

TFG

INSIDE US. FISIONOMÍA DE LAS EMOCIONES.

Presentado por María del Carmen Fernández Barber
Tutor: José Manuel Guillen Ramón

Facultad de Bellas Artes de San Carlos
Grado en Bellas Artes
Curso 2015-2016

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN

Estudio de las formas y rasgos faciales, a través, del dibujo y la línea sensible. A través de las calidades gráficas que nos permiten obtener las herramientas tradicionales.

Se llevarán a cabo una serie de retratos, en los que se podrán observar las variantes morfológicas de cada uno de los distintos rostros. Se pretende representar, la gestualidad -o los gestos- y los movimientos faciales que permiten expresar y sacar a la luz sentimientos y sensaciones, sin necesidad de comunicarlos verbalmente.

Estas leves expresiones del rostro se reflejan inconscientemente permitiendo los más remotos y sinceros pensamientos de cada individuo.

PALABRAS CLAVE

Emoción, retrato, expresividad, morfología estética, figurativo

SUMMARY

Study of facial forms and features thought science of drawing and sensitive line. Adapting traditional graphic qualities which allows us useless drawing material.

To run this project, we should make a serial portrait where we will see a rigorous morphological analysis of our faces. It expects to portray ourself face-language and typical movements which we have unconsciously, when we try to show our feelings or sensations, without oral skills.

By means of this gestuality and gestures, adapted in our society and life-style, anyone can be reflected. Their secretest and trustest thinkings can be showed with naturality.

KEYWORDS

Emotion, portrait, expressivity, aesthetic morphology, figurative

AGRADECIMIENTOS

Me encantaría agradecer, en primer lugar, a mi tutor José Manuel Guillén Ramón, me encantaría agradecerle el tiempo que ha dedicado para resolver dudas y su comprensión a la hora de volver a explicar lo que no ha quedado claro. Gracias por tu tiempo y dedicación, y por hacer posible que pueda hacer desarrollar esta investigación, con la precisión que requiere.

Además, quiero dar las gracias a tanto a mi madre como a mi padre, por su apoyo incondicional y por haber ahorrado durante años para poder permitirme estudiar la carrera que siempre soñé, desde que tengo memoria. También le agradezco todo su apoyo y comprensión, a mi novio, que ha estado a mi lado tanto en los buenos como malos momentos y siempre me ha animado, a seguir adelante.

Y para finalizar, me gustaría agradecerle la ayuda de mis amigas Goñi y Inma por dedicar parte de su tiempo en apoyarme a lo largo del curso y simplemente, por estar ahí siempre que lo he necesitado.

INDICE

RESUMEN /PALABRAS CLAVE	2
AGRADECIMIENTOS	3
INTRODUCCIÓN	5
METODOLOGÍA Y OBJETIVOS DEL TRABAJO	7
1. MARCO CONCEPTUAL	8
1.1 ANATOMÍA FACIAL	
1.2 REFERENTES	
1.2.1 <i>Referentes pictóricos</i>	
1.2.2 <i>Referentes compositivos</i>	
1.2.3 <i>Referentes técnicos</i>	
2. PROCEDIMIENTO ARTÍSTICO	15
2.1 TÉCNICAS	
2.1.1 <i>Litografía</i>	
2.1.2 <i>Grabado (estampación y gofrado)</i>	
2.1.3 <i>Transferencia</i>	
2.2 MEMORIA GRÁFICA	
2.2.1 <i>Calma</i>	
2.2.2 <i>Indecisión</i>	
2.2.3 <i>Indignación</i>	
2.2.4 <i>Envidia</i>	
2.2.5 <i>Enfado</i>	
2.2.6 <i>Ansiedad</i>	
2.2.7 <i>Tristeza</i>	
2.2.8 <i>Desesperación</i>	
2.3 DIFUSIÓN DE LA OBRA	
3. CONCLUSIÓN	27
4. ÁNEXO	28
4.1 DIFUSIÓN DE LA OBRA	
4.2 OBRA	
4.3 OBRA DESCARTADA	
BIBLIOGRAFIA	35
WEBGRAFIA	36

INTRODUCCIÓN

Se presentan una serie de retratos que pretenden hacer un estudio de la expresión propia de los sentimientos. Me aventuré a investigar sobre el tema, porque siempre tuve tendencia a hacer retratos y me interesa bastante el campo de la psicología. Durante estos últimos años, he pasado por una gran cantidad de situaciones críticas, emocionalmente, en las que el dibujo me ha ayudado a salir adelante. Tengo tendencia a encerrarme en mi misma, me cuesta mucho expresar mis sentimientos. Así que el arte me ayudaba a desahogarme reflejando mi malestar. De hecho, decidí poner en el título “INSIDE US”¹ porque escrito en inglés me da la sensación que le da más intensidad al tema que voy a tratar. Pensé un centenar de opciones distintas, pero esta fue la que más me convenció de todos, Y como subtítulo me decanté por denominarlo como “fisionomía de las emociones”, ya que con ello he pretendido fusionar los dos temas claves de la investigación, el estudio de los rasgos faciales y la expresión de nuestros propios sentimientos.

Empezaremos, hablando sobre el significado del término “sentimiento”. Se podría explicar como un estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa cualquier persona, animal, cosa, recuerdo o situación concreta, lo que se resumiría como su propio entorno. Para ello, se deberá estudiar el comportamiento muscular y la relación que guarda con cada una de las emociones, ya que un simple gesto es capaz de transmitir una reacción química que se produce en nuestro interior y que a través de la fisionomía facial podemos exteriorizar y llegar a establecer una comunicación, con el prójimo o nuestro alrededor. Los ejemplos más característicos serían el enfado, la alegría, sorpresa, indiferencia... producidos a causa de un hecho que ha provocado su manifestación.

La concepción que tenemos del “otro” se establece mediante un conjunto de impresiones subjetivas, aunque esa relación no coincida, ni tan siquiera del todo, con lo que realmente es. La expresión, tal y como la concibe Cassirer “*La expresión de un sentimiento no es el sentimiento mismo - es una emoción convertida en imagen*”². Hay que ser consciente de que la estructura básica del cuerpo se encuentra en continuo movimiento. Por eso si queremos tratar de calibrar, adivinar o influir una emoción concreta, debemos analizar las variables mediante una lectura, lo más objetiva, de los gestos corporales, apoyándose siempre en nuestra propia experiencia, para aportar un carácter más coherente.

Para finalizar, se expondrá la duración en la que se llevó a cabo el proyecto, fechas comprendidas entre junio de 2015 hasta septiembre del 2016. Durante

¹ Traducción “DENTRO DE NUESTRO INTERIOR”.

² CASTILLA DEL PINO, C. *Teoría de los sentimientos*.

el primer año (hasta julio de 2016, estuve recopilando información que pudiera resultar interesante para apoyar mi trabajo teórico, además de ir elaborando el trabajo práctico (debido a que necesitaba trabajar en el taller para poder sacar la mayor cantidad de pruebas). A continuación, entre el mes de julio hasta septiembre del 2016, lo dediqué a maquetar el trabajo y redactarlo junto con la información adquirida a lo largo del proceso de investigación.

1- Primer boceto de "CALMA". Técnica mixta sobre papel 90G, DIN-A5, octubre 2015.

2- Boceto base de *ENFADO*. Lápiz y bolígrafo sobre papel BASIC (DIN A 3), febrero 2015

METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

El proyecto se desarrollará en el ámbito del dibujo, empleando como soporte base el papel que ronda el tamaño del DIN-A3. He querido investigar en torno a diferentes técnicas para así experimentar con la diversidad de resultados, que cada una de ellas me proporciona. A partir de ahora se procederá a exponer los objetivos planeados para llevar a cabo este proyecto.

En primer lugar, se elegirá un referente fotográfico apropiado, para así estudiar previamente los rasgos característicos de cada rostro. Así que, se irán recogiendo diversas imágenes. Estas fotos se someterán a una selección, en la cual se tendrán en cuenta diferentes factores, como la composición, encuadre, gestualidad del rostro, etc. Una vez establecidas los retratos definitivos, se tratará de hacer un estudio general, sobre la posición de los distintos músculos de la cara, que provocan dicho gesto concretamente; las razones de su posición. De esta manera, teniendo en cuenta esta información más técnica, ir trabajando el aspecto gráfico. Para así poder investigar más minuciosamente la gestualidad de los músculos.

Seguidamente, se empezará haciendo un esbozo general del rostro. Primero se situaremos los ejes principales que construirán el dibujo y luego, se delimitarán las distancias. Luego, mediante la línea sensible, se redondearán y conformarán las formas faciales y se dará hincapié en los gestos y las expresiones, que darán fuerza al sentimiento representado. Mediante diferentes técnicas.

A continuación, se acoplarán a la composición elementos que refuercen la expresión facial, para evidenciar el sentimiento que se pretenda reflejar. Por ejemplo, colores fuertes que exageren una expresión brusca o colores más tenues que acentúen aquellas que requieren de un ambiente más sosegado.

