

TFG

INTERIORES SERIE PICTÓRICA

Presentado por Gabriela Mª Juan Ortuño
Tutor: Joaquín Aldás Ruiz

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2017-2018

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este proyecto de pintura figurativa consiste en retratar o representar a personas cercanas, tanto familiares como amigos, a través de los espacios interiores de sus viviendas.

Los hogares están presentes en nuestro día a día, es el lugar donde suceden la gran mayoría de nuestras actividades cotidianas. Las personas adaptamos las viviendas para satisfacernos a sí mismos, la decoramos según nuestros gustos. La vivienda se construye en base a nuestras preferencias y a nuestra personalidad, por lo que simboliza y define al ser humano.

A partir de la utilización de las fotografías, se realizará una interpretación del espacio, identificando y describiendo a la persona por colores y objetos.

PALABRAS CLAVE

Pintura, óleo, interior, espacio, escena, color.

SUMMARY

This figurative painting project consists in portraying or representing close people, both family and friends, through the interior spaces of their homes.

The homes are present in our day to day, it's the place where the most of our daily activities take place. We adapt our houses to satisfy ourselves, we decorate according to our tastes. The house is built based on our preferences and our personality, so it symbolizes and defines the human being.

From the use of photographs, an interpretation of the space is made, identifying and describing the person by colors and objects.

KEY WORDS

Painting, oil, inside, space, scene, colour.

Agradezco a todas las personas, que han creído en mí y me han apoyado con la elaboración de este proyecto. Destacando a mi tutor Joaquín Aldás Ruiz, por sus consejos, recomendaciones, implicación y tiempo empleado.

A mis padres, por apoyar la decisión y ofrecerme esta grandísima oportunidad de estudiar esta carrera.

A mi amiga Marta, por escucharme, e incluso aconsejarme durante el proceso del proyecto y sobre todo en estos años.

A mis compañeros y amigos del grado, que me han enseñado a progresar durante estos últimos años.

Incluso a mis compañeras de piso, que me han soportado y me han dejado ocupar la mitad del salón para poder realizar la parte práctica.

Y especialmente, a los amigos y familiares que me han abierto las puertas de sus casas, sin ellos hubiera sido imposible elaborar este proyecto.

Muchas gracias.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN.....	6
2.OBJETIVOS.....	8
2.1.OBJETIVOS PRINCIPALES.....	8
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	8
3.METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....	9
3.1.CONTEXTOTEÓRICO.....	9
3.1.1. El retrato como género de la pintura.....	9
3.1.1.1. Breve historia del retrato pictórico.....	10
3.1.1.2. Retratos interiores.....	12
3.1.2. Aspectos fundamentales de la psicología del color.....	15
3.2.REFERENTES PICTÓRICOS.....	17
3.2.1.Johannes Vermeer (1632-1675).....	17
3.2.2.James McNeill Whistler (1834-1903).....	18
3.2.3.Edward Hopper (1882-1967).....	19
3.2.4.Andrew Wyeth (1917-2009).....	19
3.2.5.Amalia Avia (1930-2011).....	20
3.2.6.Antonio López (1936).....	21
3.2.7.Isabel Quintanilla (1938-2017).....	22
3.2.8.Carlos San Millán (1969).....	22
3.3.DESARROLLO PRÁCTICO.....	22
3.3.1. Antecedentes del proyecto.....	22
3.3.2. Proceso de trabajo.....	24
3.3.2.1. Primera parte.....	24
3.3.2.2. Segunda parte.....	26
4.CONCLUSIONES.....	34
5.BIBLIOGRAFÍA.....	35
6.ÍNDICE DE IMÁGENES.....	37
7.ANEXOS.....	39

1.INTRODUCCIÓN

Según la profesora Rosa Martínez -Artero <<En la representación contemporánea, el sujeto no importa tanto como el compromiso con un “yo” más inapresable. Por eso, de columbrarlo a sustituirlo, sólo hay un paso. Al fin y al cabo, lo verdadero siempre va a quedar afuera de la representación. La identidad que muestra el retrato es una maleta llena de huellas y de memoria en la que cada objeto destapa un retazo de biografía>>¹, descrita de un modo metafórico en este Trabajo de Fin de Grado. El proyecto consiste en retratar personas mediante los interiores de sus hogares, centrando la representación tanto en la decoración del espacio, como en sus aficiones, carácter y su psicología del color.

En la presente memoria se recoge el análisis, la investigación y el proceso que se ha llevado a cabo para la elaboración de la producción pictórica. El planteamiento de este proyecto se manifestó gracias a una serie pictórica realizada con anterioridad en la asignatura “Pintura y medios de masas”, impartida por el profesor Joaquín Aldás Ruiz. En ella se abordaba el tema de los medios de comunicación, incluyendo como fondo interiores, el cual explicamos en el *Desarrollo práctico*.

En este TFG, hemos expuesto todos los conocimientos teóricos y capacidades técnicas que hemos obtenido a lo largo del grado, aplicando nuestra propia identidad de estilo. La metodología de trabajo ha consistido en una serie pictórica, de cuadros agrupados por formatos y realizados con la técnica del óleo. Cada lienzo tiene su representación característica, simboliza un individuo o individuos a través de interiores. Escogemos los interiores como retrato, porque la vivienda está vigente en nuestra vida diaria, aporta un gran significado psicológico, allí surgen las experimentaciones y motivaciones, ya que el hogar lo hacemos nuestro, aporta personalidad, tanto por el ambiente social, como por la escenografía,

Para exponer el apartado práctico del trabajo, presentamos los siguientes capítulos teóricos. Así pues, en la sección que sigue a esta introducción exponemos de forma detallada cuáles han sido los objetivos, tanto generales como específicos, que planteamos en su realización. Seguidamente, la metodología del proyecto, que a su vez se divide en: contexto teórico, referentes pictóricos y desarrollo práctico.

En el contexto teórico, proponemos el tema a tratar, un breve estudio documental acerca del retrato y la explicación de cómo se ha abarcado en la

¹ MÁRTINEZ-ARTERO, R. *El retrato: del sujeto en el retrato*. Barcelona. Montesinos. 2014. p. 245.

temática de interiores. Además, incluimos un análisis del estudio de la psicología del color.

En los referentes, señalamos diferentes pintores que han influido en la obra pictórica de este proyecto. Artistas que engloban la temática de interiores desde distintos puntos de vista, como Edward Hopper por la manera de contar lo que sucede en el cuadro. Andrew Wyeth, por la delicadeza que emplea para representar el carácter de su esposa por medio de su habitación; o Antonio López, al reflejar la realidad de una forma cotidiana.

En la última parte de esta sección, planteamos el desarrollo práctico. Como primera cuestión analizamos cómo surgió la idea del proyecto y explicamos todo el proceso, desde las fotografías hasta la pintura.

El cuarto apartado principal, lo dedicamos a las conclusiones, donde explicamos los resultados obtenidos, así como su análisis en relación a los objetivos tratados que se habían planteado al inicio de la idea.

Y por último, las fuentes bibliográficas que nos han proporcionado la información necesaria para la realización del trabajo, un índice de las imágenes expuestas, finalizando con una serie de anexos donde insertamos algunas imágenes del resultado final.

2.OBJETIVOS

Los objetivos empleados para este proyecto se han distribuido en dos apartados:

2.1. OBJETIVOS PRINCIPALES

- Exponer todos aquellos conocimientos alcanzados en el Grado en Bellas Artes.
- Definir un estilo propio.
- Realizar un proyecto pictórico hasta su consecución final.
- Utilizar diferentes estrategias teóricas y prácticas en el desarrollo de la obra.
- Organizar la metodología y el horario de trabajo, comprometiéndonos con el plazo previsto
- Finalizar el trabajo obteniendo óptimos resultados.
- Elaborar una exposición con los cuadros realizados.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar y mejorar la idea principal.
- Investigar y exponer el trabajo.
- Retratar a las personas por medio de espacios interiores.
- Aplicar de manera correcta la técnica del óleo y el color según sus características.

3.METODOLOGÍA DEL PROYECTO

3.1. CONTEXTO TEÓRICO

3.1.1. El retrato como género de la pintura

Según el diccionario de la *Real Academia Española* (RAE):

Retrato

1. m. Pintura o efigie principalmente de una persona.
2. m. Fotografía de una persona.
3. m. Descripción de la figura o carácter, o sea, de las cualidades físicas o morales de una persona.
4. m. Aquello que se asemeja mucho a una persona o cosa.
5. m. Der. retracto.
6. m. Ret. Combinación de la descripción de los rasgos externos e internos de una persona.

