

TFG

MUJERES, UNA INSPIRACIÓN.

Presentado por Noemí Sánchez Guerrero

Tutora: M. Pilar Beltrán Lahoz

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) recoge una serie de retratos de mujeres, mujeres normales pero luchadoras, esperanzadas, sabias, inspiradoras que me acompañan o han acompañado a lo largo de mi vida y me han marcado de alguna manera. Aunque el resultado final es pictórico, en el proceso de realización de los retratos se parte de la entrevista y el testimonio grabados en vídeo, así como de una sesión fotográfica con las modelos, que sirven de base para la construcción de las imágenes finales. Los retratos, trabajados a modo de collage, técnico y conceptual, combinan elementos descriptivos y simbólicos.

Palabras clave: Mujeres - Pintura - Simbología - Recuerdo - Retrato

SUMMARY

This Degree Final Dissertation (TFG) gathers a series of portraits of women, normal but struggling, hopeful, wise, inspiring women who accompany me or have accompanied me throughout my life and have marked me in some way. Although the result is pictorial, the process of making the portraits is part of the interview and testimony recorded in video, as well as a photographic session with the models, which serve as the basis for the construction of the final images. The portraits, worked as a collage, technical and conceptual, combine descriptive and symbolic elements.

Key words: Women - Painting - Symbology - Memory - Portrait

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a cada una de las mujeres que han participado, de una u otra forma, en este proyecto, en especial, a mi madre y mi tía que han sido siempre las que más me han apoyado y acompañado.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	p.5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	p.6
2.1 OBJETIVOS	p.6
2.1.1 Objetivos generales	p.6
2.1.2 Objetivos específicos	p.6
2.2 METODOLOGÍA	p.6
3. MUJERES, UNA INSPIRACIÓN	p.7
3.1 LA IDEA	p.7
3.2 REFERENTES	p.7
3.2.1 Referentes teóricos	p.7
3.2.2 Referentes artísticos	p.10
3.2.2.1. Frida Kalho	p.10
3.2.2.2. Amy Judd	p.11
3.2.2.3. Isabel Muñoz	p.13
3.3 PROCESO DE TRABAJO	p.15
3.3.1 Entrevistas y sesión de fotos	p.15
3.3.2 Obra pictórica	p.16
3.3.2.1. Isabel y los koi	p.16
3.3.2.2. Nathalie, la mujer alada	p.18
3.3.2.3. Cordy, la susurradora de perros	p.23
4. CONCLUSIONES	p.33
5. FUENTES REFERENCIALES	p.34
6. ÍNDICE DE IMÁGENES	p.39

1. INTRODUCCIÓN

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) surge a partir de una búsqueda y revisión de recuerdos personales, asociados a momentos significativos de mi vida. Al analizar esas experiencias y ser consciente de ellas, aparecen las personas con las que conté, sin las cuales nada hubiese sido posible. Tras un exhaustivo examen, me he dado cuenta de que las personas más importantes han sido casi siempre mujeres.

Por ello decido restablecer contacto con algunas y proponerles participar en mi proyecto que, como les explico inicialmente, va a tratar sobre las mujeres que me han marcado de manera positiva a lo largo de la vida. Me interesa mostrar personas corrientes que, con simples actos de amistad, empatía, apoyo o acompañamiento, pueden hacer cambiar la vida por completo.

Para el desarrollo del proyecto he realizado una parte de entrevistas y documentación teórica sobre el retrato y la simbología de ciertos elementos como el color o elementos naturales incluidas en las representaciones pictóricas en diferentes momentos de la historia del arte para, a partir de ellos, realizar una serie de trabajos pictóricos. En estos cuadros he combinado varias técnicas aprendidas durante los estudios del grado en Bellas Artes como la transferencia a partir de fotografías, el collage o la pintura al óleo.

Para la construcción de los retratos he partido de una conversación/entrevista con cada una de las protagonistas en la que he reunido información que luego me ha ayudado a seleccionar los elementos que he incluido en la composición, basándome, no solo en sus relaciones formales sino también en la carga simbólica de los mismos.

Hasta la fecha he realizado tres retratos, pero me planteo el proyecto como un *work in progress*¹ que seguiré ampliando con otras mujeres. Los tres primeros trabajos representan a mi madre, Misericordia (o Cordy, como la llamamos en casa), su hermana pequeña, mi tía Nathalie (Tata), e Isabel, amiga de ambas y antigua compañera de trabajo de mi madre a la que, aun sin vínculos familiares reales, yo llamo tita Isa. Con estos retratos me gustaría transmitir algo de su carácter, de su belleza y su fortaleza.

1. Work in progress: tr. trabajo en proceso.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 *Objetivos generales*

El objetivo principal de este TFG es producir una serie de retratos de mujeres clave en mi vida. Para la realización de estos he partido de entrevistas y explorado la simbología de elementos como las flores y el color que me han ayudado a reflejar su personalidad y a empoderar la figura femenina.

2.1.2 *Objetivos específicos*

1. Leer algunos textos que exploran la relación arte y género, entre ellos los escritos de Erika Bornay.
2. Reflexionar sobre la representación de la mujer en el arte. Indagar sobre la relación entre la mujer y los elementos naturales en la representación pictórica.
3. Buscar referentes que trabajan el retrato desde la pintura, la fotografía y sus hibridaciones.
4. Experimentar con diferentes técnicas (collage, transferencias y otras técnicas mixtas) aprendidas en el grado en Bellas Artes, combinándolas hasta obtener el resultado buscado.

2.2 METODOLOGÍA

Este TFG combina una parte de documentación teórica con una metodología experimental desarrollada en el taller.

Parte también de una base de varios años de práctica y conocimiento de las técnicas pictóricas y fotográficas adquirida a lo largo de los estudios de grado. Para este proyecto he escogido los procedimientos que más me gustan y con los que tengo mayor destreza.

Antes de iniciar el desarrollo práctico he realizado una búsqueda de información que enriquece conceptualmente el proyecto como referentes literarios, artísticos y el estudio de la simbología de algunos elementos naturales cómo plantas, animales y colores dentro de la historia del arte.

Además, una vez escogidas las mujeres a retratar, he realizado entrevistas con ellas, planteándoles una serie de preguntas sobre si mismas y sobre

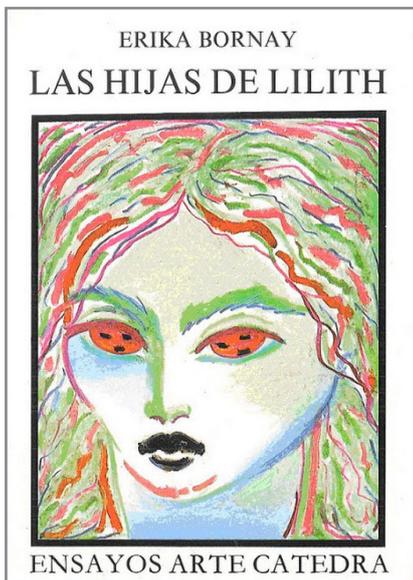

Fig. 1. Erika Bonay: *Las hijas de Lilith ensayos arte catedra*, Segunda edición 1995, Ilustración de cubierta: Margarita Suárez Carreño

nuestra relación, para a partir de su testimonio transcribir algunas partes y utilizar esta documentación como punto de partida de los retratos.

He aprovechado la cita de las entrevistas para realizar una sesión fotográfica. A partir de las imágenes conseguidas, he seleccionado las fotografías que se han utilizado de base para los cuadros.

3. MUJERES, UNA INSPIRACIÓN

3.1. LA IDEA

Tras barajar diversas ideas, llegué a la conclusión de que, para el TFG, quería desarrollar un trabajo pictórico. Finalmente me decidí por un tema que, además de interesarme a nivel formal, me movía emocionalmente y por tanto me ha motivado desde el comienzo.

Con este trabajo he querido rendir un homenaje a todas las mujeres que han pasado por mi vida y me han ayudado a ir construyéndome como la mujer que soy en la actualidad. Personas queridas que me han acompañado, me han enseñado y guiado y que en muchos casos siguen ahí.

3.2. REFERENTES

3.2.1. Referentes teóricos

Para desarrollar el proyecto he ampliado mis conocimientos sobre el retrato y la representación de las mujeres en la pintura, así como sobre la importancia de la simbología del color y de otros elementos que se incluyen en dichas representaciones que hacen más profunda y compleja su lectura.

En relación a la representación de la mujer en el arte, me gustaría destacar la obra de Erika Bonay *Las hijas de Lilith*. En ella la autora explica la sociedad de diversas épocas, los roles otorgados a las mujeres y la forma en que son representadas, y afirma que a lo largo de la historia se ha idealizado a las mujeres a través de ideales patriarcales hasta el siglo XIX. No es hasta el siglo XX, con el advenimiento del feminismo, cuando se democratiza la enseñanza del arte y cambia la representación de la mujeres, aunque aún a día de hoy son evidentes las diferencias entre hombres y mujeres tanto en la sociedad como en el campo del arte, los museos, las galerías y los libros históricos donde aún tenemos menor representación.

Fig. 2. Claudio Arias Baeza: *Sensación, significado y aplicación del color*, 2010, Director editorial: Karla Castro Atencio

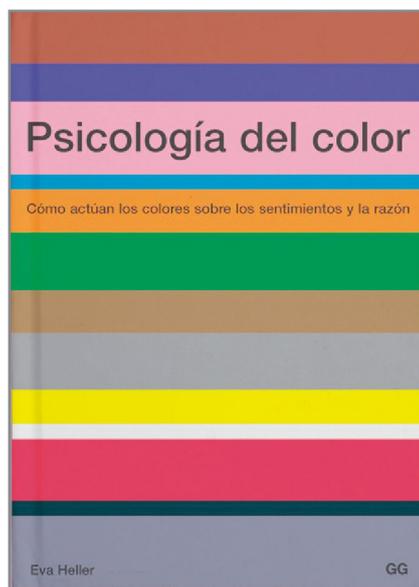

Fig. 3. Eva Heller: *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, s.a. Traducción: Joaquín Chamorro Mielke

Bornay hace una reflexión sobre la influencia de los estereotipos femeninos en la historia, y relaciona el arte del pasado con la publicidad actual, porque las pinturas y esculturas antiguas tienen también un carácter propagandístico; vivir en una sociedad patriarcal conduce a un trato desigual y en ella el arte tiene una gran influencia en la mentalidad social.

También ha sido clave la lectura de varios textos sobre la simbología del color. A partir de estas teorías he construido los retratos teniendo en cuenta la importancia del color no solo a nivel visual sino valorando otro tipo de connotaciones simbólicas y conceptuales.

En relación a la simbología del color he consultado principalmente *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* de Eva Heller, *Sensación, significado y aplicación del color* de Claudio Arias Baeza, el TFG *El poder del color. La influencia de los colores en los consumidores*, de Mª Sandra Cuervo Diez y Tesis doctoral *Dinámica del color en la pintura* de Guillermo Bellod Ortuño.

