

TFG

RETRATANDO VÍNCULOS
EL CARÁCTER A TRAVÉS DEL ROSTRO

Presentado por Rosana Escribano Barrilero
Tutor: Rosa María Martínez-Artero

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-2019

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Este proyecto nace de la idea de representar el rostro de tres personas con las que se tiene una relación sentimental especial. Surge así *Retratando vínculos*, compuesto por tres trípticos y tres cuadros que simbolizan la familia, el amor y la amistad. Tres pilares importantes en la vida de la autora que quería expresar la idea de que el vínculo sentimental es un factor muy importante a la hora de realizar un retrato.

La serie *Trípticos* engloba una mirada fisiognómica a partir de una fotografía de autor, una fotografía selfie y sesiones del natural. El conjunto de *Amor, familia, amistad*, compuesto por tres cuadros al óleo aborda un gesto particular del carácter de cada uno y simboliza el vínculo entre autora y retratado mediante la representación de un espacio vivencial de fondo.

PALABRAS CLAVE

retrato, pintura, rostro, espacio vivencial, vínculos, fisiognomía, comunicación

SUMMARY

This project was born from for the idea of representing the face os three people with whom we have a special relationship. It arises thus *Portraying links*, composed of three triptychs and three oil paintings that portray family, love and friendship. Three important pillars in the life os the author that expresses the idea that the emotional bond ia an important factor when making a portrait.

The *Triptychs* include a physiognomic look attributed to a morphological part of the face from an author`s photography, selfie photography an natural sessions. The group of *Love, Family an Friendship*, composed of three paintings, deals with a particular gesture of the character of each one and symbolizes the author-portrayed link through the representation of an experiential space in the background.

KEYWORDS

portrait, painting, face, feelings, physiognomy, experiential space, links, communication.

A mi familia, por confiar en mí. A mi pareja, por apoyarme en este camino. A mis compañeros de carrera y a los profesores, por ilustrarme estos cuatro años.

Especialmente a las tres personas que han hecho posible este proyecto y por último, a Rosa Martínez-Artero, por su paciencia, ayuda y entrega.

Gracias.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	5
3. MARCO TEÓRICO	
3.1 Retrato como vínculo emocional.....	7
3.2 Pintura del natural y fotografía.....	8
3.3 La fisiognomía.....	10
4. REFERENTES	
4.1 Simon Davis.....	12
4.2 Efrain Malo.....	12
4.3 Colin Davidson.....	13
5. RETRATANDO VÍNCULOS	
5.1 Antecedentes.....	14
5.2 Retratados.....	15
5.3 Proceso de selección fotográfico	
5.3.1 Selfies.....	16
5.3.2 Fotografía propia.....	16
5.4. Estudio previo	
5.4.1 Grafito.....	18
5.4.2 Acuarela y línea.....	19
5.5. Desarrollo práctico	
5.5.1 Trípticos.....	20
5.5.2 Familia, amor, amistad.....	24
5.6. Obra	
5.5.1 Trípticos.....	26
5.5.1 Familia, amor, amistad.....	27
6. CONCLUSIONES.....	33
7. BIBLIOGRAFÍA.....	34
8. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	35

1. INTRODUCCIÓN

El retrato pictórico es un género artístico que tradicionalmente se define como la representación de un sujeto. Partiendo de esa idea, considero que el rostro nos proporciona la suficiente información como para intuir a grandes rasgos, cómo es una persona, no por sus rasgos hereditarios, si no más bien, por sus gestos faciales.

Una de las principales características pictóricas del retrato es la semejanza y para conseguir el parecido, no sólo es importante representarlo tal cual lo vemos, sino conocer al modelo; conociendo a la persona, estamos más cerca de captar la esencia de su personalidad y por consiguiente, representar el carácter que define su rostro.

Teniendo en cuenta estas pautas o reflexiones, me entrego a realizar un proyecto en el cual, mediante la pintura del natural y de fotografía se realiza un estudio fisiognómico, con el que finalmente se pretende expresar el carácter de personas con las que se comparte un vínculo sentimental. Dicho vínculo se presenta simbolizado mediante la representación de un espacio vivencial, entorno que se puede utilizar tanto como una señal de identidad del retratado y mía propia.

Utilizar el retrato, concretamente el rostro, como vínculo emocional, es algo que realmente he hecho siempre, pero no he sido tan consciente como ahora. Mis inquietudes artísticas siempre han sido representar rostros, simplemente por el afán de pintar las facciones, la satisfacción de conseguir que el propio retratado se reconozca en el cuadro o en el dibujo, pero no he ido más allá, es decir, que no he tenido esa predisposición a crear un proyecto en el que tener tan en cuenta la metodología práctica para pintar o dibujar un retrato, sin mencionar una idea conceptual que englobe los cuadros.

El presente TFG muestra una clara evolución, tanto en la pintura a partir del natural, como de fotografía, desde el primer retrato hasta el último en los que el afán de superación está presente sumando la búsqueda de un lenguaje más personal con cada uno de ellos.

La memoria consta de 8 apartados que avanzan desde la introducción, pasando por los objetivos, metodología, referentes y proceso pictórico, hasta llegar a las conclusiones, bibliografía e índice de imágenes. Tratándose de un recorrido en el que se muestra mi forma de trabajar y las pautas que sigo hasta llegar a los objetivos prácticos, que desde mi punto de vista, son los más importantes.

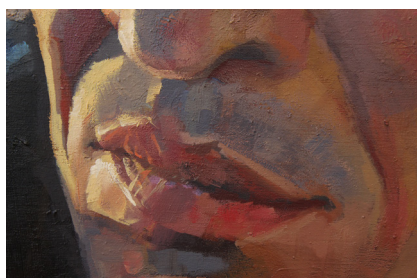

fig.1. Detalle del retrato de *Carlos, amor*, perteneciente a *Familia, amor y amistad*.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es realizar tres cuadros con los que expresar el carácter de cada uno de los sujetos, mediante un gesto particular que insinúe o defina su personalidad, además de conseguir el parecido en la pintura con el rostro del retratado. Añadiendo que la representación del espacio simbolice el vínculo emocional que existe entre modelo y yo.

Otros de mis objetivos prácticos es seguir pintando retrato para perfeccionar mi capacidad de representar rostros a la vez que voy creando un lenguaje más personal. También existe una especial dedicación a no insistir mucho en las formas e intentar un resultado más fresco (fig.1).

En cuanto a los objetivos conceptuales, el primero es saber explicar mi inclinación por el retrato, y explicar esta parte ha sido posible por el simple hecho de conocer tu propio trabajo. Ser consciente del porqué de las decisiones que tomas, te otorga la capacidad de expresarte con mayor exactitud y lograr que los demás entiendan tu propuesta. Para ello, en la realización de la memoria escrita he incorporado algunas notas sobre fisionomía y la reflexión sobre las diferencias en la representación a partir de fotografía o del natural. Otro de ellos que considero importante, es relacionar mi pintura con la idea de realizar un proyecto entendiendo la importancia que tiene sistematizar y formalizar el indomable carácter de mi natural proceso creativo.

2.2 METODOLOGÍA

2.2.1 Reflexiones e ideas como punto de partida

Esta fase inicial reflexiono sobre cómo trabajo y qué busco principalmente cuando realizo un retrato sin olvidar el por qué, hasta conseguir un hilo conceptual o idea clave para empezar a trabajar. (fig.2). Me propongo la lectura de los libros *El rostro espejo del alma*, de J.C. Baroja, *Una historia moral del rostro* de Belén Altuna, *La máscara y la cara* de Gombrich para pensar sobre cómo abordar el retrato y el vínculo emocional a través de la representación de la expresión.

2.2.2 Elección de los modelos

La elección de los retratados está relacionada principalmente con los sentimientos que me unen a ellos, en este caso; familia, amor y amistad.

fig.2. Parte de los varios escritos de reflexiones, citas de artistas, apuntes de libros, dibujos, etc.

fig.3. Encaje mediante dibujo a línea, Carlos, a partir de fotografía selfie

fig.4. Encaje mediante mancha, Beatriz, a partir de fotografía selfie

2.2.3 Estudio previo

Antes de comenzar a pintar con óleo siempre dedico bastante tiempo a realizar un estudio morfológico mediante grafito y acuarela para entender las formas faciales de los modelos y estudiar el claroscuro a partir del natural o de fotografías. Decido realizar tres tipos de acercamiento y los lugares donde hacer las fotos y cómo.

2.2.4 Obra

2.2.4.1 Trípticos

En primer lugar, me propongo seleccionar una fotografía selfie de cada uno para representar sus rostros junto con el gesto que quieren expresar los propios modelos. Además de realizar una sesión fotográfica específica de cada uno de ellos para escoger otra fotografía propia.

Después comenzar a pintar al óleo sobre papel, sin ningún tipo de tratamiento previo, las fotografías elegidas cuyo proceso se divide de manera general en 6 sesiones:

La primera se basa en el encaje mediante línea de dibujo o mancha (fig.3 y 4) para después proporcionar los tonos adecuados para las zonas oscuras con poca materia. Seguir con los tonos medios, matizar ambas zonas y definir algunas formas para finalmente dedicarse a los detalles finales y veladuras.

Tras terminar los cuadros partiendo de fotografía, le sigue la dedicación a los cuadros a partir del natural sobre un soporte mucho más rígido como el contrachapado, en el cual si que existe un tratamiento previo. Pero en cada caso puede variar el número de sesiones o construir dos fases en una misma sesión ya que, la rapidez es fundamental al tratarse de un referente vivo. No obstante, el método base que utilizo normalmente se suele dividir en 7 fases muy similares a la anterior, sólo que esta vez se suma el lijado de soporte y un estudio de posición del modelo y la luz.

2.2.4.2 Familia, amor y amistad

En primer lugar se realiza una selección fotográfica de las sesiones anteriores y realizar alguna que otra sesión más en el caso de uno de los retratados. Una vez elegidas, mediante Photoshop, recortar la imagen para destacar el rostro y componer a través de una cuadrícula que simule las medidas y proporción del soporte que se va a utilizar. Teniendo todo este proceso listo se prosigue con la parte pictórica de los cuadros realizados en 8 sesiones que, incluyen el tratamiento del soporte apropiado para el contrachapado y las fases pictóricas: como empezar desde los tonos más oscuros para terminar con los más luminosos y los gradientes de profundidad en materia y saturación de color, añadiendo un encaje previo mediante línea sobre la cuadrícula.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 RETRATO COMO VÍNCULO EMOCIONAL. LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

“Yo tengo un rostro, o sería más exacto decir que soy un rostro”¹

Con esta frase comienza el primer capítulo del libro de Belén Altuna y considero que es una frase que en pocas palabras lo dice todo, por eso decido también comenzar con ella, para declarar en primer lugar mi punto de vista sobre el retrato. El rostro nos representa, nos identifica, nos comunicamos a través de él y buscamos cierta empatía con los que nos rodean; tratándose del conducto al exterior de nuestras emociones y con ello se constituye en la imagen que transmitimos al mundo, por lo que estamos hablando de una comunicación visual.

Existe un concepto llamado comunicación interpersonal, que a menudo se define como la comunicación que se lleva a cabo entre personas que son interdependientes y tienen algún conocimiento mutuo, de tal manera que incluye una relación entre un padre y un hijo, entre dos amantes, dos amigos, etc. Las relaciones que tengas con otra persona, está reforzada por un vínculo emocional que depende de las dos partes, de tal forma que al hablar de uno, también hablas del otro a través de esa conexión.

Tanto la comunicación visual como la interpersonal forman parte del objetivo principal que aborda este proyecto, ya que a la hora de pintar un retrato has de tener en cuenta tanto la percepción visual del sujeto, como la información que adquieres de él gracias a ese vínculo.

“Toda percepción de un rostro, es una proyección afectiva. No hay hacia el rostro una percepción neutra, objetiva, desligada de una emoción o de un juicio”²

Cuando hablamos de alguien a quien no conocemos, la única información que tenemos es visual, ya que lo único que percibimos es su físico, no sabemos como es su forma de ser porque no existe ese vínculo del que hablamos y, como consecuencia, si pretendes realizar una descripción del sujeto estará incompleta. A la hora de retratar a alguien ocurre lo mismo; si existe un vínculo entre ambos, serás capaz no sólo de expresar su parte física, exterior, morfológica, si no que también podrás representar su carácter. Obteniendo así una representación mucho más acertada de cómo es el sujeto realmente, ya que al conocerlo podrás representarlo con un gesto propio de él.