Retratar

1. tr. Copiar, dibujar o fotografiar la figura de una persona o de una cosa.
2. tr. Hacer la descripción de la figura o del carácter de una persona. U. t. c. prnl.
3. tr. imitar (|| parecerse).
4. tr. Describir con exacta fidelidad algo.
5. tr. retractar. U. t. c. prnl.²

Aunque la definición académica lo dice todo, nos gustaría profundizar más en el término, desarrollarlos y describirlos por nuestros propios recursos.

En relación al arte, consideramos retrato a la representación de una persona en una pintura, fotografía, dibujo u otra especialización artística. Habitualmente, el objetivo es personificar o imitar los rasgos físicos del retratado, capturando su expresión e imagen.

El género del retrato ha evolucionado en el tiempo, y actualmente se busca captar la personalidad y el estado del individuo, describiéndolo de una forma psicológica también.

Este género ha pasado por diferentes épocas, desde los egipcios hasta la actualidad. En el pasado, su destino era simplemente reemplazar al modelo. Unas veces se pretendía mostrar un trabajo cuidadoso y detallado, sin em-

² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2014. *Retrato y retratar*. <http://dle.rae.es/?w=diccionario>.

bargo otras se elegían formas imprecisas y deformadas. Todo ello, reflejando la identidad del artista que retrata.

3.1.1.1. Breve historia del retrato pictórico

El retrato como género de la pintura consiste en representar la imagen de una persona. El artista realiza sus obras por encargo o por la fascinación hacia el personaje. Suelen ser, figuras de gobernantes o de una familia, como un recuerdo. Por otro lado, el autorretrato es cuando el pintor se retrata a sí mismo.

El origen del retrato surgió en el periodo prehistórico, aunque pocas obras perduran en el presente. En la época egipcia, fueron numerosas las imágenes de gobernantes, aunque solían ser trabajos más esquemáticos realizados sobre cristal, arcilla, yeso, piedra o metal. Los retratos más relevantes son de China en el año 1000 a. C., aunque no se conserva ninguno de ellos.

También solían hacer representaciones de personas particulares y la más antiguas fueron de carácter fúnebre, con una inclinación realista y detallada. Se introducían en la cubierta de la momia, los retratos fúnebres de El Fayum siglo I a. C.

En la Edad Media, los retratos se hallan en las piedras funerarias. Los auténticos retratos de la Baja Edad Media fueron de reyes y nobles, como en el retrato de los Duques de Urbino y el retablo de San Luis de Tolosa. Los artistas más conocidos de Europa Occidental en esta época fueron Robert Campin (1375-1444) y Rogier van der Weyden (1399-1464); destacamos estos artistas por sus imágenes religiosas, y por sus retratos de miembros de la nobleza. Otros artistas del Norte de Europa, eran más tradicionales y hacían retratos laicos, incorporando el óleo a su pintura, lo que les permitía más variedad. Sin embargo, en el Sur de Europa, preferían utilizar la pintura al temple.

En la etapa del *Renacimiento*, emergió una transformación, resurgiendo el retrato privado como tema autosuficiente. Los retratos ocuparon un papel esencial, ya que eran apreciados como objetos importantes y como símbolos de estatus social. Se popularizaron los retratos sobre medallas, o pequeñas figuras que se divulgaban entre la capital. Los artistas alemanes más destacados fueron Alberto Durero (1471-1528), Lucas Cranach (el Viejo) (1472-1553) y Hans Holbein (el Joven) (1497-1543), y todos ellos utilizaron la técnica del óleo. En esta época, la nobleza florentina y milanese pedían retratos de carácter realista, y así comenzaron a realizar representaciones de cuerpo entero o de tres cuartos. Esto les llevó a progresar.

Los pintores más expertos empleaban el género del retrato como Ticiano

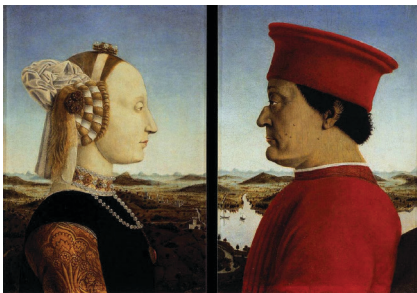

Fig 1. Piero della Francesca (1415-1492). *Díptico de los Duques de Urbino*. 1472. Temple/tabla. 47x33 cm.

Fig 2. Alberto Durero (1471-1528). *Autorretrato de Durero*. 1498. Óleo/tabla. 52x41 cm.

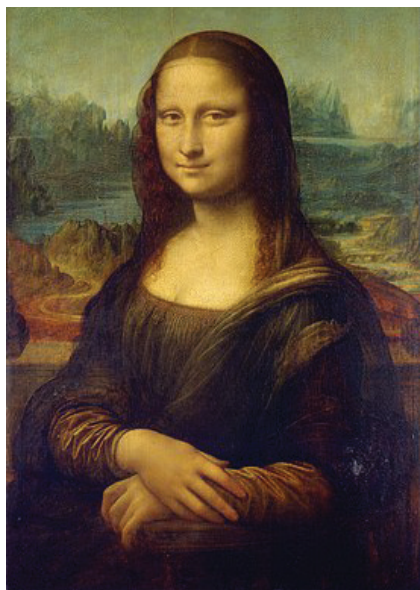

Fig 3. Leonardo da Vinci (1452-1519). *La Gioconda*. 1503-1519. Óleo/tabla. 77x53 cm.

Fig 4. Diego Velázquez (1599-1660). *Las meninas*. 1656. Óleo/lienzo. 318x276 cm.

Fig 5. Edgar Degas (1834-1917). *La familia Bellelli*. 1858-1867. Óleo/lienzo. 200x250 cm.

(1477-1576), Antonello da Messina (1430-1479) o Leonardo da Vinci (1452-1519). El retrato más famoso de Occidente es *La Gioconda* (1503-1519) de Leonardo da Vinci. Ticiano, integró en sus obras de corte el retrato psicológico, basado en plasmar las habilidades psicológicas del retratado, adentrándose más en su personalidad y buscando su parte más íntima. En Francia, el retrato de corte se inició con la pintura de Francisco I de Francia, realizado por el artista Jean Clouet (1480-1541).

En los siglos XVII Y XVIII, época del barroco y rococó, el retrato daba mayor peso como imagen del estatus social, en el que se reflejaba el poder de la burguesía. Ésta se escenificaba por medio de vestidos lujosos acompañados con emblemas de riqueza. Los artistas más destacados en este período fueron Rubens (1577-1640) y Van Dyck (1599-1641). Las obras más sobresalientes fueron los retratos colectivos o de grupo, sobre todo en los Países Bajos. Destacamos la obra *La ronda de noche* (1642) de Rembrandt (1606-1669). En España, Zurbarán (1598-1664), hizo verdaderos retratos monásticos, como el de *Fray Gonzalo de Illescas* (1639). Como gran retratista español destacamos a Velázquez (1599-1660), y su obra *Las meninas* (1656). Los artistas del Rococó fueron ambiciosos en los adornos de la elegancia, y se les concedió un grandísimo interés a los detalles de la vestimenta, estando cautivados por retratar la vida mundana, muestra de ello es el *Retrato de Madame de Pompadour* (1759) que realizó François Boucher (1733-1799).

Los artistas neoclásicos mantuvieron la costumbre de retratar a las personas con la moda más actual, transparentes vestidos originarios del estilo de la época de la antigua Roma y Grecia. Las obras de bellas mujeres fueron creadas por los artistas románticos produciendo una iluminación dramática, en ocasiones desanimada. Los pintores que creaban cuadros bellos de este estilo son Théodore Géricault (1791-1824) y Eugène Delacroix (1798-1863).

Los del movimiento realista del siglo XIX como Gustave Courbet (1818-1877) produjeron retratos objetivos a través de figuras de clase media y baja. Y, a parte, también pintó diversos autorretratos, en los que plasmaba sus emociones. El pintor más destacado de Estados Unidos fue Thomas Eakins (1844-1916), transportando el realismo a la naturalidad, como sus retratos de cirujanos trabajando.

De los realistas se pasó a los impresionistas en el año 1870, destacando Edgar Degas (1834-1917) con su obra el retrato de *La familia Bellelli* (1858-1867). Renoir (1841-1919) y Monet (1840-1926), usaron como prototipo a sus familias y amigos más cercanos. Pintaban personas solitarias o en grupos pequeños, tanto en interiores como al aire libre y sus obras manifestaban un carácter intimista, gracias a su colorido y luminosidad. Mary Cassatt (1844-1926) fue un artista estadounidense que sobresalió por sus pinturas de

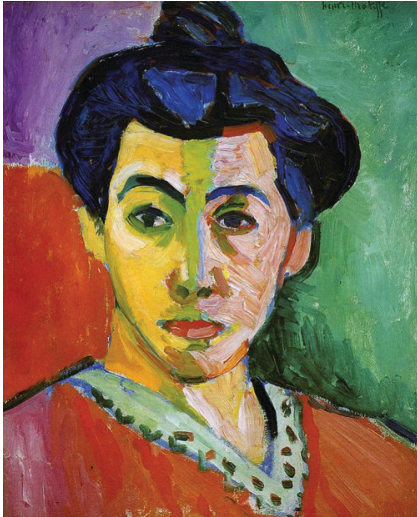

Fig 6. Henri Matisse (1869-1954). *La raya verde*. 1905. Óleo/lienzo. 42,5x32,5 cm.