Finalmente, se añadirán las tintas necesarias (mediante técnicas como las acuarelas, acrílico...) y si se requiere, se contorneará con perfiladores negros de diferente grosor, para así diferenciar los contornos internos de los externos

3- Boceto base de *"Indignación"*. Lápiz y bolígrafo sobre papel BASIC (DIN A 3), marzo 2016

1. MARCO CONCEPTUAL

El estudio de la fisionomía del rostro, arrancó con el filósofo “Aristóteles”, quien investigó la estrecha relación entre lo meramente físico con lo psíquico. Aunque, hay que tener en cuenta que existen manuscritos que tratan este mismo tema, de los cuales se desconoce la autoría. Lo que nos hace pensar que no fue el primero en hablar de ello, que antes de él había una clara trayectoria y él se nutrió de esos conocimientos. A este estudio se le asignó el nombre de “fisiognomía”³, el cual consiste en el estudio de la apariencia externa de un individuo, para poder adquirir la mayor cantidad de información sobre su carácter o personalidad, sin tener que intercambiar palabras. Conocida como “*el arte de leer la cara*”⁴, aunque solo tenía en consideración los rasgos permanentes del rostro, ignorando las variables. Por ello, más adelante, se la llamará “Fisionomía facial” que se caracteriza por la unión de la fisiognomía y la mímica (el estudio de los gestos variables).

Se ha apelado varias veces al término “expresión”. Se define como la acción de expresar es la manifestación con cualquier signo externo de lo que se piensa o siente. Tal y como explica Castilla del Pino, *si el pensamiento se dice, el sentimiento se expresa*⁵. Se trata de un mecanismo inconsciente del proceso emocional que puede manifestarse verbalmente o a través de la mímica corporal. Pero para poder indagar más profundamente, necesitaremos conocer los secretos de nuestra propia fisionomía, el comportamiento muscular y locomotor de nuestro cuerpo, en general y la relación que guarda con cada una de las expresiones. Se debe tener en cuenta que con el tiempo el sujeto es capaz de controlar los efectos visuales y mandar sobre la manifestación de un sentimiento en concreto (exagerarlo, atenuando, negándolo, etc.). Aunque, a veces sea imperceptible, no existen rostros inexpresivos, ya que todos expresan algo, siempre. Solo que, en algunas ocasiones, esos gestos se tornan ambiguos y, con ello, se puede hacer una mala interpretación de esta. O en todo caso, la indiferencia hacia ciertas situaciones puede ser paralela a una complejidad existencialista del individuo o alguna patología mental ocasionada por una mala conexión con el entorno que le rodea.

Este saber pretende ampliar y reflexionar sobre todo aquello relacionado con el proceso conceptual del tratamiento representativo de la expresión facial, en las artes plásticas, para que a partir de su consideración se logre resolver una expresión concreta en el rostro.

³ Del griego: physis, naturaleza y gnomon, juzgar o interpretar.

⁴ GOMBRICH, E. *La máscara y la cara*

⁵ CASTILLA DEL PINO, C. *Teoría de los sentimientos*

2.1 ANATOMÍA FACIAL

El rostro es una compleja red muscular, que permite efectuar gestos y así poder establecer una comunicación con el resto de personas y con nuestro entorno. Los seres humanos poseemos más músculos faciales que ningún otro ser vivo sobre la tierra, con la capacidad de efectuar alrededor de diez mil expresiones distintas con nuestras caras. Somos capaces de hacer una lectura de los rostros ajenos como si se tratara de una síntesis del individuo; sería como decir que la cara es un texto más o menos fijo, que puede ser leída e interpretada. Jonathan Cale describe este comportamiento como *“esa necesidad compulsiva de mirarnos a la cara: Ello releva el deseo innato de adentrarnos en la mente de los demás y nuestra condición de seres sociales, que puede haber sido la causa del salto evolutivo con respecto a los demás primates”*⁶.

Para poder efectuar esos gestos, la cabeza posee una gran cantidad de músculos que la rodean y la construyen, los cuales actúan sobre el rostro y permiten que cambie. Dependiendo de los músculos que se muevan, su propia fisionomía estará delatando al individuo o comunicando algo. Ya que sí, vemos en su cara que tiene los ojos más abiertos de lo normal y a la par, abre la boca completamente, este hecho nos evocará a la sensación que sentimos al sorprendernos por un hecho inesperado.

Para poder explicar el tema de la expresión facial, Toepffer⁷ compara el rostro con un panel de instrumentos (rasgos permanentes) donde los rasgos, móviles (variables) actúan como indicadores del cambio de las emociones, estos alteran la estructura del propio panel (cara) y por ello, los contraponía, debido a que los rasgos variables del rostro son modificaciones momentáneas de los que permanecen de forma más continua. De hecho, hay que tener en cuenta una de las conclusiones que Gombrich⁸ afirma que los rasgos que conforman el carácter de una persona son las expresiones de las emociones móviles (gestos que se efectúan en el rostro de manera momentánea) que van modelando poco a poco la gestualidad única de un rostro, ya que la repetición sistemática de estas expresiones se graba en la cara de manera permanente.

En resumen, la cara va modelándose según las vivencias experimentadas a lo largo de la vida del individuo y estas quedan marcadas para siempre. Por ello, una persona melancólica tendrá tendencia a mostrarnos expresiones depresivas o tristonas que no podremos encontrar en la cara de una persona con un estado de ánimo más risueño. Para poder explicar, de manera gráfica,

⁶ ALTUNA, B. *Historia moral del rostro.*

⁷ GOMBRICH, E. *La máscara y la cara.*

⁸ GOMBRICH, E. *La máscara y la cara.*

los rasgos variables usaremos el ejemplo que hemos empleado anteriormente. Basándonos en la situación de una persona melancólica, el hecho de que su rostro demuestre expresiones, que podrían ser consideradas contrarias con respecto a su personalidad, por ejemplo, que el individuo sonría alegremente o se ría a carcajadas. A esto se le podrían llamar rasgos variables en la expresión facial.

2.2 REFERENTES

Para llevar a cabo esta investigación, se ha elegido una serie de artistas que, enriquecen el estudio que se pretende, podemos encaminar de manera más eficiente nuestro planteamiento inicial. Así que, para organizarlo de la mejor manera posible, clasificaremos los artistas en tres grupos distintos. El primero de ellos, se tratarán de los referentes pictóricos, donde se encontrarán aquellos pintores que desde el ámbito de la pintura tratan temas similares al que estamos abordando, el de la expresión. A continuación, se encuentran los referentes compositivos, grupo en el cual entran los artistas que han servido de influencia para resolver aspectos compositivos para enfatizar alguna expresión. Y, por último, tenemos el grupo de los referentes técnicos, aquí encontraremos a los artistas que hemos tenido en cuenta a la hora de resolver aspectos más técnicos en el ámbito del dibujo, como, por ejemplo, la manera de resolver los volúmenes del rostro para darle el carácter que se buscaba en ese momento, el uso del grafismo en las sombras, etc.

4- Francisco Goya y Lucientes: *El coloso o el pánico*, 1808. Óleo sobre lienzo (1,16x1,05 m). Museo del Prado (Madrid, España)

2.2.1 REFERENTES PICTÓRICOS

- **Francisco de Goya y Lucientes.**

Artista español (Fuendetodos (Zaragoza), 30 de marzo del 1746 - Burdeos (Francia), 16 de abril de 1828⁹). Su obra abarca la pintura de caballete, mural, grabado y dibujo. Fue considerado uno de los precursores de las vanguardias contemporáneas pictóricas del siglo XX, concretamente la del impresionismo. Los pintores que conforman este movimiento, se inspiraron en la característica gestualidad que tiene Goya en su pincelada. Su obra refleja el período histórico, un tanto agitado, por el cual cruza el artista (la guerra de la independencia española).

De este artista, me interesa su forma de percibir el rostro de las personas y de esta manera, relacionarlo con su interior. Por ello, Goya asociaba el modo de representar la descripción anímica a la preocupación por restablecer una

⁹ Suele haber confusión respecto al día de su muerte, ya que el artista falleció en la madrugada del día 16. Los transcriben, J. Fauqué y R. Villanueva Echeverría, *Goya y Burdeos (1824-1828)*, Zaragoza, Oroel, 1982, pág 206 -210.

valoración del sujeto social, más justa; el desvelamiento de la cara como espejo del alma¹⁰. Por ello en este proyecto, cada cara que represento equivale a una persona en concreto, ya que el conjunto de gestos que efectúa su cara se la relaciona con su “yo” propio.

5- Francisco de Goya y Lucientes: *Dos viejos bebiendo sopa*. 1820-1823. Pintura mural pasada a óleo sobre lienzo (0,53x0,85 m). Museo del Prado (Madrid, España)

- **Agnes Cecile.**

Silvia Pelissero, conocida como Agnes Cecile, originaria de Roma, 1991. Ella se basa en el sentimiento propio para realizar su obra artística, que a través de clásico. Suele combinar el dibujo, junto a otras técnicas más pictóricas como el acrílico o las acuarelas, para así crear un sin fin de posibilidades expresivas, que le dan a su obra un toque característico y muy llamativo. Me fascina su forma de utilizar los colores como elemento principal en la obra, para intensificar un sentimiento y darle más fuerza expresiva. Siempre de forma ordenada y limpia, aunque a simple vista pueda parecer muy caótica.

La sutileza con la que mezcla ambos procedimientos, como es la pintura y el dibujo, le da un carácter diferente y único, que me podría ser bastante interesante añadir a la investigación, para darle autonomía propia a los dibujos.

6- Agnes Cecile: *Take your time*, 2013. Acuarela y grafito sobre papel

¹⁰ Martínez- Artero, R. *El retato*.