Para este trabajo elijo retratar a tres personas que forman parte de tres pilares importantes en mi vida; la familia, la amistad y el amor. Cada una de estas tres relaciones dependen de un espacio vivencial distinto, que también he querido reflejar en la obra para mostrar ciertas señas de identidad.

1 Altuna, Belén. *Una historia moral del rostro*, 2010: 19

2 Le Bretón, David. *Rostros. Ensayo antropológico*. Cita extraída de

fig.5. Primera Sesión del natural de Sergi.
Fotografía: Rebeca Flor
Facultad de Bellas Artes S. Carlos. Valencia
Marzo del 2019

3.2 PINTURA DEL NATURAL Y DE FOTOGRAFÍA

La pintura del natural ha sido durante siglos el medio principal para documentar la realidad. Eso cambió desde que apareció la fotografía, porque gracias a la posibilidad de tener esa misma imagen de manera permanente, sin cambios en la iluminación ni en la forma; tenemos el instante detenido para observarlo sin cambios o contingencias. Hablando de retrato, es más fácil captar las formas y, en principio, no dependemos de la realidad para pintarlo.

Pintar un retrato del natural conlleva pensar varios factores, no sólo depende de la persona que se dispone a pintar, sino que también depende del modelo; te sientas frente al lienzo para plasmar a la persona que tienes a pocos metros de tí y se mantiene un diálogo muy personal y, me atrevería a decir, más verdadero que si partes de una fotografía, porque se trata de una acción física. Eres el testigo principal del momento preciso (fig.5). A favor, diría que adquieres mucha más información, tanto de forma como de color; en contra, que se trata de un complejo desafío porque la persona que pintas está viva y se mueve; es muy difícil abstraer las formas que percibes en tres dimensiones, para luego soltar de memoria sobre un soporte plano y que además tengan cohesión entre ellas.

Sin embargo, cuando trabajas a partir de una fotografía, todo lo anterior cambia. En palabras de Saborit “Pintar una fotografía es pintar una ausencia”, y es totalmente cierto, porque estás retratando a alguien que no está, sólo la imagen del sujeto, pero no al sujeto. Pero termina siendo un “mal menor”³ ya que se trata de un recurso más en el cual, tienes resuelta esa bidimensionalidad, una sintetización de colores y lo más importante, es que pintas una imagen fija, como si esa persona estuviera generando esa pose o gesto sin moverse hasta que tú se lo digas. Lo que se traduce en un muy buen recurso para estudiar profundamente el parecido, siendo esto último, una de las características más importantes del retrato, sin mencionar que te dota de total libertad para retomar el cuadro cuando desees, sin depender del modelo.

Para expresar esta relación, en la serie *Trípticos* he utilizado distintos soportes junto con la dirección de la mirada. Las pinturas a partir de fotografía se muestran sobre papel, haciendo referencia a algo más fragil, versátil y efímero, mientras que las del natural están realizadas sobre un soporte mucho más rígido como el contrachapado, el cual se entiende como algo más sólido, con más volumen y peso que un papel, donde además, la mirada del modelo totalmente dirigida hacia el espectador, evidencia esa relación directa entre el modelo y el pintor.

fig.6. Primera sesión del retrato de Beatriz a partir de fotografía propia (Familia, amor y amistad)
Fotografía: David Mengual
Facultad de Bellas Artes S. Carlos. Valencia
Mayo del 2019

fig.7. Selfies Beatriz en redes sociales.

fig.8. Selfies Tamara en redes sociales.

Valorando las diferentes relaciones que existen entre ambas formas de trabajar, se añade un estilo de fotografía totalmente contemporáneo; la fotografía “selfie”. Influida mayoritariamente por las redes sociales, se podría decir que es la imagen facial que cada cual quiere mostrar a los demás, no tiene por qué definir cómo es una persona realmente. Pero forma parte de esa comunicación social no verbal y es un aspecto que quería introducir en la serie, ya que es la visión o perspectiva del propio retratado (fig.7 y 8).

Por lo tanto se evidencian puntos de vista distintos, asociados a representaciones distintas; a partir de fotografía el rostro que quiero representar y el que ellos quieren mostrar y a partir del natural el que realmente es, sin gestos característicos que evidencien su estado de ánimo, una cara neutral que se presta a un estudio fisiognómico centrado en la morfología facial del sujeto.

Estos tres estudios permiten expresar lo que quieren mostrar y lo que yo quiero mostrar de ellos pero, trata de ser un estudio previo a lo que realmente se quiere conseguir con este proyecto; evidenciar el carácter mediante un gesto a través de un sólo retrato. Pintar del natural no es una opción factible para ello, porque, a pesar de mantener un diálogo más directo con el modelo, sería imposible que éste reprodujera cualquier movimiento facial durante un largo periodo de tiempo y aún consiguiéndolo, resultaría demasiado impostado; si se tratase de una sonrisa estaríamos frente a un claro ejemplo de la típica sonrisa falsa.

“Cada fotografía es, en realidad, un medio de comprobación, de confirmación y de construcción de una visión total de la realidad.”⁴

Por lo tanto, la fotografía juega un papel muy importante para poder captar la gesticulación facial que se produzca en un determinado momento, “el instante fotográfico decisivo”⁵. No sólo podríamos tener el gesto perfecto que defina al sujeto de manera fija para nuestro retrato, si no que existe la posibilidad de realizar una fotografía en la que de fondo aparezca un escenario, que para mi trabajo es una muestra del espacio vivencial donde se genera o surge el vínculo emocional del que hablamos anteriormente.

fig.9. Henri Cartier-Bresson, Madrid. 1933

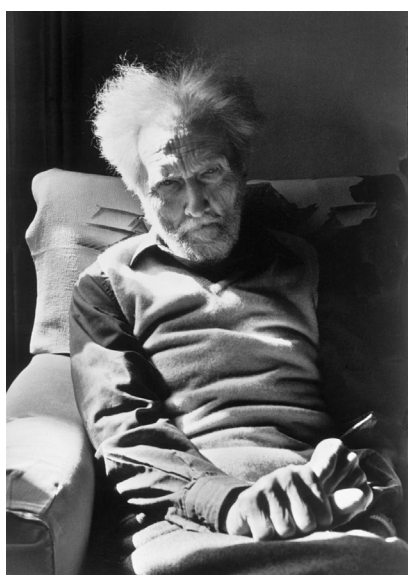

fig.10. Henri Cartier-Bresson, Ezra Pound, Venecia. 1971

4 Berger, J. *Sobre las propiedades del retrato fotográfico*, 2006.

5 Término acuñado por el fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson. Significa presionar el obturador en el momento justo para obtener la parálisis dentro de una acción específica; congelar un instante.

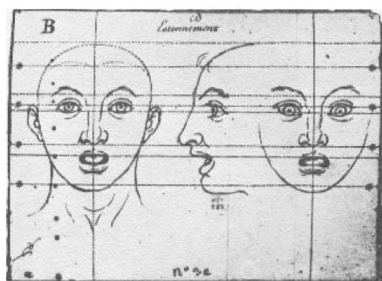

fig.11. Charles Le Brun, dibujos de diferentes expresiones de emociones incluidos en su obra *Método para aprender a dibujar las pasiones*, 1698

3.3 FISIOGNOMÍA: EL CARÁCTER EN MOVIMIENTO

Quizá el rostro no defina quiénes somos, pero sí es la parte del cuerpo con la que nos reconoce todo el mundo y esperamos de un rostro casi tanto como de una autobiografía porque tiene la capacidad de expresar las emociones que nos inundan, y que a su vez proporcionan información de cómo estamos, o como solemos ser a menudo. Es entonces cuando se produce una comunicación no verbal a través del rostro, ya que solemos expresar las emociones y los sentimientos. Se trata de una parte móvil que articulamos de manera inconsciente cuando estamos ante un tipo de situación que responde a un estado de ánimos como podría ser la alegría, la tristeza, sorpresa o enfado.

Para entender la gesticulación que producen los músculos faciales al contraerse, se ha de hablar de la fisiognomía, fisiognómica, o fisionomía. Aparece en el Renacimiento como una pseudociencia para facilitar especialmente el reconocimiento del rostro en relación con el carácter del individuo, por lo que la personalidad o carácter de un individuo puede saberse a través de sus rasgos faciales. Todos conocemos la frase de *La cara es el espejo del alma*, y viene a raíz de que a lo largo de su trayectoria histórica, la fisiognomía ha tratado de descubrir la expresión del alma basándose en los rasgos estructurales e inmóviles del rostro. La palabra en sí, viene de dos términos “Phusis” y “Gnomon”, naturaleza y conocer o conocimiento, significa por tanto, “reconocimiento, interpretación de la naturaleza”. Pero Giovanni Battista Della Porta señala “Gnomon” también como “regla, derecho” y por tanto fisiognómica denota también “Regla de la naturaleza”⁶.

La fisiognómica no existe en la actualidad como ciencia, para Umberto Eco es precisamente un juego el constatar la falta de efectividad de la fisionomía a través de su texto *El lenguaje del rostro*, el cual puebla de ejemplos de la literatura que contradicen las normas de “el rostro es el espejo del alma” para constatar que “las apariencias engañan” y crear juego y arte.⁷

Pero existe otra forma de concebirla, y es la denominada “patognomía”⁸ interesada en estudiar la parte móvil del rostro, la gestualidad facial consecuente de las pasiones y emociones que sentimos. De la gestualidad facial se pasa a la caricatura, donde la exageración de los rasgos faciales o el gesto delata el ánimo. Pero lo que me interesa no es exagerar un gesto para dotarlo de parecido, sino que me baso en que el parecido parte del estudio morfológico de los rasgos fijos y la movilidad de éstos para representar un gesto, delatando así la personalidad o el carácter del individuo.

fig.12. Rembrandt. *Autorretrato con capa y ojos muy abiertos*, aguafuerte y buril, 1630

6 Caro Baroja, J. *El rostro espejo del alma*, 1990

7 Extraído de poliformat UPV, documento inédito de la asignatura Retrato, por Rosa Martínez-Artero.

8 Gurisatti, Giovanni, 2006, *Dizionario fisiognomico. Il volto, le forme, l'espressione*. : 33. Explica la diferencia entre fisiognomía y patognomía

fig.13. Perfiles criminales de Alphonse Bertillon (d. 1914) *Identificación antropométrica*, 1893

Los rasgos faciales hereditarios, fijos, que no podríamos modificar y que dichos estudios servían para intentar definir la moral de cada persona, son igual de importantes que los rasgos móviles, ya que primero se ha de conocer la morfología facial del sujeto o “arquitectura”⁹, para después poder representar el movimiento o transformación de los rasgos cuando se produce la contracción muscular en los músculos faciales, conocidos también por los músculos de la mímica. En un retrato bajo mi punto de vista, considero que es primordial que exista un gesto característico para conocer o insinuar la personalidad del retratado, además de la fiel representación de la morfología del sujeto.

“Un retrato es un retrato: no como se suele decir ahora, a modo de justificación de la falta de semejanza, una interpretación. El hecho es que una semejanza, es decir, la fiel reproducción de la fisonomía, ya es una interpretación, y la más importante de ellas. Cuando, además, la verdad fisonómica es captada con expresividad, es decir, en el momento en el que el individuo se expresa a sí mismo, cuando entre la luz de los ojos y el pliegue de los labios dice de sí lo que ya conocemos de su vida, de sus acciones, de sus pensamientos, de su obra, el retrato se hace todavía más parecido, es decir, más importante todavía la interpretación.”¹⁰

La retratos del natural se puede relacionar con la representación de los rasgos sosegados, “rasgos permanentes”¹¹, la foto de selfie recoge un gesto paralizado, un instante propio del “yo”¹² que expresa otra cosa que es más efímera, en cuanto a la foto hecha por mí en la que se busca un gesto más significativo que señala algo muy característico de la persona, también se traduce como un instante, pero está implicando a más aspectos de la persona, aspectos más internos. Puesto que soy yo quien hace la foto añadiendo algo de la inteligencia del sentimiento que hace de ese rostro paralizado por la instantánea, seña de un interior reconocible como permanente o esencial.