El libro de Heller, *Psicología del color*, es muy completo a nivel informativo pues incluye datos históricos y científicos, por ejemplo, describe las sustancias que se utilizan para conseguir tintes o pinturas, consejos para vestir y maquillarse, y hasta hace un repaso de la moda a lo largo de la historia. Por último, analiza por qué se asocia un color con una característica específica o con unos sentimientos, e incluso habla de los colores que se asocian a cada signo del zodiaco.

A pesar de ser un libro técnico su lectura resulta amena porque incluye muchos datos interesantes, tanto sobre los colores como sobre su utilización y los efectos que esta produce en las personas. “Quien nada sabe sobre los efectos universales y el simbolismo de los colores y se fía solo de su intuición, siempre será aventajado.”³

Contiene muchas curiosidades, como las siguientes: el color naranja no existía en Europa antes de que los cruzados trajeran esta fruta de Oriente; hasta 1990 los ejecutivos y directivos de IBM debían llevar camisa blanca por contrato; hasta 1950 no se generalizó el traje de novia blanco, sino que era muy habitual el negro; el luto en Asia es blanco; el rosa era un color masculino hasta la primera mitad del siglo XX; durante la Edad Media el color de las ropas estaba regulado y llevar un color no acorde con tu estatus social se penaba incluso con la muerte.

La autora cuestiona la teoría de los colores de Goethe, a la vez que des-

3. EVA HELLER *Psicología del color*, cap. “Todo aquello que necesitamos saber sobre los colores” p.25

miente muchas “leyendas”, como que los esquimales distinguen decenas de blancos cuando lo que distinguen son tipos de nieve, o que los cirujanos visiten de verde para calmar a los enfermos cuando la razón es que la sangre se ve marrón sobre el verde y así impacta menos.

El libro está basado entre otras cosas en una encuesta realizada a 2000 personas, cuyo resultado demuestra que los colores y los sentimientos no se combinan de manera accidental, que sus asociaciones no son cuestión de gusto, sino “experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento”³, lo cual puede explicarse, mediante el simbolismo psicológico y la tradición histórica.

Aunque las sensaciones son individuales hay una comprensión universal, las impresiones y vivencias que producen los colores pueden considerarse de una manera perfectamente objetiva. Los efectos de los colores no son innatos, pero como se conocen en la infancia a la vez que el lenguaje, los significados quedan interiorizados en la edad adulta y parecen innatos.

Los colores contrarios son aquellos de efectos psicológicamente opuestos, y cuya combinación produce un efecto contradictorio llamativo que he utilizado en uno de mis cuadros (alas):

- Azul-marrón (espiritual-terrenal, noble-innoble, ideal-real)
- Marrón-blanco (sucio-limpio, innoble-noble, denso-diáfano, tonto-listo) no están juntos en ningún acorde.
- Dorado-marrón (puro-impuro, caro-barato, noble-cotidiano)

Ningún color carece de significado. El mismo color tiene un efecto completamente distinto si se combina con otros colores, puesto que el efecto de cada color está determinado por su contexto: “el acorde cromático determina el efecto del color principal.”⁴ En relación a la simbología de las flores hemos consultado principalmente *El diccionario de Flores* de Beatrice Shelly y diversos sitios web.

4. EVA HELLER *Psicología del color*, cap. “Todo aquello que necesitamos saber sobre los colores” p.25

5. íbidem. cap. “¿Qué efectos producen los colores? ¿Qué es un acorde cromático?” p. 26.

3.2.2. Referentes artísticos.

Entre los referentes artísticos nombraré en este apartado una serie de autoras, fotógrafas y pintoras, que me han interesado por diversos aspectos de su trabajo.

3.2.2.1. Frida Kalho

Frida Kahlo es una de las mayores referencias del arte mexicano. Eligió el autorretrato como una forma de expresarse en más de 200 obras, para reflejar sus sentimientos y dolores más profundos. Frida decía: “Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco”⁶.

Sus cuadros y las fotografías nos cuentan la historia de la propia Frida, lo que sucedió en su tormentosa vida llena de desengaños, infidelidades e inyecciones, pero también nos cuentan cómo México va encontrando su propio camino, herido y “vacío” en la Revolución, luchando constantemente contra la influencia estadounidense. Esta artista mexicana tiene muchos rostros y emociones en la superficie, no solo es un estandarte del arte mexicano, sino también un estandarte del movimiento feminista mundial.

Mi interés hacia sus pinturas es porque suelen calificarse de surrealistas porque están impregnadas de mucho simbolismo según André Breton, aunque la artista siempre negó que sus pinturas fuesen surrealistas, afirmando que pintaba su realidad personal.

El cuadro que más me interesa es el *Autorretrato con collar de espinas y colibrí* de 1940. En él, la autora se coloca de frente y en el centro del cuadro, convirtiéndose en el punto focal de la obra y realzando su presencia, en una composición que nos recuerda a los iconos religiosos. Su mirada se encuentra entre la angustia y el sufrimiento. En este retrato aparecen varios elementos con un marcado contenido simbólico, que ha sido analizado en repetidas ocasiones y a continuación incluyo un análisis de la obra de manera resumida.⁷

y⁸

6. Cita Frida Kahlo. web. Historia. National Geographic, by Josep Gavaldà

7. web. Universia art. *Descubre el “Autorretrato con collar de espinas” de Frida Kahlo*

8. web. Camara del arte art. *Autorretrato con collar de espinas*

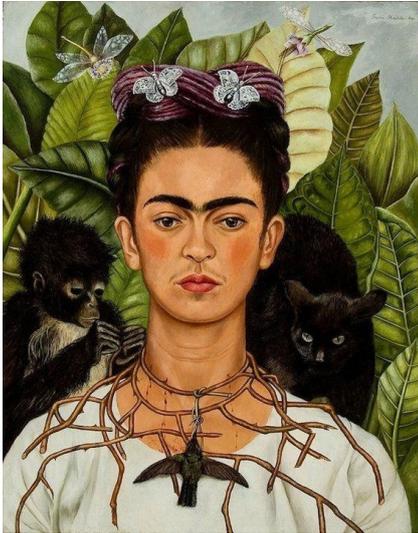
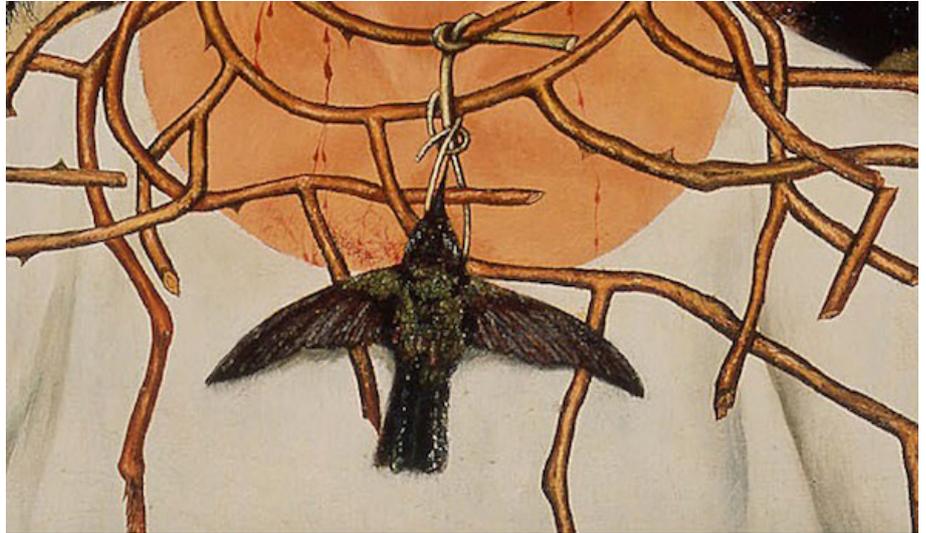

Fig. 4. y Fig. 5. Frida Kahlo: *Autorretrato con collar de espinas y colibrí*, 1940, pintura al óleo

Collar: Este accesorio se asemeja a la corona de espinas de Cristo. De hecho, da la sensación de que ha estirado la corona y usado de collar, se considera que tomó este objeto para expresar el sufrimiento y la humillación que le ocasionó el divorcio con Diego Rivera.

Colibrí: representa la “Suerte en el Amor” dentro de las tradiciones mexicanas. En esta obra podemos observar que el colibrí cuelga muerto del collar con las alas extendidas. Con esto se puede decir que deseaba reflejar la agonía que sufría por Diego, sus penas en el amor y lo desdichada que se sentía.

Mono: frecuentemente está asociado al diablo y a la lujuria, pero para Frida, el mono doméstico simboliza el amor que no recibió de su marido, así como el hijo que nunca tendría.

Gato negro: Simboliza la mala suerte y el mal presagio en la cultura occidental. El animal aparece en su hombro izquierdo al acecho de su presa, mirando amenazadoramente al colibrí que yace muerto.

Color: Utiliza tonos verdes y destaca la textura de cada una de las hojas. Al utilizarlas de fondo realza su gran amor por la cultura mexicana. Las mariposas y libélulas representan símbolos cristianos de resurrección.

3.2.2.2. Amy Judd

Amy Judd es una pintora que vive y trabaja en Londres, que busca su inspiración en la encantadora e imaginativa relación entre las mujeres y la naturaleza, reflejada en las mitologías tradicionales, los cuentos y el folclore de todo el mundo.

Su estilo es en cierto modo surrealista, la narrativa de sus obras hace que sea fácil observar el cuadro e interactuar con él y darle un significado.

La composición, la luz y el tema crean un curioso ambiente poblado de nuevas criaturas “mitológicas” que habitan un mundo refinado en las que las plumas y la desnudez son símbolo de pureza.

Un tema recurrente en el trabajo de Amy Judd es el uso de plumas como armadura. Menciona la autora que las plumas aluden a la fuerza, a la valentía, al coraje y al vuelo en lugar de a la fragilidad que comúnmente se asocia a la mujer.

Sin embargo, sus cuadros de mujeres con pájaros (búhos) desprenden una atmósfera más tranquila y sensible; el uso del espacio negativo en la imagen permite que respire y la ropa que usan las modelos y la paleta de colores apagados crean un ambiente nostálgico y de ensueño. Algunas obras están llenas de intriga caprichosa, otros son más surrealistas y seductoras.

En su serie *Avian*, Judd funde la elegancia, ligereza y delicadeza de las aves con las formas femeninas, fusionando las dos en retratos de mujeres sin rostro, curiosos pero realistas. El búho de Minerva, el cisne de Leda, el manto de plumas de halcón de Freyja... Todos estos símbolos se encuentran en la obra de Judd, que va más allá de la aparente y estética función de las plumas en los cuerpos de las mujeres: Las alas y plumas extendidas en las pinturas de Judd son más bien como cabezas y armaduras majestuosas, aludiendo a la fuerza, al intelecto angélico y a la valentía.

Fig. 6, Fig. 7. y Fig. 8. Amy Judd: serie *Avian*, 2015, pintura al óleo

3.2.2.3. Isabel Muñoz

Isabel Muñoz es una fotógrafa de retrato de relevancia internacional que considera que “los cuerpos hablan como si fueran libros y que si bien la sonrisa puede engañar, los ojos nunca pueden hacerlo”⁹

Sus trabajos se basan en temas como el cuerpo y la diversidad cultural. “Yo creo en el mestizaje. Todos esos cuerpos están contando cosas. Los cuerpos, según como los fotografías, son ambiguos y a mí me gusta la ambigüedad”¹⁰ por ello Isabel Muñoz trabajaba primordialmente en blanco y negro por encontrar una mayor riqueza, el misterio y la fragmentación que buscaba y para que el espectador ponga de su universo y de ese modo imagine o no los colores de la imagen.

