

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Expresión de sentimientos a través de la línea expresiva.
La iconografía en la mitología griega como referente del
desamor.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Charco Castillo, Moisés

Tutor/a: Rodríguez León, Alejandro

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

RESUMEN

Este proyecto abarca una serie de ilustraciones trabajadas desde la expresividad del dibujo, donde se plasma la exteriorización de unos sentimientos mediante el grafismo. Las ilustraciones narran algunas de las relaciones románticas y sus consecuencias sentimentales en la mitología griega.

La serie está formada por ilustraciones de gran formato compuestas por rostros melancólicos sobre un contexto, trabajados con grafito como técnica principal combinado con aguadas de tinta china. Los sentimientos en la obra se manifiestan a través del rostro y del alfabeto gráfico como elemento principal, variando intensidad, dirección y forma del trazo.

El planteamiento del proyecto surge como una extensión de mi obra individual donde, fruto de una experiencia personal, aparece la necesidad de expresar mis sentimientos. Dirijo mi obra hacia la temática del desamor, exteriorizando esas emociones a través del retrato y la línea vibrante. La mitología griega como referente plástico sobre la que apoyar este proyecto, me interesa debido a que el poliamor se ve reflejado en la mayoría de sus relatos. Esto permite plasmar el dolor, tratando la mitología griega desde otro punto de vista, desde el desamor y el duelo de los antiguos mitos.

PALABRAS CLAVE

Ilustración, línea, dibujo expresivo, sentimientos, desamor, expresividad, mitología griega, grafito.

ABSTRACT

This project includes a series of illustrations worked from the expressivity of the drawing, where the exteriorisation of feelings is expressed through graphics. The illustrations narrate some of the romantic relationships and their sentimental consequences in Greek mythology.

The series is made up of large-format illustrations composed of melancholic faces in a context, worked with graphite as the main technique combined with gouaches of Indian ink. The feelings in the work are expressed through the face and the graphic alphabet as the main element, modulating the intensity, direction and shape of the line.

The approach of the project arises as an extension of my individual work where, as a result of a personal experience, the need to express my feelings appears. I direct my work towards the theme of heartbreak, externalising these emotions through the portrait and the throbbing line. Greek mythology as a plastic reference on which to base this project interests me because polyamory is reflected in most of its stories. This allows me to capture the pain, treating Greek mythology from another point of view, from the lack of love and mourning of the ancient myths.

KEY WORDS

Illustration, line, expressive drawing, feelings, heartbreak, expressivity, Greek mythology, graphite.

AGRADECIMIENTOS

A mi tutor Alejandro Rodríguez, por su asesoramiento, ayuda y atención. Detrás de toda gran obra siempre ha habido un gran profesor, gracias a él por visibilizar el dibujo expresivo y ayudar a desarrollar un estilo artístico propio. Ha sido una suerte poder contar contigo en este proceso, con tu sabiduría, tu capacidad de transmisión a alumnos y tu gran calidad humana.

A mi familia y amigos por su apoyo constante y ayuda incondicional. Sin duda, una fuente de inspiración y motivación para mis objetivos diarios.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	05
2. OBJETIVOS	06
2.1 <i>Objetivos generales</i>	06
2.2 <i>Objetivos específicos</i>	06
3. METODOLOGÍA	07
3.1 <i>Anteproyecto</i>	07
3.1.1 <i>Caracter teórico</i>	07
3.1.2 <i>Caracter práctico</i>	08
3.2 <i>Proyecto</i>	08
4. MARCO CONCEPTUAL	09
4.1 <i>El dibujo</i>	09
4.1.1 <i>El dibujo expresivo frente al academicismo</i>	09
4.1.2 <i>Aprendizaje y enseñanza del dibujo</i>	10
4.1.3 <i>La Línea</i>	11
4.2 <i>Antecedentes</i>	12
4.3 <i>Referentes</i>	13
4.4 <i>Relación del arte con el desamor y la salud mental.</i>	16
4.5 <i>Mitología griega</i>	17
4.5.1 <i>Explicación de las obras</i>	18
5. LA LÍNEA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN	22
5.1 <i>La percepción en el dibujo</i>	22
5.2 <i>Construcción intrínseca</i>	24
5.3 <i>Alfabeto gráfico</i>	24
5.4 <i>Dibujo táctil y modelado</i>	25
5.5 <i>Figura y contexto</i>	25
6. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	26
6.1 <i>Experimentación</i>	26
6.2 <i>Ilustraciones</i>	27
6.4 <i>Catálogo</i>	29
7. CONCLUSIONES	30
8. BIBLIOGRAFÍA	32
9. ÍNDICE DE IMÁGENES	34
10. ANEXO DE IMÁGENES	36

