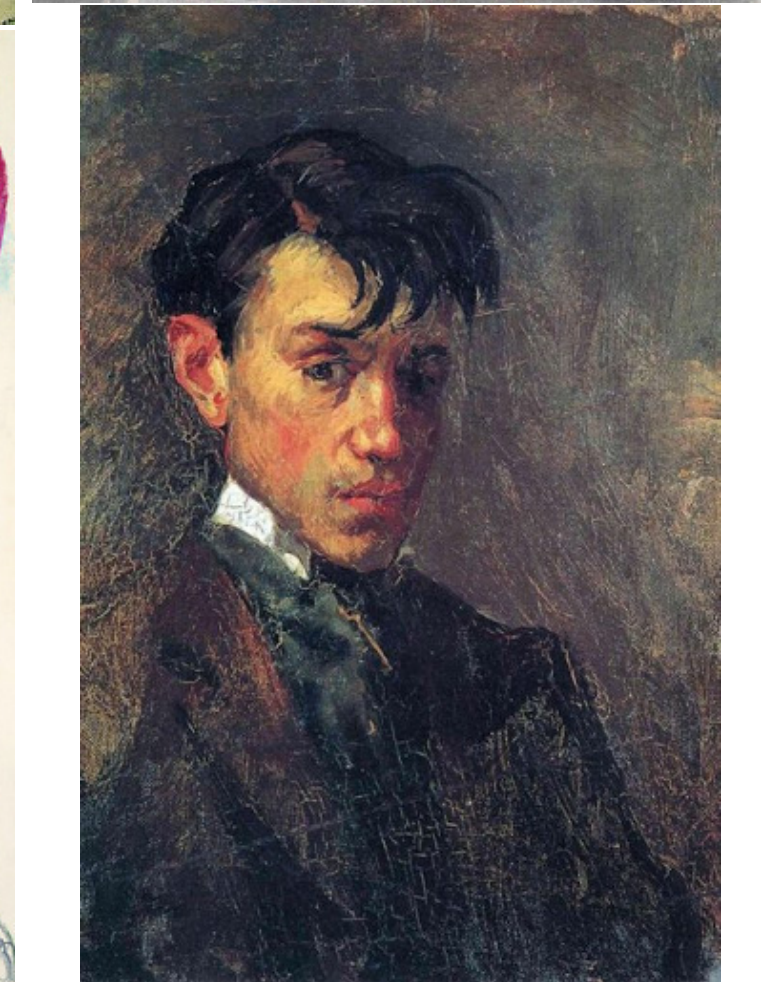
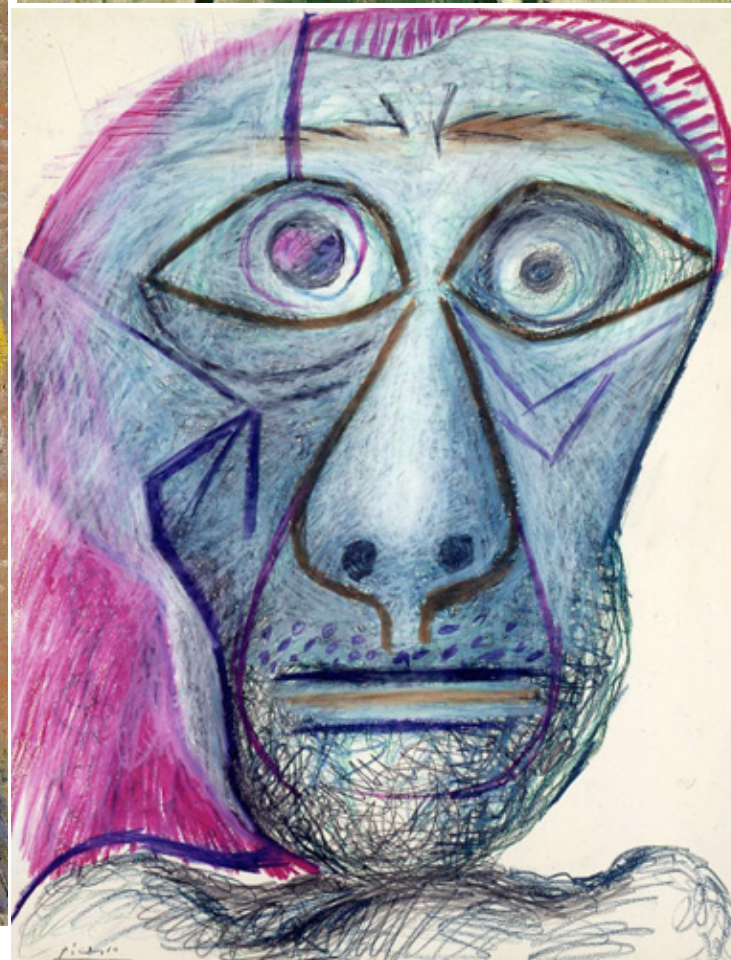
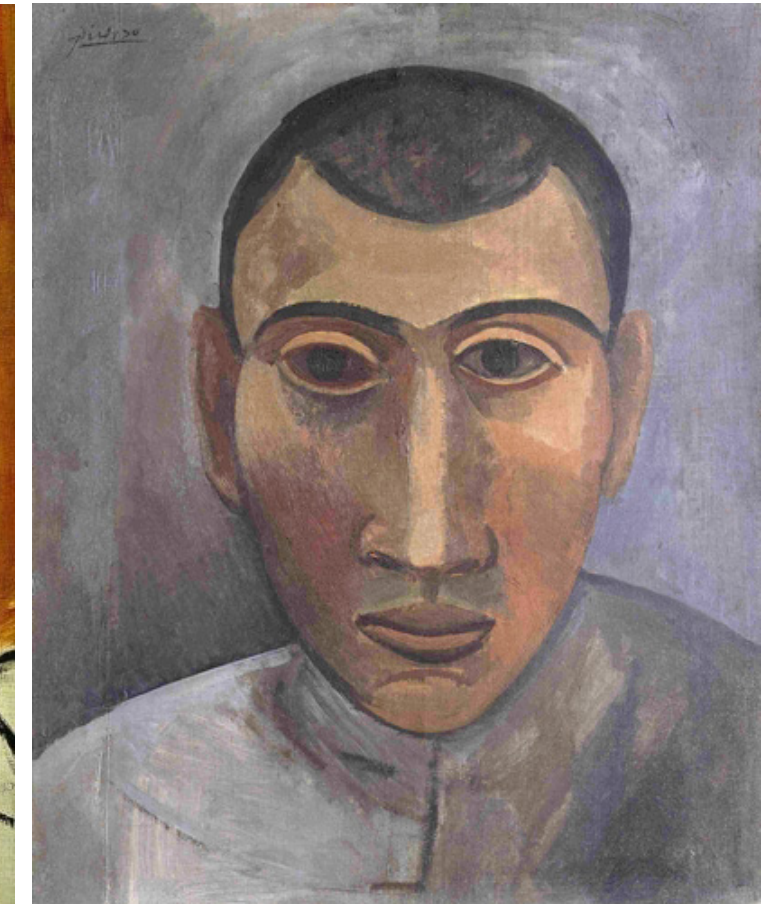