Muñoz crea lazos afectivos con sus modelos, por lo que le da una gran importancia a localizar ojos, corazón, manos, sentidos, es decir los olores y lo que ve el modelo durante las sesiones fotográficas como lo más importante ya que así puede hacer que sea más sencillo hablar de sentimientos y belleza gracias a la conexión que establece con las modelos. Logra que su metodología ha ido desembocando en la fusión de lo artesanal por medio de la platinotipia y el mundo digital.

Mujeres del Congo es un proyecto que nace de la colaboración entre las fotógrafas españolas Isabel Muñoz y Concha Casajús y la periodista congoleña Caddy Adzuba, gracias a cuyo apoyo y protección, cada una de ellas pudo desarrollar su proyecto fotográfico sobre las mujeres de la República Democrática del Congo, heroínas con las que Caddy trabaja a diario.

Una parte del trabajo está dedicado a la esperanza, donde se muestran los logros individuales de las víctimas; otro, a las heroínas, mujeres que siguen luchando a pesar de todo lo vivido; un tercero, a las niñas huérfanas y la dura realidad que experimentan al no ser reconocidas por su propia sociedad; y el último, que denuncia la negligente gestión de los hospitales psiquiátricos congoleños

Isabel Muñoz capta con su fotografía la dignidad de las mujeres supervivientes a la violencia sexual, sufrida especialmente en la zona oriental de la república congoleña. Son imágenes que narran las historias de mujeres valientes y por fin liberadas, con el objetivo de servir como ejemplo de lucha contra el abuso.

Fig. 9. y Fig. 10. Isabel Muñoz: serie *Mujeres Congo*, 2015, Fotografía

9. Cita Isabel Muñoz blog. *fotogasteiz* by Gustavo Bravo

10. Cita Isabel Muñoz blog. *fotogasteiz* by Gustavo Bravo

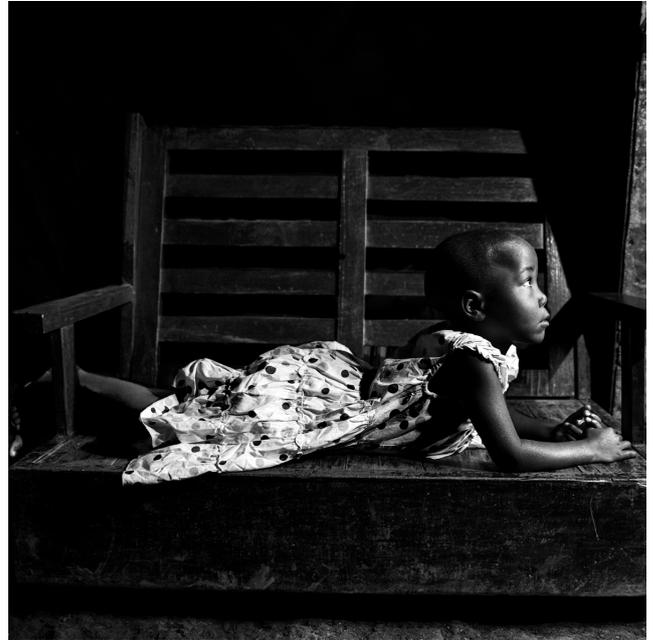

Fig. 11 y Fig.12. Isabel Muñoz: serie *Mujeres Congo*, 2015, Fotografía

De este modo visibiliza el problema de muchas mujeres africanas, pero también muestra ejemplos de superación que sirvan a otras de inspiración. Son retratos en blanco y negro que reproducen una parte de la realidad que se encontró a principios de esta década en la capital congoleña: mujeres víctimas de abusos sexuales y violaciones en un lugar donde no se reconocen los derechos humanos, y mucho menos entre la población más vulnerable. A eso que hay que añadir las violaciones a menores, las mujeres utilizadas como arma de guerra, el tráfico de fármacos, la elevada tasa de analfabetismo y las creencias que convierten a las personas que sufren enfermedades mentales en seres embrujados.

Entonces comenzó a conocer testigos reales y descubrió que, a pesar de las adversidades, existía “una luz, una esperanza”, que el empoderamiento de la mujer era posible y que el poder de la palabra es muy grande.

Tiene como propósito reunir las historias de unas mujeres valientes que han conseguido sobrevivir y liberarse desde el sufrimiento, y que finalmente han logrado salir adelante con dignidad. El nombre de cada obra por separado da idea del mensaje que se quiere transmitir.

Por este motivo, tituló su parte del trabajo *El camino hacia la esperanza*, “Porque mostrando ejemplos de superación al resto de mujeres, ellas sabrán que pueden recomponer sus vidas”.¹¹

11. Isabel Muñoz oración dicha por la artista. Periodico dijital *La Vanguardia*.

3.3. PROCESO DE TRABAJO

Al ser un proyecto fotográfico y pictórico, el proceso de creación conlleva distintos pasos que describiré en este apartado.

3.3.1. Entrevistas y sesión de fotos

El primer paso consistió en definir bien el trabajo y contactar con todas las mujeres que quería que participaran. Aunque hasta la fecha solo he trabajado tres retratos, la selección inicial incluye a quince mujeres, todas ellas han formado parte de mi vida en algún momento entre mi infancia y la universidad.

A partir de aquí, les propuse una reunión que incluía una entrevista y una sesión fotográfica para recopilar información sobre cada persona y crear un archivo de imágenes con las que empezar a plantear el retrato.

En la entrevista lancé una serie de preguntas que daban la posibilidad de ampliar con otras a medida que avanzaba la conversación y surgían nuevos temas. Estas preguntas iniciales eran:

Fig. 13. y Fig. 14. Noemí Sánchez serie 3 *Mujeres*, 2021, Fotografía ¹²

12. Información: son las imágenes de la sesión fotográfica de Isabel, la segunda imagen Fig. 14. es la imagen utilizada para realizar la transferencia.

- ¿Por qué viniste a España?, ¿por qué a Murcia?, ¿en qué año fue?
- ¿Cómo nos conocimos?
- ¿Cómo piensas que te ven los demás?
- ¿Cómo crees que eres?
- ¿Cómo te ves tú?
- ¿Cómo y por qué escogiste tu oficio?

La entrevista/conversación ayudaba a crear un clima distendido y de complicidad; una vez creada esa atmósfera realicé las sesiones fotográficas, que tuvieron lugar en mi casa, ya que vivo en el campo.

Trabajar en un entorno conocido tiene muchas ventajas. Por un lado, la comodidad de tener accesibles tanto el equipo como numerosos accesorios que puedan necesitarse durante la sesión; por otro, ayuda a generar un clima más relajado que cuando se trabaja en plató; además conozco de antemano las mejores horas de luz natural en cada espacio y me permite jugar con esta en las distintas sesiones, aprovechando las primeras horas de la mañana o el atardecer.

He realizado los retratos con una cámara DSLR y un trípode, sin ayuda de focos ni difusores, sino aprovechando la luz natural y utilizando como fondos la vegetación del jardín y los alrededores.

3.2.2. *Obra pictórica*

Para comenzar a trabajar escogí bastidores de 116 x 89 cm, que entelé con loneta y preparé con una imprimación grasa para óleo. El tamaño del bastidor es importante, ya que quería realizar retratos de un formato grande, pero a la vez tenía que tener en cuenta el tema de las transferencias que iba a utilizar como base.

La primera tentativa no salió como esperaba pues hubo fallos en la imprimación, así que aproveche estas telas para experimentar con las transferencias, pues nunca había trabajado esta técnica en formatos tan grandes.

Mientras experimentaba con la transferencia, comencé a plantear la composición definitiva de los cuadros, haciendo primero una revisión y selección de las fotografías tomadas en las sesiones fotográficas.

Fig. 15 y Fig. 16. Noemí Sánchez serie 3 *Mujeres*, 2021, Fotografía ¹³

13. Información: son las imágenes de la sesión fotográfica de Nathalie, la segunda imagen Fig. 16. es la imagen utilizada para realizar la transferencia.

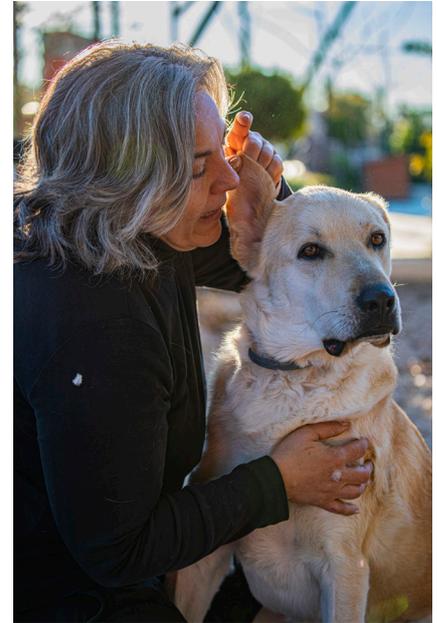

Fig. 17., Fig. 18. y Fig. 19. Noemí Sánchez serie 3 *Mujeres*, 2021, Fotografía ¹⁴

A partir de esta selección, las trabajé digitalmente con el programa de retoque digital Adobe Photoshop, haciendo ajustes generales de imagen (brillo, contraste, niveles...) y extrayendo la parte del retrato que quería transferir luego al lienzo, mediante látex.

La primera composición/collage la hice mentalmente, y tras ello planteé algunos bocetos en una libreta. Con la idea ya más definida hice composiciones de partes del cuadro a mano alzada sobre papel o sobre la fotografía del cuadro en proceso, añadiéndole los elementos florales y otros detalles.

Tras realizar las transferencias y los bocetos, inicié el encaje de las flores y animales en el cuadro. Principalmente, lo hice con tiza y carboncillo posteriormente empecé el trabajado con óleo una primera capa homogénea para ver la silueta. Me gusta utilizar el óleo ya que permite hacer empastes y dar volumen por la consistencia de la pintura, por ello suelo pintar una pincelada muy marcada y con bastante carga pictórica, algo que siempre me ha interesado ha sido de la técnica de Vincent van Gogh.

Es importante para mí que los cuadros tengan armonía entre sí, por ello los trabajo a la vez o al menos de dos en dos. Esto permite encontrar más conexiones en el color, la composición, la escala que hacen que la serie funcione mejor.

14. Información: son las imágenes de la sesión fotográfica de Cordy, la tercera imagen Fig. 19. es la imagen utilizada para realizar la transferencia.

3.2.2.1. Isabel y los koi.

Isabel es una amiga de mi madre, fue quien me puso el primer pincel en la mano y un lienzo enfrente para comenzar a pintar por lo que se podría decir que es la mayor culpable de que esté aquí realizando este trabajo. Es una persona realmente empática y se nota aún más en su trabajo ella es coach humanista.¹⁵

Es una mujer que me ha influido y me suele arrastrar como la corriente; por ello y porque que es donde más a gusto se encuentra ella, la he integrado en un entorno marítimo.

