

COLOR RGB

Rojo: 210

Verde: 35

Azul: 42

TFG

**EL RETRATO
Y EL DEPORTE.
ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO**

**Presentado por Ana Cabrera Giménez
Tutor: M. Carmen Lloret Ferrándiz**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

ESPAÑOL

Este proyecto lo constituye una serie de retratos tanto individuales como composiciones con las que se convierte al individuo en el propio arte.

Utilizamos algo tan típico en la vida de gran parte de las personas como es el deporte para acercarnos al sujeto en cuestión, para entenderle, ver sus sensaciones y sus sentimientos a través de sus aficiones.

Miles y miles de personas consideran el deporte como una de las experiencias más liberadoras y gratificantes de sus vidas, se dice incluso que crea adicción.

Con esta serie de obras intento que el espectador entienda lo que estas personas sienten con la realización de sus prácticas deportivas.

Por otro lado, este proyecto consiste también en un detallado estudio sobre la anatomía del cuerpo humano, sobre las expresiones faciales, las torsiones del cuerpo, y sobre todo, es un intenso estudio sobre el movimiento, algo esencial en el día a día de todos nosotros.

Palabras clave: Arte, retrato, deporte, movimiento, expresión, sensaciones, sentimientos, esfuerzo.

ENGLISH

This project consists of a series of portraits, individual and compositions. In which the individual becomes the art itself.

We use something as typical things as in the life of the many people like the sport to approach the subject in question, to understand him and see his sensations and feelings through their hobbies.

Thousands and thousands of people consider sport as one of the most liberating and rewarding experiences of their lives, some people say that is an addictive practice.

With these series of portraits I try to show the viewer can understand what these people feel with the realization of their sports.

On the other hand, this project also is a detailed study of the anatomy of the human body, facial expressions, body twisting, and above all, it's an intense study of the movement, which is essential in the daily lives of us all.

Keywords: Art, portrait, sports, movement, expression, feelings, emotions, effort.

ÍNDICE	Página
1.- AGRADECIMIENTOS	5
2.- INTRODUCCIÓN	6
3.- OBJETIVOS	7
4.- LA IDEA	8 – 12
4.1.- Planteamiento del problema	8 – 10
4.2.- Motivaciones y justificación	9 - 12
4.3.- Formato, técnica y materiales	12
5.- CUERPO DE LA MEMORIA	13- 29
5.1.- Investigación sobre la Historia del Retrato	13- 17
5.1.1 <i>Introducción al Retrato</i>	13
5.1.2 <i>La evolución del Retrato en la Historia del Arte</i>	13 - 17
5.2.- Retrato realista	17
5.3.- Representación gráfica del movimiento	18 - 23
5.3.1 <i>El movimiento en la Historia del Arte</i>	18 - 21
5.3.2 <i>El Arte en movimiento</i>	22 - 23
5.3.3 <i>Consejos para el dibujo en movimiento</i>	23 - 24
5.4.- Referentes	24 - 29
6.- PROYECTO: El proceso	30 -
6.1.- Análisis fotográfico	30 - 31
6.2.- Estudios y bocetos	31 - 35
6.2.1 <i>Estudios de movimiento</i>	31 - 32
6.2.2 <i>Estudios anatómicos</i>	32 - 33
6.2.3 <i>Bocetos y dibujos de apoyo</i>	33 - 35
6.3.- Resultados	35 - 42
6.4.- Inconvenientes	42 - 43
7.- CONCLUSIÓN	44 - 45
8.- ÍNDICE DE IMÁGENES	46
9.- BIBLIOGRAFÍA	47 - 48

1. AGRADECIMIENTOS:

A todas las personas, gracias a las cuales este proyecto ha sido posible. A M. Carmen Lloret Ferrándiz por su ayuda, a los modelos que han dedicado sus horas de ejercicio a mi estudio personal y de esta forma han hecho posible llevar a cabo este proyecto, a mi padre por habilitarme un sitio en el que poder desarrollarlo, a mi madre por su preocupación y sus consejos y absolutamente a todas las personas que han influido lo más mínimo en mí a la hora de ponerme manos a la obra.

2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto artístico ha sido realizado como Trabajo de final de Grado de Bellas Artes, impartido en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, de la Universitat Politècnica de València. Y consiste en la presentación de una producción artística inédita, reforzada de un estudio y una fundamentación teórica realizada durante el año 2015-2016. Éste consta de una investigación y un estudio previos que acompañan a una serie de obras de ámbito pictórico.

Su objetivo es la creación de una serie de dibujos, no solo individuales, también de dos o más figuras que formen una composición armónica entre sí. Todas las obras tienen en mismo procedimiento gráfico y son de gran tamaño, aunque cada una de ellas tiene dimensión única estudiada y ajustada al tipo de retrato o de composición.

No pueden hacerse estos trabajos sin tener en cuenta el carácter ni el aspecto del individuo o sujeto.

Las figuras dibujadas no consisten en un típico rostro, como cualquier retrato, sino que he intentado llegar más allá. De este modo, en lugar de representar las caras de las personas, decidí dibujar los cuerpos por completo. No simplemente parados posando para el dibujo ya que en toda la obra podemos ver a los diferentes sujetos realizando distintos tipos de ejercicios.

Por mí parte, considero que deporte es una actividad especialmente importante en la vida de muchas personas y, por supuesto, es una buena forma de expresarse, de desahogarse, de explayarse, de expansionarse, al fin y al cabo, de sentirse mejor con uno mismo.

Orientar este proyecto hacia esa práctica, me parecía una estupenda forma de representar esta faceta de algunas personas, que no siempre tenemos en cuenta pero que a veces nos dice mucho sobre quien son estos individuos.

De modo que, con estas obras podemos ver como ellos no solo realizan esos deportes, sino que disfrutaban con ellos o, al menos, esa era la intención.

También habría que indicar que en algunos de los dibujos ni siquiera podemos ver el rostro del sujeto, pero me resultó muy grato ver como, a pesar de ello, estas personas se sentían identificadas y se reconocían igual que si les hubiera retratado una cara, con todo detalle, o incluso más.

3. OBJETIVOS

Como finalidad principal, mi idea era unir el dibujo y el deporte para crear una serie de retratos o, más bien, figuras con los que representar a ciertas personas realizando una serie de deportes que les motivan.

Pero también cabe tener en cuenta otra serie de objetivos que junto a éste complementan este trabajo:

- Estudio de la figura humana y su representación.
- Creación de un retrato psicológico que refleje las características de los distintos individuos.
- Búsqueda de la capacidad expresiva del lenguaje no representativo.
- Captura en papel de aquello que mueve a estas personas en su día a día.
- Estudio de sus movimiento.
- Estudio de la representación anatómica del cuerpo humano.
- Estudio de las expresiones de los rostros.
- La transmisión al espectador de los sentimientos que estas personas cuando realizan sus deportes favoritos.
- La mejora de mi propia capacidad artística frente al retrato y el dibujo en general.

El dibujo de una persona, o su retrato, debe ser como su biografía, tiene que poder verse al individuo en él y dar a conocer lo máximo posible sobre esa persona y eso, en gran medida, es lo principal que he intentado captar con este trabajo. Pero también, busco aprender más sobre la anatomía del cuerpo humano y más aún sobre el movimiento, algo increíblemente efímero y difícil de conseguir, pero que contiene una gran carga expresiva y creo que también es importante que llegue a ser capaz de representarlo.

4. LA IDEA

4.1. Planteamiento del problema

No existe nada inmutable, todo, siempre, está en continuo movimiento, evolucionando ¹.

Cuando hablamos de movimiento podríamos estar refiriéndonos a la esencia de la vida. Siempre ha habido una búsqueda del movimiento ligada a nuestra capacidad de creación.

Desde nuestros orígenes ha habido en el hombre una inclinación a lo no estable, un gran interés por lo móvil.

En clase, en el aula de movimiento se nos invitó a resolver un problema que desde siempre ha intrigado al ser humano, como afrontar de forma plástica el movimiento. Considero un verdadero reto que aún no domino, pero con el que no pienso rendirme, aprender a manifestar el movimiento de forma artística.

Esta asignatura planteó un cambio radical a la hora de dibujar aquello que antes podía intuir pero que no alcanzaba a crear, aquello que está en constante cambio, que expresa, que siente... Pero esta, para nosotros, novedosa idea de dibujo que nos intentaron inculcar se aleja enormemente de las formas definidas a las que tan acostumbrados estábamos, es como si con la forma definida terminara todo, nos centramos más bien en la creación que en el resultado final, eso es lo que da vida a nuestras obras. Todo está continuamente en constante tránsito, de modo que porque encerramos en una línea definida, en un final. Y así, tenía la sensación de que mientras más profundizamos en nuestro trabajo artístico, mientras más lo estudiamos, más nos alejamos de las formas definidas, estáticas, con las que habíamos trabajado hasta ahora.

Acabamos haciendo más garabatos que otra cosa, pero esos garabatos tenían algo que jamás había conseguido darle a mis dibujos, movimiento. Dibujábamos dejando atrás las pautas aprendidas anteriormente y dejándonos llevar por las sensaciones y la intuición, profundizando en esa modelo que danzaba delante nuestro, y nos daba igual si la línea era perfecta, el brazo era proporcionado o hasta si se llegaba a entender lo que estábamos representando en el papel, pero a mi ese garabato, a veces casi ilegible, cargado de movimiento me parecía simplemente hermoso...

---

¹.Lloret Ferrándiz, M. Carmen. Movimiento real, virtual y óptico. La revelación de su continuidad.

En este trabajo intento de unificar ambos métodos, trato de expresar el movimiento de las figuras sin salirme de esas formas definidas y proporcionadas. Quiero juntar todo lo que había aprendido antes con esta nueva forma de expresarme.

A lo largo de toda mi carrera he ido enfocando todas las asignaturas a la animación.

De ahí, que mi primera idea consistiera en una serie de animaciones cortitas, de apenas unos segundos, donde se pudieran plasmar una serie de movimientos, bailes, saltos, etc. en los que lo más importante fuera en movimiento en sí y no la figura.

Ésta no tenía porqué estar apenas dibujada, quería que lo importante fuera la acción, que se viera perfectamente qué sucedía sin tener apenas que marcar al personaje.

Figura de mi primera idea de TFG

Pero poco a poco, conforme fui teniendo más y más asignaturas de animación pensé que mi trabajo de final de grado tenía que estar enfocado a otro objetivo. Quería que siguiera teniendo relación, pero quería un cambio de lo que hacía habitualmente. Algo que no me fuera a abrumar, ya que no tenía nada que ver con lo que hacía día sí y día también. Necesitaba un respiro de mis asignaturas diarias. Así que pensé en algo que siempre me había gustado hacer pero que debido a las circunstancias, al estrés y al poco tiempo que tenía lo había dejado muy de lado y hacía bastante tiempo que no lo tocaba, los retratos.