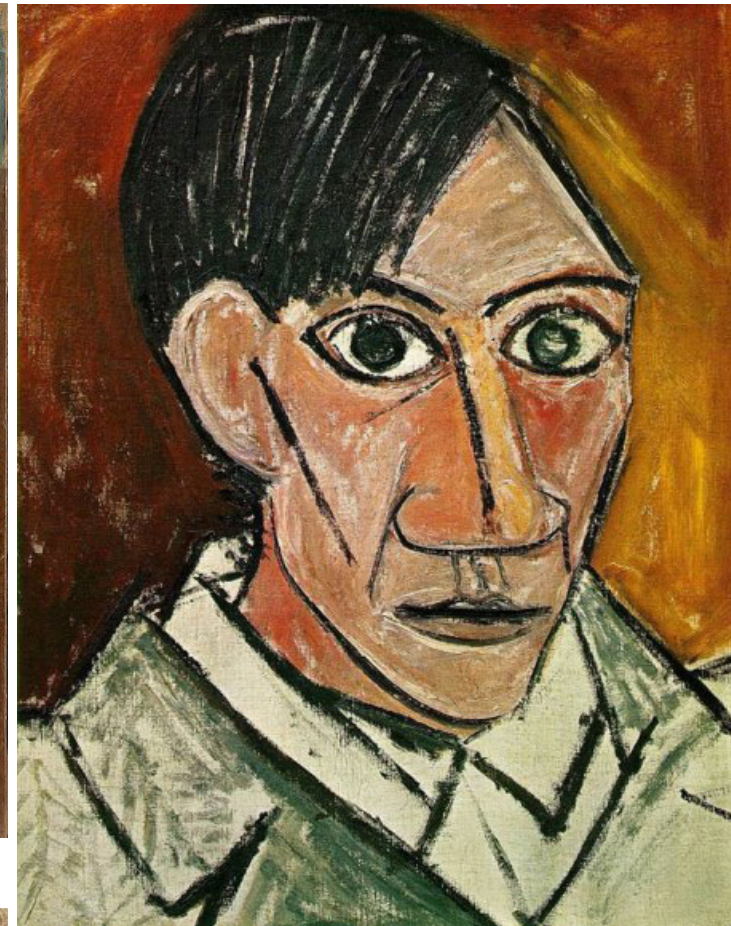
Antonin Artaud (4 de septiembre de 1896, Marsella, Francia - 4 de marzo de 1948, Ivry-sur-Seine, Francia)

