

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Cuentos dorados. Serie de pinturas

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Istorik , Aleksandra

Tutor/a: Lloret Ferrándiz, M. Carmen

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

TFG

CUENTOS DORADOS.

SERIE DE PINTURAS

Presentado por Aleksandra Istorik

Tutora: Carmen Lloret Ferrándiz

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2021-2022

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

La intención de este proyecto es, mostrar a través de *Cuentos dorados*, una colección de cuadros, un campo de batalla de la imaginación contra la realidad. Muchas veces la realidad no tiene tanto color y viveza como nos gustaría. Los lienzos en este caso son un campo de la libertad donde es posible vivir la vida en toda su totalidad y plenitud compartiendo esta energía alternativa con otros.

Cuentos Dorados se representan las reflexiones internas más profundas. El color de óleo y el pan de oro, son los elementos fundamentales en el trabajo.

La base de la información para este proyecto es el análisis del trabajo artístico de dos artistas legendarios: Gustav Klimt por el uso de oro y Salvador Dalí por el tema de surrealismo. Los conceptos de cuento y sueño están estrechamente relacionados con el subconsciente. También se ha buscado la información en los escritos, artículos y libros sobre el surrealismo.

El estilo surrealista revolucionario impulsa lo irreal y onírico mediante el pensamiento y el juego del subconsciente. Dentro del movimiento se mezcla el arte literario, musical, artístico, fotográfico y el cine de manera ilógica lo que lo hace muy único.

La gran parte del proyecto consistirá en mostrar la colección de los *Cuentos Dorados* realizados en el último año, tratando de mostrar otra realidad de las ideas inspirados en el mundo real con el objetivo de mejorar el otro mundo teniendo en cuenta cosas a mejorar de este.

Palabras claves: Cuentos; sueños; realidad paralela; oro.

ABSTRACT

The intention of this project is to show through The Golden Tales, a collection of paintings, a battlefield of imagination against reality. Often reality is not as colourful and vivid as we would like it to be. The canvases in this case are a field of freedom where it is possible to live life in its fullness and plenitude by sharing this alternative energy with others.

The Golden Tales represent the deepest inner reflections. Oil colours and gold leaf are the fundamental elements in the work.

The basis of the information for this project is the analysis of the artistic work of two legendary artists: Gustav Klimt for the use of gold and Salvador Dalí for the theme of Surrealism. The concepts of fairy tale and dream are closely related to the subconscious. Information has also been sought in writings, articles and books on Surrealism.

The revolutionary Surrealist style pushes the unreal and dreamlike through the thought and play of the subconscious. Within the movement, it mixes literary, musical, artistic, photographic and cinematic art in an illogical way which makes it very unique.

The main part of the project will consist in showing the collection of "Golden Tales" made in the last year, trying to show another reality of ideas inspired by the real world with the aim of improving the other world taking into account things to improve in this one.

Keywords: fairy tales; dreams; parallel reality; gold.

AGRADECIMIENTOS

A Carmen Lloret Ferrándiz, por su gran sabiduría, consejos, paciencia y apoyo a la hora de la realización del último e importante proyecto, además de todos otros momentos.

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	8
2.1. Objetivos	
2.2. Metodología	
3. MOVIMIENTO SURREALISTA	9
3.1. Cualidades del movimiento	
3.2. Tres principales pilares	10
3.3. Las mujeres surrealistas	11
3.3.1 El cine	
3.3.2. Germaine Dulac	12
3.4. Referentes	13
3.4.3. Gustav Klumpt	
3.4.4. Salvador Dalí	14
3.4.5. Rene Magritte	15
3.4.6. Henri Rousseau	16
4. EL ORO EN EL ARTE	16
5. PROCESO PRÁCTICO	17
5.1. Ideación y preparación	
5.2. Serie de pinturas	19
5.2.1. <i>La isla de la humanidad</i>	
5.2.2. <i>Resolución de la incertidumbre</i>	20
5.2.3. <i>Semáforo azul</i>	21
5.2.4. <i>Serie Bailarinas y Globos</i>	22
5.2.5. <i>Huéspedes de la vida terrenal</i>	24
5.2.6. <i>Circo</i>	26
5.2.7. <i>El deseo no tiene pausa</i>	27
6. CONCLUSIONES	28
7. REFERENCIAS	30
8. ÍNDICE DE IMÁGENES	32

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como se ha señalado previamente en el resumen, este proyecto es una serie de pinturas surrealistas, la cual fue denominada *Cuentos dorados*. Las obras han sido realizadas con diferentes recursos pictóricos. En algunas ocasiones las fotografías sirvieron como referencias y el punto de apoyo en las etapas de empezar a realizar la idea. Las obras, son las interpretaciones personales no solo como análisis de numerosos artistas referentes, sino el reflejo de las visitas a museos, reuniones literarias e imaginación personal del artista. No solo es la interpretación acerca del movimiento, también sobre determinados temas, personajes, preguntas sociales, hechos históricos y muchos factores más que siempre están presentes en los lienzos.

La motivación a la hora de realizar el proyecto ha sido el análisis de todo el movimiento surrealista. Es un movimiento cultural que trata los temas universales sobrepasando la línea de lo real impulsando lo onírico e imaginativo. Es un proceso complejo que se da lugar mediante las cualidades del subconsciente, plasmando en el arte el mundo interior del ser humano: los miedos, las fobias, las obsesiones y los amores.

Dentro de este proyecto se plantea una serie de 9 cuadros expresando el mundo interior del artista. Cada obra tiene su propia historia y lectura. Todos los lienzos dejan una parte al espectador, que consiste en completar la imagen percibida por los ojos con la ayuda del subconsciente y la imaginación. Es una de las características propias de este movimiento, que hace que el lector visual de la pintura se imbuya dentro de ella. En muchos casos puede llegar a reflejarse en los personajes o en el ambiente que están viviendo. Otro punto a comentar, propio tanto del surrealismo como de *Cuentos dorados* es que, cuanto más mire el observador la obra más narración, detalles y escenas encontrará dentro de ella.

Como conclusión de la parte teórica y llevando el trabajo hacia el resultado definitivo se presentan los pequeños resúmenes de la biografía tanto personal como artística de los autores referentes cuya obra ha sido una clara influencia y referente en la creación del proyecto y las obras. Además de los referentes se incluirá una parte explicando la importancia de oro y su historia en el mundo de arte cuya influencia también se refleja en el proyecto igual que el estudio de lo femenino dentro del surrealismo.

El último capítulo del proyecto muestra la serie de pinturas *Cuentos Dorados*. Las obras se realizaron sin bocetos previos, debido a esto solo se mostrará el resultado final con las fichas técnicas acompañándolas. Por último, se explicará el significado de cada obra.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

El principal objetivo de este proyecto es realizar una serie de pinturas surrealistas de carácter imaginario inspiradas en los referentes de dicho movimiento. Para llevar a cabo el trabajo, se plantean los siguientes objetivos:

- Buscar en las obras profundidad y diferentes perspectivas dentro de un mismo espacio.
- Utilización de pan de oro y su simbología que alude a la riqueza de cada momento de la vida.
- Intentar no repetir personajes, sino personalizar los en cada obra, asimismo creando un buen desafío para mejorar los aspectos creativos y pictóricos.
- Digitalizar toda la serie pictórica acompañándola con buenas explicaciones.
- Analizar el movimiento surrealista.
- Aprender a realizar buen proyecto y su presentación, tanto para este trabajo como para luego utilizar estos conocimientos en la vida profesional.
- Estructurar bien las ideas.

2.2. METODOLOGÍA

Para poder realizar los objetivos descritos anteriormente, se llevará la siguiente metodología:

1. No se plantea la realización de bocetos
2. Realizar los cuadros con técnica mixta con el empleo de el pan de oro, la técnica tradicional de la pintura al óleo, acrílico y otros materiales experimentales como el spray, pigmento en polvo, diferente tipo de materiales para construir relieves de algunas figuras y otros materiales plásticos, como la tinta china y rotuladores.
3. Hacer un análisis de los cuadros cuando estén acabados más allá de lo visual.
4. En las obras que serán realizadas la mayoría de los referentes son la relación directa por sus estilos.
5. Estudiar trabajos profesionales, junto con la lectura de sus contenidos formas y formatos.

3. MOVIMIENTO SURREALISTA

3.1. CUALIDADES DEL MOVIMIENTO

El movimiento surrealista surge en Francia en 1924 exponiéndose por todo el mundo hasta la Segunda Guerra Mundial. Es un movimiento vanguardista que inician los intelectuales del siglo XIX. Pretendían cambiar el mundo con este movimiento, a través de la producción artística y literaria. Todo inicia con un *Manifiesto surrealista* del teórico principal, André Breton. Las frases “El hombre que no puede visualizar un caballo al galope sobre un tomate es un idiota”¹ y “La imaginación al poder”² son las que mejor describen sus ideas o objetivos.