(fig.14). Duchenne de Boulogne y un asistente aplican la estimulación eléctrica sobre un paciente para estudiar y comprender los mecanimos de la expresión facial.

9 GIACOMETTI, Alberto: “Entrevista con Isaku Yanaihara”. Escritos. 2001. Utiliza la palabra arquitectura, para referirse a la estructura del rostro.

10 Comentario del escritor italiano Leonardo Sciascia a propósito de un retrato de Giorgio di Chirico. Obtenido del discurso de Hernan Cortés. *Reflexiones sobre el retrato*. 2016

11 Extraído de los textos propuestos en clase de Retrato de GOMBRICH, E. H., HOCHBERG, J., y BLACK, Max: “La máscara y la cara”. *Arte, percepción y realidad*, Barcelona, Paidós. 1983

12 El yo entendido como exteriorización o máscara.

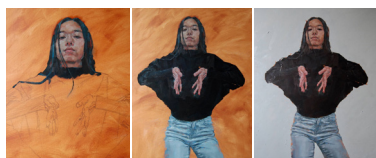

fig.15. Simon Davis. *Ching-Ying Chien*, óleo sobre tabla, 2019

fig.16. Simon Davis. *Portrait of children*, óleo sobre tabla, 2018

fig.17. Simon Davis. *Mystery postcard*, óleo sobre tabla, 2018

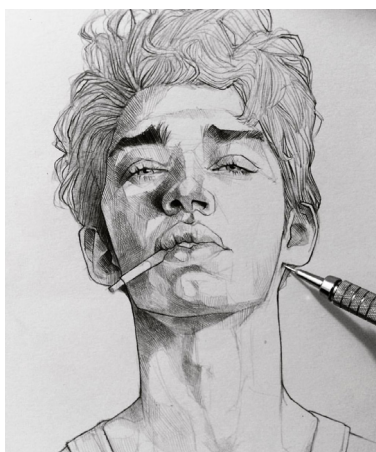

fig.19. Efraín Malo, *Robert Sheenan*, grafito sobre papel. Perteneciente a la serie de dibujos "Boy sketches"

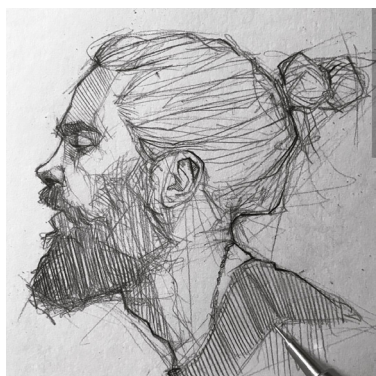

fig.20. Efraín Malo, *Sin título*, grafito sobre papel

4. REFERENTES

4.1 SIMON DAVIS

Simon Davis influido por el cómic, pinta retratos con técnicas de pincel amplio y audaz con un estilo individual. Su estética pictórica, junto con su pincelada plana y cuadrada, no es sólo lo que me interesa de este artista, sino que también me atrae su método de trabajo. Utiliza soportes rígidos y en ellos dibuja con una línea clara, similar a un grabado que, después cubre con una imprimación transparente, para comenzar a aplicar la pintura al óleo, construyendo el color y las formas del rostro donde el rastro del pincel plano es el protagonista junto con la abstracción de las formas.

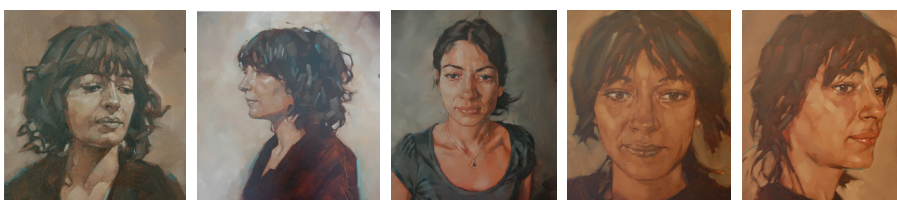

fig.18. Simon Davis, *Sin título*. Varios retratos de la misma persona, todos en óleo sobre lienzo y tabla en diferentes tamaños.

4.2 EFRAÍN MALO

Nacido en Chiapas, Efraín es un caricaturista que ha trabajado y colaborado para cuentos infantiles y actualmente imparte clases de diseño gráfico en diferentes Universidades y realiza talleres de dibujo, además de presentar su trabajo en exposiciones.

El grafito es su técnica preferida, acompañado de la línea y el entramado en sus retratos de ámbito literario, el cine y la música. En muchos realza y exagera los rostros transformándolos en caricaturas.

La parte más interesante que destaco de este artista es la soltura del trazo y sus retratos tan exactos de los personajes que dibuja, sin olvidar sus estudios de proporciones en cuanto a los rostros.

fig.21. Efraín Malo, *Sin título*, grafito sobre papel

fig.22. Efraín Malo, *Sin título*, grafito sobre papel.

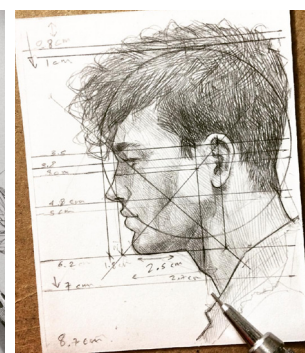

fig.23. Efraín Malo, *sketch study*, Grafito sobre papel

fig.24. Colin Davidson, *Retrato Liam Neeson*, óleo sobre tabla, 2015

fig.25. Colin Davidson tomando apuntes del natural de Ed Sheeran

fig.26. Colin Davidson, bocetos de estudio previo, lápiz compuesto sobre papel formato A4

fig.27. Colin Davidson, *Retrato Ed Sheeran*, óleo sobre tabla, 2016

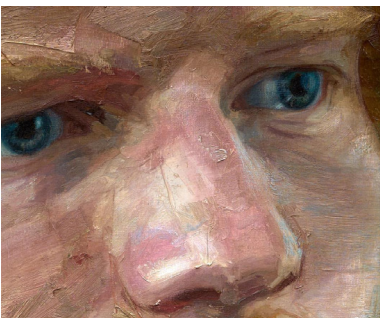

fig.28. Detalle. Colin Davidson, *Retrato Liam Neeson*, óleo sobre tabla, 2015

4.2 COLIN DAVIDSON

Colin Davidson es un artista irlandés que desde el 2010 ha estado continuamente relacionado con el rostro humano y las pinturas de cabezas a gran escala, que ahora son reconocidas internacionalmente. La exposición más reciente de retratos se titula “Testimonio silencioso”, donde revela las historias de dieciocho personas que están conectadas por sus experiencias individuales de pérdidas a través de los problemas y sus rostros muestran ese suceso.

Principalmente destaco de su trabajo la gran escala a la que realiza los rostros, sin olvidar que el parecido es evidente y la textura que crea con la pincelada es muy expresiva. Para realizar sus retratos, también se basa de bocetos previos y de estudios, principalmente del natural, para retratar con óleo a posteriori sus obras. Admiro enormemente el trabajo de este artista y me gustaría llegar algún día a tener una línea de trabajo tan maravillosa como la suya.

fig.29. Conjunto de fotografías en las que aparecen el retrato y el retratado por Colin Davidson

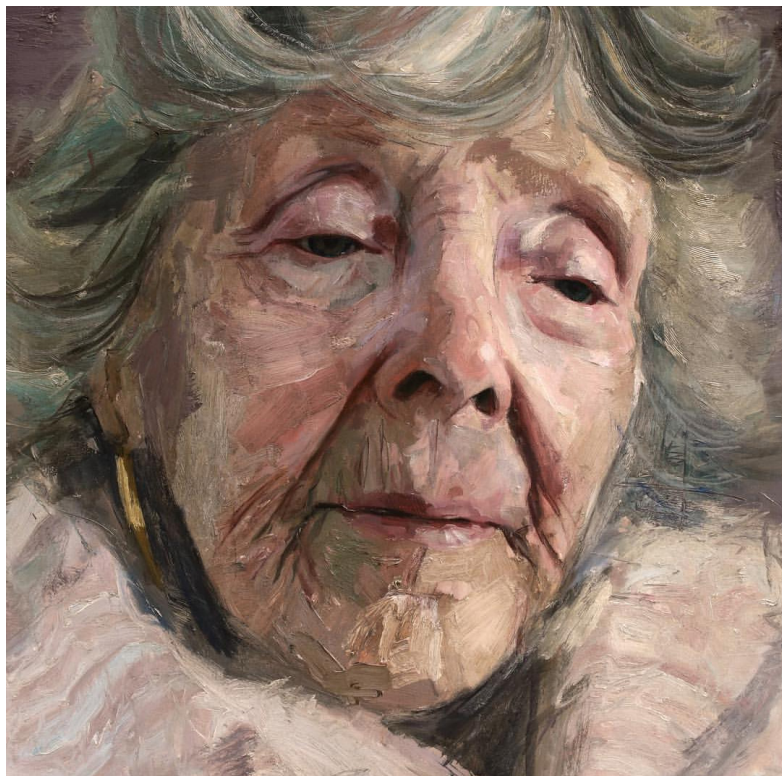

fig.30. Detalle. Colin Davidson, *Retrato de Flo O’Riordan*, óleo sobre lienzo “ Silent Testimony”. 2017

fig.31. Rosana Escribano, *María*, 2017, óleo sobre tabla de 72 x 59 cm

fig.32. Rosana Escribano, *Teresa*, 2018, óleo sobre lienzo de 72 x 59 cm

fig.33. Detalle. Rosana Escribano, *Teresa*, 2018, óleo sobre lienzo de 72 x 59 cm

fig.34. Rosana Escribano, *Tamara*, óleo y estilógrafo sobre papel de acuarela, 42 x 29,7 cm

fig.35. Rosana Escribano, *Tamara*

5. RETRATANDO VÍNCULOS

5.1 ANTECEDENTES

Desde el inicio de la carrera supe que para mi TFG, haría retratos y llegado el momento, la misma idea persiste, pero me inundo en un mar de dudas sobre cómo plantearme el proyecto de manera conceptual; basarme en el lenguaje, en el yo, en el sujeto, etc. Son numerosos los temas que surgen de este género y que a lo largo de mi formación se han ido aprendiendo, pero la inseguridad de crear en base a una idea u otra me lleva a replantearme cuestiones como. ¿Por qué retratos?, ¿cómo?, ¿a quién retrato?, ¿para qué?, etc. Llegando a conclusiones como que siempre utilizo como modelo a una persona con la que tengo un vínculo emocional. Partiendo de que son las pasiones o sentimientos que comparto con una persona los que me animan a retratarla, decido ponerme a pintar lo que anteriormente hacía pero siendo aún más conciente y retrato a Teresa (fig.29), compañera de la facultad. Terminado el cuadro, reflexiono de nuevo; normalmente sólo me centro en el rostro; busco el parecido mediante un gesto particular; dedico especial atención a la mirada. Tres conclusiones más, pero surge también la necesidad de encontrar un lenguaje con el que me sienta renovada, ya que el retrato de Teresa se parece mucho a los anteriores (fig.28) y me resulta tan repetitivo que decido inclinarme por la idea de investigar plásticamente cómo mezclar el concepto de pintura y dibujo, de tal manera que el dibujo se muestre sobre la pintura y no al revés. Todo ello sobre papel de acuarela el cual me aporta una rápida ejecución, donde retraté a Tamara (fig. 31), otra compañera muy allegada de la facultad, a partir de un selfie. Pero finalmente la línea sobre el óleo no siempre funciona y, aunque existen partes muy interesantes, la falta de motivación ante un resultado que no se podría aplicar a otros trabajos que tenía en mente, me lleva a descartar esa línea plástica.

Pero al descartar una, surge otra; la fotografía selfie. Uno de esos trabajos que tenía en mente era aplicar el concepto de dibujo sobre pintura con otro selfie de mi hermana Beatriz, pero al descartar la idea me planteé retratar a personas a través de fotografías de ellos mismos, para así representar cómo quieren mostrarse a los demás. Convencida de algo e ilusionada con la idea, me propongo añadir dos formas más de mostrar a un mismo sujeto; pintar del natural y pintar a partir de una fotografía realizada por mí.

