

COLOR RGB

Rojo: 210

Verde: 35

Azul: 42

TFG

AUTORRETRATO CONTEMPORÁNEO:

Una producción artística propia

Presentado por David Hernández Hernández

Tutor: María del Carmen Marcos Martínez

Facultat de Belles Arts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2018-2019

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Esta memoria tiene como objetivo realizar un recorrido por la historia del autorretrato y sus referentes principales e Investigar sobre mi fisiología y mi vulnerabilidad, replantearme la verdad sobre mi propio aspecto y ser consciente de cómo la belleza varía en cada época o cultura, cómo somos prisioneros inconscientes de nuestra propia sociedad.

En el siguiente Trabajo Fin de Grado muestro mi lado más íntimo a través de un conjunto de obras interdisciplinarias que contienen dibujo, pintura, escultura e instalación. Su contenido es mayormente figurativo. Trabajo con el cuerpo y con sus partes de manera orgánica o sintetizando las formas para crear tensiones jugando con elementos quirúrgicos y cotidianos. A lo largo del trabajo me autorretrato en varias fases de una intervención que padecí y por la que comencé este proyecto.

Los referentes principales que voy a exponer son artistas pertenecientes a la escultura moderna, es decir, desde el siglo XIX hasta la actualidad, así como también un artista gráfico.

PALABRAS CLAVE: AUTORRETRATO, PINTURA, ESCULTURA, DIBUJO.

SUMMARY

This memory aims to take a tour through the History of self-portrait and its main referents, and to investigate my physiology and my vulnerability, rethink the truth about my own appearance and be aware of how beauty varies in every age or culture, how we are unconscious prisoners of our own society.

In the next job I show my most intimate side through a set of interdisciplinary works that contain drawing, painting, sculpture and installation. Its content is mostly figurative. I work with the body and its parts organically or synthesizing the forms to create tensions by playing with surgical and everyday elements. Throughout the work I self-portrait in several phases of an intervention that I suffered and for which I started this project.

The main references that I will expose are artists belonging to modern sculpture, that is, from the nineteenth century to the present.

KEYWORDS: SELF-PORTRAIT, PAINTING, SCULPTURE, DRAWING.

AGRADECIMIENTOS

Debo agradecer a mi familia el apoyo tanto moral, como económico. A Adrián Sánchez Encabo, Edgar Santamaría Boronat y Jesús Martín Gómez, por ayudarme en el proceso del TFG, tanto con la parte práctica como en la teórica.

Sin mi tutora no podría haber terminado el Trabajo de Fin de Grado. Ha tenido paciencia para ayudarme en todo este proceso de creación y de reflexión escrita.

INDICE

INTRODUCCIÓN	7
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	8
1. MARCO TEÓRICO.	10
1.1. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DEL AUTORRETRATO	10
1.1.1. El autorretrato hasta el siglo XIX	10
1.1.2. El autorretrato en los siglos XX Y XXI	15
1.1.2.1. El autorretrato en el siglo XX	15
1.1.2.2. El autorretrato en el siglo XXI	20
1.2. NUEVO CONCEPTO DE AUTORRETRATO	21
1.1.2. El sujeto y el" yo"	22
1.1.3. Autorretrato sin cara	23
1.3. REFERENTES ARTÍSTICOS	26
1.3.1. Auguste Rodin	26
1.3.2. Javier Marín	27
1.3.3. José Hernández	30
2. DESARROLLO DEL PROYECTO CREATIVO	32
2.1. <i>BRACKETS</i>	32
2.1.1 PROCESO TÉCNICO	35
2.2. <i>AUTORRETRATO: FASE 2.0</i>	37
2.2.1 PROCESO TÉCNICO	41
2.3. <i>LIKE</i>	42
2.3.1 PROCESO TÉCNICO	44
2.4. SERIE GRÁFICA: <i>PICUDOS</i>	45
2.4.1 PROCESO TÉCNICO	53
CONCLUSIONES	54
BIBLIOGRAFÍA	56
ÍNDICE DE IMÁGENES	61

ANEXO

INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta una serie de obras de diferentes disciplinas, todas ellas tratan el género del autorretrato, por lo que tienen un fuerte carácter figurativo. El proyecto está vertebrado en torno a una operación quirúrgica a la que me sometí hace ya algunos años. Después de la operación y tras pasar un mes de reposo absoluto empecé a plantearme utilizar este doloroso acontecimiento como punto de partida para poder plantear un proyecto artístico personal, el cual no solo se centra en una labor de documentación, si no que me sitúa como individuo dentro la sociedad en la que habitamos y por lo tanto como persona sensible a las problemáticas sociales.

El proyecto está conformado por tres obras principales que narran los tres momentos importantes que rodean a la operación. En primer lugar, los meses anteriores a la intervención, en los cuales reinaban los nervios y las expectativas sobre los cambios que me iba a producir la operación, la colocación de la mandíbula podría eliminar muchos complejos que me acompañaban desde la infancia. En esta fase muestro cómo era antes, cuando no se había producido ningún cambio.

La segunda pieza narra lo que sucede durante los meses de reposo y dolor en los cuales no podía hacer nada más que pensar y padecer. La tercera obra trata sobre la identidad después de estos acontecimientos, y el inicio del grado.

En el marco teórico he realizado un recorrido por la historia y los principales referentes del autorretrato, así como también por las nuevas formas de ver el mismo.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

OBJETIVOS

Con este Trabajo Fin de Grado pretendo:

- Unir los distintos conocimientos conseguidos a lo largo de los años de carrera, tanto prácticos como teóricos. Todo esto llevado a un terreno narrativo y personal con el que pretendo desnudarme frente al espectador y entenderme a mí mismo.
- Realizar un recorrido histórico por el autorretrato en el que veremos su evolución, desde sus inicios, hasta el siglo XX y XXI, donde sufre cambios considerables. También podemos ver diferentes conceptos y funciones del autorretrato en la actualidad.
- Reflexionar sobre cómo la sociedad nos influye en nuestra propia identidad.
- Afianzar las distintas técnicas aprendidas durante la carrera. Algunas obras del anexo pertenecen al segundo año de carrera, donde ya trabajaba el concepto de autorretrato buscando algo más que mi imagen sensible. He profundizado en técnicas como la fundición, el modelado o la pintura al óleo, y he descubierto y practicado otras nuevas como son el grabado calcográfico y la instalación.
- Realizar una primera exposición individual con la que daré a conocer a través de las obras presentadas en este Trabajo Fin de Grado.

METODOLOGÍA

La metodología empleada es cualitativa. Es una investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto hace que sea un tipo de investigación interpretativa, referida a lo particular.

En la serie de diferentes pinturas, esculturas, dibujos e instalaciones que comprenden este TFG podemos encontrar producciones de los dos últimos

años de mi paso por el grado en Bellas artes. Esta es la metodología seguida para desempeñar las obras que conforman este Trabajo Fin de Grado.

Metodología teórica. Al ser el autorretrato y la crítica social un tema muy extenso, y dado a que ya contábamos con diversas obras que queríamos incluir en este trabajo, tuvimos que seleccionar los puntos que mejor explicaran lo que habíamos creado plásticamente.

Cada punto de este TFG ha necesitado su propia bibliografía, la cual íbamos descubriendo a medida que avanzaba el proyecto y había que buscar nuevas fuentes de información, siempre consultando a mi tutora, evitando páginas web poco fiables y centrándonos en tesis doctorales o artículos especializados.

Recurriré a la primera persona, debido al carácter autobiográfico del documento.

Metodología práctica. Aunque en la serie de obras que he realizado con motivo de este proyecto podemos encontrar disciplinas muy diversas que no tienen nada que ver entre sí, utilizo una metodología similar en todas. Además, pretendo realizar una exposición individual que las presente como el proyecto creativo unificado que es.

Primeramente, antes de concebir cualquier obra, debía tener claro lo que iba a representar, en este caso a mí mismo, para buscar referentes que ayudaran a diseñar los diferentes proyectos.

En este proyecto contamos con numerosa obra gráfica realizada mayoritariamente con bolígrafo negro. Después una pequeña fase de maquetación donde realizaba modelos a escala reducida tanto en plastilina como en barro de aquellas piezas destinadas a escultura; y pruebas de color y composición en aquellas que formarían parte de mi obra pictórica.

1. MARCO TEÓRICO.

1.1. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DEL AUTORRETRATO.

1.1.1. EL AUTORRETRATO HASTA EL SIGLO XIX.

La definición de retrato y autorretrato sufre cambios a lo largo de la historia, tanto en su ejecución como en su finalidad. Comenzaremos este recorrido histórico visualizando diferentes definiciones de retrato y autorretrato. Èmile Littrè en su diccionario realizado entre 1867 y 1872 define el retrato como “*la imagen de una persona confeccionada con alguna de las artes del dibujo*” reuniendo numerosos ejemplos de los cuales los más actuales eran del siglo XVII.

En el libro de Rosa Martínez-Artero titulado *El Retrato* nos encontramos con que la definición anterior se puede aplicar a los retratos y autorretratos comprendidos entre los siglos XV y XIX. Durante estos siglos el objetivo del retrato fue distinguir a la persona retratada y ser reconocido en su comunidad. La invención de la fotografía hace que el trabajo de documentación del retrato se pierda.

El autorretrato se inicia en la Antigüedad, concretamente en Egipto mediante el autorretrato de firma:

Los autorretratos se remontan en el antiguo Egipto al período Amarna (ca. 1365 a.C). Bak, escultor en jefe del faraón Akhenatón grabó su autorretrato y el de su esposa Theri.¹

Un ejemplo de retratos que reproducen la semejanza del retratado son los encontrados en El Faiyum, realizados en el periodo en el que los Romanos ocuparon Egipto y se niegan a la pérdida de la identidad ante la muerte, tienen influencia griega. Fueron pintados con encáustica sobre tabla y al

¹ Oscar en fotos.com *Autorretrato y fotografía*, Oscar Colorado Nates año 2013. [online]. disponible en: <https://oscarenfotos.com/2013/08/11/autorretrato-y-fotografia/>. [20/12/2018] 12:00.

Fig. 1. *Retrato de mujer*, de El Faiyum
Período romano. 200 d.C. El
Rubaiyat
Encáustica sobre madera
British Museum

Fig. 2. Jan Van Eyck.
*Retrato de hombre con
turbante rojo*, 1433.
Óleo sobre tabla
25,8 x 18,9 cm.
National Gallery de Londres

temple. Son importantes porque añaden una categoría nueva, por un lado, los sujetos, y por otro los Dioses, ya que en la Antigüedad solo éstos podían ser retratados (el faraón era considerado como deidad)

Fidias, escultor griego dejó su firma en el escudo de Atenea del Partenón, lugar donde no se permitían representaciones humanas, solo en el caso de representar a las divinidades griegas.

Jan Van Eyck, nacido en 1430, sorprendió con su obra, *Hombre del turbante rojo*.

El cuadro aparece con una inscripción esclarecedora en su marco (con caracteres pintados, no tallados como parecen): *JOHES DE EYCK ME FECIT ANO MCCCC.33. 21. OCTOBRIS* «Jan Van Eyck me hizo el 21 de octubre 1433», y otra un poco más enigmática arriba: *AIC IXH XAN*, que puede traducirse como «hago lo que puedo», o quizá más bien, conociendo un poco al artista «hago esto porque puedo».²

Jan Van Eyck es un pintor conocido por su maestría con el óleo, de hecho, es pionero en utilizar óleo sobre tabla, y poseía un gran gusto por el detalle.

Jean Fouquet, pintor francés perteneciente al estilo gótico, nacido en 1420, realizó en 1450 un medallón en el que solo figuraba él, no estaba incluido en una escena y no tenía ninguna otra función que la de representarse a sí mismo, el autor era consciente de su condición.

Alberto Durero es uno de los máximos exponentes del Renacimiento alemán. Durero se autorretrata en 1498, a los veintiséis años, representándose como un *gentiluomo*, es decir, un caballero vestido finamente y cubriendo sus manos trabajadas con unos guantes de piel de

² Historia del arte.com. *Retrato de hombre con turbante rojo*; [online] Disponible <https://historia-arte.com/obras/retrato-de-hombre-con-turbante-rojo> [20/12/2018] 17:15.

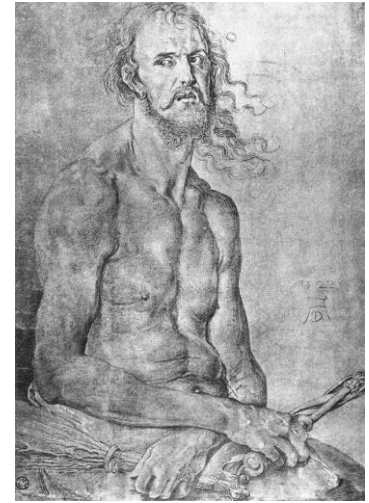

Fig. 3. Alberto Durero. *Autorretrato*, 1498. Óleo sobre tabla. 52 x 41 cm. Museo del Prado. Madrid, España.

Fig. 4. Alberto Durero *Autorretrato*, 1500. Óleo sobre tabla 67 x 49 cm.

Fig. 5. Alberto Durero. *Autorretrato como Ecce Homo*, 1522. Dibujo 40,8 x 29 cm. Kunsthalle, Bremen.

cabritilla. En este autorretrato, parece que un ojo mira al espectador y el otro mira la propia escenografía del cuadro.

*Durero veía en el retrato (lo escribe en uno de sus tratados) un antídoto contra la muerte.*³

Este artista alemán se autorretrata a lo largo de su vida en suficientes ocasiones como para realizarle un psicoanálisis. En el autorretrato que se puede ver expuesto en el Museo de El Prado, encontramos un pequeño texto en el que se puede leer *Este retrato me sitúa en los 26 años*. En esta obra se hace patente su narcisismo.

En el autorretrato de Múnich, Durero se representa idealizado y místico, propio de los artistas renacentistas. Lo firma con otro texto, *Alberto Durero pintó el cuadro, con colores propios, a los 28 años*.

No es el único que ha recurrido a la seriación, para representar los cambios físicos, sociales y algunos sucesos que piden una nueva imagen, pues una sola es incapaz de retratar el devenir del ser. Otros artistas como Rembrandt van Rijn realizó cuantiosos autorretratos en los que habría que prestar atención a su evolución cronológica.

³ Grandes de todos los tiempos, *DURERO*. Madrid: Prensa española, 1968. Pág. 8.

El primer autorretrato que conocemos de Rembrandt se encuentra en Rijks Museum de Ámsterdam. Los rasgos están en sombra con el fondo iluminado, la intención del artista es estudiar la incidencia de la luz sobre el rostro. A lo largo de su vida realizó más de 30 pinturas, veintiséis aguafuertes y doce dibujos, en los que se distinguen el paso del tiempo y la vida personal del artista

Como contrapunto a estos trabajos en los que vemos el devenir a partir de la representación figurativa del propio artista se encuentra la obra titulada *Autorretrato* del pintor Cornelius Norbertus Gybsbrecht realizada en 1670, en el que aparecen una serie de elementos identificativos del artista, como un violín, diferentes instrumentos de pintor y su autorretrato de pequeño formato y en la esquina superior izquierda siendo un cuadro dentro de otro cuadro. En este caso el artista da más importancia a los elementos que lo identifican que a su propia figura.

