

TFG

FURRY FRIENDS

AMIGOS PELUDOS

Presentado por Sarah Jane Good

Tutor: Rosa Martínez - Artero

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2015 - 2016

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

El proyecto Furry Friends consiste en una serie de siete retratos dobles, realizados en lápiz y pastel con mirada perspicaz y cierto humor. Tiene como tema las expresiones comunes entre personas y animales. Los rostros pertenecen a mascotas y dueños y se presentan en un formato díptico . Algunos se parecen entre ellos y otros sencillamente tienen un gesto similar.

Los conceptos que conlleva el retrato doble: el símil plástico y la fisonomía se desarrollan en la memoria.

“El amor incondicional te llega con un amigo peludo.”

“Unconditional love comes with a furry friend,”

Palabras Claves

Alma - Mirada - Retrato doble - Carácter - Simil - Humor

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	4
2.1.	Objetivos	4
2.2	Metodología	6
III.	PROYECTO FURRY FRIENDS	7
3.1.	Concepto	7
3.2	Referentes	17
3.2.1	George Stubbs	17
3.2.2	Tim Flach	18
3.2.3	Martin Aveling	19
3.2.4	Quentin Blake	20
3.2.5	Santiago Ydañez	22
3.2.6	Amparo Garrido	23
3.2.7	William Wegman	24
3.2.8	Lucien Freud	25
3.3	La Obra: Ideas, Procesos, y Técnicas	26
IV.	CONCLUSIONES	42
V.	BIBLIOGRAFÍA	43
VI.	ÍNDICE DE IMÁGENES	44

1. Sally Good, *Yegua de Pura Raza Española*, 2014, pastel sobre papel.

2. Sally Good, *Tod*, 2013 pastel sobre papel.

3. Sally Good, *Ziggy*, 2014, pastel sobre papel.

I. INTRODUCCIÓN

La idea de retratar a los animales no es nada reciente. Se puede ver en los cuadros más antiguos: personas retratadas con sus perros, gatos y más común aún, caballos. Obviamente, la representación del rey sentado encima de su caballo se hacía por su estatus en la sociedad, no por amor al animal. Sin embargo, mucha gente de la nobleza se ha retratado junto a sus mascotas favoritas. Han encargado a pintores excelentes representar sus mejores perros de caza o sementales de cuadra, los cuales han sido las cabezas de la genética de muchas razas actuales. En este proyecto he querido pintar a las mascotas junto a sus dueños de una forma novedosa.

Durante estos años en la carrera de Bellas Artes he cursado varias asignaturas que han influido en mi elección del proyecto: Retrato, Dibujo y Expresión, Rétorica de la pintura, Morfología Estética y Procesos de Producción Pictórica. Estas asignaturas me han enseñado recursos para producir el T.F.G. He aplicado la fisonomía en los rostros de los retratados y el símil; los retratos van en un formato díptico. Me he visto obligada a estudiar los cánones de las caras de personas y animales para trabajar sobre los rostros emparejados. Obviamente, no funciona una cara larga de caballo con una redondita de persona; esto ha sido una de las razones principales para fraccionar a los rostros de los retratados. La elección de color, trazo y técnica ha surgido de lo aprendido en los últimos cuatro años.

He convivido muchos años con animales. Mi familia cría caballos, tenemos cuerdas, mis dos hijos montan en doma clásica y además estamos rodeados de perros, todos muy distintos y cada uno con un carácter y un físico distinto. Llevo tiempo retratando tanto a los caballos como a los perros y como todo en esta vida, resulta más fácil trabajar con algo que conoces a fondo. Por lo tanto, parecía lógico realizar este proyecto sobre un tema cercano a mi corazón. Me propuse pintar, de una forma distinta y divertida, las personas acompañadas de sus mascotas.

A continuación, explicaré, los objetivos y la metodología del trabajo, anécdotas de las mascotas y sus dueños en la historia de la pintura, y que artistas contemporáneas me han influido para llevar a cabo el proyecto.

II OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 OBJETIVOS

El objetivo principal ha sido conseguir un formato distinto y divertido para retratar a las personas con sus animales de compañía. Los amantes de

la naturaleza queremos mucho a nuestros perros, gatos, caballos etc. e igual que se nos puede regalar un retrato de un ser querido, sentimos la misma alegría al recibir uno de nuestros animales más estimados. ¿Por lo tanto, por qué no juntar dueño con mascota y tener una alegría doble?

La idea en general, es conseguir una conexión entre mascota y dueño sin que el retrato sea cursi o empalagoso. Quería captar el carácter y la expresión tanto del dueño como del animal. Era importante buscar un formato original y a la vez, que los dos estuvieran conectados. Los caballos por su belleza y elegancia son perfectos para retratar y los perros por su simpatía, físico y carácter tan variado.

Para ser específico, no sólo me satisface este tipo de trabajo sino que hay negocio en él. Hay mercado en el Reino Unido de retrato de las personas y sus mascotas. De hecho, siempre tengo algún encargo en marcha de este estilo.

He querido conectar de modo pictórico las dos fisonomías hombre y animal, sacar el alma de ambos y a la vez un parecido, sea físico o de expresión.

4. Sally Good, *Una selección de retratos anteriores*, pastel sobre papel.

Sally Good, *Minty*, 2013, Pastel sobre Papel.

Sally Good, *Valenciano*, 2014, Pastel sobre papel.

Sally Good, *Caballo de PRE*, 2014, Pastel sobre Papel .

Sally Good, *Caballo de PRE*, 2013, Pastel sobre papel .

Sally Good, *Cautivo*, 2013, Pastel sobre papel.

Sally Good, *Gustavo*, 2014, pastel sobre papel .

2.2 METODOLOGÍA

Este trabajo se ha basado en varios recursos aprendidos a lo largo de estos años en la Facultad de BBAA:

- El símil: Emparejar dos rostros que conectan entre ellos, en dos retratos individuales. Lo trabajé en la asignatura de cuarto con el apoyo del libro de José Saborit y Alberto Carrere *Rétorica de la Pintura*¹

- La fisonomía: combinar los rostros y las expresiones de animales y personas. Es un tema que se ha trabajado desde lo más antiguo. Ha aparecido en manuscritos desde siglo XII, hasta hace apenas cien años. Aparece en el "Speculum Physionomiae" de Michele Savonarola, en el XVI, en "De Humana Physiognomia" de Giambattista della Porta, en los escritos y dibujos de Charles le Brun en el siglo XVII² etc.

- La combinación del color y la técnica: Me he basado en tonos de grises, el blanco y el negro para dar un toque de seriedad a los protagonistas. Sin embargo, está dibujado sobre papel de color. He elegido el color base según el carácter y atmósfera que quería conseguir. El papel Canson tiene una variedad de colores sutiles, estupendos, aunque por desgracia, la calidad ya no es lo que era. Los pasteles son de la marca Schminke. Debido a su alta calidad, una vez que has trabajado con esta marca ya no quieres otra. No puedo decir lo mismo de la cinta carrocera que hace unos años se despegaba sin dejar rastro. Hoy en día cuando la arrancas, si te descuidas, te llevas medio dibujo por detrás. Otra opción es la cinta de arroz, aunque más cara, es más segura.

Para la presentación, he enmarcado los retratos con passepartout (Goma Eva) y unos marcos metálicos sencillos, (lo mejor de Ikea). El pastel es muy sucio y requiere un passepartout para esconder las marcas de la cinta carrocera utilizada para definir el tamaño del cuadro. La Goma Eva, aunque limitada por tema de tamaño y colores, va muy bien para enmarcar, de una forma económica.

El tono humorístico del escrito ha sido intencionado. Espero que así la lectura sea más llevadera para el tribunal. Siempre me ha fascinado todo lo anecdótico sobre los grandes genios del arte. Los humaniza y nos ayuda a comprender mejor su obra. Cuando observo los animales en el arte, me resulta fácil reconocer qué pintores sentían debilidad por ellos, y cuales no.

Ante todo, he intentado presentar el alma de cada retratado y a la vez sacar una sonrisa al observador.

¹ CARRERE A., SABORIT J., *Rétorica de la Pintura*, p. 461.

² BALTRUSAITIS J., *Aberrations, An Essay on the Legend of Forms*, The Mit Press, Massachusetts Institute of Technology. Chapter 1.

El Perro del cuadro del "Infante Don Fernando de Austria de Cazador". Estuche para gafas

III. PROYECTO *FURRY FRIENDS*

3.1 CONCEPTO

Una señora inglesa se toma el día libre para visitar el Museo del Prado. Cuando acaba pasa por la tienda y ¿qué compra? Ni postales, ni libros. Compra un estuche impreso con una imagen de un perro de Velázquez. El porqué es fácil: Velázquez es el rey de la pintura y hasta sus perros son perfectos.

La serie de tres retratos: el rey Felipe IV y sus dos hijos vestidos para la caza, acompañados de su perros, es un estudio genial de dueños con sus

5. Francisco de Zurbaran, *Agnus Dei*, 1635 - 1640, Óleo sobre lienzo. El Prado.

7. Velázquez, *Felipe IV de cazador*, 1632 - 1636, Óleo sobre lienzo, El Prado.

8. Velázquez, *El Infante Don Fernando de Austria de Cazador*, 1632 - 1636, Óleo sobre lienzo, El Prado.

9. Velázquez *El príncipe Baltasar Carlos de cazador*, 1632 - 1636, Óleo sobre lienzo, El Prado.

6.. Francisco de Zurbaran, *Huida a Egipto*, 1640, Óleo sobre lienzo, Musée des Beaux Arts.

mascotas. En la tradición del género del retrato se denomina "Retrato Venatorio o de caza". El perro del rey no puede figurar excesivamente al lado de un ser tan importante y está atento pero más bien pasando desapercibido. El del Infante Don Fernando es bellísimo y toma mucho más el escenario y el del Príncipe Baltasar Carlos "está frito", durmiendo detrás de su dueño pasando olímpicamente de todo. Los perros realmente dan el toque de carácter y humor a la serie. Velázquez ha retratado dueños y mascotas a la perfección. Ha dedicado tanto interés en representar a los canes, como a sus compañeros reales.

Otro pintor que plasmaba los animales deliciosamente era Zurbarán. Su *Agnus Dei* es, quizás, uno de los animales más exquisitos jamás pintados. El misticismo que le rodea lo hace realmente sagrado. Le debía de entusiasmar retratar animales tanto como a Velázquez. En la *Huida a Egipto* el burro está mejor retratado que sus jinetes divinos.