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en una serie de cinco ilustraciones donde se plasma a través de técnicas expresivas de dibujo sensorial como la construcción intrínseca, línea continua, modelado... el desamor en la mitología griega. Debido a las innumerables infidelidades en los mitos griegos, el objetivo es narrar mitos de desamor y recoger en las ilustraciones, mediante la línea, la tristeza en los rostros de los antiguos dioses al ser engañados o no correspondidos. Junto a las imágenes se presenta un libro donde se recoge el alfabeto gráfico de estas.

El trabajo nace con la intención de plasmar sentimientos que surgen de experiencias personales mediante un alfabeto gráfico propio. Se ha abordado el proyecto primero desde un enfoque teórico en el que se exponen ejercicios para trabajar la expresividad de la línea, señalando simultáneamente distintos referentes. Su fin es facilitar un espacio creativo para reflexionar sobre cómo la expresión artística puede actuar de lenguaje canalizador de emociones. A través del proceso y el conocimiento, generar un lenguaje expresivo que plasme las emociones de dolor experimentadas.

El principal elemento de estudio es la línea, trabajándola desde sus posibilidades expresivas para crear el alfabeto gráfico que permita la expresión de unos sentimientos de tristeza y añoranza. La alfabetización surge como fruto de un proceso de exploración consciente y expresión personal. De esta unión surgen una serie de imágenes en las que su fuerza recae en el proceso creativo y en su desarrollo a través de la exploración del trazo gestual y la percepción háptica. Nuestras aportaciones personales al dibujar durante años, dejan ver una gran evolución en cuanto a la forma de trabajar y de afrontar el dibujo con respecto a proyectos anteriores.

Para su realización, se utilizó el grafito como material principal, sobre papel Fabriano Diseño 5 blanco 300 gr. de 100x70 cm. Con esta técnica es con la que más me identifico y he experimentado hasta conocer su gran potencial como medio de expresión.

2. OBJETIVOS

A continuación, se exponen los objetivos planteados para la realización de este proyecto.

2.1 OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar un alfabeto gráfico que permita una gestión emocional propia a través de la línea, generando un desarrollo tanto personal como artístico.
- Expresar unos sentimientos de dolor mediante un lenguaje gráfico propio basado en la expresividad de la línea.
- Potenciar mi modo de observar para percibir y asimilar la forma en toda su dimensión, trasladando las cualidades sensibles del tacto a la imagen bidimensional.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Dotar al dibujo de expresión mediante ejercicios que fomenten el pensamiento lateral.
- Desarrollar una mayor sensibilidad con el grafito, ahondando en sus posibilidades expresivas, explorando la línea activa y sensible y tratando sus aspectos formales.
- Valorar el proceso creativo sobre el resultado, reflexionando sobre la evolución de nuestro dibujo.
- Asimilar lo aprendido y adquirir conciencia de los recursos y estrategias obtenidos.
- Adoptar el dibujo como lenguaje independiente y expresivo.
- Ampliar los conocimientos teóricos y los referentes para proporcionar un punto de partida para futuros proyectos.
- Construir la figura desde su interior, asumiendo la apariencia externa como consecuencia de la estructura interna. Así pues, destituir el contorno como punto de partida.

3. METODOLOGÍA

Para la realización del proyecto, el aspecto principal ha sido la organización de las tareas y los tiempos. Lo primero fue plantear cómo se llevaría a cabo el trabajo, el desarrollo del tema y las diferentes posibilidades de producción. Realizar un cronograma donde cuadrar cada tarea (lecturas, composiciones, experimentación, producción...) ha sido esencial para comenzar con el trabajo.

Mi línea de trabajo gira en torno a la añoranza y la tristeza que surge del desamor. La metodología del proyecto comienza con el planteamiento de un problema, expresar dichos sentimientos a través de un alfabeto gráfico propio desarrollado a lo largo de los meses. La técnica principal utilizada en mi obra es el grafito, contrastando la dirección, la intensidad y la forma.

La decisión de producir a través de técnicas expresivas nace por la necesidad de liberación interior, expresarme a través del grafito guiado por el movimiento de mi mano.

A partir del objeto de estudio, expresar sentimientos a través de la línea, se decidió tratar la mitología griega como referente, debido a las innumerables infidelidades y al poliamor manifestado en sus mitos. Se vio una oportunidad para plasmar la tristeza y el dolor de los perjudicados, narrando las historias a través de las ilustraciones.