He tenido épocas de retratar a gente continuamente y es algo que siempre me ha gustado mucho y llevaba demasiado tiempo sin pararme a hacerlo por mi cuenta, algo porque sí porque me apetecía, y qué mejor método que enfocar mi proyecto a algo que siempre me ha gustado hacer y que, al haberlo tenido abandonado durante tanto tiempo, sabía que lo cogería con muchas ganas.

Al principio, pensé enfocarlo únicamente como un retrato psicológico, centrarlo en el rostro, pero en situaciones en las que podía encontrar a estas personas habitualmente, de forma que las representara de forma adecuada. Al fin y al cabo, esto era lo que había estado haciendo toda mi vida, solo que poniendo en situación a estas personas.

Más tarde, pensándolo mejor, me pareció que le faltaba tanto interés como complejidad y quería algo que de verdad no fuera a cansarme, que no fuera lo «típico». Ya había dibujado muchas caras desde que de muy joven me dio por coger los lápices, quería algo que de verdad me planteara un reto. De modo que seguí indagando y viendo como podría transformar este proyecto en un verdadero desafío para mí, en el que pudiera mantener a cien por cien toda mi atención sin cansarme.

Al final, lo vi claro, actualmente, una de las cosas más importantes para mí es el deporte, me parece una de las mejores formas de completar el día a día haciendo que te sientas bien.

Además, últimamente me había dado por practicar diferentes tipos de deportes de riesgo, dándome una emoción y un sentimiento de bienestar desde el mismo momento que comencé a realizarlos. Incluso a veces es una forma de lo más efectiva a la hora de desahogarme y deshacerme de todo el estrés que acarrea la Universidad. Pensé, qué mejor proyecto que plasmar en un retrato a esta gente con las que habitualmente ocupó mi tiempo libre.

Juntar de esta forma las dos cosas que ahora mismo hacen que mi vida sea lo más completa posible, el dibujo y el deporte, me pareció una idea sencillamente genial.

Primeramente pensé en orientarlo únicamente a los deportes de riesgo, cosa que me cerraba muchas oportunidades y me lo complicaba mucho la tarea, así que expandí mis barreras restrictivas y dí la oportunidad a todo tipo de deportes, ya que este proyecto no sería solo para mí, sino también para la gente que iba a plasmar en el papel y para todo aquel que viera mi trabajo de aquí en adelante. De manera que pudiera sentirse identificado el mayor número de personas posible a la vez que me facilitaba mucho el trabajo a la hora de la observación, de hacer bocetos, etc.

Y de este modo, comencé por fin mi último trabajo de Bellas Artes para despedirme de la carrera con un muy buen sabor de boca.

4.2. Motivaciones y Justificaciones

De todas las ramas que tiene el arte, por la que más me he inclinado siempre ha sido el dibujo. La escultura, por ejemplo, no me acaba de gustar, quizá porque se me dé peor, no la entienda tanto o simplemente me motive menos. La pintura me llama más la atención pero aun así no me nace tan a menudo coger un lienzo y dejarme llevar. Mientras que con el dibujo siempre lo he sentido a mi lado.

Gran parte de los trabajos que he realizado, desde siempre, han sido retratos. Me ha gustado, y me gusta, mucho trabajar en ellos, definir los rostros, manejar las expresiones, captar a las personas en su modo más natural y real posible.

Con este proyecto quedaba planteada una forma de llevar esta pasión por el retrato mucho más lejos, necesitaba experimentar, ponérmelo más difícil, añadirle una complicación para darle un cambio a mis típicos trabajos de esos rostros sin más.

Pues bien, me planteé unos retratos con más expresividad, en los que la gente estuviera practicando sus hobbies o sus quehaceres diarios y ver que es lo que me querían decir, pero, al mismo tiempo, sentía que le faltaba algo a

este planteamiento, algo más propio, y ya que este iba a ser mi trabajo de final de carrera pensé que sentirme identificada con lo que estaba haciendo era muy importante.

De modo que pensé dejar de centrarme tanto en la cara y me planteé una serie de trabajos mas completos, unos en los que lo que predomine no sea el rostro y sus expresiones, sino que todo el cuerpo tendrá importancia, serán unos retratos cargados de movimiento y expresividad.

¿Porque de este modo se convertía en algo mas personal para mi? Porque pensaba unir mis dos pasiones en el papel, el arte del dibujo y el deporte.

Como ya he dicho el dibujo siempre ha estado ahí en mi día a día, desde que tengo memoria iba dibujando todo lo que se me ocurría o todo lo que veía que me gustaba, no paraba nunca, y siempre intenté tener en mi vida cierta actividad física, aunque esto en ciertos momentos de mi vida sí ha estado mas parado, en estos momentos es de lo mas importante que tengo. He de reconocer que la carrera en algunas ocasiones se me ha hecho muy cuesta arriba y me ha creado mucho estrés. Ha sido en estos momentos cuando el deporte me ha ayudado a combatir ese estrés y sentirme mejor, así que actualmente tanto el dibujo como el deporte son cosas que espero seguir haciendo toda mi vida.

¿Qué mejor forma de cerrar mi carrera universitaria que juntando mis dos grande aficiones en un mismo trabajo?

Pues bien, como ya he comentado, en este trabajo me planteé seguir con mi entusiasmo por los retratos pero con el añadido de los cuerpos en movimiento, retorciéndose y realizando ese tipo de deportes que yo realizo o que me planteo practicar.

Cuando decidí al principio dedicar el trabajo exclusivamente a los deportes de riesgo, que me apasionan, me dí cuenta que de esta forma me cerraba demasiadas barreras, ya que hay infinidad de deportes.

Además de los deportes de riesgo era más complejo conseguir referentes, no puedo pararme a dibujar mientras bajo un rápel de 70 metros ni observar a gente que se tira en paracaídas desde cerca, etc...., así que amplié mi lista a todo tipo de deportes que yo pudiera o pensara realizar en un futuro y en los que pudiera pararme a contemplar, estudiar, examinar, analizar, tomar apuntes y hacer fotos de aquellas personas que estuvieran conmigo.

Gracias a esto, pude darme cuenta de como las personas que realizan todos estos deportes se esfuerzan por conseguir sus metas intentado superarse a si mismos. La forma en que se alegran cuando consiguen una meta o también cuando fracasan, porque se cometen errores e intentan encontrar la manera de repararlos para que la vez siguiente sea la mejor.

Pude ver todo ese tipo de sentimientos, sensaciones, efectos, emociones, todo aquello que como ellos también obtengo día a día. Dándome cuenta de que era todo esto lo que realmente quería representar. Daba igual que el ejercicio en sí estuviera bien hecho o no, quería mostrar lo que estas personas sienten, tanto si fallan como si no, sin darle importancia a que sean atletas perfectos que todo lo hacen correctamente, lo que realmente importa son las personas y de qué manera, la práctica de su deporte preferido les hace sentirse y cómo lo hacen, transmitiendo sus movimientos y expresiones.

Eso es lo que deseo mostrar al mundo con este proyecto, me gustaría que cualquier persona que vea los retratos de estos hombres y mujeres, pueda sentirse identificado, con un sentimiento, con una emoción, con una afición... con la vida en movimiento.

Además, me parecía una estupenda forma de reforzar mis conocimientos sobre el tema, de practicar más y de poder estudiar, de una forma que me motivara, la anatomía y los movimientos del cuerpo humano.

4.3. Formato, técnica y materiales

El formato de cada pieza es distinto, por el simple hecho de que cada retrato es completamente diferente tanto en las figuras en sí como en la composición final, así que me pareció lo más adecuado ir cambiando el formato de la forma que mejor se ajustara con cada uno. Los cuadros varían desde un metro hasta los dos y medio.

La técnica es seca. Está dibujado completamente a carboncillo, lápiz compuesto y barra compuesta y por supuesto con ayuda de difuminos, esponjas, gamuzas...

Empezando por seleccionar los estudios y fotografías correctas para cada obra. Opté por la típica grisalla de fondo que usamos en los trabajos de dibujo de clase, ya que, en los primeros no la utilicé y dan la sensación de menos acabados que el resto. Luego encajé el dibujo con un esqueleto básico y unas líneas de encaje y una vez situado el dibujo en el papel empecé a sacar tonos y detalles para ir formando la figura deseada, cuando ya estaba casi listo perfeccioné las líneas para que el dibujo quedara más claro y más limpio, y terminé con los detalles de luces, brillos, etc...

La base de todas las obras son láminas recortadas de rollos de papel guarro para dibujo, al tamaño que la composición me pedía en cada momento.

5. CUERPO DE LA MEMORIA

5.1. Investigación sobre la historia del retrato

5.1.1 Introducción al retrato

El retrato consiste en la representación, ya sea plástica o descriptiva, de la figura o el carácter de una persona, sus cualidades físicas o morales.

La primera definición de retrato se basa en la expresión plástica, que engloba la pintura, la escultura y la fotografía. Suele predominar la cara, su expresión, que es la forma más sencilla de poder representar de forma reconocible a las personas, he incluso de poder leerlas o ver su personalidad.

Ha estado presente en toda la Historia del Arte. Desde siempre ha sido un género muy ligado al encargo, pero también ha sido, simplemente, un medio utilizado por los artistas para expresarse, expresar sentimientos, atracción hacia otras personas, en alzar la figura de sujetos poderosos, etc.

El retrato podría considerarse un fiel reflejo de cada época, la riqueza, la pobreza, el poder, la guerra, cada individuo que forma la sociedad.

Los persas imprimían el rostro de sus reyes en las monedas. Hubo un gran desarrollo del uso del retrato en las monedas en la época romana y durante el Quattrocento Italiano comenzaron las efigies en medallones.

Este hecho limitaba mucho la creatividad del artista a un simple parecido físico, quizá por eso artistas como Miguel Ángel no se adaptaron a este tipo de arte ya que, en realidad, el retrato no debería centrarse simplemente en las características físicas, si no que, debería estar cargado de la sensibilidad del artista, de la psicología del retratado y de las características del arte en la época que se ejerce.

En algunos casos incluso se defendía la ausencia del retrato fisonómico de forma que intervenían unas condiciones mentales he ideológicas que reflejaban el desarrollo y la sociedad, imposibles de transmitir en las monedas o medallones de la época.

Otra de sus funciones sería la descripción de las cualidades de una persona, tanto físicas como psicológicas.