El movimiento introduce la idea de la libertad individual a través de la cual se logrará la libertad social. Muchos de los artistas que se unieron a este movimiento también se unieron a la lucha revolucionaria y el comunismo. Los representantes del surrealismo tenían por misión tanto individual como social, hacer que las palabras arte y sociedad, mundo exterior y mundo interior, fantasía y realidad pasaran a ser sinónimos.

A continuación se nombrará las principales características del movimiento surrealista:

- Apoyar las revoluciones liberales desde el arte.
- Oponerse a la sociedad antigua con la irracionalidad, una característica del movimiento dadaísta, antecedente a este.
- Jugar con las asociaciones libres del subconsciente y la sobreposición de objetos.
- Los objetos tienen diferentes formas de interpretación, perdiendo a veces su origen.
- Lo prohibido en muchos casos es la fuente de la inspiración.
- Existe tanto surrealismo figurativo como abstracto.
- Daban prioridad al lenguaje escrito sin el uso de la razón empleando la técnica de “automatismo psíquico” y un método parecido por el método de los dibujos automáticos “el cadáver exquisito”.
- Representar las fantasías y los sueños.
- Impulsar lo irracional y misterioso, como lo afirma Salvador Dalí en una de sus frases, “La gente ama el misterio, y por eso aman mis pinturas”³.

Fig. 1. Max Ernst: La cita con los amigos, 1922.

Cuadro de Max Ernst en la que se presentan los principales miembros del surrealismo. Busca ir en contra de la degeneración del ser humano.

¹ Calvo Santos, Miguel, 2015. *Surrealismo*, Consultado en la web: <https://historia-arte.com/movimientos/surrealismo>.

² Bouché, Henri, 2021. *La imaginación...al poder*. Consultado en la web: <https://www.elperiodicomediterraneo.com/opinion/2021/02/10/imaginacion-40580061.html>.

³ Sierra, Regins, 2019. *Conoce la historia del surrealismo, una corriente experimental y vanguardista*. Consultado en la web: <https://mymodernmet.com/es/que-es-surrealismo-significado/>.

3.2. TRES PRINCIPALES PILARES

El movimiento surrealista se puede reducir a tres principales pilares: el subconsciente, automatismo y el cuestionamiento con la realidad.

La figura principal que estudiaba y trabajaba con el subconsciente era Sigmund Freud. Investigaba sus posibilidades y el análisis de los pensamientos. Estudiaba cómo funciona la mente humana a través de una práctica terapéutica. En los estudios Freud descubrió que los síntomas contienen un significado oculto, que a la vez eran mensajes con contenidos inconscientes.

Afirmaba, que lo inconsciente puede volver consciente si trabajamos en ello. También, en el surrealismo se intentaba sacar el “yo” más profundo que viene de la niñez y que a la vez es la respuesta a todo. El “yo”, el subconsciente y los sueños son las principales fuentes de inspiración del movimiento⁴.

Por otro lado, el automatismo es un método que elimina todo el control racional de cualquier proceso dejando lugar a la irracionalidad. Es un movimiento único, ya que todo el trabajo es válido. Los artistas surrealistas estaban en constante producción, eliminando cualquier cuestionamiento impulsando la creatividad y dejando predominar al instinto.

El último punto a comentar es el cuestionamiento de la realidad. “La famosa pipa. ¡Cómo me reprochó la gente por ello! Y sin embargo, ¿podría usted rellenarla? No, claro, es una mera representación. ¡Si hubiera escrito en el cuadro «Esto es una pipa», habría estado mintiendo!»⁵

Con esta frase de Rene Magritte se entiende la esencia del movimiento revolucionario. Los artistas cuestionan la realidad en la que viven. Esto dio paso al “misticismo de lo inanimado”. Para explorar los nuevos principios en el arte se realizaban las técnicas como: collage (pegar diferentes imágenes sobre una superficie), frottage (rotar un lápiz sobre una hoja colocada sobre un objeto), las mariposas (dibujo simétrico a base de estampado de la pintura en dos hojas unidas), el método paranoico crítico (surgimiento de imágenes caóticas a través de una mancha), la decalcomanía (aplicar imágenes sobre un papel y poner otra hoja de papel encima) y las manipulaciones de la fotografía.

EL movimiento surrealista sufrió mucho con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Muchos artistas tuvieron que ir al exilio, Max Ernst escribe al respecto: "En Nueva York teníamos artistas, pero no arte. Uno sólo no puede

⁴ Livier Govea, Ana, 2018, *Surrealismo y psicoanálisis*. Consultado en la web: <https://www.centroeleia.edu.mx/blog/surrealismo-y-psicoanalisis/>.

⁵ Lampkin, Fulwood, 2016, *La traición de las imágenes*. Consultado en la web: <https://historia-arte.com/obras/la-traicion-de-las-imagenes>.

crear arte. El arte depende en buena medida del intercambio de ideas con los demás”⁶.

El movimiento surrealista y sus ideas siguen presentes en la actualidad y así será siempre.

3.3. LAS MUJERES SURREALISTAS

En el siguiente apartado se va a dar importancia a la parte femenina del movimiento. Los próximos referentes no tiene relación pictórica con el proyecto sino la versión desde lo femenino. Las nombradas son las pioneras del estilo surrealista del mismo siglo XIX. Este apartado no expresa ideas separatistas, sino que muestra más historia e ejemplos de grandes personas.

Dentro de la corriente surrealista, igual que en el resto de estilos existen muchos ejemplos de las representantes femeninas que merecen ser mencionadas, como por ejemplo Louise Bourgeois, Dorothea Tanning, Jeanne Hebutern, Dora Maar, María Izquierdo y muchas mujeres fantásticas más, cada una con su estilo propio. A muchas de ellas les pasó lo mismo que a Dora Maar o a Jeanne Hebutern, que al juntarse con otro artista, su obra pasó al segundo plano y debido a esta razón dejaron pocas obras suyas.

Por otro lado, conocemos casos como el de Dorothea Tanning que no solo fue pintora, sino también a la vez escritora, ilustradora e escultora, e incluso llegó a experimentar con el impresionismo. Conocemos otro ejemplo de Louise Bourgeois, también conocida como “Mujer araña”, que llegó a ser mundialmente conocida por sus figuras de arañas, expresando temas como la soledad, la ansiedad y la traición.

Las artistas mujeres han sido luchadoras y rebeldes. Muchas de ellas han tenido que esperar más tiempo para alcanzar la misma o más fama que algunos artistas hombres.

Hay muchas artistas representantes de muchas ramas de las artes. A continuación se expone un listado no exhaustivo de las mismas. Dentro de la moda un gran ejemplo es Elsa Schiaparelli, en la escultura Mimi Parent, Meret Oppenheim, Elisa Breton, en la fotografía Lee Miller, Emila Medkova, Dora Maar, Cineastas: Germaine Dulac, Nelly Kaplan, Maya Deren, y en el campo de la escritura Lise Deharme, Joyce Mansour.

3.3.1. Cine

No se puede entender el movimiento surrealista sin conocer su séptimo arte. En él mucho jugó la influencia de los movimientos como: expresionismo alemán, constructivismo soviético, dadaísmo y el impresionismo.

La tarea del cine era expresar los procesos del subconsciente en la manera poética. Todas las obras causaban impacto en los espectadores. En los años 20

⁶ Cuevas, Valeria, 2015, *Surrealismo*. Consultado en la web: <https://revistacloroformo.wordpress.com/2015/07/29/surrealismo-construyendo-la-destruccion-de-la-realidad/>.

el cine consiguió un éxito total, pesando que la reacción iba a ser muy crítica y negativa.

Los temas principales eran: el rechazo a la sociedad, erotismo, crítica a la burguesía, crítica a la religión, el deseo sexual y muchos más.

3.3.2. Germaine Dulac

Para entender mejor al cine se explicará un ejemplo de Germaine Dulac, cuya pasión por el cine la llevó a fundar su propia compañía cinematográfica en 1915 con la ayuda de su marido, que se convirtió en su primer productor, donde realizó varias películas sin pretensiones.

Ganó la fama en el cine tras dirigir la serie de varias partes *Las almas de los locos*. Un logro artístico importante para Dulac es la película basada en un guion de Louis Delluc, *Unas vacaciones en España*, en la que hace hincapié en la atmósfera de la acción. Esta tendencia se refuerza en *El cigarrillo* y *La muerte del sol*.

Dulac ha demostrado ser una maestra de la psicología sutil y ha logrado combinar imágenes realistas de la vida con la exaltada imaginación de los personajes. Su deseo de democratizar su estilo refinado y crear una obra de calidad para el público en general lleva su obra a la cima.

