TFG

LES PERSONNES QUI RIENT

Presentado por Manuel Pérez Escribano Tutora: Rosa Martínez-Artero Martínez Cotutor: Guillermo Ramos Mestre

Facultat de Belles Arts de Sant Carles Grado en Bellas Artes Curso 2014-2015

RESUMEN

Este proyecto abarca el trabajo, tanto práctico, teórico como de investigación, realizado durante un curso académico y presenta una reflexión de la visión de la sonrisa en el mundo del arte y en relación al mundo actual.

Podremos ver, como esta concepción de sonrisa ha cambiado durante la historia del arte. Desde un elemento empleado para representar a la clase baja de la sociedad (bufones, ladrones, malhechores, etc.), a posiblemente la expresión más utilizada en el mundo de la representación de estos días.

Además, trataremos mediante la práctica artística, la representación de dicho concepto, realizando dos series de obras, una serie fotográfica y una serie pictórica.

Palabras clave:

Sonrisa/Risa - Duchenne - visión - fotografía - pintura

This project includes the practical, theoretical and research work that has been done during this last academic year and presents a reflection about the view of the concept smile regarding to the world today.

We can notice how the concept of smile has changed along art's history. From being an element used to represent the underclass of the society (jesters, thieves, criminals, etc.), to be, possibly, the most used expression in the world of representation these days.

In addition, by using artistic practice, we will study the representation of this concept smile/laugh, making two series of works, a photographic series and a pictorial series.

Key words:

Smile/laugh - Duchenne - view - photography - painting

Les personnes qui rient. Manuel Pérez Escribano	3
Gracias a mi familia y amigo	5,
Por su apoyo, esfuerzo y por creer en mí durante estos año	S.

ÍNDICE

1. Introducción	
2. Objetivos y metodología	Pág. 8
2.1. Objetivos generales	Pág. 8
2.2. Objetivos específicos	Pág. 8
2.3. Metodología empleada	Pág. 9
3. Les personnes qui rient	Pág. 10
3.1. La sonrisa	Pág. 10
3.1.1. La sonrisa, algo más.	Pág. 10
3.1.2. La sonrisa en la antigüedad	Pág. 12
3.1.3. La sonrisa en la actualidad	Pág. 15
3.2 Referentes	Pág. 19
3.2.1. Referentes conceptuales	Pág. 19
3.2.1.1. Guillaume Duchenne de Boulogne	Pág. 19
3.2.1.2. Colin Jones	Pág. 20
3.2.1.3. Jacques Aumont	Pág. 22
3.2.2. Referentes artísticos	Pág 22
3.2.2.1. Referentes fotográficos	Pág. 23
3.2.2.1.1. Geraldine Lay	Pág. 23
3.2.2.1.2. David Ken	Pág. 24
3.2.2.1.3. Martin Schoeller	Pág. 25

3.2.2.2. Referentes pictóricos	
3.2.2.2.1. Lucien Freud	Pág. 26
3.2.2.2. Joaquin Sorolla	Pág. 27
3.2.2.2.3. Claude Monet	Pág. 28
3.2.2.2.4. Françoise Nielly	Pág. 29
3.3. Proyecto: Les personnes qui rient	Pág. 30
3.3.1. Serie Fotográfica	Pág. 31
3.3.2. Serie Pictórica	Pág. 33
4. Conclusiones	
5. Índice de imágenes	
6. Bibliografía	
7. Anexos	

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto que estamos presentando, *Les personnes qui rient*, abarca el desarrollo teórico-práctico llevado a cabo durante el curso académico 2014/2015 y constituye el Trabajo Final de Grado (TFG) en el Grado en Bellas Artes dentro de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, España.

Les personnes qui rient nos muestra la relación que ha tenido la sonrisa con la sociedad y con el mundo del arte, de una forma general y englobando desde el arte clásico hasta la arte que se realiza en nuestros días. Especialmente, referido a la disciplina de la pintura, pero sin olvidar e incluyendo la fotografía que actualmente tiene una gran importancia debido a la globalización informativa y el mundo digital.

Además este estudio se adecua, a una práctica pictórica y fotográfica en la que se adapta el lenguaje del autor, para conseguir una visión plástica y personal.

Las dos series que presentamos están conectadas. Los retratos pictóricos surgen a partir de las capturas fotográficas, pero a la vez podemos ver como florecen interrogaciones que nos llevan de vuelta a las fotografías e incluso a preguntarnos diversas cuestiones. Esto hace que, cada uno de los espectadores, extraiga una reflexión y visión propias.

Trataremos tanto los objetivos generales del proyecto, como los objetivos más específicos, reflejando lo pretendido al comienzo de la realización. Además, hablaremos de que metodología se ha llevado a cabo, mostrando los pasos o etapas que hemos seguido a lo largo del camino de esta investigación.

Continuaremos, con el apartado titulado *Les personnes qui rient*, donde analizaremos los aspectos teóricos del trabajo. Analizaremos el tema de la sonrisa o la risa, dividiéndolo en tres apartados: La sonrisa, algo más; la sonrisa en la antigüedad y la sonrisa en la actualidad.

Después de mostrar la base teórica del trabajo, trataremos los referentes conceptuales y artísticos que nos han influido, no solo en este proyecto, sino también a lo largo de nuestra trayectoria artística. Dentro de los referentes artísticos, haremos una distinción entre los referentes fotográficos y los pictóricos.

Seguidamente, mostraremos la obra gráfica de la que se compone este proyecto. De la cual hablaremos analizando diversos aspectos como pueden ser: la forma en la que se abordó el trabajo o la razón de la elección del formato escogido.

Finalmente, terminaremos con las conclusiones, la bibliografía, el índice de imágenes y los anexos.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS GENERALES

"Les personnes qui rient" tiene como objetivo primordial el estudio y exploración de la representación de la sonrisa en el mundo y la historia del arte, acotándolo a pintura y fotografía, y aportando notas sobre el rostro, la sonrisa y su representación, que nos ayudaran a contextualizar la obra.

Se trata de, a partir del concepto "sonrisa" hacer un análisis de cómo esta expresión, a lo largo de la historia, tanto en significado como en utilización y en importancia. Y dar a conocer un punto de vista personal respecto a esta idea y su relación con el universo de las representaciones.

Otro objetivo a considerar es la utilización de la fotografía, ya que dentro del trabajo o mejor dicho, la raíz principal del trabajo plástico se basa en fotografías tomadas del natural, sin que hubiese nada previsto ni organizado, es decir, las fotos son instantáneas únicas de un momento preciso. De ahí que podamos decir que el *azar* también ha jugado una parte muy importante del trabajo.

Finalmente, el último objetivo es realizar una serie de obras pictóricas que reflejen un punto personal creativo, de forma que los espectadores puedan observar en los trabajos que se muestran posteriormente, una mirada íntima hacia el mundo que vivimos.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entre los objetivos específicos encontramos los objetivos que van en relación con la parte pictórica del trabajo, como es por ejemplo mostrar en las obras un lenguaje técnico y cromático personal. Viendo, además, como mediante los distintos referentes, que han influido durante este proyecto, se ha formado ese estilo.

Otro de los objetivos específicos es la investigación y experimentación hasta conseguir esta técnica artística-creativa personal, de la cual hemos hablado anteriormente, mediante la realización de diferentes estudios previos a la composición definitiva, como la elaboración de una serie de trabajos complementarios relacionados en base a la temática o la técnica. Con esto pretendo conformar una metodología de trabajo planificada y que siga una serie de pasos y etapas que den lugar a un mayor rendimiento de la investigación.

2.3. METODOLOGÍA EMPLEADA

Al principio de este proyecto, nos propusimos realizar una investigación sobre distintas emociones, como son por ejemplo la tristeza, la alegría o la irá. No solo era investigar sobre dichas emociones, sino también los aspectos o estados físicos que muestran dichas emociones, y como se han representado estas en las diferentes etapas pictóricas que se han sucedido durante la historia del ser humano.

Debido a la cantidad exagerada de información existente sobre estos temas, o dicho con otras palabras, a que el campo de acción sobre el que pretendíamos actuar era demasiado amplio, finalmente, se decidió optar por concretar dentro de estas emociones y elegir una para centrar tanto la investigación teórica como la investigación práctica. Es por este motivo, que de entre los distintas emociones y después de barajar las opciones preferenciales, elegimos la alegría, y lo acotamos aún más eligiendo *la sonrisa*, como el gesto físico que representa la alegría en mayor medida dentro de la sociedad.

Conforme avanzábamos en la investigación de la sonrisa, nos dimos cuenta de que aunque comúnmente tiene connotaciones positivas en la actualidad, no siempre ha sido así. Su significado como su utilización, ha fluctuado a lo largo de la historia como veremos más adelante.

Al mismo tiempo que elaborábamos esta indagación, fuimos desarrollando la parte fotográfica del proyecto, captando imágenes espontaneas de la vida cotidiana. Ejercicio esencial de la parte práctica del trabajo, puesto que de dichas fotografías emanan las obras pictóricas que se desarrollaron mediante la disciplina artística de la pintura.

Antes de comenzar las obras definitivas, se fueron barajando diversas técnicas y tipos de representación que se habían empleado en trabajos anteriores, hasta que finalmente se precisaron todos los elementos y se comenzó a trabajar en las creaciones finales.

Por último, decir que simultáneamente a la investigación teórica y a la realización de la parte práctica, se fue desarrollando y estructurando esta memoria, en la que hemos reflejado todo este estudio que abarca un año académico.