10. Francisco de Goya, *El Rey Fernando VII en un Campamento*. 1814, Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid.

12 Francisco de Goya, *Los Caprichos*, 1799, Grabado, Aguafuerte y Aguatinta, Museo del Prado, Madrid.

13. Francisco de Goya, *Los Caprichos*, 1799, Grabado, Aguafuerte y Aguatinta, Museo del Prado, Madrid.

Curiosamente Goya, cuando caracterizaba los animales en sus dibujos y grabados era fantástico, sin embargo, algunos de sus animales en los retratos de la corte son tristes intentos. El *General Palafox* parece, más bien, estar montado encima de un búfalo. Si observamos al *Rey Fernando VII en un campamento*, a los caballos del fondo les ocurre lo mismo. Uno podría argumentar que el personaje principal es el caballero montado y por lo tanto el equino no debe figurar tanto. Posiblemente podría ser una raza de caballo con la cabeza extraordinariamente pequeña, y además el caballo está en escorzo, pero de ahí a no parecer un caballo En aquel entonces la nobleza no escatimaba en su transporte. Sin embargo, los burros de sus grabados son deliciosos.

11. Francisco de Goya, *El General Palafox a caballo*, 1814, Óleo sobre lienzo, Museo del Prado, Madrid.

Por otra parte, Tamsin Pickeral argumenta sobre la raza del caballo.³ El comentario de Pickeral, aunque pueda interpretarse como que el retrato ha idealizado la morfología para adaptarla a la intención fisonómica, sigue sin convencerme.

³ PICKERAL T. *The Horse*. p. 82

“The horses that appear in Goya’s equestrian portraits are quite distinct in their universal ‘spanishness’, and the stout mount of the heroic General Palafox is no exception. The oldest of the Spanish breeds is the Sorraia, a small solid animal, with a convex profile not dissimilar to that of General Palafox’s horse. Palafox’s horse is small and endearingly primitive in appearance, yet it is evocative of force, strength and spirit beyond its size. The fluid handling of paint across the body of the horse contrasts with the precise detailing of General Palafox and the saddle, and suggests the inherently different concepts of the wild and rugged animal nature and that of the calm controlling man.”

14. Francisco de Goya, *Maria Teresa de Borbón y Vallabriga*, (Condesa de Chinchón) 1783, Óleo sobre lienzo.

15. Francisco de Goya, *Doña Joaquina Candado*, Óleo sobre lienzo 1802, Museo de Bellas Artes, Valencia

16. Francisco de Goya, *La Duquesa de Alba*, 1795, Óleo sobre lienzo, Palacio de Liria

“La obra de Doña Joaquina ha suscitado un largo debate sobre quién es la retratada, así como dónde y cuándo fue pintada por Francisco de Goya. Algunos autores afirman que sería durante su estancia en Valencia en 1790 y que retrató a su ama de llaves, Joaquina Candado. Otra hipótesis la data en torno a 1795, durante otro viaje a Valencia con su criada”⁴. En cualquier caso el perrito pequeño acompañando a una dama es un símbolo de fidelidad utilizado desde el Renacimiento. Sea como sea, es claro que el perro ensalza y acompaña a la feminidad de las mujeres y la niña. Es delicado, tiene melena, es tierno, fiel y frágil de expresión.

Detalle del perro de Doña Joaquina

⁴ GARÍN LLOMBART. *Museo de Bellas Artes*, p. 86

Otro artista que pintaba el mismo perro repetidamente fue Canaletto. Aparece en varios de sus paisajes un perro blanco y gris. Quizás fue su propia mascota, ya que como verán, en los ejemplos que siguen, los cuadros fueron pintados en distintos países.⁵

Detalle del perro

17. Giovanni Antonio Canal, *Entrada al Gran Canal desde el Molo*, 1742-1744, Óleo sobre lienzo, Venecia.

Detalle del perro

18. Giovanni Antonio Canal, *English Landscape, Capriccio with a palace*, 1754, Óleo sobre lienzo.

19. Giovanni Antonio Canal, *El Campo Santa María Formosa* 1733 - 1734, Óleo sobre lienzo, Colección privada.

20. Giovanni Antonio Canal, *El Molo from the Bacino di San Marco on Ascension Day*, 1733 - 1734, Óleo sobre lienzo, The National Gallery.

⁵. LLOYD M., *Canaletto's unusual fondness for dogs*, The Times Newspaper, p 23. "Early on, Bellottos were sold by false pretences as Canalettos. Yet the purchaser's posterity have no reason to regret the deception. As they were both painting in Venice, the two men sometimes addressed themselves to the same subject matter. - with one exception. Canaletto enjoyed painting dogs: something that might have drawn him to England. They often turned up in his paintings, jolly little fellows riding in a gondola or scuffling in a piazza. Bellotto also went in for the odd canine: never as successfully. His heart was not in it. Canaletto included dogs in so many of his images of Venice, that the curator of *Canaletto and his Rivals* exhibition at the National Gallery, believes that the artist may have loved dogs more than people."

21. Sally Good, *Pip*, pastel sobre papel, 2014.

Empecé a dibujar y pintar animales unos años atrás. Los ingleses son famosos por mimar mucho a sus animales. De allí viene la expresión “The English look after their animals better than their children”. En una ocasión una amiga me encargó un retrato de un Jack Russell llamado *Pip*. Su dueño estaba a punto de cumplir los 50 y mi amiga junto a una compañera querían regalarle algo diferente en su fiesta. Me mandó la dirección de entrega de Londres y ¿Cuál fue mi sorpresa? al ver la dirección de entrega “Christies, St. James, London”. Al preguntar, ella me contestó que su compañera del regalo trabajaba en Christies y se había comprometido a enmarcar y envolver el cuadro. Un par de semanas más tarde me contó por e-mail que el regalo había resultado un éxito. El orgulloso dueño de Pip estaba tan entusiasmado con su retrato, que lo había enseñado a todo el mundo. Había sido el mejor regalo del cumpleaños. Llevaba la foto del retrato en la pantalla de su ordenador, su teléfono móvil, etc. Como post data, escribió: “el cumpleaños era el Director General de compras en el extranjero para Christies.” Esto no lo redacté para alardear o presumir de lo bien que pinto, más bien al contrario, lo cuento, para que vean lo mucho que los ingleses adoran y disfrutan de sus mascotas. Por supuesto, si llego a saber para quién era el retrato, no me hubiese atrevido a pintar ni siquiera una patita. Pero él estaba encantando de tener un retrato de su querido Pip.

El orgullo y sentimentalismo de los ingleses con sus animales es obvio en varias épocas de la historia. Durante el periodo victoriano era exagerado. Entonces era aceptable que un hombre llorara en público por la muerte de su mascota pero no por un miembro de la familia.

Sir Edwin Landseer pintó un sinnúmero de retratos de animales para la realeza. Se rumoreaba que tenía tal dominio, que pintaba con las dos manos a la vez. ¡Con una mano la cara y con la otra la cola!⁶

22. Sir Edwin Landseer, *Dignity and Impudence*, 1830, Óleo sobre lienzo, Tate Gallery, London

23. Sir Edwin Landseer, *Eos*, El Galgo favorito del Príncipe Consorte Alberto, 1841, Óleo sobre lienzo, Palacio de Holyrood house, Escocia

⁶ MANSON J. A., *Sir Edwin Landseer*, p 102.

“Landseer was rumoured to be able to paint with both hands at the same time, for example, paint a horse’s head with the right and its tail with the left simultaneously. He was also known to paint extremely quickly.”

Los Leones de Bronce en Trafalgar Square fueron su obra más famosa. Han dormido muchos recién llegados a Londres entre las patas de estos felinos, incluyendo mi padre....

Este pintor era el favorito de la Reina Victoria, a quién consideraba “muy atractivo pero algo bajito.” Llegó a retratar a la familia real y sus mascotas en varias ocasiones. Tendía a dar un mensaje filosófico a sus cuadros. Era tan popular que cuando murió, Londres entero se vistió de luto.

24. Sir Edwin Landseer, *Laying down the law*, 1840, Óleo sobre lienzo, Chatsworth House, Reino Unido

25. Sir Edwin Landseer, *La Reina Victoria en Osborne*, 1841, Óleo sobre lienzo, Horn Room, Osborne House, Reino Unido

Su cuadro *Laying Down the Law*, en el cual satiriza el sistema legal del Reino Unido con el antropomorfismo, se exhibió en la Royal Academy en 1840. Lo compró William Cavendish. Insistió que Landseer pintara su mascota spaniel, Bony, detrás del galgo y así se hizo.

Los ingleses no han sido los únicos que han mimado a sus animales. Edwin Landseer pintó en 1866 *The Arab Tent*. Los *Tribus Bedu* trataban a sus caballos como miembros de la familia. Era normal que compartiesen las tiendas con sus dueños. “The horses were treated as a member of the family, and it was not uncommon for them to live in the tents alongside their owners.”⁷

26. Sir Edwin Landseer, *The Arab Tent*, 1866, Óleo sobre lienzo, The Wallace Collection.

⁷ PICKERAL, *The Horse*, p. 227

27. Sir Alfred Munnings, *The Red Bay Mare*
Óleo sobre lienzo, 1921, Private Collection

28. Sir, Alfred Munnings, *Weller*, Óleo
sobre lienzo

29. Sir Alfred Munnings, *Sunny June*, 1901, Óleo
sobre lienzo, Norfolk Museum.

Alfred Munnings es otro favorito del Reino Unido. También pintó para la familia Real. En 2007 su cuadro *The Red Bay Mare* se vendió por 7.848.000 libras. Aparte de su dominio del caballo captaba el campo inglés y los perros con mucha simpatía. El bull terrier *Weller* sentado en una silla posando es excepcional. *Sunny June*: "Shows a dimension in the procession of generations - from the foal to its mother and on to the old man leading them - that lends the picture a feeling of continuity, and evokes the revolving cycle of life."⁸

⁸ PICKERAL, *The Horse*, p. 230

Detalle del perrito de Príncipe Próspero

“Sir Joshua Reynolds, Reino Unido, era un intelectual, amigo del Dr. Johnson y de su círculo, pero también era bien recibido en las elegantes casas de campo y las mansiones ciudadanas de los ricos y poderosos. Aunque creía sinceramente en la superioridad de la pintura histórica, y deseaba que reviviera en Inglaterra, aceptaba el hecho de que el único tipo de arte para el que había demanda en esos círculos era el del retrato.”⁹

Preparaba su puesta en escena detalladamente. Para el cuadro *Miss Bowles and her dog* dedicó dos días a jugar con la niña para estudiarla. Si comparamos el retrato de Miss Bowles con su perro y el retrato del *Príncipe Felipe Próspero* con su cachorro de Velázquez, vemos como Reynolds quiere mostrar el tierno afecto de la niña con su mascota y Velázquez se interesa más por la calidad y el colorido.