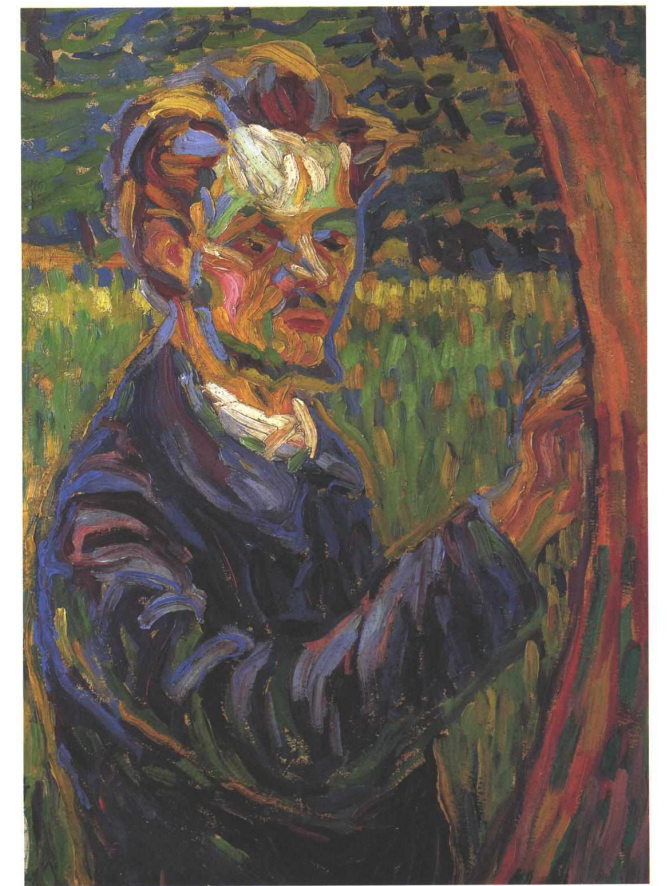
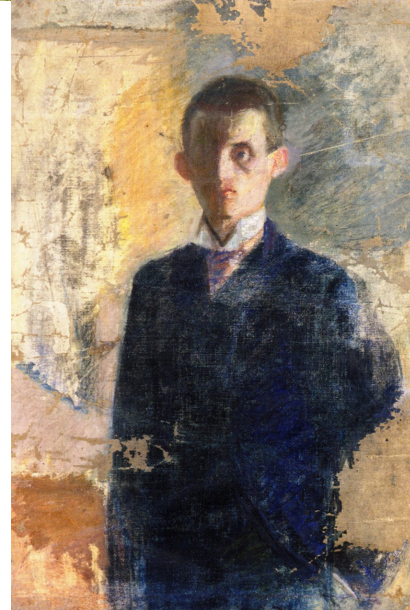
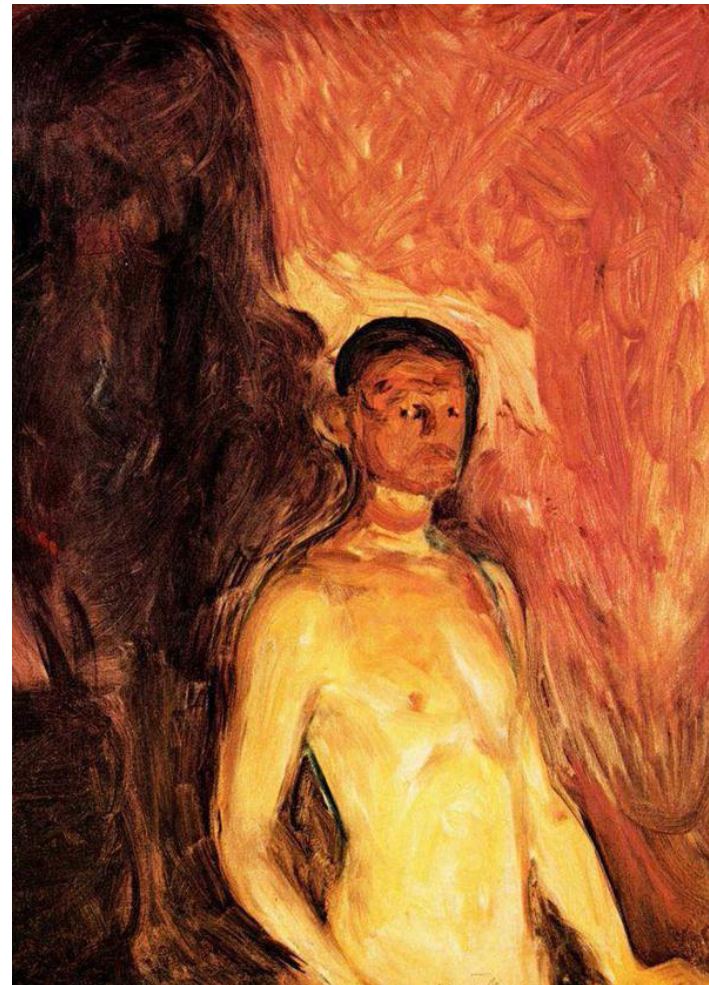
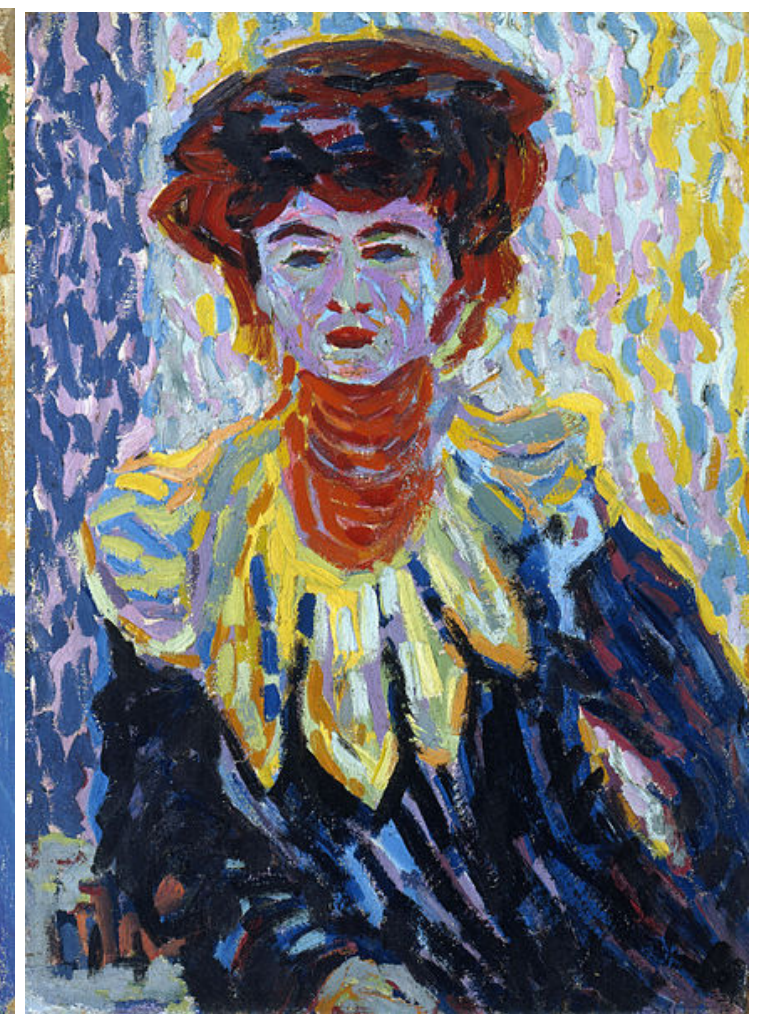
