

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	05
RESÚMEN EN CASTELLANO	07
RESUMEN EN VALENCIANO	08
RESUMEN EN INGLES	09
INTRODUCCIÓN	11

1ª PARTE: DEFINIR CONCEPTOS

CAPÍTULO 1 - ROSTRO: FIRMA	25
1.1. Anotación del rostro	41
1.2. Retrato del pintor, indicio de firma	51
1.3. El estilo como firma: origen de un cambio de paradigma	65
1.4. Especificidades del autorretrato femenino	69
1.4.1. Sofonisba Anguissola	73
1.4.2. Artemisia Gentileschi	77
1.4.3. Angelica Kauffman	82
CAPÍTULO 2 – YO: AUTOR	85
2.1. Autor de un mundo, autor de sí	89
2.1.1. Yo: autor	95
2.1.2. El otro: obra	105
2.2. Autorrepresentación por la palabra	117
2.3. Desdoblamiento entre sujeto y autor	113
CAPÍTULO 3 – YO SINGULAR: AUTOR PLURAL	123
3.1. La obra como proceso de transformación: Autoconocimiento del individuo y experimentación del autor	137
3.2. Autorretrato y autorrepresentación en el siglo XX: Proximidades y diferencias	153
3.2.1 Autorretrato: afirmación del yo	163
a) yo, autobiografía	163
b) yo, una imagen	165
c) yo, mi personaje	167
d) yo, en un linaje	169
3.2.2. Autorrepresentación: yo que afirmo ser otro	175
e) yo, que me reescribo	175
f) yo, que soy todos	176
g) yo, creador y obra	179

h) yo, intérprete y narrador	182
3.2.3. William Kentridge, paradigma ejemplar	183
3.2.4. Jorge Molder, un ejemplo Portugués	199
3.2.5. Una primera aproximación	211
3.3. Autorrepresentación: el artista que (se) ensaya	219

2ª PARTE: PROYECTO PRÁCTICO

CAPÍTULO 4 – OS LIVROS DE CORES	249
4.1. Los dibujos fundadores	253
a) Caperucita Roja	261
b) <i>Estórias e rabiscos</i>	265
4.2. Proyecto práctico: <i>os livros de cores</i>	273
4.3. Sinopsis del proyecto práctico	277
4.3.1. Memoria descriptiva y concepto	277
4.3.2. Estudios previos y materialización	283
4.3.3. Estrategia de divulgación	287
4.4. Fichas técnicas de cada volumen:	
4.4.1. . livro de grafite	289
4.4.2. . livro vermelho	293
4.4.3. . livro negro	297
4.4.4. . desplegable <i>is this me?</i>	302
4.4.5. . livro azul	306

CAPÍTULO 5 - RECAPITULAR Y CONCLUIR	313
--	------------

BIBLIOGRAFÍA	329
1. Bibliografía activa	331
2. Bibliografía pasiva	336
3. Diccionarios	338
4. Material audio y vídeo	338
5. Revistas y publicaciones periódicas	338
6. Publicaciones online	342
7. Bibliografía consultada durante el proyecto práctico	343
7.1. Libros Editados	343
7.2. Libros de artista, Autoedición, smallpress y Facsímiles	344
7.3. Web-sites sobre edición y libros de artista	346
8. Índice de imágenes presentadas	347

3ª PARTE: DOCUMENTACIÓN

Anexo 1 – APUNTES BIOGRÁFICOS	353
Breve Biografía de Sofonisba Anguissola	355
Breve Biografía de Artemisia Gentileschi	357
Breve Biografía de William Kentridge	359
Breve Biografía de Jorge Molder	361
Breve comentario sobre Cesare Ripa e <i>Iconologia</i>	363
Anexo 2 - FICHAS DE ESTUDIO	365
Marina ABRAMOVIC	367
Helena ALMEIDA	369
Sofonisba ANGUISSOLA	371
Manuel BOTELHO	363
Claude CAHUN	375
Sophie CALLE	377
Francesco CLEMENTE	379
Chuck CLOSE	381
Gustave COURBET	383
Alberto DURERO	385
Artemisia GENTILESCHI	387
GILBERT & GEORGE	391
Nan GOLDIN	393
David HOCKNEY	395
Frida KAHLO	397
William KENTRIDGE	399
Duane MICHALS	403
Yasumasa MORIMURA	405
Alice NEEL	407
ORLAN	409
Pablo PICASSO	411
Rembrandt Van RIJN	413
Norman ROCKWELL	415
Cindy SHERMAN	417
Cindy SHERMAN & Richard PRINCE	419
Anna Dorothea THERBUSCH	421
Johannes VERMEER	423
Andy WARHOL	425
Francesca WOODMAN	427