30. Sir Joshua Reynolds, *Miss Bowles and her dog*, 1775, Óleo sobre lienzo

31. Velázquez, *El Príncipe Felipe Próspero*, 1659, Óleo sobre lienzo, Museo de Historia del Arte, Viena

32 Tiziano *La Venus de Urbino*, 1538, Óleo sobre lienzo, Galería de Uffizi, Florencia

La actitud hacia los retratos es totalmente distinta, no tanto en el estudio de los pequeños, sino en el de los perros. Uno está abrazado por su dueña, mimado (hasta asfixiarlo con cariño) y el otro está tirado en una silla enorme asomándose como puede. El del *Príncipe Felipe Próspero* es chiquitín y muy joven, como su dueño, le viene grande el asiento como el estilo de ropa al niño. El símil entre ellos de que son dos bebés inocentes en una escena de mayores es interesante. Hasta la expresión de los dos es parecida. Observado de esta manera, dan mucha pena tanto uno como el otro. El retrato de *Miss Bowles and her dog* es distinto. Es una niña burguesa mimada con una puesta en escena bordeando lo cursi. La fisonomía de la niña no tiene nada que ver con el del perro. Si el perro pudiese saltaría disparado para poder respirar de nuevo. Los dos cuadros nos hablan mucho pero opino que el de Velázquez llega a inquietar con un tema más profundo.

Detalle del perrito de la Venus de Urbino

En toda la historia de la pintura el significado del perro, aparte de ser un compañero del hombre, ha sido la fidelidad como mencionamos antes y el amor terrenal. Tiziano pintaba perritos fieles a menudo. *La Venus de Urbino* es uno de mis cuadros preferidos. Consigue presentar: sensualidad, inocencia, belleza, promesa, etc. y para acabar de perfeccionarlo un perrito fiel, enrolladito durmiendo placenteramente. Es perfecto.

⁹ GOMBRICH, *La Historia del Arte, Inglaterra y Francia, siglo XVIII*, p. 357

Detalle del perrito de Dánae

33. Tiziano, *Dánae recibiendo la lluvia de oro*. 1553, Óleo sobre lienzo, Museo del Prado

Los holandeses a lo largo de la historia han pintado perros, no sólo en sus retratos, sino también en cuadros de iglesias, sinagogas etc. dando un aire de normalidad y atmósfera cotidiana.

34. Jan Van Eyck, *Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa*, 1434, Óleo sobre lienzo, National Gallery, Londres

Sobre el retrato de *Giovanni Arnolfini y su esposa* se especula mucho pero en cuanto al perro, poco se puede especular. ¡Animal doméstico, muy querido y bien feo! Sospecho que poco ha cambiado en esta vida. La mujer diría a su esposo "Dejalo salir en el cuadro, es como un miembro de la familia" y él como buen marido, habrá cedido. ¿o quién sabe?, igual fue alrevés y el tuvo que persuadirla a ella.

"No sabemos si fue el mercader italiano o el artista nórdico quien concibió la idea de hacer este uso de la nueva clase de pintura que puede ser comparado al empleo legal de una fotografía, pero quienquiera que fuera, fue con seguridad alguien que comprendió en seguida, las enormes posibilidades que encerraba la nueva modalidad pictórica de Van Eyck."¹⁰

Detalle de los perros del Interior de la Sinagoga Portuguesa, De Witte.

35. Emanuel de Witte, *Interior de la Sinagoga Portuguesa*, 1680, Óleo sobre lienzo, Rijksmuseum, Amsterdam

¹⁰GOMBRICH, *La Historia del Arte*, p.180

36. Jan Van Steen, *The Doctor's Visit*, 1665, Óleo sobre panel, Philadelphia Museum of Art .

37. Jan Van Steen, *The Marriage*, 1667-1668, Óleo sobre panel, National Gallery of Victoria, Melbourne

38. Jan Van Steen, *The Merry Family*, 1668, Óleo sobre lienzo, Rijksmuseum, Amsterdam

39. Jan Van Steen, *The Lovesick Maiden*, 1660, Óleo sobre panel, The Metropolitan Museum

40. Jan Van Steen, *Children teaching a cat to dance*, 1660, Óleo sobre panel, Rijksmuseum

41 Jan Steen, *The Card Players*, 1665, Óleo sobre panel, Eijk and Rose Marie Van Otterloo Collection

Jan Steen, pintor barroco, neerlandés, 1626 - 1679. Pintó escenas divertidas de la vida cotidiana, frecuentemente utilizando a su familia y a si mismo como modelos. Debió de incluir la mascota de la familia, porque aparece el mismo perro en muchísimos cuadros : comiendo, durmiendo escuchando, ladrando etc.

“Uno de los temas preferidos de Steen son las reuniones familiares, de abigarrados grupos distribuidos en complejas composiciones diagonales. En estos grupos suelen aparecer todos los miembros de la familia.”¹¹ Esa familia que incluye un animal es la misma familia que la mía, la que me mueve a realizar este proyecto en el que el retrato presenta la cercanía entre hombres y animales.

¹¹ MORALES Y MARÍN: *La pintura en el Barroco*, p.90

3.2 REFERENTES

3.2.1. *George Stubbs*

Pintor de caballos del siglo XVIII del Reino Unido.

42. George Stubbs, *Hambletonian with his groom*, Óleo sobre lienzo. National Trust, Ireland

43. George Stubbs, *Lord Grosvenor's Arabian Stallion*, Óleo sobre lienzo, Kimball Art Museum, Fort Worth

44. George Stubbs, *Whistlejacket*, 1762, Óleo sobre lienzo, National Gallery, London.

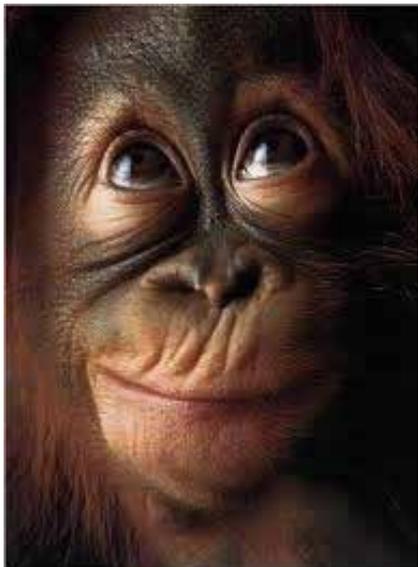
Whistlejacket era un semental muy conocido por su mal humor: “Whistlejacket had a temper so savage that only one man could be trusted to take him to and from his stable”¹² En su última pose para el retrato, el mozo llegó tarde para guardarlo y Stubbs cuenta en sus memorias que el caballo se giró y vio su imagen en el retrato; temblando con rabia atacó el cuadro. Tuvieron que trabajar duro para salvarlo. Cuando el Marqués de Rockingham, su dueño, se enteró, estaba tan contento que no quiso cambiar nada y se enmarcó y se colgó el retrato sin acabarlo. Ni siquiera le permitió a Stubbs pintar el fondo previsto. Pienso que el hecho de no llevar un fondo de la época le da un aire de modernidad. Este efecto que sitúa la figura en fondo plano me interesa para mi proyecto, así he eliminado toda referencia de espacio.

¹² HUMPHRY AND MAYER, *A Memoir of George Stubbs*, p. 87

45. George Stubbs, *The Millbanke and Melbourne families* 1769, Óleo sobre lienzo. *The National Gallery.*

La gran pasión de Stubbs por la naturaleza y los caballos le llevó a decir “La naturaleza ha sido y será superior al arte griego o romano”¹³. En 1763 ya había trabajado para muchos miembros de la aristocracia, pintando sus caballos, perros y hasta incluso mozos de cuadra. El cuadro más famoso de Stubbs es *Whistlejacket* que pertenecía al Marqués de Rockingham. En la década de 1789 este pintor disfrutó del mecenazgo del Rey Jorge IV, a quién pintó a caballo en varias ocasiones. Estudió la morfología y anatomía del caballo profundamente a lo largo de su vida. Stubbs captó la elegancia, belleza y nobleza de los équidos. Aparecía el mozo de cuadra en muchos de sus cuadros, junto a caballos importantes de la época. En realidad eran retratos de animales con sus dueños. Aunque no los dueños oficiales, los mozos eran los que cuidaban, mimaban y querían a los equinos. En mi proyecto he procurado transmitir este amor.

46. Tim Flach, *More than Human*, Fotografía 2012

3.2.2 Tim Flach

Londres 1958, un fotógrafo inglés con un éxito enorme. Su trabajo se ha focalizado principalmente en los animales, utilizando gran variedad de especies, pero unido con un estilo derivado por su preocupación por el antropomorfismo y el antropocentrismo. Su interés se basa en la forma de moldear animales y cómo moldear su significado. Esto explica que sus imágenes intenten iluminar las relaciones entre el ser humano y los animales - cómo estas imágenes ocupan un espacio antropocéntrico dentro del contexto de la ética, historia, ciencia y política. Elias Canetti, *Masa y Poder*, autor preocupado por el comportamiento social, escribió un aforismo que fácilmente se puede aplicar a Flach - “una persona que piensa sobre los animales es como otras que piensan en conceptos”.¹⁴

Trabaja independientemente para National Geographic, La revista Smithsonian, The Sunday Times, The New York Times etc. Su obra artística es representada por The Osborne Samuel Gallery. El sentido del humor y su perspicaz forma de señalar los rasgos humanos resulta muy inteligente. Veo que ese modelado del animal es semejante al que yo persigo cuando escojo la expresión adecuada.

47. Tim Flach, *Evolution*, Fotografía, 2013

48. Tim Flach, *Dog Gods*, Fotografía, 2010

¹³HUMPHRY AND MAYER, *A memoir of George Stubbs*, p. 59

¹⁴CANETTI E., *Masa y Poder*, p. 354

49. Tim Flach, *Dog Gods*, Fotografía 2010.

50. Tim Flach, *Giant Poodle*. *Dog Gods*, Fotografía, 2010.

51. Tim Flach, *Afghan*, *Dog Gods*, Fotografía, 2010.

52. Martin Aveling, *Sumatran Orangutans*, Pastel sobre papel.

53. Tim Flach, *Dog Gods*, Fotografía, 2010

La obra de Tim Flach es toda una inspiración. Reconoce el carácter del perro inmediatamente y como representarlo en su fotografía. Además, utiliza el sentido del humor con ternura y gran observación. Para estudiar las expresiones de animales su trabajo es de gran ayuda.