Finalmente, Germaine Dulac rompe con la firma Nalpas y se entrega por completo a la experimentación estética.

Fig.2. Revista Mon Ciné del 5 de octubre de 1923 con Germaine Dulac en la portada.

Fig.3. Fragmento de la película *Le cigarette*.

La artista reconoce que el movimiento es un componente importante de la imagen cinematográfica, señala que la narrativa cinematográfica tradicional no se beneficia de las formas de movimiento específicas del cine, y aboga por la narrativa no a través del desarrollo mecánico de la trama, sino a través del movimiento fotogénico, que, según ella, es capaz de transmitir la psicología

humana de forma más sutil. Dulac cree que el cine produce una sensibilidad particular, que moviliza un tipo de percepción diferente al de las demás artes⁷.

El movimiento de las formas, o "sinfonía visual", como le gusta decir, pretende desarrollar la psicología humana a través de un movimiento específicamente cinematográfico. Por eso utiliza la palabra "sinfonía" más bien en el sentido de una analogía.

3.4. REFERENTES

3.4.1. Gustav Klimt (Viena, Austria. 1862-1918)

Celebre artista austriaco cuyas obras están cargadas de sensualidad y de estilo bastante ecléctico. Sus trabajos son innovadores, están en continuo movimiento y desarrollo. Además, están compuestos por la pintura plástica y abstracta a la vez. Gustav Klimt fue un artista referente en sus tiempos igual que lo está siendo ahora, a pesar de su fama póstuma. Su obra fue una de las más originales del siglo XIX.

Klimt vivía en la época del oro de la burguesía austriaca, una influencia clara de sus obras doradas. Además, combina los sentimientos con el decorativismo. No solo había creado cuadros abstractos, sino que también realizó tanto el arte figurativo como el género de retrato.

El periodo del oro, es la razón por la que es el primer referente en la lista. La influencia dorada en la vida del artista aparece en el viaje a Ravena en el año 1903, donde conoce los mosaicos. El viaje fue una manera de evasión del mundo real debido a la muerte de su hermano Ernst y la ruptura con el compañero del oficio Franz Matsch. Tras el viaje empiezan a aparecer figuras femeninas, estilo sensible y el dorado que pasa a ser su elemento principal. La obra conocida como *Nuda Veritas*, es la primera que se conoce dónde empezaron los experimentos con el nuevo estilo.

A continuación, empieza la etapa más conocida de Gustav Klimt, cuando pinta su cuadro más emblemático de una joven bella de inspiración bélica *Judith I*. A partir de este momento el artista ornamentaba la gran parte de cada cuadro con el material de pan de oro. Asimismo, Klimt fue uno de los protagonistas principales del movimiento Art Nouveau realizando las obras en las temáticas como: la sensibilidad, la feminidad, la muerte y el amor.

Otro motivo por el cual fue elegido este artista como referente es porque en la mayoría de sus obras las emociones se transmiten con una intensidad elevada. Los trabajos no dejan a nadie indiferente, sino transmiten diferentes sensaciones a cada espectador. Los personajes parecen tener la magia de poder flotar y moverse sin la fuerza de la gravedad, en parte debido a que encontró la inspiración en los modelos femeninos.

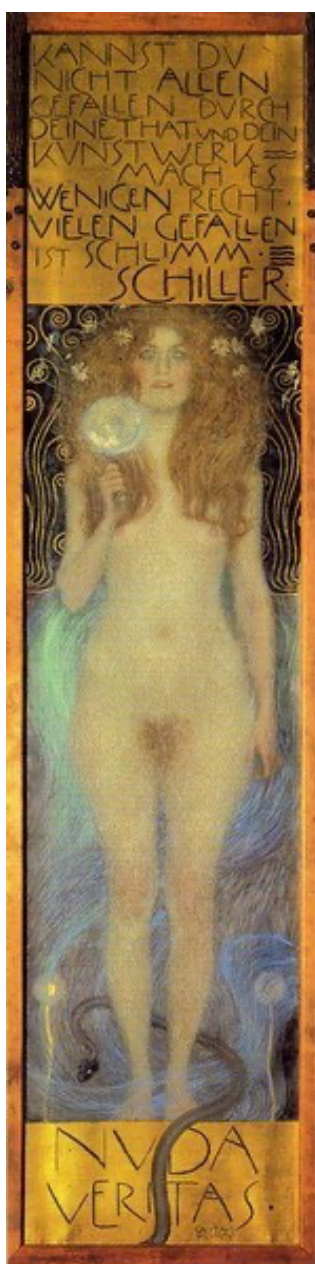

Fig.4. Gustav Klimt: *Nuda Veritas*, 1899.

⁷ Fernández, Tomás y Tamaro, Elena. *Biografía de Germaine Dulac*. Consultado en la web: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dulac_germaine.htm.

Son unas características que hacen sus cuadros ser únicos. Las técnicas de acentuar las creaciones, en muchos casos, con una gran decoración y líneas severas dibujadas a mano refuerza las sensaciones percibidas a través de los ojos.

3.4.2. Salvador Dalí (Figueras, España. 1904-1989)

Un pintor, leyenda y genio español que gozó de su fama, lo que pocos artistas pudieron permitirse. Dalí llegó a ser padre del movimiento surrealista por sus ideas filosóficas totalmente revolucionarias para la suya y el resto de las épocas.

Fig.5. Salvador Dalí: *El gran masturbador*, 1929.

En sus lienzos retrataba universos impactantes con su técnica de pintura perfeccionada. Para describir las obras de este artista, podemos utilizar los adjetivos como: perturbador, luminosos, simbólico, nítido, intenso y muchos más, pero ni sencillo ni suave. Este artista decidió ser excesivo en todo. Lo que estaba siendo fue simplemente “Salvador Dalí”: “Nunca estoy solo. Tengo la costumbre de estar siempre con Salvador Dalí. Créame, eso es una fiesta permanente”⁸.

En su vida conoció otros artistas referentes de su tiempo: Gabriel García Lorca, Picasso, Sigmund Freud, Federico García Lorca, Luis Buñuel y muchos más, cuya influencia se nota fuertemente en su etapa ya madura. Es el representante más conocido del surrealismo, aunque en el año 1934 fue

⁸ El Semanario, 2018. *Salvador Dalí: extravagancia y vanidad*. Consultado en la web: <https://elsemanario.com/vida-y-cultura/la-extravangancia-y-vanidad-de-salvador-dali/>.

expulsado del movimiento, ¡No podéis expulsarme porque Yo soy el Surrealismo!”⁹, así fue la respuesta del genio al respecto.

Durante su carrera, también realizó obras en el campo de la ilustración, grabado, esculturas, joyería escenografía, publicidad y el cine.

Salvador Dalí es un referente clave por el estilo, por la energía de los cuadros, por cómo pinta los paisajes y ambientes. Sus obras atraen espiritualmente y visualmente. Estudiando sus obras de cerca, fue descubierto el acabado característico brillante con el que barniza los cuadros.

También, Dalí muestra que es el amor. Esta perdidamente enamorado de Gala, una mujer rusa diez años mayor que él. Este es el nivel que todo artista debe alcanzar en los trabajos retratando el tema del amor. Por primera vez, la influencia de esta mujer aparece en el cuadro *El Gran Masturbador*, lleno de muchos significados y sentimientos.

El conjunto de su obra estaba es el principal referente e inspiración de este trabajo. Este artista enseñó cómo presentar sus obras y a sí mismo como relacionarse en el mundo. Además, viendo las obras de Dalí se entiende el origen y la razón del arte. A través de todo el patrimonio que dejó, no solo enseña, la maestría artística sino también el arte de crear y de vivir. “Si muero, no moriré del todo”¹⁰.

3.4.3. Rene Magritte (Lessines, Bélgica. 1898-1967)

Fue un surrealista belga, principal referente de su país. Su arte es sorprendente e ingenioso.

El arte de Magritte no es totalmente irracional, realizaba imágenes analizadas a base de los sueños cuestionándolas al mismo tiempo. Se interesaba por la ambigüedad de ellas. Asimismo, pinta objetos que a la misma vez ocultan y rebelan la verdad.

Estudiaba la vida cotidiana y le daba una vuelta sacando el contraste entre lo real y lo pintado. La vida real que vive para él es una trampa y en sus cuadros la oculta en el silencio de los personajes. Su vida fue diferente a otros artistas de su época. Mantuvo un estilo de vida más tranquilo correspondiente a la clase media burguesa.