Fig 7. Lucian Freud (1922-2011). *Man's Head, Self Portrait*. 1963. Óleo/lienzo.

madres e hijos. En el *Postimpresionismo*, Paul Gauguin (1848-1903) y Vincent van Gogh (1853-1890), pintaban a personas conocidas de su entorno. Los retratos de famosos intérpretes como Jane Avril fueron pintados por Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) intentando expresar el movimiento.

La fotografía fue un gran producto para el siglo XIX reemplazando la cámara oscura y constituyendo un gran apoyo para la pintura. Abundantes pintores modernistas se desplazaron a los estudios de fotografía para producir sus retratos.

En los inicios del siglo XX, los pintores agrandaron los terrenos de investigación del retrato en otros caminos. Por ejemplo, en la obra de Cézanne (1839-1906) sobresale el color y la forma, en sintetizar la figura. En cambio, en Henri Matisse (1869-1954) y André Derain (1880-1954) resaltaban la pincelada y el color. El *Fauvismo*, Matisse esquematizó los colores y la línea para otorgar vivacidad, insertando tonos no originarios de la piel. Sin embargo, en el *Cubismo*, Picasso (1881-1973) produjo bastantes retratos, los que reflejaba deformidades, que en algunas ocasiones no se reconocía al retratado, dándole un carácter emocional. Los expresionistas como Otto Dix (1891-1969) y Max Beckmann (1884-1950), suministraban estudios psicológicos conmovedores. Beckmann realizó como mínimo veintisiete cuadros en este estilo.

Los pintores del movimiento *Vorticista* produciendo retratos protagonizaron el arte británico (en los inicios del siglo XX). Se crearon retratos de arte figurativo y la abstracción en América y Europa en los años cuarenta y cincuenta.

No obstante, Andrew Wyeth fue el pintor más destacado de los Estados Unidos por sus increíbles retratos realistas, y su peculiaridad tonal. Hubo una reaparición del retrato en los años sesenta y setenta con Francis Bacon (1561-1626) y Lucian Freud (1922-2011), en la que creaban grandes cuadros vigorosos. El retrato fue un punto central en pintores estadounidenses contemporáneos como Alex Katz (1927), Andy Warhol (1928-1987) y Chuck Close (1940).

3.1.1.2. Retratos interiores

La finalidad de un retrato no sólo está limitada a la imagen física, sino además, representar la identidad interior de un individuo, incorporando una pizca de singularidad del artista. Para ello utilizamos el término *etopeya*, se define como << *figura retórica que consiste en la descripción de los rasgos internos de una persona (rasgos psicológicos y morales, personalidad, estado de ánimo, costumbres, actitudes, conductas personales, vicios y virtudes,*

ideología, etc.) >>³. Retrata las características psicológicas y éticas. Se pueden describir a los sujetos por sus bondades o por sus imperfecciones. Gracias a la etopeya, nos enseñan el interior de los retratados, para descubrir más su ausencia.

Aristóteles una vez manifestó que <<*El objetivo del arte no es presentar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interno, pues esto y no la apariencia externa de las cosas, constituye la auténtica realidad*>>⁴ basándonos en esta premisa pretendemos llevar el retrato a otra dimensión en la que representamos a personas a través de los espacios que habitan.

En el libro *Arte y percepción visual*⁵, Rudolf Arnheim dialoga sobre como cualquier tipo de arte, aporta y transmite información visualmente. El espectador captará todo aquello que queremos transmitir en nuestras obras, recogiendo los aspectos principales y los menos detallados.

Analizando el libro *La poética del espacio*⁶, Gaston Gachelard nos expone que el espacio es una imagen poética y se considera un elemento de recuerdo e imagen. La casa es un pequeño rincón para nosotros, se construye a partir de las emociones y pensamientos a lo largo de la vida de quién vive en ella, de forma que se crea una intimidad que concebimos como hogar. Es un pequeño universo lleno de significado para nosotros, fuera de eso se origina una desorientación. El domicilio es un universo lleno de representación, esto se edifica gracias a la individualidad y a la sociabilidad. Las personas se identifican con su hogar.

A través de los sitios comunes que son donde suceden las acciones y vivencias desarrollamos un apego al domicilio, una adherencia complicada ya que suceden sentimientos positivos y negativos. La personalización de la vivienda nos enseña, como el sujeto deja el rastro de sus experiencias debido a la decoración de los interiores. Esta personalización varía en función del sujeto, haciendo cada vivencia única. Es decir, el grupo adquiere una imagen propia mediante la individualización, da personalidad a la casa gracias a las experiencias que veremos reflejadas en la decoración.

A parte de su funcionalidad, los elementos que dan identidad a la casa contienen una biografía. Tienen un sentido tanto en su apariencia como por el efecto que desarrollamos, por ello, en nuestra vida cotidiana, un objeto tan

3 RETÓRICAS. *Definición de Etopeya*. <https://www.retoricas.com/2009/06/2-ejemplos-de-etopeya.html>.

4 BIBLIOTECA GUSTAVO RICCIO. *Retratos de Damas II-Pintura*. <http://revistaelbosco.blogspot.com/2015/04/retratos-damas-pintura-grandes-maestros.html>.

5 ARHEIM, R. *Arte y percepción visual*. Psicología del ojo creador. Madrid. Alianza. 2005.

6 BACHELARD, G. *La poética del espacio*. México. Fondo de cultura económica. 1994.

común como una silla se puede encontrar en cualquier casa y en cada una de ellas, tendrá un estilo y una historia diferente. Por ejemplo, una persona puede recordar el momento en que adquirió el elemento y en cambio otra puede rememorar a la persona que se lo regaló. Este significado se implanta por el habitante de ese espacio, si no sólo interpretaría su función.

Se califica como un objeto simbólico. Un objeto puede estar simplemente por admiración del sujeto. Los visitantes por medio de esos elementos consiguen conocer una parte de sus funciones e incluso de su personalidad.

Como dice Gaston Bachelard, <<por un lado los conceptos son cajones que organizan los conocimientos. Por otro, el cofre, al abrirse se establece un discurso, pero al cerrarse se pierde y simplemente es un objeto. También, la concha, es una protección. Esta se encuentra navegando, pero nos refugia del agua. Por el cual nos sentimos tranquilos y aliviados>>⁷.

Vamos a especificar de una manera más detallada, el conocimiento que nos aporta el interior de una casa sobre las personas que lo habitan. En ella, diariamente vivimos tanto las cuestiones más cotidianas como los éxitos y fracasos, las aspiraciones y sueños y emociones de todo tipo. No son simplemente paredes distribuidas sin ningún criterio, es un espacio que ajustamos para darle más personalidad, es decir, escogemos la apariencia que tendrá en función de nuestro agrado. Es un sitio donde todo se conecta, tanto la parte física como la emocional. Las personas cuando habitan en sus respectivas casas, perciben percepciones de autoridad. Por lo que, se sienten seguros, protegidos. Adoptas un tipo de comportamiento, escoges el modo en él que quieres vivir, y lo traspasas al espacio.

Podemos afirmar que es complicado implantar un significado, es un término complejo y diferente. El hogar se caracteriza por la intimidad, por su singularidad, familiaridad, empleo de labores, personalidad, sociabilidad y su composición.

Como hemos mencionado anteriormente, la singularidad es el concepto más significativo del hogar directamente relacionada con los habitantes. Esta representa al sujeto y a la forma en que es contemplado por otras personas. La propia vivienda es una extensión de nuestra entidad personal.

La decoración muestra las emociones y el ser más íntimo de uno o varios individuos. Son elementos a partir de los cuales podemos conocer como es una persona. Cuando los habitantes no se sienten reflejados en su propio hogar, tienen la necesidad de realizar algún cambio hasta sentir satisfacción

⁷ Ibídem.

y comodidad.

El salón es un interior comunitario, este es compartido tanto por personas cercanas como por desconocidos. Por esto, es una zona que posee personalidad, pero a su vez es un espacio que pretende ser mostrado, por lo que se procura que esté a la altura.

En definitiva, <<la casa alberga el ensueño, la casa protege al soñador, la casa nos permite soñar en paz>>⁸. Los interiores son ejemplares idénticos a nuestro ser, nuestra personalidad.