3.2.3 Martin Aveling

Para pintar estas criaturas es imprescindible convivir con ellos y disfrutar de su compañía. Otro artista que ha plasmado los animales con una comprensión total es Martin Aveling. Nació en Inglaterra, pero pasó gran parte de su juventud en Kenya y la República Democrática del Congo. Sus padres dirigían un proyecto de protección de gorilas en Rwanda.

Principalmente trabaja con pastel y lápiz captando la textura del pelaje de los animales salvajes como la familia de los felinos grandes. Al igual que Tim Flach observa los animales con un gran sentido del humor captando sus gestos y llevándolos a su terreno. Actualmente trabaja y vive en Cambridge, Inglaterra.

54. Martin Aveling, *Buho*, Pastel sobre papel

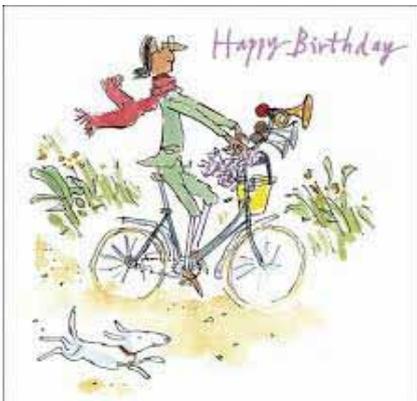
La técnica me acerca a sus trabajos porque la precisión del pelaje es fantástica, también con respecto a los encuadres y fragmentación.

55. Martin Aveling, *Mountain Gorilla*, pastel sobre papel.

56. Martin Aveling, *Zebra and mother*, pastel sobre papel

57. Quentin Blake, *Birthday card Illustration*, Acuarela, 2013.

58. Martin Aveling, *Happy Feet*, pastel sobre papel

3.2.4 Quentin Blake

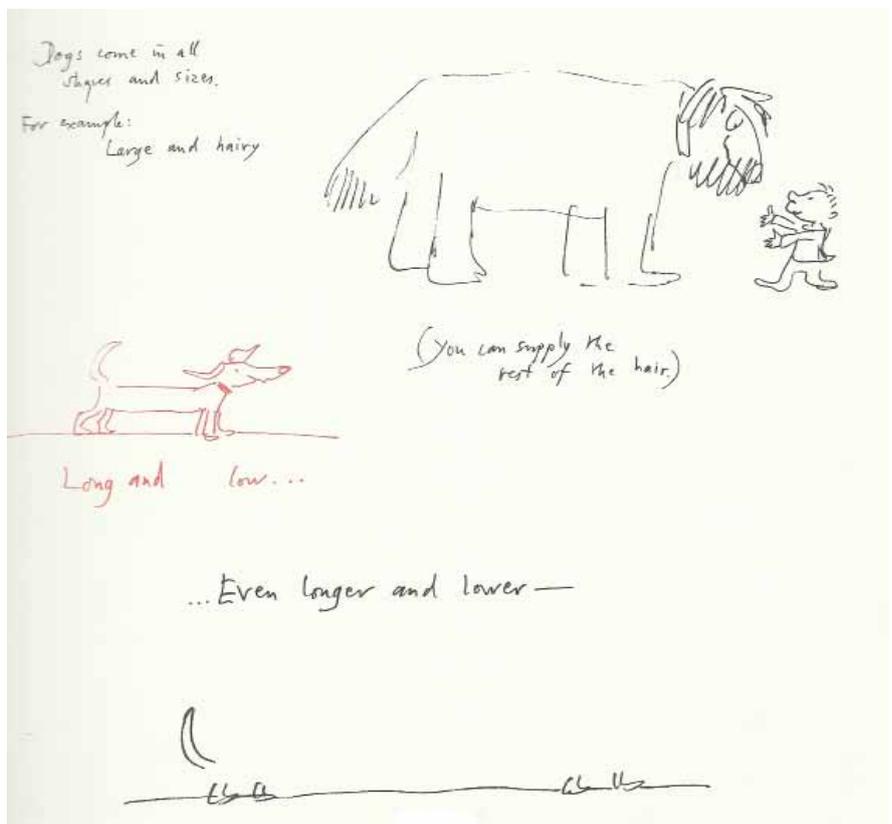
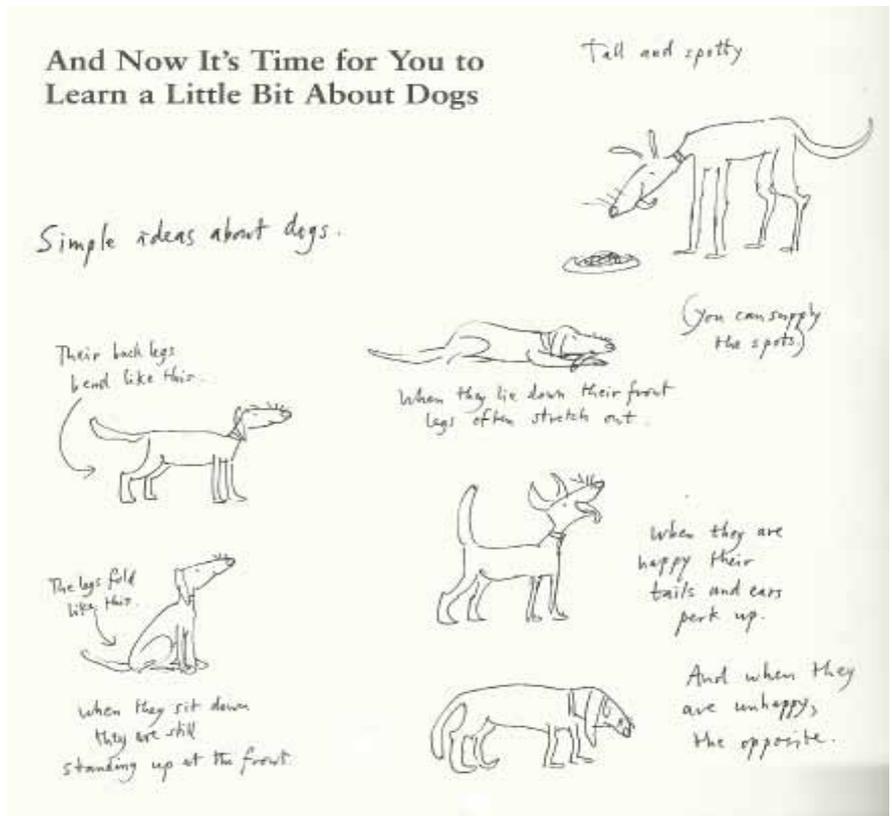
Muy conocido sobre todo por los libros de Roald Dahl, es un ilustrador que domina el gesto y la expresión tanto de personas como del mundo animal. Consigue decirlo todo con cuatro trazos. Su sentido del humor (muy inglés) compaginado con su imaginación es otro punto de inspiración. En los dibujos cotidianos que capto en mi libreta está siempre presente mi admiración por su trazo limpio y certero, sencillo y ágil.

59. Quentin Blake, *Thankyou card Illustration*, Acuarela, 2013

60. Quentin Blake, *Greeting card Illustration*, Acuarela, 2013

61. Dibujos del libro: *Drawing for the artistically undiscovered*, Quentin Blake and John Cassidy, 1999, Tinta sobre papel.

3.2.5. Santiago Ydañez

62. Santiago Ydañez, *Sin título*, acrílico sobre tela, 2010

64. Santiago Ydañez, *Sin título*, acrílico sobre tela 2010

65. Santiago Ydañez, *Sin título*, acrílico sobre tela, 2013

66. Santiago Ydañez, *Sin título*, acrílico sobre tela 2013

1969, Jaen, pintor actual, trabaja con las expresiones faciales del ser humano y los animales. Predominan las muecas, gestos y gritos de los seres vivos. Los cuadros son inmensos e impresionan. Aunque no empareja a sus perros y autorretratos, saca el alma interior tanto de unos que de otros, y en ocasiones, sin intención, hay una conexión de fisonomía entre ellos. Del conjunto de su trabajo se puede interpretar que subyacen las mismas pasiones en hombres y animales. Esto se puede ver con más claridad cuando sabemos que el rostro es el suyo. La comparación es inevitable. La fisonomía revela expresiones comunes a través de los rasgos pictóricos.

El fragmento del encuadre me interesa y el uso de colores austeros. Establezco afinidades con su trabajo aunque no lo conocía cuando comencé mi proyecto.

63. Santiago Ydañez, *Sin título*, acrílico sobre tela 2013

67. Santiago Ydañez, *Sin título*, acrílico sobre tela, 2013

3.2.6. Amparo Garrido

1962, fotógrafa valenciana. Actualmente vive y trabaja en Madrid. Muestra la soledad, comunicación e introspección a través de las miradas de los animales. A raíz de su pánico hacia los perros, hizo una serie de fotografías de los rostros de perros llamada *Soy tú*. Ha captado el carácter de cada perro de forma atinada y grave. Ella también ha visto esa conexión entre la expresión humana y canina. Sin embargo, aunque las fotos son exquisitas, al contrario del trabajo de Tim Flach, están nulas de sentido del humor. Aquí los animales nos observan con melancolía, o como si nos juzgaran, los observadores. Es interesante destacar lo descarnado de estas miradas, como retratos de personajes. Veo una crítica a los seres humanos muy bien llevada a cabo, apoyada en la composición y el uso de la fisonomía.

Al igual que Santiago Ydañez me gustan sus tonos sobrios. El formato cuadrado es perfecto para el canon de la cabeza de un perro. Su tema y lo que quiere expresar es más directo y serio de lo que yo he pretendido hacer. Nace del temor al perro no del amor.

69. William Wegman *Acne/Vogue*, Paris, 2013.

3.2.7 William Wegman

1943 U.S.A. Artista y fotógrafo. Muy conocido por los trabajos donde figuran sus propios perros “Weimaraners” vestidos como seres humanos. Es otro artista que ha aprovechado el mundo canino para expresarse. Ha hecho varios spots publicitarios. Uno muy popular fue para Max Mara en 2011. Su trabajo me resulta excesivamente obvio pero sin duda le catapultó a la fama. Destaco el elemento comparativo en las fotos de parejas y, ¡como no!, el antropomorfismo que de nuevo viene de la tradición fisonómica interiorizada en nuestro saber común. No hace falta un discurso para entenderlo más claro. En mi trabajo no pretendo una proyección crítica del comportamiento humano, tan sólo mostrar el vínculo afectivo y de carácter entre dos seres compenetrados. Sí que ha recurrido al sentido de humor aunque, en el caso de Wegman, el humor es muy americano y el mío inglés.