2.2.2 REFERENTES COMPOSITIVOS

- **Soltreis**

Ilustradora de nacionalidad Indonesa, se la conoce también como Cynthia Tedy. Ella se mueve entre Singapore y Jakarta. Su obra se centra en un reflejo de la belleza de las acciones cotidianas del día a día. Tal y como afirma la artista *“Mi inspiración proviene principalmente de la vida diaria”*¹¹ Sus composiciones suelen caracterizarse por la creación de un ambiente más relajado y suave. Además, se puede percibir, una gran influencia del arte oriental en sus ilustraciones, por la forma de resolver elementos como las flores, el humo y la predominancia de las formas circulares en la composición.

Sus ilustraciones me interesan bastante, por la delicadez del trazo, a la hora de resolver las formas. Considero que esta manera de disponer los elementos, podría ayudarme a resolver problemas compositivos y ayudarme a realzar algunas de las expresiones.

7- Soltreis: *Smile I.* 2014. Recursos digitales sobre soporte digital.

¹¹ *“My inspiration mainly comes from daily life, those little but meaningful things like conversations with my friends or encounters with interesting strangers and places. In a sense, drawing is like my love letter to them. I adore simple and honest stories. I enjoy them most in film and comic forms, particularly those that tend to be labeled as “alternative”. I think they make such brilliant way to communicate and they poses a certain raw of beauty. You can walk away with different things every time you revisit them and your view about life shifted a little bit each time as well. I wish I can achieve something like that someday. So, I guess the reason I enjoy drawing now is because I enjoy telling stories”*. SOLTREIS declaración del artista en la red social de TUMBLR

2.2.3 REFERENTES TÉCNICOS.

- **Alice Bloomfield**

Artista inglesa, natural de Londres. Estudió en Falmouth (Inglaterra). Su trabajo gira en torno a acciones cotidianas, al igual que Soltreis y Landini (tal y como veremos más adelante).

Ella se centra más en las obras con un carácter monocromo, aunque de vez en cuando añade algo de color a sus obras (usando acrílico). Hace estudios de luz usando lápices de grafito sobre papel, y en sus dibujos, suele recortar las sombras de manera muy brusca y peculiar, aspecto que me parece bastante interesante para gestos más bruscos.

- **Sylvie Guillot**

Artista de nacionalidad francesa (nacida en París el 1972). Se graduó en la escuela de Bellas Artes de Versalles, pero actualmente vive en Marsella (Francia). En el transcurso de los años, se ha ido centrando en el ámbito del dibujo y lo ha enfocado hacia el tema de los desnudos. Donde mezcla, las en una entrevista afirma que le gusta la idea de la tensión y el movimiento, usando composiciones donde el cuerpo se puede ver estirado, cayendo o estrujado¹²

Me parece muy interesante su forma de abordar las formas mediante la línea continua y su habilidad para que se convierta en un trazo sutil y fino. Y la forma en la que se convierte uno con los colores que emplea en las zonas de máximo interés para la autora. El efecto único que crea, me parece muy fascinante y me encantaría poder abordarlo en mi investigación y poderlo detalle.

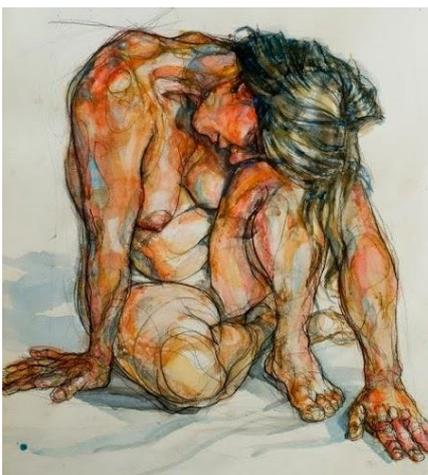
- **Adara Sánchez Anguiano**

Adara es una artista Sevillana, de nacionalidad española. Su ámbito habitual es el dibujo y se suele centrar en el cuerpo humano, además emplea recursos gráficos digitales para darles un toque de color a sus obras. Su interés real se basa en el estudio de posturas “imposibles” del cuerpo que pueden llegar a ser bastante difíciles plasmar en un papel, como es el caso de los escorzos. Su trazo tiene un carácter sensible y muy descriptivo.

Me parece muy interesante su forma de resolver las formas y la manera de integrar la línea con el color (que se aplica digitalmente). Mediante la

8- Alice Boomfield: *Sin título*, 2013. Técnica mixta sobre papel

9- Sylvie Guillot: *Estudio del desnudo femenino*, 2010. Técnica mixta sobre papel

¹² “I like the idea of tension and movement, using compositions where the body seems either to stretch, to fall or to huddle up” declaración de Sylvie Guillot en la web artodyssey

superposición de líneas, crea diferentes profundidades que generan el efecto de volumen del cuerpo con mayor precisión; teniendo en cuenta que se centra en dibujar posturas escorzadas, este recurso le ayuda bastante a resolver estos inconvenientes. Además, entre tanto caos lineal, hay una armonía general en su obra.

- **Julian Landini**

Artista de nacionalidad argentina. Su obra se centra en torno a la vida cotidiana, reflejándola a partir de retratos de chicas actuando como si nadie las mirará (especialmente). Emplea técnicas muy simples, como puede ser el bolígrafo, que en ocasiones les añade un toque de color con lápices de colores o acuarelas, juega con el contraste entre lo coloreado y lo monocromo. En general, su obra es una bella descripción de lo más mundano, donde el artista encuentra su inspiración.

He observado detenidamente a este artista, y me parece muy interesante el gesto con el que describe las formas sutilmente, pero a la vez de una forma muy violenta pero que queda armonizado por el contraste blanco y negro. Ese gesto brusco, pero a la vez sutil, y la adaptación de la línea sensible en todo el dibujo, hay zonas donde está más presente y en otras, donde es un simple esbozo apenas perceptible

10- Adara Sánchez A.: *Autorretrato*, 2009. Lápiz y tableta sobre soporte digital

11- Julián Landini: *Chica bebiendo té*, 2007. Bolígrafo sobre papel

2. PROCEDIMIENTO ARTISTICO

2.1 TÉCNICAS

2.1.1 Litografía y offset

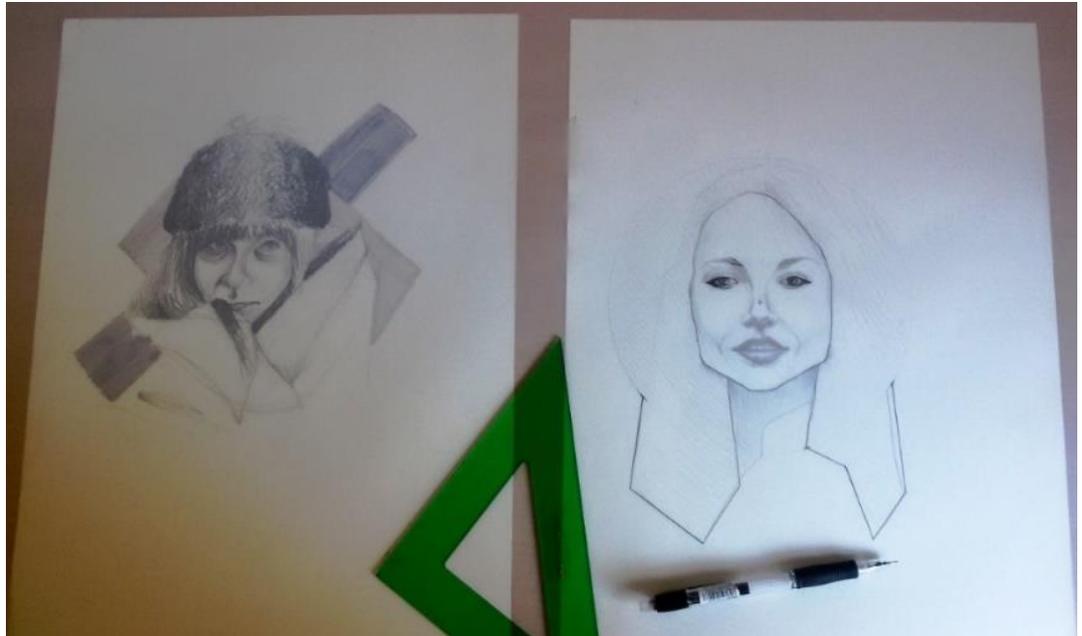
12- Plancha de aluminio emulsionada en "Calma", diciembre 2015.

La litografía es una técnica de impresión inventada por Aloïs Senefelder en 1798, basada en la incompatibilidad entre el agua y la grasa. Se utilizan como matrices habitualmente piedras calizas o planchas de aluminio¹³ sobre las que se pueden elaborar las imágenes con diferentes medios, tanto directos (dibujo) como indirectos (fotografías, imágenes digitales...). Para dibujar en esas piedras, se usan lápices, barras y tintas de consistencia grasa. Las imágenes dibujadas son fijadas a la superficie mediante preparaciones de goma arábiga y ácidos que varían dependiendo del tipo de soporte y el tipo de dibujo. La estampación se realiza con una prensa litográfica, humedeciendo con agua ligeramente la superficie de la piedra o de la plancha antes de ser entintada con rodillo. Esta técnica de impresión ha evolucionado enormemente en los poco más de doscientos años que tiene de historia, siendo actualmente utilizada tanto por los artistas con los métodos tradicionales como por la industria de las artes gráficas con su derivado el offset¹⁴

El offset es una variable más moderna y flexible de la litografía. La diferencia esencial yace en la fase anterior a la estampación, en vez de dibujar directamente sobre una piedra o plancha, se emplea un acetato o papel de poliéster (fotolito). Podemos imprimir las imágenes deseadas sobre el soporte o proceder mediante los métodos tradicionales. A continuación, se deposita junto la plancha de offset¹⁵ en una máquina que se encarga de insolar (quemar el producto revelador que cubre la plancha) y así fija aquello que teníamos en el fotolito; seguidamente, se sumerge en un líquido revelador durante treinta segundos, para eliminar aquello que no se ha marcado en la plancha. A partir de ahí, se aplica la tinta directamente, humedeciendo previamente la superficie, y se imprime con las prensas correspondientes.