En el cuadro se pueden encontrar los siguientes colores con sus respectivas tonalidades azul, verde, rosa, rojo, naranja, amarillo, violeta, blanco y negro. A continuación, expongo los colores más importantes dentro de la obra con sus respectivos significados que han sido seleccionados entre todos los que tiene:

Azul: afecto, agua, amistad, amor al orden, apacible, calma, circunspección, confianza, constancia, descanso, dignidad, esperanza, emociones profundas, eternidad, femenino, fidelidad, el fondo, generosidad, ilusiones, independencia, intelectual, libertad, el mar, paz, positivo, lo práctico, relajación, satisfacción, simpatía, tradicional, tranquilo, unión.

Verde: agradable, tolerancia, tranquilizador, vivacidad, primavera, crecimiento, prosperidad, desarrollarse de manera intelectual, emocional y física, juventud, esperanza, confianza, espiritual, unisex, tranquilizador, recogimiento, seguridad.

Naranja: lo aromático, la diversión, lo alegre, extroversión, lo original, llamar la atención, salvavidas, ilumina, transición, cualidades nobles, felicidad, iluminación, diversidad

Violeta: mixto, unión de lo masculino y lo femenino, la devoción, poder terrenal, humildad, modestia, honesta, la superación, unión del sentimiento y el entendimiento, lo original.

Blanco: El comienzo, lo nuevo, superación, limpio, el bien, la verdad, lo ideal, felicidad, decente, la objetividad, la neutralidad, desconocido, arriba.

15. def. coach humanista desde el punto de vista de Isabel: la característica principal del coaching humanista, es la persona que ejerce el oficio. El coaching es un proceso de acompañamiento autodirigido por el cliente que permite a la persona liberar toda su esencia y potencial a fin de lograr un mayor crecimiento personal y profesional.

Fig 20. y Fig. 21. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

Negro: lo misterioso, la magia, la introversión, elegancia, la apertura, lo pesado, el comienzo.

Con diferencia este cuadro es el que menos cantidad de flores contiene, pero incorpora la mimosa y la flor de almendro. A continuación, expongo su significado:

Mimosa rosa: seguridad, delicadeza, sensibilidad, amistad, feminidad, energía y alegría juvenil. Por sus características se suele regalar a las madres en latino América y se utiliza el 8 de marzo para decorar las calles ya que además simboliza la lucha femenina.

Flor de almendro blanca: esperanza, prosperidad, riqueza, salud, luz, virtud, eternidad agradecimiento y consuelo por la pérdida del ser amado.

Los peces situados creando un círculo junto a la ola, son peces koi que simbolizan éxito, prosperidad, longevidad, coraje, perseverancia, energía, fuerza, amistad, amor, cambio, independencia, místico-religiosa y gran valía.

Desde muy temprana edad he sentido atracción por la cultura asiática y por ello he tenido siempre un gran apego hacia las carpas en especial a las koi.

Para conocer un poco más a Isabel a continuación voy a mostrar un resumen de la entrevista.

La primera pregunta que le plante fue ¿Cómo nos conocimos?

Aunque tú lo ignoras, tengo ese recuerdo en mi memoria y en mi corazón. Un día de septiembre de hace ya veintitantos años. Tú eras muy pequeña, un bebé. Quedé con tu madre, eran las fiestas de la Virgen de las Huertas y fuimos a cenar a los huertos. Esa noche tú te cogiste a mi cuello y no hubo manera de soltarte. Y esa sensación todavía figura en mi memoria y en mi corazón.

Los días pasaron y tras un tiempo, un día tu madre te dejó a mi cuidado. Yo tenía que entretener a una niña pequeña, y me puse a enseñarte a pintar. Me dejaste totalmente sorprendida. Hemos compartido muchas cosas. Siempre estás y estarás en mi corazón, hasta el día que yo termine de estar aquí. Y recuerda siempre que iremos al "Moma" juntas.

Tras contarme algunas anécdotas y recuerdos que pasamos juntas algunos de los que ni me acordaba hice la siguiente pregunta ¿Cómo crees que te ven los demás?

Pues te diré que hay extremos, personas que piensan que soy una persona egoísta, seria y con “mal genio”. Esos son las personas que no se han molestado en conocerme, o que he tenido que actuar con ellas de determinada manera, dado sus actitudes.

Otras en cambio piensan que soy una persona que sabe escuchar, generosa, amiga de mis amigos; una persona que está cuando se la necesita, trabajadora, incluso algunos piensan que soy “demasiado buena”.

¿Como te ves? ¿Como te defines? ¿Como crees que eres?

Como una persona que AMA la vida, que siempre intenta ver el lado bueno de las cosas, o el aprendizaje, por difíciles que parezcan los sucesos.

Soy una viviente, una resiliente y ha luchado, por lo que consideraba que había que hacerlo. Una persona con valores, algunos de los cuales en esta actual sociedad no están de moda. Lo que sí te puedo decir es que esta Isabel no es la misma que ayer, si será la misma que mañana. Creo que la vida es un aprendizaje y que se das lo mejor de ti mismo en cada momento, estás satisfecho de ti mismo. Y he aprendido a no juzgar, ni a los demás ni a mí misma. Me costó algunos años conseguirlo. Cada año en mi cumpleaños me pongo objetivos e intento cumplirlos, sin retos, sin censura, sin juzgarlos. Y así seguiré hasta el final de mis días, o no. Los días son para vivirlos con proyectos en los que seas capaz incluso de sorprenderte a ti mismo. Creo que eso es la Vida.

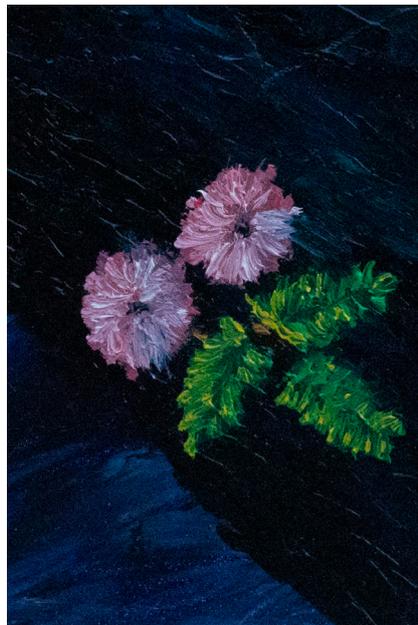

Fig. 22., Fig. 23. y Fig. 24. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

¿Porque Murcia?

Siempre he vivido en la misma zona, en una casa distinta pero siempre en el mismo barrio, en Espinardo. De hecho, recuerdo la zona por la que salgo a pasear ahora repleta de edificios donde antes eran huertos de toda clase de alimentos y cuando volvía del instituto o de pasar la tarde con mis hermanos robavamos furta y alguna la comiamos mientras llegabamos a casa y otras las llevabamos a casa para nuestros padres.

Fig. 25. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

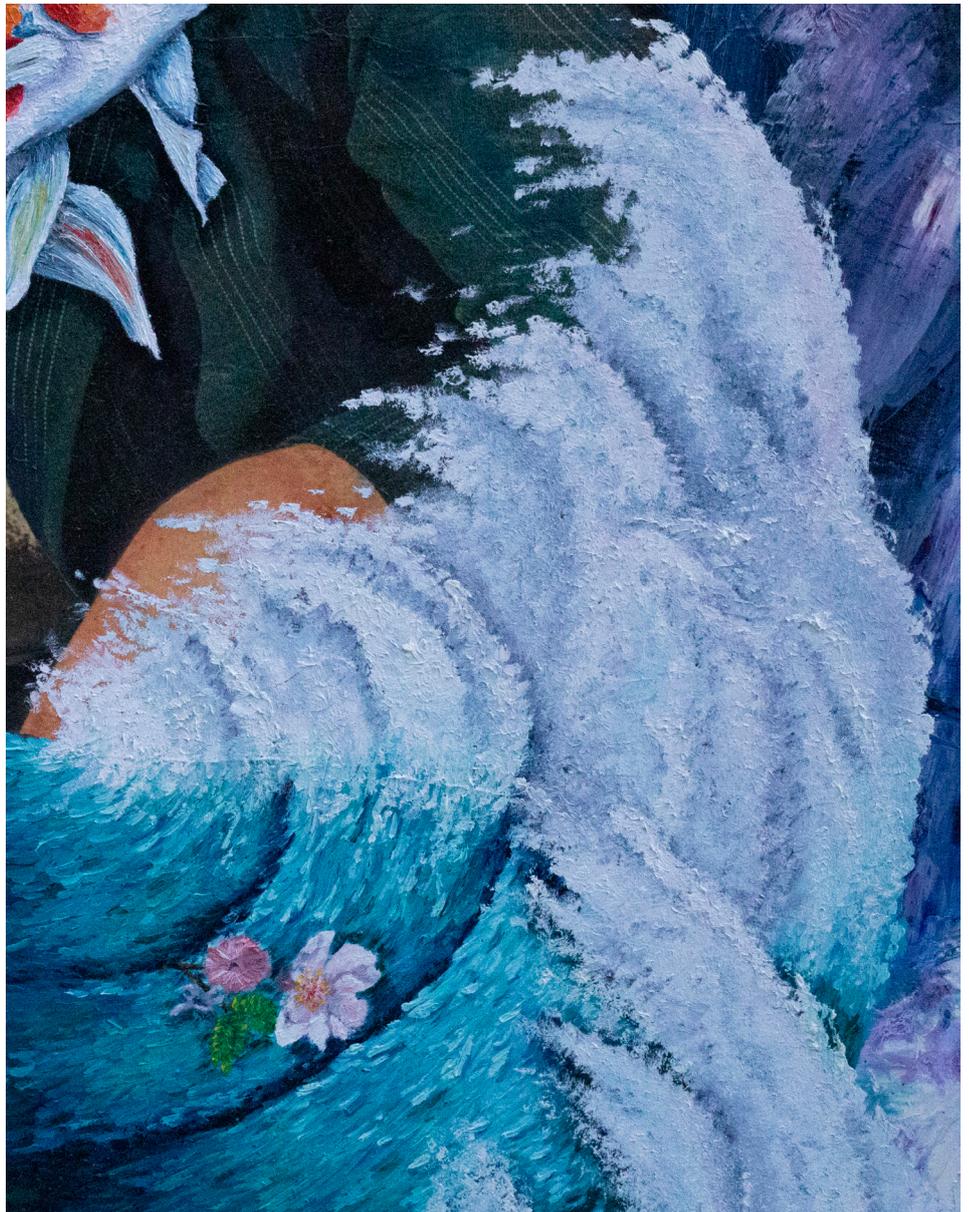

Fig. 26. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo.

3.2.2.2. Nathalie, la mujer alada.

Este es el retrato de mi tía Nathalie, la hermana menor de mi madre. Es una mujer con grandes fortalezas, pero le cuesta mostrarlas. Ha sido siempre un gran apoyo para mí y la he querido como a una segunda madre, ya que siempre me ha aconsejado cuando ha sido el caso; es bastante indecisa, pero ello no quita para que, una vez que toma una decisión, no se rinda fácilmente; por ello quise integrarle unas alas.