70. William Wegman, *Acne/Vogue*, Paris 2013

71. William Wegman, *Acne/Vogue*, Paris 2013

72. William Wegman *Max Mara Spot*, 2011

3.2.8 Lucien Freud

1922-1911, un artista que pintó varios dueños con sus perros o a su propio galgo. Este pintor tan brillante, retrataba la complicidad y confianza entre el perro y el hombre. En varios retratos captaba al can y a la persona con el mismo gesto o expresión. Sospecho que veía mayor belleza en los perros que en las personas. He retratado a los canes y sus dueños igual que Freud solo que en otro formato. Para mí es un referente claro porque pintó y vivió en Londres. Ha utilizado los títulos *Double Portrait* y *Triple Portrait*. Creo que he intentado, igual que él, dar el mismo protagonismo a los perros que a las personas. Es obvio que Freud tenía debilidad por los perros igual que yo. Su modo de pintar está lejos del mío pero observo su aguda manera de destacar las posturas que ligan el animal a su dueño estilizando con intensidad de contraste y color: por ejemplo, la delgadez de las patas o los contornos de contacto entre el animal y la persona.

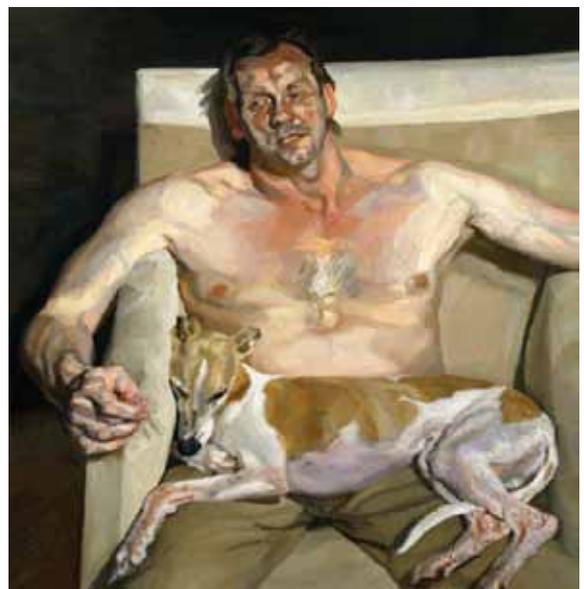
73. Lucien Freud, *A double portrait*, 1988-89, Óleo sobre lienzo, Col. privado.

74. Lucien Freud, *Eli*, 2002, Óleo sobre lienzo, Col. privado.

75. Lucien Freud, *Triple portrait*, 1986, Óleo sobre lienzo, Col. Privado.

76. Lucien Freud, *Eli and David*, Óleo sobre lienzo, Col. Privado.

77. Sally Good, *Jack en su juventud*, 2011, pastel sobre papel.

78. Sally Good, *iHaz la foto y dejame en paz!*, 2014, Lapiz compuesto sobre papel.

79. Sally Good, *Jack*, 2015, Latón,

3. LA OBRA. IDEAS, PROCESOS Y TÉCNICAS

La idea de combinar dueño y mascota siempre me ha interesado mucho pero se ha reforzado al haber observado los artistas mencionados anteriormente. Viene de convivir con animales y celebrar que sean miembros de nuestra familia. Son seres vivos que merecen un respeto y un cariño por compartir su existencia con nosotros.

Fraccionar los personajes y tomar fotografías que se centran en las expresiones de las caras ha sido inspirado por fotógrafos como Tim Flach, y Amparo Garrido. Captan la esencia de los animales. Me parece el formato cuadrado de Amparo Garrido y Santiago Ydañez ideal para la cabeza de un perro y el predominio del blanco y negro de Tim Flach, Santiago Ydañez, y Amparo Garrido perfecto para mi proyecto.

Trabajar con animales, ya en sí, es toda una filosofía de vida. Requiere una dedicación plena y a uno le tiene que apasionar, ya que, ocupa y domina la vida completamente. Como los animales no saben expresarse en nuestro idioma, uno debe ser muy observador para saber que sienten y poder cuidar de su bienestar.

Nos preguntamos con frecuencia si nuestras mascotas tienen alma y ¡por supuesto que la tienen! Solo hace falta mirar sus rostros y ojos para ver que vive un alma en su interior. El perro es un animal de manada y cuando entra en el entorno familiar toma a esas personas como su grupo. Al contrario del ser humano lo hace sin ningún interés, permanece fiel y protege a esa familia. Sus sentimientos probablemente son menos prolongados que los del ser humano. Cuando pierde un hijo hay tristeza pero no duradera como puede ser para nosotros, (quizás tienen más sentido común que otra cosa). Hasta incluso, en la Biblia, hay mención sobre el alma de los animales: “Man’s fate is like that of the animals; the same fate awaits them both: As one dies, so dies the other. All have the same breath; man has no advantage over the animal.”¹⁵

¹⁵HOLY BIBLE: Eclesiatés 3,19, p. 670

El proyecto Furry Friends forma su título debido a mi actitud hacia los animales. Los considero amigos y compañeros.

Se compone de 7 obras. Son retratos dobles cuya idea principal es precisamente mostrar el alma común de dos seres que son de algún modo una pareja. Tomo de la tradición del género del retrato la tipología del “retrato de esposales” y enfoco en los rostros la unidad de las experiencias. La comparación de las fisonomías se adapta para hacer más verosímil esta realidad de conexión y apego mutuo de los retratados. Creo que la fragmentación ayuda a dejar a un lado el contexto humano en el caso de los dueños y asimilar lo desnudo del carácter centrándome en lo esencial.

Para realizar este proyecto ha sido necesario un entrenamiento de observación que se ha producido de manera natural, durante el día a día y que en términos pictóricos se ha ido plasmando en los retratos a pastel anteriores entre 2011 y 2014, además de los dibujos hechos con bolígrafo a los que llamo “*Doggy Doodles*” porque son espontáneos. Así también destaco y presento la escultura que hice en latón en la asignatura de fundición de mi querido compañero Jack. El conocimiento que he adquirido de la morfología y los volúmenes me ha ayudado con la pintura.

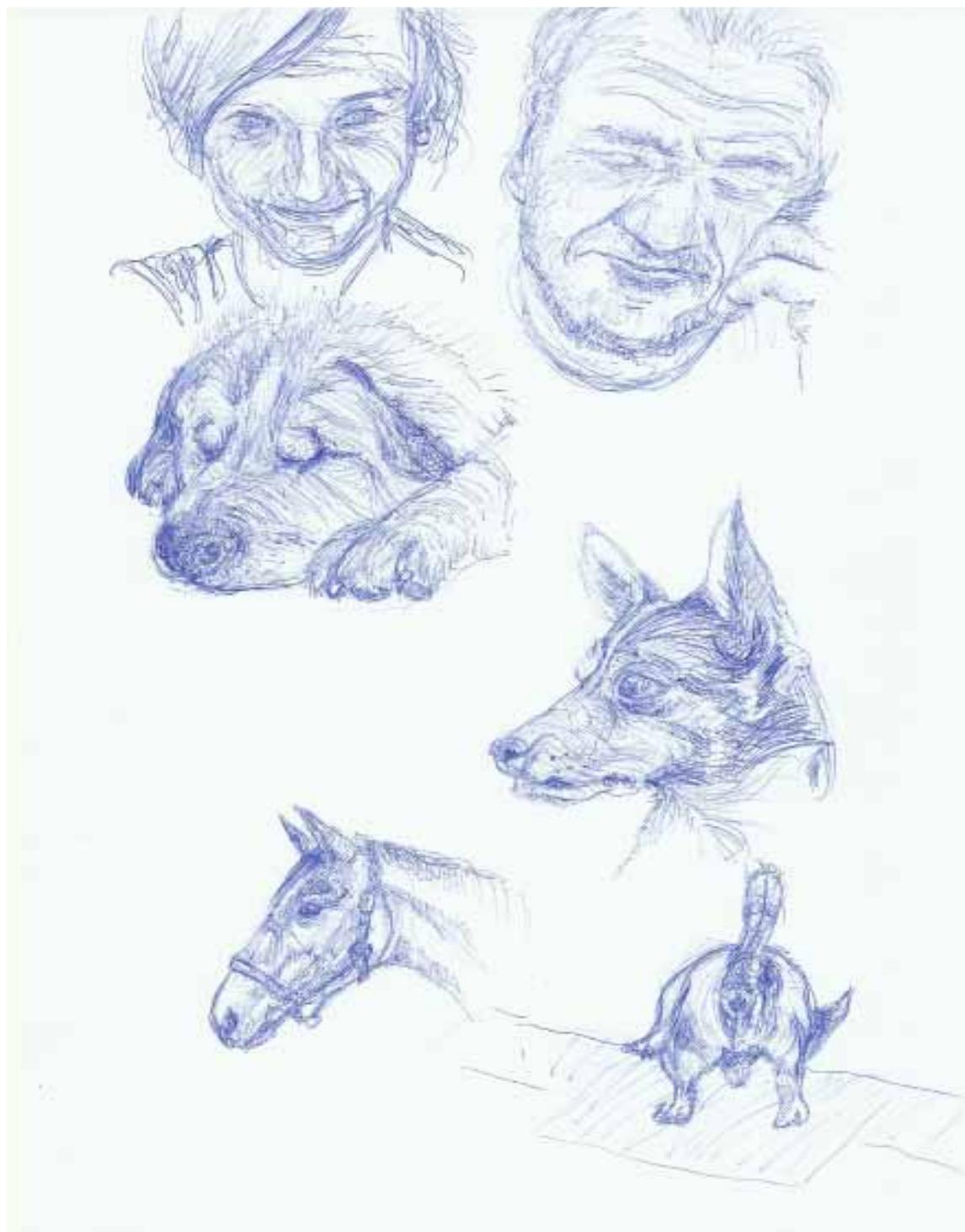
Doggy Doodles - Garabatos de perritos: Desde que cursé la asignatura de Dibujo y Expresión con Alejandro Rodríguez, he adquirido el hábito de dibujar siempre que puedo. Me queda mucho camino, pero ahora, en vez de sufrir, disfruto dibujando. Alejandro nos enseñó a perder el miedo al fracaso, y saber disfrutar y experimentar al máximo. Aunque es una asignatura de pocos créditos, ha sido de las mejores que he cursado.