El conjunto de su obra inspira para analizar la realidad en una manera particular. Enseña al espectador un mundo conceptual, un claro ejemplo es la obra *Esto no es una pipa*. Su arte de pintar es mágico. Magritte asocia al artista con un mago, esta misma idea se puede ver en los numerosos retratos que realizó. La razón es que los artistas están dotados con los super poderes. Realiza relaciones entre las palabras y las imágenes. No todos los objetos

Fig.6. Rene Magritte: *Esto no es una pipa*. 1928. Una obra de la serie *La traición de las imágenes*.

Fig.7. Rene Magritte: *El hombre con el sombrero hongo*. 1964. Representa cosas ordinarias que poseen poderes secretos.

⁹ Mi cubaneo, 2014. *Yo soy el surrealismo*. Consultado en la web: <https://micubaneo.wordpress.com/2014/02/10/yo-soy-el-surrealismo/>.

¹⁰ La Vanguardia, 2020. *Las frases más inteligentes y surrealistas de Dalí*. Consultado en la web: <https://www.lavanguardia.com/cultura/20200123/473090030535/frases-salvador-dali-inteligentes-surrealistas.html>.

necesitan nombre para ser retratados. La pintura no siempre tiene que nombrar lo que ve, igual que el espectador.

Uno de los elementos que pinto son las siluetas de papel recortado, un truco mágico muy especial y personal. Juega mucho con los motivos simétricos y geométricos, lo que también se puede encontrar en *Cuentos Dorados*.

Fig.8. Henri Rousseau: *El sueño*, 1910. Más importante y grande de las piezas de la jungla. Se retrata a “Yadwigha en un hermoso sueño”.

3.4.5. Henri Rousseau (Laval, Francia. 1844)

Henri Rousseau, también conocido como “el aduanero” fue un artista espectacular, pero sin ninguna formación académica. Se dedicó a la pintura cuando tenía 49 años. Su apodo viene de su trabajo en las oficinas fiscales municipales de París. Su falta de academismo se equilibra con una gran frescura y visión nueva acerca de todo lo que pintaba. Este artista abrió los ojos a muchas personas que descubría sus obras. Tenía un espíritu totalmente moderno, lo propio del siglo XIX.

Su arte naïf combina la ingenuidad formal y la satisfacción temática. Su arte destaca por el detalle, el uso de los colores intensos, perspectiva científica y la temática muy onírica. El artista trataba de representar los sueños, muy propio de los surrealistas. En su trabajo se nota la ignorancia de la falta del interés por el academismo.

Su arte influyó enormemente en corrientes como el fauvismo o el surrealismo. El gran Picasso hizo una velada en el honor de Henri Rousseau, como en la película *La cena de los idiotas*.

En el cuadro *La gitana dormida*, un cuadro mágico que hace contener el aliento, se representa una escena totalmente imaginada, debido a que nunca había dejado su país. Es un ejemplo claro de su gran imaginación. Los gitanos, se conocían en Francia, en aquel entonces, como “Bohémien”, del cual surge el concepto del “Bohemio”. La joven está dormida tranquilamente a pesar de un grande león a su lado.

Elegí este artista por la inocencia en sus obras. Esta característica es muy importante en el proceso del estudio de los temas bélicos y el contraste que crean los cuadros con la temática opuesta.

4. EL ORO EN EL ARTE

El oro en el arte, en muchas ocasiones se representa con el material de el pan de oro. Se trata de unas láminas extremadamente finas de oro batido. Este elemento divino no tiene valor solo en la vida terrenal sino también post-mortem, como creían en la antigüedad.

Para dar a entender mejor la historia y misticidad del oro, a continuación se mencionará un ejemplo de la antigüedad dando importancia a su presencia. La tumba de Tutankamon muestra la majestuosidad de su técnica. La tumba está hecha de oro macizo con un peso de 110,4 kg adornado con la representación de Osiris momificado. Además, el faraón lleva una máscara de oro que

presenta un versículo del *Libro de los muertos*. La razón de las máscaras fue mostrar a las personas deificadas, con un rostro idealizado.

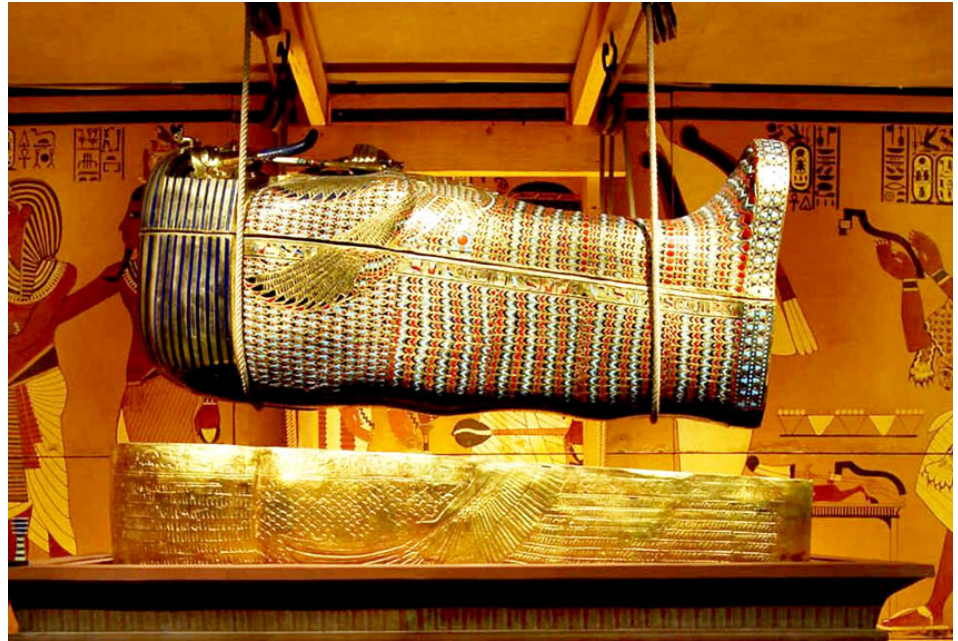

Fig.9. La tumba de Tutankamon.

Desde la prehistoria el oro estaba presente en todo tipo de la artesanía y otros tipos de arte plástico como los cuadros, las arquitecturas, el inmobiliario, los adornos domésticos y muchos elementos más. Por otro lado, conocemos su gran presencia en la arquitectura. Además, se integra en las obras de arte contemporáneo. La necesidad de crear nuevas cosas hace que cada vez existan más estilos nuevos y nuevos métodos de aplicación de antiguos materiales, no solo nobles.

Gustav Klimt es el referente mas representativo de esta técnica y de este proyecto de investigación. En algunas ocasiones, no solo utilizaba el oro, sino que también lo mezclaba con el pan de plata. Es la forma personal de representar el erotismo en sus obras, como por ejemplo en la obra *Serpientes de agua* Con la mezcla de láminas de los dos metales consigue el efecto cromático.

5. PROCESO PRÁCTICO

5.1. IDEACIÓN Y PREPARACIÓN

La idea del proyecto es mostrar la ambigüedad del pensamiento. La intención es hacer que el espectador perciba muchos y diferentes sentimientos que hagan que su sangre y la imaginación fluyan por el cuerpo.