5.1.2 La evolución del Retrato en la historia del arte

El retrato empieza con algo tan simple como atribuirle un nombre a una imagen tal y como hacen los niños con sus dibujos, hablaríamos de un retrato intencional.

Retrato de un niño a su madre

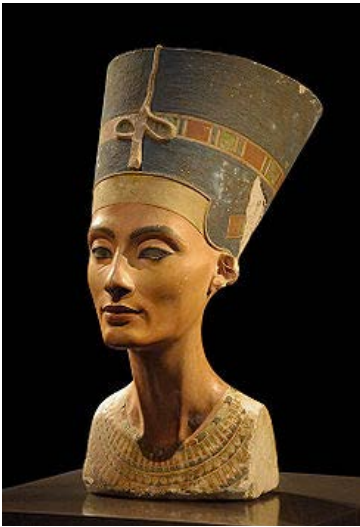
Pero para hablar de un auténtico retrato tienen que haber unas similitudes anatómicas entre la representación y el representado y una búsqueda de la expresión psicológica del individuo como un gesto, una expresión, etc. A éste lo llamamos retrato fisionómico.

En Jericó podemos encontrar unas esculturas neolíticas formadas por cráneos humanos preservados, sobre las cuales han tratado de representar con yeso coloreado los rasgos de las personas a las que pertenecían estos restos, en los ojos solían situar conchas y en algunos casos incluso los cubrían con cáscaras de frutos secos. Estos cráneos eran situados sobre las tumbas donde se encontraba el cuerpo del difunto, simbólicamente esto podría ser una forma de «resucitar» a las personas reconstruyendo sus rostros. Demuestran gran destreza en el modelado y demuestran buenas nociones del esqueleto y la carnación, se han llegado a encontrar incluso, se forma sutil pintado algún bigote, lo que demuestra la intención de retrato que contiene dicha representación.

Escultura de Akenatón.
En el conocido como estilo de Amarna. Museo Egipcio de El Cairo.

Antiguamente se tenía la creencia de que una imagen estaba ligada indisolublemente con aquello que retrata por lo tanto se cree que este tipo de retratos ayudados de su estructura ósea tenían implicaciones mágicas y sagradas. Existen una infinidad de supersticiones y de creencias alrededor de este tipo de representaciones.

Escultura de Nefertiti.
Busto realizado por el escultor Tutmose.

En Egipto, aun contando con los medios necesarios, se evitó la producción de retratos fisonómicos, en esta época abundan las representaciones de gobernantes y faraones, a los que ellos consideraban dioses en vida, pero siempre de una forma muy estilizada y poco fiel a la realidad, se trataba de representaciones muy estereotipadas que seguían las leyes de la simetría y la frontalidad, en la pintura la mayoría eran representados de perfil sobre piedra, metal, arcilla, etc. De modo que lo que realmente daba valor significativo a estas representaciones era el nombre de la persona de alta clase social ligado al retrato.

Solo en el Imperio nuevo, tras la reforma religiosa de Amenofis IV, se produjeron auténticos retratos fisonómicos que presentan cierto detalle realista de proporción y de detalle individual, con acentos psicológicos como por ejemplo los numerosos retratos de Akenatón y Nefertiti. Más tarde tras la conquista griega el retrato egipcio perdió las características propias.

El auténtico retrato fisonómico surge en la civilización griega. El punto de partida del retrato griego es el ámbito religioso, estos tenían una relación directa y humana con sus divinidades.

El concepto de retrato de los griegos tampoco era totalmente como lo conocemos nosotros actualmente, consistía en una representación convencional de una figura humana a la que complementaban con las vestimentas y nos atributos de la función de la persona representada sin ningún tipo de rasgos concretos y hasta el periodo helenístico no empezaron a concebir el retrato como una imagen con un fuerte parecido con una persona. Para conmemorar las victorias de los atletas erguían esculturas icónicas que no guardaban gran parecido real con el individuo que representaban. A pesar de la carencia de rasgos reales de las esculturas, éstas no se consideran inexpresivas, simplemente no trataban de reflejar ningún sentimiento concreto ya que era el cuerpo de las obras el que se llevaba la carga expresiva mediante la postura en la que se encontrara.

Lisipo: Cabeza de Alejandro Magno

En tiempos de Alejandro Magno, éste mandó a Lisipo, escultor en su corte, que lo retratará. Esta obra, si bien no podemos decir que sea del todo realista ya no es el rostro de un ser ideal, contiene ciertos rasgos que hacen reconocible algo al individuo representado.

A mediados del siglo IV a.C. llegamos al verdadero retrato fisonómico: Un herma de Temístocles (rey de Esparta). Las cambiantes condiciones sociales y culturales ligadas a la gran personalidad de Lisipo, dieron paso a representaciones fieles a los rasgos físicos y espirituales de los individuos de la época helenística.

Entre los siglos II y I a. C. se fue desarrollando el retrato fisonómico. Debido a esto, se considera una de las manifestaciones más originales del arte romano. Al contrario que en Grecia, los retratos dejaron de ser exclusivamente

de varones y mujeres famosas o personas de clase alta, ahora cualquier persona con medios podía encargar uno. Los romanos buscaban una imagen precisa de una persona de modo que, influenciándose en los griegos los escultores caracterizaban a sus retratados de forma que parecieran mas bellos pero dejando sus características individuales a la vista, además ya no buscaban el mero parecido físico, sino que traban de ahondar más en las personas, sacar a relucir su alma, su carácter en sus obras, y así los romanos llegaron al retrato psicológico.

Un punto realmente significativo en el arte del retrato fue el Renacimiento, debido al renovado interés por el mundo natural, el hombre y la expresión clásica del arte romano. Por aquel entonces, poseer un retrato era símbolo de poder y sofisticación. Se usaba el perfil en las monedas ya que esta era la forma más refinada de mostrarse al público.

En la Edad Media se pensaba que el hombre era el centro del universo, el hombre toma un papel fundamental, de modo que ahora buscaban dejar un rostro que mostrara la apariencia física que la persona tenía en vida para la posteridad, esta es la forma que tenían en esta época de dejar constancia de su importancia como individuo. Estos artistas no solo reproducían la apariencia de las personas, ellos lograban captar su carácter, eran capaces de plasmar la dimensión psicológica del individuo, de modo que ya no harían a los personajes mas bellos o poderosos, ahora reflejarían la pura realidad de las personas y caracterizaban estas obras con un fondo que independizara al individuo para que el interés se centrara mas en el.

El Renacimiento supuso una renovación de retrato pintado, reapareciendo el retrato privado independiente. En esta época circulaban pequeños retratos pintados, que difundían las imágenes entre las cortes, a menudo con intereses matrimoniales.

Uno de los retratos más famosos del momento es «La Gioconda», También conocida como la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, en el cual se alcanza un extraordinario efecto psicológico. En ella la figura se muestra sobre el fondo de un paisaje que se podría decir que es casi tan misterioso como ella, Ella permanece sentada mirándonos y mostrando una leve sonrisa. Esta obra esta considerada como uno de los retratos más importantes de todos los tiempos. Con sus 77 x 53 centímetros esta pintura fue algo revolucionario en el renacimiento, hasta entonces todos los retratos se presentaban en poses artificiales pero ella nos muestra una postura relajada, también la composición del cuadro y la profundidad lograda fueron innovadoras.

Leonardo da Vinci: La Gioconda
1503-1519
También conocida como La mona
Lisa, la esposa de Francesco
Bartolomeo de Giocondo.

En éste periodo se difundió la práctica del autorretrato, ya sea como elemento en un cuadro de grupo o como sujeto independiente. Los primeros autorretratos del arte occidental aparecieron durante el Renacimiento, donde los artistas plasmaban su propio rostro entre multitudes. El cambio en la sociedad y en las ideas hace que la figura del hombre tenga gran importancia.

Curiosamente, surge el género del retrato en miniatura con fines matrimoniales.

Jan van Eyck: El Matrimonio Arnolfini 1434

Uno de los más importantes es el cuadro del Matrimonio Arnolfini. Está pintado de forma muy realista y tiene unas dimensiones de apenas 82 cm x 60 cm, sorprendentemente este cuadro de tan reducido tamaño consta con una increíble minuciosidad a la hora de pintar cada pequeño detalle. Este cuadro tiene un sinnúmero de interpretaciones y toda una intrínseca historia que el artista nos muestra a través de los objetos que dispone por el cuadro.

Poco a poco, los retratos fueron adquiriendo gran importancia en los periodos del Barroco y el Rococó. El hecho de representar a los individuos lujosamente rodeados y vestidos era la manera más eficaz de afirmar su autoridad. También el creciente interés por la comprensión de los sentimientos humanos provoca un gran interés por la fisonomía de las emociones.

Retratos como los de Monet, Degas o Renoir a menudo presentan un carácter intimista reforzado por la riqueza de los colores, la luz y los pequeños grupos o individuos solos representados al aire libre o en el taller. A principios del siglo XX, los artistas fueron ampliando los campos del retrato desde Matisse que simplificó la línea y los colores para darles más fuerza expresiva hasta los, muy a menudo irreconocibles, retratos cubistas de Picasso.

5.2. El retrato realista

El realismo es un movimiento artístico que surge en Francia en el año 1848 después de la revolución francesa y con el se pretendía vincular las ideas sociales para favorecer a los más pobres. Refleja la realidad histórica de la época, su meta no es la belleza, sino la realidad y su conocimiento.

Se trata de una reproducción exacta de la sociedad. Como muchos artistas han logrado a lo largo de la historia, este retrato trata de captar lo mejor posible los rasgos de la persona que intenta representar, de la forma más fiel a la realidad pero también debe ser capaz de captar el interior de las personas, su psicología e incluso su situación social.

Existe también el realismo social, en el que podemos destacar a pintores como Courbet o Van Gogh. Estos pintores centraban sus retratos en mostrarnos la sociedad en la que ellos vivían, habitualmente se reflejaba el sufrimiento de la gente pobre debido a la burguesía.

5.2. Representación gráfica del movimiento

5.2.1 El movimiento en la historia del arte

Desde el principio de los tiempos hemos estado intentando representar el movimiento en las pinturas. El arte rupestre consiste en algo más que meras ilustraciones en las paredes de las cuevas. Ya entonces se ve una gran intención de movimiento en sus dibujos. Gracias a motivos dinámicos, como animales en acción o escenas de caza logran transmitirnos esa sensación.