¹³ A estas planchas se les redondean los bordes, para que no dañen el papel a la hora de estampar. Ya que el metal de la superficie que se emplea como medio de estampación, puede rasgar el material debido a su dureza.

¹⁴ El offset es el derivado industrial de la litografía. Con esta técnica se utilizan planchas de aluminio emulsionadas fotográficamente. Las imágenes se elaboran mediante procesos fotográficos o digitales y la impresión se realiza en máquinas automáticas y rotativas (Los periódicos y revistas se imprimen actualmente en offset). Esta técnica tiene grandes posibilidades para los artistas, que pueden adoptar los recursos que ofrece actualmente la industria de las artes gráficas y del offset para utilizarlos de forma creativa.

13- Proceso de elaboración de un fotolito. Lápiz sobre papel poliéster (100x70 cm), abril 2016.

2.1.2 Grabado (estampación y gofrado).

La estampación es una técnica de grabado bastante común, que consiste en grabar sobre un soporte una imagen. Para ello, empezaremos cogiendo un par de acetatos, uno se usará como paleta (por si se necesitará mezclar diferentes tintas) y otro que servirá como soporte para dibujar lo que pretendemos estampar sobre el papel. A continuación, se colocará debajo del acetato un retrato fotográfico y contornearemos con un pincel fino y tinta el rostro que nos interesa. Se dispondrá el papel sobre la prensa y depositaremos encima del acetato, en el que hemos estado trabajando la imagen que vamos a imprimir; antes de colocar el papel sobre el acetato, se comprobará que todo está correctamente dispuesto, para no llevarnos ninguna sorpresa imprevista. Luego se ajusta la presión de la máquina y se coloca un papel, que servirá para ensuciar lo mínimo posible la prensa, se cubre todo y se mueve la palanca para que la máquina estampe la imagen sobre el papel. Lo bueno que tiene esta técnica, es que tiene una gran variedad de posibilidades y puede ser explotada de distintas maneras, eso quiere decir que a pesar que el procedimiento sea el mismo siempre, puede emplearse con distintos materiales. Provocando de esa manera distintos efectos.

Un buen ejemplo, sería el gofrado¹⁶. Una técnica que produce relieves en el papel debido a la presión que se ejerce sobre él. Se pueden crear dos tipos de matices, el gofrado en relieve (convexo al papel) y el gofrado en hueco (cóncavo al papel). El procedimiento de realización es igual, que el explicado anteriormente, solo que el soporte que empleamos antes (acetato) por un objeto; que cuando se estampe quedará grabado su volumen sobre el papel. Se puede emplear para gofrar, cualquier cosa que no tenga un volumen excesivo, como por ejemplo un cartón donde se recorta una forma concreta, hilos, fideos, etc. Hay un margen bastante amplio de posibilidades.

2.1.3. Transferencias.

En algunas de mis obras empleé la técnica de la transferencia. La cual se basa en grabar sobre una superficie una imagen. Por ejemplo, sobre madera, papel, cerámica, etc. Pueden utilizarse dibujos tratado digitalmente o una fotografía, ambas impresas previamente en toner¹⁷ para ser grabadas en otros soportes. Hay diferentes formas de transferir una imagen, pero me limitaré a explicar las que he empleado en mi trabajo. Empezaré hablando sobre la manera de trabajar con la transferencia de látex.

14- Transferencia mediante calor (modelo) y transferencia con disolvente (fondo) ilustración intervenida con acuarelas, tinta china y bolígrafo sobre papel couché, mayo 2015.

En primer lugar, se escoge una imagen y se imprime en toner, preferiblemente. Se unta con el producto plástico la imagen a transferir y se pega sobre el soporte (en este caso papel). Una vez bien pegada esta, se procede a decapar el papel, con mucho cuidado y delicadeza, con un trapo mojado con agua hasta que aparezca la fotografía o el dibujo deseados. Haciendo movimientos pequeños y circulares sobre la impresión. Se deja secar

¹⁶ Su nombre proviene del francés "Goufrer". Técnica que consistió en estampar sobre un papel (o portada de cuero) en seco motivos en relieve o hueco. También se suele usar, actualmente, para la escritura en braille.

¹⁷ El toner es un pigmento recubierto de una resina, de carácter plástico, artificial que se puede presentar en color negro o en distintos colores. Este material tiene la característica de diluirse fácilmente con disolventes y resiste el calor. Por lo que es altamente recomendable fotocopiar la imagen deseada con este tipo de tinta.

15- Detalle de "Indecisión".
Muestra de gofrado. Técnica mixta
sobre papel rosa espina color
crema, abril 2015.

(para comprobar que se ha retirado de manera exitosa) y si se siguen apreciando fibras de papel sobre la imagen, con mucha más precaución se repite el proceso hasta que aquello que queríamos transferir se pueda ver perfectamente en seco¹⁸.

Otra manera de trabajar con la transferencia de imágenes es mediante el uso de un disolvente, en este caso el procedimiento es más simple. Lo único que hay que hacer es voltear la imagen (impresa en toner preferiblemente, aunque se puede hacer con láser, pero el resultado final es mucho más preciso con toner) y con un algodón empapar una zona pequeña de la hoja, que con ayuda de una rasqueta (o incluso un bolígrafo, cualquier cosa que ejerza una mínima de presión sobre el papel es válida). Y así, se procede por toda la hoja donde está impreso aquello que queremos transferir. Dependiendo del resultado que se busque, se puede efectuar el trazado de manera más continuada (resultados precisos) o de forma más espaciada (acabados difusos).

Finalmente, procedo a exponer la metodología de la transferencia termocalóricas. En primer lugar, se debe imprimir la imagen (invertida) en tóner sobre un papel transfer, ya que es resistente al calor. Colocando la cara brillante para abajo, así nos aseguramos de que la tinta se deposita sobre la parte donde se encuentra la película de silicona (o parafina) y se fija la imagen. A continuación, se unta el papel con un producto especial para ello. Se deja secar. Una vez lista la imagen, se introduce dentro de una máquina de reproducción electrofotográficas a una temperatura que ronda, aproximadamente los 90-140°C. Primero se calienta la máquina hasta que esta llegue a los 80°C, como mínimo, y a continuación, se procede a colocar la imagen por la cara impresa en la plancha térmica, este proceso debe efectuarse siempre en caliente y rápidamente, sin dudar. Seguidamente se deja el dibujo unos 30 segundos, el tiempo de exposición podía variar en relación a la imagen que se ha de transferir, pero sin superar los 40 segundos. Luego se retira el papel, se coloca sobre el soporte en el cual queremos que la transferencia se realice. Se deja enfriar al aire libre (el tiempo de espera podría prolongarse si el soporte ha sido sometido a una temperatura superior) y una vez el papel recupera su temperatura usual se levanta el papel (primero se levanta una porción del papel, para comprobar que el proceso se ha efectuado de manera satisfactoria). Si la operación se ha llevado correctamente, la película de silicona del papel que hemos usado para materializar la imagen original se habrá despegado totalmente, quedando adherida a la superficie del papel elegido.

¹⁸ En ocasiones, mientras trabajas sobre mojado la imagen se ve más intensa y puede llegar a crear un efecto bastante engañoso. Y cuando se seca este, el resultado no tiene nada que ver a cuando estaba húmedo. Por eso, os recomiendo dejarlo de vez en cuando.

1.2. OBRA

1.2.1 *Calma*

En la obra llamada “calma”¹⁹, se puede observar que los rasgos característicos de las expresiones más relajadas. Realizado a lo largo del curso 2015-2016, el boceto de la idea empezó a crearse durante la asignatura de “Procesos litográficos y offset” del primer cuatrimestre y que, a lo largo del año, se ha ido desarrollando. Las medidas de la obra son

de 31,8X27cm sobre papel rosa espina blanco. La primera prueba la realicé estampando la composición en una plancha de aluminio emulsionada, pero el resultado no me convenció en absoluto ya que me quedó una línea muy brusca y violenta. De hecho, buscaba un efecto mucho más suave para que la sensación de calma fuera más evidente. Así que más adelante, probé otra manera de trabajar, el Offset. Una vez estampé el dibujo sobre el papel, pensé magenta (muy disueltos con disolvente) y sobre la mezcla colocar el papel y ver que salía. Hice varias pruebas²⁰ y me gustó mucho el resultado obtenido, pero a mi pesar, tuve que elegir una de ellas.

En el rostro se aprecia que predominan las líneas rectas horizontales, no existen variaciones significativas en la expresión de la cara. Cuando esto ocurre, los rasgos suelen transmitir al receptor armonía. Tampoco hay ningún movimiento interesante que destacar de los músculos, ya que al no estar en tensión están todos en su sitio. Lo único que se debería comentar la disposición oblicua de la cabeza, que le da un carácter de dejadez al retratado.