3.1.2. Aspectos fundamentales de la psicología del color

Se realizó una investigación demostrando todo aquello que nos aporta el color a base de experiencias. Éste consiste en el estudio de Eva Heller⁹, basadas en encuestas realizadas a 2.000 personas.

El color es una destreza visual, una facultad sensorial que obtenemos a través de los ojos. Todas las cosas que vemos se diferencian por su forma y color. Una característica fundamental del color es, que además de emitir emociones, transmiten sentimientos, influyendo de manera diferente según la persona. Esto se define como la psicología del color, que consiste en un estudio de las representaciones de los colores.

La psicología del color se aplica en nuestra vida diaria, en nuestro hogar. Intentamos aportar colores que nos proporcionen los sentimientos que deseamos. Estos interactúan con nuestros recuerdos, tienen un significado cultural, suministrado por la población desde sus inicios. Un ejemplo muy específico, es el rojo, que lo asociamos con el amor, porque desde pequeños todo es de ese color en el día de San Valentín.

Los tonos son capaces de alterar nuestras percepciones, valores, estados, incluso nuestro comportamiento. Un solo color puede provocar diferentes resultados y hacer que nos comportemos de maneras diversas.

A continuación, expondremos un análisis exhaustivo de los colores más significativos, extraídos del libro de Eva Heller y de otras fuentes.

- El blanco simboliza un nuevo inicio, representa tranquilidad, calma y paz. Es el más impecable y perfecto. Refiriéndonos a nuestro trabajo se considera el color de la bondad y de la honestidad. Es neutro, se

⁸ Ibídem. p. 29

⁹ HELLER, E. *Psicología del color: como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona. Gustavo Gili. 2004. p. 10.

relaciona con la luz y la pureza. Significa inocencia, es pulcro. Contiene un tono positivo, simple, fresco y frágil. Es el color de los ángeles y del alma.

- El color amarillo lo asociamos con que es muy contradictorio, ya que se describe como optimista, alegre, imaginativo y fuerte, pero a su vez es engañoso, cobarde, rencoroso y envidiable. Es abierto, enérgico y agradable. Sobresale. Produce calor y energía. En abundancia, puede generar rebeldía y angustia. Causa un extenso grado de esperanza.
- El naranja es una mezcla del rojo y amarillo, por lo que dispone de una función secundaria en nuestras reflexiones. Se vincula con el entusiasmo. Da calor, aunque no tan elevado. Se relaciona con la sensualidad y la excitación. Para nosotros es un color que anima y da felicidad. El naranja corresponde a gente joven. Representa cambios y extravagancia. Aporta diversión, bienestar, creatividad y alegría. Conserva sociabilidad.
- El rojo se vincula con la fuerza, el peligro, la virilidad, la pasión, la inquietud y la violencia. Se dice que vestir de este color nos convierte en más sociables, cautiva más miradas. Se asocia con la energía, el amor y el odio. También se relaciona con el valor y la guerra. Color de la prohibición. El rojo representa justicia y control. Define a personas abiertas y extrovertidas. Es una acción que te orienta por el sendero del corazón. Es el contrario al azul.
- El color verde es naturaleza, es el color de la vida. Aparenta esperanza, juventud, fertilidad y salud. Proporciona armonía y equilibrio. Además, en nuestro trabajo evoca tranquilidad, paz y seguridad. No se considera un color ni alegre ni triste. Un verde suave provoca bienestar. Sugiere resistencia y constancia.
- El azul proporciona tranquilidad, inteligencia y serenidad. Se considera un color elegante e industrial, el cual comunica inocencia y confianza. Representan a sujetos simpáticos, honestos, amistosos, justos, sensibles y modestos. Aunque del mismo modo transmite frialdad y abandono. Es una tonalidad relajante. Se asocia con la masculinidad. No detectamos ningún símbolo de sentimiento negativo, es positivo, y original. Color de paz y fantasía.
- El color rosa se vincula con el femenino. Manifiesta ternura, elegancia, delicadeza y cariño. Aporta sentimientos de reconocimientos y de gratitud. Se define a personas con ilusión, romanticismo y ensueño. Color de la infancia. Actúa con positividad, es sentimental, sensible y

calmante.

- El violeta añade consistencia del azul y fuerza del rojo. Representa elegancia, realeza, poder e independencia. También riqueza y orgullo. Color de la moda, fantasía y misterio. Conserva sentimientos confusos. Para nosotros se caracteriza por su seriedad, gobernación y vanidad.
- El marrón es un color antiguo y aburrido. Su imagen es casi siempre negativa, es desagradable. Actúa como perezoso, ambiguo y frecuente. Se considera un color muy presente en nuestro entorno. Caracteriza a personas tenaces y aplicadas en su trabajo. Simboliza firmeza y se considera un color no destacable. Color del despropósito. En muchos hogares, encontramos este color por su naturalidad y sencillez.
- El color gris significa tranquilidad, paz y firmeza. Además representa vejez y templanza. Es el color de la neutralidad y la elegancia. Aporta maestría y veteranía. Es inactivo y débil. Declara incertidumbre y tristeza. Es un color reflexivo, aislado y vacío. Color que no llama la atención, sin carácter, con una personalidad reservada.
- Y por último, el color negro se relaciona con la muerte, la noche, la crueldad o la destrucción, aporta principalmente emociones negativas. Se enlaza con la oscuridad, y de él surge misterio y miedo. Representa odio, poder y formalidad. En nuestro trabajo es el color de la individualidad, el dolor, el descontento y el rechazo. Color de la mala suerte, es pesimista y desafortunado. A pesar de ello tiene aspectos positivos, sobre todo relacionados con la moda, donde transmite elegancia, templanza, seriedad y profundidad. Color de la violencia y la suciedad.

3.2. REFERENTES PICTÓRICOS

Durante estos últimos años son muchos los artistas que han influido en nuestra propia producción artística. Sin embargo, para este proyecto, hemos seleccionado varios autores que nos han inspirado para la realización del trabajo, fundamentalmente por sus características temáticas, estilísticas y técnicas. Encontramos referentes históricos y contemporáneos.

3.2.1. Johannes Vermeer (1632-1675)

Apenas hay datos biográficos de este pintor holandés, considerado una de las grandes figuras del siglo XVII, después de Rembrandt, cuyo primer contacto con el arte fue a través de su padre, que se dedicaba al comercio del arte

Fig 8. Johannes Vermeer (1632-1675). *El astrónomo*. 1668. Óleo/lienzo. 51x45 cm.

vendiendo cuadros en su posada. Su situación económica mejoró al casarse en 1653 con Catharina Bolnes, con la que tuvo 15 hijos. A los 21 años, obtuvo el título de maestro de la pintura.

Su arte es excepcional, con una composición fuerte y un uso de colores claros y brillantes. Sus obras son pequeños cuadros que representan escenas de la vida cotidiana, los más representativos son interiores con una o dos figuras (habitualmente mujeres) y algunos objetos, con pinceladas densas y una iluminación que resalta la sensación de intimidad. Las figuras aparecen en una postura tranquila, relajada y pensativa, donde realizan actividades simples. La intención de Vermeer no era contarnos sucesos históricos, sino reflejar un momento íntimo de la vida cotidiana. El pintor creó muchos de sus cuadros en un mismo espacio: su estudio de pintura, donde constantemente aparece una ventana a la izquierda. Se considera un maestro de la luz, sus pinturas contienen una ambientación especial gracias a la utilización de la cámara oscura.

Este referente nos cautivó por los pequeños detalles que su pincel plas-maba de la vida cotidiana, dándole sentido temático a las escenas. Intentaba que el cuadro tuviera un significado, que cada objeto tuviera una función.

3.2.2. James McNeill Whistler (1834-1903)

Fig 9. James Whistler (1834-1903). *Composición en gris y negro nº1*. 1871. Óleo/lienzo. 144,3x163 cm.

Pintor estadounidense que se formó como artista después de ser expulsado de la Academia Militar de West Point, donde aprendió la técnica del grabado. En 1855, tras estudiar pintura en París, con Charles Gleyre (1806-1874), y conocer a impresionistas y prerrafaelistas, empezó a realizar una pintura adaptada a determinados escenarios contemporáneos. Ha sido catalogado como el creador del impresionismo inglés, ya que en 1859 se instaló en Londres donde introdujo el culto a lo japonés. Su obra *Al piano* (1859) fue bien acogida por la Royal Academy en su exposición de 1860, fecha en la que empezó a darse a conocer por su gran personalidad y obtuvo éxito. Su retrato de Thomas Carlyle (1795-1881) fue comprado por el Ayuntamiento y su obra más conocida es *Composición en gris y negro nº1* (1871), el retrato de la madre del pintor, comprada por el Louvre.