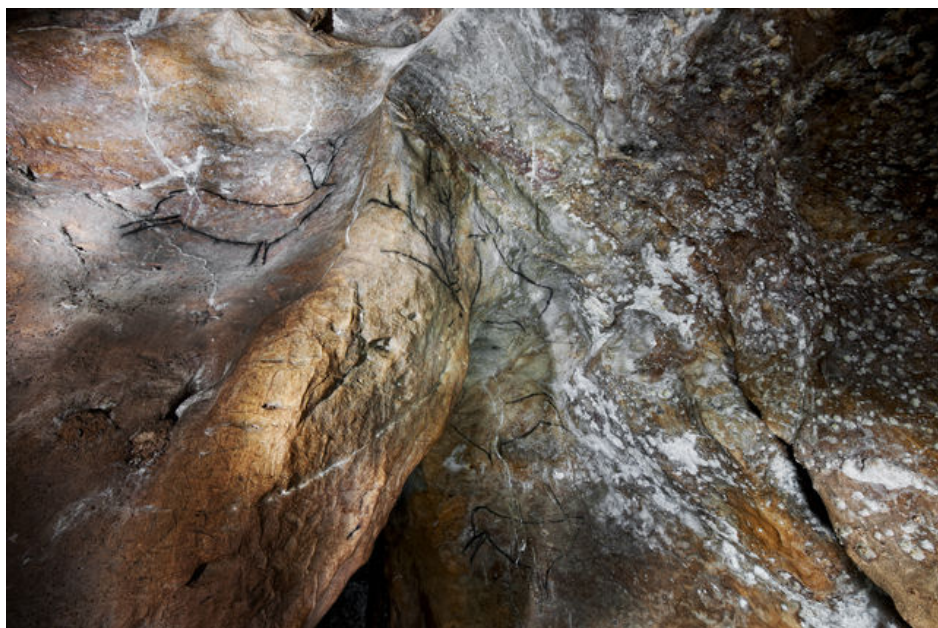
Uno de los recursos que utilizaban para representar el movimiento de los animales consistía en dibujar al mismo animal en diferentes posiciones como una sucesión de imágenes en movimiento superpuestas, de modo que podemos observar algunos con varias cabezas y patas.

Según algunos estudios, se dice incluso que estos artistas podían elegir el lugar donde realizar la obra teniendo en cuenta la acústica del lugar, ya que el sonido también es algo muy importante a la hora de contar una historia.

“Todo está puesto ahí a propósito”².

Hay descubiertas más de 50 pinturas en una docena de cuevas de Francia que representan el movimiento. En Lascaux encontraron más de veinte animales, sobre todo caballos, con múltiples cabezas, piernas y colas que no fueron dibujadas por casualidad.

Pinturas rupestres, Cueva El Castillo, Cantabria.
Figuras con múltiples cabezas y extremidades cobran vida gracias al fuego.

---

². Daniel Garrido, coordinador de las cuevas prehistóricas de Cantabria.

Así como nuestros más antiguos antepasados, también durante toda la historia se ha intentado siempre representar el movimiento, tanto en esculturas como en pinturas, podemos ver obras con una gran carga de movimiento.

En Egipto, el arte era tremendamente simbólico y los temas siempre eran o de religión o de política con una gran importancia en el concepto de inmortalidad. A menudo era repetitivo ya que ellos no buscaban la originalidad si no los acabados. Los cuerpos los pintaban de perfil con el busto de frente y trataban de contar situaciones de modo que ya podemos observar intenciones de movimiento a pesar de que las figuras eran algo rígidas.

Pintura mural de la cámara funeraria de Amenemhet Imperio nuevo, dinastía XVIII-s.XV a. C.

En Grecia se desarrollaron las principales manifestaciones artísticas que han marcado la evolución del arte occidental. Fue un periodo de gran evolución en el arte, basaban su estilo en la naturaleza y el ser humano. El arte griego se caracteriza por su antropocentrismo, de modo que el cuerpo humano se convierte en el centro del arte. Buscaban la armonía, la claridad, el equilibrio y la proporción en sus obras de una forma geométrica y matemática, buscaban un modelo ideal, perfecto, bello. De esta época podemos sacar numerosas obras sobre todo escultóricas dotadas de gran movimiento, de seres humanos realizando todo tipo de acciones cotidianas y numerosas representaciones de imágenes de deidades en un sinfín de situaciones.

1- Miron: El Discóbolo 455 a. C.

2- Alejandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas: Laoconte y sus Hijos

El arte Romano recibió una gran influencia griega de modo que podemos encontrar escenas similares en sus obras. Se representaban incluso escenas de lucha.

Mosaico de la Batalla de Isos, Casa del Fauno, Pompeya

En el arte Medieval, el cristianismo impregnó gran parte de la producción artística, la mayoría de las escenas representadas pasan a ser cristianas. Aún continúa una cierta idea representación del movimiento ya que representaban escenas y situaciones.

Jean-Honoré Fragonard: El Columpio 1767

En el Renacimiento se produjeron cambios radicales a nivel político, económico, social y cultural. Se abrió a todo tipo de público la religión, pero también surgió el protestantismo y el humanismo, por lo que surgió una nueva tendencia cultural, dejando paso a una concepción más científica del hombre y el universo. Se buscaba la belleza idealizada pero ajustada a cánones dictados por la razón, también buscaban la máxima serenidad y la armonía en sus obras.

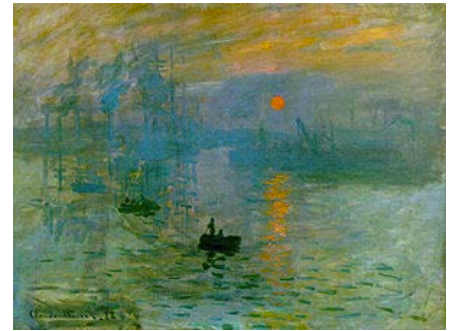
De esta época podemos rescatar cientos de pinturas que nos relatan numerosas situaciones y que tienen muchísimo movimiento en sus figuras.

Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus 1485

Debido a los grandes cambios en la sociedad comienza en el arte contemporáneo una dinámica evolutiva de estilos artísticos que se suceden cada vez más rápido. De modo que existen gran variedad e estilos y de fusiones entre ellos. Muchos artistas comienzan a experimentar en sus obras, algunos tratan de captar la espontaneidad o el movimiento mediante el color he incluso comienzan a experimentar con el medio o instrumento que utilizan para realizar sus obras.

- 1- Eugène Delacroix: La libertad guiando al pueblo 1830
- 2- Claude Monet: Impresión: Sol naciente 1872-1873

5.3.2 El arte del movimiento

Uno de los principales medios de comunicación siempre ha sido la expresión corporal, de hecho es el medio más básico de todos.

Desde antes incluso de hablar o escribir ya nos comunicamos utilizando como única herramienta nuestro cuerpo. Siendo éste el mejor medio del que disponemos para expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos.

En la representación teatral podríamos prescindir de todos los sistemas auditivos y de casi todos los visuales, como focos, decorados, vestuarios, etc. Menos de la acción. La expresión corporal es lo más esencial y fundamental a la hora de la representación.

El arte está presente en todos los ámbitos de la vida. Durante toda la historia de la humanidad, hemos intentado expresarnos de diversas formas, comenzando con las pinturas rupestres hasta llegar a formas artísticas más elaboradas como pueden ser la música, la literatura o la arquitectura.

El concepto de movimiento, por el cual un objeto o una persona cambian de posición dentro de un espacio, forma parte de las cualidades del arte. En el dibujo, la vitalidad y la expresividad de la obra dependen del movimiento que transmita.

Cuando en una obra pictórica movemos un objeto, lo que estamos haciendo en realidad es crear una ilusión de movimiento ya que nuestro dibujo, al fin y al cabo, es completamente estático.

Ésta sensación de desplazamiento y actividad es un elemento compositivo auxiliar representado mediante elementos relativos a la perspectiva, estructura e interacción de figuras, dirección y secuencialidad.

Conscientes de la cualidad fija de la pintura, algunos artistas intentan romper la inmovilidad de ésta incorporando mecanismos móviles al soporte o incluso experimentando con el color y la composición geométrica, como el «Op Art» que genera sensaciones de movimiento desde la pintura en el ojo del espectador por lo que éste, cree que ve movimiento donde en realidad no lo hay.

A lo largo de la historia se han buscado constantemente artilugios o elementos para representar el movimiento tanto en las obras bidimensionales como en las tridimensionales.

En un principio se recurría a la secuencialidad o a la narración de acontecimientos en el tiempo, como por ejemplo en los cómics, aun que podemos encontrar antecesores desde las pinturas egipcias o en las pinturas de los retablos de la Edad Media y hasta en las mismísimas pinturas rupestres.

Algunos de estos recursos son: la multiplicación de la forma, la presencia de líneas curvas, o la posición inestable de las figuras.

5.3.2 Consejos para el dibujo en movimiento

Lo más importante a la hora de darle dinamismo a una figura es hallar las distintas direcciones hacia las que se dirigen el cuerpo, los brazos y las piernas.

Para que la sensación de movimiento sea completa estas líneas deben ser lo menos verticales u horizontales posible. Podemos considerar la figura totalmente horizontal sería la más estática, de modo que las líneas deben ser diagonales, mientras más diagonales más movimiento. Estas líneas señalaran un movimiento activo hacia uno de los lados.

Otro recurso útil sería las curvas, que también debemos hacerlas diagonales. Estas obligan al espectador a seguirlas con la mirada y que crean una gran sensación de movimiento e incluso en ocasiones parecen crear efectos ópticos.

Fácilmente podemos toparnos con que nuestra figura parezca que va a caerse, una forma de solucionar esto es trazando el eje de gravedad, que consiste en crear una línea imaginaria desde la garganta del personaje hasta el suelo pasando por el tobillo del pie que aguanta el peso.

Con la línea de contorno también podemos conseguir mucho movimiento haciéndola más gruesa y más fina en algunos lugares, así ésta se vuelve mas sinuosa y crea curvas que se mueven a la par que da profundidad a la figura.

Toda forma humana tiene la capacidad de girar y doblar las articulaciones, esta flexibilidad da lugar a un sinnúmero de posturas.

Los movimientos de manos son quizá uno de los más valorados por los dibujantes.

También cabe tener en cuenta detalles, como el hecho de que si los hombros van para una dirección la cadera debe ir hacia la contraria.

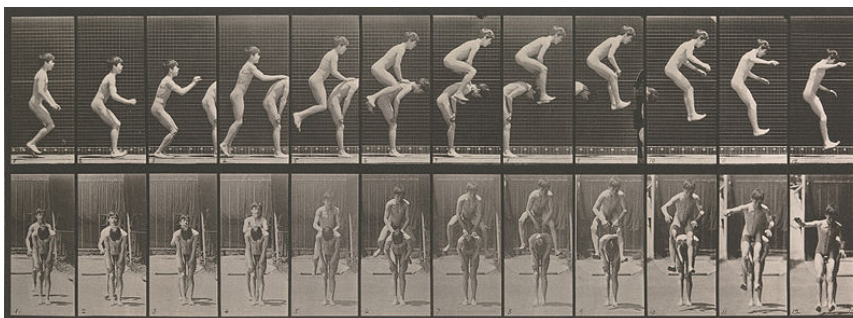
El gran reto, la cara. Ésta se mueve constantemente y crea una gran variedad de expresiones que ayudan a dar gran dinamismo.