Fue entonces cuando vi la posibilidad de realizar un proyecto combinando retratos hechos del natural y de fotografía construyendo una línea de trabajo práctico tomando como fundamento principal las relaciones afectivas para después realizar un último cuadro de cada uno de los modelos mostrando un gesto característico de su personalidad y simbolizar el vínculo emocional que nos une mediante un espacio vivencial común de fondo.

5.2 RETRATADOS

Las personas que nos rodean y los sentimientos que nos unen a ellas es lo que me acerca más al género del retrato. Somos seres sociales y por eso siempre estamos acompañados por alguien con quien se comparte una conexión. El tiempo que he estado en Valencia he conocido a muchas personas y mucho más a mí misma, he aprendido a valorar lo que tengo, lo que soy y a las personas que me acompañan.

Por eso he querido pintar a estas tres personas que representan tres pilares fundamentales para mí en este momento; la familia, la amistad y el amor.

Beatriz es mi hermana pequeña, tiene 21 años y he decidido retratarla porque ultimamente ha estado muy presente, a pesar de estar lejos. Mi familia siempre ha sido complicada, y eso es lo que ha reforzado aún más la unión entre nosotros, especialmente entre hermanos. Vivir lejos de la familia te hace replantearte lo importante que es, y para representar de alguna manera al concepto de “familia” he escogido retratar a mi hermana. Beatriz, se caracteriza por tener una personalidad muy susceptible, ingenua y podría afirmar que un tanto superficial, aunque también tiene la clásica cualidad de ver la vida de “color de rosa” y en ocasiones puede ser encantadora y también una persona muy preocupada de ella misma.

Sergi Viana, de 26 años, es uno de los compañeros de clase que he conocido en la Universidad y con el que comparto muchas aficiones y formas de pensar, tanto personales como en el campo artístico. Él es una de las personas que pertenecen a un grupo de gente que no olvidaré y que forman parte de una etapa muy importante de mi vida. Por lo tanto, Sergi representa la amistad y el compañerismo. La personalidad de Sergi, se podría definir como alegre, ameno, seguro de sí mismo y trabajador.

Carlos González de 34 años es mi pareja sentimental, la persona que me ayuda de manera incondicional en todo lo que necesito y me apoya en cualquier situación difícil. Llevamos más de 6 años juntos, nos conocimos en mi pueblo, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y desde entonces nos acompañamos mutuamente en lo que nos va deparando la vida, por lo que Carlos, evidentemente, representa el amor. Carlos, tiene bastante carácter y a la vez es muy buena persona, honrado y lo da todo a la gente que le importa, pero también tiene una fachada difícil de sobrepasar, y de cara a los demás, suele ser amable, aunque muy reservado.

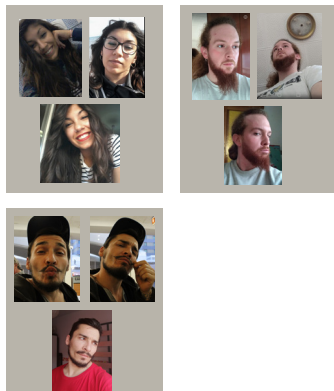

fig.36. Conjunto de fotografías selfie.

fig.37. Primera sesión fotográfica Bea.

fig.38. Primera sesión fotográfica Sergi.

fig.39. Primera sesión fotográfica Carlos.

5.3 PROCESO DE SELECCIÓN FOTOGRÁFICA.

5.3.1 Selfis

En cuanto a los selfis, en el caso de mi hermana Beatriz no hubo problema en encontrar múltiples fotos realizadas por ella misma en sus redes sociales, mientras que Sergi y Carlos, por el contrario, no suelen hacerse fotos de su cara para subirlas a internet, por lo que tuve que pedirle a ambos que se hicieran fotos a propósito.

El selfie tiene a favor la imagen que ellos quieren dar de sí mismos y considero que es importante tener en cuenta este tipo de fotografías para realizar este trabajo. Pero también es cierto que es difícil encontrar una imagen con la suficiente calidad que te permita obtener un buen resultado.

La fotografía de Beatriz, en la que se muestra tranquila transmitiendo una sensación de armonía, es elegida principalmente por la luz y los colores que crean un fuerte claroscuro. Sergi, sin embargo, no presenta un contraste lumínico en ninguno de los selfis, si no una luz muy homogénea, así que de las tres, ésta es la que mejor se puede adecuar para ser retratada. Por último Carlos ha obtenido un selfie con bastante calidad de imagen y aunque no exista un foco de luz concreto, mantiene un gesto muy personal que lo caracteriza bastante.

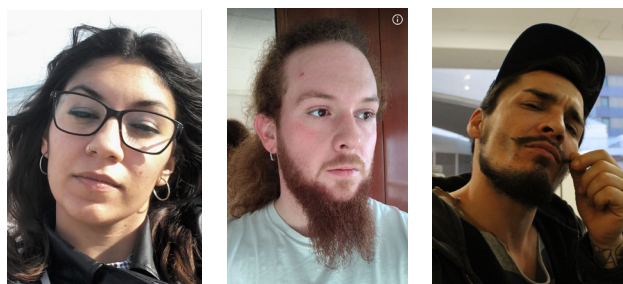

fig.40. Fotografías escogidas para el Tríptico: a partir de fotografía selfie.

5.3.2 Fotografía propia

Las sesiones de fotos que realicé dieron mejores resultados que las que se eligieron del selfie; al realizar la fotografía tú mismo, tienes la ventaja de proporcionar la iluminación, la pose y la ubicación que quieres o necesitas.

Para este apartado me interesaba que los tres se mostrasen de perfil así que, a pesar de que realicé varias en distintas posiciones, decidí mostrar el perfil de cada uno y agrupar los trípticos según la siguiente forma de trabajar: la pose del natural totalmente frontal, la fotografía selfie en diferentes posiciones y los cuadros a partir de fotografía propia, el estudio morfológico del perfil.

La imagen de Bea, a pesar de mirar para abajo y tener las gafas de sol, presenta un rostro bastante relajado y natural, la de Sergi y la de Carlos ocurre lo mismo y el claroscuro de la luz natural ayuda a reconocer las formas bastante bien.

fig.41. Fotografías escogidas para el Tríptico: a partir de fotografía propia

Hasta ahora hemos hablado de las fotografías elegidas para los tres trípticos, las cuales, se han tratado como un ejercicio de descripción morfológica, pero queda por explicar las imágenes elegidas para los cuadros de Familia, amor y amistad.

La intención de este conjunto de tres retratos, es representar un gesto por el cual se pueda llegar a su carácter y simbolizar el vínculo emocional a través de un fondo en el que se muestre un escenario donde se han compartido vivencias.

Observando las fotos ya realizadas para los trípticos, hago otra selección de Beatriz y Carlos, pues tengo suficientes registros de su fisonomía, aunque en el caso de Sergi, sí que se realiza otra sesión de fotografías debido a que el registro de las anteriores era escaso.

Cada una de las fotos tiene de fondo un entorno en el que se ha creado o se está solidificando la relación que me une a ellos. Beatriz tiene de fondo un parque de nuestro pueblo natal, donde hemos pasado muchos momentos a lo largo de los años. Carlos, se sitúa en un parque del barrio de Valencia donde vivimos actualmente. Sergi en una de las aulas de pintura de nuestra facultad. Es decir, que cada uno se encuentra en el lugar que nos vincula emocionalmente y que me une a cada uno de ellos. Por lo tanto el espacio y el gesto que revela su carácter o personalidad, es el motivo principal por el que he escogido estas fotografías.

fig. 42. Segunda sesión fotográfica Sergi.

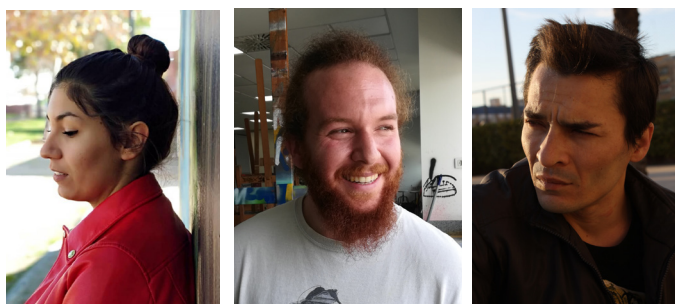

fig. 43. Fotografías escogidas para el Tríptico: a partir de fotografía propia

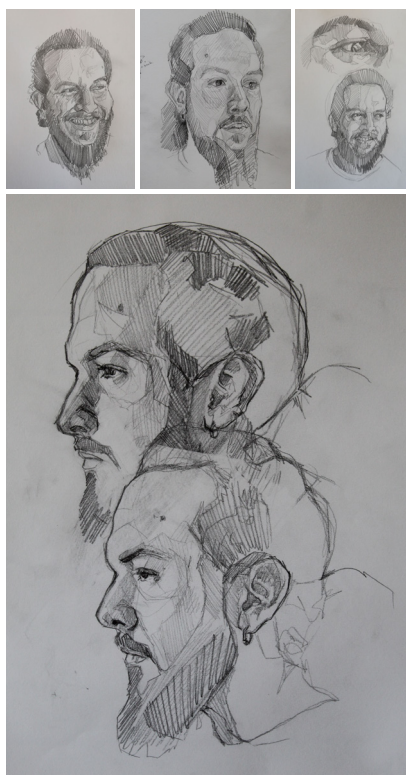

fig.44. Rosana Escribano. Bocetos de estudio Sergi, grafito sobre papel formato A4

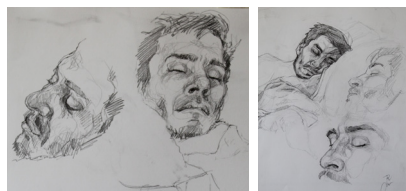

fig.45. Rosana Escribano. Bocetos de estudio, Carlos, a partir del natural, grafito sobre papel formato A4

fig.46. Rosana Escribano. Bocetos de estudio, Carlos, grafito sobre papel formato A4

5.4 ESTUDIO PREVIO

5.4.1 Grafito

Un estudio previo mediante bocetos, considero que es una fase clave para reforzar en la memoria las proporciones y formas del rostro que se quiere representar. Por ello, mediante dibujos del natural y de fotografía, he realizado una serie de bocetos a grafito, algunos rápidos y otros más detallados, de varias posiciones de los modelos, para así a la hora de pintar tener sus rostros más aprendidos.

La observación de las formas y su repetición son claves. “ El trazo del dibujo depende del péndulo mental del artista... El trazo manifiesta la experiencia... se convierte en síntoma entre materia y memoria.”¹

fig.47. Rosana Escribano. Bocetos a línea de Beatriz, grafito sobre papel de formato A4

1 Plasencia Climent, Carlos; Rodríguez García, Santiago. El rostro humano: Observación expresiva de la representación facial, 1998

fig.48. Imagen del proceso de acuarela y línea de Carlos.

5.4.2 Acuarela y línea

Una vez estudiado el rostro mediante bocetos a grafito, es interesante observar el claroscuro de las formas para tenerlo en cuenta a la hora de encajar una cabeza en el soporte.

A lo largo de estos años en BBAA, he adquirido distintas metodologías que me han ayudado a resolver cuestiones pictóricas; el uso de la acuarela para simplificar las dos zonas básicas de luz y sombra en un rostro es una de ellas. Creando un tono bastante aguado inicialmente con el que se estructura toda la zona de sombra, para después añadir otro menos diluido a modo de veladura en las zonas más oscuras, dibujando la luz a base de reservas del blanco del papel. De esta forma tenemos una simplificación de tonos en tres tintas planas que ayudarán a resolver los retratos.

Para este estudio he realizado primero el dibujo mediante línea con estilógrafo sobre el papel de acuarela tamaño A3, pero dividido en 4 espacios, para después aplicar el color que, por cierto, cada sujeto se representa con un tono elegido por ellos mismos.

fig.49. Rosana Escribano. *Sergi*, acuarela y línea de estilógrafo sobre papel de acuarela de 14.80 x 20 cm

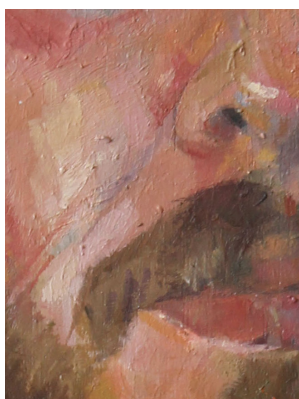
fig.50. Rosana Escribano. *Carlos*, acuarela y línea de estilógrafo sobre papel de acuarela de 14.80 x 20 cm

fig.51. Rosana Escribano. *Conjunto de acuarelas, Bea, Carlos y Sergi*, acuarela y línea de estilógrafo sobre papel acquarelable de 14,80 x 20 cm, 2019

fig.52. Selfie Carlos.

fig.53. Rosana Escribano. *Carlos, Tríptico a partir del natural*, óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, con bastidor de 4cmfig.54. Detalle del cuadro *Sergi*, a partir del natural.