Mi tía es profesora de primaria especializada en francés por ello también me ha ayudado mucho con la redacción y corrección de errores en trabajos académicos por mi dislexia.

Las alas están basadas en el águila calva, lo cual se puede apreciar con facilidad en las últimas plumas, las más bajas y largas que son características de esta especie. El águila calva se relaciona rápidamente con los Estados Unidos pero su significado y simbolismo va más allá; el águila calva representa la protección, autoridad, libertad, determinación y poder.

Por cómo están integradas las alas en el cuerpo también se podría decir que es un ángel. He obtenido esta influencia de las figuras de la bóveda gótica del altar mayor de la Catedral de Valencia que fue pintada por Paolo San Leocadio, de Lombardía, y Francesco Pagano, de Nápoles. Tras escoger estas referencias de las alas tuve que ajustar la posición y perspectiva para que encajaran con las de la fotografía seleccionada.

Los colores usados son el rosa, el violeta, rojo, marrón, azul, amarillo, ver-

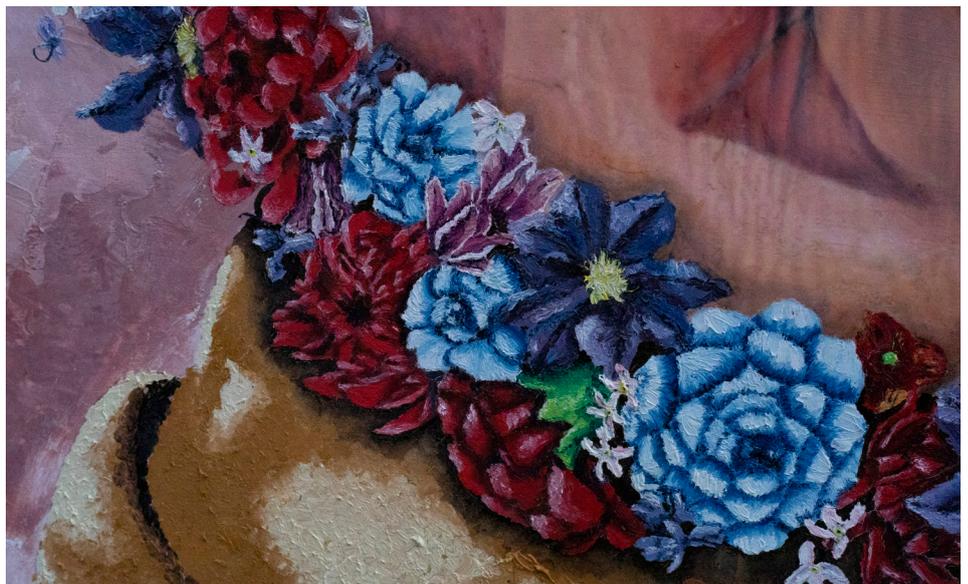

Fig. 27. y Fig. 28. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

Fig. 29 y Fig. 30. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

de y blanco. Los colores primordiales e importantes con su significado son:

Rosa: Encanto, la cortesía, la sensibilidad, la sentimentalidad, la amabilidad, la ilusión, la ensoñación, delicadeza, el encanto, lo suave/la suavidad, tierno, piel, erotismo, desnudez, lo pequeño, lo femenino, lo dulce, lo delicado y energía sin agitación.

Marrón: lo acogedor, polvo, neutro, adaptarse, natural, sabor fuerte, anula el carácter y amor secreto.

Azul: anhelo, apacible, afecto, calma, concentración, confianza, constancia, paz, pasividad, perceptivo, positivo, lo práctico, lo profundo, relajación, reserva, salud, satisfacción, sensibilidad, simpatía, sueño, femenino, tradicional, tranquilo, eternidad, unión, verdad, razón frente a la pasión, ilusiones, independencia, inteligencia e introvertido.

Blanco: el comienzo, lo nuevo, lo ideal, la verdad, la voz baja, resurrección, superación, limpio, dioses, felicidad, noble, femenino, decente, inocencia y espíritus

La influencia del color determina el significado de cada una de las flores.

En este cuadro aparecen: camelia, chirimoya, ciclamen, clavel, climatis, crisantemo, romero y jazmín, siendo las destacadas:

Camelia: elegancia, conexión entre madre e hijo, inocencia, suerte, fe, encantos, estima, pureza, belleza no exhibida, admiración, deseo, fuerza para superar las dificultades, libertad, victoria de lo espiritual sobre lo material, nuevos comienzos y sentimientos: estima, admiración, amor inocente, gratitud.

Ciclamen: amor, amor maternal, sentimientos sinceros.

Clavel: indiferencia emocional, admiración, amor, alegría, pasión, fiesta, orgullo, revolución, respeto y primavera.

Esta flor es especialmente importante para mí y tengo un gran apego hacia ella ya que mi región, Murcia, es la mayor cultivadora y exportadora por capacidad de superficie de España y Europa. En primavera siempre se celebra una fiesta realmente importante en la capital y en los municipios colindantes que es el Bando de la Huerta; ese día la gente se viste con prendas tradicionales de huertanos y todo se decora con claveles, tanto las avenidas y calles como los peinados de las mujeres o el pecho de los hombres.

Jazmín: amabilidad, amistad, cariño, pureza, esperanza, inocencia, luminosidad, la verdadera belleza, la maternidad, amor profundo y espiritualidad.

Por último y no por ello menos importante ella está sentada sobre una piedra caliza de tonos marrones y ocre. Esta piedra es arenosa y se desmorona con facilidad. De este modo trato de presentar la parte de su personalidad que se agobia con facilidad, que se estresa con cosas sencillas, pero sigue en pie, aunque pierda parte de su superficie.

Aunque es una persona muy tímida, está dispuesta hacer un poco de todo por mi como desnudarse ante la cámara y dejarme hacerle fotos para mi trabajo. En su caso hice primero las fotos y luego la entrevista porque de ese modo se olvidaba un poco del mal trago, aunque al final lo disfruto, se divirtió y le gustaron muchas de las fotografías captadas.

A continuación incluyo un fragmento de la entrevista:

¿Cómo te conocí?

Te conocí antes de que tú me conocieras a mí.

¡Adiviné tu existencia! Así como lo oyes. Un domingo, tus abuelos Rosario y Juan y yo, estábamos con tu madre y nos dijo que tenía que ir al médico. Sin dejarla terminar de hablar le dije “¡Estás embarazada!” Creo que eran tantas las ganas de tener una sobrina que lancé esa respuesta.

La primera vez que te vi acababas de nacer, pero llevaba un día entero en la sala de espera del Hospital ya que te resistías a venir al mundo.

Ahí empezó mi aventura como “Tata” y la tuya en la Tierra.

También te digo que cambiarte el pañal era acabar con un paquete de toallitas... Era la primera vez que lo hacía y me daba un asquito...

Eras un bebé precioso y conforme crecías tu simpatía me llenaba de alegría y amor. Pero tu cabezonería... Menos mal que con un abrazo todo se pasaba.

22 años cerca de ti me han permitido conocer muchas facetas. Tu vena artística desde bien pequeña estaba presente, tan pequeña eras que pensaba que calcabas los dibujos... Claro, si en casa nadie había pasado de dibujar una palmera o una cara con números.

¿Como te ves? ¿Como te defines? ¿Como crees que eres?

Quizás verse a sí mismo es muy difícil ya que solemos ser muy críticos con nosotros, incluso exigentes.

¡Pues ahí va!

16. Información extra. Mi nacimiento en la sala de partos inicio el día 10 y el parto de mi madre termino el día 11 a las 18 de la tarde.

17. Información extra. No sabía pronunciar su nombre por lo que comence a llamarla Tata y así se quedó por vida

Me veo buena persona, amable, sincera, noble y cariñosa. Con capacidad de empatizar con cualquiera, “quizás demasiado”.

Soy muy reservada así que poca gente me conoce de verdad. No suelo compartir con las demás intimidades.

Me encanta reírme, aunque las cosas se pongan feas.

Para terminar, soy trabajadora, y responsable.

Aunque añadiría que medito mucho mis decisiones ya que soy consecuente con lo que hago, lo que me lleva muchas veces a ser indecisa.

Que soy demasiado prudente, prefiero estar callada y observar.

¿Cómo me ven los demás?

Pues aquí voy a empezar por cómo me han calificado algunas personas cercanas en mi vida que, aunque no lo sepan me han condicionado.

Indecisa, sosa, seria.

Indecisa, porque no tomo decisiones a la ligera. Sosa, porque siempre he sido tímida. Seria, me lo han dicho mucho cuando trabajaba en hipermercados ya que cuando estoy concentrada, voy a lo mío.

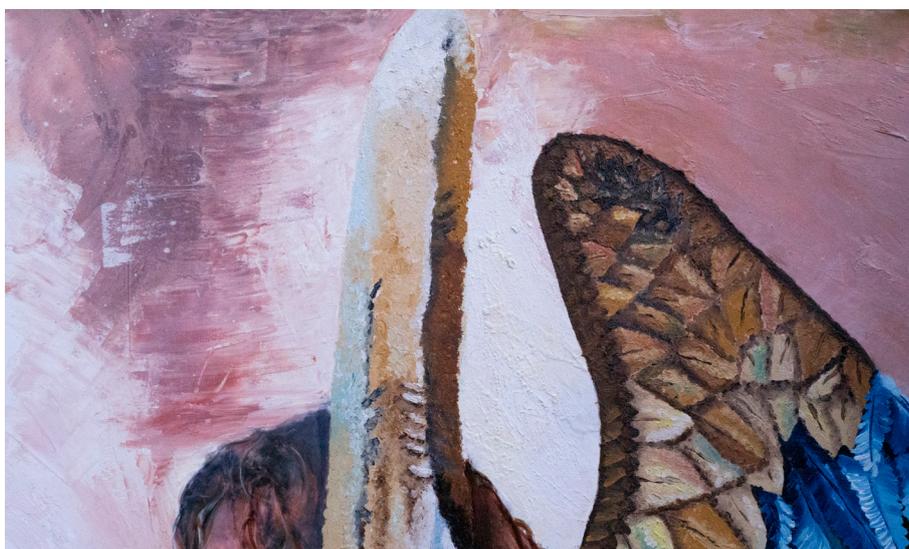
Creo que así me ve la gente al principio, pero después cuando me conocen cambian de opinión.

También me ven buena persona y aunque mucha gente me haya dicho en el trabajo que transmito tranquilidad, soy puro nervio por dentro.

¿Por qué España? ¿Por qué Murcia? ¿En qué año fue?.

Vine a España a los doce años y medio por decisión del pepe²⁰ para poder estar de nuevo con la familia, y buscar trabajo ya que lo habían despedido del último sin ningún motivo. Por ello que nos fuimos a Lorca donde estaban todos nuestros familiares.