Las obras de Whistler se centran en la afinación de la luz y el color, junto con unos matices suaves que le dan un estado de melancolía. Sus pinturas son principalmente paisajes (fundamentalmente del río Támesis) y retratos. El estilo de su producción artística es antecesor al *Art Nouveau* de 1890. Durante sus últimos años se dedicó a realizar aguafuertes, diseños de interior y litografías.

En el retrato de la madre del pintor, Whistler compuso una escena senc-

lla, donde aparecen principalmente la madre y el cuadro que hay colgado en la pared, que representa una escena del Támesis. La composición es elegante y el fondo es de un único color, dando la sensación de que la silueta de la madre está recortada y pegada, influenciado del arte japonés.

3.2.3. Edward Hopper (1882-1967)

Es uno de los grandes pintores del siglo XX, dentro de la tendencia del *Realismo Americano*, cuya pintura ha servido de inspiración en muchas películas. Su estilo se caracteriza por la representación de una época de la sociedad de su tiempo. En lugar de pintar el sueño americano prefirió retratar fábricas abandonadas o gasolineras vacías.

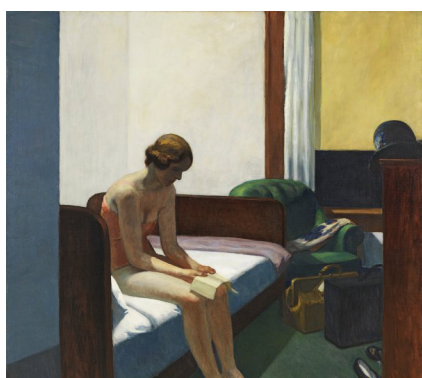

Fig 10. Edward Hopper (1882-1967).
Habitación de hotel. 1931. Óleo/lienzo.
152,4x165,7 cm.

La pintura de Hopper es singular entre los artistas de su entorno, retratando cafés, recintos cerrados y paisajes con significado. La soledad en sus obras surge melancolía, aportando la sensación de que el cuadro está contando una historia. Las habitaciones de hotel son los escenarios predilectos del pintor. El ambiente donde se cuentan historias, se combina la soledad, la melancolía.

Las obras son descriptivas y estudiadas al detalle, como la iluminación, los personajes y el entorno. En *Habitación de hotel* (1931), se encuentra una mujer sentada al borde de la cama con una carta. Al fondo se aprecia que ha cambiado de atuendo. La pared del primer término y la cómoda comprimen el espacio, mientras que la diagonal de la cama nos lleva al fondo de la habitación, donde predominan las líneas rectas y los colores planos.

El estilo del pintor, influenciado por el lenguaje cinematográfico, se caracteriza por el uso particular de la luz, cuya cualidad le proporciona dramatismo. Atraído por pintores como Rembrandt y Manet (1832-18839), sus principales influencias, utilizando las técnicas de retrato del momento, la fotografía y el cine, para crear encuadres distintos.

De su obra destacamos esa manera de representar la escena que pinta.

3.2.4. Andrew Wyeth (1917-2009)

Fig 11. Andrew Wyeth (1917-2009).
Christina's World. 1948. Temple/tabla.
121x81,9 cm.

El pintor realista, hijo del ilustrador N.C. Wyeth (1882-1945), quien le inició en su formación técnica del temple al huevo; en la adolescencia trabajaba como ilustrador para él. En 1936 obtuvo un gran éxito, realizó su primera exposición monográfica. Su obra más célebre es el retrato, *Christina's World* (1948). Otra obra destacada fue *Her room* (1963), habitación de la casa de Wyeth, representando a su esposa con elegancia.

Su estilo fue contrario a los artistas que reformaron el arte americano, en la etapa de posguerra, como Jackson Pollock (1912-1956) o Mark Rothko (1903-1970). Aún así, su obra ha sido proclamada por el público, y el artista conocido como el “Pintor del Pueblo”. En los primeros años de su trayectoria artística, comenzó con la acuarela, interesado en representar la entidad de lo norteamericano. Sus principales temas son tierras, los habitantes de la ciudad de Chadds Ford y su casa de verano en Chusing, Maine, añadiendo la figura humana. Con estas siluetas, intentaba mostrar el carácter de las personas, a través de la mirada y la vestimenta.

En sus obras, los objetos cotidianos más simples tienen un gran significado. Utilizaba la técnica del temple al huevo con pincel seco, siguiendo el modelo de Alberto Durero.

De izquierda a derecha.

Fig 12. Andrew Wyeth (1917-2009). *Her room*. 1963. Temple al huevo.

Seleccionamos a este artista porque la obra *Her room* se identificaba con nuestro proyecto, al retratar a las personas a través de interiores.

3.2.5. Amalia Avia (1930-2011)

Pintora realista, empieza su trayectoria artística en los años 50. En la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, conoce a pintores como Antonio López, Isabel Quintanilla, Francisco López (1554-1629), Julio López (1930-2018), e incluso a su esposo, Lucio Muñoz (1929-1998). En 1959, tiempos difíciles para una mujer, consiguió exponer individualmente obras que interpretaban el tiempo, en un tono poético y humano, ámbito que ha continuado presente en toda su carrera. En aquel momento, el realismo era rechazado ante el empuje de la abstracción y el informalismo, mostrando la belleza de la realidad cotidiana a través de obras cargadas de vida. Participó en muchas exposiciones sobre el realismo español y la última en la Galería Juan Gris de Madrid.

Fig 14. Amalia Avia (1930-2011). *Escena doméstica*. 1985. Óleo/lienzo. 100x81 cm.

Su pintura está centrada principalmente en la ciudad de Madrid, retratando sus calles, comercios y fachadas deterioradas con el paso del tiempo. En la primera etapa, estaba más presente la figura humana, pero poco a poco va desapareciendo. Amalia intentaba reflejar la huella de lo humano, plasmar

aquellas vidas anónimas. En los años 80, inicia sus obras de interiores, mostrando ese resplandor de vida encerrada; lo transmite en la obra *Escena doméstica*, que elaboró para el calendario de MAXAM de 1984, una insinuación al pasado, a su propia vida, reproduciendo en la pared la *Escopeta de caza* de Julio Romero de Torres (1874-1930).

La pintora Amalia Avia nos ha influido por su manera de reflejar la realidad, añadiendo elementos que forman parte de su cotidianidad. Tema que queríamos emplear en las obras.

3.2.6. Antonio López (1936)

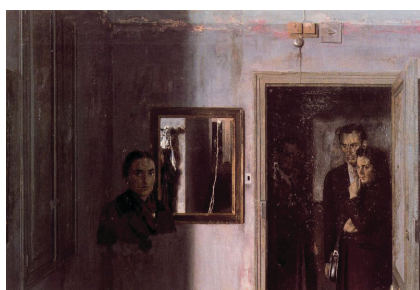

Fig 15. Antonio López (1936). *Figuras en una casa*. 1967. Óleo/tabla. 85x124 cm.

Pintor español, formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando entre 1950 y 1955. Durante sus estudios académicos coincide con artistas inclinados también al realismo como Amalia Avia, Julio López, Francisco López y su actual esposa María Moreno (1933). Tras la exposición realizada en el Casino Liberal de Tomelloso en 1951, celebra su primera exposición individual madrileña en el Ateneo de Madrid (1957).

Se considera una de las figuras del realismo madrileño. Su obra refleja la realidad que le rodea, representando los aspectos más cotidianos con un detalle casi fotográfico.

Mediante el uso de técnicas y métodos tradicionales, el proceso a la hora de crear su obra es lento y meticuloso. Panorámicas madrileñas, retratos de familias, interiores y objetos de uso cotidiano o elementos de la naturaleza son los temas que representa. Son cuadros de grandes dimensiones, que definen su predilección por el deterioro de lo material y la temporalidad, intentando plasmar la realidad de la manera más honesta posible.

Antonio López está considerado el pintor que mejor ha reflejado la imagen de Madrid como un modo de documento histórico de la transformación de la ciudad.

En el cuadro *Figuras en una casa* (1967), el espacio es una escena cotidiana, un interior oscuro donde aparece un espejo que da la sensación de amplitud. Tiene una composición muy meditada, en la que incluye personajes cuyas miradas se fusionan con el interior. En *Taza de wáter y ventana* (1968), encontramos una colilla, entendiendo que es la huella del paso del tiempo y también un símbolo de la suciedad y el desorden.

Fig 16. Antonio López (1936). *Taza del wáter y ventana*. 1968. Óleo/papel. 143x93,5 cm.

La obra de este pintor nos interesa, tanto por el tema de la cotidianidad como por el dibujo, la luz, los colores y la manera de atrapar el presente en sus cuadros.

Fig 17. Isabel Quintanilla (1938-2017).
Habitación de costura. 1974. Óleo/tabla.
100x82 cm.