80. Sally Good, *Doggy Doodle*, 2015, bolígrafo sobre papel.

81. Sally Good, *Doggy Doodles*,
Bolígrafo sobre papel, 2016.

82. Sally Good, *Doggy Doodles*,
Bolígrafo sobre papel, 2016.

83. Sally Good, *Doggy Doodles*, bolígrafo sobre papel, 2016

84. Fotografías para el proyecto

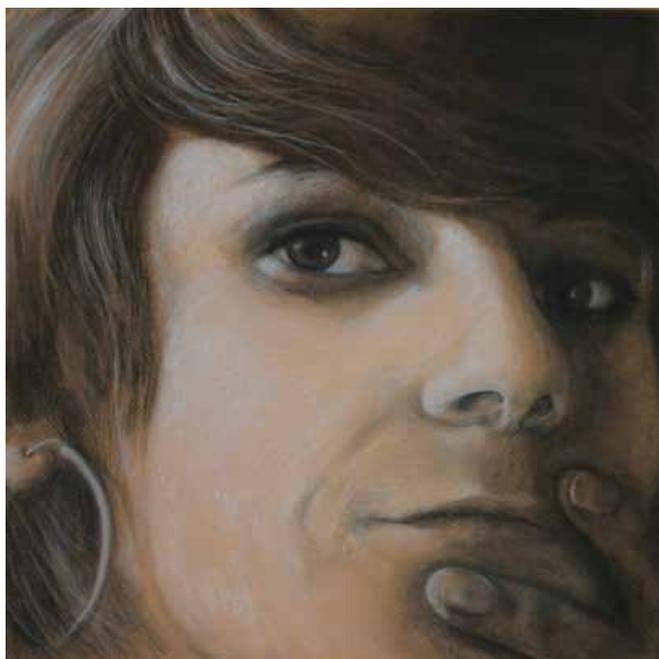

85. Sally Good, *Bylina*, Pastel sobre papel 2016.

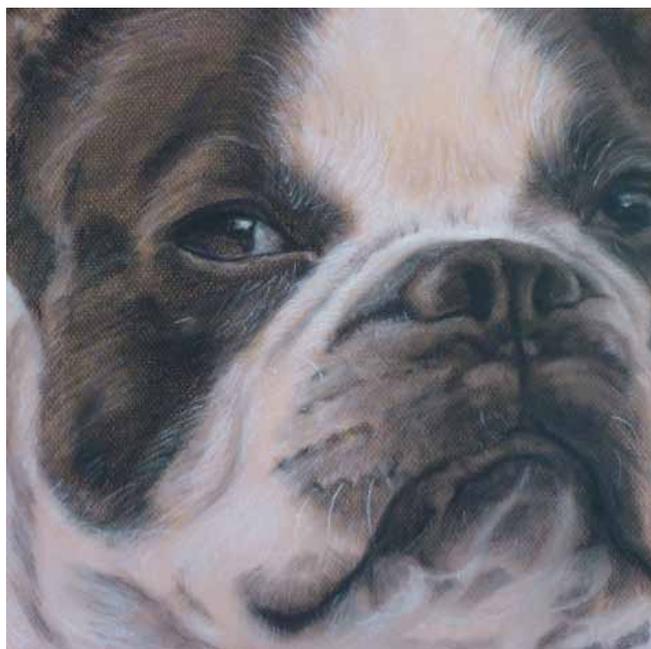

86. Sally Good, *Soledad*, Pastel sobre papel 2016.

Bylina y Soledad han convivido muchos años juntas. Bylina es una hembra, galgo, ruso, mayor y muy dulce. Su dueña, mujer de mediana edad, es muy femenina y combinan bien. He querido darles una ambientación romántica con un trazo dulce. El color del papel es hueso y he procurado no abusar del negro y blanco y así evitar durezas. El símil y la fisonomía están en la mirada suave hacia abajo. Todos los pintores de mascotas importantes han pintado galgos: Freud, Stubbs, Landseer, etc., así que me era imprescindible pintar por lo menos uno. Paré a esta señora que paseaba su perra en la calle y le pedí que me dejara retratarlas. Estaba encantada.

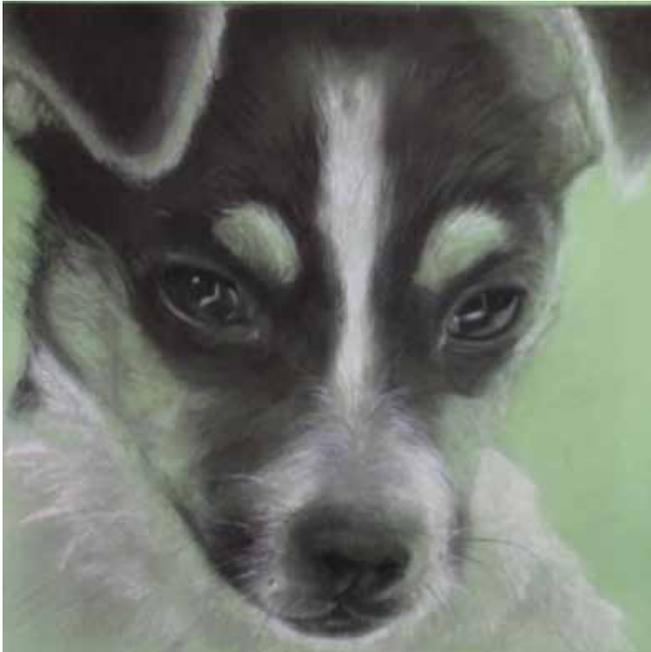

87. Sally Good, *Sara*, pastel sobre papel 2016.

88. Sally Good, *Mann Mann Lai*, pastel sobre papel 2016.

Sara y Man Man Lai son dueña y perra. Las dos son tozudas, encantadoras y alegres. Obviamente, no se parecen físicamente pero, sus expresiones tienen mucho en común. La barbilla levantada, desafiando al observador y una confianza tremenda en si mismas.

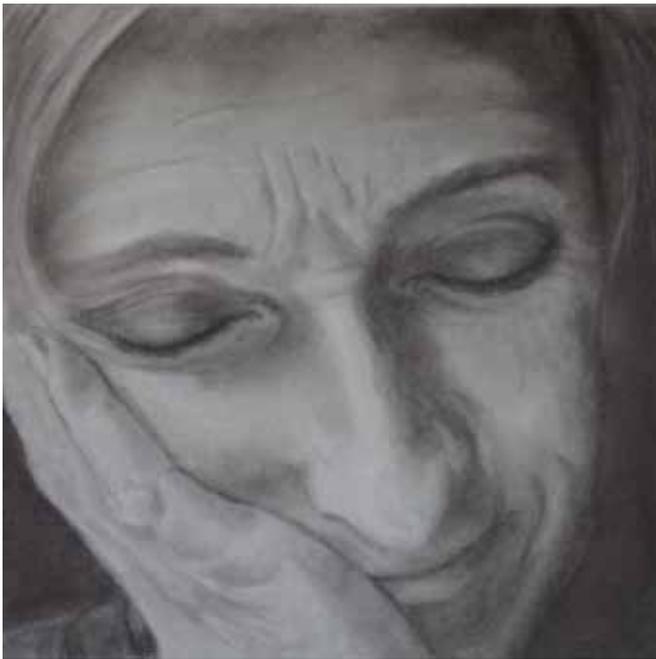

89. Sally Good, *Habana*, 2017 , Pastel sobre papel 2016.

90. Sally Good, *Vanessa*, 2017, Pastel sobre papel 2016.

Habana y Vanessa están observando algo a la vez. Habana solo tiene tres meses y es una cachorra. Es dulce y simpática como su dueña. Las he pintado sobre un fondo verde para dar un tono de simpatía y juventud, y crear mayor conexión entre ellas.

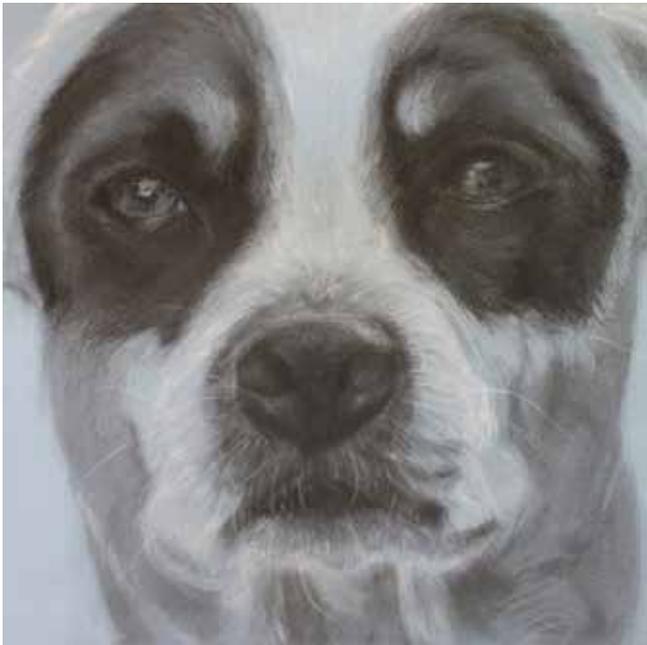

91. Sally Good, *Me*, 2016, Pastel sobre papel.

92. Sally Good, *Jack*, 2016, Pastel sobre papel.

Jack y yo; mi amigo del alma. Los dos nos hacemos mayores a la vez. ¡Cualquier excusa para echar una siesta! Jack es la epitomía de un Jack Russell. Agresivo, curioso, tozudo. ¡Su dueña comparte muchas cualidades con él!

93. Sally Good, *Gafas*, 2016 , pastel sobre papel.

94. Sally Good, *Jorge*, 2016, pastel sobre papel.

Aquí es donde he hecho algo de trampa. Para el símil he colocado las gafas a Jorge. El resultado es divertido y hay mayor conexión. He utilizado mucho negro y un trazo más duro para expresar inteligencia e intolerancia. Tanto uno como el otro, tienen la expresión de no tolerar a seres menos inteligentes!

95. Sally good, *Carlos*, 2016, pastel sobre papel.

96. Sally Good, *Firnis de Aristos*, 2016, pastel sobre papel.

Día de concurso y éxito. Carlos estuvo años entrenando y domando este caballo. Fue el primer caballo que puso en San Jorge y ganó continuamente con él. Los dos están vestidos para concursar, Carlos con chistera y Firnis trenzado, mirando el horizonte, disfrutando juntos de un primer premio, tranquilos y satisfechos. Día de alegría, cuando jinete y caballo se complementan tanto. He intentado que la intensidad del trazo sea suave y dulce para transmitir paz y compenetración entre jinete y caballo.