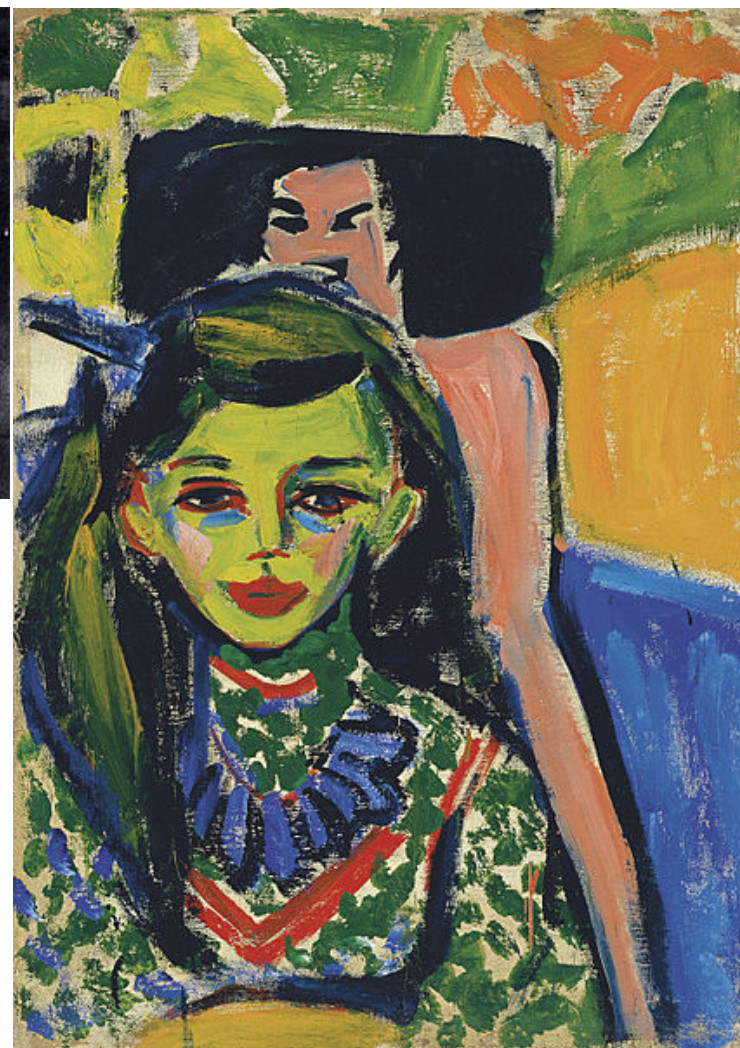
Vincent Van Gogh (30 de marzo de 1853, Zundert, Países Bajos - 29 de julio de 1890, Auvers-sur-Oise, Francia)