5.5 DESARROLLO PRÁCTICO

5.5.1 Trípticos

Los Trípticos engloban las tres formas de ver el rostro que considero más interesantes, partiendo de relaciones diferentes; Fotografía selfie, donde ellos proponen o muestran la imagen que quieren dar, fotografía hecha por mí y observación del natural, donde se establece un diálogo directo.

Los retratos a óleo a partir de una imagen están realizados sobre un soporte bastante flexible como es el papel, y con un margen en blanco típico de las fotografías impresas. Sin embargo las obras que están a partir del natural se han trabajado sobre un soporte más rígido, contrachapado de 42 x 29,7 cm con bastidor de 4 cm de grosor.

El resultado de cada relación, también es diferente, a veces da la sensación de que se trata de tres personas distintas, porque cada una parte de un diálogo y ahí, entra en juego también mi visión. Por ejemplo, mi novio Carlos en el selfie, se autorretrata de manera más jovial a como lo retrato yo en base a mi fotografía, causando otra sensación diferente y en cuanto al natural, que debería ser la imagen más real del mismo (fig.50), mantiene una mirada directa al espectador y se encuentra totalmente de frente, que era mi inicial propósito, pero mostrando una neutralidad absoluta; la cual tendrá que ver en que mientras posaba, relajaba el rostro y miraba a un punto en concreto para no moverse y concentrarse. Ocurriendo lo mismo con Beatriz y Sergi, todos tienen la misma expresión sosegada. Entonces es cuando reparo en que se trata más bien de una forma de estudiar el rostro de manera morfológica, lo que expresa principalmente es su físico, la parte exterior y sus rasgos hereditarios.

Al igual que el resultado de cada relación es diferente, también ocurre con el proceso y me refiero a la diferencia entre pintar del natural y de fotografía. Las sesiones del natural, aunque las fases de las que se hablan en la metodología sean siete, para aprovechar el tiempo, se realizaron varias fases en una misma sesión. En el caso de Beatriz bastantes más, pero de manera general en los tres cuadros son cinco. La primera es lijar e imprimir los soportes a la vez para poder trabajar cuanto antes. Una vez preparado el soporte, la sesión en la que el modelo está presente, después de colocar adecuadamente la iluminación, se realiza el encaje mediante manchas con tonalidades de tonos medios y oscuros del rostro. La segunda sesión me centro básicamente en las partes de luz y matices de las demás partes, a la vez que realizo ligeramente la parte del cabello y el fondo, para que en la tercera sólo quede retocarlas y poder continuar con la morfología del rostro. La cuarta fueron los últimos detalles como los brillos del pelo o de la piel (fig.51). La quinta es la que utilizo para veladuras, aunque en el de Sergi finalmente no se le proporciona ninguna.

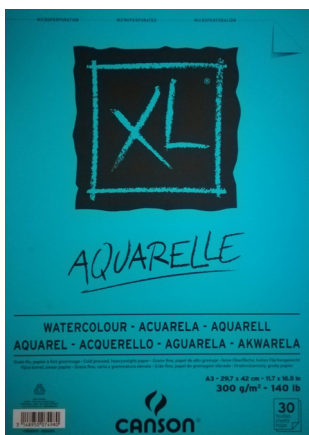

fig.55. Papel acuarelable utilizado tanto para el óleo como para la acuarela.

Los retratos a partir de la fotografía selfie, tuvieron sus más y sus menos. En cuanto al de Beatriz fue bastante acorde con las expectativas, pero el de Sergi tuvo muchos problemas de abordar el parecido debido a que me despistaba bastante que la foto tuviera una luz muy homogénea, pero a pesar de ello, pictóricamente es interesante. Respecto al de Carlos para no irme del encaje, estructuré antes de pintar mediante estilógrafo, para no perder el parecido como con Sergi, pero el resultado quedó demasiado estático.

El papel me proporcionó mucha rapidez de ejecución respecto a los cuadros del natural y por ello se realizaron muchas más sesiones, aunque en el caso de Sergi y Carlos, no resultasen tan completos como el retrato de Beatriz.

fig.57. Rosana Escribano. Proceso de Beatriz, Tríptico a partir de fotografía selfi, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Febrero de 2019

fig.58. Rosana Escribano. Proceso de Carlos, Tríptico a partir de fotografía selfi, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Abril de 2019

fig.56. Preparación del papel antes de pintar con óleo.

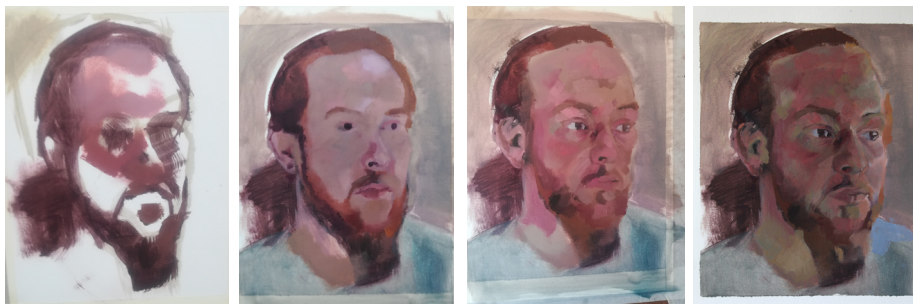

fig.59. Rosana Escribano. Proceso de Sergi, Tríptico a partir de fotografía selfi, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Marzo de 2019

fig.60. Paleta de colores utilizada para todas las obras.

Los retratos a partir de la fotografía propia, resultaron ser mucho más satisfactorios, no tuve apenas problemas de ejecución de ningún tipo; las fotografías hechas por mí han tenido mucho que ver, porque a pesar de ser un perfil, el cuál considero mucho más complejo que una posición frontal, la calidad de la imagen es mucho más provechosa.

En cuanto al tiempo de ejecución ocurre lo mismo que con las fotografías selfi, el soporte absorbía rápidamente el aceite del óleo proporcionando un secado bastante rápido y por consecuencia, una rápida ejecución de todos los retratos lo que también favoreció al número de sesiones; se realizaron muchas más que en los cuadros del natural, y ello proporcionó muchos más detalles de acabado.

fig.61. Rosana Escribano. Proceso de *Beatriz, Tríptico a partir de fotografía de autor*, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Febrero de 2019

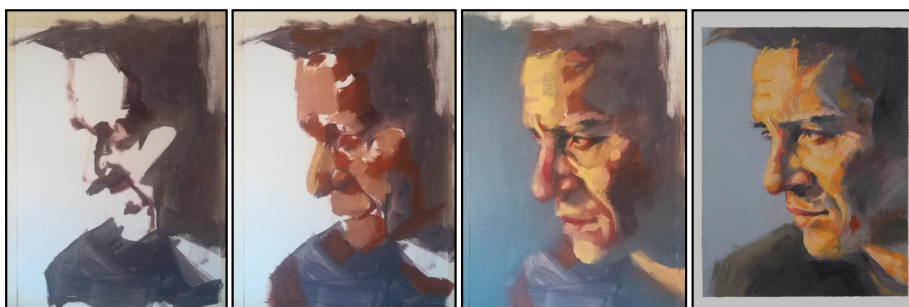

fig.62. Rosana Escribano. Proceso de *Carlos, Tríptico a partir de fotografía de autor*, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Junio de 2019

fig.63. Rosana Escribano. Proceso de *Sergi, Tríptico a partir de fotografía de autor*, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Marzo del 2019

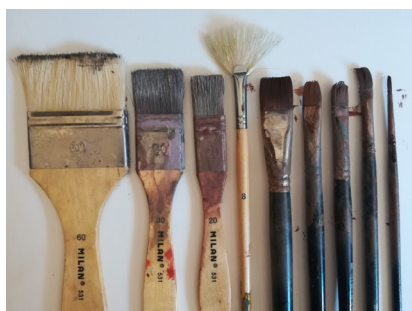
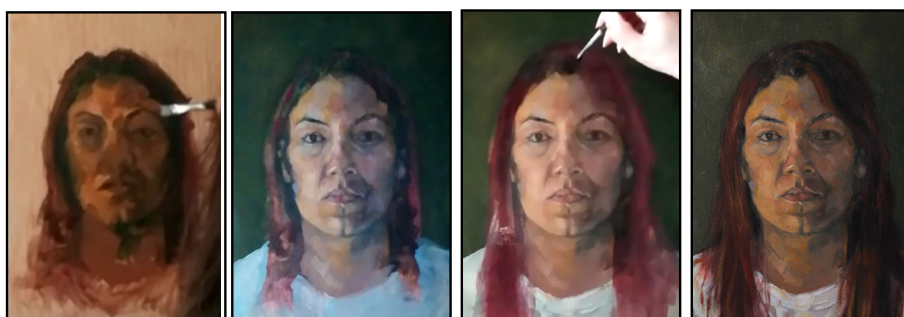
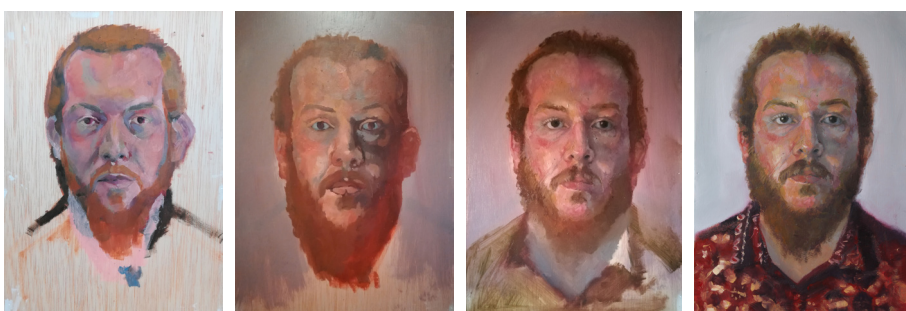

fig.64. Pinceles utilizados para todas las obras.

Los retratos a partir del natural, han sido como esperaba, la ejecución de los tres ha tenido su complejidad de pintar un rostro del natural (la dependencia del modelo). Con Carlos ha sido bastante sencillo disponer de su presencia, ya que vivimos juntos, pero de Sergi, el cual pensaba terminar antes que cualquiera, ha resultado ser el más difícil de continuar gradualmente, por lo que tuve que reencajar varias veces. En cuanto a el de Beatriz, el problema principal fue viajar hasta mi pueblo natal para proceder y no tuve el tiempo necesario para terminar de concretar ciertos detalles debido al escaso tiempo para realizar más sesiones, sumando que no se produjeron los tiempos de secado convenientes entre las 4 escasas sesiones.

No obstante, estoy bastante satisfecha con los resultados, en especial con el de Sergi, no sólo por haber conseguido el parecido, si no por el estudio de color.

fig.65. Rosana Escribano. Proceso de Beatriz, *Tríptico a partir del natural*, óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, Abril del 2019fig.66. Rosana Escribano. Proceso de Carlos, *Tríptico a partir del natural*, óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, Marzo del 2019fig.67. Rosana Escribano. Proceso de Sergi, *Tríptico a partir del natural*, óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, Junio del 2019

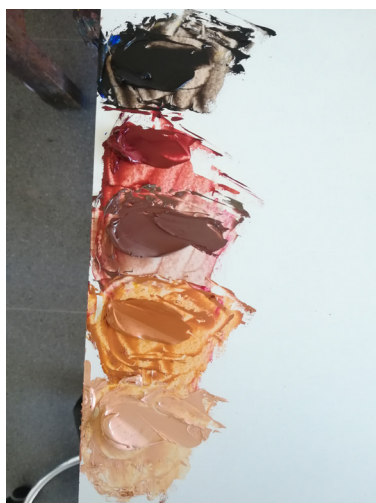

fig.68. Paleta de tonalidades de la piel de Beatriz.

fig.69. Paleta de colores para el fondo de Sergi.