En el siglo XVIII el autorretrato vuelve a representar al pintor tradicional, dando importancia al papel del propio artista.

En cuanto a la escultura del siglo XVII voy a mencionar a un escultor alemán, Franz Xavier Messerschmidt, el cual fue escultor en la corte austríaca. Este artista padeció una enfermedad mental en la parte final de su vida, en la que se retiró a Presburgo donde realizó una serie de bustos que ríen, lloran y gesticulan como si hubieran enloquecido. A lo largo de su vida realizó 60 autorretratos en los que se pueden apreciar rasgos expresionistas que en aquella época eran prácticamente inimaginables pues parecen esculturas realizadas en el siglo XX.

Me quiero detener también en Goya, el cual realizó numerosos autorretratos a lo largo de su vida en diversas situaciones. En el *Autorretrato*, realizado hacia 1815, deja atrás todo detalle innecesario.

Fig. 6. Rembrandt van Rijn.
Autorretrato, 1628.
óleo sobre tabla,
22 x 18 cm.
Rijksmuseum, Amsterdam

Fig. 7. Franz Xaver
Messerschmidt.
Childish Weeping, 1770-83.
Bronce, 58 cm. de altura.
Messerschmidt. Museum of
Fine Arts, Budapest

*La sordera ha colocado una barrera entre él y el mundo. Sólo pudo en parte superarla, a través de su agudísima mirada, que parece posarse someramente, casi de reojo, en aquello que hay alrededor.*⁴

Hay un autorretrato de Goya que capta mi atención especialmente, *Goya asistido por el doctor Arrieta*, en el que se muestra a sí mismo de manera decrepita, pero en lugar de dedicárselo a una virgen o un santo se lo dedica a su propio médico, el cual sujeta al artista sin fuerzas. Este es el último autorretrato que conocemos de Goya.

En el siglo XIX los artistas consideraban que su profesión tenía un carácter vocacional y esto se empieza a notar en los autorretratos, los cuales poseían unas miradas y unas poses arrogantes.

A mitad de siglo apareció la fotografía y con ésta apareció la pintura abstracta, la revolución del arte moderno. Ingres ya intuía que llegaría el día en que no sería necesario tener al modelo delante para hacer un retrato, o salir del estudio para pintar un paisaje. Por eso los artistas de principios de siglo rompen con el realismo y el arte clásico, nace el impresionismo, el cual es fundamental para que posteriormente se desarrollara el postimpresionismo y las vanguardias.

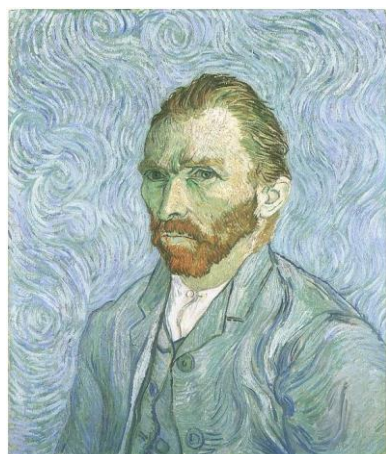

Fig. 8. Francisco de Goya
Autorretrato de Goya con el doctor arrieta, 1820.
Óleo sobre lienzo,
115 x 79 cm.
Instituto de Arte de
Mineápolis.

Fig. 9. Vincent van Gogh
Autorretrato Saint-Rémy,
1889
Óleo sobre tela
Museo de Orsay
París, Francia.

Volviendo a lo que nos ocupa, el autorretrato y tras esta introducción al arte moderno, debo mencionar los autorretratos de Edgar Degas, el cual utiliza la fotografía como soporte, y los 43 autorretratos de Vincent van Gogh, los cuales son penetrantemente psicológicos. Este gran número de auto representaciones tiene una razón práctica, y es que a menudo no podía contar con personas que posaran para él. En el *autorretrato* de 1889 que se pinta en Saint-Rèmy, tras uno de sus peores ataques de delirio, podemos apreciar un tipo de autorretrato mucho más psicológico.

⁴ Grandes de todos los tiempos, GOYA. Madrid: Prensa española, 1968. Pág. 74.

1.1.2. El autorretrato en los siglos XX y XXI.

A partir del siglo XX durante las Vanguardias los artistas desarrollan un lenguaje más personal, mucho más expresivo e involucrado con la sociedad de su tiempo. La libertad que poseen los artistas permite acercarse a las emociones humanas de manera mucho más rotunda.

En 1920, Picabia pintó su firma como objeto del cuadro y de esta manera visualizaba “al pie de la letra” la sustitución del hombre por el hombre.⁵

A lo largo de la Historia los artistas siempre han dejado en su trabajo una huella personal que ha terminado llegando a nosotros como un mensaje.

1.1.2.1. El autorretrato en el siglo XX.

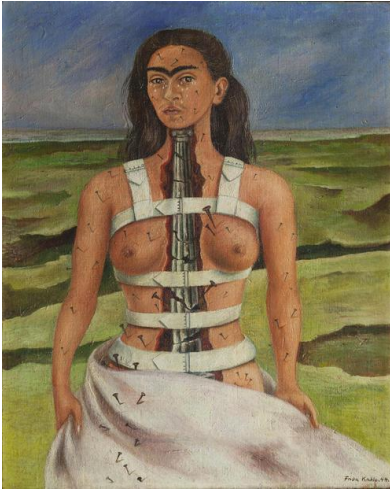
En el siglo XIX aparece la fotografía, con lo cual el retrato queda a disposición de prácticamente cualquiera, porque es mucho más económico que el retrato que se hacía mediante pintura o mediante el busto, si hablamos de escultura.

En el siglo XX la industrialización da paso a las vanguardias, que cambian el concepto de arte que se tenía hasta entonces. Comienza a pensarse que los métodos académicos están obsoletos y a buscar nuevos lenguajes artísticos.

En las vanguardias, el artista comienza a no ocultar nada, a trabajar con su cuerpo el cual muestra al espectador sin ningún pudor debido al cambio social que en el siglo XX se hace notar en el arte.

Una de las artistas más características de principios del siglo XX es Frida Kahlo, sobre todo en la disciplina del autorretrato, en la que se basa la mayor parte de su obra. Frida es una artista mexicana que trató su biografía y su sufrimiento en su obra plástica. En su obra, Frida intenta conocerse a sí misma, pasaba mucho tiempo sola y se pintaba a ella porque era la persona a la que mejor conocía.

⁵ MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos, 2004. Pág. 250.

En el cuadro *La columna rota*, Frida nos muestra lo que supuso para ella un accidente que tuvo de joven. En esta obra se dibuja a sí misma desnuda de cintura para arriba y con un corsé metálico. Una abertura a lo largo de su cuerpo permite ver la columna vertebral rota.

Otro artista de principios de siglo fue Egon Schiele. Artista austríaco nacido en 1890, es considerado uno de los artistas más representativos del expresionismo austríaco.

Su obra gira en torno a la representación humana y tiene una obsesión por el autorretrato, con el que analiza su cuerpo y trasciende las convenciones de su tiempo. También tenía interés en la sexualidad, por lo que calificaron su arte de pornográfico en varias ocasiones. Esto lo obligó a cambiar su lugar de residencia y a pasar un tiempo en prisión en 1912.

Otro artista que dedicó gran parte de su obra al autorretrato es Lucian Freud, su especialidad es el retrato, en el que no incluye los sentimientos del modelo. Al igual que Egon Schiele, su pintura fue acusada de pornográfica, siendo por ello un artista muy polémico

En sus autorretratos, su gesto siempre es forzado, suele mirar de reajo o hacia abajo mostrando lo costoso que es representarse con la ayuda del espejo. En el autorretrato *Reflejo con dos niños*, Freud trabaja con dos espejos, obligando al espectador a recorrer el cuadro desde abajo hacia arriba.

Otro gran pintor que se dedicó al autorretrato fue Francis Bacon. El lenguaje que utiliza Bacon en sus cuadros deriva de sus experiencias vitales.

Uno de los artistas más importantes a nivel internacional es Pablo Picasso, el cual también realizó numerosos autorretratos.

Fig. 10. Frida Kahlo.
La columna rota, año 1944.
Óleo sobre lienzo
30 x 39 cm.
Museo Dolores Olmedo,
México D.C. (México)

Fig. 11. Lucian Freud
Reflejo con dos niños
(Autorretrato), 1965.
Óleo sobre lienzo.
91 x 91 cm.

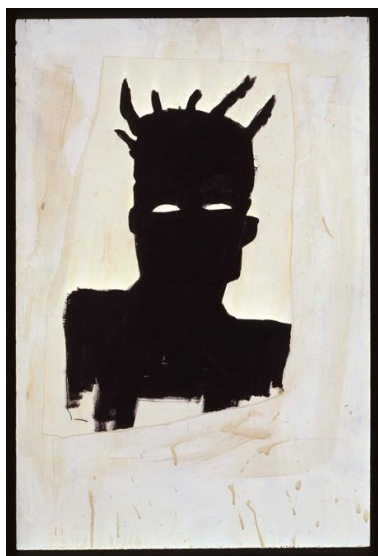

Fig. 12. Jean-Michel Basquiat
Autorretrato (Self-Portrait),
1983.

Acrílico sobre papel, montado
sobre panel
91,5 x 61 cm.
Colección Thaddaeus Ropac,
París-Salzburg

Fig. 13. Andy Warhol
Autorretrato, 1986.

Acrílico y tinta serigráfica
sobre lienzo.
Collection of the Andy Warhol
Museum

Un «autorretrato». La figura dominante, el toro, con sus patas robustas, los testículos muy marcados y la mirada hacia el espectador, es el propio Picasso, dice Juarranz. El pintor ya se había dibujado así antes, sobre todo en su relación con su mujer, Olga (el caballo).⁶

En toda esta serie de autorretratos podemos ver cómo su estilo madura. Tales representaciones, como el autorretrato que se realizó a los 15 años, en el cual la pintura es realista y potente, evolucionan con el artista.

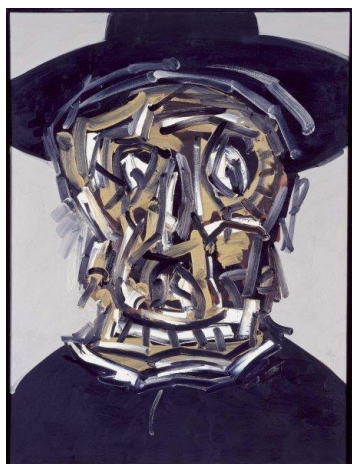
En la década de los 80 coincidieron dos titanes del arte del siglo XX, los cuales tuvieron una difícil amistad y se influyeron mutuamente. Hablo de Andy Warhol y Jean Michelle Basquiat a quienes no podía evitar nombrar debido a su gran éxito e influencia. También claro está, porque se autorretratan en numerosas ocasiones. Basquiat en su autorretrato de 1982 deja clara su brutalidad y su rabia, también sus referentes tales como Pollock, la música jazz, o el abuso de drogas. Basquiat se representa toscamente, como si fuera una máscara africana y también posee cierto primitivismo.

Por otra parte, Andy Warhol es un genio tratando su propia imagen.

Se podría decir que Warhol vio venir la importancia de la propia imagen mucho antes de que la moda de hacerse fotos a uno mismo inundara el planeta y las redes sociales. El artista llegó a decir que “en el futuro todo el mundo será mundialmente famoso durante 15 minutos”. Una máxima que podría publicitar muchas de las celebridades que triunfan y acumulan seguidores en la actualidad.⁷

⁶ El mundo .es. Crónica de El Mundo: Las cinco mujeres que Picasso escondió en el Guernica. [online] disponible en: <https://www.elmundo.es/cronica/2018/04/17/5ad0d62946163fbd058b45d9.html> [15/12/2018] 21:00 horas

⁷ Andy Warhol, blog La Musa Encantada, martes 20 junio de 2017. [online] disponible en: <https://lamusaencantada.blogspot.com/2017/06/andy-warhol.html> [17-abril-2018] 21:15 h.

James Sevier, especialista de Sotheby's en arte contemporáneo, dice que estos primeros autorretratos del artista *son relevantes para la cultura contemporánea. Es una obra que marca el decisivo momento en el que Warhol se unió al exclusivo grupo de los grandes autorretratos*⁸. Habla de uno de sus primeros selfies, donde utilizó el fotomatón. Utilizó la fotografía como si fueran bocetos a través de los cuales trabajaba después en dibujos, pinturas y grabados.

El español Antonio Saura realizó una serie de autorretratos en los cuales, junto con su serie *Damas*, da los primeros pasos hacia el expresionismo: mediante el gesto desarrolla una pincelada potente.

En escultura hay diferentes artistas que han tratado el autorretrato de formas muy diversas, voy a detenerme en algunos escultores del siglo XX de gran relevancia como Pablo Gargallo, que fue coetáneo de Picasso. Gargallo está al día de las vanguardias, pero con una formación tradicional por lo que compaginaba piezas como el *Gran Profeta* con otras de corte más clásico. En su *Autorretrato con pipa* realizado en el año 1907, se puede ver su gran manejo del dibujo.

Otro escultor de renombre es Victorio Macho, nacido en Palencia y seleccionado en 1924 para representar a España en la XIV Exposición Bial de Venecia. A los 17 años realiza un autorretrato en el que ya destaca por su gran fuerza expresiva, y un pelo rebelde que apunta a una fuerte personalidad que lo acompañaría el resto de su vida.

Daniel González realizó una producción de numerosos retratos modelados en París entre los años veinte y treinta que se señala como una renovación del realismo. Su autorretrato entró en 1947 en la colección del estado español, formando parte de la colección del Museo de Arte Moderno. Tiene una gran fuerza expresiva y potencia en el rostro, de superficie pulida y rotunda.

Fig. 14. Antonio Saura.
Autorretrato, 1988.
Óleo sobre lienzo
130 x 97 cm.
Museo Reina Sofía, Madrid.

Fig. 15. Pablo Gargallo.
Autorretrato, 1932.
Chapa de cobre
40x 17x 14 cm.
Colección privada, Barcelona,
España.

⁸ El país.com. Andy Warhol, un 'selfie' de siete millones de dólares 2017. [online] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/06/15/gente/1497534748_762954.html[Consulta: 17-abril-2019].

Las vanguardias provocaron cambios en los diferentes géneros, haciendo que, a priori, el título se desconecte de la obra, o llevar la imagen hacia la figuración o la abstracción más allá del género al que pertenezcan.

La fotografía se vuelve un medio idóneo para el autorretrato, también en el arte.

Fig. 16. Cindy Sherman.
Untitled Film Still, 1977-1980.
Gelatin silver print

Cindy Sherman crea una serie donde se disfraza de diferentes personajes de un fotograma de una película que no existe, lo que viene a llamarse *tableau vivant*. Cindy utiliza la narrativa de películas de serie B y un discurso inspirado en los estereotipos femeninos. Cindy se ha convertido gracias a Las *Untitled Film Stills*, que es el nombre del proyecto, en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial.