3. LES PERSONNES QUI RIENT

3.1. LA SONRISA

3.1.1. La sonrisa, algo más.

Muchos celebres personajes de la historia han mencionado o han tratado el tema de la sonrisa en sus obras y/o discursos a lo largo de los anales de la historia. Es el caso de William Shakespeare, quien decía que "Es más fácil obtener lo que se desea con una sonrisa que con la punta de una espada" o Leon Tolstoi quien decía: "Opino que lo que se llama belleza, reside únicamente en la sonrisa". Pero en el caso del arte pictórico, como veremos en los siguientes apartados, ha ido fluctuando su utilización y sobretodo su significado o relación con la sociedad.

La *sonrisa* es un elemento inherente al ser humano, desde que nacemos lo tenemos como algo innato en nuestro ser y tenemos la necesidad de utilizarlo.

Este elemento expresivo lo asociamos a conceptos como la felicidad, la alegría y el buen humor, entre otros, y a personas que reflejan estos conceptos, o sea, personas simpáticas, divertidas, extrovertidas, con don de gentes, etc. Podríamos resumir estás líneas, diciendo que es un elemento positivo.

Continuando con el tema que estamos tratando, hay que hacer diferencia entre los muchos tipos de sonrisa, pero la diferencia de mayor magnitud que podemos recalcar es, sin duda, la voluntariedad de esa sonrisa.

En relación a esta idea de la voluntariedad de la sonrisa, podemos dividir la sonrisa en dos grandes grupos: la sonrisa "forzada" (voluntaria) y la sonrisa "espontánea" (involuntaria).

El primer grupo, el de la sonrisa "forzada", lo podríamos definir como la consecuencia de la ejercitación consciente y voluntaria de los diversos músculos que se necesitan para sonreír, dicho de otra forma, provocamos nuestra propia sonrisa. Hablamos como por ejemplo de las fotos del colegio (orlas) o de la gran parte de las fotos de las redes sociales (de las que hablaremos más adelante.).

Por lo que hace al segundo grupo, la sonrisa "espontánea", decir que es la sonrisa transparente, la que de verdad refleja una emoción sincera debido a su carácter natural. Activada simplemente como su nombre indica por la acción espontanea de los músculos productores de la risa.

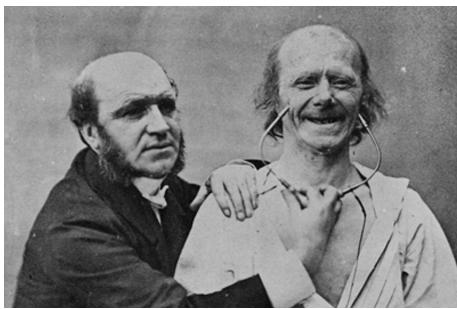

Fig. 1 Esquema de los músculos que se contraen en una "Sonrisa Forzada".

Fig. 2 Esquema de los músculos que se contraen en una "Sonrisa Espontánea/ Natural".

Fig. 3 Guillaume Duchenne investigando los músculos faciales mediante estimulación inducida.

Dentro de este segundo grupo de sonrisa espontánea, es necesario hablar de lo que se ha denominado como *la sonrisa de Duchenne*.

La sonrisa de Duchenne, coge su nombre de Guillaume Duchenne, uno de los médicos franceses más importantes del siglo XIX especializado en neurología, el cual hizo un experimento sobre las expresiones faciales, los resultados los podemos ver en su libro Mécanisme de la Physionomie Humaine. Este planteamiento de la sonrisa de Duchenne viene a partir de una investigación empírica, que realiza el propio Duchenne, por la cual descubrió que la verdadera sonrisa constaba o involucraba la contracción de los músculos cigomático mayor y menor cerca de la boca y el musculo orbicular cerca de los ojos, cuya contracción elevaba las mejillas y producía arrugas alrededor del ojo, esto es lo que se ha denominado comúnmente "sonreír con los ojos".

Esto es, según Duchenne, la verdadera sonrisa no solo va acompañada de la elevación de las comisuras de los labios, sino que tiene que ir acompañada de la sonrisa de los ojos.

En resumen, lo que tratamos de plasmar en el trabajo es esta idea de sonrisa espontanea y narural. En la parte práctica del proyecto podremos observar claros ejemplos de este tema del cual estamos hablando.

Fig. 4 Autor anónimo: *La risa*, (Año de realización desconocido)

Fig. 5 Francisco de Goya: *El tio Paquete,* (1819-1820)

Fig. 6 Hyacinthe Rigaud: *Detalle del cuadro Louis XIV,* (1701)

3.1.2. La sonrisa en la antigüedad.

Si hacemos un breve repaso a la historia del arte clásico, nos damos cuenta de que el número de obras en las que aparece una sonrisa es insignificante respecto al número de obras en las que aparecen otras expresiones o emociones como pudiera ser el enfado, la soberbia o la ira.

Pero aunque dichas obras no son cuantiosas en número, son cuanto menos una visión diferente e interesante del arte, que adquiere un gran valor por su singularidad.

En este apartado vamos a resaltar algunos de los cuadros más influyentes o importantes en este ámbito de la sonrisa, pero antes tenemos que explicar el concepto de retrato, ya que las sonrisas son una parte de ese todo al que llamamos retrato.

El retrato es la representación de una persona. El retrato más frecuente tiene una expresión plástica (una pintura, un dibujo, una fotografía, una escultura...) que imita a la persona real. Pero también se conoce como retrato a las descripciones literarias de una persona, tanto físicas como psicológicas. Ha sido un elemento muy cambiante dentro del mundo del arte, ya que ha variado de la más estricta figuración a la abstracción. Esta continua variación ha hecho que el retrato fuera abarcando mucho más espacio dentro del mundo del arte y que nunca haya dejado de tener importancia, durante el transcurso de los años, en la historia del arte.

Una vez explicado algunos puntos sobre lo que es el retrato, podemos comenzar nuestro análisis de obras con un cuadro titulado "La risa" de autor anónimo, que es una de las pocas obras pictóricas en las que observamos una sonrisa abierta. El personaje de la ilustración, como bien podemos observar, no es sino un bufón. Digo esto, ya que normalmente, en las obras clásicas, las únicas personas que sonríen o ríen, son las pertenecientes a la clase baja de la sociedad (bufones, enfermos de locura, prostitutas...). Incluso la sonrisa se veía muchas veces como un signo de mala educación.

Otro claro ejemplo de este mismo tipo de sonrisa, es el "El tío Paquete" de Goya. En este cuadro observamos al personaje sonriendo, y al igual que en el anterior caso, se cumple su condición de clase humilde. En este caso se dice que era un ciego que pedía limosna al lado de una iglesia.

Es muy interesante esta idea, ya que de ahí parte que los retratos de las clases altas de la sociedad de aquella época fueran con un semblante serio o neutro de forma que solían ser sinónimo de solemnidad y seriedad, con el fin de inculcar respeto, superioridad, y en algunos casos miedo en las clases

Fig. 7 J.H. Fragonard: *Portrait d'un jeune pâtre*, (Año de realización desconocido)

Fig. 8 Botticelli: Detalle de Flora del cuadro *Primavera* (1482)

Fig. 9 Bartolomé Esteban Murillo: *Dos mujeres en la ventana*, (1670)

medias y bajas. Esto que acabamos de decir, lo podemos ver en el óleo del pintor francés Hyacinthe Rigaud, en el que retrata al Rey Louis XIV de Francia.

Según el historiador Colin Jones, del cual hablaremos más adelante, otra de las razones por las que no se sonreía era por la falta de higiene dental, como dice Jones en su libro "La Revolución de la Sonrisa": "tecnología talismán de la Revolución de la sonrisa", haciendo referencia al cepillo de dientes.

Podemos ver más modelos de sonrisa abierta por ejemplo en una obra de J.H. Fragonard de título "Portrait d'un jeune pâtre". En esta obra observamos, aparte de la sonrisa abierta de un joven, la sonrisa con los ojos de la que habíamos hablado en el apartado anterior. Además, así como la primera obra que hemos analizado representaba un poco esa locura graciosa de los bufones, en esta obra vemos una sonrisa más chulesca, podríamos decir una sonrisa astuta.

Continuando con la sonrisa en la historia del arte clásico, hay que resaltar otro tipo, posiblemente de las más representadas en el arte antiguo, es la que denominamos comúnmente como "media sonrisa".

Esta "media sonrisa" se utilizaba normalmente para dar un carácter dulce y amigable a la figura representada. Es por eso que la mayoría de los retratos donde podemos ver este tipo de sonrisa, pertenecen a retratos femeninos o retratos infantiles (en esta clase de retratos infantiles, podemos abarcar también los denominados putti, que son figuras infantiles frecuentemente desnudos y alados, en forma de Cupido y querubín). Fueron muy abundantes en el Renacimiento y el Barroco.

Dentro de este grupo de media sonrisa, podemos resaltar bastantes trabajos, pero vamos a hablar solo de unos pocos, como por ejemplo el cuadro de nombre "*Primavera*" de Sandro Botticelli, en el que vemos a Flora, Diosa de las flores, en primer plano con esa media sonrisa de la que hablábamos anteriormente.