Para finalizar, Me basé el estilo de trazo de la artista Adara Sánchez, por la delicadeza con la que emplea la línea y construye las formas. Además, también me fijé en Soltreis, debido a que sus composiciones son bastante suaves y a pesar de tratarse de algo muy azaroso, el dibujo en sí me recuerda a este artista.

1.2.2 *Indecisión*

Esta pieza la denominé “indecisión”²¹, debido a que la expresión y la composición de la obra me recuerda a mí misma cuando me enfrento a este tipo de situaciones, en las que me siento insegura sobre ciertas situaciones u objetos. De hecho, si nos fijamos un poco en la fisonomía del rostro que se nos presenta, podremos observar como por la región de la boca el músculo “borla” y el orbicular de los labios, efectúan un movimiento conjunto. La borla se encarga de elevar el mentón mientras arrastra consigo el labio inferior. Los músculos que conforman los orbiculares de los labios, efectúan el típico movimiento popularmente llamado “morritos”, que consiste en poner la boca como si se fuera a efectuar un beso, pero ejerciendo una mayor presión entre

16- Impresión de “CALMA” con plancha de aluminio emulsionada. Litografía sobre papel popset color crema (35x25 cm), noviembre 2015.

17- Estampa de “Calma”. Litografía offset sobre papel rosa espina color blanco (36x22,8cm), abril 2016.

¹⁹ Véase en Anexo, p. 29

²⁰ Véase en Anexo, p. 34

²¹ *Íbid.* Obra calma, p. 29

18- Fotolito de "Indignación". Lápiz sobre papel poliéster (100x70 cm), marzo 2016.

19- Estampa de "Indignación". Litografía sobre papel Super Alpha 250 Gr (34,2x20,5 cm), abril 2016.

ambos labios. También se puede apreciar una ligera tensión en la zona derecha de la nariz producida por el músculo mirtiforme²² acompañado del dilatador. Y para finalizar el análisis de anatómico del rostro, hablaremos de la zona superior de la cara. Empezando por la zona orbicular de los ojos, donde podremos ver que uno de los ojos se encuentra más cerrado que el otro; este gesto suele ir relacionado con expresiones de concentración, eso quiere decir, que el individuo nos está diciendo que se encuentra pensativo respecto a algo. Terminaremos, citando el músculo causante de que las cejas de la retratada se levanten, el occipito-frontal²³.

Esta obra se realizó durante el año 2015, en el segundo cuatrimestre del curso 2014-2015. De tamaño 35x20,4 cm sobre un papel rosa espina color crema. Se realizó empleando las técnicas de grabado de imágenes mediante estampas y el gofrado, para el fondo.

Mi referente principal fue la obra de Soltreis con el uso de elementos cotidianos como son los hilos y plantas, elementos que se pueden encontrar en el día a día. También se podría decir que mi obra es semejante a la de J. Landini por emplear como modelo principal a una mujer, aunque sería más acertado comparar mi trabajo con el de Agnes Cecile, ya que en este trabajo se puede observar una compenetración entre la pintura y el dibujo, hecho más que evidente en la obra de esta artista.

1.2.3 Indignación

La pieza llamada "indignación"²⁴, se le atribuyó ese nombre debido a que su expresión apela a este sentimiento, al verse desde fuera. De hecho, se puede observar que la zona del orbicular de los ojos se encuentra ligeramente más dilatado, una expresión, que casualmente, coincide con la de "sorpresa". Pero si observamos más detenidamente, podremos comprobar las notables diferencias entre ambas expresiones. En primer lugar, tal y como se muestra en la imagen, si nos fijamos bien, en los labios tiene tendencia sutilmente descendiente. Y esto se debe a que el músculo triangular²⁵ está tensado, por ello crea el efecto de descenso del orbicular de los labios.

El proceso de creación de la pieza abarca desde finales del año 2015, hasta aproximadamente mediados de 2016 (la última impresión que realicé). Las dimensiones de la obra son 30X12,5cm sobre papel rosa espina blanco y crema, de tamaño 36,5x9,3 cm, ya que son mitad de un color y la otra de otro.

²² Músculo que se encarga de bajar la nariz y estrechar su apertura. Se sitúa entre las alas de la nariz y el labio superior en la arcada alveolar de la ventana nasal, con forma irregular.

²³ Se trata de dos músculos, el occipital y el frontal pero que actúan de manera conjunta. Debido a que el músculo occipital se encarga de sujetar el cuero cabelludo y tirarlo hacia atrás. El frontal, en cambio, es el que ejecuta la acción de arquear las cejas cuando se tensa, provocando arrugas en la frente.

²⁴ Véase en Anexo, p. 30

²⁵ Músculo situado en la parte inferior y posterior de la boca. Suele intervenir en expresiones de incredulidad, desconsuelo, humillación, tristeza, ofensa y desestimación.

20- Estampa de "Envidia". Lápiz y bolígrafo sobre papel GVARRO sketch (DIN-A3), febrero 2016.

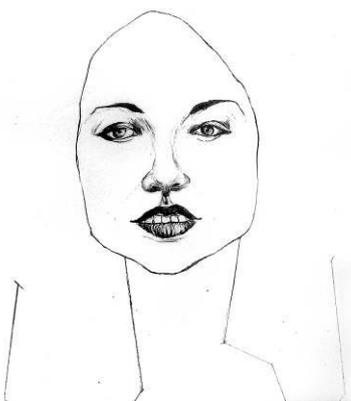
En este proyecto, usé el mismo procedimiento de trabajo que se emplea para estampar una litografía offset. Empecé haciendo un boceto en papel DIN A-3. En este trabajo, concretamente, estampe sobre dos papeles de distinto color. Así que el proceso de estampación se realiza dos veces. Una vez estampados los dos, mezclé amarillo y azul en un acetato, añadiendo disolvente para que la mancha no fuera tan intensa. Coloqué ambos papeles haciendo presión sobre el soporte con la tinta de color y levanté para ver los efectos que este me proporcionaba. Para finalizar, partí por la mitad ambas estampas y las junté. Cada una de ellas con la mitad del otro.

Decidí componerlo de esta manera, ya que la indignación es un sentimiento que te rompe por dentro. No te destroza anímicamente, pero quebranta tus ideas preestablecidas sobre algo y ese hecho te evoca unas sensaciones que no suelen ser agradables. Por ello, quise reflejar este hecho, colocando papeles de distinto color y que estos mismos, no coincidan con la línea del dibujo. Así la sensación que quebrantamiento es más evidente. Como referente de este trabajo, podría destacar a Alice Bloomfield ya que mientras dibujaba, tenía en cuenta la manera de trabajar de esta artista.

1.2.4 Envidia

Esta obra, decidí llamarla "Envidia"²⁶, a pesar que a priori la expresión de la modelo da la sensación que no da lugar a ningún tipo de movimiento de los músculos faciales, parece que se encuentra calmada o incluso, que se posiciona de manera indiferente a lo que se enfrenta. El proyecto se llevó a cabo a lo largo del año 2016, las dimensiones de la obra se delimitan en 29,2x20,4 cm sobre un papel rosa espina en color blanco. Se realizó mediante la técnica de litografía offset intervenida con tintas de distintos colores, concretamente magenta, cian y blanco. Para conseguir este efecto, se procede a mezclar en un acetato distintos colores y se le añade disolvente para diluir el color, y darle la apariencia de las aguadas en acuarela, pero sin serlo realmente. Se deposita el papel encima, ejerciendo presión con la mano y en algunas zonas con algún elemento más duro, como por ejemplo una espátula. Por ello, en esta obra se puede apreciar un efecto de rascado en la zona del rostro.

Basándonos en la información anatómica podríamos afirmar que predomina un esquema expresivo en que predominan las líneas rectas en dirección horizontal. Lo único sobresaliente al respecto, es una pequeña tensión en la parte inferior de la cara debido al músculo risorio, una ligera apertura del orbicular de los labios y una pequeña diferencia entre los ojos, se puede ver que uno de los orbiculares de la cuenca de los ojos se encuentra más cerrado que el otro. Como dando a entender que esa persona se está concentrando en algo concreto. Si nos fijamos en la manera en la que esta

21- Estampa de "Envidia". Litografía offset sobre papel rosa espina color blanco (20x20), abril 2016.

²⁶ Véase en Anexo, p. 30

22- Estampa de "Enfado".
Litografía Offset sobre papel rosa
espina (33,5x28,5 cm), abril 2016.

23- Detalle de la estampa de
"Enfado". Litografía Offset sobre
papel rosa espina (33,5x28,5 cm),
mayo 2016.

trabajada la mirada de la modelo. Se puede apreciar una cierta dureza en la línea, que le da un carácter más violento a la mirada. Teniendo en cuenta esto, no podemos seguir afirmando que la chica retratada se encuentra en una situación tranquila, sino que el individuo se encuentra en un contexto el cual necesita tener una actitud amenazante.

El principal referente de este dibujo, se trata de "Agnes cecile", ya que se puede ver como se interrelaciona la pintura y el dibujo y respecto al apartado técnico, me fijé en el uso del grafismo que hace Julian Landini en sus retratos y quise aportarlo a mi proyecto.