*Los autorretratos nos limitan a una persona, una cara, y ello no encaja en nuestro moderno sentido del ser. Conforme nos dirigimos al siglo XXI, los artistas se muestran a sí mismos siempre cambiante, interminables, fragmentados.*⁹

⁹ Óscar en fotos.com. *Autorretrato y fotografía*. Óscar Colorado Nates, año 2013. [online] disponible en: <https://oscarenfotos.com/2013/08/11/autorretrato-y-fotografia/> [03/01/2019] 15:40.

Fig. 17. Francesca Woodman
From *Angel Series*, Rome,
Italy, 1977
Gelatin silver estate print
20.3 x 25.4 cm.

Debo mencionar a Francesca Woodman, ya que sus fotografías son una observación del ser, sin politizarlo: *Al esconder y encriptar a sus sujetos recuerda al observador que sus fotografías planas y distorsionadas nunca ofrecen la verdad total sobre el individuo.*¹⁰

Efectivamente, en la obra de Woodman son tan importantes sus presencias como ausencias

*“Visto y no visto. Aparición y desaparición. Lo que revela como ningún otro medio la fotografía es nuestra condición de fantasmas.”*¹¹

1.1.2.2. El autorretrato en el siglo XXI.

*El autorretrato contemporáneo debe mostrar al artista, explorar su concepto de identidad –ya sea la propia o en un sentido más amplio o universal- y debe ofrecer al observador un punto de vista tendenciosos o una contemplación acerca del ser.*¹²

La palabra *Selfie (selfies)* es el diminutivo de self-portrait que es el equivalente en nuestra lengua de autorretrato. En nuestros días es la forma de expresión social y personal más importantes y que va a permitir a generaciones venideras tener un mapa sociocultural muy bien documentado de nuestra sociedad actual

En pleno comienzo del siglo XXI cualquier persona es capaz de subir un selfie o autorretrato a una red social cualquiera. Eso lleva a pensar sobre si las redes sociales alimentan este tipo de comportamiento narcisista, o si lo son porque la gente las utiliza de esa manera.

¹⁰Tatemodern.com Francesca Woodman 1958–1981. [online]. Disponible en: <https://www.tate.org.uk/art/artists/francesca-woodman-10512> [14/02/2019] 16:00 h.

¹¹Autor ANTONIO MUÑOZ MOLINA Francesca Woodman , *aparecida y desaparecida*. [online] Disponible en: https://elpais.com/cultura/2012/03/29/actualidad/1333030202_055108.html [14/02/2019] 16:56 h.

¹² BRIGHT, Susan. *Autofocus. The Self-portrait in Contemporary Photography*. Londres: Thames and Hudson, 2010.

Fig. 18. Miquel Barceló
Temor i tremolor, 2018.
 243 x 244 x 12 cm.
 Técnica mixta sobre lienzo.

*No es tu culpa que seas adicto al selfie: [...] recibes una enorme validación por serlo. Se puede ver cómo la gente está enredada en hacer fotos para obtener aprobación social...*¹³

Es cierto también que las redes sociales otorgan el poder de decidir cómo quieres que la sociedad te vea, tienes un control absoluto sobre tu imagen. Las redes sociales son también un lugar de encuentro de la diversidad social, no todo consiste en buscar la imagen perfecta.

*Los medios sociales son una oportunidad para oponernos al continuo ataque de imágenes perfectas que se perpetra contra nuestra psique.*¹⁴

En cuanto a pintura, cabe destacar a Miquel Barceló, un artista español contemporáneo muy conocido a nivel mundial, que siempre se reinventa con cada trabajo. Es un artista interdisciplinar que ha trabajado pintura, fundición, cerámica, dibujo etc...

Influenciado por el Art Brut y por el expresionismo abstracto, experimenta constantemente con nuevas técnicas y colores. Posee también una serie de autorretratos realizados en diversas épocas de su carrera, uno en concreto que es el *Autorretrato con Pulpo* en el cual deja clara su relación con el mar, que bien puede significar su vínculo con Mallorca, su lugar de procedencia.

1.2. NUEVO CONCEPTO DE AUTORRETRATO

En los epígrafes anteriores he desarrollado un breve recorrido histórico del autorretrato señalando sus principales artistas, tanto hombres como mujeres. El sentido de este recorrido ha sido conocer los antecedentes del autorretrato actual, los cambios que ha sufrido a lo largo de la historia del arte y las distintas funciones que ha desempeñado, dado que antes en el retrato estaba implícita la representación fisiognómica del sujeto, y, en el

¹³ Óscar en fotos.com. *Autorretrato y fotografía*. Óscar Colorado Nates, año 2013. [online] disponible en: <https://oscarenfotos.com/2013/08/11/autorretrato-y-fotografia/> [13/02/2019] 16:00.

¹⁴ Óscar en fotos.com. *Op Cit.* [13/02/2019] 16:30.

caso del autorretrato, la propia representación del artista. Ahora un autorretrato es mucho más sutil, la imagen del artista puede ser cambiada por un concepto. Rosa Martínez-Artero señala que es necesario mirar con flexibilidad al acercarnos al autorretrato contemporáneo:

Pero, además, hay que afirmar que la feliz complacencia en un modo artístico “a la carta” ha llevado al retrato a un estado in extremis en el que conviven expresiones radicales de una nueva comprensión del sujeto con modos de perpetuación de los cánones más tradicionales del género¹⁵.

Como he reflejado antes, en el siglo XX surgen las vanguardias, y con ellas hay un cambio en la manera de ver el arte. En este apartado vamos a ver en qué ha desembocado el autorretrato en la actualidad.

1.2.1. El Sujeto y el “YO”

En este punto se cuestionan las bases teóricas y formales de lo que conforma el retrato antiguo, es decir, un doble, donde el parecido físico era una parte fundamental dentro del concepto de retrato.

Comenzamos a ver cómo aparece por un lado el sujeto, que es la representación fiel de la apariencia física de un modelo, y por otro lado el “YO” que representa al sujeto de una forma más abstracta. La imagen que representa a un sujeto jamás llegará a ser ese sujeto, solo puede quedar relegada a ser una mera representación.

El “YO” está unido a lo interno y por tanto, al dolor. El “YO” adquiere forma con dificultad a consecuencia de lo invisible e inestable de la percepción de lo individual, desmesuradamente complejo.¹⁶

En el siglo XX el retrato pierde capacidad de descripción y la materia se convierte en lo que verdaderamente forma la identidad del sujeto, lo que hace que se abra la puerta a la utilización de multitud de recursos que hasta

¹⁵ MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *Op. Cit.* Pág. 215.

¹⁶MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *Op. Cit.* Pág. 195.

ahora no se utilizaban. Por ejemplo, el uso de la fuerza unida al gesto después de la Primera Guerra Mundial representa la pérdida del nombre, con lo cual su deseo es expresar que el sujeto ha muerto. También cobra fuerza la caricatura ante la representación de un individuo, haciendo que sean los rasgos más característicos los que se representen reconociblemente en la obra.

El modelo deja de aportar algo a la obra artística, dejándole esa labor al artista y al espectador.

El sujeto es conformado por muchos “YOES” que no conforman una sola imagen si no que, cada parte aporta cierta información sobre el sujeto. En el psicoanálisis Sigmund Freud lo considera como un conjunto de diferentes “conscientes”.

El psicoanálisis plantea el tema de la identidad en los siguientes términos: Somos un vacío, una incógnita, un “ello” que, a partir de un cuerpo y sus pulsiones, se convierte simbólicamente en yo.¹⁷

Los artistas dejan de dar prioridad a la técnica buscando un estilo personal, en el que la prioridad es la interpretación del pintor, mostrando así en el retrato el ser del artista, no del retratado.

1.2.2. Autorretrato sin cara

El título significa identificar a un sujeto, en este caso a mí mismo, de un modo diferente. Es un medio para expresar la intimidad del pintor, el cual se aproxima cada vez más al “YO”.

¹⁷MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *Op. Cit.* Pág. 213.

Los primeros pasos hacia este concepto son cambios de perspectiva, superposiciones o la utilización de objetos que representen al individuo. Además, se comienza a tratar, como ya señalamos en el apartado anterior, al individuo retratado o modelo como una simple forma que debe ser modificada al antojo del artista. Se trata de prestarle mucha más atención a la representación del “ser” que a su apariencia sensible.

Se utiliza la fotografía y otros recursos de la imagen para crear identidades nuevas, como en la obra de Morimura, quien cambia el rostro de Frida Kahlo por el suyo en su obra *Un diálogo interior con Frida Kahlo*, obteniendo nuevos rasgos. Otro tipo de nueva visión del retrato es aquel en el que los rasgos ya no son el rostro, sino que son otros.

En el cubismo podemos encontrar todavía rasgos de reconocimiento, pese a la superposición de perspectivas que podían coexistir en un retrato cubista.

Alberto Savino se autorretrató sustituyendo su cabeza por la de una lechuga, adquiriendo así otras connotaciones.

Cada vez la relación entre modelo y representación es mayor. Llegando incluso a solo reconocerse rasgos humanos, tales como una huella. Claros ejemplos son el autorretrato de Jackson Pollock o de Kay Sage, el cual intercambia su cabeza por una estructura. O colocar el retrato boca abajo, lo que supone enfrentar al espectador con una perspectiva incómoda y hace que vea la obra como pintura, no como representación del sujeto.

Podría decirse que el surrealismo abrió un camino a la representación del “YO”, añadiendo principalmente el relato autobiográfico al texto visual.¹⁸

La biografía del autor se muestra al espectador, y se puede ver lo que habita en su interior. El artista debe hacer que el “YO” aparezca mediante los distintos recursos plásticos, metáforas, superposiciones, elipsis. Cuanta más verdad haya en la obra, más se acepta cualquier cambio en la fisonomía de la representación. Como en *La habitación de Van Gogh* de la cual Paul Auster

Fig. 19. Yasumasa Morimura.

Un diálogo interior con Frida Kahlo - Collar de espinas, 2001.

Digital print on canvas.
149.9 x 120 cm.

Imagen de San Francisco Museum of Modern Art

Fig. 20. Kay Sage

Pequeño retrato, 1950
Óleo sobre lienzo.
24 x 21 cm.
The Frances Lehman Loeb Art Center.
Poughkeepsie

¹⁸ MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *Op. Cit.* Pág. 239.

dice que es un autorretrato. Esto hace que el autorretrato sea proclamado como el principal instigador de la renovación del retrato.

Piero Manzoni realiza *Merde de artista* que forma parte de los llamados retratos objeto, o las cajas fluxus.

Todas estas nuevas ramificaciones del género y recursos hacen que el espectador tenga que descifrar los nuevos códigos y recursos con los que el artista experimenta, utilizando códigos cada vez más complejos en la representación del "YO" hasta llegar a la desaparición completa del sujeto, suplantar al sujeto como un objeto que posee una carga simbólica mediante la cual podemos hacer referencia a nuestra biografía.

*La sede simbólica de la identidad se desplaza del rostro en algunos retratos y se traslada a otros rasgos identificativos.*¹⁹

Por último, debo hablar sobre la identidad versátil, presentada en el libro de Rosa Martínez Artero como algo posible, pero que tiene la contradicción inscrita en el nombre y que ha dado lugar a numerosas películas, donde se tratan los cambios de identidad. Orlan es una artista que trabaja sometiendo su cuerpo a numerosas operaciones estéticas mediante las cuales cambia diferentes partes de su cuerpo mediante implantes etc... retransmitiendo la operación en directo en numerosas galerías y centros de arte. Sus comienzos fueron muy distintos, hasta que tuvieron que intervenirla de urgencia y pidió permiso para que grabaran la operación. A partir de ahí se ha sometido a numerosas intervenciones de cirugía plástica.

A través de esta clase de autorretrato y realizando una profunda introspección pretendemos expresar nuestras inquietudes sociales y diferentes problemáticas relacionadas con el mundo de la imagen.

¹⁹MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *Op. Cit.* Pág. 224.

1.1. REFERENTES ARTÍSTICOS

1.3.1. AUGUSTE RODIN

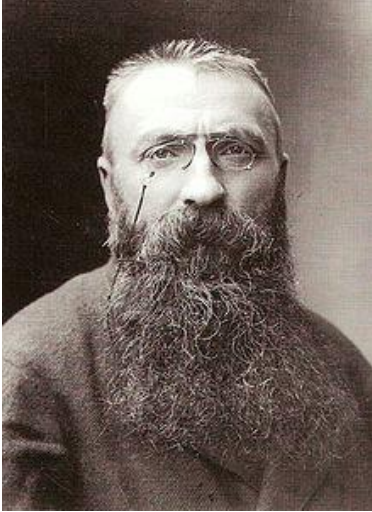

Fig. 21. Auguste Rodin, fotografía tomada en 1891.

Maestro escultor nacido en Meudon, Francia, el 12 de noviembre de 1840. Proveniente de una familia humilde lo enviaron a los 14 años a la “Escuela de Dibujo y Matemáticas”, a la que llamaban la Petite École. Aquí aprende a usar la retentiva para dibujar y a modelar. Durante este periodo consigue varios premios por su trabajo dentro de dicha escuela.

Suspende el examen de acceso a la academia tres veces seguidas. En 1863 crea la obra *La máscara del hombre de la nariz rota*, la cual es clave para entender la obra de Rodin.

Con la pieza llamada *Edad del bronce* fue acusado de haber sacado directamente el molde del cuerpo del modelo.

A partir de esta polémica Rodin consigue numerosos e importantes encargos, el mismo Edmund Turquet le encargó unas puertas para el Museo de Artes Decorativas que nunca se llegaría a construir. Trabajando en este proyecto, Rodin modela dos esculturas muy conocidas de entre sus obras, *El Beso* y *El Pensador*.⁷

Un par de años después le encargan una estatua para un monumento al escritor francés Honoré de Balzac. El resultado fue un total escándalo. Rodin lo representa sin adornos, envuelto en su bata, con las mangas vacías y sensación de inestabilidad, pues el retratado era de pequeña estatura y endeble.

Cambió lo que entendíamos como monumento público, supera la idealización neoclásica que se trabajaba en la academia en tiempos de Rodin. Cambia la imagen idealizada por una imagen más realista y cercana, exagerando ciertos rasgos que dotan a las esculturas de expresividad y visceralidad, capta la psicología del personaje representado. Una obra que permite entender este cambio perfectamente es el *Balzac*.

Fig. 22. Auguste Rodin.
Retrato de Víctor Hugo,
1894
Puede verse en el
palacio de la legión de
honor.

Rodin cuenta con un autorretrato que ahora se expone en *Legion of Honor Gallery 8*, realizado en mármol. Esta pieza era una preparación para el monumento a Victor Hugo y tiene las siguientes dimensiones: 105.4 x 106.4 x 69.9 cm. El autorretrato se encuentra dentro de la piedra tallada, como si estuviera fundido a ella, y el rostro es la parte más acabada, dando la mayor importancia a la mirada, siendo ésta firme y marcada, la barba la deja más suelta, intuyéndose la boca.