También un cuadro del pintor español Bartolomé Esteban Murillo de título "Dos mujeres en la ventana". En este cuadro de 1670 observamos dos sonrisas, la primera, la de la doncella que nos observa con actitud relajada y una sonrisa suave. La segunda, la sonrisa o risa que intuimos de la mujer de detrás, digo que intuimos porque se tapa la boca con parte de su vestido, por este motivo no vemos con claridad la sonrisa que nos está ofreciendo. Pero también podemos adivinar que esconde una sonrisa, gracias a la idea de "sonreír con los ojos" (La sonrisa de Duchenne) que explicamos anteriormente, ya que en la imagen podemos ver esa pequeña elevación de las mejillas de la mujer, además de la formación de unas leves arrugas alrededor de los ojos,

Fig. 10 Leonardo Da Vinci: *La Gioconda* (*La Mona LIsa*), (Hacia 1503 y 1519). Derecha de la imagen: Plano detalle de la cara.

con esto el pintor nos da a entender que sonríe. ya que en la imagen podemos ver esa pequeña elevación de las mejillas de la mujer, además de la formación de unas leves arrugas alrededor de los ojos, con esto el pintor nos da a entender que sonríe.

Finalmente no podíamos dejar este apartado sin comentar la que podríamos llamar "La sonrisa" de la historia del arte, hablamos de "La Gioconda" de Leonardo da Vinci.

Posiblemente la sonrisa más enigmática del arte, y también la más estudiada e investigada, está compuesta por un juego de sombras que hace de ella un auténtico rompecabezas, el cual se ha intentado resolver durante muchos años.

Según Margaret Livingstone, experta en percepción visual, la enigmática sonrisa de la mona lisa es "una ilusión que aparece y desaparece debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes". Livingstone recalca, en algunas de sus conferencias, que los artistas llevan mucho más tiempo estudiando la percepción visual humana que los mismos médicos especialistas en el tema.

Otra información importante que podemos o debemos recalcar es que se estuvo planteando si realmente sonreía ya que debido al juego de sombras que hemos dicho anteriormente, la sonrisa desaparecía dependiendo el punto desde donde la miraras o en que parte del cuadro te focalizabas. Pero gracias a un software que analizaba el estado emocional de las personas dependiendo las señales faciales, pudieron determinar que la Mona Lisa estaba y/o está un 83% feliz, un 9 % disgustada, un 6% temerosa y un 2 % enfadada. Este software analizó entre otros valores la curvatura de los labios y las arrugas producidas alrededor de los ojos. Con esto quiero volver a resaltar el concepto del que hemos estado hablando durante este tiempo y del que seguiremos hablando que es, la sonrisa de Duchenne.

Esto es a grandes rasgos, algunas de las obras de la historia del arte clásico que me han influido a hacer este proyecto y que hay que considerar importantes dentro del tema que estamos tratando.

Fig. 11 Foto de modelo. Ejemplo de sonrisa forzada muy utilizada en la publicidad de hoy en día.

3.1.3. La sonrisa en la actualidad.

En este apartado de nuestro proyecto trataremos la sonrisa en el mundo actual de los medios de comunicación y las redes sociales, además de fijarnos en el panorama del arte actual, viendo algunas de las obras que se están realizando en estos momentos en relación a la sonrisa.

Hoy en día, la sonrisa se ha convertido en uno de los lenguajes más universales de la comunicación. A consecuencia sobre todo de las redes sociales.

Podríamos decir que vivimos en una época de la historia donde nos gusta sonreís y mostrar a los demás que somos felices, y que pasamos muchos buenos momentos en nuestra vida con nuestros amigos y familiares. Si nos fijamos en las fotos que subimos nosotros o suben nuestros amigos a las redes sociales, nos damos cuenta de que la expresión que mayoritariamente se utiliza es la sonrisa. Quieras que no, nosotros utilizamos esta herramienta como autosatisfacción, ya que da igual los problemas que tengamos, en las fotos somos felices y eso nos hace feliz cuando las vemos. No digo que esté mal hacer esto, porque una de las finalidades primordiales que tiene el ser humano a lo largo de su vida es buscar felicidad en las cosas que hace.

Pero si lo cogemos todo ese mundo de sonrisas y las comparamos con el concepto de "La sonrisa de Duchenne", nos damos cuenta de que una parte de esas sonrisas que nos apuntan en las fotos, no son sonrisas "verdaderas", podríamos decir que son sonrisas "puestas", es decir, sonrisas de varios segundos o mejor dicho de sonrisas conscientes de la cámara.

Pero todo esto que acabamos, nos lleva a ver ese cambio de mentalidad sobre el concepto de la sonrisa.

Leyendo un artículo del ABC el cual habla de que no había "Ninguna sonrisa en las fotos antiguas", nos damos cuenta de estos aspectos de cambio del significado y/o utilización de la sonrisa. En el artículo se nos habla de dos razones por las cuales en el retrato, en este caso fotográfico, antiguo no aparecía la gente sonriendo. La primera habla de razones técnicas, "al comienzo de la era de la fotografía, en el siglo XIX, los retratados debían pasar un largo tiempo hasta que el daguerrotipo era capaz de captar la imagen, al menos diez minutos para recoger la luz." Es por eso que era casi imposible mantener un gesto de sonrisa, o cualquier otro tipo de gesto, durante tanto tiempo sin que el resultado fuera una fotografía borrosa. De hecho, como continua el texto "en ocasiones contaban con reposacabezas para evitar el entumecimiento muscular."

Fig. 12 La actriz Greta Garbo, gran referente cinematográfico, sonriendo natural.

Fig. 13 Leah Tinari: *The laugh*, (2008) Debajo de la imagen: Plano detalle de uno de los personajes de la escena.

La segunda razón, de la cual ya habíamos hablado en el apartado anterior, es la principal razón por la que la gente no salía sonriendo en las fotos y es una razón moral.

Hasta mediados/finales del siglo XX, se mantenía la mentalidad de que, como el texto nos dice, "La sonrisa era vista tradicionalmente en occidente como un gesto infantil y principalmente desdeñoso." Y según la cultura artística europea, como ya hemos dicho antes, "la risa estaba reservada para los locos, los borrachos, los niños, la gente del espectáculo y las prostitutas."

Como ejemplos de esta visión acerca de la sonrisa podemos ver lo que dijo el escritor Mark Twain: «Una fotografía es un documento demasiado importante, y no hay nada que lo dañe más y lo estropee que una tonta, estúpida sonrisa grabada para la posteridad». Estas palabras las publicó el artista Nicholas Jeeves, las cuales Mark Twain dejó anotadas.

Hoy en día, podemos ver que todo esto ha cambiado, que como ya hemos dicho, la sonrisa es uno de los elementos más utilizados en la comunicación. No solo gracias a las redes sociales y la publicidad, sino también como dice Colin Jones: "la contribución crucial de EE.UU. es Hollywood", afirma Jones en referencia a la popularización de la sonrisa. Y continúa: "Incluso en la primera década del siglo XX pero particularmente en el período de entreguerras, surge la fotografía de estudio, que producen esas clásicas imágenes de las grandes estrellas en las que, sobre todo las mujeres, aparecen con una amplia sonrisa". Este surgir de la fotografía con sonrisa hace que se popularice en la población, de forma que empieza a cobrar un sentido positivo. Como ejemplo tenemos esta foto de la actriz Greta Garbo.

En el libro "El rostro en el cine" de Jacques Aumont, se nos explica perfectamente como ha variado la importancia, el significado y la historia del rostro en el mundo del cine. El libro no habla exactamente del tema de la sonrisa, que es el que tratamos aquí, pero es un libro que engloba desde la expresión, hasta la relación voz-rostro, elementos que son esenciales dentro del retrato, véase pictórico, fotográfico o literario.

En cuanto a la sonrisa en el mundo del arte actual, también ha evolucionado bastante, para ello vamos a ver una serie de ejemplos a continuación.

Comenzamos por Leah Tinari, una artista neoyorquina actual, que basa sus cuadros en sus propias experiencias vividas con sus amigos. La mayoría de sus cuadros reflejan una visión festiva, llena de buen humor y sonrisas (en muchos casos abiertas). Como podemos ver en el ejemplos, son gente joven

Fig. 14 Jason Brooks: Gigi, (2012)

Fig. 15 Paul Klee: *The beginnings of a smile,* (1921)

normalmente de fiesta y con "unas copas de más", en palabras de la artista: "Es cierto que en muchas ocasiones creo que el alcohol juega un rol fundamental en la hilaridad y espontaneidad que se traducen de mis pinturas. Simplemente parece que mi cámara está conmigo en estos momentos de celebración, en los que siempre suele haber bebidas.

Pero lo que verdaderamente hay que resaltar es que vemos lo que son sonrisas/risas auténticas, ya que la inmensa mayoría de cuadros vienen a partir de un momento espontaneo e hilarante como dice su autora.

Por otra parte, tenemos una obra que manteniendo el tema sonrisa, cambia totalmente de sentido, es la obra de título "Gigi" del ilustrador Jason Brooks. En esta obra podemos ver un dibujo simple que se constituye de unas pocas pinceladas rápidas, pero que describe muy bien a la persona que retrata. El retrato de Gigi, nos da a entender que es una mujer coqueta y un poco tímida, al igual que su sonrisa. Además, como describe el autor, nos muestra el carácter juguetón de Gigi.

Jason Brooks, es un ilustrador que gran parte de sus trabajos están relacionados con el mundo de la moda, como por ejemplo Chanel. Es por eso que sus ilustraciones muestran a mujeres con sonrisas tímidas y elegantes, totalmente opuestas a las sonrisas de Leah Tinari.

Otro artista menos actual pero del cual encontramos también una obra con una sonrisa un tanto peculiar, es Paul Klee.

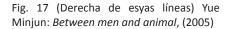
Paul Klee fue un artista alemán cuyo estilo varió entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción. Esta es la razón de que analicemos una obra suya, ya que de normal la representación de la sonrisa ha ido más unida a la figuración y el realismo que a la abstracción u otros movimientos más actuales.