A partir del tema surge el cómo abordar la problemática y la fijación de aspectos formales. En este punto, he dividido el proyecto en dos fases: El anteproyecto (dividido en un carácter teórico y uno práctico) y el proyecto.

3.1 ANTEPROYECTO

Esta etapa es la más importante, es la preparación y organización del mismo. En ella es donde más tiempo se invierte, ya que se asentarán las bases del proyecto, teniendo en cuenta siempre los cambios e inconvenientes que suelen surgir durante el proceso creativo.

Lo he dividido en dos partes:

3.1.1. *Carácter teórico*

En este apartado encontramos las lecturas. Lo primero que se hizo fue leer sobre mitología griega, la búsqueda se basó en mitos que narran

historias de desamor. Se hizo una selección y se decidieron los mitos que se querían representar.

Las siguientes lecturas de libros trataban sobre conceptos del dibujo expresivo. Sirvieron para entender puntos teóricos como aprender a percibir las formas a través del tacto, la explicación profunda de técnicas expresivas, etc. Conocimientos que debía adquirir antes de producir las obras.

En esta fase comienzan a aparecer los primeros referentes tras las búsquedas.

3.1.2. Caracter práctico

Este punto abarca todo el periodo de experimentación de materiales, soportes, técnicas, grafismos, etc.

En la metodología aplicada, la importancia del proyecto recae en el proceso creativo y técnico, en la búsqueda del lenguaje gráfico y no en el resultado. Detrás del dibujo final, está toda la trayectoria artística del autor. Para la búsqueda del alfabeto gráfico fueron de gran ayuda las prácticas y los conocimientos adquiridos en asignaturas como Dibujo y Expresión y Procesos creativos y técnicas del dibujo.

Los primeros apuntes son los que poseen una relación más íntima y personal. Aportan las primeras ideas de composición a partir de los mitos seleccionados mediante la utilización de técnicas de dibujo expresivo como la línea continua, el uso de la mano no dominante o la construcción intrínseca. Esto ayuda a experimentar diferentes sensaciones a través de los sentidos.

3.2 PROYECTO

Una vez decididas las composiciones, el material y el soporte de las ilustraciones tras el proceso de búsqueda del alfabeto gráfico, el siguiente punto es producir las imágenes del proyecto. El objetivo es generar un espacio de reflexión y gestión emocional mediante el trazo activo gracias a técnicas expresivas que comentaremos posteriormente.

Una vez finalizado el proyecto se decidió recoger el alfabeto gráfico en un catálogo como complemento de este.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 EL DIBUJO

El dibujo es la plasmación de una idea o energía mental sobre un soporte. Esta traducción puede ser exterior (referente, reproducción de la naturaleza, un espacio real...) o interior (reproducción de un espacio mental, pensamiento, sentimiento...).

El dibujo es el medio de comunicación más antiguo y personal de la expresión artística. Con él no solo se representa algo, sino que el autor es capaz de manifestarse, sirve como vehículo para evocar sentimientos. Al dibujar se expulsa el primer pensamiento, el artista se muestra tal cual es a través de movimientos y conductas que generan una estructura que refleja cómo este percibe.

4.1.3. *El dibujo expresivo frente al academicismo*

El dibujo académico, es fundamentado en la geometría, simetría y rigidez. Se genera a través del contorno, líneas que separan los diferentes elementos de la composición, limitando la geometría y obteniendo elementos vacíos de su forma interior, que es lo que da firmeza al exterior. Este tipo de dibujo no es un método perceptivo ya que se basa en la apariencia y la etiqueta del referente.

Los métodos de trabajo clásicos fomentan la enseñanza basada en las aptitudes visuales, a través de lo lógico y objetivo. En ellas se rige el encaje, las proporciones y el claroscuro.

Como dijo Paul Klee, "La línea es solo el resultado de dos planos", pero si miramos a nuestro alrededor, no encontramos líneas negras en los bordes de los objetos, apreciamos planos y masas de distintas tonalidades.¹

Por otro lado, el arte expresivo consiste en reflejar la expresión del autor (emociones, pensamientos...) a través de sus experiencias con el ambiente. Para entender una obra, debemos conocer la cultura y entorno que rodean su realización.