3.2.7. Isabel Quintanilla (1938-2017)

Isabel Quintanilla fue un artista española perteneciente al nuevo realismo español. La mayoría de sus obras son bodegones que describen la vida cotidiana, aunque también realizó paisajes. Se graduó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en 1959. En esos años conoció a Antonio López y a Francisco López Hernández (1932-2017), quienes fueron un importante apoyo tanto artístico como personal a lo largo de su vida. Se casó con este último, y seguidamente se trasladaron a Roma, donde vivieron cuatro años. Quintanilla expuso por primera vez de manera individual en Caltanissetta (Palermo, Italia).

Las pinturas de Quintanilla se singularizan por incluir menos objetos, con un espacio entre ellos y poco detalle en general. De su obra se destaca la capacidad para capturar texturas, utilizando casi siempre una luz difusa. En España, sus cuadros han sido expuestos en diferentes galerías, pero es en Alemania donde se conserva la gran mayoría de sus obras.

Escogimos a Isabel por su contenido acerca del retrato cotidiano.

3.2.8. Carlos San Millán (1969)

Pintor español nacido en Palencia en 1969. Comenzó sus estudios en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en Valladolid. Se licenció en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Bellas Artes en la especialidad de diseño y pintura. Realizó diferentes exposiciones individuales, en la Galería Marietta Negueruela en Palencia en España (2005), o en la Galería Nota en La Paz en Bolivia (2011). También realizó exposiciones colectivas, la más reciente en la Galería Mayor 44 en Palencia (2015).

Fig 18. Carlos San Millán (1969). *Interior atelier*. 2014. Óleo/tabla. 80x80 cm.

Su pintura tiene una visión más conceptual, a través de temas tradicionales como la figura o el paisaje. Sus obras contienen una leve narración, una apariencia que se sobrepone a la representación del espectador. Actualmente, vive y trabaja en La Paz, Bolivia.

Con un estilo contemporáneo, sus obras contienen una gran cantidad de matices a base de pinceladas sueltas. Además, tiene un buen dominio del color, concediéndole mucho significado, fuerza, y expresión.

3.3. DESARROLLO PRÁCTICO

3.3.1. Antecedentes del proyecto

La idea del proyecto, surgió a partir de la serie pictórica titulada *Particular*.

que elaboramos en la asignatura “Pintura y medios de masas”, impartida por el profesor Joaquín Aldás Ruiz.

La serie consistía en relacionar la pintura con los medios de comunicación. El tema planteado en este trabajo destacaba la evolución de la sociedad y el consumo de las tecnologías, y cómo estas se han infiltrado en nuestra vida cotidiana, provocando que se haya perdido la vida social tal y como la conocíamos hace unos años. Se componía de siete cuadros, cada uno representa un medio de comunicación distinto añadiendo objetos relacionados con el medio.

Fig 19. Gabriela Juan. Cine. Serie *Particular*. 2018. Acrílico, serigrafía, transferencia/tabla. 21x30 cm.

Como boceto, llevamos a cabo en *Photoshop* una composición que consistía en un interior como fondo, un personaje manipulando un dispositivo tecnológico y la incorporación de elementos como logos, imágenes y objetos. Cada fondo fue escogido de un fotograma de una película o de una serie, y los personajes fueron seleccionados de un fotograma de la serie *Black Mirror*¹⁰. Las cintas cinematográficas que se elegían para cada lienzo, relacionaban la sinopsis con el medio de comunicación que reflejaba el cuadro.

La técnica que empleamos con la elaboración del fondo y el personaje fue el acrílico. Los distintos objetos, por otro lado, se efectuaron con las técnicas de transferencia y serigrafía.

Los títulos de cada cuadro fueron:

-*Cine*. El fondo es la cafetería de la serie de *Las chicas Gilmore*¹¹, creada por Amy Sherman-Palladino.

-*Cómic*. El fondo es el salón de la serie *The Big Bang Theory*¹², comedia creada por Chuck Lorre y Bill Prady.

-*Música*. El escenario es el salón de la película *The Holiday*¹³, dirigida y producida por Nancy Meyers.

-*Cartel*. Situado en el despacho de la película *El diablo se viste de prada*¹⁴, dirigida por David Frankel.

Fig 20. Gabriela Juan. Cómic. Serie *Particular*. 2018. Acrílico, serigrafía, transferencia/tabla. 21x30 cm.

10 BROOKER, C (Creador). *Black Mirror* (Cinta cinematográfica). Reino Unido. Zeppotron. 2011.

11 SHERMAN-PALLADINO, A (Creador). *Gilmore Girls* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Warner Bros. 2000.

12 LORRE, C y PRADY, B (Creadores). *The Big Bang Theory* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Warner Brothers Burbank Studios. 2007.

13 MEYERS, N (Director). *The Holiday* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Columbia Pictures. 2006.

14 FRANKEL, D (Director). *The Devil Wears Prada* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Twentieth Century Fox. 2006.

Fig 21. Gabriela Juan. *Música*. Serie *Particular*. 2018. Acrílico, serigrafía, transferencia/tabla. 21x30 cm.

Fig 22. Gabriela Juan. *Fotografía*. Serie *Particular*. 2018. Acrílico, serigrafía, transferencia/tabla. 21x30 cm.

-*Prensa*. Refleja el fondo de la cafetería de la serie *Riverdale*¹⁵, desarrollada por Roberto Aguirre-Sacasa y Greg Berlant.

-*Fotografía*. Inspirado en la exitosa película de Alfred Hitchcock *La ventana indiscreta*¹⁶.

-*Televisión*. Ubicado en el salón de la serie *Modern Family*¹⁷, creada por los guionistas Christopher Lloyd y Steven Levitan.

El planteamiento del Trabajo de Fin de Grado surgió con esta serie, pero pretendía que fuera un proyecto más personal. Por ello, optamos por reutilizar los interiores como tema, pero de una manera completamente diferente.

3.3.2. Proceso de trabajo

El proceso pictórico lo hemos desarrollado en dos partes explicando el progreso que hemos ido realizando hasta obtener el resultado final. Para ello, acompañamos el texto con algunas fotografías del desarrollo con el propósito de que se entienda mejor lo descrito.

3.3.2.1. Primera parte

Consiste en elaborar retratos basados en los interiores de los hogares. Estos representan perfectamente a los residentes, ya que en la casa se percibe la personalidad y las aficiones.

Antes de adentrarnos en la elaboración del proyecto, estuvimos investigando de qué forma se puede representar un interior. Básicamente, el hogar

15 AGUIRRE-SACASA, R (Creador). *Riverdale* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Warner Bros. 2017.

16 HITCHCOCK, A (Director). *Rear Window* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Patron Inc. 1954.

17 LLOYD, C y LEVITAN, S (Creadores). *Modern Family* (Cinta cinematográfica). Estados Unidos. Lloyd-Levitan Productions. 2009.

dispone de una serie de características, algunas más visibles que otras y por lógica define lo que hemos desarrollado anteriormente en *Retratos interiores*.

Los retratados tenían que ser personas cercanas, ya que al tener un conocimiento más profundo de ellas nos era más sencillo expresar su identidad. De este modo, optamos por realizar una lista con todos los familiares y amigos que queríamos exponer en nuestra obra. En total veinticuatro personas y diez hogares.

Nos hubiera encantado producir esta serie al natural, pero habría sido imposible en relación al tiempo disponible. Escogiendo hacer fotografías como referencia para obtener información.

Para realizar las fotografías nos desplazamos a dichas casas. Eligiendo diversos interiores: salón, comedor, cocina, pasillo, estudio, habitación de juegos, de matrimonio, juvenil e infantil. Aunque eran hogares donde alguna vez hemos sido invitados, después de realizar las fotografías convivimos un tiempo con ellos para conocer a las personas mejor.

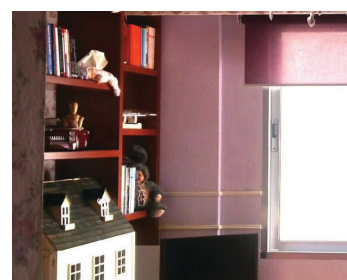

Fig 23. Gabriela Juan. Fotografía seleccionada. 2018.

Una vez elaboradas las fotografías y distribuir por carpetas cada interior. Seleccionamos las que más nos aportaban la información deseada, es decir, buscamos las que tuviesen más detalle, las que se identificasen mejor a los sujetos, manteniendo el espacio y la profundidad. Por ello, seleccionamos los interiores más íntimos, con más personalidad y con más objetos. El salón y las habitaciones de juegos, infantiles, y juveniles.

Distribuimos los interiores según la edad de sus ocupantes. Los niños se representan por las habitaciones de juegos e infantiles. Los jóvenes por sus habitaciones dormitorio. Y en el caso de las personas adultas o mayores, pensamos, que se determinarían por las habitaciones de matrimonio y porque tenían un estilo más personal y eran diferentes unas de otras, pero estas no disponían de elementos suficientes, por lo que escogimos el salón.