La obra de título "El principio de una sonrisa", nos muestra que hay formas distintas de representar una sonrisa. Ya que esta obra se compone de unas cuantas líneas que delimitarían lo que es la superficie de la cara(forman la cabeza), y de unas formas en el interior que nos llevan a imaginar esa sonrisa de la que nos habla el nombre de la obra.

La sonrisa, en el arte actual, también ha variado de significación, de forma que se ha utilizado para denunciar algunas situaciones sociales utilizando la ironía y el sarcasmo. Muestra de ello es el artista asiático que veremos a continuación.

Fig. 16 (sobre estas líneas) Yue Minjun: Blue Sky and White clouds, (2012)

Yue Minjun, es un reconocido artista chino que utiliza la risa "para transmitir una sensación de placer y felicidad, pero que, en realidad, esconde una doble visión respecto al dramatismo y al sufrimiento."

En su obra se ven reflejadas muchas ideas en relación a la risa. En palabras de Yue Minjun: "En mi obra la risa es una representación de un estado de impotencia, de la falta de fuerza y de participación, ausentándose los propios derechos que se imponen hoy en día en nuestra sociedad." Él utiliza esto como arma revolucionaria para combatir la indiferencia que caracteriza a la sociedad de hoy en día. No es solo una indiferencia cultural, sino como dice Minjun, también es una indiferencia humana.

Un artista muy interesante, que nos enseña, un punto de vista muy personal en sus obras y otra forma de utilizar la risa en las representaciones artísticas de hoy en día.

Finalmente, hay que decir que esta selección de artistas que trabajan o han trabajado alguna vez con este tema de la sonrisa, es solo un pequeña muestra de lo que podemos encontrar.

3.2. REFERENTES

En este apartado vamos a hablar brevemente de los referentes que nos han aportado algo, de una forma u otra, para realizar este proyecto.

Primero vamos a nombrar algunos referentes conceptuales que han tratado el tema de la sonrisa en sus escritos y/o conferencias. Algunos, como veremos a continuación, puede que no hayan hablado mucho sobre el tema pero han dicho diversas afirmaciones en relación a nuestro tema.

Después trataremos los referentes artísticos. Los artistas que mediante su técnica de creación nos han influido a la hora de desarrollar nuestro parte práctica del trabajo. Dicho de otra forma, los artistas que nos han nutrido para crear un lenguaje pictórico propio.

3.2.1. Referentes conceptuales

Los referentes conceptuales han sido primordialmente estudiosos del retrato y el rostro en general, aunque algunos tienen trabajos en relación con la sonrisa o la risa.

En este subapartado, vamos a nombrar y presentar a tres referentes, los cuales son: Guillaume Duchenne de Boulogne, Jacques Aumont y Colin Jones.

3.2.1.1. Guillaume Duchenne de Boulogne

Guillaume Benjamin Amand Duchenne, fue un médico e investigador clínico francés del siglo XIX.

Considerado como pionero de la neurología y de la fotografía médica, fue precursor en la utilización de la electricidad como herramienta médica y terapéutica en experimentos psicológicos. Mediante el empleo de la corriente alterna, desarrolló una serie de aplicaciones clínicas, que después le ayudarían, entre otras cosas, en su investigación, así como en la detección y localización de diversas enfermedades.

Es importante resaltar sus estudios de la electricidad en relación con el cuerpo humano, ya que gracias a esta investigación pudo realizar un experimento que nos muestra en su libro "Mecanismo de la fisionomía humana o análisis electrofisiológico de las pasiones aplicable a la práctica de las artes plásticas". Este experimento consistía en la demostración de las diferentes expresiones humanas faciales

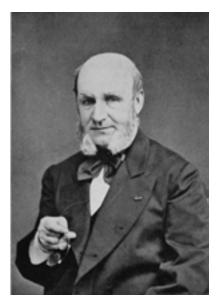

Fig. 18 GuillaumeDuchenne de Boulogne.

Fig. 19 El doctor Duchenne aplicando estimulación eléctrica a uno de sus pacientes.

COLIN JONES

COLIN JONES

REVOLUTION

in Eighteenth Century Previs

Fig. 20 Portada del libro "The smile revolution" del historiador Colin Jones.

producto de la estimulación eléctrica a la que era sometido el rostro del modelo. Es necesario decir, que el modelo, el cual vemos en las imágenes,era una persona que tenía paralizados los músculos de la cara, de ahí que se pudiera intervenir con impulsos eléctricos.

Todo esto que acabamos de decir viene, porque de esa experimentación salió el concepto, citado anteriormente en otros apartados del trabajo, de "la sonrisa de Duchenne".

Fue posiblemente el concepto teórico que más me ha influido en el trabajo. Habiendo leído ya muchos textos sobre el retrato, pero investigando sobre retrato y expresión, llegó a mis manos esta idea de la sonrisa.

Hablamos muchas veces de la sonrisa forzada cuando vemos una foto, o a alguien sonriendo delante de nosotros. Pero no solemos resaltar la sonrisa espontanea/involuntaria, esta sonrisa se diferencia por muchas cosas respecto a la sonrisa forzada.

En primer lugar, la sonrisa espontanea es producto de un impulso generado en los ganglios basales como respuesta a procesos del sistema límbico, en cambio, la sonrisa voluntaria tiene origen en la corteza motora.

Otra diferencia que Duchenne resalta en sus investigaciones, y que ya habíamos explicado antes, es que la sonrisa espontanea no es solo una sonrisa bucal, sino que también va acompañada de una "sonrisa de ojos". Esta sonrisa de ojos se caracteriza por la formación de pequeñas arrugas alrededor de los ojos. En cambio, la sonrisa forzada no va acompañada de la sonrisa con los ojos, por lo tanto no se producen dichas arrugas alrededor de los ojos. Estas constituyen dos de las principales diferencias que encontramos entre al sonrisa forzada y la sonrisa espontanea.

Estas razones que acabamos de decir, hicieron que Duchenne y sus investigaciones influyeran de forma fundamental en la elección del tema, y también, en su desarrollo.

3.2.1.2. Colin Jones

"La gente a menudo está llorando en las representaciones del siglo XVIII pero, de hecho, la sonrisa tiene el mismo valor expresivo".

Colin Jones es un historiador británico y profesor de historia de la universidad Queen Mary de Londres. Estudió en el Jesus College, Oxford,

Fig. 21 Louise Élisabeth Vigée Le Brun: Autorretrato con su hija, Julie, (1786). Debajo de la imagen: Plano detalle de la cara.

donde siendo de los primeros de la clase, obtuvo el título de graduado con honores en Historia Moderna y Lenguas Modernas (francés).

Es conocido especialmente por su trabajo Paris, Biography of a city, con el que ganó el premio Enid Mcleod de la Sociedad Franco-Británica como el libro publicado en 2004 que más contribuía al entendimiento Anglo-Francés.

Pero la publicación que me influyó notablemente y de la cual he podido sacar bastante información, es su libro titulado The Smile Revolution, In Eighteenth Century Paris. En esta obra, Colin Jones, nos involucra en el tema de la sonrisa, complicándonos la noción de que la sonrisa es una forma de expresión emocional que es estática y temporal.

En este libro, nos habla de diferentes aspectos de la sonrisa como es la sonrisa de Duchenne que ya hemos mencionado o como era la higiene dental antiguamente. Estas son informaciones que nos descubren otras posibilidades conceptuales a tener en cuenta. Durante el transcurso del escrito también habla de una obra de arte que llegó a ser un escándalo por la sonrisa que se mostraba. Esta obra a la que nos referimos se títula Madame Vigée-Le Brun et sa fille, es un autorretrato de la pintora Marie Louise Élisabeth Vigée-Lebrun en el que aparece con su hija, Jeanne-Lucie. En la obra podemos observar que la madre sujeta a su hija en brazos, mientras esboza una sonrisa en la que los labios dejan entrever los dientes. Esto causó revuelo ya que en la época del cuadro, las connotaciones de una boca abierta eran mal vistas por la sociedad y muy negativas. Según escribió un autor anónimo en Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des Lettres en France depuis 1762 jusqu'à nos jours: "una extravagancia, que los artistas, amantes del arte y de las personas de buen gusto se han unido condenar y que no encuentra precedentes entre los antiguos". Vemos aquí un ejemplo de como se veía la sonrisa gracias a este escrito, que narraba cronológicamente los eventos que ocurrieron entre 1762 y 1787.

Esta y más información se nos revela en los textos que componen este libro, que sirvieron como uno de los referentes conceptuales de este trabajo. Cabe decir, que aportaron al igual que los estudios de Duchenne, la energía para seguir investigando e indangando sobre la sonrisa.

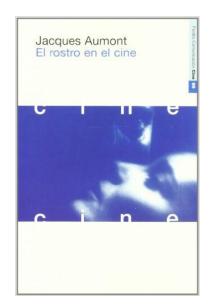

Fig. 22 Portada del libro "El rostro en el cine" del crítico y teórico Jacques Aumont.

3.2.1.3. Jacques Aumont

Jacques Aumont, crítico y teórico de cine nacido en Avignon, Francia, actualmente forma parte del profesorado de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París.