A la hora del carácter del personaje debemos tener muy en cuenta como se va a comportar y esto dependerá de su constitución física, de su carácter, de su profesión, etc.

Hoy en día existen muchísimos materiales que son un muy buen apoyo a la hora de dibujar los movimientos como son, el cine, la fotografía, la animación... Considero muy recomendable nombrar a Eadweard Muybridge, fotógrafo que

fue el primero en desgranar el movimiento por fases tanto de hombres como de animales y cuya obra puede resultar de gran ayuda para observar y entender ciertos movimientos.

Eadweard Muybrudge: Boys playing Leapfrog 1883-86 printed 1887

5.4. Referentes

Una de las principales cualidades del arte desde siempre ha sido el movimiento. En este punto, no pretendo volver a relatar el recorrido de la Historia del Arte, si no mostrar una serie de autores e imágenes que me han servido de referente para mi trabajo, imágenes que ayudan a ilustrar y señalar la importancia de la representación del movimiento en la representación gráfica y pictórica.

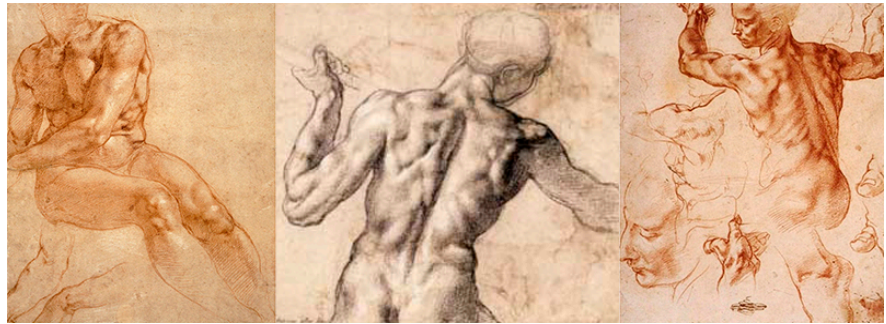
Para poder transmitirnos el movimiento en sus obras los artistas han utilizado numerosas técnicas y se han servido del color, de la luz, de la composición, la línea, etc. Para poder impregnar su trabajo con el máximo movimiento.

Como ya he referido anteriormente, es sorprendente, ya en las primeras representaciones como son las imágenes del arte rupestre, la sensibilidad, el movimiento y el interés por representar la vida que nos muestran.

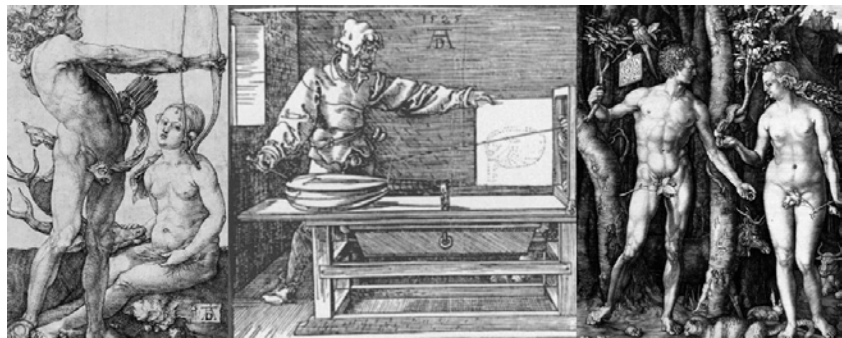
Uno de los autores que quiero me gustaría señalar es Miguel Ángel (1475-1564). Escultor, pintor y arquitecto italiano que muestra un increíble dominio del movimiento en sus obras. Para este trabajo hay que centrarse en sus dibujos donde nos muestra, además del movimiento su increíble dominio de la anatomía. Él estudiaba los problemas del movimiento y la composición exaltando tanto la fuerza física como la espiritualidad

Dibujos de Miguel Ángel

Otro importante artista que cabe destacar es Alberto Durero (1471-1528). Fue un importante artista del Renacimiento, pintor y grabador alemán. Durero se dedicó a estudiar y dibujar la naturaleza, en lugar de copiar esculturas como hacían muchos otros, de modo que su manejo del movimiento y de los volúmenes del cuerpo es increíble. Él defendía que no se puede dibujar ropa en movimiento o personas corriendo o desplazándose porque cada momento cambia de modo que realizó intensos estudios para poder dibujarlos a la perfección.

Grabados de Alberto Durero

No menos importante sería Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), fue el rey de la bruma, de lo indeciso, llegando a lo sugerente pero era exacto en la proporción.

Rembrandt tenía un dominio extraordinario del uso del claroscuro, pero no solo podemos destacar eso en sus obras, sino también la creación de una atmosfera sobrecogedora en las que los personajes son plasmados en pleno movimiento. Pero no son únicamente sus oleos los que merecen toda nuestra atención, también sus dibujos y sus grabados la alcanzan, en sus obras abundaban los retratos, muchos de ellos de él mismo en los que nos muestra momentos de su propia vida. Rembrandt siempre sacaba lo mejor de sus modelos mostrándonos su humanidad.

Dibujos y grabados de Rembrandt

Pero no solo he centrado mi búsqueda de referentes en los mas grandes de la historia, también he buscado entre artistas mas actuales como por ejemplo Ignacio Martínez Cifuentes, un pintor chileno nacido en 1966 experto en captar el movimiento de unas tiernas bailarinas en retratos realistas pintados al óleo sobre lienzo.

Lienzos sobre Danza de Ignacio Martínez Cifuentes

Elvira Soriano Camacho: Danza,.
Dibujo de técnica mixta

Elvira Soriano Camacho: Arquero.
Dibujo de técnica mixta

Las obras de la artista Elvira Soriano Camacho me han sido también de gran ayuda, incluso a la hora de realizar sencillos estudios, estas obras, muchas de ellas mas expresivas, son de gran ayuda a la hora de entender el movimiento.

Luis y Romulo Royo: Cúpula de una catedral de Moscú

También me gustaría hablar de otro artista actual, él quizá tiene menos que ver con mi trabajo, y sus dibujos son mas de fantasía, pero su el manejo de los cuerpos y el movimiento continuamente me ha fascinado y desde siempre ha sido un importante referente en mi vida a la hora de dibujar. Se trata de Luis Royo, es un artista español nacido en 1954. Realiza pinturas para sus propios libros pero también ha producido arte para diversos medios de comunicación, como videojuegos, juegos de rol, carátulas de CD de música, portadas de novelas, cartas de tarot, publicidad, he incluso pintó junto a su hermano, Rómulo Royo, una cúpula de un castillo de Moscú de mas de 80 metros cuadrados, documentándolo todo en uno de sus libros. Esta obra colosal

Luis Royo: Óleo sobre lienzo, Ilustración del libro Dead Moon

Luis Royo: Técnica mixta sobre papel. Ilustración del libro Dead Moon.

Luis Royo: Bocetos del libro Dead Moon Epiloge.

Este artista, al margen de sus obras acabadas también ha publicado varios libros de bocetos que hacen más fácil estudiar su obra, las posiciones de sus personajes, sus movimientos, etc.

aborda la creación de un mundo fantástico y sensual donde se parcelan diferentes escenas que reinventan los mitos sexuales de la pintura clásica, una cúpula con más de 40 figuras femeninas de gran tamaño moviéndose sobre una arquitectura llena de fugas de perspectiva.

Y quisiera terminar con unos referentes que, quizá no haya usado tanto como ejemplo a la hora de realizar mis obras debido al carácter clásico de estas, pero que me han sido recomendadas y considero interesantes con respecto al tema del movimiento que trato en mi proyecto.

Henri Matisse, Se trata de uno de los grandes artistas del siglo XX y fue dibujante, grabador, escultor y principalmente pintor.

Quizá no se ajusta tanto al resultado de mi trabajo pero considero de gran utilidad para estudios de movimiento como los que realicé previamente.

Edgar Degas, pintor y escultor considerado uno de los fundadores del Impresionismo. Destacada por su magistral captación de las sensaciones de la vida y el movimiento.

Cabe destacar sus obras de bailarinas como estas.

Rosa Martínez Artero Artista española, formada en la Facultad de Bellas Artes San Carlos. Esta artista carga tras de sí con multitud de exposiciones. Es titular de universidad y alguna de las asignaturas que imparte es sobre el Retrato.

E incluso aunque aún menos relacionados con mi trabajo final pero siempre guardando relación con el movimiento me gustaría mencionar a Francis Bacon y Gerhard Richter como artistas a tener en cuenta.

6. PROYECTO. EL PROCESO

Por fin, después de mucho indagar llegamos a mi proyecto. Éste consta de varias partes, obviamente no todo iba a ser ponerse a realizar los retratos finales. Para poder llevarlos a cabo es necesario un largo procedimiento anteriormente.

Después de haber estado observando detenidamente a estas personas realizando sus deportes favoritos, de haber analizado cada movimiento que realizaban, de haber decidido por donde quería que fueran mis retratos en cada tipo de deporte, qué tipo de movimientos prefería, etc. empecé con la práctica.

6.1- Análisis fotográfico

Algo muy importante para mí a la hora de llevar a cabo retratos realistas es hacer una recopilación fotográfica, la cual me ha sido de gran ayuda a la hora de plasmar los detalles de los retratos y, de este modo, poder darles ese tono más realista. Donde va este botón o esta arruga de la ropa o este colgante o como es la cara de esta persona exactamente. Además, podía ir sacando distintas posiciones de manos, pies, cabezas, etc. de unas fotos y otras o estudiar una cantidad más grande de posturas y, de este modo, seguir analizando el movimiento de las figuras también desde casa.

También me dediqué a grabar vídeos, ya que creo que los estudios de movimientos sacados de las fotografías a pesar de ser un buen apoyo pierden algo de fuerza y estos vídeos me han ayudado un poco más a transmitir esa energía que posee cada persona que realiza el movimiento que yo estoy intentando captar en unas pocas líneas.

Con esta recopilación me resultó mucho más fácil decidir la posición exacta en la que quería mis dibujos haciendo bocetos mirando las fotografías y cogiendo partes de aquí y partes de allá para que la figura fuera justo como yo lo quería de la forma más cercana a la realidad posible.