El dibujo sensible se basa en lo orgánico y dinámico. Mediante la percepción táctil se construye de manera intrínseca (de adentro hacia afuera) la estructura, por una fuerza interna generada a través del movimiento de

---

¹ BARAÑANO DE, K. *El dibujo como pensamiento, idea gráfica* En: PLASENCIA, C. (coord.) *El dibujo como forma de conocimiento*, p.106

nuestro cuerpo al dibujar. Su consecuencia es un trazo espontáneo y rítmico que se basa en contemplar la forma, buscando la esencia desde su interior y alejándose de lo externo y descriptivo de la figura.

No existe expresión sin la autoidentificación del artista, es éste el que usa unos materiales determinados y una forma de expresión de acuerdo a sus experiencias. Por el contrario, las obras academicistas están lejos de la necesidad expresiva del artista, son imitadores, no expresan sus pensamientos, se alejan de estos y se basan en las ideas y expresiones de otros.²

4.1.2. Aprendizaje y enseñanza del dibujo

En el arte surgen dos corrientes en relación con la estética. El adulto generalmente vincula el arte a lo bello, por el contrario, los niños utilizan el arte como un medio de expresión, es un lenguaje de su acción, son ellos los que expresan a través de este sus intereses, sentimientos, conocimiento del ambiente...

Estamos acostumbrados a que nos inculquen que el arte es algo bello al ojo del espectador, pero el desarrollo del niño no puede depender del gusto del adulto, al suceder esto, el niño deja de utilizar el arte como un medio de expresión. La consecuencia es que se crean símbolos preestablecidos y el conocimiento adquirido se basa en datos dichos por otros que retenemos y ejecutamos sin reflexionar.

El dibujo no se debería basar en etiquetas, representaciones, resultados..., debería de vincularse con un acto perceptivo y expresivo personal.

En el último año, gracias a Alejandro, mi visión sobre el dibujo ha cambiado, haciendo un esfuerzo en olvidar todo el academicismo inculcado durante los años y asumiendo el dibujar como algo alejado de un resultado predeterminado. El fin no es hacer dibujos, sino dibujar asimilando el aprendizaje a lo largo del proceso para desarrollar la capacidad perceptiva.

El aprendizaje del dibujo a través de estatuas no es un método que personalmente comparto, ya que la rigidez es algo que nos aísla y aleja de ellas. De esta manera actuamos ante un referente meramente visual. Si la enseñanza desde primero de carrera se hubiese basado en poses con modelo del natural de no más de 10 minutos variando los tiempos, nuestra manera de percibir se desarrollaría desde el principio de nuestra formación, ya que se conseguiría implicación e interés por la forma.

---

² LOWENFELD, V. *Desarrollo de la capacidad creadora*, p.16

Fig. 1. Auguste Rodin. *Salammbô*.
Fecha desconocida.

Los dibujos instantáneos de Auguste Rodin eran realizados a partir de modelo vivo, de esta forma, capta el movimiento natural del modelo. Es una práctica liberadora del gesto, que se traspasa al papel sin mirarlo, de manera automática. De este modo, aparece un dominio de línea continua y sintética y se crea una experiencia entre cuerpo y espacio, de imagen y sensación.³ (Fig. 1)

4.1.3. La línea

Debido a que el proyecto gira en torno a la expresividad de la línea, me gustaría dedicar un apartado a esta.

La línea según la pedagogía del dibujo académico (no tiene constatación en la experiencia sensible del dibujo), se configura a través de una sucesión de puntos. No hay demostración de que al trazar una línea se elabore mediante estos.

Desde una perspectiva activa, es un catalizador de la percepción y un vehículo para evidenciar la expresión. Gracias a esta se visualiza el dibujo, tiene una dirección, posición, y energía que crean la estructura de la imagen. Es el autor el que le da vida a través de un recorrido.⁴

La línea que el autor realiza se define como trazo. Es la marca o rasgo propio que varía según la línea y su presión. Al igual que los artistas, cada trazo tiene su personalidad. Este puede ser débil, miedoso, desconfiado o fuerte y convincente, ya que el autor se sitúa inmerso en la acción de su cuerpo al dibujar. Cuanto más conscientes seamos de los movimientos de nuestro cuerpo a la hora de dibujar, más rico y amplio será nuestro alfabeto gráfico. El impulso expresivo de los gestos se debe a la acción de los dedos, mano, muñeca, hombro...

Para conseguir variedad y expresividad en la línea, se debe generar contrastes de dirección, de intensidad y de forma y tamaño. Esto se refleja entendiendo el acto de dibujar como medio para explorar durante el proceso.

³ BARAÑANO DE, K. *El dibujo como pensamiento, idea gráfica* En: PLASENCIA, C. (coord.) *El dibujo como forma de conocimiento*, p.107

⁴ MEDIAVILLA, C. *Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta*. València: Campgràfic, 2005.