Otros observadores opinan que es una alegoría a Dante o un autorretrato de Rodin. En 1903, el escultor le dio autonomía propia a *El pensador*, convirtiéndola en una representación universal del hombre, uno de los íconos artísticos más importantes de todos los tiempos.²⁰

1.3.2. JAVIER MARÍN

Fig. 23. Javier Marín,
fotografiado durante una
entrevista para Líder
empresarial, Revista Digital.
2019

De origen mexicano, Javier Marín nace en 1962 en Uruapan, Michoacán. Posee más de treinta años de actividad como artista, en los cuales ha realizado numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, en numerosos países.

Su trabajo se sitúa en torno al ser humano, conformando un proceso constructivo y deconstructivo en el que la escultura es el eje central, aunque el dibujo y la fotografía también forman parte del proceso.

²⁰ La Razón. (2019). Desentrañan secretos de la puerta del infierno, de Rodin. [online] Disponible en: <https://www.razon.com.mx/cultura/desentranan-secretos-la-puerta-del-infierno-rodin/> [24/04/2019] 12:37 h.

Fig. 24. Javier Marín.
*Torso de mujer con 4
cabezas intercambiables*
Pieza ganadora de la Bienal
de China de 2008.

En el año 2008 se celebró la tercera bienal internacional de Beijing, en China, en la cual Javier Marín participa con la pieza bautizada *Torso de mujer con 4 cabezas intercambiables* cuyo material es resina de poliéster y tierra negra. Marín se alzó con el premio de la bienal. Ese mismo año le otorgan también el concurso de la Catedral Basílica de Zacatecas para realizar el retablo mayor y el presbiterio, obra que terminó siendo compuesta por once esculturas de bronce de carácter sacro.

Javier Marín es mi referente desde hace mucho tiempo debido por un lado a lo que representa, y por otro a los materiales que utiliza y cómo los utiliza. Siento una gran empatía por la arcilla, igual que él, el acto de modelar es básico dentro de mis recursos escultóricos, ya sea destinado a la creación de una pieza o de una maqueta o boceto de tamaño reducido. También me siento cómodo trabajando la cera de fundición directamente, es un formato que probé por primera vez en tercero de carrera, y me permite mover e interactuar con el modelo definitivo sin que esta sufra daños. La plastilina también la he utilizado para modelar y ofrece otra clase de resultados diferentes al barro. En cuanto al material definitivo, he trabajado la escayola, el bronce, la piedra o la resina. Con ésta última comencé a trabajar a raíz de conocer a este artista, el cual mezclaba la resina con distintos materiales.

Todos los materiales tienen una manera distinta para ser empleados, y hay que tener una percepción diferente para abordarlos. Con el barro tengo una relación magnífica, cercana... la humedad, el color del barro que uso, todo se parece a mí, parece piel, cuerpo... es un placer agregado al hecho de hacer la escultura²¹

Marín se busca así mismo en su obra. En la obra escultórica que presento en este TFG también me busco a mí mismo e intento comprender mi propio cuerpo, si bien no he trabajado integralmente mi cuerpo, sino que me he centrado en la calavera.

²¹ Javier Marín- Palabras de barro. 2012. [Consulta 25/05/2019 12:00]. Disponible en: https://javiermarin.com.mx/?page_id=24

¿Qué busco en el cuerpo humano? En el cuerpo humano me busco a mí mismo, lo que quiero decir es lo que siento, y el medio más inmediato para estructurar esa idea es mi cuerpo.

Por medio de la figuración busco expresar un estado de ánimo personal. La figura es el vehículo para que yo sea lo que no puedo ser a través de mí mismo.²²

Fig. 25. Javier Marín.
Bronce a la cera
perdida.

²² Javier Marín- Palabras de barro. 2012. [online] Disponible en: https://javiermarin.com.mx/?page_id=24 [Consulta 25/05/2019 12:00].

1.3.3. JOSÉ HERNÁNDEZ

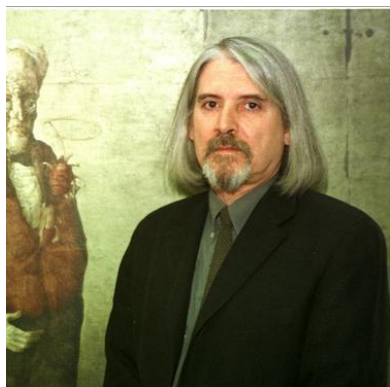

Fig. 26. José Hernández posando delante de una de sus obras. 2008.

Nacido en enero de 1944 en la zona internacional de Tánger, pertenece a una familia que, si bien está establecida en Tánger, procede de Cádiz, Zaragoza y Ávila.

Se inicia en la pintura de manera espontánea mientras cursa el bachillerato, interesándose por el informalismo matérico, por lo que profundiza en técnicas como el óleo o la encáustica. Unido a esto se encuentra su interés hacia lo onírico, lo que hace que sus obras posean desde una edad temprana síntomas de un lenguaje propio.

Su primera exposición es realizada en la *Librairie des Colonnes*, situada en Tánger, en 1962. Dos años después comienza un viaje por Europa a través del cual decide instalarse en Madrid, ciudad donde residiría el resto de su vida.

En 1966, realiza su primera exposición individual en la Galería Edurne de Madrid, a partir de la cual realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto dentro como fuera del territorio nacional. En 1967 edita los primeros grabados que realiza con las técnicas de aguafuerte y litografías. El grabado le ha permitido la producción de numerosas colaboraciones con escritores, poetas y otros artistas.

A partir de 1971 trabajó como ilustrador para ediciones importantes. Después trabajó también para teatro, opera y cine como escenógrafo y fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Falleció en 2013 en Málaga tras una larga enfermedad, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Justo en Madrid.

*El universo de Hernández es una soberbia representación del paso del tiempo, la decadencia y la finitud, un recordatorio de la caducidad de la vida y del deterioro imparable de todo creado.*²³

²³ Círculo del arte, José Hernández. [online] Disponible en: <http://www.circulodelarte.com/es/autor/hernandez/es> visto el [12/06/2019] 12:20 h.

Fig. 27. José Hernández
Brisa interrumpida,
1977.
Óleo
130 x 97 cm.

José Hernández ha sido importante en varios aspectos de este TFG que presentamos, por una parte, en el aspecto pictórico, y por otro en los aspectos de dibujo.

De su pintura destaco los escenarios en los que siempre aparecen referencias al ser humano, aunque éste no se encuentre dentro de la obra, como es el caso de *Bodegón I*, donde unos platos reposan sobre una mesa de madera, pero en el interior de los platos hay restos de huesos y carne. En otras pinturas sí que aparecen seres, que recuerdan al ser humano, pero con numerosos bultos y deformaciones: monta y desmonta la anatomía humana, como en la obra *Brisa interrumpida*, de 1977. Los tonos ocres, verdes o carmines envuelven sus obras pictóricas dotándolas de una atmósfera siniestra en la que es capaz de crear un mundo propio. José Hernández mantiene en toda su obra pictórica un dibujo limpio, pese a lo grotesco de algunas imágenes.

Donde más se puede notar la influencia de este artista en el trabajo que he desarrollado es sin duda en el campo del dibujo. En trabajos como *Ruina I*, donde podemos apreciar el gusto por el detalle, o cómo crea el entramado de líneas, que en el caso de los picudos me ha ayudado mucho.

Mi propósito con el picudo y los distintos estudios de calaveras, una vez resuelta la instalación escultórica, ha sido plantear los cimientos de una producción propia, partiendo de una imagen tan potente como es la calavera humana. Como ya hemos apuntado antes, José Hernández dio muestra de ello a una edad muy temprana, su mundo onírico y los seres que lo habitan y su dibujo e interlineado es por lo que lo hemos seleccionado como referente

2. DESARROLLO DEL PROYECTO CREATIVO

2.1. BRACKETS

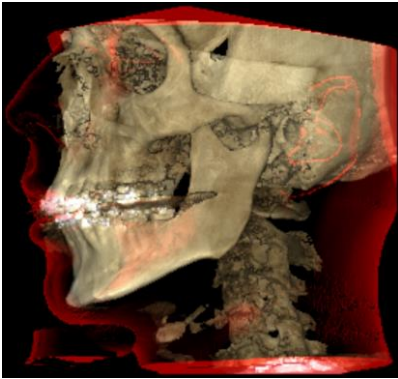

Fig. 28. Captura de escáner preoperatorio.
Realizado en el año 2015

Con esta pieza de bronce represento la primera parte de mi relato, el tiempo anterior a la operación, en los cuales reinaban los nervios y las expectativas sobre los cambios que me iba a producir la intervención.

Es un autorretrato basado en la composición de mi rostro a nivel osteológico, muestro un “yo” de hace años. Esto me permite hacer una reflexión madura, sobre lo que supuso para mí llevar brackets.

Llevé a cabo un proceso de recopilación, tanto de radiografías como de escáneres para poder realizar la pieza, contando con un escáner 3D que utilicé de referencia para realizar los bocetos y el propio modelado de la pieza.

Como siempre a nivel formal tengo muy en cuenta a Javier Marín. Concretamente en sus bustos de mujeres y hombres, que realiza tanto en pequeño formato como a tamaño gigante, con un tipo de modelado que a simple vista parece inacabado pero que en realidad es muy cuidado.

Figs. 29, 30 y 31. David Hernández.
Brackets, 2019.
Bronce

2.1.1. PROCESO TÉCNICO

Comencé el proceso modelando un prototipo sencillo en barro y haciendo un molde de este para posteriormente hacer una reproducción en cera dejando el mismo grosor por toda la superficie para evitar rechupes.

El siguiente paso es construir el árbol de colada, partiendo de una copa de cera, y uniéndola mediante bebederos a la pieza.

Fig. 32. Fotografía del proceso de modelado en cera, para posteriormente montar el árbol y comenzar con el molde.

Fig. 33. Final del proceso del molde de cáscara cerámica.

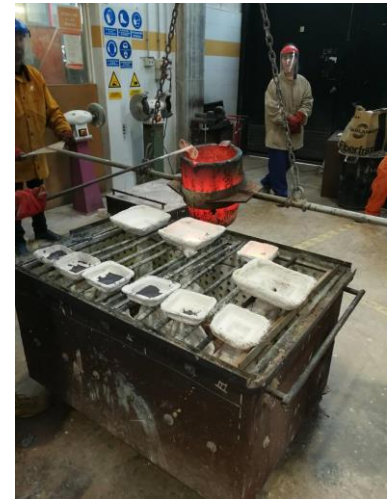

Fig. 34. Colada de metal, junto con la ayuda de los técnicos y de la profesora Carmen Marcos.

Cuando monté el árbol de colada procedí a realizar el molde cerámico. Para ello se aplica en primer lugar goma laca. Con esto conseguimos que el revestimiento cubra homogéneamente el modelo de cera. A continuación, se recubre el modelo utilizando una barbotina cerámica.

El proceso de aplicación se realiza por capas, una primera capa de contacto registra la textura y forma del modelo, y las siguientes engrosan y refuerzan el molde, cuatro capas en total como promedio, después se aplica una capa de fibra de vidrio para contener al molde y evitar roturas.

Fig. 35. Fase de mecanizado de la pieza.

Una vez está el molde cocido le apliqué un baño de seguridad con la barbotina de moloquita y reparé las grietas y fisuras con fibra de vidrio. Las piezas se introducen en el lecho de colada con la copa mirando hacia arriba. Después se cierra el lecho y se pone un soplete que lo calienta, de modo que el calor se reparta y todos los moldes cojan la misma temperatura.

Cuando los moldes están listos se levanta la tapa y se vierte el metal, este es un proceso realizado por todos los alumnos y técnicos de fundición, incluyendo a la profesora.

Después se saca al exterior del taller y se pica con un martillo para retirar la moloquita y sacar la pieza ya en metal. Terminé de limpiar con el chorro de arena y procedí a cortar bebederos, este proceso se llama mecanizado. Después hay que reparar las piezas distintas partes de la pieza o las que hayan salido mal.

El bronce se suelda con la máquina TIG, que debe estar al 140 más o menos programada para que coja temperatura y poder soldar.

Por último, la pátina, consiste en aplicar calor a la pieza y utilizar diferentes disoluciones que al interactuar con la superficie del bronce producen una reacción química que da color a la pieza.

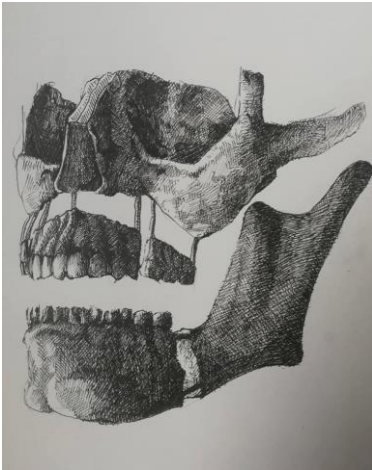

Fig. 36. Boceto preliminar de *Autorretrato: Fase 2.0*

2.2. AUTORRETRATO: Fase 2.0

Esta pieza es una instalación, conformada por tres piezas distintas, por un lado, autorretrato Fase 2.0 y por otra dos Guardianes. Todas estas piezas están realizadas casi en su totalidad en bronce.

Como núcleo de la producción hemos seleccionado un autorretrato de carácter osteológico en el cual acabo de ser intervenido. Consiste en una mandíbula inferior de piedra, que realizamos bajo la tutela de Vicente Ortí y una mandíbula superior realizada en bronce, en el taller de fundición. Este conjunto está apoyado en una camilla con diversas herramientas y utensilios relacionados con la cirugía maxilofacial. Realicé un fórceps quirúrgico en fundición pues fue un elemento fundamental en la intervención y no poseíamos un ejemplar.

Esta pieza tiene como objetivo conjugar un elemento escultórico orgánico, con distintos elementos industriales como es la camilla o los instrumentos quirúrgicos, para jugar con el contraste entre lo orgánico, lo artesanal y lo industrial. También existe un contraste entre la mandíbula superior de bronce y la inferior de piedra, siendo un trabajo realizado a lo largo de dos asignaturas.

Al trabajar la calavera para el proyecto de fundición me percaté de que necesitaba algún elemento que completara el proyecto. Comencé diseñando una máscara de gas, la cual se utilizaba en Europa durante la epidemia de peste. Al cruzar la máscara con la calavera, se conformó un contraste entre el pico y el hueso el cual nos pareció que dotaba a las piezas de interés, y decidí crear una serie en la que desarrollásemos a este personaje a nivel gráfico.

La función de estos dos picudos en la instalación que presento es la de envolver y proteger el autorretrato, el cual se encuentra convaleciente y recién operado. Recuerdo con esta creación a todas las personas que me salvaguardaron y acompañaron en este proceso operatorio que se alargó durante todo un mes en el que apenas pude ingerir líquidos mediante una cánula.