1.2.5 Enfado

Esta obra ha sido titulada "Enfado"²⁷. Se puede observar que el individuo retratado realiza unos gestos intimidatorios hacia a alguien que tiene enfrente. La impresión se realizó a lo largo del 2016, combinando la litografía offset y el gouache. Dimensiones del soporte 33,5x28,5 cm sobre papel rosa espina color blanco. Usé el color rojo porque suele estar relacionado con las pasiones fuertes, la sangre y los contextos más violentos. Decidí usar una esfera, ya que cuando una persona empieza a mostrar conductas agresivas, ese individuo empieza a crear una onda de energía negativa que tiene como epicentro su persona y se va expandiendo. Al menos esa sensación es la que siento personalmente cuando me encuentro es ese estado anímico.

Empezaremos analizando el rostro por la región de los ojos, donde podemos encontrar una ligera connotación del músculo piramidal²⁸ y luego, podemos ver que los músculos que conforman el orbicular de los ojos, se encuentran cubriendo la mayor parte del globo ocular dejando entrever un pequeño espacio donde se muestra el iris y la pupila. En el área de la nariz podemos observar un delicado ensanchamiento del músculo dilatador²⁹, que acentúa el estado agresivo del retrato. Siguiendo por la zona inferior, podemos comprobar un encogimiento del canino³⁰, elevando ligeramente el labio superior y haciendo que el orbicular de los labios quede entreabierto.

Me inspiré en la manera de trabajar de Alice Bloomfield, debido a que la dureza de sus trazos y la contraposición de colores potentes, como en este caso el rojo, con el negro. Provoca un efecto que enfatiza el sentimiento que

²⁷ Véase en Anexo, p.31

²⁸ También denominado *procer*. Músculo situado en el dorso de la nariz, en la región intercililar y los cartílagos laterales de la nariz. Suele registrar unos pequeños pliegues transversales debido a que al tensarse envía la piel hacia debajo de la región intercililar. Relacionado con las pasiones agresivas.

²⁹ Tiene la función de ensanchar las fosas nasales. Refuerza expresiones de ira y furor.

³⁰ Músculo con forma de cinta, que se recorre desde el borde orbitario hasta el labio superior. Tiene como función elevar la parte central del labio superior. En algunos estudios sale asociado como *elevador común* denominado como *cuadrado del labio superior*.

24- Boceto inicial de "ANSIEDAD".
Lápiz sobre papel de bloc DIN-A4,
noviembre 2015

25- Boceto inicial con tinta de
"ANSIEDAD". Tinta china sobre
papel de acuarela (29x23 cm),
marzo 2016.

26- Impresión de "Ansiedad".
Litografía Offset sobre papel rosa
espina color blanco (29x23 cm), abril
2016

quería expresar en esta ilustración. Y de Soltreis, me apropié de su idea de añadir elementos geométricos como acompañantes en la composición.

1.2.6 Ansiedad

Dibujo con nombre "ansiedad"³¹, se empezó a desarrollar el año 2015 y que fue evolucionando a lo largo de ese mismo año y se terminó de configurar (provisionalmente) en 2016. Estampado sobre un papel Rosa espina color blanco y con unas dimensiones de 25,5x19,6 cm. Para conseguir el efecto de distorsión, se sobrepuso sobre un color neutro (porque no sé cómo llamarlo ¿quizás gris?) una segunda tinta negra. Que desplazé apenas un milímetro y dio lugar a un resultado un tanto inquietante, que intensifica la sensación de descontrol, característico de esta emoción concretamente. A pensar, de que la "ansiedad" como tal es considerado una enfermedad más que una emoción, de hecho, el sentimiento predominante de esta se llama "miedo". Esto significa que el título que he elegido para nombrar mi obra podría ser erróneo conceptualmente hablando, pero lo denominé así ya me pareció más apropiado estéticamente el término ansiedad que miedo, me parece que queda más llamativo.

Ahora procederemos a analizar el comportamiento de los músculos en este caso. Empezaremos por la región de los ojos, donde se aprecia con bastante facilidad, como el músculo occipito-frontal se encoge de manera exagerada arqueando ambas cejas y abriendo, a su vez, los orbiculares de los ojos completamente, dejando al descubierto la mayor parte del globo ocular. A pesar de que en la ilustración se aprecia bastante poco, se produce un ensanchamiento de los dilatadores de las fosas nasales³² reacción bastante común de nuestro propio cuerpo que lucha por sobrevivir ante la inminente amenaza que atesta al individuo retratado. Y para finalizar, nos centraremos en la zona de la boca donde podemos observar que los labios se encuentran apretados, como impidiendo que el aire que respiramos por la nariz escape.

Mi inspiración artística principal para realizar esta obra, recae en la artista Adara Sánchez. Ya que me centré en emplear líneas casi exclusivamente. Además, existen algunas ilustraciones de la artista donde sobrepone distintos dibujos hechos mediante la línea para generar movimiento en ellos.

1.2.7 Tristeza

Obra titulada como "tristeza"³³, se llevó a cabo desde febrero de 2015 donde se empezó a esbozar hasta aproximadamente mayo de 2016, cuando se estampó su última impresión. Se encuentra en formato de 33,3x23,3 cm sobre papel Super Alpha 250GR en color crema. Primero se estampó utilizando la

³¹ Véase en Anexo, p. 31

³² *Ibid.* nota nº20. Pero en este caso concretamente, se trata de una respuesta biológica ante un peligro inminente, como es la asfixia.

³³ Véase en Anexo, p. 32

27- boceto base de "Tristeza".
Técnica mixta sobre papel BASIC
(DIN A 3), febrero 2015.

técnica de la litografía offset en color negro y luego se intervino añadiendo tinta litográfica de colores (azul, magenta y amarillo) diluido con disolvente.

En esta impresión, no existe ninguna alteración en el rostro de la retratada. De hecho, basándonos solamente en el esquema expresivo que se presenta, podríamos decir que se encuentra en un estado calmado, pero si nos paramos a observar la composición y los trazos con los que se ha llevado a cabo el dibujo, se podrán contemplar algunas diferencias destacables. En la zona de los ojos, hay una mayor cantidad de grafismos que resaltan los párpados, las ojeras y marcan, de manera significativa, la cuenca de los ojos. Como si el individuo hubiera invertido mucho tiempo sin dormir bien o llorando. También puede apreciarse que la mirada del mismo está perdida, ausente. Respecto a la composición, se puede ver que el azul es el color predominante. Esta tonalidad suele ir relacionada con sentimientos más melancólicos. De hecho, podemos afirmar, la tristeza le cae directamente a la protagonista, ya que la mancha empieza en la zona superior y desciende de manera drástica sobre la retratada. Como una cascada que inunda al sujeto repentinamente.

Para llevar a cabo el proceso creativo, me he apoyado del trabajo de Agnes Cecile, ya que el dibujo y la pintura se complementan perfectamente. Y a partir de una mancha aleatoria se ha creado un efecto que incrementa la sensación que se buscaba expresar en esta ilustración.

1.2.8 Desesperación

Para representar el sentimiento de "desesperación"³⁴, he decidido aportar tres ilustraciones, que explican tres casos distintos de cómo se podría dar a cabo una situación de tal calibre. Voy a empezar a explicar dos de las ilustraciones, las más similares entre ellas, pero a la vez las más distintas. Obras inspiradas en Soltreis, por el uso de elementos geométricos para acompañar las composiciones (rectángulos).

La primera imagen que explicaremos, se trata de la más llamativa de las tres. Antes de explicar el contexto que envuelve al individuo, nos detendremos a analizar la expresión de la chica. En primer lugar, empezaremos observando la región de los ojos donde se puede apreciar perfectamente una fuerte presión entre los párpados del orbicular de los ojos, que cierran completamente el campo de visión del individuo en concreto. Bajando a la zona de la nariz, el músculo trasversal³⁵ también se manifiesta complementando la expresión, arrugando la parte superior de la nariz. Y, para terminar, el elevador común y el triangular se han aliado para trabajar a la misma vez y hacer que la boca se abra en su totalidad, para poder profanar un grito con el mayor éxito posible. En esta podemos ver a una chica de perfil, una

28- Estampa de "Tristeza".
Litografía offset sobre papel rosa
espina color blanco (29 x 23,5cm),
abril 2016.

³⁴ Véase en Anexo, página 33

³⁵ Músculo se encarga de contraer y tirar hacia arriba y adentro las tiras de la nariz creando pliegues transversales en la zona central. Este se encuentra en los cartílagos nasales y parte posterior de aletas de la nariz.

29- Estampa descartada de "Desesperación". Litografía offset sobre papel rosa espina color blanco (20x20 cm), abril 2016.

30- Estampa de "Desesperación". Litografía offset sobre papel rosa espina color blanco (20x20 cm), abril 2016.

mancha color magenta que da la sensación de expansión, como si algo dentro del sujeto de repente hubiera roto su recipiente original y se estuviera esparciendo por su interior. Hecho que podría relacionarse perfectamente con el gesto, desdibujado de la muchacha. Además, la retratada está encerrada en una pequeña burbuja cuadrada llena de ruido (debido a la acumulación de grafismo concentrado en ese espacio). Esta impresión podríamos denominarla como el comienzo de un proceso de decadencia mayor, ya que la fractura de su interior propicia esa caída inminente.