Fig. 2. M. Charco. Ceras sobre papel. 2021

Fig. 3. M. Charco. Lavado de gouache sobre papel. 2022

Fig. 4. M. Charco. Gofrado, grafito y tinta china sobre papel Rosaspina. 2022

4.2 ANTECEDENTES

En este punto se repasará mi propia trayectoria, para dejar reflejados mis antecedentes formales y entender de dónde surgen mis inquietudes y cómo las he ido solventando hasta llegar a este proyecto.

Dado que el resultado de este trabajo es también el resultado de mi propia evolución como dibujante, es importante comprender mi propia formación.

Es en segundo de carrera donde comienzo a interesarme por la figura humana, pero sobre todo por el retrato, el rostro humano y su abanico de posibilidades de expresión. Como proyecto final de la asignatura Fundamentos del Dibujo II, intervino un libro donde reflejaba algunos retratos. (Fig. 2)

En tercero de carrera, debido a una ruptura amorosa, comienza la necesidad de expresar unos sentimientos de dolor y tristeza. En este momento toda mi obra se dirige hacia esta temática. En la asignatura Procesos creativos y Técnicas del dibujo, comienzo a experimentar y reflexionar sobre las diferentes posibilidades de nuevas técnicas gráficas como los lavados (Fig. 3) y el gofrado (Fig. 4), técnicas con las que abordo trabajos con esta temática.

Ese mismo año también curso la asignatura de Libro de Artista, Grabado y Tipografía móvil, fundamental para llevar a cabo la segunda parte de este proyecto, el libro que recoge el alfabeto gráfico. La asignatura me dio a conocer el concepto de libro como obra artística, me permitió explorar posibilidades del libro y adquirir unos conocimientos para encarar este proyecto.

Como trabajo final de la asignatura, se realizó una obra-libro, *ESCAPATORIA* (Fig. 5), que recoge todo lo aprendido durante la asignatura. En ella se pudo explorar con páginas desplegadas, diferentes texturas y distintas encuadernaciones y cubiertas dentro del libro.

A finales del curso pasado conseguí desarrollar un nuevo estilo de dibujo basado en la línea sensible. En estos dibujos se busca captar la tristeza del personaje a través del retrato (Fig. 6). Surge el interés por la fisonomía, ciencia que estudia las expresiones del rostro, ya que la cara es el espejo que refleja los estados de ánimo.

Fig. 5. M. Charco. *ESCAPATORIA*. 2022

Fig. 6. M. Charco. *Sin título*. Grafito y acuarela sobre papel. 2022

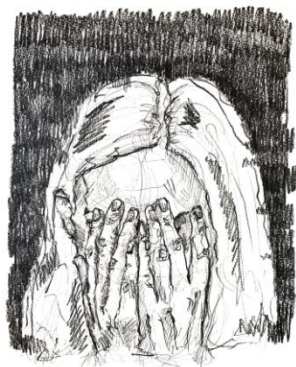

Fig. 7. M. Charco. *Cuánto tiempo llevas huyendo*. Grafito sobre papel. 2022

Fig. 8. Rembrandt. *An elephant*. 1637

Dibujo y Expresión, cursada durante este año, ha sido la asignatura más importante durante mi evolución como dibujante. Me ha enseñado a percibir la forma y a entender el dibujo desde otra perspectiva. En ella se han trabajado diferentes métodos de expresión como la construcción intrínseca, la línea continua, el modelado, la relación figura y contexto, etc. Se realizó un proyecto final de transferencia del aprendizaje, gracias a este ejercicio (Fig. 7) encontré un alfabeto gráfico propio con el que poder expresarme, que ha seguido evolucionando durante este Trabajo Final de Grado.

4.3 REFERENTES

A continuación, se mencionarán a los artistas cuya obra ha influenciado en mi evolución en el dibujo, destacando de ellos características plásticas de mi interés.

Aparecen artistas tanto clásicos, cuyo proceso artístico se ha basado en el dibujo, como actuales que también han influenciado en mi proyecto personal. Todos ellos utilizan un lenguaje expresivo al dibujar, basado en la producción de la forma mediante línea continua, construcción intrínseca e integración de la figura con el fondo.

Brevemente, quiero mencionar a Rembrandt (Fig. 8) y a Murillo, dos maestros del siglo XVII. Los estudios de los grandes artistas siempre me han parecido muy interesantes, en ellos se muestra la seguridad del artista mediante la soltura de la línea. Me interesa esa fluidez, la mano se desplaza por todo el papel, consiguiendo líneas repletas de movimiento que se superponen, creando volúmenes mediante las direcciones y generando composiciones dinámicas.