Fig. 37. David Hernández.
Instalación, *Autorretrato: Fase 2.0*, 2019.
Bronce y objeto recontextualizado.

Fig. 38. David Hernández.
Instalación, *Autorretrato: Fase 2.0*, 2019.
Bronce y objeto recontextualizado.

Figs. 39 y 40. David Hernández.
Guardianes, 2019. Bronce.

2.2.1. PROCESO TÉCNICO

Fig. 41. Proceso de talla, fase inicial

Fig. 42. Proceso de talla, fase de ajuste y definición

Fig. 43. proceso de talla terminado.

Fig. 44. Construcción de las bases para *Los Guardianes*.

El proceso de talla de la mandíbula inferior fue arduo, primero con cinceles, y después utilicé radial y el martillo neumático. El proceso comienza desbastando la piedra hasta conseguir acercarse a la forma que queremos; después hay que lijar la superficie con distintas lijas de agua y por último se aplica potea, que le da brillo. Seguido modelé la pieza de cera sobre la de mármol, para que encajara a la perfección.

Como ya he explicado el proceso de fundición voy a narrar cómo trabajé los soportes de los picudos. Utilicé unas planchas de metal de 30 x 30 cm de alto y largo por 3 cm. de grosor, realicé un taladro en el centro y soldamos una pletina de hierro. He reutilizado unas vigas de hormigón que encontramos en el contenedor, las taladré a un extremo para anclarlas a la base metálica, y al otro para que sujete la pieza de bronce.

Por último, se repasa con la radial las planchas metálicas para que no haya rebaba y apliqué color con espray negro. Finalmente apliqué un barniz a todas las piezas de fundición.

2.3. LIKE

Like es una obra pictórica realizada con óleo sobre tabla. Es un intento de llamar al “yo” de la forma que sea y conseguir reconocerse en él sin que aparezca un rostro reconocible. Esto lo hemos visto ya con Piero Manzoni y su “*Mierda de Artista*”, en este caso Manzoni se auto representó mediante un objeto. Un ejemplo pictórico sería *La habitación de Arles*, de Van Gogh, en la cual expresa su soledad y su angustia.

Pero se necesita algún rastro o camino a seguir para poder reconocer al sujeto representado. En el caso de *Like*, pretendo que el espectador pueda descifrar quién es el sujeto retratado mediante Instagram, en el cual se encuentra mi portafolio.

Para esta pintura, he utilizado como referentes formales a Gerhard Richter, el cual trabaja a partir de fotografías y dotaba a las obras de cierto carácter borroso; y a Luc Tuymans, el cual trabaja con una paleta reducida y resuelta de una manera bruta y sintética. No podía dejar de mencionar también a Chema López, el cual trabaja también la paleta reducida y también utiliza el recurso de lo borroso.

*Nunca he encontrado que falte nada en un lienzo borroso. Todo lo contrario: puedes ver muchas más cosas en él que en una imagen fuertemente enfocada. Un paisaje pintado con exactitud te fuerza a ver un determinado número de árboles claramente diferenciadas, mientras que en un lienzo borroso puedes percibir tantos árboles como quieras. La pintura está más abierta.*²⁴

Fig. 45. Chema López.
Los Murmullos
La piel (La risa) 2005.
Óleo sobre lino
170 x 230 cm.

Fig. 46. Gerhard Richter,
Título: *Matrosen (Sailors)*, 1996.
Óleo sobre lienzo
150 x 200 cm.

²⁴ Gerhard Richter en ALONSO MUÑOZ, Fernando. Tesis Doctoral. Metodologías y usos de la imagen en la pintura figurativa contemporánea: Fragmentación, Borrosidad y Estética Digital. Año 2015. [visto el: 04/09/2019] 12:18

2.3.1 PROCESO TÉCNICO

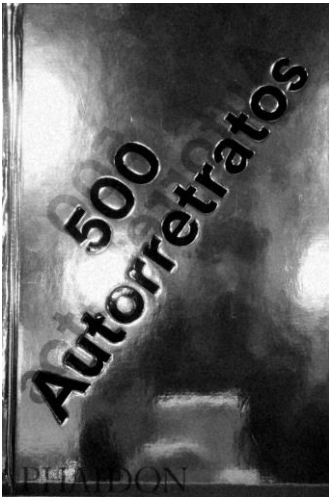

Fig. 48. Fotografía de referencia, realizada con el móvil.

Fig. 49. Primera mancha

Figs. 50 y 51. Proceso pictórico.

Para la creación de esta obra comencé a trabajar con una fotografía que realicé a la portada del libro 500 autorretratos: en dicha fotografía aparecía yo reflejado, con el móvil en la mano.

Llevé la imagen a escala de grises y comenzamos a trabajar la imagen con óleo, con lo que di la primera mancha, colocando luces y sombras hasta cubrir el tablero completo. A continuación, apliqué gradualmente más contraste y saturación del color para concretar algunas zonas y perfiles. Seguidamente apliqué determinados empastes con la espátula, con lo cual conseguimos texturización. El siguiente paso fue velar la zona central de la obra, haciendo que el retrato se perdiera aún más.

Las franjas donde iba a ser colocado el tablero de mandos de Instagram las realicé mediante la utilización de veladuras y empastes, dejando como resultado dos franjas blancas irregulares en la parte superior e inferior del cuadro.

Por último, añadí los elementos del tablero de mandos de Instagram, cuidando la tipografía, sin utilizar plantillas.

2.4. SERIE GRÁFICA: *PICUDOS*

El objetivo de esta serie es desarrollar un personaje con el que nos hemos encontrado a lo largo de este TFG, *El Picudo*, pero del cual no conocía su naturaleza. Comenzó siendo un boceto para la instalación *Autorretrato: Fase 2.0*, pero al ver que ofrecía variadas posibilidades decidí ampliarlo y los resultados servirán para futuras obras.

Si bien está directamente relacionado con el autorretrato porque es una figura que aparece una y otra vez en mi obra, en el presente TFG representa a aquellas personas cercanas que me han ayudado durante el proceso operatorio. El Picudo es un protector tras el cual resguardarse en los momentos más difíciles en la vida de cualquier ser humano, todos hemos necesitado a alguien en quien apoyarnos en algún momento.

En los primeros pasos que dimos con este personaje estábamos más cerca de una máscara de gas, en la que podemos apreciar un gran pico de un material textil o plástico. Posee mandíbula inferior y superior y un gesto dulce.

En los dos siguientes diseños vemos un pico totalmente rígido incrustado en el hueco de la nariz y sólo podemos apreciar la mandíbula de arriba, lo que le da un aspecto siniestro e inquietante. Son los primeros diseños en los que aparecen los dientes, en uno de ellos aparecen dos picudos compartiendo la misma base a la que están anclados mediante las vértebras cervicales. Las dos piezas escultóricas que hemos visto arriba son fruto de estos últimos diseños.

Si bien he remarcado la importancia como referente de José Hernández para la realización de esta serie, no puedo dejar sin mencionar la serie negra, y los grabados de Goya, del cual ya he hablado con referencia a sus autorretratos.

Capta especial atención la serie de grabados titulada *Disparates* la cual inició en 1816 y en ellas interpreta diferentes problemáticas desde un punto de vista pesimista, donde parece que pierda la esperanza en el ser humano.

Fig. 52. Francisco de Goya y Lucientes
Disparate volante
1816-1824, editado en 1864
Aguafuerte y aguatinta

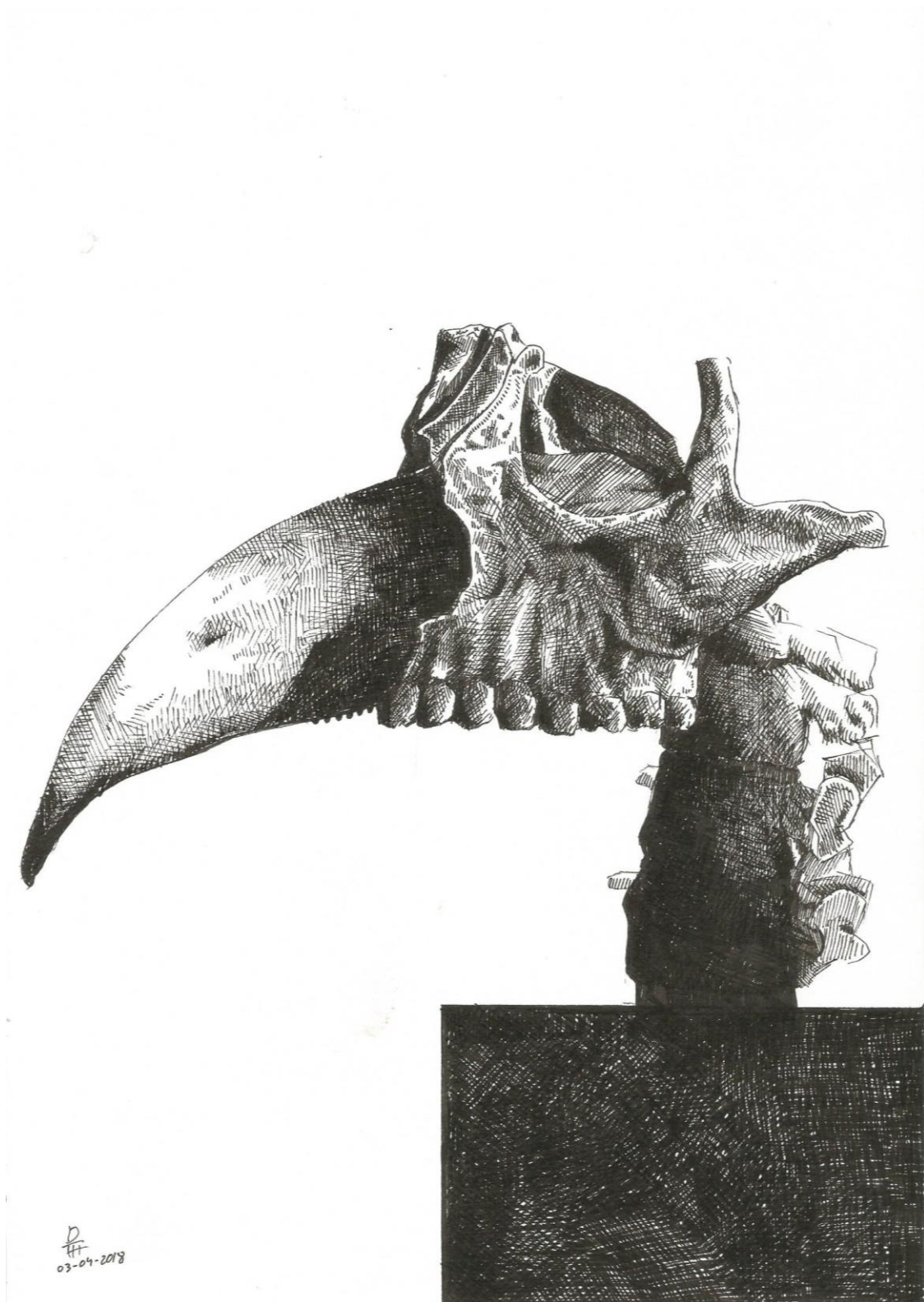

Fig. 53. David Hernández.
El guardián, 2018.
Papel de 30 x 21 cm.
Bolígrafo negro

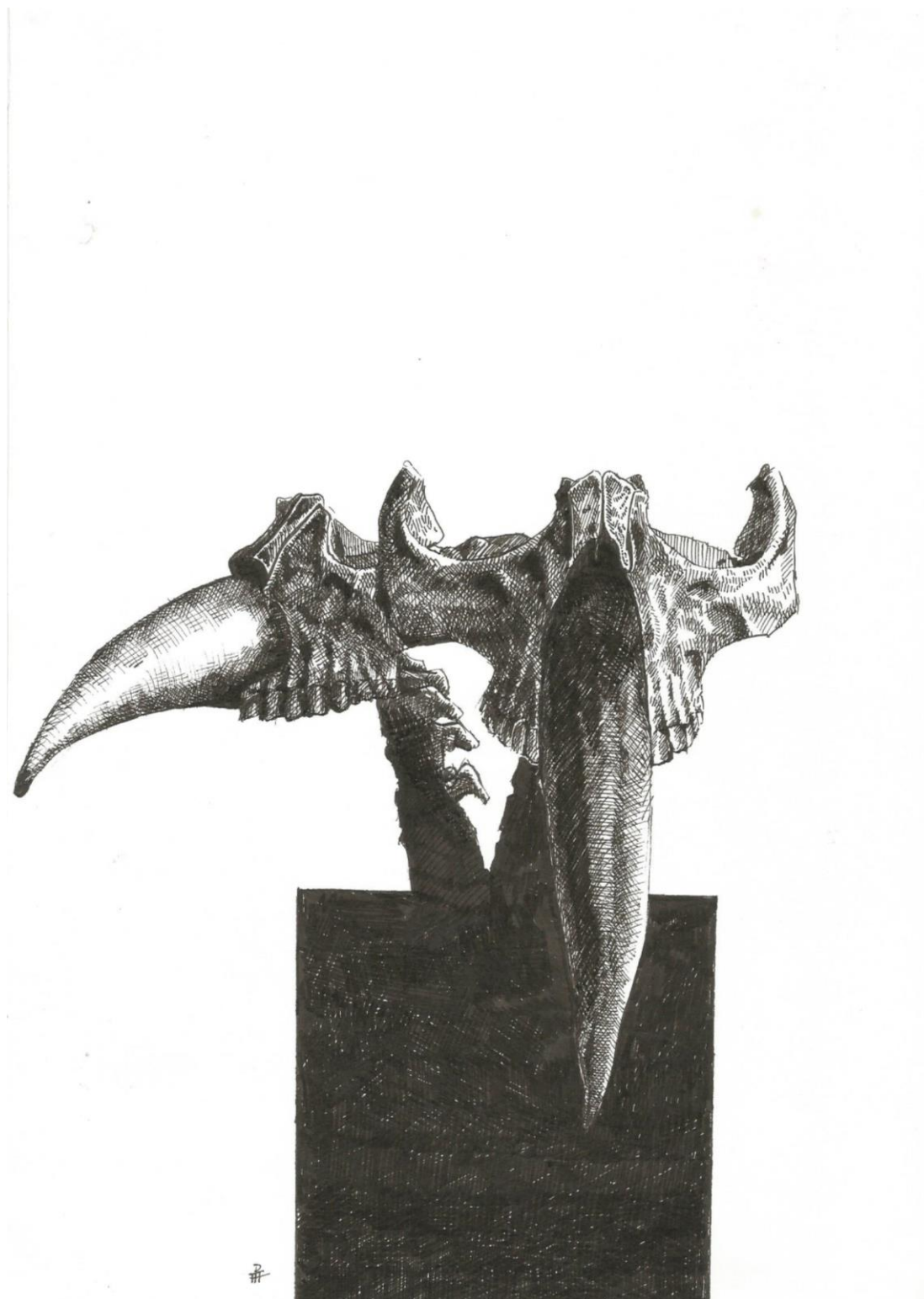

Fig. 54. David Hernández.
Los guardianes, 2018.
Bolígrafo sobre papel, 30 x 31 cm.