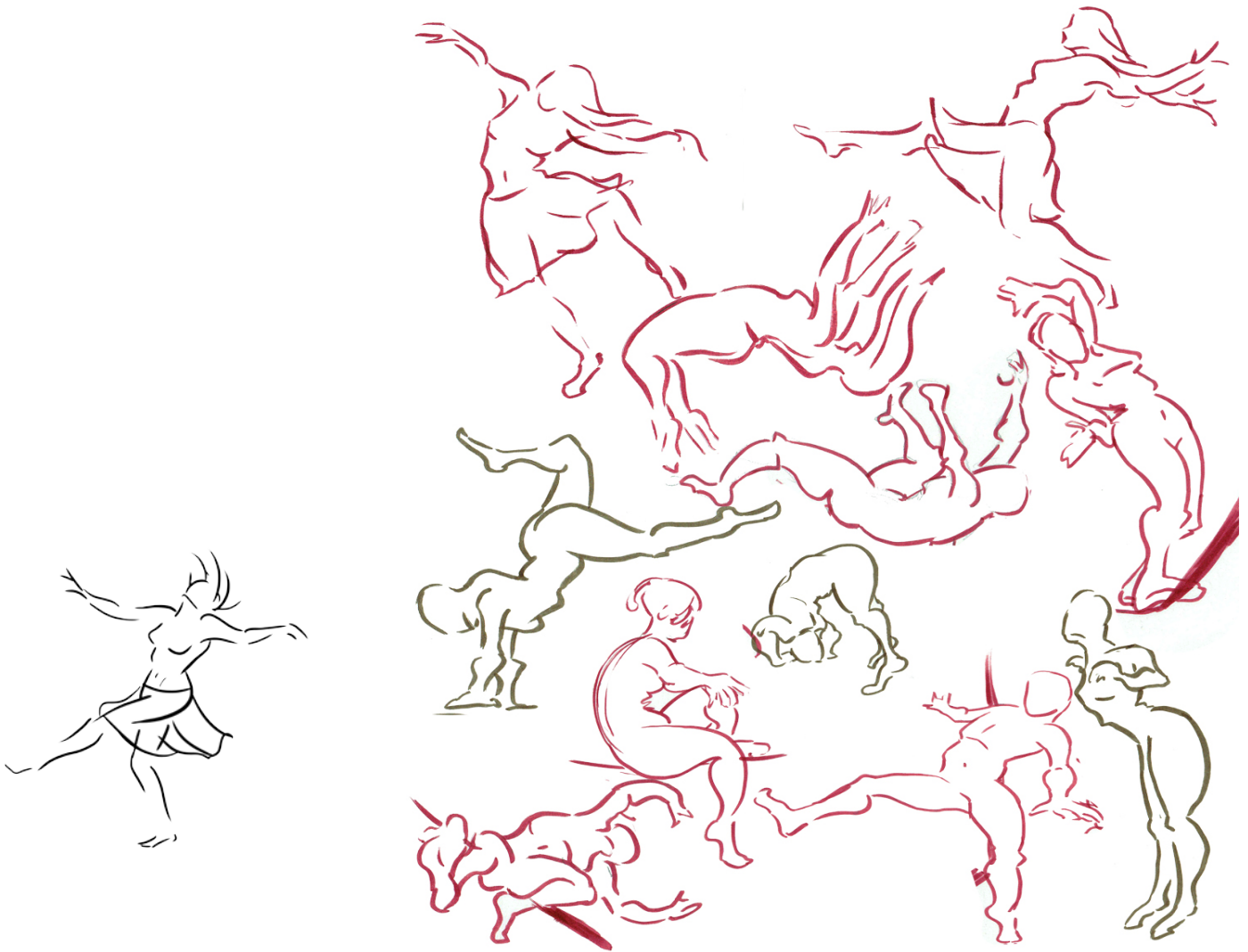
6.2- Estudios y Bocetos

6.2.1- Estudios de movimiento

Estos estudios han sido algo muy importante para mí, a la hora de aprender a transmitir la energía que necesita tener la obra, su movimiento, etc.

De modo que, aunque estos estudios estén lejos de lo que pretende ser el trabajo final, los considero de gran ayuda para poder entender y transmitir su esencia. Se trata de una serie de dibujos mucho más expresivos, que no necesitan proporción ni realismo. En ellos simplemente llevamos a cabo unos dibujos comuniquen el máximo movimiento y fuerza de las figuras sin pararse a pensar en los detalles, en si esta torsión es o no posible en la vida real o en si este pie en esta forma estaría roto o simplemente en si hay o no hay pie o mano. Lo único que se pretende con estos dibujos es captar y entender lo máximo posible ese desplazamiento, ese giro, ese salto... En estos estudios lo que menos importa es la figura en sí, o si esta bien o mal hecha, lo que nos importa es verla y poder experimentar ese movimiento que intenta mostrarnos.

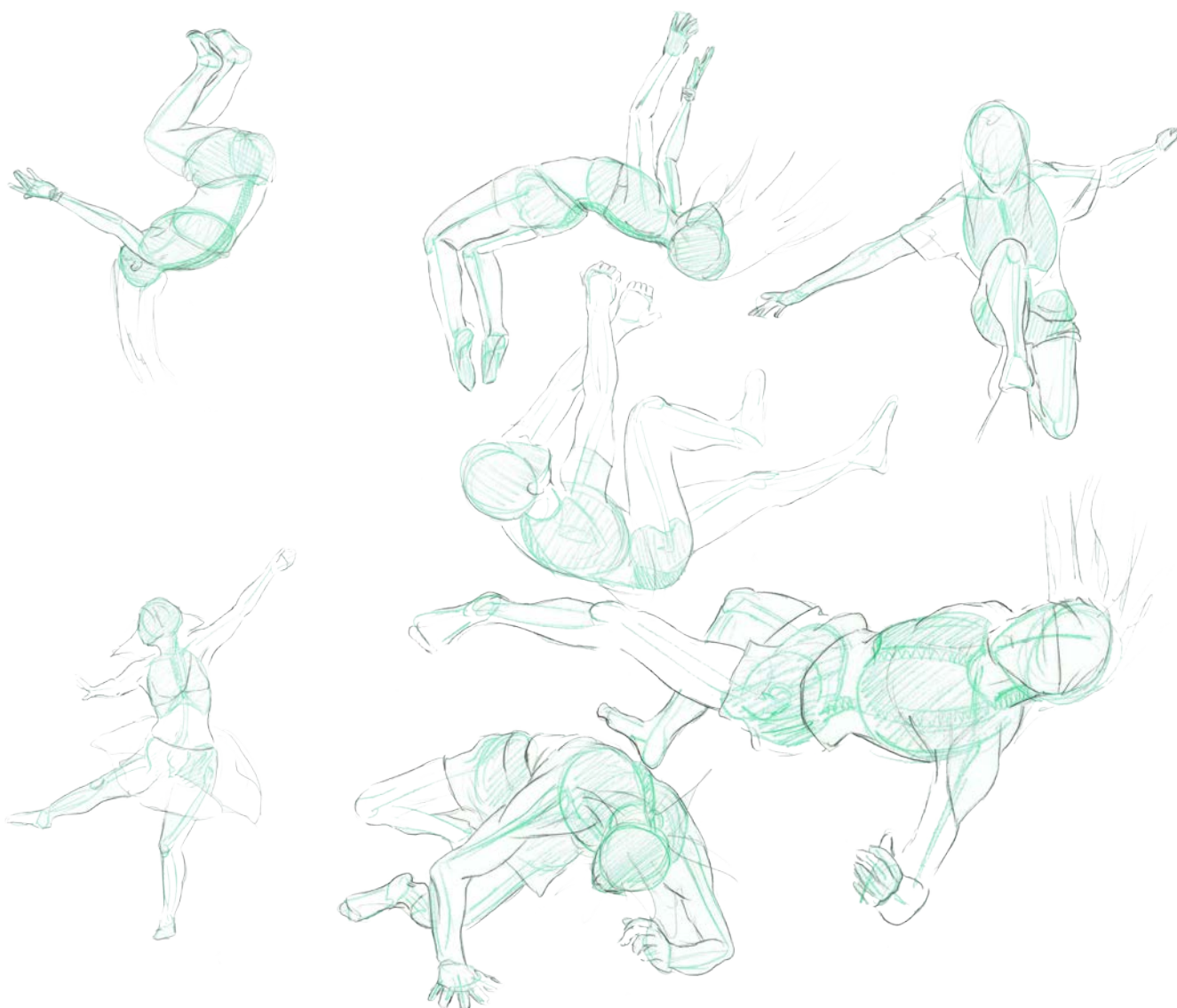

6.2.2- Estudios anatómicos

Después de los estudios de movimiento, elegí qué posturas quería realizar y algunas otras más para practicar y me puse a hacer análisis anatómicos muy simplificados con la única intención de volver un poco al mundo real. Si mi intención era realizar retratos con cierto realismo, tenía que darle a esas figuras que había deformado hasta que tuvieran la posición y el movimiento deseado, una proporción y una realidad, los brazos tenían que salir de los hombros y los hombros tenían que estar en sus sitio, las piernas no podían doblarse más de la cuenta ni los cuerpos podían ser extremadamente largos o cortos, así que apoyándome de nuevo en las fotografías para que las proporciones fueran fieles a la persona real, seleccioné las posturas que mas me gustaron y las coloqué de una forma mas real y mas proporcionada.