- Honoré Daumier:

Nacido en Francia, Daumier (1808-1879), reconocido por sus caricaturas, fue un pintor, ilustrador, grabador, escultor, que se decantó por el dibujo, en concreto por la litografía. Su gran talento le permitió alejarse de la imitación literal, provocando una gran carga expresiva en sus obras.

De sus dibujos, destaco el dinamismo del grafismo, mediante una línea suelta, ejecutada con seguridad, varía la intensidad para definir las formas que le interesan. Muestra destreza en el manejo del medio gráfico y en la ejecución de la composición. Estas poseen un sentido espacial y un movimiento interno generado por las posiciones, miradas y gestos de sus personajes.

Fig. 9 y 10. H. Daumier. Grafito sobre papel. 1637

Fig. 11. A. Giacometti. *Tête de Diego*. Bolígrafo sobre papel

Fig. 12. F. Auerbach. *Portrait*. Carboncillo sobre papel. 1989

Este movimiento que se produce, es experimentado mediante la relación figura y fondo. Sus obras muestran un torbellino de líneas que forman personajes inmersos en una acción continua situados sobre un contexto.

- Alberto Giacometti:

Pese a que destacó por su faceta como escultor, Giacometti (1901-1966), fue un espléndido dibujante y pintor, cuya obra se centraba en captar lo esencial. Para ello, representa al modelo mediante la experiencia perceptiva, él decía "sé que me es completamente imposible modelar, pintar o dibujar una cabeza, por ejemplo, tal y como la veo, y sin embargo es lo único que intento hacer [...] No sé si trabajo para hacer algo o para saber algo, porque no puedo hacer lo que quisiera."⁵

Mi interés recae en sus dibujos, dotados de gran carga expresiva. En concreto sus retratos, que son un claro ejemplo de estructura intrínseca, donde se aprecian gran cantidad de líneas que se entrecruzan entre sí, que indagan de dentro hacia fuera y forman la figura. De esta manera, dota de importancia al esqueleto interno de las formas.

Debido a la gran cantidad de líneas que entran y salen generando la forma, la relación figura y contexto que se produce también es de gran interés. Esto provoca conexión entre las formas mediante un grafismo donde varía la intensidad, la dirección y el tamaño del trazo.

De sus dibujos me quedo con su manera de abordar la estructura interna de la figura, sin delimitar, generando energía y movimiento en sus obras mediante la construcción intrínseca.

- Frank Auerbach

Fue un pintor alemán caracterizado por su enfoque enérgico y expresivo, su uso audaz del color y su aplicación espesa de la pintura. Su obra se centra principalmente en retratos, pinta a sus modelos una y otra vez, capturando su esencia y experiencia.

El punto de interés son sus dibujos, se caracterizan por líneas vigorosas y gestuales. Al igual que en su pintura, en sus dibujos busca capturar la esencia del modelo de una manera directa y expresiva. El uso de líneas rápidas y sueltas, junto a la fuerza en sus trazos provocan un grafismo que genera imágenes dinámicas y vibrantes.

⁵ GIACOMETTI, A. *Escritos Alberto Giacometti*, p.128

Fig. 13. S. Donaldson. *Sin título*. Grafito sobre papel. 2023

- Scott Donaldson

Scott Donaldson es un dibujante escocés cuya temática se basa en la apatía, la confusión y la hilaridad a través del grafito como medio.

Personalmente, me identifico mucho con su obra. Me interesa su estilo, cómo aborda la figura a través de la línea continua fluida, variando la intensidad, dirección y tamaño de sus trazos. De esta manera, genera luces y sombras mediante gestos rápidos, donde, a pesar de la oscuridad, se deja ver el blanco del papel. Otros registros de interés en su obra es la integración de la figura con el fondo y la eliminación del contorno.

No solo técnicamente es un referente en mi obra, en lo conceptual, también aborda el retrato mediante el grafito como medio.

- Misha

Misha es un artista figurativo italiano. Técnicamente, experimenta con el movimiento mediante la línea, el espacio y las formas.

De sus dibujos destaco la seguridad de su gesto, fluido y dotado de fuerza a través de la energía del autor. En sus obras encontramos superposición de líneas, que niegan a las anteriores mediante la variación de intensidades. Esto provoca una secuencia de movimiento debido a la repetición de una misma figura y una integración inevitable de la figura con el contexto.