A continuación, procederemos a explicar la segunda obra presentada en este bloque de "desesperación". En este dibujo se puede apreciar que el sujeto se tapa una parte del rostro y la posición del cuerpo es inclinada hacia abajo, en dirección a su ombligo. Aunque deja al descubierto una parte de la cara, donde se puede ver que los párpados se encuentran cerrados, pero sin tanta presión como anteriormente, perdiendo así cualquier expresión posible. El fondo casi monocromático (con verdes, negros y blancos), se manifiesta como la visión que este individuo puede tener en respecto al mundo, que está empezando a negar. Ya que el gesto de taparse la cara se puede interpretar como una manera de esconderse de su propio entorno y no querer enfrentarlo.

Y finalmente, hablaremos de la más decadente, aunque a simple vista podría no parecerlo, pero conceptualmente considero que lo es. En esta ilustración se sitúa al sujeto en una situación donde es incapaz de ver la realidad positivamente (por ello el fondo es policromático). Podría decirse que el sujeto representado se encuentra en la miseria, ya que, analizando la postura del cuerpo inclinada hacia abajo, sin dar la cara. Cubriéndola con la mano para esconderse del espectador o del mismo entorno que niega a aceptar.

2.3 DIFUSIÓN DE LA OBRA

Durante estos últimos meses, me he dedicado no solo a seguir produciendo, sino promoverla porque es importante que se conozca el trabajo realizado. Y no solo eso, decidí hacerlo ya que en un futuro deberé moverme y de esta manera, investigaría como se llevan a cabo estos eventos. Por ello, participé en distintas exposiciones colectivas y organicé una individual. Así que os contaré como llevé a cabo la gestión de la exposición en solitario.

Lo primero que hice, antes de hacer nada, fue buscar un espacio donde se me concediera la oportunidad de llevar a cabo la exposición individual. Durante una semana, estuve buscando y enviando correos electrónicos a distintas salas y galerías. Las que me respondieron les mandé un dossier con la obra. Y después de un tiempo, aceptó mi propuesta la "Sala Carolina" y me cedió el espacio expositivo desde el 5 de mayo hasta el 30 de mayo.

31- Mª Carmen Fernández Barber: "INSIDE US". Cartel publicitario de la exposición (50x70 cm), 2016

La sala se encontraba en la calle Rugat, 9 (Valencia). Se trataba de una sala multidisciplinar, donde se realizaban espectáculos teatrales y actividades múltiples, como por ejemplo claqué. Mi obra se iba a encontrar en una zona de paso, distribuido en forma de pasillo, donde estaría expuesta al público de manera continua.

A continuación, cuando las obras ya estaban listas, me centré en difundir el evento, mandando una nota³⁶ que lo anunciaba a diferentes periódicos³⁷ tanto físicos como online. Para poder llegar al mayor número de posibles interesados en asistir. También hice hincapié por mis redes sociales.

A la hora del montaje, colgué las obras usando los enganches que colgaban del techo y coloqué por detrás un poco de bluetack³⁸ para que las obras quedarán más estables. Coloqué las obras a 37 cm, aproximadamente, y dejando un margen de 10 cm para las cartelas. Además, agrupé los dibujos en dos. Para que pudiera notarse la diferencia entre ambos, hice distintas cartelas, aquellos que expresaban sentimientos negativos y los positivos. Así que, aquellas ilustraciones que clasifiqué en el primer grupo, diseñé las cartelas de base negra con las letras blancas. Y con las restantes, empleé el modelo estándar, con el fondo blanco y la tipografía color negro.

32- Mª Carmen Fernández Barber: "INSIDE US". Sala Carolina, 5 de mayo, 2016.

³⁶ Véase en Anexo, página 27

³⁷ El País, Levante, 20 minutos, hellovalencia, las provincias, el periódico mediterráneo, valenciacity, europapress, valencia. revistahsm, mediterráneo digital, El mundo, gente digital, vlc noticias, upv prensa.

³⁸ Chicle de color azul que se emplea para pegar todo tipo de objetos ligeros en la pared (posters, cartonpluma... etc)

3. CONCLUSIÓN

En primer lugar, me gustaría dejar claro que se trata de un proyecto con el que pretendo seguir trabajando. Esta investigación me ha ayudado a comprender muchos aspectos del comportamiento de las personas y con ello, expresarlos sobre el papel. Mi medio de comunicación, al fin y al cabo. De hecho, ha sido un año muy duro para mí como estudiante, pero gracias a este trabajo he podido reflejar todos los sentimientos que más me inquietaban y me impedían avanzar. Y conseguirlo. Porque a pesar de que no lo haya comentado en cada una de las obras, una de mis influencias más destacables y que se ha representado en todas mis ilustraciones se trata del pintor Goya. Porque a pesar de que represento caras ajenas, en el fondo los sentimientos que transmito a través de ellas son los míos. Este trabajo es una metáfora de mi misma, algo que empleo como método terapéutico.

Me gustaría razonar la razón de la mayor cantidad de sensaciones más negativas que positivas. Simplemente, ya que no me sentía bien anímicamente la mayor parte del tiempo, me fue imposible realizarlas correctamente. De hecho, intenté trabajar sobre esos conceptos, pero cada vez que trataba de desarrollar la idea, o me quedaba en blanco o transformaba esa imagen aparentemente “agradable y positiva” en lo contrario. Terminé llegando a la conclusión que no puedo forzarme a crear una obra positiva, si no me siento de esa manera. Así que decidí apartarlo del trabajo y seguir indagando en un futuro.

Finalmente, decidí organizar las imágenes, en el índice, de manera que pareciera una transición de un estado anímico estable a uno totalmente desequilibrado. En el cual, se pudiera apreciar, el paso por las distintas fases que van agravando la situación y de así relacionar todos los estados y darle un sentido al conjunto de imágenes.

4. ANEXOS

4.1 DIFUSIÓN DE OBRA

“La artista, Carmen Fernández, nos invita a su primera exposición individual, *Inside Us*, donde nos mostrará una serie de retratos que tienen algo que contarnos. No son rostros que pretendan ser bellos, éstos van más allá. Ellos nos muestran una estrecha relación, entre un movimiento facial tan básico como, un gesto y el factor responsable de su ejecución, que suele relacionarse con sentimientos, pensamientos, sensaciones... elementos que pueden describirnos minuciosamente (y mucho más de lo que podríamos llegar a pensar). Por ello, el día cinco de mayo a las siete de la tarde, tenéis una cita con Carmen Fernández en la Sala Carolina (C/rugat, 10 en Valencia). Se podrá visitar hasta el día treinta de este mismo mes. El local estará abierto todos los días de la semana de 11.30 a 13h por la mañana y por la tarde de 17 a 20h, los lunes por las mañanas está cerrado, sólo se abre de 17 a 20h. ¿¡Acaso vais a perdéroslo!?”³⁹

CATÁLOGO

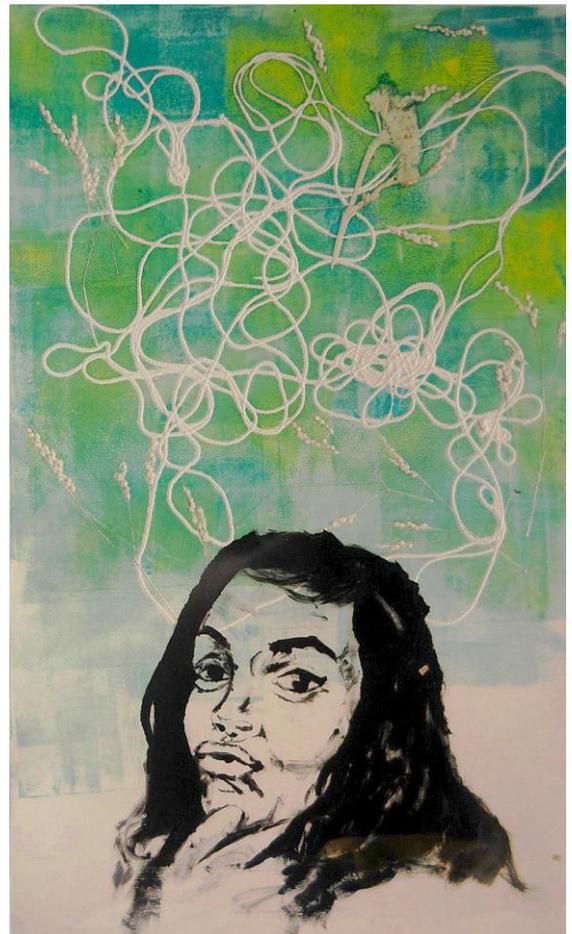
FERNÁNDEZ, M. *INSIDE US: Fisionomía de las emociones* [catálogo]. Valencia: 2016. [201606-09]. Disponible en: <https://issuu.com/carmenf.barber/docs/catalogo>

4.2 OBRA

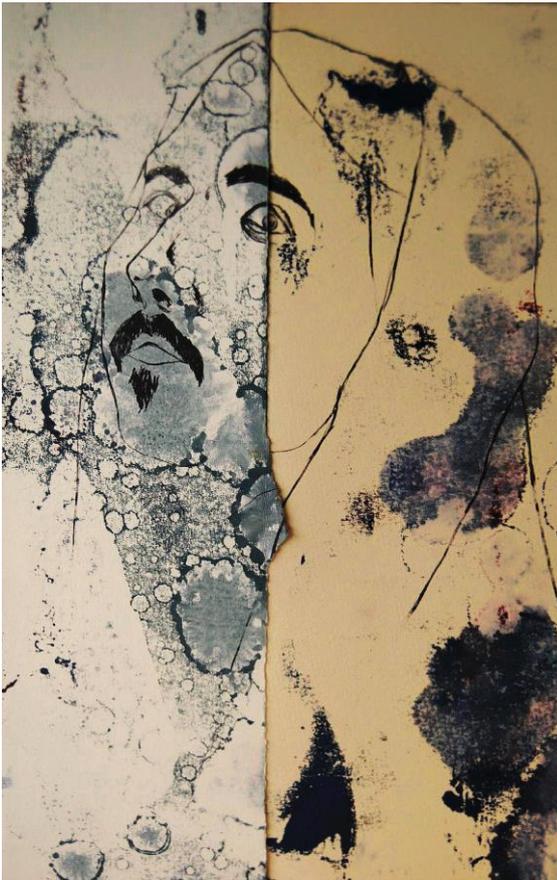
³⁹ Nota de prensa, proceso de difusión de la exposición “INSIDE US”. 2016

M^a del Carmen Fernández Barber: *Calma*, mayo 2016. Litografía Offset intervenida con tinta diluida sobre rosa espina color blanco (31,8x27cm)

M^a del Carmen Fernández Barber: *Indecisión*, 2015. Estampación y gofrado sobre papel rosa espina crema (35x20,4 cm)

M^a del Carmen Fernández Barber: *Indignación*, abril 2016. Litografía offset sobre dos papeles rosa espina blanco y crema (30x12,5 /36,5x9,3 cm).