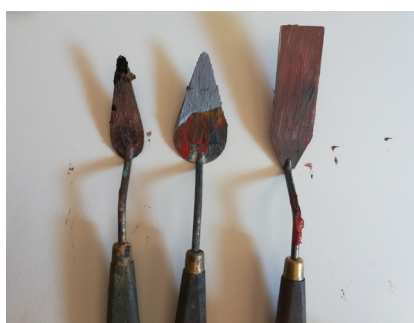

fig.70. Espátulas utilizadas para amasar pintura.

5.5.2 FAMILIA, AMOR, AMISTAD

Estos tres cuadros están sacados de las mismas fotografías de autor que se generaron para la serie, pero esta vez, he escogido pensando más en el gesto que los caracteriza, sumando otra variante que funciona como otra seña de identidad más, no sólo del sujeto retratado en sí, si no también de la relación que nos une; el entorno. De tal manera que cada uno de los retratados se encuentra en un espacio en el que normalmente compartimos vivencias.

El espacio revela el escenario donde se suele generar esa relación, simbolizando el vínculo emocional de unión, y el gesto facial, la personalidad del sujeto; obteniendo así, una reagrupación de las ideas que me llevan a realizar este proyecto.

En cada uno de los cuadros siempre tengo en cuenta los gradientes, reflejado mediante el color, tonos fríos para zonas lejanas u oscuras, la materia, más luz más materia, saturación, formas cercanas más saturación de color, y definición, formas más abstractas al fondo y más definidas en primer plano

Para la elaboración se han modificado las fotos añadiendo una cuadrícula para proceder con un encaje correcto. Los cuadros han sido realizados en 6 sesiones de entre 3 o 4 horas cada una:

Tratándose de un soporte mucho más grande, se decide encajar mediante un dibujo abocetado sobre una cuadrícula, para no perder las proporciones y atender más en la composición. Seguidamente realizar tres tintas básicas muy aguarraseadas para obtener cuatro partes definidas: zona de luz, sombra, tono neutro y oscuridad.

La segunda sesión se centra principalmente en determinar una pequeña paleta de colores que puede asociarse con el tono de piel de cada retratado (fig.); en el caso de mi hermana y Carlos, los tonos son más ocre, pero sin embargo para Sergi, se realizan tonos más rosados. Esta pequeña paleta sirve para mantener una armonía de color en todo el cuadro, de tal manera que conforme va avanzando el cuadro se entremezclan entre ellos y con más colores de la paleta creando más tonalidades de la piel.

La tercera sesión consta de construir o tratar de terminar la parte del fondo a base de pintura bastante diluida, con poca materia y con trazos y formas muy abstractas simulando el desenfoque de la fotografía. Pero también se crea una paleta con la misma intención de la del rostro, no perder la armonía (fig.).

La cuarta se basa en construir más el rostro a base de pinceladas pertenecientes a las zonas de sombra.

La quinta se dedica a matizar algunos tonos medios y definir las partes más luminosas de la cara con bastante materia para reproducir el gradiente matérico: las partes más luminosas con más materia que las que están en sombra.

La sexta y última fase, se dedica a seguir matizando y detallando, tanto en las formas como en el color e incluso en determinadas zonas se realizan veladuras, ya sea para fusionar matices que quizá rompan la armonía de color, o para oscurecer las partes que se deseen.

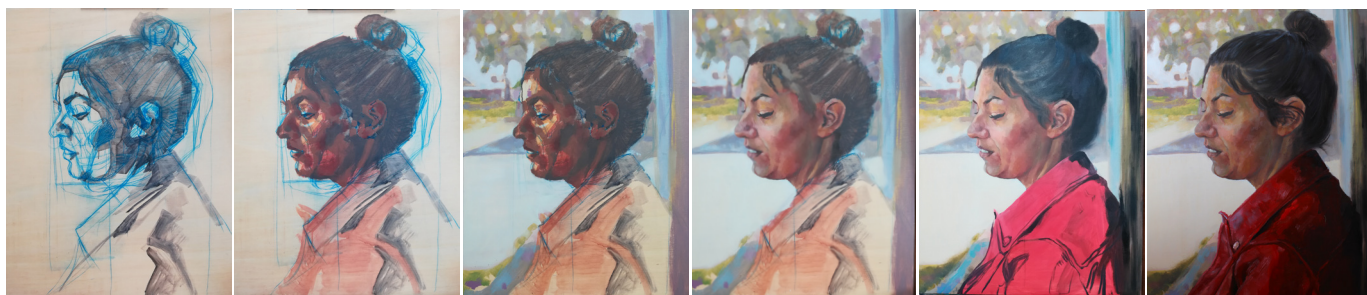

fig.71. Rosana Escribano. Proceso de *Beatriz, familia*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Mayo del 2019

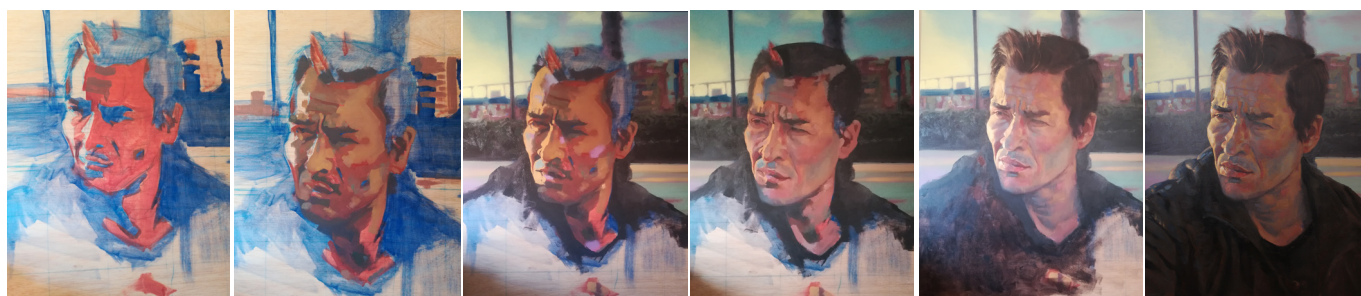

fig.72. Rosana Escribano. Proceso de *Carlos, amor*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019

La metodología de Sergi ha sido algo diferente a la que he seguido con el cuadro de Carlos y Beatriz lo que, posiblemente, ha desequilibrado el ritmo de trabajo. Las únicas fases que he abordado de igual manera han sido la del fondo y el encaje, pero éste último no estaba correctamente: el tamaño de la cabeza era mucho más grande y tuve que reencajarla de nuevo. A raíz de ahí la metodología cambia. En lugar de continuar con los tonos oscuros, voy alternando tanto las formas que pertenecen a las zonas de luz como las de sombra. Además, el planteamiento también es diferente debido al gesto porque la sonrisa de Sergi hace que el interior de la boca se visualice, entonces decidí abordar el rostro de dentro a fuera, es decir, comenzar por las zonas más internas como los ojos y los dientes para después cubrirlos con la piel que los superpone. De momento este cuadro está inacabado, pero continuaré con él más adelante para poder obtener una conclusión de este proceso una vez terminado haya acabado el cuadro.

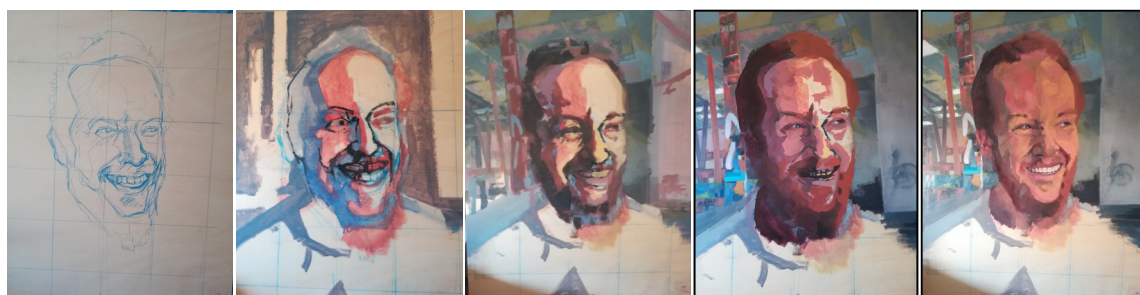

fig.73. Rosana Escribano. Proceso incompleto de *Sergi, amistad*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Julio del 2019

5.6 OBRA

5.6.1 Trípticos

fig.74. Escribano Barrilero, Rosana. Tríptico *a partir de fotografía selfie*, Carlos, Sergi y Beatriz, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm, 2019

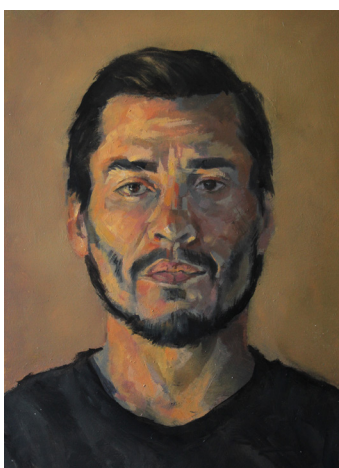

fig.75. Escribano Barrilero, Rosana. Tríptico *a partir del natural*, Beatriz, Carlos y Sergi, óleo sobre contrachapado 42 x 29,7 cm con bastidor de 4 cm. 2019

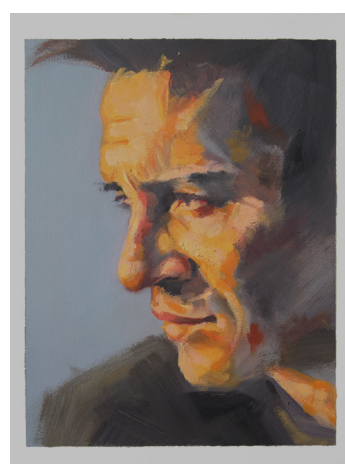

fig.76. Escribano Barrilero, Rosana. Tríptico *a partir de fotografía de autor*, Sergi, Beatriz y Carlos, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm, 2019

fig.77. Detalle de *Beatriz*, Tríptico a partir de fotografía selfie, óleo sobre papel de acuarela

fig.78. Detalle de *Carlos*, Tríptico a partir del natural, óleo sobre contrachapado

fig.79. Detalle de *Sergi*, Tríptico a partir de fotografía de autor, óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm, 2019

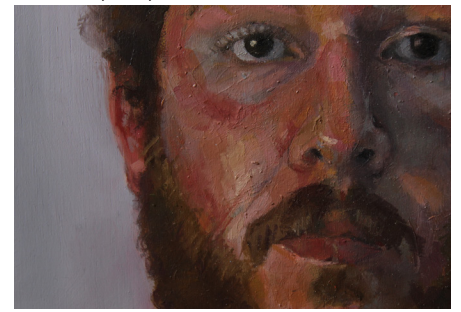

fig.80. Detalle de *Sergi*, Tríptico a partir del natural, óleo sobre contrachapado

5.6.2 Familia, amor, amistad.

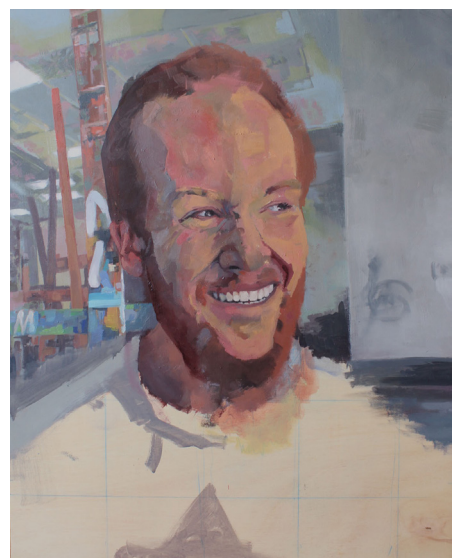

fig.81. Rosana Escribano. Conjunto *Familia, amor, amistad*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, 2019

fig.82. Rosana Escribano. *Beatriz, Familia*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Mayo del 2019