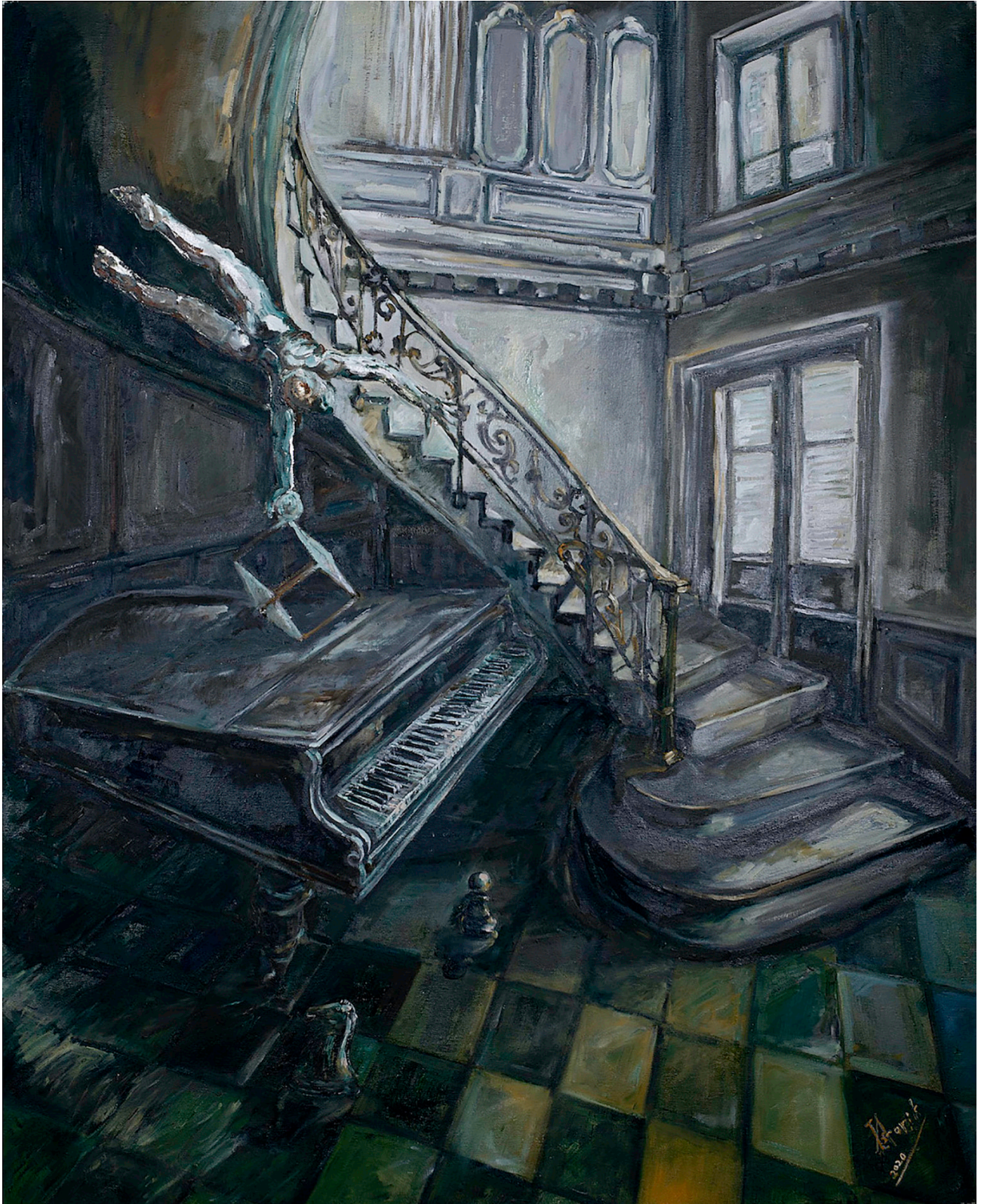

Fig.10. *La isla de la humanidad.*

El proyecto no parte de una idea inicial concreta, sino pretende estar en el encuentro con la materia que se elabora y dejarse llevar por el sentimiento interno. El riesgo de no llevar una imagen final esta asumido y se defiende por la fuerza que pueden llevar las obras improvisadas. Es una de las claves principales del surrealismo que hicieron que se crearan muchas obras maestras que se conocen en todo el mundo. El proceso se inicia con la configuración

formal que poco a poco se va configurando pasando por unos procesos complejos del pensamiento, el subconsciente y la imaginación.

A continuación, se encuentran descripciones e explicaciones extensas de todos los cuadros de la serie *Cuentos Dorados*.

4.2. SERIE DE PINTURAS

A continuación, se expondrán y se explicarán los cuadros pintados para este proyecto. Las obras son independientes, lo que quiere decir que no guardan una conexión temática entre ellas. Las piezas han sido elaboradas sin bocetos previos. El método fue tener una idea en la mente e ir desarrollándola haciendo las conexiones entre las asociaciones del subconsciente.

Las imágenes de las obras fueron elaboradas con una cámara profesional en buena resolución.

La colección está compuesta por 9 obras de varias dimensiones. Se presentan dos obras diptico con dimensiones de 80x160 centímetros, dos lienzos de 100x80 centímetros, 3 lienzos pequeños de 25x19 centímetros, un lienzo en formato de rombo de 80x80 cm y uno más de 80x80 centímetros en formato tradicional cuadrado.

4.2.1. *Isla de la humanidad*

La obra habla de los valores del ser humano como la humildad, la honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la responsabilidad, transmitiendo la sensación de equilibrio y la calma.

El lienzo representa un interior en una gama de colores verdosos con elementos como un piano y una escalera que simbolizan la melodía y el camino de la vida con un futuro brillante.

Este lienzo fue el inicio de la serie dorada. En su composición se observa un acróbata realizado con pan de plata y pintura al óleo. Los siguientes pensamientos en el desarrollo de la idea han sido utilizar el pan de oro para algunas figuras o incluso el fondo, como en el caso de la siguiente obra mostrada.

La lectura del cuadro *La isla de la humanidad es amplia*. El suelo hace referencia al juego de ajedrez remarcando la idea de Teresa de Calcuta “La vida es un juego, juégalo”¹¹. Todas las personas, son peones, a la vez la decisión de cada uno influye en muchas otras personas, igual que en el juego cada movimiento puede acercar al jugador a la victoria o hacer que pierda más rápido.

El elemento de la escalera es muy frecuente en mis obras. Alude a lo desconocido y a la incertidumbre. No se ve que va a pasar cuando subamos o bajemos por ella, una idea fascinante.

¹¹ Madre Teresa de Calcuta, 2019. *Un canto a la vida*, línea 7. Consultado en: <http://www.sanpionelmondo.com/es/preghiera/inno-alla-vita/>.

Para concluir, cabe decir que es una de las obras que marcan una evolución en mi carrera.

Fig.11. Resolución de la incertidumbre.

4.2.2. Resolución de la incertidumbre

El cuadro díptico se basa en estudio de la decisión humana a la hora de tomar decisiones. El cerebro es el origen de las dudas, libertades y gozos. No hay límite de las posibilidades que uno puede tener. En el proceso de resolución de un problema práctico, hay varias opciones, pero siempre se busca encontrar el mejor resultado.

Como fue mencionado anteriormente, el cuadro es un díptico, que está compuesto por dos lienzos unidos posteriormente con un marco de metal que desde lejos puede llegar a parecer un solo cuadro.

En la parte derecha se puede ver un armario de abrigos en perspectiva. El primer plano está bien definido con los detalles como las perchas más perfiladas. Cada abrigo simboliza una decisión.

Sin embargo, en la parte izquierda podemos ver a una persona mirándose en el espejo. El reflejo del hombre no lleva puesto ningún abrigo encima, lo cual alude a la idea de que cada vez que tomamos una decisión, elegimos un abrigo diferente. A su lado izquierdo podemos ver una escena imaginativa que representa el proceso que ocurre cada vez en el cerebro del ser humano cuando está pensando si tomar una u otra decisión. Hay maneras infinitas de representar ese proceso, pero en este caso se representan dos dirigibles que van hacia su objetivo y este objetivo puede ser cualquier cosa en la vida.

La técnica de este cuadro es mixta. Fue utilizada la pintura al óleo para la gran parte de la composición, como los abrigos y los elementos de la parte

izquierda. Por otro lado, también se utilizó la pintura acrílica dorada, que separa las perchas y el perfilado de los abrigos, sobre todo los que están más alejados en la perspectiva. Otro material protagonista es el pan de oro. Su presencia es muy notable en el fondo y en el reflejo de la figura.

Al mismo tiempo hay una mezcla de materiales con sensación metálica, que son el oro y la plata. Esta técnica también la utilizaba Gustav Klimt, mezclando el pan de oro y el pan de plata, queriendo transitar la divinidad del mundo y el significado más allá de lo real, muy característico del movimiento surrealista.

4.2.3. *Semáforo azul*

La obra habla de las superaciones personales que nos llevan a la libertad y a la felicidad interna. Está basada en un cuento llamado “Semáforo Azul” escrito por el poeta italiano Gianni Rodari¹². Fue un escritor, pedagogo y periodista que se dedicó a la literatura infantil.

Fig.12. *Semáforo azul*.

El cuento *Semáforo azul* es una historia imaginada. En resumen, en la plaza principal de Milán, un día el semáforo cambia sus colores (verde, amarillo y el rojo) por el azul, un color que simboliza la libertad. Las personas, los coches y los peatones estaban muy confundidos y no sabían cómo reaccionar a este cambio. Más adelante, aparece un monólogo por parte del semáforo, diciendo que dio toda la libertad del mundo a las personas y nadie supo utilizar la señal de “la vía libre” para despegarse de la tierra, volar y moverse sin ningún tipo de límites.

Igual que el caso de la obra anterior, se trata de un díptico realizado con la técnica mixta. Entre los materiales se encuentra la pintura al óleo, pasta para modelar, acrílico, spray blanco y el pan de oro.

¹² Rodari, Gianni. *La favola di Gianni Rodari*. Consultado en: <https://semaforoblu.it/la-favola-di-gianni-rodari/>.

En la parte derecha aparece la silueta de un ángel cubierto con una hoja dorada en un vuelo representando la libertad que las personas no supieron descifrar. En la parte inferior derecha se sitúa una puerta a la otra realidad sin límites que se está cargando con energía a través del cable que conecta los dos mundos. Igual que en el primer cuadro, *La isla de la humanidad* vuelve a aparecer una tabla de ajedrez aludiendo al juego de la vida.