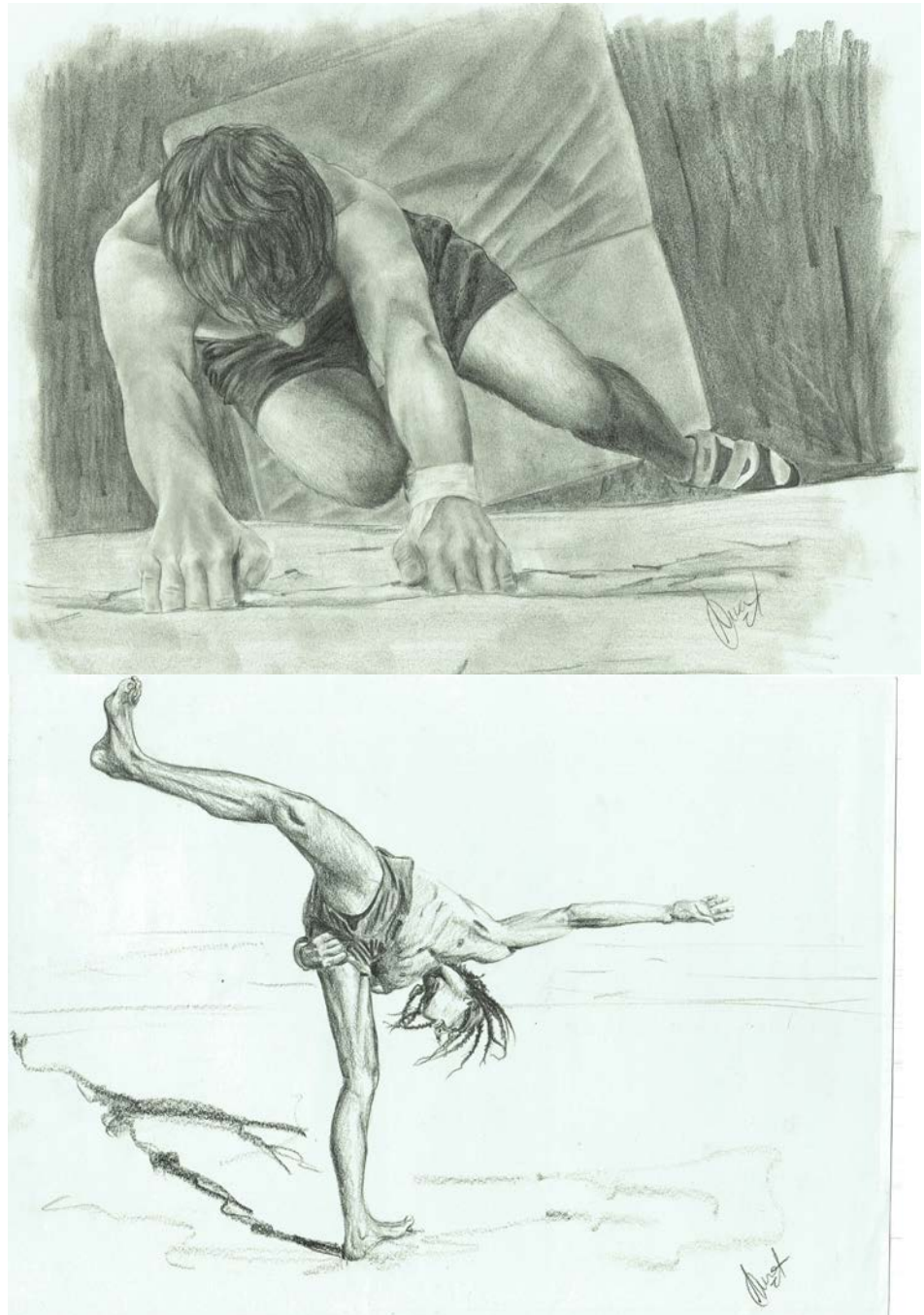
6.2.2- Bocetos y dibujos de apoyo

A pesar de que mi intención, irónicamente, no es centrar estos retratos en el rostro, y que incluso algunas de las figuras ni siquiera los muestran, también me parecía importante, que las que si lo mostraran pudieran reconocerse y estuvieran lo mejor posible, así que realicé algunos bocetos de los rostros que iba a mostrar en mi obra

Y a parte llevé a cabo una serie de retratos de menor tamaño para ir viendo la técnica, como los quería o que podía funcionar mejor.

6.3- Resultado

Generar la figura que quería representar ayudándome de los estudios realizados previamente, empezando por una simplificación del esqueleto como estaba en mis análisis, muy simple, lo justo para saber hasta donde tenía que llegar cada parte del cuerpo sin que manchara demasiado el papel y una vez la forma general estaba clara con las mínimas líneas posibles después de repetir dibujos hasta que quedara perfecto me ayudé de las fotos para poder ir sacando las formas más definidas, los músculos, las manos, los pies, el pelo y los más pequeños detalles que quería mostrar en mi obra.

Una vez todo dibujado con el detalle deseado empecé a sacar los distintos tonos y a sombrear y de forma cada vez mas y mas detallada hasta que conseguí el resultado deseado, los primeros los hice con lápiz compuesto y los últimos con barra compuesta, la cual me di cuenta que, a parte de mas rapidez a la hora de realizarlos, daba mas fuerza a los dibujos, me resultaba mas fácil sacar las texturas, la piel parece mas piel y deja muchas menos rayas en el papel así que los últimos lo termine con esta técnica a excepción de los detalles mas pequeños que requerían una punta mas afilada.

Aquí dejo el resultado final conseguido.

1- Ana Cabrera: Autorretrato de Slack Line
Lápiz compuesto sobre papel (1,30m x 1,50m)

2- Ana Cabrera: Susana realizando volteretas y mortals
Lápiz compuesto sobre papel (1,70m x 1,50m)

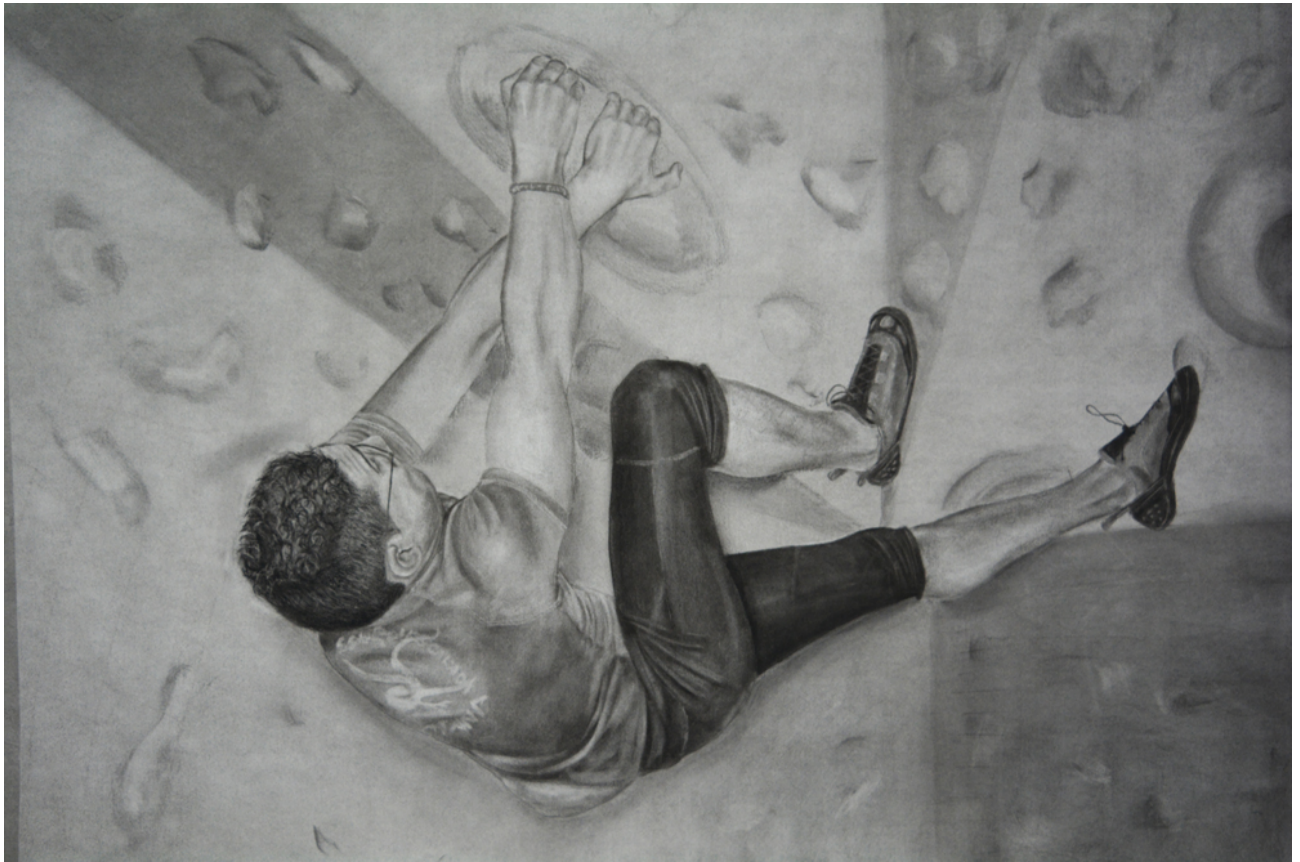

3- Ana Cabrera: Ejercicios de capoeira de Jacobo

Lápiz compuesto sobre papel (1m x 1,50m)

*4- Ana Cabrera: Equilibrio sobre la Slack Line de Tamara
Lápiz compuesto sobre papel (1,20m x 1,50)*

5- Ana Cabrera: La escalada en Boulder de Roberto

Lápiz y barra compuesta sobre papel 1,20m x 1,70m)

6- Ana Cabrera: *Concentración sobre la Slack Line de Claudia*
Lápiz y barra compuesta sobre papel (2m x 1,30m)

7- Ana Cabrera: La danza de Sonia

Lápiz y barra compuesta sobre papel (1,20m x 2,50m)

6.4- Inconvenientes

No todo fue bonito, en un principio ni siquiera tenía un sitio donde poder dibujar, en el que poder colocar un tablero tan grande, es más, ni siquiera tenía un tablero tan grande, así que fui a la búsqueda, consiguiendo al final 2 tableros que uniéndolos me daban un tamaño suficiente para realizar los retratos.

Hubo que unirlos muy bien para que no se quedara la raya del centro una vez los tableros estuvieron fijados lo mejor posible me dedique a forrarlos con papel continuo para hacer una cama de hojas debajo.

Aun así el primer retrato que hice, lo deseché porque al intentar solucionarlo quedó muy sucio todo y tenía marcas de las juntas de papel continuo. Así que antes de empezar el siguiente corté muchas capas del royo de papel guarro en el que iba a realizar los retratos finales para que no se marcaran las líneas, si todos tenían el mismo tamaño no habría problema con eso, las primeras capas, a pesar de ser papel definitivo, no las utilizaré así siempre hay una cama de papel debajo que sirva bien.

Solucionado el problema, tuve que buscar un lugar donde poder colgar el tablero ya que mi casa no se podía, y mi padre me dejó un hueco en la planta baja de su empresa y me colgó en tablero en la pared. Ahora sí tenía un lugar donde empezar, no en las mejores condiciones que hubiera querido pero al menos podía empezar. La luz allí era bastante escasa y el tablero estaba clavado a la pared, no había posibilidad de moverlo de modo que algunos retratos los tuve que hacer en horizontal porque, de lo contrario, no cabían, y

uno, en concreto, no cabía de ninguna de las formas de modo que el dibujo lo empecé por un extremo con el papel sobrante enrollado fuera del tablero y lo fui desplazando.

Como ya he dicho, no eran las mejores condiciones pero al menos pude adaptarme a lo que había y me dio la posibilidad de llevar a cabo el proyecto con la máxima comodidad posible.