Seguidamente, algunas fotografías fueron editadas con *Photoshop*. En unas aplicamos recortes, en otras añadimos algún elemento relacionado con el retratado, y así tener una mejor representación.

De izquierda a derecha.

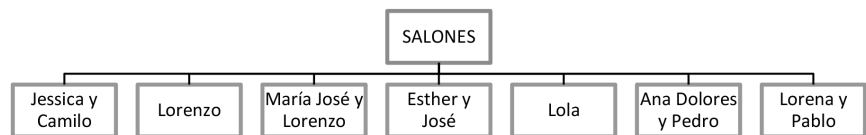
Fig 24 y 25. Gabriela Juan. Fotografías seleccionadas. 2018.

3.3.2.2. Segunda parte

Antes de desarrollar las obras, estructuramos el número de cuadros y el tamaño y tipo de soporte que íbamos a elaborar. Según las imágenes seleccionadas, teníamos dos clases: unos fragmentos de interiores con más detalle y otros donde se podía apreciar todo el interior.

Los soportes parten de tres formatos: 65x81, 60x73 y 24x30 cm. En el mediano y el grande abarca todo el espacio. En cambio, los más pequeños el cuadro es un fragmento de la habitación.

Distribuimos las obras según el interior. Los salones están combinados en siete pinturas, repartidos en los tres tamaños.

En las habitaciones juveniles, encontramos dos soportes de 65x81, uno de 60x73 y cuatro de 24x30.

Los interiores de habitación de juegos e infantil, consta de una obra por cada uno, de tamaño grande.

Fig 26. Gabriela Juan. Mapas conceptuales de las obras.

Optamos por escoger soportes DM con un grosor de un centímetro. Esto se debe a que este tipo de tablero muestra una estructura estable y uniforme, con una superficie lisa con un acabado completo.

La imprimación fue realizada en varias capas con gesso de la marca *Le-franc & Bourgeois* por su óptima calidad y buen resultado.

Después de esta imprimación blanca como base, nos dispusimos a elaborar los cuadros, plasmando las composiciones en los soportes por medio del dibujo sobre una estructurada cuadrícula.

De izquierda a derecha.

Fig 27. Gabriela Juan. Fotografía seleccionada. 2018.

Fig 28. Gabriela Juan. *Retrato de Carlos* (dibujo). 2018. Lápiz, 65x81 cm.

En la siguiente fase elaboramos las sucesivas capas, utilizando la técnica del óleo de la marca Talens *Van Gogh*. Y los colores de paleta: blanco titán, amarillo cadmio medio, rojo cadmio medio, carmín, azul turquesa, azul ultramar, verde esmeralda, ocre amarillo, siena natural, siena tostada y negro marfil.

El primer recubrimiento que se llevó a cabo en el soporte, consistió en un óleo disuelto con esencia de trementina. Esta es una capa guía para ordenar los tonos que íbamos a emplear en cada apartado, y así tener una mejor orientación. Al cubrir con otras capas, el proceso fue rápido, con pinceladas muy sueltas.

Más tarde, añadimos la siguiente capa: un óleo diluido, pero no tan pronunciado como el anterior. En este caso, como había más pigmento, se apreciaban más las tonalidades uniformes, por lo que la capa empezaba a tener más consistencia.

En las consecutivas capas, continuamos el proceso aplicando el claroscuro. El contraste daba más profundidad al cuadro, destacando las zonas importantes, por lo que debíamos de ser más minuciosos y cuidadosos en los detalles.

Las penúltimas capas fueron más grasas. Se fueron añadiendo colores más vivos, con más matices. Gracias a éstas, comenzaron a cubrirse las manchas de óleo más disueltas que se originaron en las primeras capas. Las pinceladas eran más detalladas, incorporándose en el cuadro nuevas cualidades a la mancha de color. Con esto, conseguimos una atmósfera más sólida en profundidad, diferenciando las partes luminosas de las más oscuras. Intentando que los objetos que definían a los retratados tuvieran mayor importancia, presentado más carga de pintura.

A medida que íbamos incorporando las distintas capas, el cuadro se encaminaba a su resultado definitivo. Este ha sido un desarrollo lento, ya que la serie contiene una cantidad importante de interiores. Pero, nos redujo el tiempo, permitiendo alternar el proceso de secado con el pintado.

En las siguientes fotografías se muestra el proceso de la obra el *Retrato de Ángela*, en la que se visualiza el desarrollo de las capas.

Fig 29, 30, 31 y 32. Gabriela Juan. *Retrato de Ángela* (proceso). 2018. Óleo/DM. 65x81 cm.

Dado que teníamos realizada una gran parte del cuadro, incorporamos algunas pinceladas de color según el carácter y la personalidad del retratado (psicología del color). Ciertamente, los colores que dominan en los interiores son los correspondientes a los retratados, pero para diferenciarlos y que tuvieran más personalidad decidimos incorporar algunas tonalidades que no se encuentran en la imagen de referencia. Por ello, con el acabado, podíamos apreciar mejor dónde incorporar los matices, complementando la base con la pincelada. Previo a ello, habíamos elaborado una lista con los nombres de las personas, señalando las diferentes palabras del carácter de cada una de ellas relacionando los colores adecuados.

Estas pinceladas son discretas, por lo que a simple vista los lienzos muestran alguna particularidad respecto al modelo de referencia.

A continuación destacamos algunos fragmentos, donde se aprecian las pinceladas extraídas del cuadro *Retrato de Jessica y Camilo*.

Fig 33 y 34. Gabriela Juan. *Retrato de Jessica y Camilo* (detalle). 2018. Óleo/DM. 65x81 cm.

Por último, realizamos algunos retoques dando más fuerza y finalizamos los cuadros pintando el borde de los soportes con el color que refleja el carácter de los sujetos.

Aplicamos una capa de barniz para realzar el color y evitar daños.

Nunca antes habíamos utilizado barniz, por lo que procedimos a hacer pruebas en otros trabajos externos donde habíamos empleado la técnica del óleo. Al final, nos decantamos por un barniz brillante en spray de la marca *Titán*, puesto que posee un acabado más reluciente. Además, utilizamos este spray con precaución para no alterar físicamente las capas más mordientes de pintura de los cuadros.

Seguidamente, mostramos el conjunto de las pinturas, distribuidas dependiendo del interior y también presentamos algunas obras finalizadas en grande. En ellas se pueden apreciar esas últimas capas incorporadas. El resto de pinturas, se muestran en el apartado de *Anexos*.

Finalizada la serie realizaremos una muestra individual en la Sala de Exposiciones del edificio de la Junta Central de Comparsas de Elda. Pretendemos que sea didáctica e interactiva, diferente. El público además de disfrutar de las sensaciones perceptivas al observar las obras, podrá identificar su propio interior. Todo ello amenizado por una música intimista.

Salones:

Fig 35. Gabriela Juan. Obras de salones. 2018.

Habitaciones juveniles:

Fig 36. Gabriela Juan. Obras de habitaciones juveniles. 2018.

Habitación de juegos:

Fig 37. Gabriela Juan. Obra de habitación infantil. 2018.

Habitación infantil:

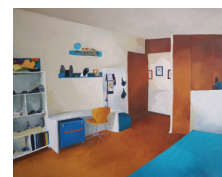

Fig 38 . Gabriela Juan. Obra habitación de juegos. 2018.

De izquierda a derecha.

Fig 39. Gabriela Juan. *Retrato de Marta*. 2018. Óleo/DM. 24x30 cm.

Fig 40. Gabriela Juan. *Retrato de Ángela*. 2018. Óleo/DM. 65x81 cm.

Fig 41. Gabriela Juan. *Retrato de Jessica y Camilo*. 2018. Óleo/DM. 65x81 cm.

Fig 42. Gabriela Juan. *Retrato de Lorenzo*.
2018. Óleo/DM. 60x73 cm.

Fig 43. Gabriela Juan. *Retrato de Mario y Mateo*. 2018. Óleo/DM. 65x81 cm.

4.CONCLUSIONES

De acuerdo con los objetivos expuestos al principio del proyecto, valoramos positivamente nuestros propósitos, ya que se han cumplido de forma considerable. Hemos sido capaces de plantear un trabajo propio, investigando y razonando cada apartado de la memoria y del proceso para aprender más sobre el tema propuesto.

Es una temática con la que nos identificamos, por lo que nos ha resultado muy interesante e instructiva esforzándonos en realizar un buen trabajo.

A pesar de que hemos tenido un tiempo limitado, hemos organizado el tiempo para terminarlo en el plazo previsto. Por esta razón, nos ha estimulado seguir explorando e indagando sobre los temas tratados para desarrollarlos en futuros proyectos.