Fig. 14. Misha. *Sin título*. Carboncillo sobre papel. 2023

- Kouta Sasai

Sasai es un pintor Japonés que trabaja la expresividad a través del rostro. Al igual que el resto de referentes, me interesa por su faceta como dibujante.

Técnicamente, posee una gran variedad de recursos gráficos. Mi interés se debe a su manera de abordar la figura, mostrando en el resultado todo el proceso. En este dibujo (Fig. 15) se puede observar el proceso de Sasai. Mediante un conjunto enérgico de líneas comienza a dibujar intrínsecamente el rostro, formándose a través de las direcciones de las líneas que entran y salen de este, rompiendo con la línea de contorno.

Fig. 15. K. Sasai. *Book4*. Grafito y carboncillo sobre papel. 2023

El movimiento de su mano queda plasmado sobre el soporte a través del recorrido de sus trazos rápidos. Son estos gestos los que generan en sus obras dramatismo y violencia.

4.4 RELACIÓN DEL ARTE CON EL DESAMOR Y LA SALUD MENTAL.

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, me gustaría dedicar este punto para enlazar mi trabajo con el objetivo número 3, Salud y bienestar. He abordado el ODS desde el punto de vista de la salud mental, de como el arte puede hacer de medio curativo para conseguir la tranquilidad psíquica. El arte garantiza una vida sana y promueve el bienestar humano en cualquier edad.

Tras una ruptura, se genera un sentimiento de dolor muy intenso, las palabras no siempre son suficiente para descargar toda esa tristeza y se necesita de creatividad artística para ello. Personalmente, me apoyé en el dibujo como medio de expresión, intentando plasmar la añoranza sobre un soporte. Este me ha permitido desahogarme mentalmente, por ello, quiero hablar del arte como un método terapéutico en relación al bienestar psicológico y al ODS 3, Salud y bienestar.

El arte ha sido un rasgo esencial en las distintas sociedades a lo largo de la historia, evidenciando los aspectos personales y culturales de su desarrollo. Gracias al arte, el ser humano obtuvo una manera de expresión para plasmar cada momento social y cultural. El deseo humano por expresar unos sentimientos internos, generaron una forma de comunicación que conectó personas y promovió la cultura.

La producción artística ofrece un espacio de expresión personal y creativo. La capacidad de expresarse es un aspecto fundamental de la naturaleza humana, cuando el habla se ve obstaculizada, la creación artística aparece como sustituto. Además, su impacto positivo sobre el bienestar psicológico es indudable.

El arte crea un lenguaje que tiene la capacidad de expresar estados de ánimo y emociones profundas. Los humanos se expresan verbal y físicamente a lo largo de la vida, y la comunicación no verbal domina como medio de expresión emocional desde el nacimiento. Por lo tanto, el arte se utiliza como instrumento terapéutico adecuado a traumas o situaciones estresantes que no pueden expresarse mediante la palabra. En el arte, la identificación que el espectador experimenta al observar una obra, sintiéndola como suya, se le llama catarsis.

A continuación, se comentará la implicación del arte en los problemas mentales y la salud mental.

Según Vanetti Alain (psicóloga clínica y psicoterapeuta), el arte exterioriza emociones que verbal o conductualmente se han reprimido o manifestado de

manera inapropiada. Permite controlar el estrés y la ansiedad de manera rápida e identificar la intensidad y la perspectiva del individuo ante situaciones concretas.⁶

A través del arte, puedes encontrar la manera de expresar sentimientos que eras incapaz de manifestar. Tanto la autoexpresión, como la autocreación pueden contribuir significativamente al bienestar psicológico.

Arthur Danto (filósofo y crítico de arte) describe la capacidad trascendente del arte como una fuente de experiencia. Si has vivido una experiencia que se relacione con la obra de alguna manera, aparecerá una conexión trascendente con esta. La obra se convierte en algo más que un producto final, nos debe emitir emociones, reflexiones y motivarnos a actuar (tanto desde su apariencia como desde su significado).⁷

Eric R. Kandel (ganador del Premio Nobel de Fisiología/Medicina), desmiente la idea de que la enfermedad mental y la creatividad están relacionadas. Explica que el talento creativo es universal, es expresado por cada individuo en diversos grados y formas y no depende de ninguna enfermedad. Por el contrario, cabe destacar que el arte sí que puede influir en la salud mental, puede ser de gran ayuda para quienes lidian con enfermedades mentales, así como también puede mejorar el bienestar psicológico. (2019)

4.5 MITOLOGÍA GRIEGA

El objetivo principal del Trabajo Final de Grado es expresar unos sentimientos de tristeza a través de un alfabeto gráfico propio (*ver epígrafe 5.3*), para reflejarlo, me he basado en la mitología griega como referente del desamor.