7. CONCLUSIÓN

Éste trabajo me ha enseñado una metodología de trabajo a seguir siguiendo unas exigencias de ámbito profesional con la que acercar el mundo académico al laboral.

Hasta ahora no había llevado una metodología ni una planificación a la hora de realizar mis trabajos y, por experiencia, puedo decir que este método es demasiado caótico y habría sido imposible realizar un proyecto de estas dimensiones de esa manera. Cierto es que, en los últimos años, mi metodología había empezado a ser menos caótica, mas organizada, porque los trabajos los exigían, pero aun así no lo suficiente. Con éste proyecto he concluido que es fundamental llevar una planificación muy clara de tu trabajo, que es necesario dedicarle mucho tiempo, todo el necesario, a cerrar tu idea antes de empezar a reproducirla, que necesitamos una metodología perfectamente estructurada, unos buenos bocetos que nos dejen claro lo que va a ser nuestra obra y que es tremendamente importante tener claro el ritmo que tendrá el proyecto y seguirlo.

Puedo destacar también la importancia de la investigación que nos acerca mas a nuestro proyecto, que nos deja las ideas mas claras, que nos proporciona unos referentes que nos dan un soporte en el que apoyarnos.

Considero que dibujar consiste en analizar, no podemos dibujar algo que no hemos analizado previamente, no se trata de un don que viene de un golpe o con el que nacemos, dibujar es observar, es necesario practicar y la mejora en el dibujo puede ser infinita. Y cuando el dibujo se convierte en algo importante para nosotros no deja de ser una mejora tanto en nuestra técnica como en el ámbito personal.

Mi propia experiencia me ha demostrado esta mejora, ya que del primer retrato al último puedo ver un increíble avance, puedo ver la falta de esta práctica que tenía al principio y como aprendo a solucionar fallos o encuentro nuevas soluciones que den un mejor resultado.

Al terminar los retratos me paré a verlos todos otra vez y vi la diferencia entre el primero y el ultimo y pensé en retocar los del principio o incluso repetir alguno, pero al final decidí que no, que me gusta ver mi evolución en mi propia obra, y me gusta ver, que aunque haya llegado al final de mi carrera, aun me queda mucho que mejorar, mucho que aprender y que cada nuevo conocimiento me da unos resultados con los que estoy satisfecha y con los que siento esa mejora personal de la que había hablado.

En general, considero que este trabajo me ha servido para reforzar ampliamente mis conocimientos artísticos en el dibujo y el retrato, me ha proporcionado una gran satisfacción tanto llevarlo a cabo como ver el

resultado final. Me he sentido constantemente identificada y ha sido realmente gratificante poder realizarlo.

De modo que estoy contenta con mi obra. Los resultados, obviamente, podrían ser mejores, pero considero que lo he hecho lo mejor posible, me he esforzado, le he puesto muchas ganas y todo con la máxima ilusión posible y estoy orgullosa por ello y feliz por comprobar que aun me queda toda una vida para perfeccionar mi técnica y que poco a poco podré comprobar que mi progreso sigue día a día. Esto continúa.

8. INDICE DE IMÁGENES

IMAGEN 1: Figura de mi primera idea de TFG.....	Pag. 9
IMAGEN 2: Retrato de un niño a su madre.....	Pag. 14
IMAGEN 3: Escultura de Akenatón.....	Pag. 14
IMAGEN 4: Escultura de Nefertiti.....	Pag. 15
IMAGEN 5: Lisipo: Cabeza de Alejandro Magno.....	Pag. 15
IMAGEN 6: Leonardo da Vinci: La Gioconda.....	Pag. 16
IMAGEN 7: Jan van Eyck: El Matrimonio Arnolfini.....	Pag. 17
IMAGEN 8: Pinturas rupestres, Cueva El Castillo, Cantabria.....	Pag. 18
IMAGEN 9: Pintura mural de la cámara funeraria de Amenemhet.....	Pag. 19
IMAGEN 10: Mirón: El Discóbolo 455 a. C.....	Pag. 19
IMAGEN 11: Alejandro, Atenodoro y Polidoro de Rodas: Laoconte y sus Hijos.....	Pag. 19
IMAGEN 12: Mosaico de la Batalla de Isos, Casa del Fauno, Pompeya....	Pag. 19
IMAGEN 13: Jean-Honoré Fragonard: El Columpio.....	Pag. 20
IMAGEN 14: Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus.....	Pag. 20
IMAGEN 15: Eugène Delacroix: La libertad guiando al pueblo.....	Pag. 20
IMAGEN 16: Claude Monet: Impresión: Sol naciente.....	Pag. 20
IMAGEN 17: Fotografía de danza.....	Pag. 21
IMAGEN 18: Edward Muybrudge: Boys playing Leapfrog... ..	Pag. 23
IMAGEN 19: Dibujos de Miguel Angel.....	Pag. 24
IMAGEN 20: Grabados de Alberto Durero.....	Pag. 24
IMAGEN 21: Dibujos y grabados de Rembrandt.....	Pag. 25
IMAGEN 22 y 23: Lienzos sobre Danza de Ignacio Martínez Cifuentes....	Pag. 25
IMAGEN 24 y 25: Dibujos de Elvira Soriano.....	Pag. 25
IMAGEN 26 Luis y Rómulo Royo: Cúpula de una catedral de Moscú.....	Pag. 25
IMAGEN 27 y 28: Luis Royo: Ilustraciones del libro Dead Moon.....	Pag. 26
IMAGEN 29: Luis Royo: Bocetos del libro Dead Moon Epílogo.....	Pag. 26
IMAGEN 30: Matisse: La Danza.....	Pag. 27
IMAGEN 31 y 32: Edgar Degas: Bailarinas.....	Pag. 27
IMAGEN 33: Rosa Martínez Artero : Diálogos comunes.....	Pag. 28
IMAGEN 34 y 35: Estudios fotográficos.....	Pag. 30
IMAGEN 36, 37 y 38: Estudios de movimiento.....	Pag. 31
IMAGEN 39 - 44: Estudios Anatómicos.....	Pag. 32
IMAGEN 45 – 51: Bocetos y estudios.....	Pag. 33 y 34
IMAGEN 52: Ana Cabrera: Autorretrato de Slack Line.....	Pag. 35
IMAGEN 53: Ana Cabrera: Susana realizando volteretas y mortals.....	Pag. 36
IMAGEN 54: Ana Cabrera: Ejercicios de capoeira de Jacobo.....	Pag. 37
IMAGEN 55: Ana Cabrera: Equilibrio sobre la Slack Line de Tamara.....	Pag. 38
IMAGEN 56: Ana Cabrera: La escalada en Boulder de Roberto.....	Pag. 39
IMAGEN 57: Ana Cabrera: Concentración sobre la Slack Line de Claudia.	Pag. 40
IMAGEN 58: Ana Cabrera: La danza de Sonia.....	Pag. 41

9. BIBLIOGRAFIA

Libros de inspiración y ayuda a los dibujos:

- CARMEN LLORET FERRÁNDIZ. *Movimiento real, virtual y óptico. La revelación de su continuidad. Tesis doctoral. Valencia 16 de julio de 1985*
- ERNST H. GOMBRICH. *La historia del Arte, 16ª ed. E.H.Gombrich, 2013*
- INMACULADA VIVAS SAINZ, CRUZ MARTÍNEZ DE LA TORRA Y CONSUELO GÓMEZ LÓPEZ. *El arte de las grandes civilizaciones antiguas: Egipto oriente, 2012*
- JEAN CLOTTES Y DAVID LEWIS-WILLIAMS. *Los Chamanes de la Prehistoria, 2001*
- Dibujos: ANDRAS SZUNYOGHY Texto: GYORGY FEHER *Anatomía Humana Para artistas, 2013*
- RUDOLF LABAN. *El dominio del movimiento, 2006*
- MERCEDES RIDOCCI. *Expresión Corporal. Arte del movimiento: Las bases prácticas del lenguaje expresivo, 2013*
- JOAQUÍN BENITO. *Cuerpo en armonía. Leyes naturales del movimiento. 2001*

Artículos y documentos:

- MARÍA TERESA RAMOS GÓMEZ. *El poder del rostro: el retrato pictórico en la literatura del Antiguo Régimen, 2011*
- JUAN CORDERO RUIZ. *Temas de estética arte, 2010*
- R. MACHADO DARCÍA. *Apreciación de las artes plásticas [Guía de estudio], A. Roda Jaiques, 2015*
- SARA GARCÍA GONZÁLEZ. *El arte del movimiento. 2015*
- FLORENCIA VERDE STREET, Escuela de expresión corporal de Madrid. *Expresión corporal, movimiento, creatividad, comunicación y juego, 2005*
- RUDOLF V. LABAN. *Los nuevos planteamientos sobre la danza y el movimiento investigados, 2009*
- RAFAEL LLOMPART MACHUCA. *El dibujo en movimiento como herramienta vinculada a los procesos de creación escultórica, 2010*
- JORGE ALDANA. *Guías de dibujo: Anatomía y movimientos del cuerpo, 2014*
- VICTOR VENITIEN. *Arte y movimiento: Revista Interdisciplinar del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Artículo: Un gimnasiarca discípulo de Amorós en Sevilla. 2013*

Búsqueda de información en webs:

- <http://www.abc.es/ciencia/20130110/abci-moverian-pinturas-rupestres-cobrarán-201301101252.html>
- https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_pict%C3%B3rico
- <http://www.fotosigno.com/2008/04/26/la-historia-del-retrato/>
- <http://www.retratosalapiz.galeon.com/productos1417726.html>
- <http://www.ecured.cu/index.php/Retrato>
- <http://es.scribd.com/doc/29989145/Historia-Del-Retrato>

- http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/Unidad3/DA2_U3_T3_v01/1el_retrato_en_la_historia_del_arte.html
- <http://www.portaldearte.cl/terminos/movimiento.htm>
- http://web.educastur.princast.es/ies/laquinta/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=212:el-arte-del-movimiento&catid=155:narhex&Itemid=171
- <http://elpincelconlienzo.com/2015/05/16/el-movimiento-en-el-arte/>
- http://www.ecured.cu/index.php/Retrato_pict%C3%B3rico
- <http://www.slideshare.net/CHRISTHIAN9/el-retrato-pictorico>
- <http://definicion.de/pictorico/>
- <http://undostreschocolateingles.blogspot.com.es/2011/02/el-movimiento-en-la-pintura-y-el-dibujo.html>
- <http://maramiscelaneas.blogspot.com.es/2013/05/el-retrato-en-el-renacimiento.html>
- <http://www.20minutos.es/noticia/1144538/0/renacimiento/exposicion/retrato/>