Pablo Picasso (25 de octubre de 1881, Málaga, España - 8 de abril de 1973, Mougins, Francia)

Edward Munch (12 de diciembre de 1863, Ådalsbruk, Noruega - 23 de enero de 1944, Oslo, Noruega) - Ernst Ludwig Kirchner (6 de mayo de 1880, Aschaffenburg, Alemania - 15 de junio de 1938, Davos Frauenkirch, Davos, Suiza)

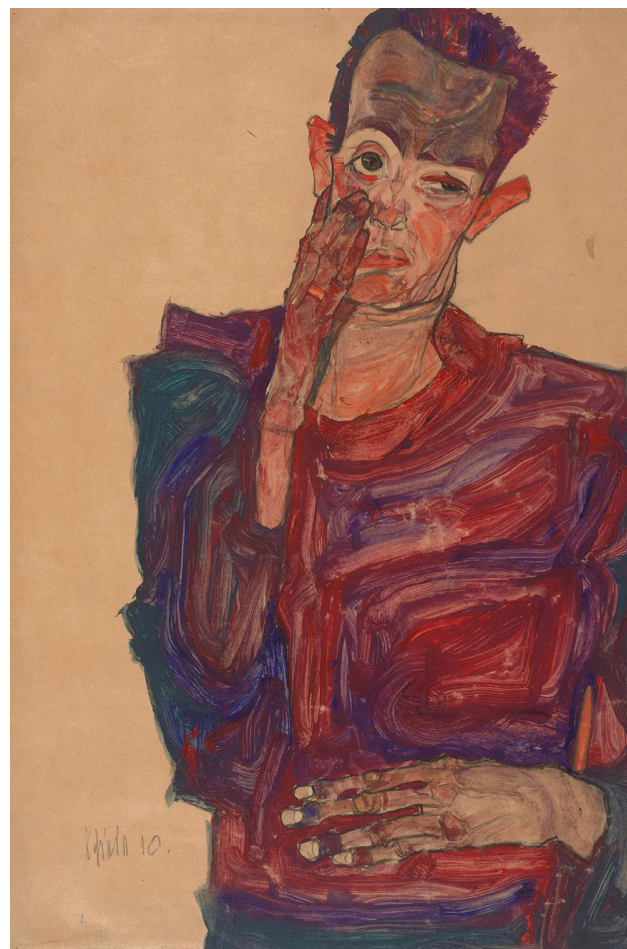
Egon Schiele (12 de junio de 1890, Tulln an der Donau, Austria - 31 de octubre de 1918, Viena, Austria)