Por otro lado, en la parte izquierda está ubicada una escena sin ninguna señal de la fuerza de la gravedad. Los acróbatas están fluyendo en el espacio, el barco está moviéndose por el espacio con su propia velocidad y rumbo, sin que nadie le dicte nada.

Por último, para acabar la explicación de esta obra, el hilo rojo que conecta los dos lienzos simboliza el color rojo que fue eliminado del semáforo y ahora su función es aludir a la continuidad y fluidez de la vida uniendo los conceptos como el pasado, el presente y el futuro.

4.2.4. Serie *Bailarinas y globos*

El cuadro *Aire sin la edad* habla de la edad. La idea principal gira en torno a que la cifra de la edad no nos hace sabios. Nos hace más serios la experiencia de la vida. Una persona puede ser mayor pero poco sabia y al contrario alguien joven puede a veces dar un consejo basado en más argumentos e historias que el primero. La mente puede estar viva y a la vez muerta, según la persona y su visión de la vida. La mente tiene que tener mucha vivacidad y pensamientos constantes. Una persona también puede estar viva o muerta. Estos detalles se descifran hablando con el individuo y viendo cómo vive la vida. Para la persona muerta, todo parece imposible, no lo va ni a intentar, pensando que es inútil.

En cuanto a la obra *Baila!*, habla de la fugacidad de la vida y llama a que todo el mundo “baile”. Esta llamada a la acción dice que la vida pasa muy rápido y que hay que estar en el continuo movimiento para que siempre nos pasen cosas. Dentro de estas cosas entra: enamorarse, aprender, leer, cantar, hacer el amor, viajar y muchas otras sorpresas de la vida más. El límite solo existe en nuestra cabeza. Hay que “bailar” con la velocidad que mejor le venga a cada uno y aprovechar de todo lo bello que existe en este mundo.

Hablando sobre el último cuadro *Baile omnisciente* de la mini serie hay que mencionar la palabra - ojo. Los ojos que aparecen pintados transmiten el atributo de Dios, que es omnisciente. Existen teorías que defiendan que todas las personas tienen su ángel de la guarda que es su protector personal. Sus ojos vigilan a su ser humano y cuando es necesario le ayudan.

Por otro lado, en el mismo cuadro aparece una bailarina, igual que en el cuadro descrito anteriormente. Con la bailarina y el ojo en conjunto, se transmite la idea de que cuando bailamos nos volvemos omniscientes y omnipotentes. Sigue siendo el significado metafórico de la palabra “baile”. cuando vivimos la vida bailando también atraemos la luz y la felicidad.

El soporte de las tres obras es el lienzo. Son de la misma medida 25x19 centímetros. Dentro de los materiales están: pan de oro, óleo y acrílico.

Fig.13. *Aire sin la edad.*

Fig.14. *Baila!.*

Fig.15. *Baile omnisciente.*

Fig.16. *Fragmento del Baile omnisciente.*

4.2.5. *Huéspedes de la vida terrenal*

Es una obra compleja en la que aparece un acróbata a punto de saltar desde su trampolín dentro de un jarrón con substancia dorada. Esta persona simboliza a todos los hombres de nuestro planeta. Todos somos huéspedes en este planeta, porque venimos, estamos y nos vamos a otro mundo. El jarrón representa este otro mundo o el futuro, que es una siguiente etapa que no tenemos conocimiento seguro de lo que exactamente será. En el medio del lienzo aparece una silueta sin nombre y cara. Esta etapa intermedia es el purgatorio donde se hace el recopilatorio de todo que la persona vivió e hizo en este mundo en el que estamos ahora.

Este cuadro habla de un misterio no resuelto de esa vida terrenal que todos estamos viviendo junto con figuras imaginadas, protagonistas de la escena del lienzo.

El cuadro quiere transmitir sentimientos que nacen a la hora de observarlo y a la vez plantea dudas sobre lo efímero y temporal. El artista Paul Gauguin tiene una obra llamada *¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?* que plantea una serie de preguntas similares .

Fig.17. Paul Gauguin: *¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?*.1897.

La obra *Huéspedes de la vida terrenal* tiene formato de un rombo, paralelogramo cuyos lados tienen la misma longitud. Está pensado para acompañar la dirección del salto del acróbata hacia delante.

Entre los materiales esta la pintura al óleo, acrílico y la pasta de modelar.

Fig.18. Huéspedes de la vida terrenal.

4.2.5. Circo

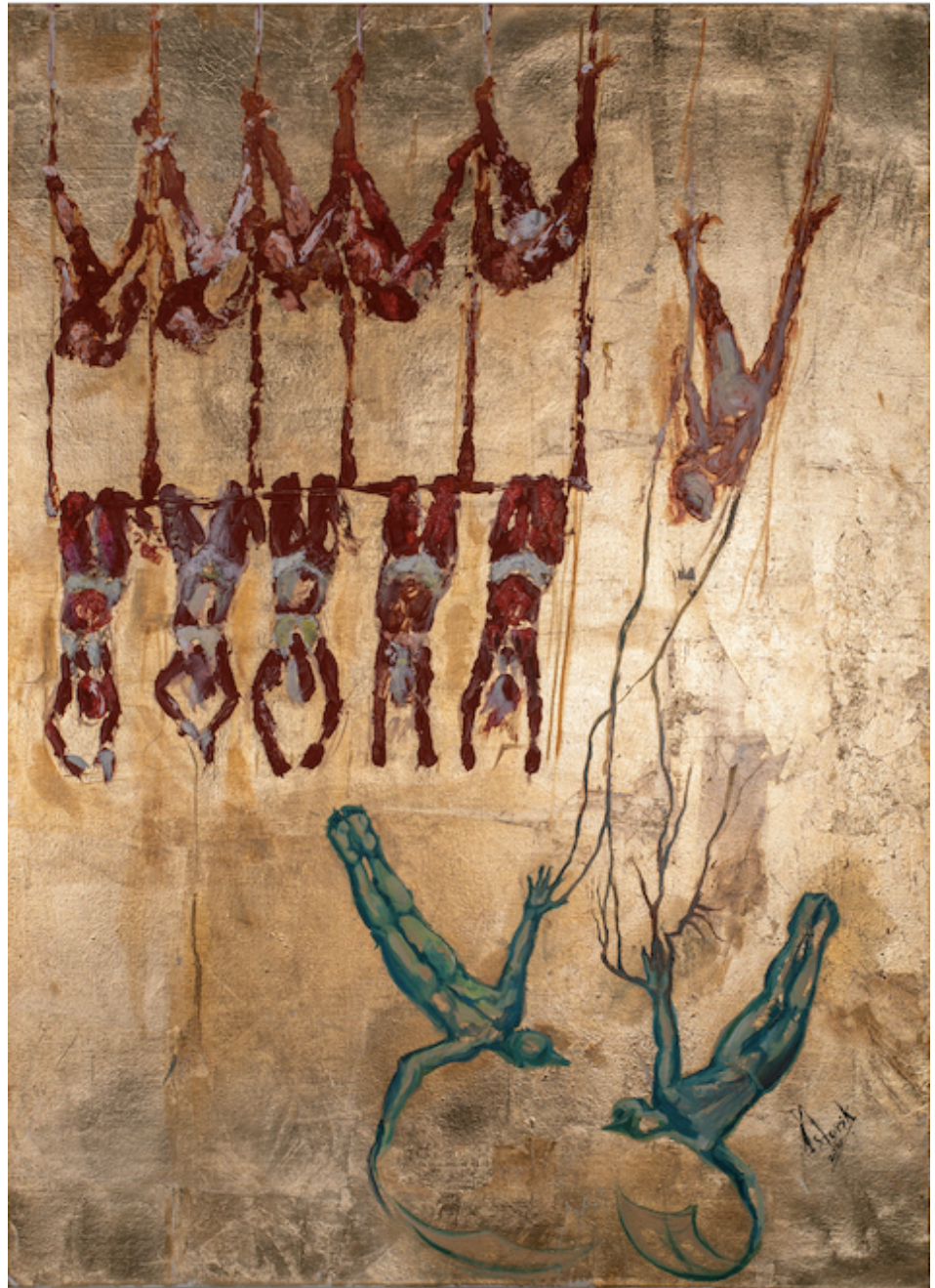

Fig.19 Circo.

La obra *Circo* recrea una escena de la vida de un circo queriendo transmitir el movimiento y la vida tan diferente e interesante de la comunidad de este espectáculo artístico en el que participan los acróbatas, animales, payasos, magos, malabaristas, trapezistas, funambulistas y muchas otras profesiones extraordinarias.