Fig. 31. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

20. Pepe, así es como llamo a mi abuelo, por decisión de mi abuela porque abuelo y abuela le hacían sentir vieja.

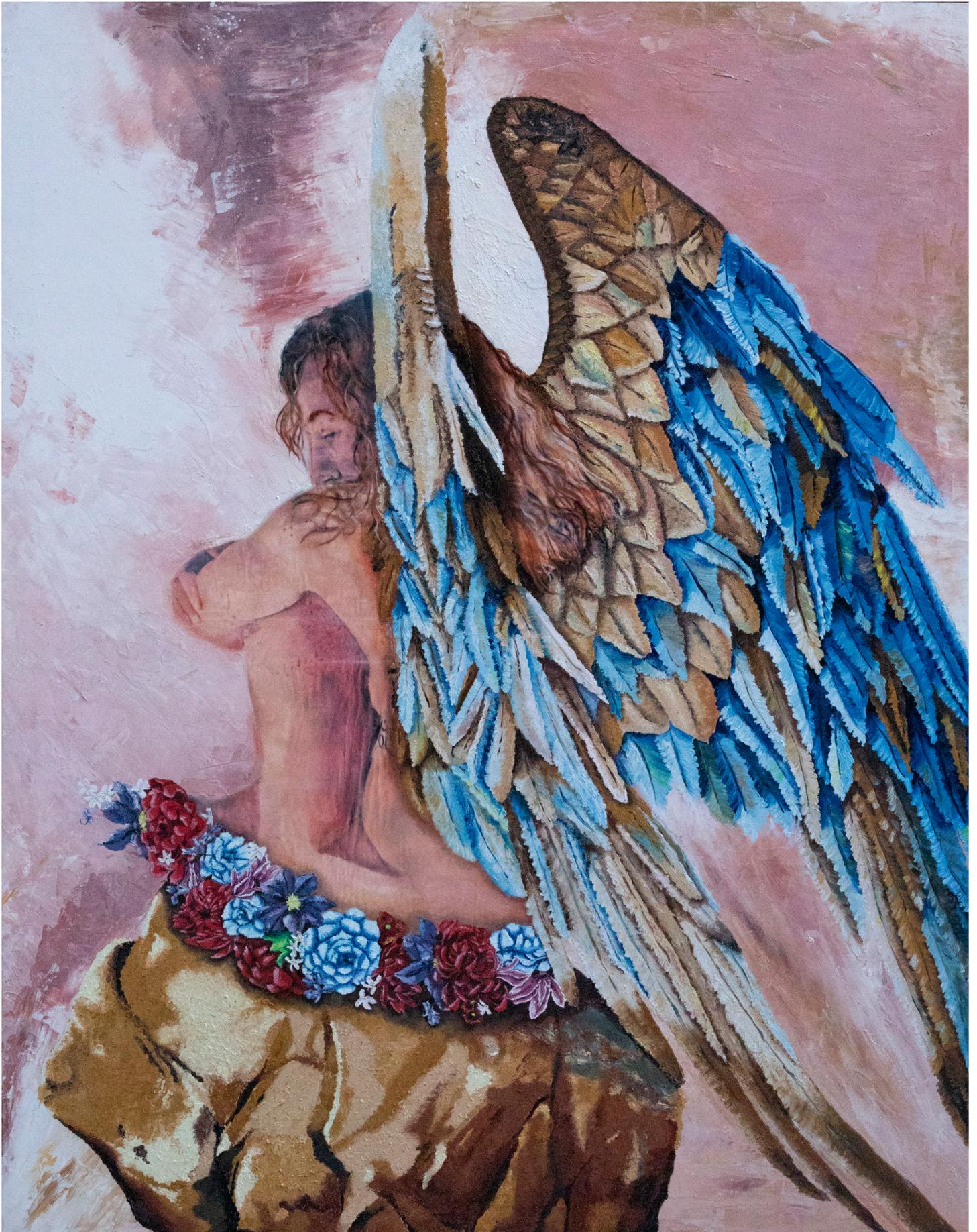

Fig. 32. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Nathalie, la mujer alada* 2021, óleo sobre lienzo.

3.2.2.3. Cordy, la susurradora de perros

Aquí presento a mi madre, la mujer que ha estado en todas mis montañas rusas emocionales y altibajos laborales y educativos. Amante de la naturaleza y los seres vivos, por ello se dedica al adiestramiento y modificación de conducta canina.

En esta ocasión el tratamiento fue distinto ya que el animal ya iba incluido en la fotografía, pues en este caso era importante que fuera así ya que es un ser vivo con el que trabaja a diario.

Los colores usados son el verde, el rosa, amarillo, naranja, marrón, azul, negro y blanco. Los colores primordiales e importantes con su significado son:

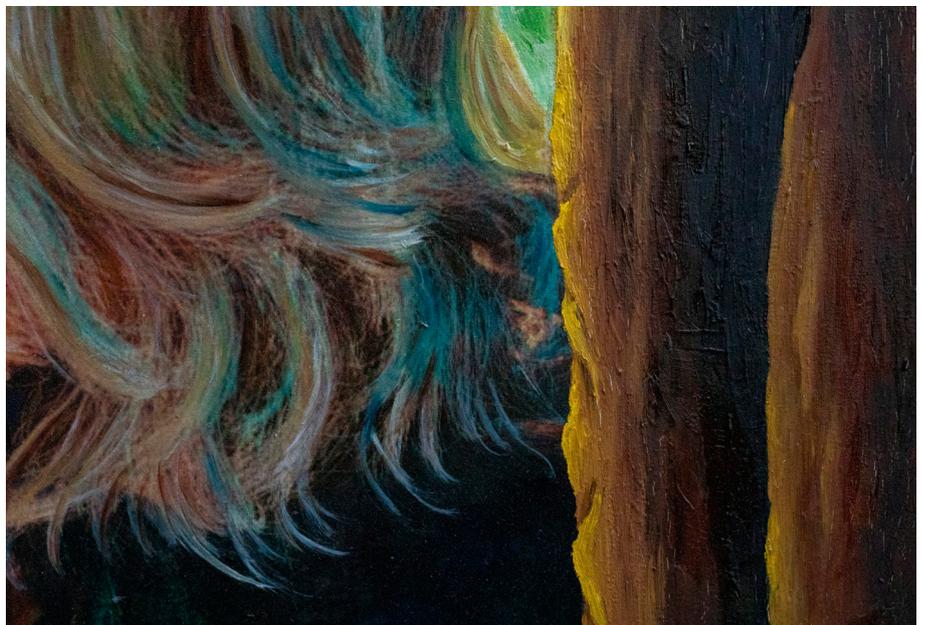
Verde: agradable, tolerancia, vivacidad, primavera, crecimiento, prosperidad, desarrollarse, esperanza, confianza, espiritual, unisex, salvavidas.

En esta obra el verde es el color dominante. Lo seleccioné por ser muy vibrante y porque es el que mejor expresa el crecimiento y lo terrenal (aparte del marrón). Además también refuerza el amor por la naturaleza, el amor por el entorno que tiene esta mujer.

Naranja: Lo aromático, lo alegre, agrisulce, la diversión, presuntuoso, lo frívolo, lo no convencional, transición, cualidades nobles, felicidad, diversidad.

Marrón: la necesidad, lo acogedor, lo áspero, sabor fuerte, adaptarse, natural

Fig. 33. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

Rosa: Encanto, la cortesía, la fuerza de los débiles, el encanto, la amabilidad, lo manso, la ilusión, los confidentes.

Negro: Lo misterioso, la introversión, lo conservador, ausencia, poder, serio.

Blanco: El comienzo, lo nuevo, superación, limpio, el bien, felicidad, la exactitud, femenino, decente, la objetividad, desconocido, estatus.

En este caso no solo he seleccionado flores si no un árbol para representar la entereza y fortaleza de su personalidad. Las flores son adormidera, conocida como amapola real o blanca, ciclamen y clavel; en el caso del árbol es un roble con una rama y hojas para que se más obvio de qué tipo de árbol se trata.

Adormidera blanca: consuelo, animo, alegría, felicidad, sueños, belleza, juventud.

Ciclamen: amor, amor maternal, sentimientos sinceros

Clavel: indiferencia emocional, admiración, amor, alegría, pasión, fiesta, orgullo, revolución, respeto y primavera

Roble: nobleza; robusto; madre/padre de los bosques; generoso; fortaleza; hospitalidad; lealtad; longevidad; perseverancia; fuerza; sabiduría; conocimiento; fuerza interior; coraje; superar cualquier problema, especialmente en términos de salud física; protección en todos los niveles; la recuperación de la confianza en uno mismo; fortalecimiento del campo áurico; renovación de las fuerzas vitales; equilibrando la energía de todo el ser: mental, física y energéticamente.

Tanto en los tiempos modernos como en los viejos, el roble ha sido un árbol muy apreciado, tanto por su madera como su majestuosidad y su simbolismo u energías. Para mí siempre ha simbolizado un pilar, lo más grande y majestuoso con gran fortaleza, es decir, un punto de apoyo en el que puedes confiar sin falta.

Para proseguir incluyo una parte de la entrevista:

¿Como te defines? ¿Como crees que eres?

Mujer de cerca de cincuenta años, con carácter, dura, poco cariñosa con objetivos claros. Madre de una hija que considera como una compañera de vida y por la que está dispuesta a ayudar y esforzarse para que ella alcance sus propios objetivos y creyendo en sí misma. Amable, cercana, sabiendo lo

Fig. 34 y Fig. 35. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

que quiere y sobre todo lo que no quiere en su vida. Feliz con poco y también feliz con mucho. Amante de la naturaleza, los animales. Soy hoy, más que nunca, yo misma, con mis canas, mis groserías a veces, mis deseos y mis limitaciones.

¿Cómo me veo?

Me veo con sobrepeso del que me cuesta deshacerme desde los 8 años. A pesar de ello, atractiva (unas veces más que otras) y sin importar lo que piensen los demás, aunque se empeñen en dar su opinión, aún sin haberla pedido.

¿Cómo me ven los demás?

Decidida. Simpática. Amable. Animalista. ¿Gorda?

¿Cómo te conocí? como surgió lo de ser madre?

Eso ocurrió. Sin más. Un deseo irrefrenable de ser madre de una hija. Nunca me planteé tener un hijo. Curioso. Y tomé conciencia de inmediato de lo que suponía adquirir esa responsabilidad pues en el mismo momento de recoger la prueba de embarazo, tiré el paquete de tabaco que tenía a la basura y no volví a fumar hasta que cumpliste los 9 meses, experiencias

La vida me ha enseñado que es a la vez muy larga y también muy corta. Y que una de las cosas más importantes es que... debemos dedicar nuestras vidas a lo que nos parezca importante y nos llene, sin olvidar evidentemente que debemos ganar dinero para subsistir y también siempre tener en mente el futuro. El trabajo debe ser algo que te llena pues mi experiencia es que mantengo un puesto de trabajo por lo que me permite llevar a cabo y sin embargo no porque me guste o me haga sentir bien.

Tener un parto difícil me ha hecho endurecerme frente a la experiencia de ser madre durante la infancia. La mente a veces juega malas pasadas. A pesar de desearlo muchísimo, hubo una especie de distanciamiento al principio. Eso lo pude corregir a lo largo del tiempo, o eso creo.

Luchar, luchar y más luchar. Momentos muy difíciles intentando siempre servir de apoyo a otros, olvidando muy a menudo a mi propia persona, mis necesidades.