Autorretrato con phisalis (1912).

Autorretrato (1912).

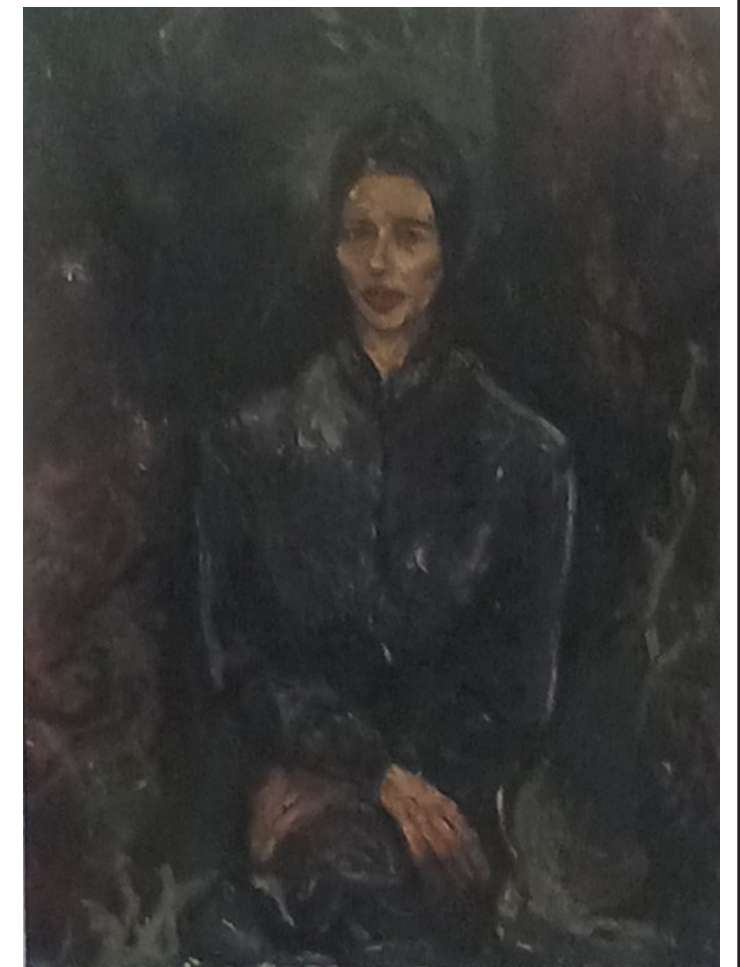
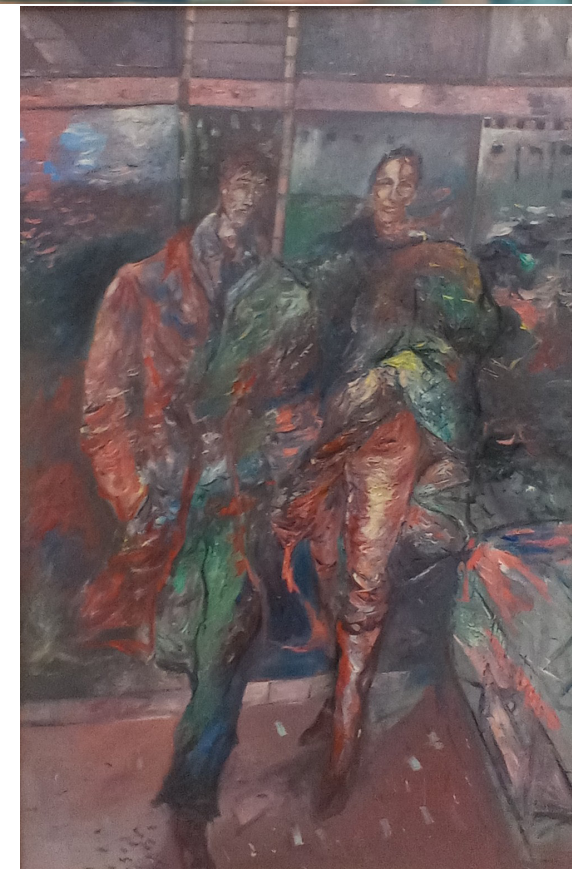
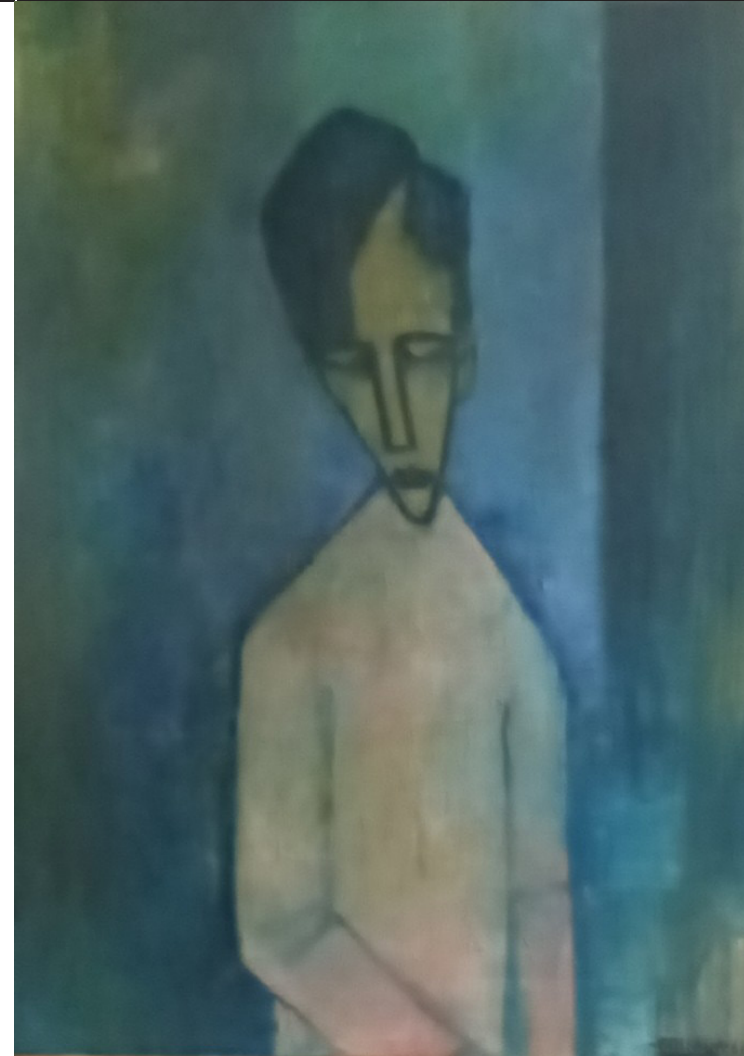