Incluso pensar en esta palabra “circo” es emocionante. Escuchar “¡Buenas noches, señoras y señores!” sentado en la oscuridad con todas las luces

apuntando al escenario es un momento increíble en el que el corazón se detiene, la barrera de la edad desaparece y lo único que se desea es escuchar "¡Qué empiece el espectáculo!

El fondo dorado es un detalle esencial de esta obra que simboliza el aire en el que vuelan 13 valientes acróbatas.

En la parte inferior se observa a dos trapeceistas pintados con la gama de colores verde-azulados que simboliza a las raíces que cada persona crea durante la vida terrenal fluyendo hacia la siguiente.

Entre los materiales se encuentra el pan de oro, pintura al óleo y la pasta de modelar de color siena.

4.2.5. *EL deseo no tiene pausa*

En el fondo dorado aparecen 8 figuras voladoras que crea una danza eterna en forma de un círculo, que nunca se detiene. El semáforo en el centro de la composición simboliza la ausencia de todo tipo de pausas y detenciones, de ahí proviene el título de la pieza. En los tres círculos sólo aparece el color azul brillante, eliminado el color rojo de la señal de stop y el amarillo de la señal de la detención, símbolos de una pausa. Solo tiene la base semejante a un semáforo tradicional. Por otra parte, la idea del cuadro es parecido a la idea del cuadro de *El semáforo azul*.

El círculo es la forma y metáfora que se repite varias veces en el lienzo. El número 8, el número de las figuras, está compuesto por dos círculos que forman un signo de la eternidad: "una danza eterna".

Desear y ser deseado es la ley de la vida. La razón de la existencia es el deseo de vivir que inspira. Por ello, el cuadro defiende el mensaje de que el deseo no debe detenerse nunca, ni siquiera por un momento. Nunca deberá encontrar su fin.

Durante la realización de este trabajo, apareció la pregunta: ¿Cuál es la causa del deseo de vivir? Para poder responder a esta pregunta hay que alejarse más allá de la realidad y de lo común. Según Sigmund Freud "el ser vivo no busca cambio alguno, sino más bien el intento circula por las acrobacias realizadas para mantenerse en idénticas condiciones"¹³. Es necesario hacernos estas preguntas para salir de nuestros refugios de condiciones tranquilas y alcanzar mayor felicidad.

Dentro de los materiales se encuentra el pan de oro, color azul en pigmento, spray de laca y la pintura acrílica.

¹³ Calderón, Gisela, 2021. *Sobre el deseo de vivir*. Consultado en la web: <https://zadigespana.com/2021/10/08/sobre-el-deseo-de-vivir/>.

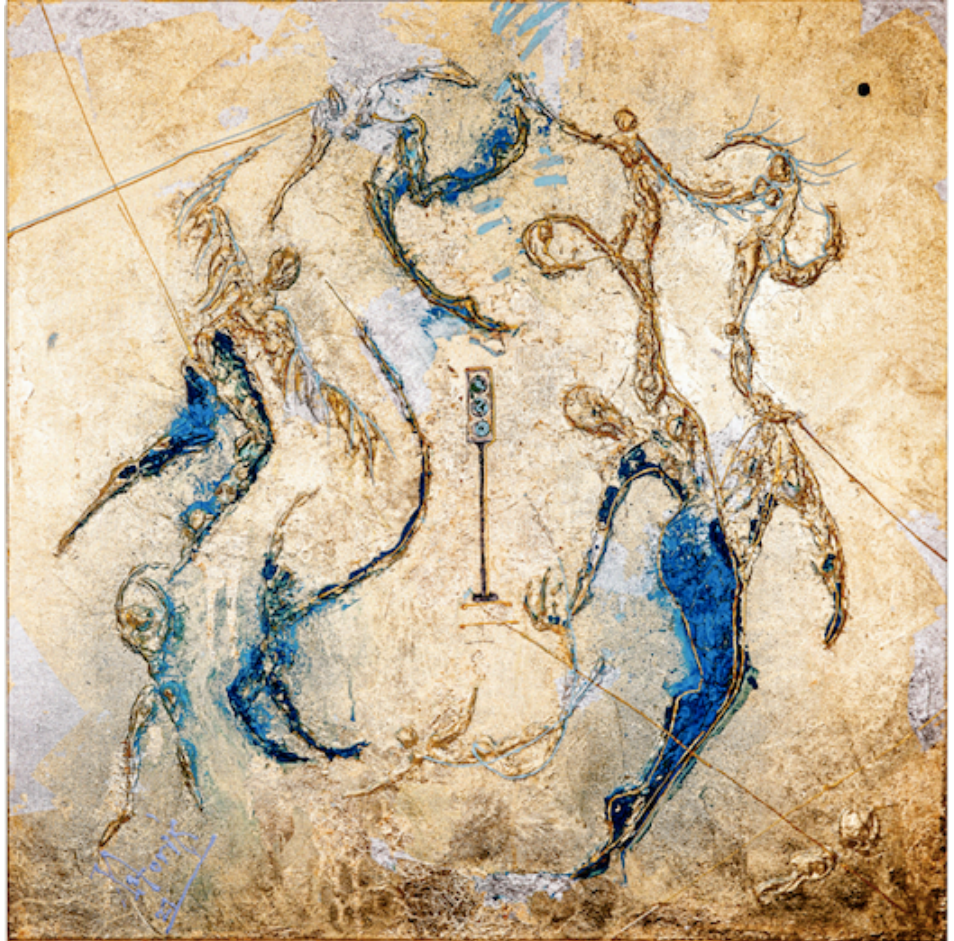

Fig.20. *El deseo no tiene pausa.*

5. CONCLUSIONES

Durante la realización de este proyecto tuve que estar pensando en todos sus apartados al mismo tiempo. Mientras escribía la parte teórica estaba pensando en cómo mejorar y completar la parte práctica, y al revés. No solo desarrollé mis habilidades pictóricas, sino también aprendí a realizar un proyecto de principio a fin pensando en la metodología y en su elaboración como un solo cuerpo.

En primer lugar, es el proyecto más extenso que he realizado en mi práctica en los cuatro años del grado como trabajo individual. Al ser individual se asume mucha responsabilidad de todo. Otro punto a tener en cuenta en este caso es el tiempo. Esto conllevaba tener una perspectiva clara de todos los

pasos y el tiempo de duración de cada uno. Lo que también hay que mencionar, son las modificaciones que a veces pasaban conforme avanzaba el proyecto.

Los primeros pasos han sido pensar en la idea para el trabajo, acompañándola también con el título. El segundo paso fue más difícil, estuve pensando diferentes ideas y materiales técnicos que necesitaba estudiar para un análisis más profundo de la temática. Durante el trabajo había una serie de objetivos que cumplir y todo el proceso necesitaba una disciplina estricta.

Eventualmente, entre los puntos que podría mejorar cabe decir que podría haber buscado más frases, pensamientos internos y estudios personales de los artistas correspondientes al movimiento mencionado. En mi opinión es el mejor tipo del estudio acerca del cualquier tema, a través de los ojos de aquellos que lo fundaron o participaron en él.

Por otro lado, soy consciente que dediqué más tiempo a la parte práctica que a la parte teórica. Para equilibrarlas podría describir y analizar más las obras incluidas en el proceso de la investigación.

Ha sido una buena prueba para conocer mejor la parte más teórica del trabajo, aunque todavía quedan cosas por descubrir.

En segundo lugar, fue muy interesante descubrir muchos detalles desconocidos del surrealismo, porque toda mi trayectoria artística está relacionada con este movimiento que tanto me atrae y que nunca deja de sorprender. En la investigación, no solo analizaba documentos pictóricos, sino también literarios, musicales y filosóficos.

Por otra parte, el trabajo práctico es un claro ejemplo del trabajo elaborado. Las obras son diferentes en cuanto a la temática, tamaño, formato y el mensaje. Otra de las conclusiones que saqué es que pintando o investigando una corriente hay que tener la mente muy abierta siempre a todo lo que pasa en la actualidad, a todo lo que pasó antes y lo que estaba ocurriendo simultáneamente en el momento de su creación. Todo fluye e influye en el resto de las cosas. Solo los ignorantes se quedan en el mismo sitio toda la vida.

Quiero dedicar un párrafo a los eventos fuera de la vida universitarios de los trabajos mencionados en este proyecto. La obra *Semáforo azul* fue expuesta en el Grand Palais Éphémère en París, Francia. El cuadro *Resolución de la incertidumbre* se exhibirá en la feria alemana Art Karlsruhe 2022 y las obras como *La isla de la humanidad* y *El deseo no tiene pausa* formará parte de la exposición permanente del hotel Las Arenas en Valencia.