Afrontar una casa de campo “sola” creo que ha sido una de las experiencias más duras y también más satisfactorias porque me ha demostrado las capacidades que tengo y también la fuerza que se puede sacar.

Los rescates efectuados durante la DANA del año 2019 fueron muy impactantes, pero también me llenó de grandes emociones y satisfacción. El trabajo en equipo y ver que se puede contar con otras personas o que haya sido referente en algunos lugares o para algunas personas, me hizo sentir bien.

Ser capaz de llevar una pandilla de perros como la que tenemos en estos momentos, con las dificultades que eso puedo conllevar, así como facilitarles la vida a decenas de perros abandonados, perdidos, cedidos y también

ayudar a familias con sus perros para que mejoren sus vidas comunes está siendo una experiencia tensa y que desgasta mental y físicamente pero que creo merece la pena.

¿Por qué España? ¿Por que Murcia?

Vine a los 19 años tras cursar un bachillerato francés y con la idea de estudiar una carrera que parecía horrorosa. Empecé a trabajar con 20 años en una empresa pública, en la que sigo a día de hoy, trabajando de administrativa. Varios años después inicié una labor de acogida de perros maltratados, y seguí una formación intensa, hasta la creación de una asociación para trabajar terapia con perros dirigida a los sectores marginales, discapacidades y tercera edad. Hoy además me dedico a adiestrar y realizar modificaciones de conducta canina para mejorar la vida de las familias y sus compañeros de cuatro patas.

Fig. 36. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle.

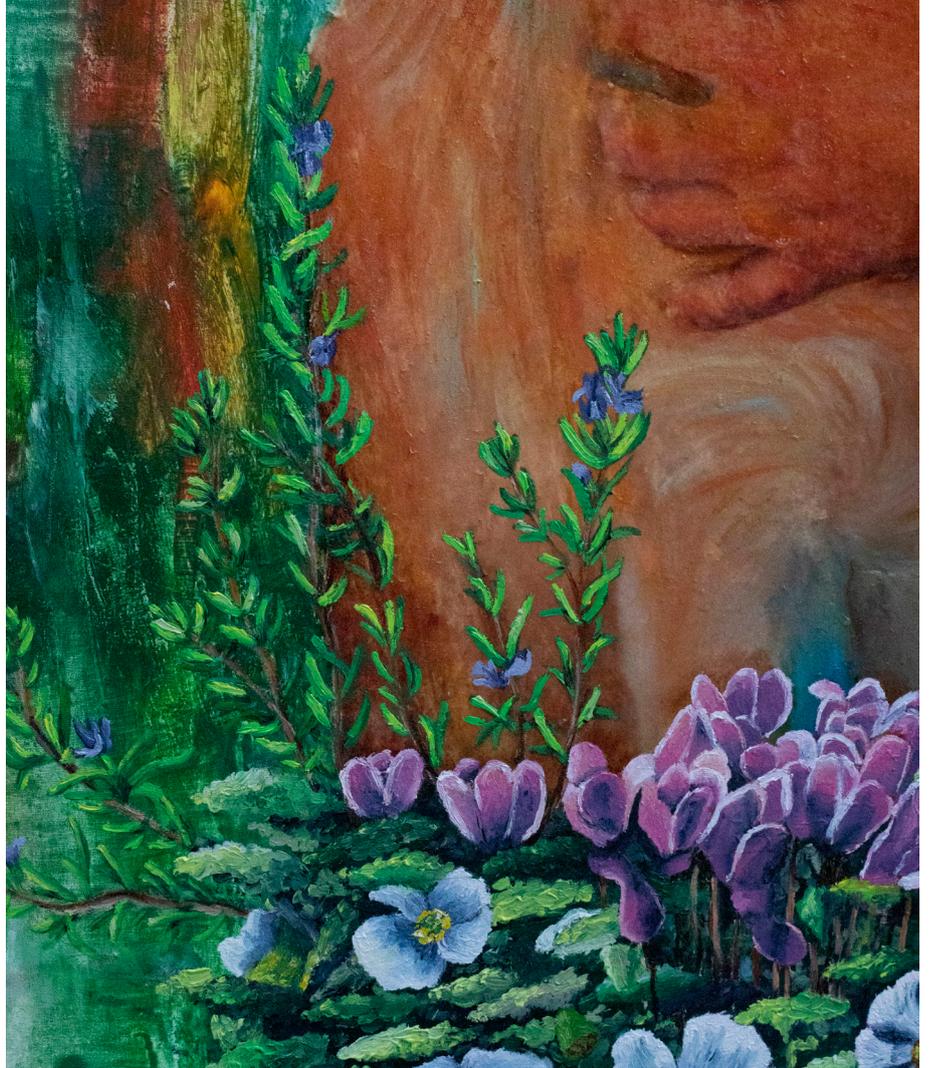

Fig. 37. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración*, obra *Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo.

4. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este proyecto, la creación de una serie de retratos de mujeres clave en mi vida, opino que ha sido realizado y que la obra plástica ha superado mis expectativas.

Antes de comenzar, apenas conocía textos que exploran la relación arte y género. Ahora, tras haber leído algunos, siento que es un área que me interesa mucho y me gustaría explorarla con más profundidad, ya que pienso que puede ampliar y complementar los temas que me planteo a nivel plástico.

La obra pictórica la orienté a realizar algo nuevo y más ambicioso a partir de las técnicas aprendidas durante la carrera, y ha sido la parte de mayor aprendizaje ya que ha sido un proceso muy experimental, obteniendo resultados a base de prueba y error.

Al ser un work in progress tengo planteado seguir haciendo otros retratos de personas importantes para mí en la infancia y adolescencia. Me gustaría que la serie se compusiese de 15 o 20 cuadros. Uno de los que ya tengo bastante claro es el retrato de Dominique mi antigua profesora y logopeda; para él utilizaré los tonos violetas, lilas y morados e incluiré mariposas y amatistas.

Me planteo ir produciéndolos poco a poco y a partir del mismo proceso de conversaciones y entrevistas que me permite compartir un tiempo con cada mujer seleccionada y, a la vez, me sirve a nivel personal y emocional, pues me ayuda a conocerme mejor y a valorar esos vínculos con las demás.

Esta motivación personal ha hecho que haya disfrutado a lo largo de todo el proyecto, tanto a la hora de buscar referentes y lecturas como a la hora de experimentar en el estudio.

Tras terminar el Grado en Bellas Artes he decidido hacer el Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, pues además de la creación me interesa también la parte más técnica de la pintura. En el futuro me gustaría compaginar la parte de producción artística con la enseñanza.

5. FUENTES REFERENCIALES

Beatriz T. Álvarez, 2020 “espores” [Texto online] [Consulta: Junio 20, 2021] <<https://espores.org/es/etnobotanica-es/proserpina-o-la-simbologia-botanica-en-la-obra-de-dante-rossetti/>>

Anon., 2013 “universia” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.universia.net/es/actualidad/vida-universitaria/descubre-autorretrato-collar-espinas-frida-kahlo-1027408.html>>

Diana Garrido, s.a. “Cultura Colectiva” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://culturacolectiva.com/arte/el-misterio-de-la-obra-perdida-de-frida-kahlo-la-mesa-herida>>

Verónica Gómez, 2016 “la camara del arte” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.lacamaradelarte.com/2016/05/autorretrato-con-collar-de-espinas.html>>

Alex Campos, s.a. “Cultura Colectiva” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://culturacolectiva.com/arte/las-mejores-pinturas-de-frida-kahlo>>

Carlos F., s.a. “Cultura Colectiva” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://culturacolectiva.com/arte/frida-kahlo-en-40-fotografias>>

Natalia Lomelí, s.a. “Cultura Colectiva” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://culturacolectiva.com/arte/momentos-de-la-vida-de-frida-kahlo>>

Anon., 2014 “abc” [Texto online] [Consulta: Julio 4, 2021] <<https://www.abc.es/cultura/arte/20141202/abci-frida-kahlo-nueva-york-201412021221.html>>

Anon., 2013 “abc” [Texto online] [Consulta: Julio 3, 2021] <www.abc.es>

Sofía Vargas, 2020 “my modern met en español” [Texto online] [Consulta: Julio 4, 2021] <<https://mymodernmet.com/es/john-everett-millais-ofelia/>>

David Navarro, 2019 “heraldo” [Texto online] [Consulta: Julio 6, 2021] <<https://www.heraldo.es/noticias/blog/2019/04/13/flores-en-arte-simbologia-historia-jardineria-1309013.html>>

Paula Martíns, 2018 “vein” [Texto online] [Consulta: Julio 6, 2021] <<https://vein.es/las-flores-musas-en-el-arte/>>

Anon., 2016 “wordpress” [Texto online] [Consulta: Mayo 20, 2021] <<https://impresioniartistiche.wordpress.com/2017/07/12/amy-judd/>>

Anon., s.a. “hicks” [Texto online] [Consulta: Mayo 20, 2021] <<http://www.hicksgallery.co.uk/artist/amy-judd/>>

Anon., 2015 “artefeed” [Texto online] [Consulta: Julio 11, 2021] <<http://artefeed.com/plumas-pinturas-de-amy-judd/>>

Claire Jackson, 2021 “affordable art fair” [Texto online] [Consulta: Julio 11, 2021] <<https://affordableartfair.com/inspiration/meet-our-battersea-campaign-artist-amy-judd/>>

Caroline Kurze, s.a. “IGNANT” [Texto online] [Consulta: Julio 11, 2021] <<https://www.ignant.com/2015/01/19/paintings-full-of-mystery-and-sensuality-by-amy-judd/>>

Anon., 2013 “FAHRENHEIT” [Texto online] [Consulta: Julio 11, 2021] <<https://fahrenheitmagazine.com/arte/amy-judd-el-sublime-balance-entre->

lo-femenino-y-la-naturaleza>

Pablo González, 2015 “MALATINTA” [Texto online] [Consulta: Julio 11, 2021] <<https://www.malatintamagazine.com/amy-judd-hicks-gallery-alas-wings-oleo-aves-femenidad-harpers-bazaar/>>

Anon., 2015 “yatzer” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.yatzer.com/angels-or-goddesses-avian-paintings-amy-judd>>

isabel muñoz,.a. “isabelmuñoz” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://isabelmunoz.es>>

Ferran Bono, 2021 “EL PAIS” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://elpais.com/noticias/isabel-munoz/>>

Ferran Bono, 2021 “EL PAIS” [Texto online] [Consulta: Junio 7, 2021] <<https://elpais.com/cultura/2021-05-29/isabel-munoz-los-peces-tambien-chupan-camara.html>>

Gustavo Bravo, 2021 “fotogasteiz” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://fotogasteiz.com/blog/fotografos/isabel-munoz-vida-obra-biografia/>>

La Nau, 2020 “culturaplaza” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://valenciaplaza.com/isabel-munoz-fotografia-la-esperanza-en-la-mujer-africana>>

Anon., s.a. “casafrica” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.casafrica.es/es/evento/exposicion-mujeres-del-congo-1>>

Anon., 2019 “donostiakultura” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <https://www.donostiakultura.eus/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=82&id=81479&Itemid=319&lang=es>