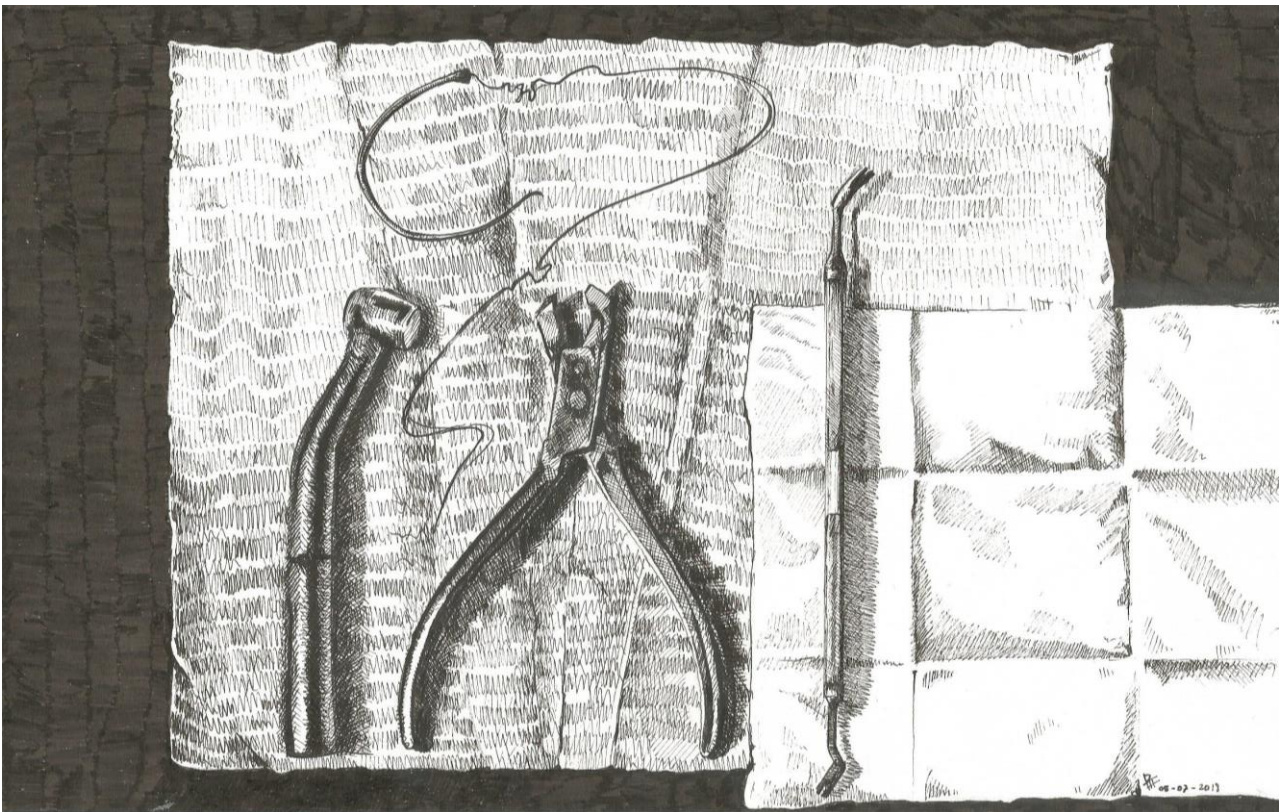

Fig. 55. David Hernández.

Dentist, 2018.

Bolígrafo sobre papel, 30 x 31 cm.

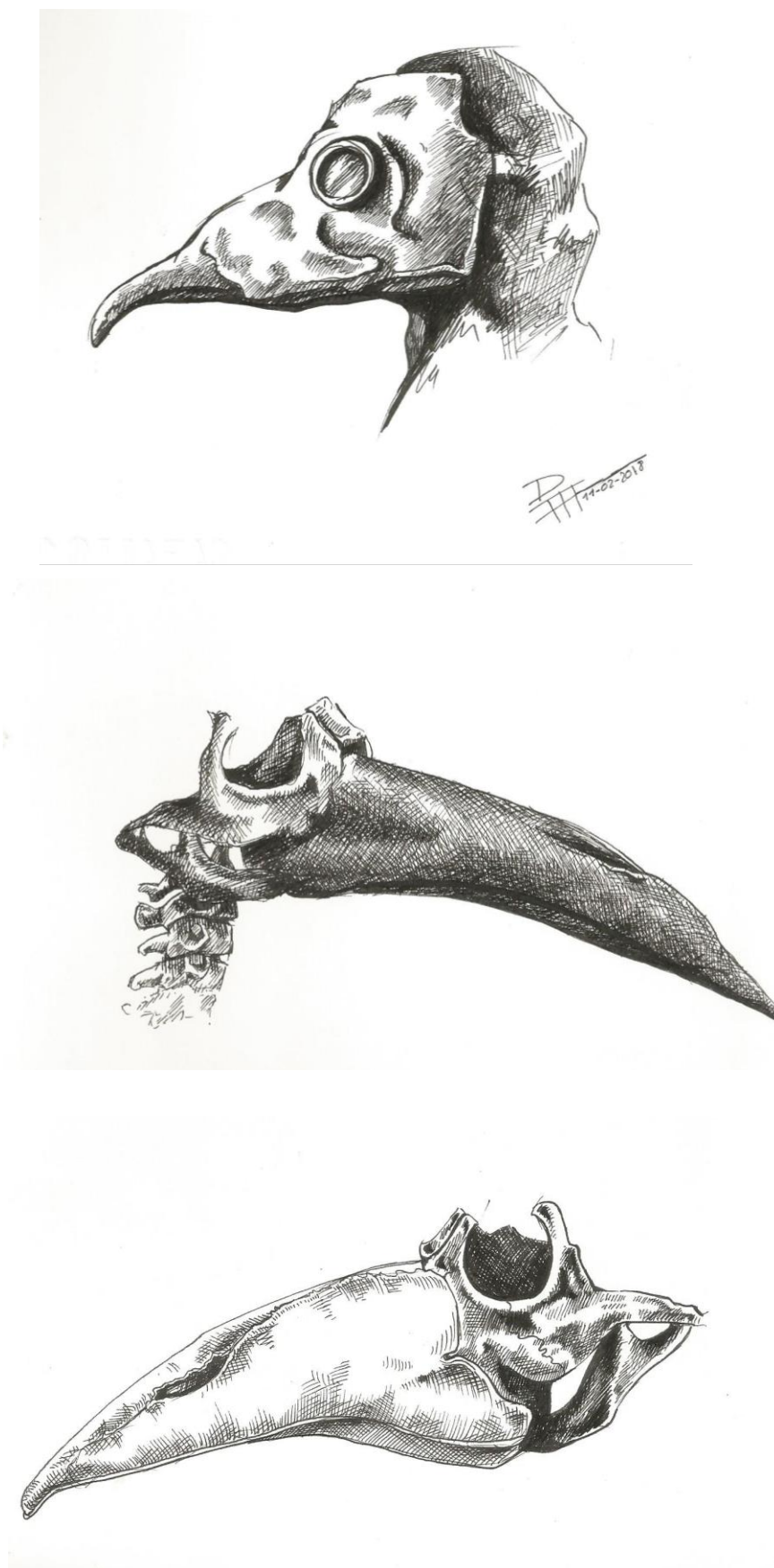
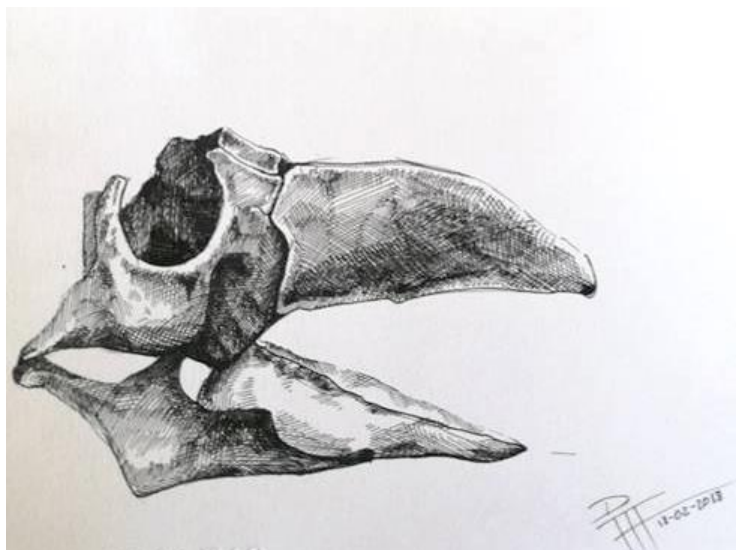
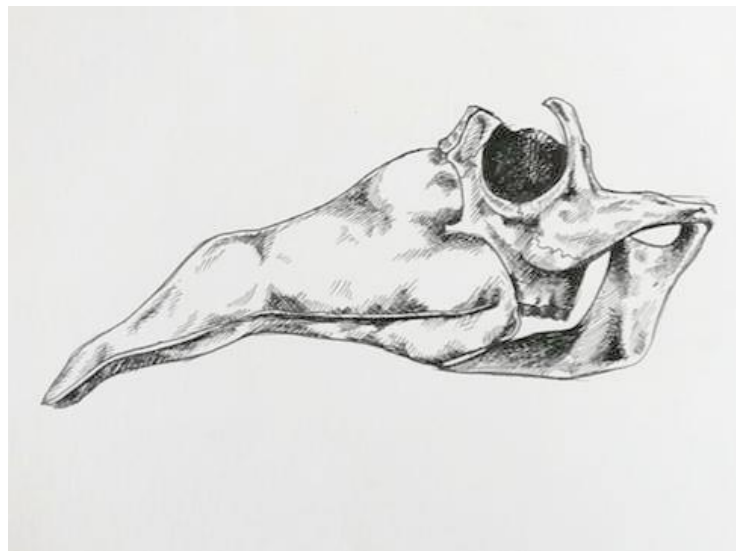
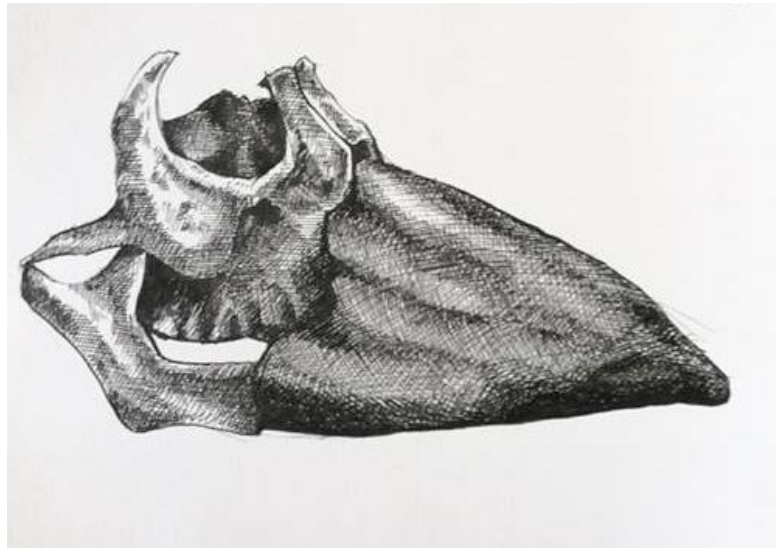

Fig. 56. David Hernández.

Picudos 1, 2 y 3, 2018.

Bolígrafo negro sobre papel caballo de 40 x 19.5 cm.

Figs. 57, 58 y 59. David Hernández.

Picudos 4, 5 y 6, 2018.

Bolígrafo negro sobre papel caballo de 40 x 19.5 cm.

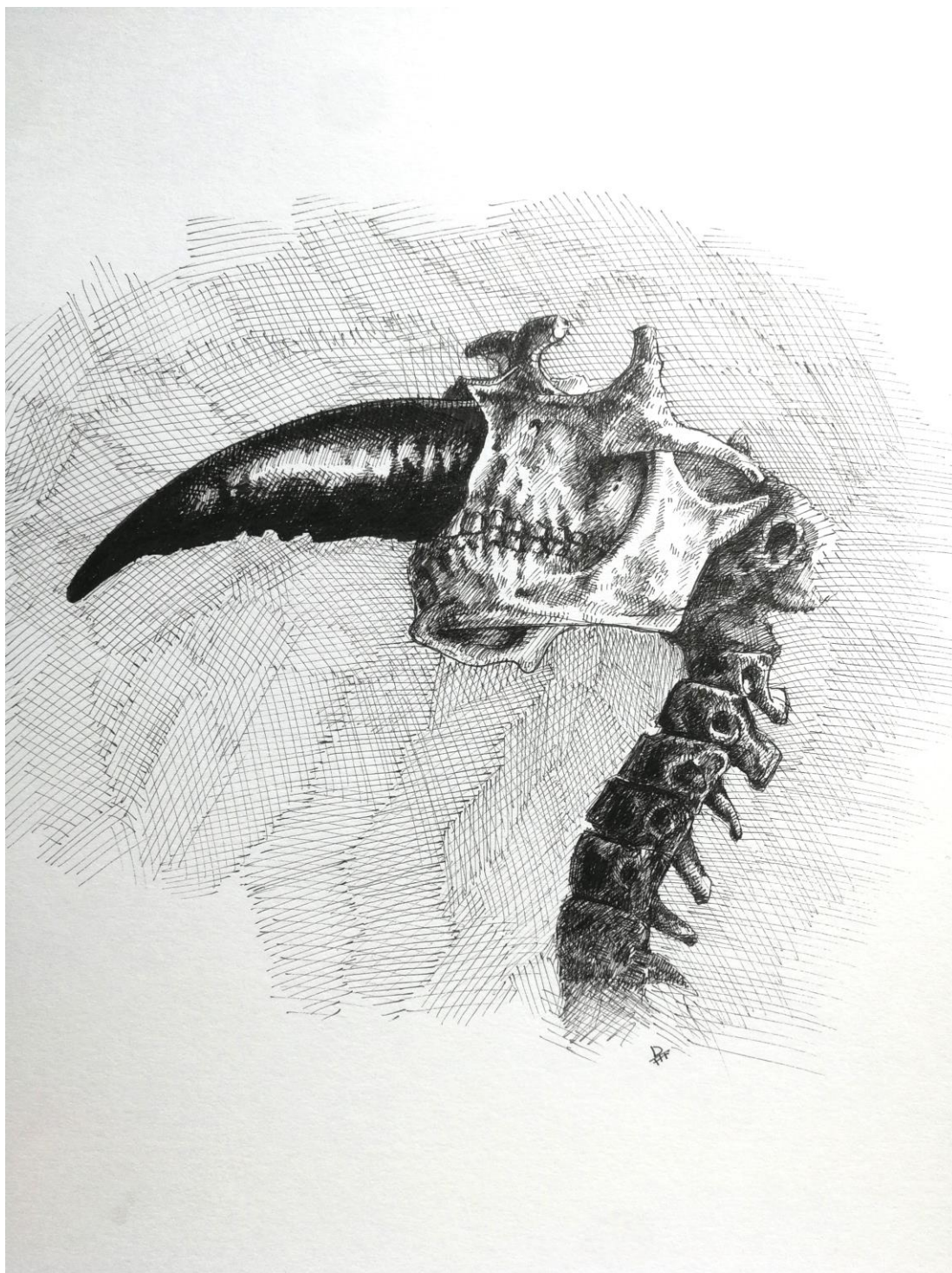

Fig. 60. David Hernández.
Picudo 7, 2019.
Bolígrafo sobre papel, 30 x 31 cm.