Autorretrato tirando el párpado hacia abajo (1910).

Autorretrato con brazo girando sobre la cabeza (1910).

Juan Luís Goenaga (1950, San Sebastián, España - Presente)

8- CONCLUSIONES

El tema principal de este trabajo ha sido el EGO o el concepto del "yo" representado en los autorretratos, el color y las series. Hilando estos conceptos, llegamos a una serie de autorretratos en las que se juega con las formas y los colores. Durante el desarrollo, no he seguido muchas pautas, ha sido improvisación, pero sin alejarme demasiado del tema, es cuando mejor me sale la inspiración. Por otro lado, siempre he intentado que mis autorretratos sean excéntricos, no me interesa que queden realistas, salvo el último. Por otro lado, estos autorretratos, son la viva imagen de cómo trabajo, me presento yo mismo en este trabajo, ya sea retratándome o mostrando mis gestos, mi estilo, incluso mi forma de trabajar. Y si entiendes bien y atas cabos, llegamos a lo mismo que dijo en su día Andy Warhol, "No hay que rascar, todo está en la superficie". Eso sí, siempre mirando ejemplos de otros artistas, que me han llamado la atención o me gusta su forma de realizar sus cuadros, técnicas... para influenciarme, compararlos, para darme ideas a la hora de pulirme, por otro lado, conocer "qué es lo que me gusta del arte" pues sirve para hacerse una idea, más o menos, como quieres que sea tu trabajo... Aunque bueno, parte de la base de mis obras, son en múltiples fragmentos de técnicas y/o estilos sobre el que construir mi estilo artístico (nada sale de la nada, siempre se necesitan "materias primas" para construir algo, aunque siempre las puedes modificar a tu gusto. Un ejemplo es Francis Bacon, que su estilo artístico se basa en influencias de otros artistas. Por otro lado, mi falta de organización, mi forma "caótica" de pintar le da a mis obras características muy propias.