Redacción, 2020 “La VANGUARDIA” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201001/483777440213/la-nau-muestra-el-camino-hacia-la-esperanza-de-mujeres-africanas-con-las-fotografias-de-isabel-munoz.html>>

Diego Diaz, 2017 “portal jardin” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<http://portaljardin.com/el-lenguaje-de-las-flores/>>

Anon., s.a. “Floristik24” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.floristik24.es/floristeria-lexico/simbolismo-de-color-rosado/>>

Anon., s.a. “Significado de las flores” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.significadodelasflores.net/lili/>>

Cristiana Gonzalez, 2020 “enfemenino” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.enfemenino.com/trucos/significado-lenguaje-flores-s1899865.html>>

Candela Latorre, 2019 “bioguia” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <https://www.bioguia.com/entretenimiento/lenguaje-flores_47464454.html>

Samanta Farias, 2019 “xiahpop” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://xiahpop.com/flor-de-nacimiento/>>

Kevin, s.a. “skdesu” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://skdesu.com/es/el-significado-de-las-flores-en-japones/>>

Jose Vicente Plana, s.a. “flores para funerales” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://floresparafunerales.es/blog/clavel/>>

Hana, s.a. “Hana Flowers” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://>>

hanaflores.com.pe/flores/claveles>

Anon., 2017 “Colvin” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.thecolvinco.com/es/blog/claveles-flor-dioses/>>

Fabián Coelho, 2013 “significados” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.significados.com/significado-flores/>>

A, 2012 “Qué de Flores” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.quedeflores.com/blog/2012/01/31/la-leyenda-del-clavel/>>

Helena Poncini, 2016 “El periodico” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160424/esta-mujer-es-celeste-la-mujer-que-con-un-pequeno-gesto-dio-nombre-a-la-revolucion-de-los-claveles-5081401>>

Anon., 2013 “europa press” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.europapress.es/murcia/noticia-juventudes-socialistas-murcia-felicita-lunes-fiestas-regalando-tradicionales-claveles-reivindicativos-20130331183007.html>>

Anon., 2016 “La Opinion de Murcia” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.laopiniondemurcia.es/municipios/2016/06/17/murcia-cuna-clavel-32037989.html>>

EP, 2018 “LA VERDAD” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.laverdad.es/murcia/cultivo-flor-cortada-20181025142753-nt.html>>

Anon., s.a. “universia” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <https://es.wikipedia.org/wiki/Bando_de_la_Huerta>

Silva Bafunno, 2019 “erasmusu” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://erasmusu.com/es/blog-erasmus/consejos-erasmus/las-fiestas-de-primavera-en-murcia-el-bando-de-la-huerta-802611>>

Anon., s.a. “Morel” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.cyclamen.com/es/consumidor/conocer-el-ciclamen/historias-de-ciclmenes/flor-de-amor-flor-de-arte>>

Anon., s.a. “elicriso” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <https://www.elicriso.it/es/lenguaje_flores/ciclamen/>

Miguelon, 2016 “plantameloencasa” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://plantameloencasa.wordpress.com/2016/12/05/ciclamen-flores-para-el-invierno/>>

Camelia, 2017 “Pazo D Rubianes” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.pazoderubianes.com/leyendas-camelias-lenguaje-mundo-flores/>>

Anon., 2013 “universia” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.significadodelasflores.net/camelias/>>

Anon., s.a. “significadodelasflores” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://significadodelasflores.com/significado-de-la-flor-camelia/>>

Maria., 2018 “Florexotica” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://florexotica.online/flor-de-camelia-significado-simbolismo-y-colores/>>

Anon., s.a. “FotoNostra” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.fotonostra.com/albums/plantas/crisantemorajo.htm>>

Anon., s.a. “verdissimo” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.verdissimo.com/es/noticias/significado-del-crisantemo>>

Anon., s.a. "Refugio del alma" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://refugiodelalma.com/significado/flor/crisantemo/>>

Anon., 2018 "floraqueen" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.floraqueen.es/blog/usos-significados-del-jazmin/>>

Anon., s.a. "semilla salvaje" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://semillasalvaje.com/significado-de-la-flor-de-jazmin/>>

Anon., s.a. "refugio del alma" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://refugiodelalma.com/significado/flor/jazmin/>>

Anon., s.a. "significado de las flores" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://significadodelasflores.com/amapola/>>

Anon., s.a. "via joven" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.viajoven.com/blog/significado-flores-a-4/>>

Anon., s.a. "regugio del alma" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://refugiodelalma.com/significado/flor/amapola/>>

Anon., s.a. "hablemos de flores" [Texto online] [Consulta: Enero 3, 2021] <<https://hablemosdeflores.com/significado-espiritual-de-la-amapola/>>

Anon., s.a. "significados" [Texto online] [Consulta: Enero 3, 2021] <<https://significados.online/flores/mimosa/>>

Anon., 2020 "vanity flor" [Texto online] [Consulta: Enero 3, 2021] <<https://vanityflor.es/blog/la-mimosa-flor-por-excelencia-del-dia-de-la-mujer/>>

Anon., s.a. "significado de las flores" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://significadodelasflores.com/flor-de-almendro/>>

Yanka, 2018 "el rincón de yanka" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://elrincondesyanka.blogspot.com/2018/02/la-flor-de-almendro-simboliza-estar.html>>

Anon., s.a. "Casa Aurelia" [Texto online] [Consulta: Enero 2, 2021] <<https://www.casaurelia.com/almendros-en-flor/>>

Alberto, s.a. "vix" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.vix.com/es/imj/mundo/154233/conocias-el-simbolismo-de-estos-7-arboles-en-la-antiguedad>>

Anon., s.a. "vivir bien es un placer" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://vivirbienesunplacer.com/bienestar/arbol-y-su-significado/>>

Josep Gordi Serra y Maria-Mercè Bruguera i Barbany, 2015 "Mètode" [Texto online] [Consulta: Enero 2, 2021] <<https://metode.es/revistas-metode/article-revistas/el-simbolismo-de-los-arboles.html>>

Anon., s.a. "ambiente ecologico" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<http://www.ambiente-ecologico.com/revist58/muceda58.htm>>

M.A. Carrillo de Albornoz y M.A. Fernández, 2019 "nueva acropolis" [Texto online] [Consulta: Enero 2, 2021] <<https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-el-roble/>>

Nina Llinares., s.a. "Nina Llinares" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://ninallinares.com/roble-arbol-celta-por-excelencia/>>

Luna Despierta., 2020 "despertarMagia" [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.despertarmagia.com/simbolismo-y-significado-del-roble-un-arbol-de-la-vida-celta/>>

- Anon., 2006 “arsfravis” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.arsgravis.com/crecimiento-vegetal/>>
- Marta Blazquez, 2019 “la Huella del Bosque” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://www.lahuelladelbosque.es/el-roble-padre-de-los-bosques/>>
- Anon., s.a. “ANIMAL CHAMAN” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://animalchaman.com/animales/simbolismo-de-koi/>>
- Anon., s.a. “MASCOTAPIA” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<http://www.mascotapedia.com/pez-koi/>>
- Diana Garrido, 2013 “Cultura Colectiva” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<https://culturacolectiva.com/disenio/tatuajes-de-peces-y-su-significado>>
- Anon., 2013 “ANGUILAPEDIA” [Texto online] [Consulta: Julio 2, 2021] <<http://www.aguilapedia.com/significado-y-simbolismo-del-aguila/>>
- Narciso Arcas Lario y Miguel Romero González, *La floricultura la región de murcia en el contexto nacional. Claves para mejorar su competitividad*, 2000
- Erika Bornay, *Las hijas de Lilith*, 1995
- Daniela Linco Fuentes, *Color a color*, 2011
- Michel Pastoureau y Dominique Simonnet, *Breve historia de los colores*, 2006
- Eva Heller, *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, s.a.
- Claudio Arias Baeza, *Sensación, significado y aplicación del color*, 2010
- M^a. Sandra Cuervo Diez, *El poder del color*, TFG 2017
- Alba Ferrwe Franquesa y David Gómez Fontanills, *Cultura y color*, TFG s.a.
- Jeice Hernández, *La transversalidad del color*, Tesis 2019
- Guillermo Bellod Ortuño, *Dinámico del color en la pintura*, Tesis 2017
- Miranda Bruce-Motford, *El libro ilustrado de signos y símbolos. Miles de signos y símbolos de todo el mundo*, 1997
- Juan-Eduardo Cirlot, *Diccionario de símbolos*, 1992
- La Madre, *Las flores y sus mensajes*, s.a.
- Beatrice Shelly, *Diccionarios de flores*, 2010
- Martina Padberg, *El impresionismo*, 2008
- Cathy Newman, *Mujeres tras la cámara*, 2000
- Clarissa Pinkola Estés, *Mujeres que corren con los lobos*, 2011
- Henri Cartier-Bresson, *Fotografía del natural*, 2003
- Jeff Wall, *Fotografía e inteligencia líquida*, 2007

6. INDICE DE IMAGENES

Fig. 1 Erika Bonay: *Las hijas de Lilith* ensayos arte catedra, Segunda edición 1995, Ilustración de cubierta: Margarita Suárez Carreño p 7

Fig. 2. Claudio Arias Baeza: *Sensación, significado y aplicación del color*, 2010, director editorial: Karla Castro Atencio p 8

Fig. 3. Eva Heller: *Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*, s.a. Traducción: Joaquin Chamorro Mielke p 8

Fig. 4. y Fig. 5. Frida Kahlo: *Autorretrato con collar de espinas y colibrí*, 1940, pintura al óleo p 11

Fig. 6, Fig. 7. y Fig. 8. Amy Judd: serie *Avian*, 2015, pintura al óleo p 12

Fig. 9. y Fig. 10. Isabel Muñoz: serie *Mujeres Congo*, 2015, Fotografía p 13

Fig. 11 y Fig.12. Isabel Muñoz: serie *Mujeres Congo*, 2015, Fotografía p 14

Fig. 13. y Fig. 14. Noemí Sánchez serie *3 Mujeres*, 2021, Fotografía p 15 (Sesion de fotos)

Fig. 15 y Fig. 16. Noemí Sánchez serie *3 Mujeres*, 2021, Fotografía p 16 (Sesion de fotos)

Fig. 17., Fig. 18. y Fig. 19. Noemí Sánchez serie *3 Mujeres*, 2021, Fotografía p17 (Sesion de fotos)

Fig 20. y Fig. 21. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 19

Fig. 22., Fig. 23. y Fig. 24. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 20

Fig. 25. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 21

Fig. 26. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Isabel y los koi*, 2021, óleo sobre lienzo. P 22

Fig. 27. y Fig. 28. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 23

Fig. 29 y Fig. 30. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 24

Fig. 31. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 26

Fig. 32. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Nathalie, la mujer alada*, 2021, óleo sobre lienzo. P 27

Fig. 33. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 28

Fig. 34 y Fig. 35. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. P 29

Fig. 36. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. Fotografía detalle. P 31

Fig. 37. Noemí Sánchez serie *Mujeres, una inspiración, obra Cordy, la susurradora de perros*, 2021, óleo sobre lienzo. P 32