Cabe también destacar la idea, que es el último trabajo de la facultad, antes de salir al mundo real y aplicar todo el conocimiento y la experiencia adquirida durante el grado. La experiencia no solo ha sido práctica, sino también de conocer gente, de tener que presentar los trabajos a los profesionales del mundo artístico y por supuesto estar abierto a toda la crítica y consejos. Sin duda, fueron años necesarios para poder formarse de manera completa en todas las facetas.

El presente trabajo es el punto de despegue para iniciar la vida artística de jornada completa.

Fig.21. *EL semáforo azul* en Grand Palais Éphémère, Salón de los artistas franceses, París.

6. REFERENCIAS

CALDERÓN, Gisela, 2021. *Sobre el deseo de vivir*. En: Zadig España. Disponible en: <https://zadigespana.com/2021/10/08/sobre-el-deseo-de-vivir/> (Consulta 29.05.2022).

CALVO SANTOS, Miguel, 2016. Gustav Klimt. En: *Historia Arte*. Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/gustav-klimt> (Consulta 05.2022).

CUEVAS, Valeria, 2015. *Surrealismo*. En: Cloroformo. Universo de las letras cacofónicas. Disponible en: <https://revistacloroformo.wordpress.com/2015/07/29/surrealismo-construyendo-la-destruccion-de-la-realidad/> (Consulta 13.05.2022).

CULTURA, 2020. *La bella del día: "El sueño", de Henri Rousseau*. En: Infobae. Disponible en: <https://www.infobae.com/cultura/2020/07/08/la-belleza-del-dia-el-sueno-de-henri-rousseau/> (Consulta 17.05.2022).

EDITORIAL GRUDEMI, 2020. *Surrealismo*. En: Enciclopedia de Historia. Disponible en: <https://enciclopediadehistoria.com/surrealismo/> (Consulta 29.05.2022).

FERNÁNDEZ, Tomás y TAMARO, Elena, 2022. *Bibliografía de Salvador Dalí*. En: Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Disponible en: <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dali.htm> (Consulta 05.2022).

FERNÁNDEZ, Tomás y TAMARO, Elena, 2022. *Germaine Dulac*. En: Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Disponible en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dulac_germaine.htm (Consulta 25.05.2022).

FLORES, Cinthia. Top 10 de mujeres artistas surrealistas que pocos conocen. En: *Yaconic*. Disponible en: <https://www.yaconic.com/artistas-mujeres-surrealistas/> (Consulta 1 de mayo del 2022).

FUNDACIÓN WIKIPEDIA, 2022. *Vida después de la muerte*. En: Wikipedia. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_después_de_la_muerte (Consulta 27.05.2022).

GARCÍA, Manuela, 2021. Gustav Klimt y la Secesión Vienesa. *YouTube* (vídeo en línea), 28 de mayo de 2021. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=gdo6_hNSQZA (Consulta 29.05.2022).

GIBSON, Ian, 2015. Luis Buñuel, entre García Lorca y Dalí. *Youtube* (vídeo en línea), 26 del noviembre de 2015. Disponible en: www.youtube.com/watch?v=tCZcCeWm5UQ (Consulta 31.05.2022).

GÓMEZ PINTADO, Ainhoa, 2008. *El oro en el arte: materia e espíritu. Contribución a la restauración en el arte contemporáneo*. Tesis doctoral. Leganés: Universidad del País Vasco. Disponible en: https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGls7zh_73AhUM16QKHfsMBPsQFnoECDQQAQ&url=https%3A%2F%2Faddi.ehu.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10810%2F12323%2FEI%2520oro%2520en%2520el%2520arte%2520materia%2520y%2520espiritu.%2520Contribucion%2520a%2520la%2520restauracion%2520en%2520el%2520arte%2520contemporaneo.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AOvVaw2-OiTnT_WPNy5R-pMVDIhL (Consulta: 25.05.2022).

MADRE, Teresa de Calcuta, 2019. *Un canto a la vida*. En: San Pio nel mondo. Disponible en: <http://www.sanpionelmondo.com/es/preghiera/inno-alla-vita/>.

MARTÍNEZ, Carlota, 2022. *Cuando Dalí viajó a Viena y Freud le cambió la pincelada*. En: El independiente. Disponible en: <https://www.elindependiente.com/tendencias/cultura/2022/02/01/cuando-dali-viajo-a-viena-y-freud-le-cambio-la-pincelada/>.

M.LABATH, LUIS, 2016. *El cerebro y la toma de decisiones*. En: Asociación Educar. Disponible en: <https://asociacioneducar.com/cerebro-toma-decisiones> (Consulta 05.2022).

MUÑOZ, Fuensanta, 2008. *El circo*. En: Artes Escénicas. Disponible en: <https://arteescenicas.wordpress.com/2008/11/06/el-circo/> (Consulta 28.05.2022).

MUSEO PICASSO MÁLAGA, 2018. *Somos plenamente libres. Las mujeres artistas y el surrealismo*. En: Exposiciones, memoria. Disponible en: <https://>

www.museopicassomalaga.org/exposiciones-temporales/mujeres-artistas-y-surrealismo (Consulta 15.05.2022).

PANDOLFI, Michela, 2022. *La favola di Gianni Rodari*. En: Semaforo blu. Disponible en: <https://semaforoblu.it/la-favola-di-gianni-rodari/> (Consulta 05.2022).

RIOS, Pablo. *Sobre el psicoanálisis*. En: Ida.world. Disponible en: https://www.ipa.world/IPA/IPA_Docs/Spanish%20About%20Psychoanalysis.pdf (Consulta 13.05.2022).

SIENRA, Regina, 2019. En: My modern met en español. Disponible en: <https://mymodernmet.com/es/que-es-surrealismo-significado/> .

VELASCO DEL BARRIO, Juan Carlos, 2016. El periodo de oro de Gustav Klimt. En: *OROINFORMACIÓN*. Disponible en: <https://oroinformacion.com/el-periodo-de-oro-de-gustav-klimt/> (Consulta 05.2022).

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1. Max Ernst: *La cita con los amigos*, 1922.

<[https://za.pinterest.com/pin/85427724164754461/?amp_client_id=CLIENT_ID\(\)&mweb_unauth_id=&simplified=true](https://za.pinterest.com/pin/85427724164754461/?amp_client_id=CLIENT_ID()&mweb_unauth_id=&simplified=true)>

Figura 2. Revista Mon Ciné del 5 de octubre de 1923 con Germaine Dulac en la portada.

<<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6278002.pdf>>

Figura 3. Fragmento de la película *Le cigarette*.

<<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6278002.pdf>>

Figura 4. Gustav Klimt: *Nuda Veritas*, 1899.

<<https://www.historiadelarte.us/grandes-pintores/gustav-klimt-nuda-veritas/>>

Figura 5. Salvador Dalí: *El gran masturbador*, 1929.

<<https://www.lacamaradelarte.com/2020/01/el-gran-masturbador.html>>

Figura 6. Rene Magritte: *Esto no es una pipa*. 1928. Una obra de la serie *La traición de las imágenes*.

<<https://historia-arte.com/obras/la-traicion-de-las-imagenes>>

Figura 7. Rene Magritte: *El hombre con el sombrero hongo*. 1964. Representa cosas ordinarias que poseen poderes secretos.

<<https://www.3minutosdearte.com/seis-cuadros-un-concepto/magritte-y-el-bombin/>>

Figura 8. Henri Rousseau: *El sueño*, 1910.

<<https://www.infobae.com/cultura/2020/07/08/la-belleza-del-dia-el-sueno-de-henri-rousseau/>>

Figura 9. La tumba de Tutankamon.

<<https://www.rumbonuevo.com.mx/se-cumplen-99-anos-del-descubrimiento-tumba-de-tutankamon/>>

Figura 10. *La isla de la humanidad*. Obra de la autora.

Figura 11. *Resolución de la incertidumbre*. Obra de la autora.

Figura 12. *Semáforo azul*. Obra de la autora.

Figura 13. Cuadro *Aire sin la edad*. Obra de la autora.

Figura 14. *Baila!*. Obra de la autora.

Figura 15. *Baile omnisciente*. Obra de la autora.

Figura 16. Fragmento del cuadro *Baile omnisciente*. Obra de la autora.

Figura 17. Paul Gauguin: *¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?*, 1897.

< [https://es.wikipedia.org/wiki/¿De dónde venimos%3F ¿Quiénes somos%3F ¿Adónde vamos%3F](https://es.wikipedia.org/wiki/¿De_dónde_venimos%3F_¿Quiénes_somos%3F_¿Adónde_vamos%3F) >

Figura 18. *Huéspedes de la vida terrenal*. Obra de la autora.

Figura 19. *Circo*. Obra de la autora.

Figura 20. *El deseo no tiene pausa*. Obra de la autora.

Figura 21. *EL semáforo azul* en Grand Palais Éphémère, Salón de los artistas franceses, París.