Estudió ingeniería, pero finalmente se pasó a la crítica de cine. También se decidió por teorizar sobre distintos temas dentro del mundo cinematográfico. Cuestiones como lo continuo y lo discontinuo en el cine, o la imagen en el cine son temas de algunos de sus trabajos. Pero la obra que me influyó en el trabajo, fue El rostro en el cine. El cine es la cuna de las expresiones capturadas, de ahí que fuera interesante leerse este libro en relación con el rostro, para saber más sobre ese rostro filmado y ayudarme a la hora de reflexionar sobre el tema. En este libro, Aumont nos explica todas las relaciones o información que tiene el rostro con el cine, comenzando con la cuestión del rostro y la representación, y terminando con el fin de este, el fin del rostro representado.

De esta publicación podemos resaltar, entre muchas, la frase: "... los dos lugares de la comunicación, el ojo y la boca.". Que como podemos ver, está muy relacionada con la idea de que la sonrisa es una expresión que necesita de la boca y los ojos, para funcionar.

3.2.2. Referentes artísticos

En este apartado del proyecto, vamos a hablar de los referentes artísticos que me han influido y me influyen en la práctica artística que desarrollo, tanto en este proyecto como en otros.

Vamos a pasar por diferentes ramas del arte como son la pintura y la fotografía. Y por artistas muy diferenciados en cuanto a estilo, técnica y tema de representación.

3.2.2.1. Referentes fotográficos

3.2.2.1.1. Geraldine Lay

Nace en 1972 y se diploma en la Escuela Superior de fotografía (L'Ecole Supérieure de la Photographie) en 1997. A partir de 1998, y no sin antes haberse formado en el negocio de los libros, comienza a trabajar en Ediciones Actes Sud donde actualmente es la responsable de fabricación.

En 2003, y ya habiendo hecho algunos trabajos y exposiciones pero de menor importancia, se asocia con tres fotógrafos, Céline Clanet, François Deladerrière, Geoffroy Mathieu, y participa en una exposición en la galería De Visu en la ciudad de Marsella, bajo el nombre de *Un mince vernis de réalité* (Una fina capa de realidad). Esta exposición fue una de sus intervenciones más conocidas, pasando por diversas ciudades, incluida Valencia en 2007. Podemos decir que a partir de ese momento empieza a asentarse en el panorama artístico francés. Pero no es sino en la primavera de 2005, cuando vuelve a participar en una exposición colectiva de nombre *Les pépinières du Réverbère* (Los viveros de Réverbère), en Lyon. En ese momento se coloca definitivamente como una artista dentro del mundo del arte, y desde ese instante comienza una larga trayectoria artística que continua hasta hoy en día.

Su obra fotográfica es el resultado de la práctica cuotidiana. Equipada siempre con una ligera y compacta cámara, Geraldine Lay busca momentos dentro de su vida diaria. Busca fotografiar condiciones particulares y naturales, de ahí que como acabamos de decir, fotografíe situaciones normales de la vida de cualquier persona sin hacer una puesta en escena ya premeditada. Esta ha sido la metodología que hemos empleado para la primera serie artística de este trabajo, hemos metido dentro de nuestra metodología el factor azar, de manera que se ha convertido en uno de los valores más a tener en cuenta. Ya que, las fotos están hechas en un determinado momento, que no se va a repetir nunca. Esto le da un carácter único y especial a cada fotografía , al igual que lo tiene las fotografías de Lay.

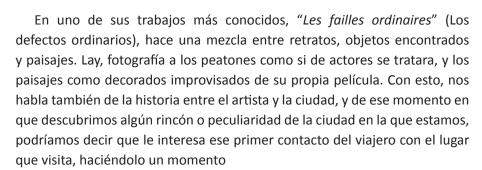

Fig. 23 Selección de fotografías. Geraldine Lay: *Les failles ordinaires,* (2006-2011)

Fig. 24 David Ken: *Omar et Fred,* Fotografía parte del proyecto *"Anges Gardiens"*, (2006-2009)

Fig. 25 David Ken: *Stanley Kaye*, Fotografía parte del proyecto *"LOL Project"*, (Desde 2009)

3.2.2.1.2. David Ken

Nacido en el año 1962 en Bélgica, estuvo viviendo en diferentes ciudades como Bruselas, Milán o Nueva York, hasta que finalmente se asentó en Paris.

Sus comienzos en la fotografía fueron en el universo de la moda, colaborando rápidamente con revistas de prestigio entre las que se incluyen, Vogue Italia, Harpers Bazaar o Elle. Sus fotografías empezaron a coger fama debido a su estilo y a que transmiten una emoción sincera. Esto hace que muchas marcas fijen sus ojos en él para hacer trabajos publicitarios, es el caso de L'Oreal o Coca Cola.

Al mismo tiempo que ejercía su profesión como publicista, desarrolla sus trabajos personales, siempre centrado en lo humano, es decir, en la personas, en la sociedad. Es así como desarrolla el trabajo de "Anges Gardiens" (Ángeles Guardianes), en el que representa y transforma en ángel a cualquier persona que ayuda a la lucha contra el cáncer. Durante cuatro años, en este proyecto participaron tanto voluntarios famosos como anónimos que se implican en ayudar en lo que pueden a los que padecen de esta enfermedad.

En 2009, decide hacer otro proyecto con William Lafarge, al que bautizaron como "LOL Project". Este proyecto consiste en una galería de retratos fotográficos que como dice el propio Ken: "Captan el instante mágico del « lâcher-prise »". Esta expresión de « lâcher-prise », se podría traducir al castellano como «dejarse llevar» o «soltarse el pelo», y eso lo que él consigue en sus fotografías. Consigue mostrar la expresión verdadera, una emoción de júbilo de las personas a las que retrata. Logra fijar en un instante y en algo material, esa sonrisa verdadera de la que ya hemos hablado anteriormente.

Tomamos como referencia de este artista, el trabajar con el retrato, pero sobre todo con ese retrato sonriente de "Soltarse el pelo". Fue uno de los detonantes para hacer este proyecto y un referente de como representar esa sonrisa verdadera. También tuvo gran influencia en una obra anterior, que veremos más adelante en el apartado de anexos.

Fig. 26 Selección de fotografía, de izquierda a derecha: Zinedine Zidane, Jack Nicholson y Barack Obama.

Martin Schoeller: *Close Up: Portraits,* (1998-2005)

3.2.2.1.3. Martin Schoeller

Nace en Munich, Alemania, en el 1968. Después de cursar la secundaria un amigo le animó a solicitar plaza en una escuela de fotografía en Alemania. Martin fue uno de los pocos aceptados para estudiar en aquella escuela. Una vez acabados sus estudios en 1993, decidió mudarse a la ciudad de Nueva York para continuar su carrera como fotógrafo. Una vez allí, comenzó a trabajar como el asistente de otra gran fotógrafa Annie Leibovitz, hasta 1996.

En 1999, después de llevar tres años produciendo de forma independiente, comienza a trabajar en The New Yorker. Al mismo tiempo que trabaja para The New Yorker y otras marcas publicitarias, cultiva un importante trabajo, el cual se ve impulsado en mayor medida gracias al reconocimiento que le dio y le da en estos momentos, la comunidad artística internacional.

Martín Schoeller es conocido esencialmente por su trabajo de retratos "apretados" o retratos "Close up", en los que se puede ver el rostro del representado en un primer plano, de forma que el retrato ocupa la mayor parte de la imagen. Las personas muestran un semblante neutro, en el que lo importante no es solo el rostro, sino también la persona. Entre sus fotografiados están Jack Nicholson (Actor), Barack Obama (Presidente de los Estados Unidos de América) o Zinedine Zidane (Futbolista), entre muchos otros.

En definitava, Schoeller no solo trabaja en el mundo de la publicidad para revistas como Rolling Stones o Gq, o marcas como HTC o Lexus, sino que también ha realizado una gran cantidad de obra artística, cogiendo como raíz principal de su trabajo, el retrato.

Fig. 27 Lucien Freud: Reflection (autorretrato), (1985)

Fig. 28 Lucien Freud: *Reclinig figure*, (1994) Debajo de la imagen: PLano detalle de las pinceladas que forman la cabeza y la mano.

3.2.2.2. Referentes pictóricos

3.2.2.2.1. Lucien Freud

Artista nacido en Berlín, Alemania, pero afincado en Inglaterra desde los once años, es considerado como uno de los grandes exponentes de la figuración en el arte contemporáneo, su obra consta de pinturas y grabados.

Nieto del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Esta suponemos que es la razón de que el trabajo de Lucien Freud contenga un gran análisis psicológico de los personajes, además de contener una fuerte influencia autobiográfica.

En su obra también podemos ver, que en la mayoría de los trabajos el personaje representado sale desnudo. Sumando esto a lo dicho anteriormente vemos que Freud quiere mostrarnos a la persona auténtica, con la esencia y la complejidad que acompañan a todo ser. Ir más allá, no solo mostrando lo perceptible a la vista, sino también los aspectos más íntimos del representado. Hay que decir también, que normalmente las personas a las que retrata Freud, suelen ser familiares y/o amigos suyos, lo que hace que debido a su estrecha relación, pueda representar ese algo más, que no podemos saber si no conocemos a la persona.

En cuanto a su técnica, podemos decir que a mediados o finales de los años 50, época en la que su trabajo empieza a ser más reconocido, comienza a emplear una pincelada espacial, mucho más expresiva y atrevida, formando manchas de color que se superponen y modelan los cuerpos que está representando, dotándolos de forma y estructura. Dicho de otra forma, utiliza una pincelada constructiva que mediante planos de color y materia, nos representa una carne viva, a la vez que profunda.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta, es que representa situaciones muy naturales donde examina toda la escena minuciosamente para después brindarnos obras con una extensa paleta de colores que se entremezclan dando como resultado un abanico cromático más amplio.