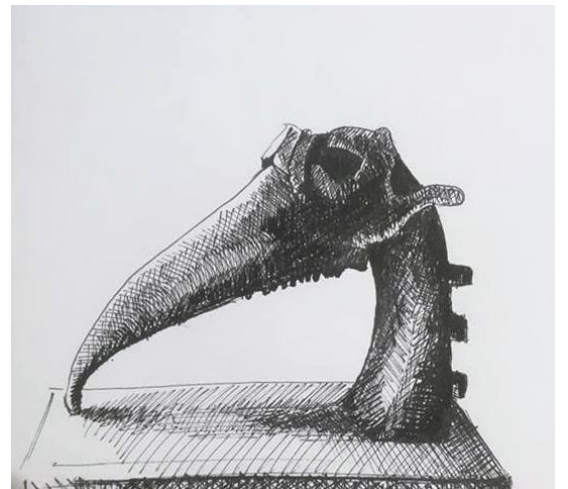

Fig. 61. David Hernández.
Picudo 8, 2019.
Bolígrafo sobre papel, 30 x 31 cm.

2.4.1. PROCESO TÉCNICO

En todos los picudos he llevado el mismo proceso de trabajo: por un lado, me he guiado por distintos escáneres y radiografías de mí mismo, y por otro, por aplicaciones móviles anatómicas.

Todos los dibujos son realizados directamente a bolígrafo sin un encaje previo a lápiz, técnica que usé en la asignatura de anatomía y que sigo practicando hoy. Los primeros los comencé en tercero y el último lo he realizado durante mi estancia de Erasmus en Palermo. Este personaje se ha convertido en importante a lo largo del proceso y quiero llevarlo a otros niveles, tanto gráficos como de otras disciplinas, como ya podemos comprobar en este trabajo.

Figs. 62, 63, 64 y 65. David Hernández.

Bocetos del Picudo, 2018.

Bolígrafo sobre papel, dimensiones variadas

CONCLUSIONES

A lo largo de los años de carrera he probado numerosas disciplinas, y con este Trabajo Fin de Grado he afianzado mis conocimientos en varias de ellas, como son la escultura y la pintura en diversos materiales y soportes, así como el dibujo o el grabado calcográfico.

Inicialmente era un proyecto de crítica social con tintes autobiográficos, pero a medida que avanzaba el proyecto se iba convirtiendo en algo cada vez más personal. Con lo que puede que merezca la pena realizar una exposición individual y así poder presentarme dentro del mundo del arte.

El tema escogido me permite desarrollar un proyecto amplio en el cual hablo de la sociedad a través de mis propias vivencias. He descubierto que es un tema con el que puedo comenzar a moldear mi propio mundo y evolucionar artísticamente. Dentro de los temas que trabajo también podemos encontrar el paisaje pictórico, el cual estoy intentando unir estilísticamente con el resto de mi obra, en busca de un lenguaje particular.

Los objetivos que marqué hace dos años, ya no solo para el TFG si no para una posible exposición individual, están todavía por cumplirse, porque es un proyecto muy amplio y quiero continuarlo hasta ver en qué deriva. En cuanto a los objetivos del presente TFG creo haberlos cumplido, aunque de manera muy humilde, he propuesto un proyecto bastante ambicioso en cuanto a las técnicas artísticas empleadas, muy diversas.

En cuanto a la parte teórica, el recorrido histórico del autorretrato pasando por múltiples autores de diversas disciplinas me ha servido para conocer a algunos de los artistas que más han indagado en el ámbito del autorretrato y poder ampliar mis referentes.

En el punto de *“nuevo concepto de autorretrato”* he podido comprobar cómo otros artistas han solucionado diversos conceptos que quería tratar en este TFG tanto de manera teórica como práctica, haciendo así una revisión por distintos movimientos y artistas que a su vez me han ayudado a definir mi trabajo y a comprender por dónde debo seguir investigando y creando.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO MUÑOZ, Fernando. Tesis Doctoral. *Metodologías y usos de la imagen en la pintura figurativa contemporánea: Fragmentación, Borrosidad y Estética Digital*. 2015.

BÁSCONES REINA, Noelia Tesis Doctoral. *Concepto actual del autorretrato en la obra del artista contemporáneo y la búsqueda de la identidad en la práctica artística*. 2013. MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos, 2004.

BRIGHT, Susan. *Autofocus. The Self-portrait in Contemporary Photography*. Londres: Thames and Hudson, 2010.

FRANCASTEL GALIENNE y FRANCASTEL PIERRE. *El Retrato*. Madrid: Ediciones Cátedra S.A España, 1978.

HETJE., U. H. Úrsula. *Historia de los estilos artísticos II. Desde el renacimiento hasta el tiempo presente*. Madrid: Editorial Itsmo, 1995.

KRAUSS, Rosalind. *Pasajes de la Escultura Moderna*. Madrid: Akal, 2002.

MARTÍNEZ ARTERO, Rosa. *El retrato. Del sujeto en el retrato*. Barcelona: Montesinos, 2004.

RAINER METZGER. *Van Gogh, la obra completa*. Alemania: TASCHEN, 2015.

VV.AA. *Grandes de todos los tiempos, DURERO*. Madrid: Prensa Española, 1968.

VV.AA. *Grandes de todos los tiempos, GOYA*. Madrid: Prensa Española, 1968.

VV.AA. *Grandes genios del arte contemporáneo español, Saura*. Madrid: Biblioteca El Mundo, 1968.

WEBGRAFÍA

Andy Warhol, blog La Musa Encantada, martes 20 junio de 2017. [online] disponible en: [//https://lamusaencantada.blogspot.com/2017/06/andy-warhol.html](https://lamusaencantada.blogspot.com/2017/06/andy-warhol.html) [17-abril-2018] 21:15 h.

Art-y-cultura.blogspot.com. (2019). *AUTORRETRATO: LA AUTOAFIRMACIÓN DEL ARTISTA*. [online]. Disponible en: <https://art-y-cultura.blogspot.com/2015/08/el-autorretrato-el-deseo-del-artista-de.html> [17/12/2018] 10:00

Auguste Rodin: el escultor de los clásicos Autora Silvia Pato año 2014. [online]. Disponible en: <https://www.culturamas.es/blog/2014/09/28/auguste-rodin-el-escultor-de-los-clasicos/> [12nov.2018] 17:00 h.

Autor ANTONIO MUÑOZ MOLINA Francesca Woodman , aparecida y desaparecida. [online] Disponible en: https://elpais.com/cultura/2012/03/29/actualidad/1333030202_055108.html [14/02/2019] 16:56 h.

Autor, Julián González Gómez Auguste Rodin, Monumento a Balzac. Bronce, modelo: 1898, fundición 1935. [online]. Disponible en: <https://educacion.ufm.edu/auguste-rodin-monumento-a-balzac-bronce-modelo-1898-fundicion-1935> [13/09/2018] 13:00 h.

Círculo del arte, José Hernández. [online] Disponible en: <http://www.circulodelarte.com/es/autor/hernandez/es> visto el [12/06/2019] 12:20 h.

Crónica de El Mundo, *IGLESIAS, Leire: Las cinco mujeres que Picasso escondió en el Guernica, y por qué él es el toro*; año 2018. [online] disponible en: <https://www.elmundo.es/cronica/2018/04/17/5ad0d62946163fbd058b45d9.html>. El [17-abril-2018] 18:00 h.

Centro Virtual Cervantes, 2. (2019). CVC. [online] Cvc.cervantes.es. Disponible en: <https://cvc.cervantes.es/artes/jhernandez/biografia.htm> [26/05/2019] 12:09 h.

Departamento de Educación. (2019). *Lucian Freud, Autorretrato (reflexión) 1993-94 - Departamento de Educación* Departamento de Educación. [online] Disponible en: <https://educacion.ufm.edu/lucian-freud-autorretrato-reflexion-1993-94/> [Acceso 3 Ene. 2019] 16:40 horas.

El país.com. Andy Warhol, un 'selfie' de siete millones de dólares 2017. [online] Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/06/15/gente/1497534748_762954.html [Consulta: 17-abril-2019].

Egon Schiele: De los autorretratos del Otro Yo a la santidad del desnudo: un artista maldito. (n.d.). Universidad de Sevilla. [Acceso 20 dic. 2018]. 20:00 horas

El mundo .es. Crónica de El Mundo: Las cinco mujeres que Picasso escondió en el Guernica. [online] disponible en: <https://www.elmundo.es/cronica/2018/04/17/5ad0d62946163fbd058b45d9.html> [15/12/2018] 21:00 horas

El autorretrato en la obra de Frida. (2019). [online]. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/hilda-trujillo/cultura/2017/07/5/el-autorretrato-en-la-obra-de-frida> [Acceso 21 dic. 2018] 16:00 horas.

javiermarin.com.mx. BIO. [online] Disponible en: https://javiermarin.com.mx/?page_id=24 [24 25/05/2019] 18:00 horas.

Javier Marín- Palabras de barro. 2012. [online] Disponible en: https://javiermarin.com.mx/?page_id=24 [Consulta 25/05/2019 12:00].

José Hernández. [online] Disponible en: <http://www.josehernandez.com/biografia.php> [26/05/2019] 11:30 h.

La Razón. (2019). Desentrañan secretos de la puerta del infierno, de Rodin. [online] Disponible en: <https://www.razon.com.mx/cultura/desentranan-secretos-la-puerta-del-infierno-rodin/> [24/04/2019] 12:37 h.

Matador Español. (2019). *La historia detrás de diez cuadros de Frida Kahlo*. [online]. Disponible en: <https://matadornetwork.com/es/historia-detras-de-cuadros-de-frida-khalo/> [Acceso 21 dic. 2018]. 12:15 horas

Miquel Barceló (2019). [online] Disponible en: <https://www.donquijote.org/es/es/cultura-espanola/arte/miquel-barcelo/> [28/05/2019] 21:38 h.

Museodelprado.es. (2019). *Museo Nacional del Prado*. [online]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/autorretrato/8417d190-eb9d-4c52-9c89-dcdcd0109b5b> [Acceso 17/12/2018], 12:20 horas.

Oscar en fotos.com Autorretrato y fotografía, artículo de Oscar Colorado Nates año 2013. [online]. disponible en: <https://oscarenfotos.com/2013/08/11/autorretrato-y-fotografia/>. [Acceso 15/02/2019] 21:45 h. y 23:00 h.

Peiró, C. (2019). *Auguste Rodin, el "mal alumno" al que sus padres enviaron a la escuela de arte*. [online]. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/cultura-america/2017/12/03/auguste-rodin-el-mal-alumno-al-que-sus-padres-enviaron-a-la-escuela-de-arte/> [Acceso 10 nov. 2018]. 13:15 horas

Retrato de hombre con turbante rojo. /historia-arte.com. [online] Disponible en: <https://historia-arte.com/obras/retrato-de-hombre-con-turbante-rojo> [24/04/2019] 0:01 h.

Savino, A. (2019). Ana Carolina Savino - ofrendAs (Autorretratos). [online]. Disponible en: <https://www.lensculture.com/projects/370716-ofrendas-autorretratos> [20/02/2019] 10:30 h.

Tatemodern.com Francesca Woodman 1958–1981. [online]. Disponible en: <https://www.tate.org.uk/art/artists/francesca-woodman-10512> [14/02/2019] 16:00 h.

Team, T. (2019). Lee Friedlander Puts Your Selfies to Shame. [online]. AMERICAN SUBURB X. Disponible en: <http://www.americansuburbx.com/series-2/l/lee-friedlander-self-portrait> [15/02/2019] 11:00 h.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. *Retrato de mujer*, de El Faiyum Periodo romano. 200 d.c. Encáustica sobre madera. El Rubaiyat. British Museo. Disponible en: <https://www.historiaeweb.com/2019/01/08/retratos-de-el-faiyum/>.

Fig. 2. JAN VAN EYCK. *El Hombre con Turbante Rojo*. Fecha 1433. Óleo sobre tabla. 25,8 x 18,9 cm. National Gallery de Londres. Disponible en: <https://www.artehistoria.com/es/obra/hombre-con-turbante-rojo>.

Fig. 3. Alberto Durero. *Autorretrato (1498)*. Óleo sobre tabla. 52 cm x 41 cm. Museo del Prado. Madrid, España. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/autorretrato/8417d190-eb9d-4c52-9c89-dcdcd0109b5b>.

Fig. 4. Alberto Durero, *Autorretrato 1500*. Óleo sobre tabla. 67 cm x 49 cm. Alte Pinakothek, Múnich. Disponible en: <http://www.theartwolf.com/self-portraits/durero-autorretrato.htm>.

Fig. 5. Alberto Durero. *Autorretrato como Ecce Homo*, 1522. Dibujo 40,8 x 29 cm. Kunsthalle, Bremen. Disponible en: <http://algargosarte.blogspot.com/2014/11/alberto-durero-albrecht-durer.html>.

Fig. 6. Rembrandt van Rijn "*Autorretrato*" 1628. Óleo sobre tabla, 22 x 18 cm, Rijksmuseum, Ámsterdam. Disponible en: <https://www.elcuadrodeldia.com/post/134998519739/rembrandt-van-rijn-autorretrato-h-1628-%C3%B3leo>.

Fig.7. Franz Xaver Messerschmidt. *Childish Weeping 1770–83*. Bronce 58cm. Messerschmidt Museum of Fine Arts, Budapest. Disponible en: <http://goya.unizar.es/InfoGoya/Obra/Catalogo/Pintura/605.html>.

Fig. 8. Franciasco de Goya. *Autorretrato de Goya con el doctor arrieta*. 1820. Óleo sobre lienzo, 115 x 79 cm. Instituto de Arte de Mineápolis. Disponible en:

<https://arteymedicina.blog/2017/11/20/goya-y-su-medico-el-doctor-garcia-arrieta/>

Fig. 9. Vincent van Gogh. *Saint-Rémy: septiembre, 1889*. Óleo sobre tela. Museo de Orsay. París, Francia, Europa. Disponible en: [https://museoteca.com/r/es/work/968/van_gogh_vincent/retrato_del_artista/!/.](https://museoteca.com/r/es/work/968/van_gogh_vincent/retrato_del_artista/!//)

Fig. 10. Frida khalo. *La columna rota* año 1944. Óleo sobre lienzo, 30 x 39 cm. Museo Dolores Olmedo, México D.C. (México) . Disponible en: [https://espanol201.voices.wooster.edu/2018/11/26/la-columna-rota-1944/.](https://espanol201.voices.wooster.edu/2018/11/26/la-columna-rota-1944/)

Fig. 11. Lucian Freud. *Reflejo con dos niños (Autorretrato)*, 1965. Óleo sobre lienzo. 91 x 91 cm. Disponible en: <http://marthadicroce.blogspot.com/2011/07/reflexion-con-dos-ninos.html>.