M^a del Carmen Fernández Barber: *Envidia*, mayo 2016. Litografía Offset intervenida por tinta diluida sobre rosa espina color blanco (29,2x20,4cm)

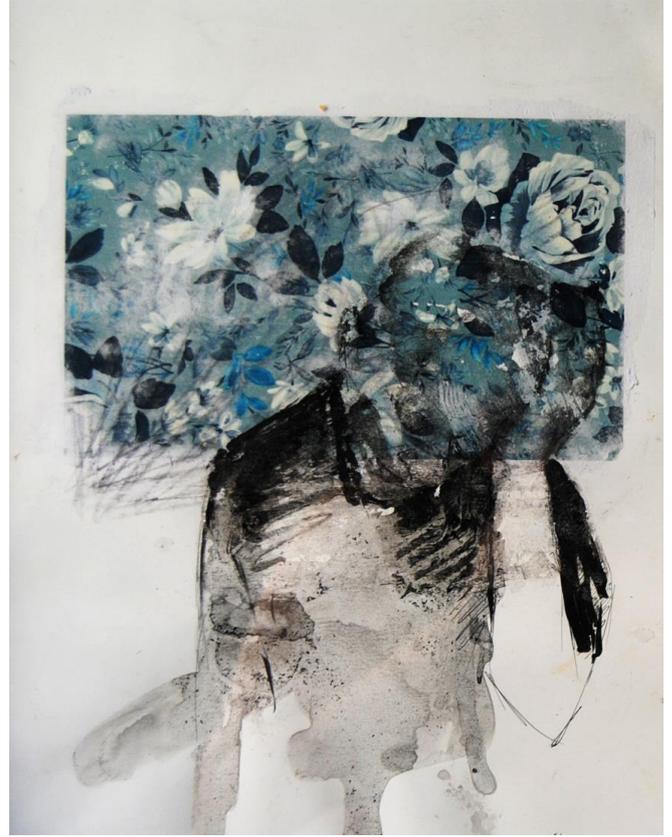
M^a del Carmen Fernández Barber: *Enfado*, abril 2016. Litografía Offset intervenida por gouache rojo sobre espina color blanco (33,5x28,3cm)

M^a del Carmen Fernández Barber: *Ansiedad*, mayo 2016. Litografía Offset sobre rosa espina color crema (25,5x19,6cm)

M^a del Carmen Fernández Barber: *Tristeza mayo*, 2016. Litografía Offset intervenida con tinta diluida sobre rosa espina color crema (33,3x23,3cm)

María del Carmen Fernández Barber: *Serie de Desesperación*. 2016. Técnica mixta sobre papel couché y super alpha 250 gr

4.3 OBRA DESCARTADA

M^a del Carmen Fernández Barber: *Serie de Calma*, mayo 2016. Técnica mixta sobre papeles variados., mayo 2016

M^a del Carmen Fernández Barber: *Serie de Indignación*, mayo 2016. Técnica mixta sobre papeles variados..

M^a del Carmen Fernández Barber: *Serie de Envidia*, mayo 2016. Técnica mixta sobre papeles variados.

M^a del Carmen Fernández Barber: *Serie de Tristeza*, mayo 2016. Técnica mixta sobre papeles variados.

M^a del Carmen Fernández Barber: *Serie de Enfado*, mayo 2016. Técnica mixta sobre papeles variados.

M^a del Carmen Fernández Barber: *Serie de Tristeza*, mayo 2016. Técnica mixta sobre papeles variados.

5. BIBLIOGRAFIA

PLASENCIA CLIMENT, C. *El rostro humano*. Universidad Politécnica de Valencia: 1988.

MARTINEZ-ARTERO, R. *El retrato: del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos D.L: 2004

GOMBRICH, E. La máscara y la cara. En: MANDELBAUM, Maurice. *Arte, percepción y realidad: Conferencias en memoria de Alvin y Fanny Blaustein Thalheimer, 1970*. Barcelona – Buenos Aires: Ediciones Paidós, 1980.

CASTILLA DEL PINO, C. *Teoría de los sentimientos*. Barcelona: Tusquets. 2000-2001.

ALTUNA, B. *Una historia moral del rostro*. Valencia. Pre-textos. 2010

ZAPATER Y JAREÑO, J.; CARRETE PARRONDO, J.; GARCIA ALCARAZ, J. *Manual de litografía*. Madrid. Clan. 1993

GRABOWSKI, B.; FICK, B. *El grabado y la impresión: guía completa de técnicas, materiales y procesos*. Barcelona. Blume. 2009

DUVAL, M. *Compendio de anatomía para uso de los artistas*. Madrid. La España editorial. 1890

6.WEBGRAFIA

WEB OFICIAL DE ADARA. *Adara Sanchez Anguidano* | Red social- tumblr [consulta: 2015-05-16]. Disponible en: <<http://adarasanchez.tumblr.com/>>

WEB OFICIAL DE SOLTREIS. *soltreis* | Red social- tumblr [consulta: 2015-05-16]. Disponible en: <<http://soltreis.tumblr.com/>>

TIENDA DE ILUSTRACIONES DE SOLTREIS. *Soltreis* | Tienda Online [consulta: 2015-05-16]. Disponible en: <<http://soltreis.storenvy.com/>>

ARTODYSSEY. *Sylvie Guillot* | Blogspot dedicado al ámbito artístico [consulta: 2015-05-16]. Disponible en: <<http://artodyssey1.blogspot.com.es/2013/07/sylvie-guillot.html>>

PORAMORALARTE. *Sylvie Guillot* | Página web informativa artística [consulta: 2015-05-16]. Disponible en: <<http://poramoralarte-exposito.blogspot.com.es/2014/05/sylvie-guillot.html>>

PÁGINA OFICIAL DE A.B. *Alice bloomfield* | Página web promocional [consulta: 2015-05-17]. Disponible en: <<http://alicebloomfield.com/>>

CULTURA INQUIETA. *Julian Landini* | Página web informativa [consulta: 2015-05-17]. Disponible en: <<http://www.culturainquieta.com/es/ilustracion/item/3439-julian-landini.html>>

CULTURA COLECTIVA. *Agnes cecile, arrebatos en acuarela* | Página web de promoción de los artistas actuales [consulta: 2015-05-18]. Disponible en: <<http://culturacolectiva.com/agnes-cecile-arrebatos-en-acuarela/>>

ARTIMONIA ILUSTRACIÓN. *YDK Morimoe* la expresión de la juventud | Blogspot dedicado al ámbito artístico [consulta: 2015-05-18]. Disponible en: <<http://artmoniailustracion.blogspot.com.es/2012/09/ydk-morimoe-la-expresion-de-la.html>>

ARTÍCULO DEL ARTISTA YDK MORIMOE. *The works of YDK Morimoe* | San Francisco: Revista Online de arte [consulta: 2015-05-18]. Disponible en: <<http://www.juxtapoz.com/current/the-works-of-ydk-morimoe>>

TIENDA DE BELLAS ARTES. *Tot en art*. Valencia, España [consulta: 2015-05-15]. Disponible en: <<http://totenart.com/>>

INFORMACIÓN GOYA. Wikipedia, enciclopedia online [consulta: 2016-08-01].
Disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya#cite_ref-1>

TUMBLR. *Artículo en inglés sobre Cynthia Tedy/ Soltreis* [consulta: 2016-08-01].
Disponible en:
<<http://ghostwearmyshirt.tumblr.com/post/106130188067/crossconnectmag-cynthia-tedy-soltreis>>

ARTICULO SOBRE EL GOFRAO. Técnicas de grabado, Blog [consulta:
18/08/2016]. Disponible en: <<http://tecnicasdegrabado.es/2010/el-gofrado>>

TRANSFERENCIAS. Técnica del transfer en manualidades, blog [consulta:
19/08/2016]. Disponible en:
<<http://manualidadesybellasartes.com/transferencia-imagenes-transfer.html>>

IMÁGENES GOYA. Francisco goya y lucientes vida y obra, blog [consulta:
06/09/2016]. Disponible en:
<<http://www.biografiasyvidas.com/monografia/goya/cuadros.htm>>