Esto es lo que lo hace uno de los referentes pictóricos de este trabajo. Ese saber construir las formas humanas con tanta precisión, consiguiendo volúmenes naturales y entendiendo que para la buena estructuración de un retrato o un cuerpo, no solo hay que moverse en la paleta de colores carnes, también constituyen una parte importante los azules, los rojos o los verdes.

Fig. 29 Joaquín Sorolla: *Niños en la playa,* (1910)

3.2.2.2. Joaquín Sorolla

Pintor español, nacido en Valencia en 1863, vinculado al Impresionismo, aunque es tardío, ya que el apogeo de dicho movimiento fue en la época del nacimiento del artista.

Comenzó sus estudios artísticos en la escuela de artesanos, donde llama la atención de su director, el escultor Cayetano Capuz, el cual aconseja a los familiares de Joaquin Sorolla, que lo matriculen en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Ingresó en 1878, con tan solo 15 años, donde influenciado por Pinazo, se aficionó rápidamente a pintar al aire libre y emplear tonos claros y luminosos.

En 1884, obtiene una pensión concedida por la Diputación Provincial de Valencia para realizar una estancia en Roma. De ahí, se traslada a París donde entra en contacto con el Impresionismo. Varios años después, en el 1889, se instala en Madrid, donde inicia su etapa de mayor éxito artístico, la cual lo lleva al panorama internacional, realizando exposiciones en diversas ciudades europeas y estadounidenses.

Toda esta trayectoria acaba con lo que sería su obra cumbre en 1911, cuando la Hispanic Society of America, con sede en Nueva York, le encarga una serie de catorce murales. En estas piezas, Sorolla plasma a las gentes y las costumbres de las diversas regiones de España, consiguiendo una colección de murales gigantescos, no solo en tamaño sino en calidad pictórica.

Sus obras recogen varios temas de representación. Aunque el tema más concurrido posiblemente sea la cotidianidad, también abordó el paisaje en sus obras, especialmente el paisaje de playa y llegó a ser uno de los mejores retratistas de su época.

Sus habilidades pictóricas eran envidiables, demostrando una pincelada, que desde mi humilde opinión, abarcaba tanto la expresividad y viveza como la sutileza formando una armonía que engancha a la vista. Su utilización de las luces y las sombras es magnífica, haciendo que los diferentes planos del cuadro cobren vida y te hagan sentir que te encuentras en la escena que representó.

Fig. 30 Joaquín Sorolla: *La pesca del atún en Ayamonte,* (1919)

Cuadro que forma parte de los catorce murales que realizó para la Hispanic Society of America, con sede en Nueva York. Posiblemente, junto con Lucien Freud, es uno de los pintores que podemos coger con más importancia en cuanto a referente. Ya que es una delicia, ver sus trabajos, y como he dicho antes esa pincelada maravillosa. Además, podríamos decir que Sorolla, te influye no solo técnicamente o en temática, sino que también te influye sentimentalmente. Con esto quiero decir, que consigue lo que muchos otros artistas no consiguen, que es ver las cosas buenas que tiene nuestro país, la riqueza cultura y diversidad.

En definitiva, Joaquín Sorolla es uno de los máximos representantes de la calidad del arte español, llevando la pintura a niveles de virtuosismo alcanzables por muy pocos, convirtiéndolo en uno de los mejores y más reconocidos pintores españoles de todos los tiempos.

3.2.2.3. Claude Monet

Este reconocido pintor nace en París, Francia, en 1840. Pronto se convirtió en una figura importante del arte, siendo uno de los creadores del Impresionismo, es más, el nombre del movimiento viene a partir de una de sus obras de 1872, llamada "Impression, soleil levant" (Impresión, sol naciente).

Inició su andadura en el mundo del arte, realizando numerosas caricaturas de los habitantes de Le Havre, población a la que se mudó a una edad temprana. Conoce a Boudin y este lo inicia en la pintura al aire libre y en el mundo de la representación paisajística. Tiempo después estudia en la Academia Suisse, donde se acaba licenciando después de haber hecho el servicio militar. Una vez finalizada esta etapa, prosigue su actividad artística, con estancias en la Havre y París. Precisamente en una de esas estancias en París conoce a Bazile, Sisley y Renoir, con los que posteriormente, y gracias a la colaboración de intelectuales de la época, crearían el grupo impresionista.

En cuanto a sus representaciones, destacamos como tema principal el paisaje, sobretodo paisaje de campo y paisajes con grandes masas de agua. En referencia a su técnica, es desde mi punto de vista un gran creador de ambientes, debido a su pincelada, muy vivaz, crea paisajes en los que todo fluye en consonancia. Una de sus características estilísticas que podríamos decir nos ha influido en nuestra obra pictórica, no es otra que la utilización de una gama más intensa de colores, viendo naranjas, amarillos y rojos, puestos en las obras sin rebajar sus valores, pero a la vez consiguiendo esa armonía ambiental de la que acabamos de hablar. Otra de las referencias que tomamos de él es la buena construcción de los distintos planos, creando una profundidad magnífica.

Fig. 31 Claude Monet: Impression, soleil levant, (1872)

Fig. 32 Claude Monet: Wheatstacks (End of Summer), (1890-1891) Cuadro dentro de la serie Almiares, (1890-1891)

Fig. 33 Françoise Nielly: Sin título 694, (2013)

3.2.2.2.4. Françoise Nielly

Nacida en Marsella, es una pintora francesa actual, conocida por sus muy coloridos y vibrantes retratos. Al igual que Schoeller, trabaja los retratos "Close up", que como ya hemos dicho antes, son retratos de un primer plano o un primerísimos plano de una persona.

Su estilo se caracteriza por estar inspirado en la vida urbana y por la utilización de cuchillos como herramienta para colocar la pintura. Pero no es esto lo que nos interesa de ella, podemos decir que lo más interesante es la gama cromática que utiliza en sus obras. Como ya hemos mencionado, utiliza una serie de colores brillantes y muy fuertes pero consigue colocarlos de forma que no son chocantes a la vista.

Françoise Nielly nos muestra que tiene grandes conocimientos acerca del color, el cual utiliza también en sus trabajos de diseño.

Ha sido un gran referente en cuanto a realizar retratos con un cromatismo diferente al resto de artistas, pero a la vez continua construyendo y estructurando las caras que representa. Aunque, bien es verdad, de forma totalmente diferente, debido

3.3. PROYECTO: LES PERSONNES QUI RIENT

Este proyecto surge a partir de la visualización de muchas obras de arte. Viendo y analizando las obras que han llegado hasta nosotros, podemos observar que la cantidad de cuadros en los que aparece una sonrisa o una risa es cuanto menos escasa. Debido a esto se tomó la decisión indagar más sobre el tema.

Otra fuente de inspiración que impulsó, más aún si cabe, la realización este proyecto fue la experiencia vivida en Bélgica este último año. Ya que pude observar y experimentar como el lugar donde vives condiciona tu personalidad y tu estado de ánimo, aunque no quieras.

Por estos y otros motivos se decidió plasmar el tema de la sonrisa/risa en el trabajo. Porque había la necesidad de olvidarse y hacer olvidar a las personas los momentos o situaciones malas que pasan en nuestras vidas. Este proyecto tiene la misma función que las fotos de nuestra vida, es decir, cuando vemos esas fotos nos olvidamos de los problemas actuales centrándonos solo en ese momento que vivimos, hace más o menos tiempo, con nuestra familia y/o amigos. Dicho de otra forma, en ese instante utilizamos las fotos como una "habitación" que no deja pasar los problemas actuales.

Antes de empezar a investigar más profundamente sobre la sonrisa, nos planteamos realizar el proyecto sobre distintas expresiones y emociones. Pero debido a la desmesurada cantidad de información que encontramos, optamos al final por escoger una sola única expresión, la sonrisa.

A partir de ese instante, el proyecto fue surgiendo y cogiendo forma realizando fotos y recopilando información, hasta realizar lo que veremos a continuación. La práctica pictórica fue una de las últimas etapas en realizarse, debido a que necesitabamos concretar las imágenes que se iban a representar.

De igual manera, hay que decir que este proyecto, tiene como idea principal, ser continuado en un futuro, desarrollando tanto la teoría y la práctica artística, como expanderse a nuevos temas realiconados directo o indirectamente.

Fig. 34 *Les personnes qui rient*. (2014-2015) Parte fotográfica. Imágenes seleccionas.

3.3.1. Serie fotográfica

Este fue el comienzo de la parte práctica del trabajo, que consistió en realizar fotografías del natural, sin tener nada planificado. Es decir, salir a la calle con la cámara al cuello e intentar capturar esos momentos únicos en los que florece una sonrisa.

Hay que decir que en este caso las sonrisas que fueron inmortalizadas, tenían como emoción principal la alegría. Decimos esto porque como ya hemos visto en apartados anteriores, la sonrisa y/o la risa pueden expresar otras emociones o pueden tener diferentes y muy diversos significados. Por eso concretamos que en este caso la sonrisa expresa alegría.

Esta parte del proyecto, debido a la dificultad que tiene conseguir este tipo de fotos de forma natural, se realizó durante varios meses, saliendo día tras día a fotografiar.

En primer lugar uno de los elementos que más afectó a la realización del proyecto fue el *azar*, puesto que se tienen que dar simultáneamente una serie de factores, totalmente aleatorios, para poder realizar la captura. Es también importante este concepto de *azar*, porque se fotografiaron personas desconocidad en momentos de su vida cotidiana, con esto quiero decir que las sonrisas que vemos eran auténticas.