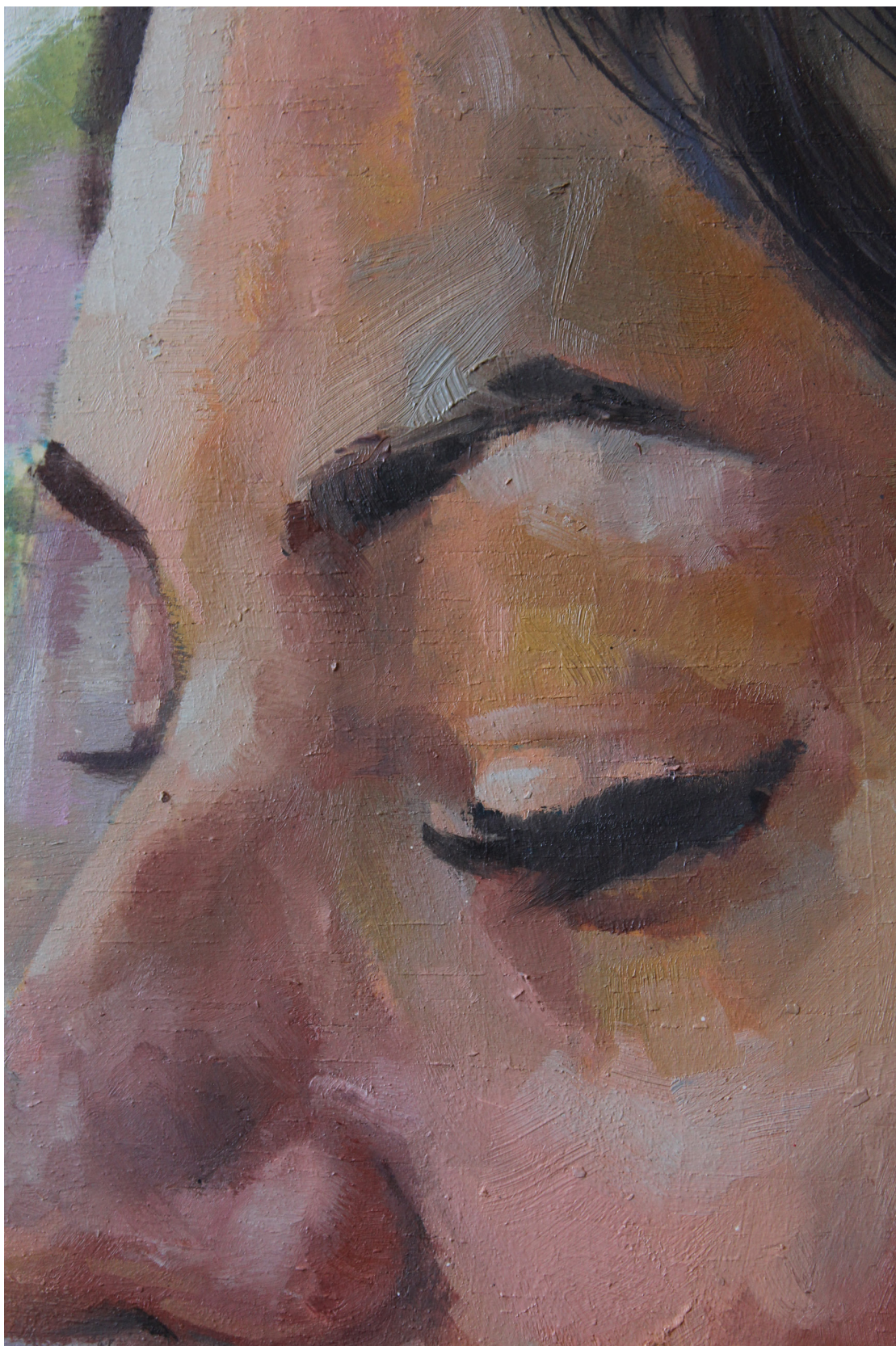

fig.83. Detalle *Beatriz, Familia*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Mayo del 2019

fig.84. Rosana Escribano. *Carlos, Amor*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019

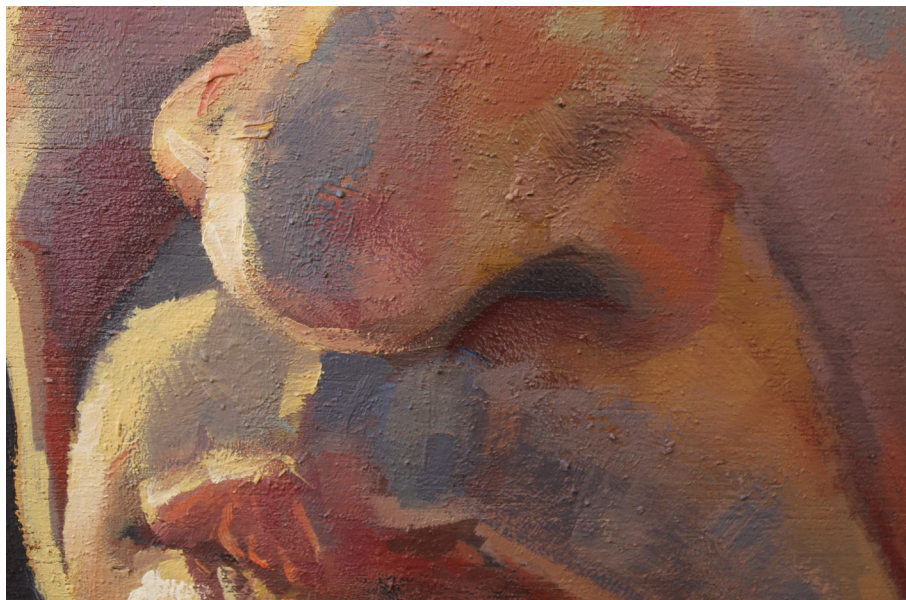

fig.85. Detalle *Carlos, Amor*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019

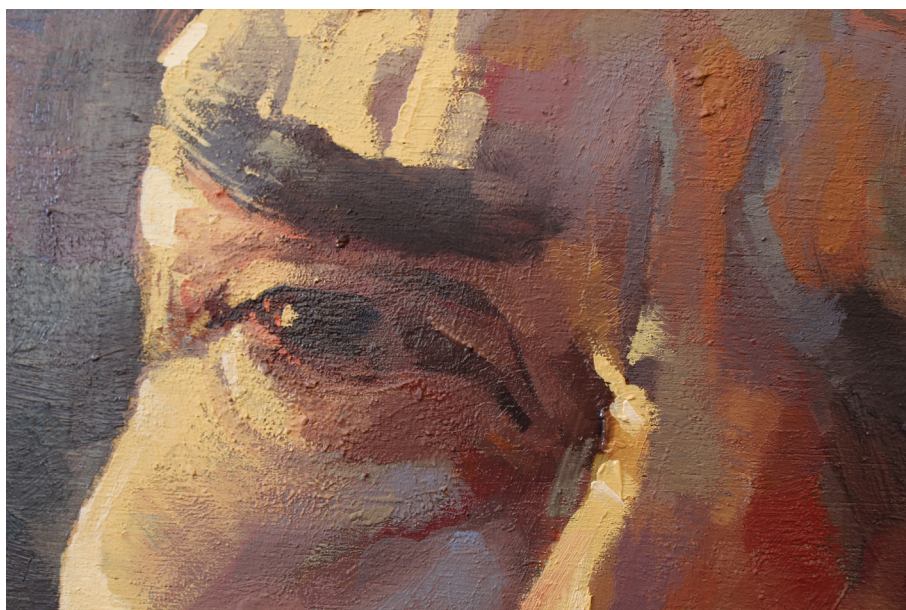

fig.86. Detalle *Carlos, Amor*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019

fig.87. Rosana Escribano. *Sergi, amistad*, óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, (en proceso)

6. CONCLUSIONES

Cuando empecé el proyecto como bien he apuntado en los antecedentes, no tenía nada claro, no tenía idea de como abordar el proyecto porque no tenía ningún hilo conceptual del que tirar. Pero no sólo era importante la parte conceptual, sino que gracias a realizar inicialmente una serie, pude darme cuenta de mis principales objetivos con este proyecto. La serie Trípticos, revela la idea y el juego de las diferencias que existen entre pintar del natural y de fotografía, pero a pesar de utilizar un selfie de cada uno para que, en conjunto, se pueda entender su personalidad, obtengo como resultado un estudio morfológico en lugar de fisonómico y eso es lo que me lleva a plantearme el conjunto de *Familia, amor y amistad*. A lo que me refiero es que para mí es importante la práctica y la teoría; van de la mano. No puedo anteceder la idea conceptual de un cuadro o de un conjunto sin antes haber pintado ya que a raíz de cada obra surgen ideas, y en conjunto el desarrollo del proyecto me ha llevado a conocer mucho más mis carencias y virtudes.

La mayoría de los objetivos propuestos es un principio, se han cumplido con bastante satisfacción, pero he de replantear los tiempos, porque debido a mis dudas iniciales, empecé a pintar demasiado tarde y como consecuencia el cuadro de Sergi aún sigue en proceso. También es cierto que cada cuadro necesita sus tiempos y que la práctica no siempre es previsible, a pesar de que normalmente tengo rapidez de ejecución, existen baches que crean contratiempos como las características propias de la técnica que se utiliza o situaciones personales que te llevan a priorizar ciertas cosas.

Plasmar el carácter a través de un gesto es bastante complicado, creo que he conseguido representar bastante bien el parecido con creces y en cuanto a la personalidad y el carácter, se ha resuelto pero de manera sutil con un gesto bastante reconocible de los modelos. Quizá he plasmado una faceta importante de su personalidad más que el carácter totalitario de los retratados. En cuanto a simbolizar el vínculo, en algunos es más evidente que en otros. El espacio que me vincula a Sergi, es mucho más evidente que el de Carlos y Beatriz, porque a pesar de que sean dos espacios situados en dos lugares diferentes (Alcázar de S.J. en el caso de mi hermana Bea y Valencia en el caso de Carlos, mi pareja), en los dos se muestra un parque que no diferencia con la totalidad suficiente el vínculo de unión a simple vista, son entornos muy parecidos.

El escrito de la memoria, considero que ha sido esencial para realizar este proyecto que representa observar el propio proceso creativo y reflexionar sobre él, en relación a un contexto conceptual y artístico, no habría sido posible de dar la forma definitiva al conjunto de estas obras de retrato. No tengo la misma habilidad pintando y escribiendo, por lo que he tenido bastantes dificultades a la hora de realizar el escrito. Pero a pesar de todo, este proyecto ha servido para aprender sobre muchos aspectos, tanto conceptuales como pictóricos, sin olvidar los personales.

7. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

- ALTUNA, Belén. *Una historia moral del rostro*. Pre-textos, Valencia. 2011
- BERGER, J. *Sobre las propiedades del retrato fotográfico*. GG. Barcelona 2006
- CARO BAROJA, J. *El rostro, espejo del alma*, Círculo de lectores, 1990
- HOGARTH, Burne. *Dibujo de la cabeza humana*. Taschen Benedikt, Köln. 1999
- MARTÍNEZ-ARTERO, Rosa. *El retrato: del sujeto en el retrato*. Barcelona, Montesinos .2004
- PLASENCIA CLIMENT, Carlos; RODRIGUEZ GARCÍA, Santiago. *El rostro humano: Observación expresiva de la representación facial*. Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicación. 1988
- SABORIT, José. *Lo que la pintura da*. Pre-textos, Valencia. 2019.
- SCHNEIDER, Norbert. *El arte del retrato*. Colonia, Taschen .1995

TFG

- ORTUÑO SORIANO, J.M. *Retratos cercanos: Expresiones del sujeto* [Trabajo de fin de grado]. Valencia: Universidad Politénica, 2016. [consulta: 2019-03-02]. Disponible en: <<http://riunet.upv.es/>>
- GIMENO CASAS, M^a DEL CARMEN. *Rastros. Espeacio habitado como retrato* [Trabajo de fin de grado]. Valencia: Universidad Politénica, 2016. [consulta: 2019-05-10]. Disponible en: <<http://riunet.upv.es/>>
- LANUZA GUALLAR, MARTA. *Serie pictórica: Miradas de lo ausente. Retrato* [Trabajo de fin de grado]. Valencia: Universidad Politénica, 2016. [consulta: 2019-05-10]. Disponible en: <<http://riunet.upv.es/>>

RECURSOS ONLINE

- LOS RETRATOS DE HENRI CARTIER BRESSON. Un silencio interior. *El ojo acromático*. 2016. [consulta: 2019-06-20]. Disponible en: < <http://ojoacromatico.blogspot.com/2012/07/henri-cartier-bresson-un-silencio.html?m=1>>
- ALPHONSE BERTILLON. *Wikipedia*. [consulta: 2019-07-8]. Disponible en: < https://es.m.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Bertillon>

EL “INSTANTE DECISIVO” DE HENRI CARTIER-BRESSON. *Oscar en Fotos*. 2011. [consulta: 2019-06-20]. Disponible en: < <https://oscarenfotos.com/2011/11/19/el-significado-del-instante-decisivo-de-henri-cartier-bresson/>

DIALÉCTICA RELACIONAL. *Wikipedia*. [consulta: 2019-03-20]. Disponible en: < https://en.m.wikipedia.org/wiki/Relational_dialectics

ARTE PERCEPCIÓN Y REALIDAD. *Books*. [consulta: 2019-03-10]. Disponible en: < https://books.google.es/books/about/Arte_percepci%C3%B3n_y_realidad.html?id=VOZhPwcZ-YYC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y

GOMBRICH, UNA MENTE LÚCIDA. Por Juana Gutierrez Haces. Instituto de Investigaciones estéticas, UNAM. *Scielo*. 2001 [consulta: 2019-05-20]. Disponible en: < http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762001000200010

DEFINITIVO: LA CARA ES EL ESPEJO DEL ALMA. Por Julian Gabarre. Ciencia. *Espacio misterio*. [consulta: 2019-06-05]. Disponible en: < https://www.espaciomisterio.com/ciencia/definitivo-la-cara-es-el-espejo-del-alma_20037

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

(fig.1). Detalle del retrato de Carlos perteneciente a <i>Familia, amor y amistad</i>	5
(fig.2). Parte de los varios escritos de reflexiones, citas de artistas, apuntes de libros, dibujos, etc.....	5
(fig.3). Encaje mediante dibujo a línea, Carlos, a partir de fotografía selfie.....	6
(fig.4). Encaje mediante mancha, Beatriz, a partir de fotografía selfie.....	6
(fig.5). Primera Sesión del natural de Sergi. Fotografía: Rebeca Flor. Facultad de Bellas Artes S. Carlos. Valencia. Marzo del 2019.....	7
(fig.6). Primera sesión del retrato de Beatriz a partir de fotografía propia (Familia, amor y amistad). Fotografía: David Mengual. Facultad de Bellas Artes S. Carlos. Valencia, Mayo del 2019.....	7
(fig.7). Selfies Beatriz en redes sociales.....	9

(fig.8). Selfies Tamara en redes sociales.....	9
(fig.9). Henri Cartier-Bresson, Madrid.....	9
(fig.10). Henri Cartier-Bresson, <i>Ezra Pound</i> , Venecia. 1971.....	9
(fig.11). Charles Le Brun, dibujos de diferentes expresiones de emociones incluidos en su obra <i>Método para aprender a dibujar las pasiones</i> , 1698.....	10
(fig.12). Rembrandt. <i>Autorretrato con capa y ojos muy abiertos</i> , aguafuerte y buril, 1630.....	10
(fig.13). Perfiles criminales de Alphone Bertillon (d. 1914) <i>Identificación antropométrica</i> , 1893.....	11
(fig.14). Duchenne de Boulogne y un asistente aplican la estimulación eléctrica sobre un paciente para estudiar y comprender los mecanismos de la expresión facial. Pág.....	11
(fig.15). Simon Davis. <i>Ching-Ying Chien</i> , óleo sobre tabla, 2019.....	12
(fig.16). Simon Davis. <i>Portrait of children</i> , óleo sobre tabla, 2018.....	12
(fig.17). Simon Davis. <i>Mistery postcard</i> , óleo sobre tabla, 2018.....	12
(fig.18). Simon Davis, <i>Sin título</i> . Varios retratos de la misma persona, todos en óleo sobre lienzo y tabla en diferentes tamaños.....	12
(fig.19). Efrain Malo, <i>Robert Sheenan</i> , grafito sobre papel. Perteneciente a la serie de dibujos "Boy sketches".....	12
(fig.20). Efrain Malo, <i>Sin título</i> , grafito sobre papel.....	12
(fig.21). Efrain Malo, <i>Sin título</i> , grafito sobre papel.....	12
(fig.22). Efrain Malo, <i>Sin título</i> , grafito sobre papel.....	12
(fig.23). Efrain Malo, <i>sketch study</i> , Grafito sobre papel.....	12
(fig.24). Colin Davidson, <i>Retrato Liam Neeson</i> , óleo sobre tabla, 2015.....	13
(fig.25). Colin Davidson tomando apuntes del natural de Ed Sheeran.....	13
(fig.26). Colin Davidson, bocetos de estudio previo, lápiz compuesto sobre papel formato A4.....	13
(fig.27). Colin Davidson, <i>Retrato Ed Sheeran</i> , óleo sobre tabla. 2016.....	13
(fig.28). Detalle. Colin Davidson, <i>Retrato Liam Neeson</i> , óleo sobre tabla. 2015.....	13
(fig.29). Conjunto de fotografías en las que aparecen el retrato y el retratado por Colin Davidson.....	13

(fig.30). Detalle. Colin Davidson, <i>Retrato de Flo O’Riordan</i> , óleo sobre lienzo “ <i>Silent Testimony</i> ”. 2017.....	13
(fig.31). Rosana Escribano, <i>María</i> , 2017, óleo sobre tabla de 72 x 59 cm.....	14
(fig.32). Rosana Escribano, <i>Teresa</i> , 2018, óleo sobre lienzo de 72 x 59 cm.....	14
(fig.33). Detalle. Rosana Escribano, <i>Teresa</i> , 2018, óleo sobre lienzo de 72 x 59 cm.....	14
(fig.34). Rosana Escribano, <i>Tamara</i> , óleo y estilógrafo sobre papel de acuarela, 42 x 29,7 cm.....	14
(fig.35). Rosana Escribano, <i>Tamara</i>	14
(fig.36). Conjunto de fotografías selfie.....	16
(fig.37). Primera sesión fotográfica Bea.....	16
(fig.38). Primera sesión fotográfica Sergi.....	16
(fig.39). Primera sesión fotográfica Carlos.....	16
(fig.40). Fotografías escogidas para el <i>Tríptico: a partir de fotografía selfie</i> ..	16
(fig.41). Fotografías escogidas para el <i>Tríptico: a partir de fotografía propia</i>	17
(fig.42). Segunda sesión fotográfica Sergi.....	17
(fig.43). Fotografías escogidas para el <i>Tríptico: a partir de fotografía propia</i>	17
(fig.44) Rosana Escribano. Bocetos de estudio Sergi, grafito sobre papel formato A4.....	18
(fig.45). Rosana Escribano. Bocetos de estudio, Carlos, a partir del natural, grafito sobre papel formato A4.....	18
(fig.46). Rosana Escribano. Bocetos de estudio, Carlos, grafito sobre papel formato A4.....	18
(fig.47). Rosana Escribano. Bocetos a línea de Beatriz, grafito sobre papel de formato A4.....	18
(fig.48). Imagen del proceso de acuarela y línea de Carlos.....	19
(fig.49). Rosana Escribano. <i>Sergi</i> , acuarela y línea de estilógrafo sobre papel de acuarela de 14.80 x20 cm.....	19
(fig.50). Rosana Escribano. <i>Carlos</i> , acuarela y línea de estilógrafo sobre papel de acuarela de 14.80 x 20 cm.....	19

(fig.51). Rosana Escribano. <i>Conjunto de acuarelas, Bea, Carlos y Sergi</i> , acuarela y línea de estilógrafo sobre papel acuarelable de 14,80 x 20 cm, 2019.....	19
(fig.52). Selfie Carlos.....	20
(fig.53). Rosana Escribano. <i>Carlos, Tríptico a partir del natural</i> , óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, con bastidor de 4cm.....	20
(fig.54). Detalle del cuadro <i>Sergi</i> , a partir del natural.....	20
(fig.55).Papel acuarelable utilizado tanto para el óleo como para la acuarela.....	21
(fig.56). Preparación del papel antes de pintar con óleo.....	21
(fig.57). Rosana Escribano. Proceso de <i>Beatriz, Tríptico a partir de fotografía selfie</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm.....	21
(fig.58). Rosana Escribano. Proceso de <i>Carlos, Tríptico a partir de fotografía selfi</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm.....	21
(fig.59). Rosana Escribano. Proceso de <i>Sergi, Tríptico a partir de fotografía selfie</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm.....	21
(fig.60).Paleta de colores utilizada para todas las obras.....	22
(fig.61). Rosana Escribano. Proceso de <i>Beatriz, Tríptico a partir de fotografía de autor</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Febrero de 2019.....	22
(fig.62). Rosana Escribano. Proceso de <i>Carlos, Tríptico a partir de fotografía de autor</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Junio de 2019.....	22
(fig.63). Rosana Escribano. Proceso de <i>Sergi, Tríptico a partir de fotografía de autor</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm. Marzo del 2019...	22
(fig.64). Pinceles utilizados para todas las obras.....	23
(fig.65). Rosana Escribano. Proceso de <i>Beatriz, Tríptico a partir del natural</i> , óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, Abril del 2019.....	23
(fig.66). Rosana Escribano. Proceso de <i>Carlos, Tríptico a partir del natural</i> , óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, Marzo del 2019.....	23
(fig.67). Rosana Escribano. Proceso de <i>Sergi, Tríptico a partir del natural</i> , óleo sobre contrachapado de 42 x 29,7 cm, Junio del 2019.....	23
(fig.68). Paleta de tonalidades de la piel de Beatriz.....	24
(fig.69). Paleta de colores para el fondo de Sergi.....	24
(fig.70). Espátulas utilizadas para amasar pintura.....	24

(fig.71). Rosana Escribano. Proceso de <i>Beatriz, familia</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Mayo del 2019.....	25
(fig.72). Rosana Escribano. Proceso de <i>Carlos, amor</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019.....	25
(fig.73). Rosana Escribano. Proceso de <i>Sergi, amistad</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Julio del 2019.....	25
(fig.74). Escribano Barrilero, Rosana. Tríptico <i>a partir de fotografía selfie, Carlos, Sergi y Beatriz</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm, 2019.....	26
(fig.75). Escribano Barrilero, Rosana. Tríptico <i>a partir del natural, Beatriz, Carlos y Sergi</i> , óleo sobre contrachapado 42 x 29,7 cm con bastidor de 4 cm. 2019.....	26
(fig.76). Escribano Barrilero, Rosana. Tríptico <i>a partir de fotografía de autor, Sergi, Beatriz y Carlos</i> , óleo sobre papel de acuarela de 42 x 29,7 cm, 2019.....	26
(fig.77). Detalle de <i>Beatriz</i> , Tríptico <i>a partir de fotografía selfie</i> , óleo sobre papel de acuarela.....	27
(fig.78). Detalle de <i>Carlos</i> , Tríptico <i>a partir del natural</i> , óleo sobre contrachapado.....	27
(fig.79). Detalle de <i>Sergi</i> , Tríptico <i>a partir de fotografía de autor</i> , óleo sobre papel de acuarela.....	27
(fig.80). Detalle de <i>Sergi</i> , Tríptico <i>a partir del natural</i> , óleo sobre contrachapado.....	27
(fig.81). Rosana Escribano. Conjunto <i>Familia, amor, amistad</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, 2019.....	27
(fig.82). Rosana Escribano. <i>Beatriz, Familia</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Mayo del 2019.....	28
(fig.83). Detalle <i>Beatriz, Familia</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Mayo del 2019.....	29
(fig.84). Rosana Escribano. <i>Carlos, Amor</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019.....	30
(fig.85). Detalle <i>Carlos, Amor</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019.....	31
(fig.86). Detalle <i>Carlos, Amor</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, Junio del 2019.....	31
(fig.87). Rosana Escribano. <i>Sergi, amistad</i> , óleo sobre contrachapado de 92 x 73 cm con bastidor de 4 cm, en proceso.....	32