97. Sally Good, *Taca*, óleo sobre madera, 2016.

98. Sally Good, *Juan*, óleo sobre madera, 2016.

Esta pareja están realizados en óleo sobre madera. He retratado a mi amigo Juan y su perra, como si les observara a través de dos ventanitas. Los colores cálidos, representan mi aprecio por su amistad y bondad.

Que difícil debía ser para los artistas anteriores al siglo XIX pintar sin la fotografía. Pintar una persona que posa es cuestión de observación en el momento pero pintar un animal es otra historia. ¿Cómo le pides a una mascota que esté quieta mientras la retratas? A no ser que la pintes durmiendo, es muy complicado. Pintar un perro cazando o recreándose significar dominar la morfología del animal pero un retrato con su expresión exige mucho más.

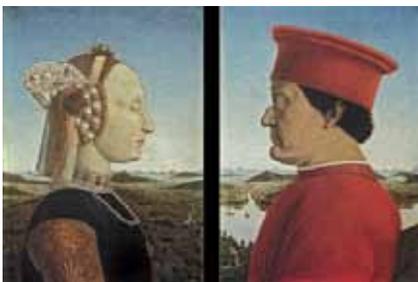
Utilizar la composición de díptico le ha dado fuerza a los dibujos. Cuando nombramos díptico, posiblemente a muchos nos viene a la mente *El Duque de Urbino* de Piero della Francesca. El hecho que este matrimonio esté cara a cara y en cuadros distintos, les aporta una mayor conexión y fuerza. Además les da una importancia de igualdad. Curioso considerando la época en que se realizó la obra. También es verdad, en cuanto a su uso práctico, que puedes colgar un díptico por separado, en pareja, cambiando la dirección de los personajes para alterar la relación entre ellos etc. En el caso de los animales con sus dueños, le ha dado intensidad al proyecto y ha evitado lo cursi que a veces pueden resultar estos temas.

Es quizás más fácil buscar el símil entre esposos, o en temas religiosos, que entre mascota y dueño. Entre marido y mujer tienes relación y status social, color, fondo, casa, ropajes, etc. Entre animal y hombre, he intentado captar el símil con la expresión o gesto, el tratamiento pictórico (el blanco y negro en pastel). En algún dibujo he hecho trampa, (Gafas y Jorge, con gafas de sol). En realidad trabajar el símil en este proyecto ha sido el reto y lo que más ha costado. Sobre todo porque el pastel complementa a los seres peludos, pero no tanto a los humanos. Eliminar los atributos humanos los ha situado en relación de igualdad.

Este trabajo se ha tenido que basar en realizar muchas fotografías para captar la expresión adecuada del animal. He querido buscar una mirada o gesto que pudiese establecer conexión con los dueños.

Empezé con las fotos de las mascotas y después pedí a sus dueños que posaran para conseguir algo parecido con ellos.

A continuación fragmenté los rostros. Tenían que ser fotografías de ojos, nariz y boca y jugar con el pelo y las orejas. En un principio los caballos iban a ser protagonistas junto con los perros, pero fragmentar la cabeza de un caballo es complicado. Necesitas toda la cabeza para conseguir plasmar su expresión y con los perros funcionaba mejor. La forma y tamaño de la cabeza humana y la del perro es más parecida. Combinar caballo y dueño

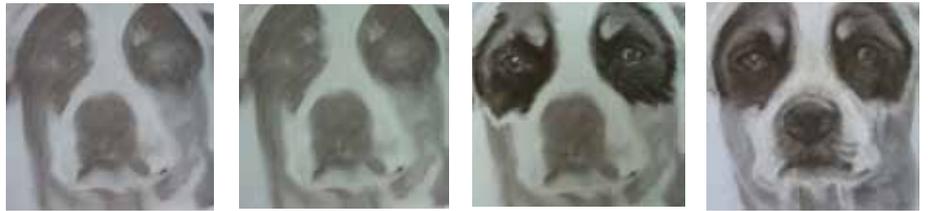
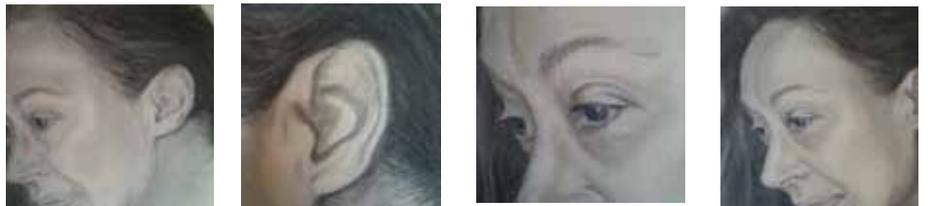

99. Piero della Francesca, *Federico de Montefeltro y Battista Sforza* 1472, Galería de Uffizi, Florencia.

no me gustó tanto. Solo figura mi hijo mayor con su caballo favorito donde los dos están de concurso mirando hacia el horizonte. El perro tiene mucho juego por su variedad de formas, expresiones, etc. El gato resulta complicado. Hay poco gesto y expresión, o tienen los ojos cerrados o abiertos y sus orejas y boca prácticamente no se mueven. Me decidí por el caballo y el perro por su nobleza en el ámbito doméstico.

Los retratos miden 50cm x 50cm. El dibujo base esta realizado en carboncillo, fijado con laca, sobre papel canson. Sobre ello he trabajado en capas con barra y lápices de pastel. El pastel es muy dulce para conseguir pelo y la suavidad que requiere el pelaje de los animales.

Los títulos de las pinturas, son los propios nombres de los protagonistas. No he pretendido más que retratar a dos seres, por lo tanto no es necesario una mayor explicación.

Jorge*Gafas**Soledad**Bylina*

Para ser sincera, no sé como los artistas consiguen hacer una buena presentación del proceso de los trabajos. Empiezo con la maquina de fotos a mi lado, el móvil y todo a mano para que sea fácil pero antes de darme cuenta han pasado 4 horas y no he tomado ninguna fotografía. Nunca jamás he conseguido fotografiar un proceso correctamente.

Me rindo. Cuando pinto no soy consciente de nada más que de lo que tengo delante. Solo estoy en la pintura.

IV CONCLUSIONES

La ciencia de la fisonomía en el pasado debió de ser fascinante. Hoy en día, sabemos que el físico no representa el carácter del ser humano, aunque te sorprenderías. Recuerdo de joven mi tía decirme “¡nunca te fíes de una persona con los ojos marrones!”. Me casé con uno, y no me he arrepentido. Lo curioso era que mi tía era una señora altamente educada y encantadora y se movía en los mejores círculos del Reino Unido. Hasta incluso a veces oímos comentarios como: “¡tiene los ojos muy juntos, no te fíes!” En fin, según podemos leer en *La Cara, Espejo del Alma, Historia de la Fisognomía* de Julio Caro Baroja, antiguamente tenían sus razones y argumentos para sacar el parecido entre el hombre y el animal; hoy en día hay que darle otro enfoque.

Mis dificultades principales en el proyecto han sido: Acertar la luz en los dibujos para complementar tanto a la persona como al animal. Mucha luz complementaba a la mascota y no tanto a la persona pero necesitaban ir en consonancia la una con la otra. Me ha costado acertar el equilibrio entre los dos retratos. Por un lado, el fraccionamiento de los rostros ha sido útil para unir la pareja, quitar protagonismo al humano y equilibrar los dos rostros pero por otra parte, difícil en cuanto a tamaño y que resultara estético para los dos.

Cuando se plantea un proyecto completo, hay que preparar ideas, bocetos y la planificación muy bien. Lo duro es la preparación anterior y no la realización.

He aumentado mis poderes de observación, mis conocimientos en general sobre los recursos del símil, la fisiología, el díptico etc. He mejorado en cuanto a la confianza en mi misma para realizar trabajos que a menudo no estoy convencida de poder llevar acabo. Sobre todo ahora veo muchas posibilidades de avanzar en mis proyectos de retratos, tanto de los animales, como de las personas y progresar con técnicas, formatos e ideas nuevas.

A partir de ahora quisiera dedicar tiempo a mejorar el retrato con óleo. Me resultó muy corta la asignatura de Retrato. Me hubiese gustado que fuera anual. No obstante, he adquirido suficiente base para seguir estudiando y trabajando sola en el tema.

V. BIBLIOGRAFÍA

CANETTI, E., *Masa y Poder*, Premio Nobel 1981, Alianza Editorial, Barcelona, 1960.

CARO BAROJA, J., *La Cara, Espejo del Alma, Historia de la Fisognomía. Galaxia Gutenberg, Barcelona 1993.*

CARRERE A.; SABORIT J., *Retórica de la Pintura, Catedra, Madrid, 2000.*

GARÍN LLOMBART, F., *Museo de Bellas Artes de Valencia*, Aneto Publicaciones, S.L. Zaragoza, 2012.

GOMBRICH, E. H., *La Historia del Arte*, Phaidon Press Ltd. London, 1950.

Holy Bible, Hodder Bibles, U.K., 2009.

HUMPHREY O., MAYER J., *A memoir of George Stubbs*, Palas Arthene, London, 2005.

MANSON J. A., *Sir Edwin Landseer*, Walter Publishing Company, London 1920.

MORALES Y MARÍN, J. L. , *La Pintura en el Barroco*, Espasa Calpe S.A. Madrid, 1998

PICKERAL T., *The Horse 30.000 Years of the Horse in Art*. London, Merrell Publishers Limited, 2006.