La búsqueda de información documental que hemos realizado, por medio de páginas web y libros, nos ha facilitado entender y ordenar de una manera más apropiada el trabajo, reforzando tanto la parte teórica como la práctica. En nuestro trabajo, ha sido un gran beneficio plasmar todas esas ideas, del mismo modo que los referentes y sus obras nos han ayudado a completarlo.

Sin duda, el apartado teórico del proyecto nos ha permitido dirigir la práctica y comprender mejor aquello que queremos transmitir al espectador, aprendiendo a expresarnos a través de la pintura.

Con este Trabajo de Fin de Grado conseguimos tener una mente más abierta para abordar los temas desde diferentes puntos de vista. Explorando el tema de retratar personas a través de otras materias, profundizando y progresando en representar a diferentes sujetos.

Creemos que es el inicio de un ilusionante proyecto y el comienzo de futuras investigaciones.

5. BIBLIOGRAFÍA

MONOGRAFÍAS

GOMBRICH, E. *Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica*. New York. Phaidon. 2008.

HELLER, E. *Psicología del color: como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona. Gustavo Gili. 2004.

CALVO, F. *Los géneros de la pintura*. Madrid. Taurus. 2005.

BACHELARD, G. *La poética del espacio*. México. Fondo de cultura económica (2ª edición). 1944.

MARTÍNEZ-ARTERO, R. *El retrato: del sujeto en el retrato*. Barcelona. Montesinos. 2014.

ARNHEIM, R. *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*. Madrid. Alianza. 2005.

TRABAJOS DE FIN DE GRADO Y DE MÁSTER

SALVADOR, A. *Memoria y fotografía*. [fin de grado]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 2014.

CABRERA, C. *Ser y parecer*. [fin de grado]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 2015.

ARAHUETES, E. *Apariencia y época*. [fin de grado]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 2015.

ORTUÑO, J.M. *Retratos cercanos*. [fin de grado]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 2016.

PASCA, L. *La concepción de la vivienda y sus objetos*. [fin de máster]. Madrid. Universidad Complutense de Madrid. 2013.

PÁGINAS WEB

BIBLIOTECA GUSTAVO RICCIO. *Retratos de Damas II-Pintura*. [consulta:2018-02-02] Disponible en: < <http://revistaelbosco.blogspot.com/2015/04/retratosdamas-pintura-grandes-maestros.html> >.

BIOGRAFÍAS Y VIDAS. *Johannes Vermeer*. La enciclopedia biográfica en línea. [consulta:2018-04-15] Disponible en: < <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vermeer.htm> >.

BUSCA BIOGRAFÍAS. *Antonio López García*. 2006 [consulta:2018-04-12] Disponible en: < <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/67/Antonio%20Lopez%20Garcia> >.

ECURED. *Amalia Avia*. [consulta:2018-04-13] Disponible en: < https://www.ecured.cu/Amalia_Avia >.

ECURED. *Retato pictórico*. [consulta:2018-02-03] Disponible en: < https://www.ecured.cu/Retrato_pict%C3%B3rico >.

HISTORIA ARTE. *James Whistler*. [consulta:2018-04-15] Disponible en: < <https://historia-arte.com/artistas/james-whistler> >.

GARCÍA-ALLEN, J. *Psicología del color: significado y curiosidades de los colores*. [consulta:2018-02-02] Disponible en: < <https://psicologiymente.net/miscelanea/psicologia-color-significado> >.

NAVARRO, L. *Isabel Quintanilla*. [consulta:2018-04-15] Disponible en: < http://www.leandro-navarro.com/isabel-quintanilla_biografia.htm >.

MORENO, P. *El retrato en la pintura*. 2013 [consulta:2018-05-10] Disponible en: < <http://alনারterevista.net/el-retrato-en-la-pintura-por-pilar-moreno/> >.

POR MI AMOR AL ARTE. *Edward Hopper: el pintor de la soledad*. 2014 [consulta:2018-04-12] Disponible en: < <https://pormiamoralarte.wordpress.com/2014/10/09/edward-hopper-el-pintor-de-la-soledad-2/> >.

RETÓRICAS. *Definición de Etopeya*. [consulta:2018-02-03] Disponible en: < <https://www.retoricas.com/2009/06/2-ejemplos-de-etopeya.html> >.

TURISMO DE PALENCIA. *Carlos San Millán*. 2012 [consulta:2018-04-13] Disponible en: < <https://turismodepalencia.wordpress.com/2012/06/27/carlos-san-millan/> >.

TRIUNFO ARCINIEGAS. *Andrew Wyeth*. 2016 [consulta:2018-04-12] Disponible en: < <http://eltriunfodearciniegas.blogspot.com/2016/04/andrew-wyeth.html> >.

6.ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig 1. PIERO DELLA FRANCESCA. *Díptico de los Duques de Urbino*. 1472.

Fig 2. ALBERTO DURERO. *Autorretrato de Durero*. 1498.

Fig 3. LEONARDO DA VINCI. *La Gioconda*. 1503-1519.

Fig 4. DIEGO VELÁZQUEZ. *Las meninas*. 1656.

Fig 5. EDGAR DEGAS. *La familia Bellelli*. 1858-1867.

Fig 6. HENRI MATISSE. *La raya verde*. 1905.

Fig 7. LUCIAN FREUD. *Man's, Head, Self Portrait*. 1963.

Fig 8. JOHANNES VERMMER. *El astrónomo*. 1668.

Fig 9. JAMES WHISTLER. *Composición en gris y negro nº1*. 1871.

Fig 10. EDWARD HOPPER. *Habitación de hotel*. 1931.

Fig 11. ANDREW WYETH. *Christina's World*. 1948.

Fig 12. ANDREW WYETH. *Her room*. 1963.

Fig 13. ANDREW WYETH. *Master bedroom*. 1965.

Fig 14. AMALIA AVIA. *Escena doméstica*. 1985.

Fig 15. ISABEL QUINTANILLA. *Habitación de costura*. 1974.

Fig 16. ANTONIO LÓPEZ. *Figuras en una casa*. 1967.

Fig 17. ANTONIO LÓPEZ. *Taza del wáter y ventana*. 1968.

Fig 18. CARLOS SAN MILLÁN. *Interior atelier*. 2014.

Fig 19. GABRIELA JUAN. *Cine. Serie Particular*. 2018.

Fig 20. GABRIELA JUAN. *Cómic. Serie Particular*. 2018.

Fig 21. GABRIELA JUAN. *Música. Serie Particular*. 2018.

Fig 22. GABRIELA JUAN. *Fotografía. Serie Particular. 2018.*

Fig 23. GABRIELA JUAN. Fotografía seleccionada. 2018.

Fig 24 y 25. GABRIELA JUAN. Fotografías seleccionadas. 2018.

Fig 26. GABRIELA JUAN. Mapas conceptuales de las obras.

Fig 27. GABRIELA JUAN. Fotografía seleccionada. 2018.

Fig 28. GABRIELA JUAN. *Retrato de Carlos* (dibujo). 2018.

Fig 29, 30, 31 y 32. GABRIELA JUAN. *Retrato de Ángela* (proceso). 2018.

Fig 33 y 34. GABRIELA JUAN. *Retrato de Jessica y Camilo* (detalle). 2018.

Fig 35. GABRIELA JUAN. Obras de salones. 2018.

Fig 36. GABRIELA JUAN. Obras de habitación infantil. 2018.

Fig 37. GABRIELA JUAN. Obra de habitaciones juveniles. 2018.

Fig 38 . GABRIELA JUAN. Obra habitación de juegos. 2018.

Fig 39. GABRIELA JUAN. *Retrato de Marta*. 2018.

Fig 40. GABRIELA JUAN. *Retrato de Ángela*. 2018.

Fig 41. GABRIELA JUAN. *Retrato de Jessica y Camilo*. 2018.

Fig 42. GABRIELA JUAN. *Retrato de Lorenzo*. 2018.

Fig 43. GABRIELA JUAN. *Retrato de Mario y Mateo*. 2018.

7.ANEXOS

Gabriela Juan. *Retrato de Lola*. 2018 Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Esther y José*. 2018 Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Lorena y Pablo*. 2018. Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Ana Dolores y Pedro*. 2018. Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de María José y Lorenzo*. 2018. Óleo/DM. 60x73 cm.

De arriba a abajo.

Gabriela Juan. *Retrato de David*. 2018

Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Lorena y Pablo*.

2018. Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Sandra*. 2018.

Óleo/DM. 24x30 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Davinia*. 2018.

Óleo/DM. 65x81 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Luz*. 2018. Óleo/
DM. 60x73 cm.

Gabriela Juan. *Retrato de Carlos*. 2018.

Óleo/DM. 65x81 cm.