En cuanto a la técnica fotográfica empleada, se utilizaron tanto el encuadre en plano americano, como en plano general. De forma que los personajes de la escena improvisada y aleatoria, como ya he dicho anteriormente, están envueltos por el ambiente de lo natural, de la vida en comunidad. Pero a su vez se recalca en las fotos ese valor de sonrisa, que hace que destaquen dentro de la composición.

Las fotos se tomaron ajustando los valores específicos de la cámara, como la obertura del obturador o la velocidad de captura. Estos valores constituyen una parte muy importante de realizar una buena fotografía, ya que son, los elementos de la cámara, los únicos que podemos ajustar para realizar una buena foto del natural.

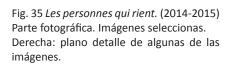
A continuación, podemos ver la selección de fotografías que se han utilizado para este proyecto, como podemos ver las fotos recogen un estilo similar al de Geraldine Lay, saliendo a fotografíar la cotidianidad, y convirtiendo dichas escenas en naturales en planos de nuestra propia película improvisada.

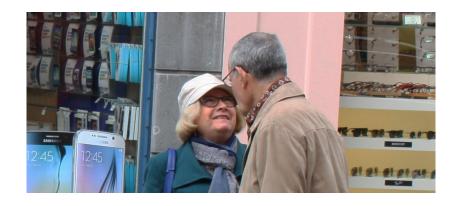

Fig. 36 *Autorretrato*. (2013) Primer plano del retrato, y plano detalle de la cara.

Trabajo anterior al proyecto donde se práctico la construcción y estructuración de los volúmenes faciales.

3.3.2. Serie pictórica

Esta segunda fase de la parte práctica del trabajo, nace a partir de esas fotografías, que hemos visto anteriormente y de esa sonrisa alegre que pretendemos mostrar.

Nace también a partir de la problemática de la representación de la sonrisa, tratando la manera de representar o la idea a mostrar, entre otros aspectos.

Si comenzamos hablando del proceso de creación, tenemos que decir que todo empezó por una reflexión del encuadre que íbamos a utilizar a la hora de representar. Probando distintos recuadros o delimitando la imagen de distintas formas, finalmente se optó por lo que comúnmente denominamos un primerísimo primer plano, al igual que Martin Schoeller hace en sus *Close ups*.

La explicación de haber escogido este tipo de plano se entiende, cuando lo relacionamos con la notas teóricas que hemos desarrollado anteriormente, donde hablábamos de que la sonrisa involuntaria es una combinación de sonreír con la boca y con los ojos. Es por eso que no elegimos un plano detalle solo de la boca, puesto que también es importante la mirada. De ahí que las obras pictóricas muestren la cara completa del individuo representado, porque la finalidad principal de las obras era ser una imagen de esa "sonrisa de Duchenne" de la que hablábamos anteriormente. Cabe agregar, que además de pintar esa "sonrisa de los ojos", finalmente se decidió retratar solo personas que tuvieran una sonrisa abierta, donde se mostrasen los dientes, de forma que la cara cogiera más importancia como conjunto que solo como detalles.

Asimismo, se optó por utilizar un tamaño de lienzo de 46cmx38cm. Un tamaño pequeño que sirvió para darles ese carácter íntimo que tenían las sonrisas que iban a ser retratadas. Posiblemente, si se hubiera elegido un lienzo de mayor tamaño, se perdería ese secretismo personal que tienen las sonrisas de la vida cotidiana, donde solo las personas que están en ese acto social, saben el motivo de porque les surge dicha sonrisa.

Con respecto a la técnica pictórica empleada, se estuvieron planteando distintas técnicas y cromatismos que ya se habían utilizado anteriormente en otros proyectos anteriores de menos magnitud. Pero al final se decidió utilizar una técnica realista, pero a la vez con un uso natural de la pintura, es decir, siendo realista y figurativa la forma de representación, también empleamos una pincelada marcada y bastante expresiva conformando un retrato estructurado y construido mediante los rastros que dejan dichas

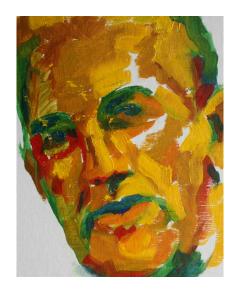

Fig. 37 *Papá*, dentro de la serie "Familia" (2013). Primerísimo plano.

Fig. 38 *Reflejo (Autorretrato),* (2014) Primerísimo plano.

Trabajos anteriores al proyecto donde se prácticó el equilibrio y entendimiento del color.

pinceladas. Esta pincelada tiene un parecido a la utilizada por Lucien Freud, pero menos potente, ya que en la obra de Freud podemos ver el empleo de gran cantidad de materia, lo que le da mucha más fuerza y expresión a la pincelada. Además, como veremos a continuación, podemos observar que los retratos han sido constituidos o se constituyen por una serie de capas de pintura que van dando ese volumen a la imagen, empezando por una capa que define las zonas oscuras y superponiendo, cuando fue necesario, las diferentes capas de luz, hasta llegar a la luz máxima de la efigie. En estas capas, cogen también importancia las zonas de transición y las transparencias que hacen estas, porque esto hace que no se vea una imagen rota, sino un cuadro equilibrado.

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando sobre realizar un retrato natural, desechamos las opciones cromáticas demasiado alejadas de tonos naturales. Aunque al principio cogió fuerza la idea de realizar unos trabajos coloridos como los de Nielly, y con los cuales ya habíamos entrado en contacto como se pueden ver en trabajos previos. Finalmente, decidimos optar por colores térreos y/o carnales que surgieron a partir de una paleta bastante reducida de pinturas al óleo, compuesta por: blanco titanio, negro bujía, azul cobalto (Ultramar), amarillo cadmio medio, laca granza oscura, ocre amarillo y tierra siena natural. Elegimos la pintura al óleo por sus propiedades que nos permiten multitud de acciones como pueden ser pinceladas con mucha materia y un rastro del pincel muy marcado, o pinceladas más fluidas que nos permitan realizar masas uniformes.

Aunque la mayoría de los tonos utilizados en los retratos fueron tonos "piel", dicho de otra forma tonos que se asemejan a los que podemos encontrar en nuestra epidermis, no se dejó a un lado la posibilidad de incluir tonos verdosos, azulados, rojizos o amarillentos, incluidos estos colores en su estado puro. Decimos esto, porque gracias al empleo de dichos colores la imagen consigue adquirir esa posición de equilibrio cromático.

Con referencia al fondo de las obras, si nos fijamos le hemos quitado importancia a ese fondo al igual que al resto del cuerpo del personaje de la imagen, llegando incluso a dejar al descubierto la tela del lienzo. Con esto queríamos dar más importancia, si cabe, al retrato sonriente, es por esta razón que en dichas partes se han empleado tonos claros a modo de neblina, dando más presencia a los tonos fuertes que componen el rostro.

Finalmente, decir que aunque se estuvieron barajando varios títulos individuales para las obras, se optó por no ponerles títulos, para dejar abierta la interpretación al espectador, y que este sacara sus propias conclusiones.

Fig. 39 Óleo 1 *Les personnes qui rient.* (2015)

Fig. 41 Óleo 3 Les personnes qui rient. (2015)

Fig. 40 Óleo 2 *Les personnes qui rient.* (2015)

Fig. 42 Óleo 4 Les personnes qui rient. (2015)

Fig. 43 Óleo 5 *Les personnes qui rient.* (2015)

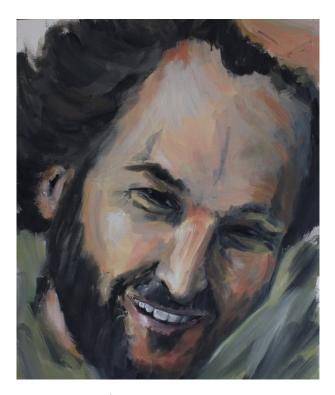

Fig. 45 Óleo 7 *Les personnes qui rient.* (2015)

Fig. 44 Óleo 6 Les personnes qui rient. (2015)

Fig. 46 Óleo 8 *Les personnes qui rient.* (2015)

4. CONCLUSIONES

"Les personnes qui rient" ha conllevado el trabajo de todo un año académico, en el que hemos conseguido conformar una serie de ideas y prácticas que han estructurado este proyecto. Aunque pretendemos continuar investigando y desarrollando este trabajo artístico en un futuro, es el momento de analizar si las ideas iniciales planteadas se han llevado a cabo y han dado como resultado un fructífero estudio.

Se partió de la idea de representar diferentes emociones, pero al final fue un acierto, mirándolo desde un punto de vista personal, acotar el tema elegido, puesto que esto nos ayudó a profundizar mucho más sobre la idea. Bien es verdad que esta idea, profundizando más, conllevaría un proceso de indagación que podría ser interminable. Por ejemplo, podríamos hablar, en futuros desarrollos del proyecto, de la existencia de relaciones entre las distintas emociones, tales como la dualidad que existe entre la tristeza y la alegría, que son dos emociones que no pueden existir una sin la otra, o como relacionamos a las personas que conocemos con una emoción que destaca sobre las demás.

Hemos observado y estudiado como se ha tratado el tema de la sonrisa durante la historia, y ha sido fascinante descubrir que había una ingente cantidad de datos e información reveladora sobre como la sonrisa se ha visto y entendido en las diferentes culturas y las diferentes épocas. Esto hizo que tuvieramos que ser muy selectivos a la hora de componer esta memoria.