Fig. 12. Jean-Michel Basquiat. *Autorretrato (Self-Portrait)*, 1983. Acrílico sobre papel, montado sobre panel, 91,5 x 61 cm. Colección Thaddaeus Ropac. Disponible en: [http://basquiat.guggenheim-bilbao.eus/reflejos/.](http://basquiat.guggenheim-bilbao.eus/reflejos/)

Fig. 13. Andy Warhol. *Autorretrato. 1986*. Acrílico y tinta serigráfica sobre lienzo. Collection of the Andy Warhol Museo. Disponible en: [https://www.20minutos.es/fotos/cultura/andy-warhol-un-icono-en-barcelona-13381/1/.](https://www.20minutos.es/fotos/cultura/andy-warhol-un-icono-en-barcelona-13381/1/)

Fig. 14. Antonio Saura. *Autorretrato 1988*. Óleo sobre lienzo, 130x97 cm. Museo Reina Sofía. Disponible en: <https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/portrait-retrato-0>.

Fig. 15. Pablo Gargallo. *Autorretrato*, 1932. Chapa de cobre, 40x 17x 14 cm. Colección privada, Barcelona, España. Disponible en: <https://arte.laguia2000.com/escultura/autorretrato-de-pablo-gargallo>.

Fig. 16. Cindy Sherman, *Untitled Film Still*, 1977-1980, Gelatin silver print. Disponible en: <http://100photos.time.com/photos/cindy-sherman-untitled-film-still-21>.

Fig. 17. Franchesca Woodman. From Angel Series, Rome, Italy, 1977, Gelatin silver estate print. 20.3 x 25.4 cm. Disponible en: <https://www.victoria-miro.com/exhibitions/529/works/artworks19297/>.

Fig. 18. Miquel Barceló. *Temor i tremolor*, 2018, 243 x 244 x 12 cm. Técnica mixta sobre lienzo. Disponible en: <https://www.elmundo.es/cultura/laesferadepapel/2019/01/25/5c41f02621efa094428b463b.html>.

Fig. 19. Yasumasa Morimura. An inner dialogue with Frida Kahlo - Collar of thorns, 2001. Digital print on canvas. 149.9 x 120 cm. Imagen de San Francisco Museum of Modern Art. Disponible en: <https://www.sfmoma.org/artwork/2003.190/>.

Fig. 20. Kay Sage. *Pequeño retrato 1950*. Óleo sobre lienzo, 24 x 21 cm. The Frances Lehman Loeb Art Center. Poughkeepsie. Disponible en <https://www.pinterest.es/pin/40250990395052030/?lp=true>.

Fig. 21. Auguste Rodin, *fotografía tomada* en 1891. Disponible en: <https://www.gettyimages.es/fotos/auguste-rodin?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=auguste%20rodin>.

Fig. 22. Auguste Rodin. *Retrato de Víctor Hugo*. Puede verse en el palacio de la legión de honor. Disponible en: <https://www.pinterest.es/pin/605804587345798330/?lp=true>.

Fig. 23. Javier Marín, fotografiado durante una entrevista para Lider empresarial, Revista Digital. Disponible en: <https://www.liderempresarial.com/javier-marin-regresa-a-aguascalientes>.

Fig. 24. Javier Marín. *Torso de mujer con 4 cabezas intercambiables*. Pieza ganadora de la bienal de china 2008. Disponible en: <http://www.lahornacina.com/albummarin.htm>.

Fig. 25. Javier Marín. Bronce a la cera perdida. Disponible en: <https://javiermarin.com.mx/>.

Fig. 26. José Hernández posando delante de una de sus obras. Disponible en: <https://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/886261/11/08/Jose-Hernandez-el-pintor-que-nunca-se-propuso-serlo-en-la-Casa-de-la-Moneda.html>.

Fig. 27. José Hernández. *Brisa interrumpida* 1977. Óleo. 130 x 97 cm. Disponible en: <https://www.jose-hernandez.com/obra.php?pagina=5>.

Fig. 28. Captura de escáner preoperatorio. Realizado en el año 2015.

Figs. 29, 30 y 31. David Hernández. *Brackets*, 2019. Bronce.

Fig. 32. Fotografía del proceso de modelado en cera, para posteriormente montar el árbol y comenzar con el molde.

Fig. 33. Final del proceso del molde de moloquita y sílice.

Fig. 34. Vertido del metal, junto con la ayuda de los técnicos y de la profesora Carmen Marcos.

Fig. 35. Fase de mecanizado de la pieza.

Fig. 36. Boceto preliminar.

Fig. 37. David Hernández Hernández. *Instalación, Autorretrato: Fase 2.0*. Año 2019, bronce.

Fig. 38. David Hernández Hernández. *Autorretrato: Fase 2.0*. Año 2019, bronce.

Figs. 39 y 40. David Hernández Hernández. *Guardianes*. Año 2019, bronce.

Fig. 41. Proceso de talla, fase inicial.

Fig. 42. Proceso de talla, fase de ajuste y definición.

Fig. 43. Proceso de talla terminado.

Fig. 44. construcción de las bases para Los Guardianes.

Fig. 45. Chema López. Los Murmullos, *La piel (La risa)* 2005. Óleo sobre lino. Disponible en: 170 x 230. <http://chemalopez.com/portfolio/los-murmullos/>.

Fig. 46. Gerhard Richter. Matrosen. Sailors, 1996. Óleo sobre lienzo, 150x200cm. Disponible en: <https://www.gerhard-richter.com/en/art/paintings/photo-paintings/everyday-life-18/sailors-5764>.

Fig. 47. David Hernández. *Like*. 2019, 90x 70 cm. Óleo sobre tabla.

Fig. 48. Fotografía de referencia, realizada con el móvil.

Fig. 49. Primera mancha.

Figs. 50 y 51. Parte del proceso pictórico.

Fig. 52. Francisco de Goya y Lucientes, *Disparate volante*. Cronología 1816-1824, editado en 1864. Aguafuerte y aguatinta. Disponible en: https://www.goyaenelprado.es/obras/ficha/goya/disparate-volante/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=29&tx_gbgonline_pi1%5Bgosort%5D=d.

Fig. 53. David Hernández. *El guardián*. Año 2018. Papel de 30x21 cm. Bolígrafo negro.

Fig. 54. David Hernández. *Los guardianes*. Año 2018. Bolígrafo sobre papel, 30 x 31 cm.

Fig. 55. David Hernández. *Dentist*. Año 2018. Bolígrafo sobre papel, 30x31 cm.

Fig. 56. David Hernández. *Picudos 1, 2 y 3*. Año 2018. Técnica: bolígrafo negro. Papel caballo de 40x19.5.

Figs. 57, 58 y 59. David Hernández. *Picudos 4, 5 y 6*. Año 2018. Técnica: bolígrafo negro. Papel caballo de 40x19.5.

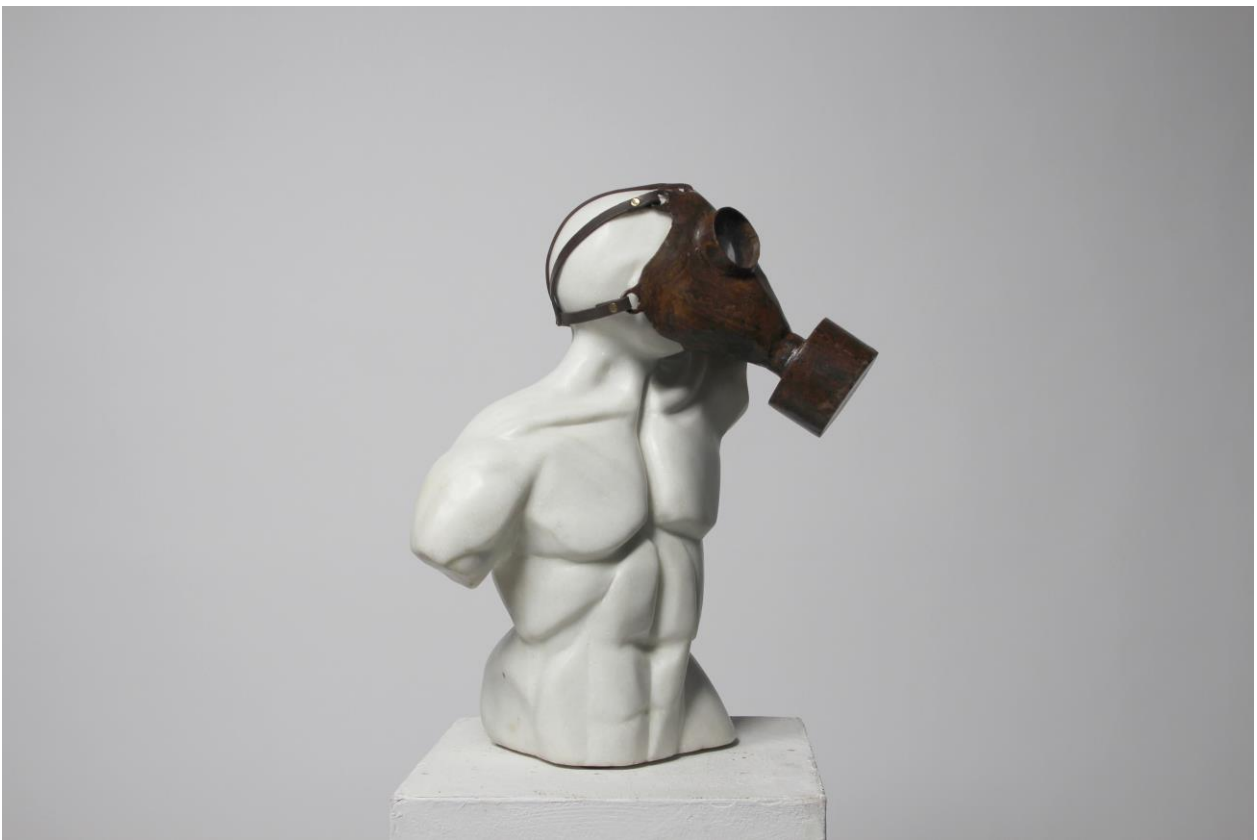
Fig. 60. David Hernández. *Picudo 7*. Año 2018. Bolígrafo sobre papel, 30x31 cm.

Fig. 61. David Hernández. *Picudo 8*, 2019. Bolígrafo sobre papel, 30 x 31 cm.

Figs. 62, 63, 64 y 65. David Hernández. *Bocetos del Picudo*. Año 2018. Bolígrafo sobre papel, dimensiones variables.

ANEXO

Obra precedente:

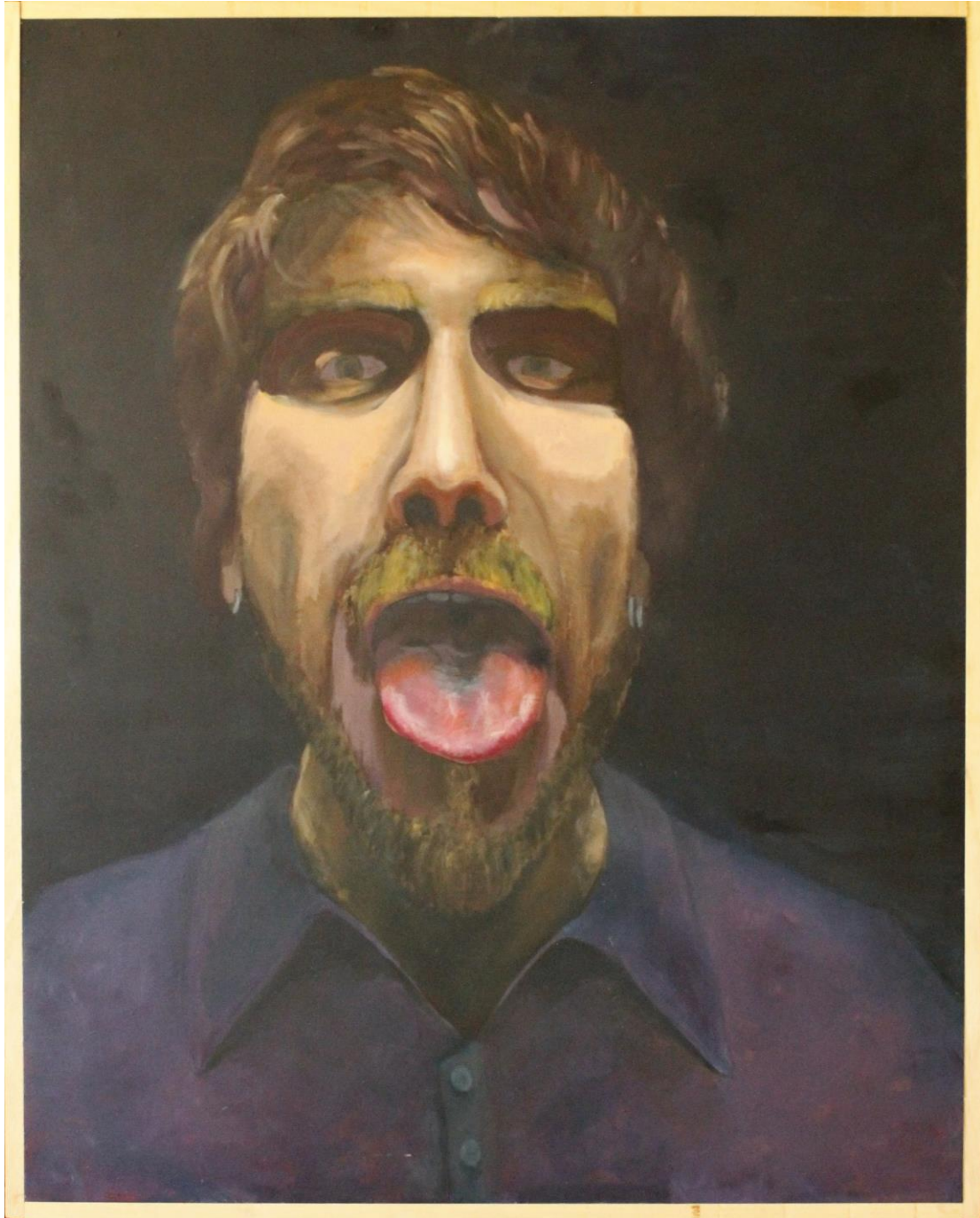
Toxicity, 2015.

Mármol de Macael y hierro

Exit, 2016.

Resina de poliéster y hierro

Autorretrato, 2016
Óleo sobre tabla
100 x 81 cm.

Ira y Miedo, 2017.

Encáustica, cera y escayola sobre tabla
162 x 100 cm.

Congelados, 2017.
Encáustica sobre tabla
100 x 81 cm.

Baralla de Galls, 2019.
Hierro y Metal