El hecho de haberme centrado en el autorretrato, en la autorrepresentación y el buscar la satisfacción personal o expresar mis diferentes formas de ser (alter y alter ego), da al proyecto una temática de "EGO" o concepto del "Yo", lo que da título a este trabajo.

"Los pintores somos jugadores cuya baraja son los colores y las formas. Cada color, cada forma, es una carta, cada cuadro una mano de juego." Parafraseando la frase de una persona anónima (La versión original es "Los escritores somos jugadores cuya baraja es el lenguaje. Cada palabra, cada forma, es una carta, cada frase una mano de juego.").

9- BIBLIOGRAFÍA

Paula Modersohn-Becker:

https://es.wikipedia.org/wiki/Paula_Modersohn-Becker (04-05-2020)

Henri Rousseau:

https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau (04-05-2020)

<https://www.pinterest.es/pin/266908715396500818/> (04-05-2020)

Emil Nolde:

<https://www.wikiart.org/es/emil-nolde> (04-05-2020)

<https://historia-arte.com/obras/naturaleza-muerta-de-mascaras-iii> (04-05-2020)

<http://www.theartwolf.com/exhibitions/nolde-frieder-burda-2013-es.htm> (04-05-2020)

Louise Bourgeois:

<https://www.moma.org/collection/works/150477> (04-05-2020)

<https://www.e-flux.com/announcements/31943/louise-bourgeois/> (04-05-2020)

<https://www.pinterest.es/pin/143693044341155205/> (04-05-2020)

Antonin Artaud:

<https://www.pinterest.es/pin/468304061243567048/> (05-05-2020)

<https://callelorco.com/2013/09/03/la-vida-de-gerard-de-nerval-es-muy-parecida-a-la-mia-antonin-artaud/> (05-05-2020)

Vincent Van Gogh:

<https://www.theartnewspaper.com/news/a-van-gogh-self-portrait-authenticated> (22-05-2020)

[https://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_de_Vincent_Van_Gogh_\(1889\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Autorretrato_de_Vincent_Van_Gogh_(1889)) (22-05-2020)

<https://ar.pinterest.com/pin/585186545313698910/> (22-05-2020)

Pablo Picasso:

<https://historia-arte.com/artistas/pablo-picasso> (22-05-2020)

<https://periodistas-es.com/los-talleres-de-picasso-y-sus-modelos-29020> (22-05-2020)

<http://www.blogmuseupicassobcn.org/2013/06/el-proceso-creativo-de-yo-picasso-autorretratos/?lang=es> (caído) (21-05-2020)

<https://www.pinterest.es/pin/360428776401504558/> (21-05-2020)

Edward Munch:

<https://lineassobrearte.com/2014/07/14/autorretrato-con-cigarrillo-de-edvard-munch-1895/> (04-09-2020)

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:The_Scream_by_Edvard_Munch,_1893_-_Nasjonalgalleriet.png

<https://www.pinterest.es/pin/380272762285488737/> (04-09-2020)

Ernst Ludwig Kirchner:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_Ludwig_Kirchner (26-08-2020)

Egon Schiele:

<https://3minutosdearte.com/seis-cuadros-un-concepto/egon-schiele-y-el-autorretrato/> (27-06-2020)

Juan Luís Goenaga:

Exposición de Juan Luís Goenaga en el Kubo (Kursaal) (27-10-2020 y 31-12-2020)

Redacción hecha a partir de la entrevista, “La poesía es el espacio que hay entre dos realidades” de Anne Carson.

(Publicada en El Cultural 24/06/2020 Por Andrés Seoane
<https://elcultural.com/anne-carson-la-poesia-es-el-espacio-que-hay-entre-dos-realidades>)