VI ÍNDICE DE IMÁGENES

1. Sally Good, *Yegua Española*, 2014, Pastel sobre papel, 50cm x 65cm.
2. Sally Good, *Tod*, 2013, Pastel sobre papel, 50cm x 65cm.
3. Sally Good, *Ziggy*, 2014, Pastel sobre papel, 50cm x 65cm.
4. Sally Good, *Selección de trabajos anteriores*, Pastel sobre papel.
5. Francisco de Zurbarán, *Agnus Dei*, 1635 - 1640. Óleo sobre lienzo, 37.3cm x 62cm, Museo del Prado, Madrid.
6. Francisco de Zurbarán, *Huida a Egipto*, 1640, Óleo sobre lienzo, 102cm x 105cm, Musée des Beaux Arts.
7. Diego Velázquez, *Felipe IV de Cazador*, 1632 - 1634, Óleo sobre lienzo, 191cm x 107cm, Museo del Prado.
8. Diego Velázquez, *El Infante Don Fernando de Austria de Cazador*, 1632 - 1634, Óleo sobre lienzo, 191cm x 107cm, Museo del Prado.
9. Diego Velázquez, *El Príncipe Baltasar Carlos de Cazador*, 1632 - 1634, Óleo sobre lienzo, 191cm x 107cm, Museo del Prado.
10. Francisco de Goya, *El Rey Fernando VII en un Campamento*, 1814, Óleo sobre lienzo, 207cm x 140cm, Museo del Prado.
11. Francisco de Goya, *El General Palafox a Caballo*, 1814, Óleo sobre lienzo, 248cm x 224cm, Museo del Prado.
12. Francisco de Goya, *Los Caprichos*, Grabado, 1799, Aguafuerte, Agua-tinta.
13. Francisco de Goya, *Los Caprichos*, Grabado, 1799, Aguafuerte, Agua-tinta.
14. Francisco de Goya, *Maria Teresa de Borbón y Vallbriga*, más tarde (Condesa de Chinchón), 1783, Óleo sobre lienzo, 177.3cm x 134.5 cm National Gallery of Art, Washington D.C. U.S.A.
15. Francisco de Goya, *Doña Joaquina Candado*, 1802, Óleo sobre lienzo, 169cm x 118.3cm, Museo de Bellas Artes, Valencia.
16. Francisco de Goya, *La Duquesa de Alba*, 1795, Óleo sobre lienzo, Palacio De Liria.
17. Giovanni Antonio Canal, *Entrada al Gran Canal desde el oeste al Molo*, 1735 - 1740, Óleo sobre lienzo, 114,5cm x 153cm, National Gallery of Washington.
18. Giovanni Antonio Canal, *English Landscape, Capriccio with a palace*, 1745, Óleo sobre lienzo, 132cm x 104cm, National Gallery of Washington.
19. Giovanni Antonio Canal, *El Campo Santa María Tormosa* 1733 - 1734 Óleo sobre lienzo.
20. Giovanni Antonio Canal, *El Molo from the Bacino de San Marco on Ascension day*, 1733 - 1734, Óleo sobre lienzo.
21. Sally Good, *Pip*, 2014, Pastel sobre papel 65cm x 50cm.
22. Sir Edwin Landseer, *Dignity and Impudence*, 1830, Tate Gallery London, 889cm x 692cm, Óleo sobre lienzo.

23. Sir Edwin Landseer, *Eos*, 1841, 118cm x 142.9cm, Óleo sobre lienzo, Palace of Holyrood House, Escocia.
24. Sir Edwin Landseer, *Laying Down the Law*, 1840, Óleo sobre lienzo, 72cm x 95cm, Chatsworth House.
25. Sir Edwin Landseer, *La Reina Victoria en Osborne*, 1841, Óleo sobre lienzo. 147.8cm x 211.9cm, The Horn Room, Osborne House. U.K.
26. Sir Edwin Landseer, *The Arab Tent*, 1866, Óleo sobre lienzo, 135.6cm x 226.4cm, The Wallace Collection. U.K.
27. Sir Alfred Munnings, *The Red Bay Mare*, 1921, Óleo sobre lienzo, 86cm x 60 cm, Private Collection.
28. Sir Alfred Munnings, *A Bull Terrier named Weller*, 1913, Óleo sobre lienzo 51cm x 61 cm, Private Collection.
29. Sir Alfred Munnings, *Sunny June*, 1901, Óleo sobre lienzo, 76.5cm x 128cm, The Norfolk Museum.
30. Sir Joshua Reynolds, *Miss Bowles and her dog*, 1775, Óleo sobre lienzo, 91cm x 70.9cm, The Wallace Collection.
31. Diego Velázquez, *El Príncipe Felipe Prospero*, 1659, Óleo sobre lienzo, 129cm x 99cm, Museo de Historia del Arte, Vienna.
32. Tiziano, *La Venus de Urbino*, 1538, Óleo sobre lienzo, Galería de Uffizi, Florencia.
33. Tiziano, *Danae recibiendo la lluvia de oro*, 1553, Óleo sobre lienzo, 129.8cm x 181.2cm, Museo del Prado.
34. Jan Van Eyck, *Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa*, 1434, Óleo sobre lienzo, 82cm x 60cm, National Gallery, Londres.
35. Emanuel de Witte, *Interior de la Sinagoga Portuguesa*, 1680, Óleo sobre lienzo, 110cm x 99 cm, Rijksmuseum, Amsterdam.
36. Jan Van Steen, *The Doctor's Visit*, 1660 - 1665, Óleo sobre panel, 46cm x 36.8cm, The Philadelphia Museum of Art.
37. Jan Van Steen, *The Marriage*, 1667, Óleo sobre lienzo, 45.5cm x 37.3cm National Gallery of Victoria, Melbourne.
38. Jan Van Steen, *The Merry Family*, 1668, Óleo sobre lienzo, 110.5cm x 141cm, Rijksmuseum.
39. Jan Van Steen, *The Lovesick Maiden*, 1660, Óleo sobre panel, 86.4cm x 99.1cm, The Metropolitan Museum.
40. Jan Van Steen, *Children teaching a cat to dance*, 1668, Óleo sobre panel, 68.5cm x 59cm, Rijksmuseum.
41. Jan Van Steen, *The Card players*, 1660, Óleo sobre panel, 45.8cm x 60.3cm, Rose marie and Eijk van Otterloo Collection.
42. George Stubbs, *Hambletonian with his groom*, 1799 - 1800, Óleo sobre lienzo, 209.6cm x 367.3cm, National Trust Ireland.
43. George Stubbs, *Lord Grosvenor's Arabian Stallion*, 1765, Óleo sobre lienzo, 22 inches x 39 inches, Kimball Art Museum, Fort Worth.

44. George Stubbs, *Whistlejacket*, 1762, Óleo sobre lienzo, 2.92m x 2.46m National Portrait Gallery. Londres.
45. George Stubbs, *The Millbanke and Melbourne Families*, 1769, Óleo sobre lienzo, 97.2cm x 147.3cm, The National Gallery, Londres.
46. Tim Flach, *More than Human*, 2012, Fotografía.
47. Tim Flach, *Evolution*, 2013, Fotografía.
48. Tim Flach, *Dog Gods*, 2010, Fotografía.
49. Tim Flach, *Dog Gods*, 2010, Fotografía.
50. Tim Flach, *Dog Gods*, 2010, Fotografía.
51. Tim Flach, *Dog Gods*, 2010, Fotografía.
52. Martin Aveling, *Sumatran Orangutans*, Pastel sobre papel.
53. Tim Flach, *Dog Gods*, 2010, Fotografía.
54. Martin Aveling, *Buho*, Pastel sobre papel.
55. Martin Aveling, *Mountain Gorilla*, Pastel sobre papel.
56. Martin Aveling, *Zebra and mother*, Pastel sobre papel.
57. Quentin Blake, *Birthday card Ilustración*, Acuarela, 2013
58. Martin Aveling, *Happy Feet*, Pastel sobre papel.
59. Quentin Blake, *Thank you card Ilustración*, Acuarela, 2013
60. Quentin Blake, *Greeting card Ilustración*, Acuarela, 2013
61. Quentin Blake, *Drawing for the artistically undiscovered*. Book Illustration, 1999, Tinta sobre papel.
62. Santiago Ydañez, *Sin Título*, Acrílico sobre tela, 2010.
63. Santiago Ydañez, *Sin Título*, Acrílico sobre tela, 2013.
64. Santiago Ydañez, *Sin Título*, Acrílico sobre tela, 2010.
65. Santiago Ydañez, *Sin Título*, Acrílico sobre tela, 2013.
66. Santiago Ydañez, *Sin Título*, Acrílico sobre tela, 2013.
67. Santiago Ydañez, *Sin Título*, Acrílico sobre tela, 2013.
68. Amparo Garrido, Serie Fotográfica, "Soy Tú", 2013.
69. William Wegman, *Acne/Vogue*, Paris, 2013.
70. William Wegman, *Acne/Vogue*, Paris, 2013.
71. William Wegman, *Acne/Vogue*, Paris, 2013.
72. William Wegman, *Max Mara Spot*, 2011.
73. Lucien Freud, *A Double Portrait*, 1988-1989, Óleo sobre lienzo, 78.8cm x 88.9cm, Col. Privado.
74. Lucien Freud, *Eli*, 2002, Óleo sobre lienzo, Colección privada.
75. Lucien Freud, *Triple portrait*, 1986, Óleo sobre lienzo, 11cm x 120cm, Colección privada.
76. Lucien Freud, *Eli and David*, Óleo sobre lienzo, 162cm x 174cm Colección privada.
77. Sally Good, *Jack en su juventud*, 2011, 30cm x 45cm, pastel sobre papel.
78. Sally Good, *¡Haz la foto y dejame en paz!*, 2013, 30cm x 45cm, pastel sobre papel.
79. Sally Good, *Jack*, 2015, Latón.

80. Sally Good, *Doggy Doodles*, Bolígrafo sobre papel, 2015
81. Sally Good *Doggy Doodles*, Bolígrafo sobre papel, 2016
82. Sally Good, *Doggy Doodles*, Bolígrafo sobre papel, 2016.
83. Sally Good, *Doggy Doodles*, Bolígrafo sobre papel, 2016.
84. Sally Good, *Fotografías para el proyecto*.
85. Sally Good, *Bylina* 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
86. Sally Good, *Soledad*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
87. Sally Good, *Sara*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
88. Sally Good, *Man Man Lai*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
89. Sally Good, *Habana*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
90. Sally Good, *Vanessa*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
91. Sally Good, *Me*, 2016, Pastel sobre papel.
92. Sally Good, *Jack*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
93. Sally Good, *Gafas*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
94. Sally Good, *Jorge*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
95. Sally Good, *Carlos*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
96. Sally Good, *Firnis de Aristos*, 2016, 30cm x 30cm, Pastel sobre papel.
97. Sally Good, *Taca*, 2016, 15cm x 28cm, Óleo sobre madera.
98. Sally Good, *Juan*, 2016, 15cm x 28cm, Óleo sobre madera.
99. Piero della Francesca, *Federico de Montefeltro y Battis Sforza 1472*,
Pintura de temple sobre tabla, 74cm x 33cm, Galeria de Uffizzi, Florencia
- 100 Fotografías del proceso de la obra de *Jorge, Gafas, Bylina y Soledad*.