Durante el trabajo hemos podido ver los diferentes precedentes que nos han ayudado en nuestro proyecto de tipo ideológico como: Colin Jones o Guillaume Duchenne; y de tipo pictórico, es el caso de: Leah Tinari o Yue Minjun. Estos antecedentes han impulsado el proyecto gracias a sus aportaciones numerosas y dispares. Y teniendo en cuenta que, al principio del proceso, no confiábamos en lograr crear un trabajo que cumpliera todos los objetivos que nos habíamos planteado, han sido parte fundamental para hacer este trabajo de fin de carrera.

Adentrándonos en la parte práctica del trabajo, podemos comenzar hablando de la gran influencia que ha tenido el estudio de la fotografía, durante este año. Cursos anteriores ya habíamos trabajado con fotografía, pero de un tiempo a esta parte gracias sobre todo a esa necesidad de registrar los momentos vividos este último año de estancia Erasmus, hemos ido adentrándonos en ese mundo bello al que nos transporta la fotografía del

natural y ese momento único que hace tan especial esa captura. Esta idea nos ayudó a incrementar los conocimientos sobre fotografía, así como desempeñar varios trabajos que fueron de gran ayuda para elaborar el proyecto del cual estamos hablando.

Conllevo una gran dificultad esta parte fotográfica, porque como ya hemos dicho anteriormente, las fotografías captaban gente desconocida, por lo tanto era necesario estar en el momento preciso. Se realizaron miles de fotografías, y la serie de la sonrisa estaba compuesta por más ejemplos, pera al final se decidió por escoger esos ejemplos donde la sonrisa fuera abierta, para conseguir resaltar más este gesto.

Por otra parte, la pintura, muy presente en obras personales anteriores, ha evolucionado gracias a la observación incansable de trabajos de otros artistas (no solo artistas de renombre, también compañeros de clase y artistas locales) y a la realización de muchos y diferentes cuadros que nos han aportado una mayor versatilidad, técnica y metódica.

Además, podemos cumplimentar lo que acabamos de decir, explicando que al estudiar no solamente el retrato en la pintura y la fotografía, sino también en la escultura y en el cine entre otros, hemos llegado a tener una base conceptual y una práctica artística del retrato buena, pero que esperamos que siga creciendo y nutriéndose con el paso del tiempo y con los futuros trabajos, sean de indagación, teóricos o prácticos.

Finalmente decir que este proyecto ha sido la culminación de cuatro años de estudio y aprendizaje, siendo además un fuerte impulso para seguir trabajando y aprendiendo más cada día.

5. BIBLIOGRAFÍA

JONES, Colin, *The Smile Revolution: In Eighteenth Century Paris*, Oxford University Press, 2014

AUMONT, Jacques, El rostro en el cine, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1998

L. C. Ninguna sonrisa en las fotos antiguas. En: *abc.es* [En línea]. España. Grupo Vocento, 2013-10-06. [Consulta: 2015-07-16]. Disponible en: http://www.abc.es/cultura/arte/20131006/abci-fotos-antiguas-sonrisa-201310030823. html

SINC. ¿Es capaz el ser humano de distinguir una falsa sonrisa?.En:abc.es [En línea]. España. Grupo Vocento, 2013-10-03. [Consulta: 2015-06-27]. Disponible en: http://www.abc.es/ciencia/20131003/abci-capaz-humano-distinguir-falsa-201310031025.html

VENTURA, Dalia. Cuando sonreír era mala educación. En: bbc.com/mundo/ [En línea]. Internacional. Grupo BBC, 2013-05-26. [Consulta: 2015-07-16] Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130501_ historia_sonrisa_primera_finde

BOISVERT, Richard. Le Sourire de Duchenne: l'art du bonheur 101. En: lapresse.ca/le-soleil/ [En línea]. Canadá. Groupe Capitales Médias, 2013-02-24. [Consulta: 2015-08-02]. Disponible en: http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts-et-spectacles/livres/201302/23/01-4624859-le-sourire-de-duchenne-lart-du-bonheur-101.php

CAÑEQUE, Paula. La sonrisa genuina de Duchenne. En: hablaconpaula.com (blog de psicología) [En línea]. España. 2014-01-14. [Consulta: 2015-08-02]. Disponible en: http://www.hablaconpaula.com/la-sonrisa-genuina-deduchenne/

La sonrisa de Duchenne, Wikipedia. La enciclopedia libre [En línea], 2013-03-11. [Consulta:2015-08-01]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Sonrisa_de_Duchenne

Pintar la risa y las sonrisas. [En línea], 2012-09-10. [Consulta: 2015-08-02]. Disponible en: http://www.pinturayartistas.com/pintar-la-risa-y-las-sonrisas/

6. INDICE DE IMÁGENES

- Fig. 1 y 2 Esquemas musculares de una "Sonrisa Forzada" y una "Sonrisa natural"
- Fig. 3 Guillaume Duchenne investigando los músculos faciales.
- Fig. 4 Autor anónimo, *La risa*, Año de realización desconocido.
- Fig. 5 Goya, F. El tío Paquete, 1819-1820, Óleo sobre lienzo. 39 x 31 cm.
- Fig. 6 Rigaud, H. Louis XIV, 1701, Óleo sobre lienzo. 277 x 194 cm.
- Fig. 7 Fragonard, J.H. *Portrait d'un jeune pâtre,* Óleo sobre lienzo. 92 x 73 cm.
- Fig. 8 Botticelli, S. *Primavera*, 1482, Temple sobre tabla. 203 x 314 cm.
- Fig. 9 Murillo, B.E. *Dos mujeres en la ventana*, 1670, Óleo sobre lienzo. 125 x 104 cm.
- Fig. 10 Da Vinci, L. La Gioconda, hacia 1503 y 1519, Óleo sobre tabla. 77 x 53 cm.
- Fig. 11 Ejemplo sonrisa forzada.
- Fig. 12 Foto de Greta Garbo (Actriz) sonriendo.
- Fig. 13 Tinari, L. The laugh, 2008, Acrílico sobre lienzo.
- Fig. 14 Brooks, J. Gigi, 2012.
- Fig. 15 Klee, P. *The beginnings of a smile*, 1921, Transferencia y acuarela sobre papel. 36.2x 25.2 cm.
- Fig. 16 Minjun, Y. *Blue Sky and White clouds,* 2012, Óleo sobre lienzo. 240 x 200 cm.
- Fig. 17 Minjun, Y. Between men and animal, 2005, Óleo sobre lienzo. 280 x 400 cm.
- Fig. 18 Guillaume Duchenne de Boulogne
- Fig. 19 Duchenne con uno de sus pacientes realizando una investigación.
- Fig. 20 Portada del libro "The smile revolution" del historiador Colin Jones
- Fig. 21. Vigée Le Brun, L.E. Autorretrato con su hija, 1786, Óleo sobre lienzo. 105 x 84 cm.
- Fig. 22 Portada del libro "El rostro en el cine" del crítico y teórico Jacques Aumont

- Fig. 23 Lay, G. Les failles ordinaires, 2006-2011, Fotografía.
- Fig. 24 Ken, D. Omar et Fred, "Anges Gardiens", 2006-2009, Fotografía.
- Fig. 25 Ken, D. Stanley Kaye, "LOL Project", Desde 2009, Fotografía.
- Fig. 26 Schoeller, M. Close Up: Portraits, 1998-2005, Fotografía.
- Fig. 27 Freud, L. *Reflection* (autorretrato), 1985, Óleo sobre lienzo. 56.2 x 51.2 cm.
- Fig. 28 Freud, L. Reclinig figure, 1994, Óleo sobre lienzo. 17.2 x 22.9 cm.
- Fig. 29 Sorolla, J. *Niños en la playa*, 1910, Óleo sobre lienzo. 118 x 185 cm.
- Fig. 30 Sorolla, J. *La pesca del atún en Ayamonte,* 1919, Óleo sobre lienzo. 349 x 485 cm.
- Fig. 31 Monet, C. *Impression, soleil levant*, 1872, Óleo sobre lienzo. 47 x 64 cm.
- Fig. 32 Monet, C. Wheatstacks (End of Summer), 1890-1891,Óleo sobre lienzo. 60 x 100 cm.
- Fig. 33 Nielly, F. *Sin título 694*, 2013, Óleo sobre lienzo. 110 x 110 cm.
- Fig. 34 y 35 Les personnes qui rient. 2014-2015, Fotografías Digitales.
- Fig. 36 Autorretrato, 2013, Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm.
- Fig. 37 *Papá*, dentro de la serie "Familia",2013, Óleo sobre lienzo. 35 x 27 cm.
- Fig. 38 Reflejo (Autorretrato), 2014, Óleo sobre lienzo. 73 x 60 cm.
- Fig. 39 Óleo 1 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 40 Óleo 2 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 41 Óleo 3 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 42 Óleo 4 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 43 Óleo 5 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 44 Óleo 6 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 45 Óleo 7 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.
- Fig. 46 Óleo 8 Les personnes qui rient. 2015, Óleo sobre lienzo. 46 x 38 cm.

7. ANEXOS

En este apartado, vamos a mostrar un trabajo anterior, que sirvió de ayuda para el tema.

El trabajo de nombre *SONRISAS*. *A prueba de caras tristes*. se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo.

Consistió en la captura de la risa espontanea, pero mediante la inducción de dicha risa.

La obra es un libro de artista fotográfico que contiene imágenes en plano americano de personas. Como podemos ver en las imágenes, nos recuerda al trabajo de David ken, *LOL project*.