El amor es uno de los temas principales de los antiguos mitos griegos, como consecuencia de él, aparecen las infidelidades, el poliamor, el amor no correspondido, el amor como punto de partida bélico, etc. y con esto los perjudicados, los protagonistas que se han plasmado en las ilustraciones.

A continuación, se va a explicar el significado y los símbolos de cada ilustración realizada para el proyecto.

---

⁶ CHANG, A. *El arte como terapia para contrarrestar el estrés y la ansiedad*. La Estrella de Panamá.

⁷ DANTO, A. C. *La transfiguración del lugar común*.

4.5.1. Explicación de las obras

Ilustración 1:

Fig. 16. M. Charco. *Las traiciones de Afrodita*. Grafito y tinta china sobre papel. 2023

La ilustración plasma dos mitos, el primero narra la traición de Afrodita a Hefesto con Ares.

El mito narra cómo Afrodita, mujer de Hefesto (Dios de la forja), sufría de soledad porque su marido trabajaba mucho. Un día Ares (Dios de la guerra), venía de batallar, Afrodita al verle cubierto de sangre le ayudó a limpiarse y el amor surgió. A partir de esa noche Afrodita y Ares se veían diariamente.

Para evitar ser vistos por Helios (personificación del sol), Ares encargó a Alectrión que vigilara y advirtiera si el sol se acercaba. Hipnos (Dios del sueño), observaba lo ocurrido y provocó un profundo sueño en Alectrión, provocando que Helios contemple a Ares y Afrodita en la cama.

Ares furioso por lo ocurrido, convierte a Alectrión en gallo para que cante siempre que salga el sol.

Helio cuenta a Hefesto la infidelidad de Afrodita y este prepara una trampa que consiste en una red de hilos de oro para atraparlos en la cama y confirmar las palabras del sol.

A partir de este mito, se puede observar en la parte superior izquierda a Hefesto perjudicado, mientras que a la derecha aparecen Ares y Afrodita bajo la red preparada por Hefesto. Justo debajo de ellos se aprecia entre dos montañas el sol saliendo (Helios) y en el centro un gallo que representa a Alectrión.

En esta misma ilustración se plasma el romance de Afrodita con Adonis, un joven mortal. Ares, que seguía siendo su amante, celoso de que Afrodita se hubiese fijado en Adonis, se convirtió en jabalí y lo mató.

Adonis bajará al inframundo donde lo espera Perséfone la cual también estaba enamorada de este. Afrodita celosa bajará a rescatarlo.

En la parte inferior izquierda se observa a Adonis, Afrodita y a Ares convertido en jabalí. A la derecha observamos a Ares como protagonista perjudicado y en el centro se representa a Perséfone mediante el inframundo, con calaveras y el barquero remando por sus aguas.

Ilustración 2:

En esta ilustración se plasman cinco mitos distintos.

El primero que se va a comentar es el de Odiseo y Penélope. Odiseo (rey de Ítaca), marcha a luchar durante diez años la Guerra de Troya, la vuelta a casa fueron otros diez años. En total, veinte años en los que su esposa Penélope lo estuvo esperando. Durante este tiempo decide que elegiría un nuevo marido una vez termine de tejerle un vestido a su padre. Para hacer esperar a los pretendientes, por las noches deshacía lo tejido para retrasar su decisión.

Me interesó la tristeza que tuvo que experimentar Penélope durante los veinte años de espera de su marido. Es lo que se ha representado en la ilustración, a Penélope en el centro de la parte superior, llorando y enlazada con un hilo que deriva en un veinte en forma de corazón, simbolizando los veinte años de espera y el tejido del vestido.

Justo a su derecha aparece la constelación de un delfín, que simboliza el mito de Poseidón y Anfítrite. El delfín convertido en constelación por Poseidón como agradecimiento por convencer a Anfítrite a que se una a él.

Otro mito que aparece representado es la historia de Teseo y Ariadna. Teseo era uno de los jóvenes más valientes de Atenas, días antes de enfrentarse al Minotauro se alojaba en una casa donde conoció y se enamoró de Ariadna. Esta le regaló una espada mágica y un ovillo de hilo para poder salir del laberinto. Si conseguía matarlo la llevaría a Atenas junto a su hermana Fedra.

Teseo consiguió matar al minotaruro y marcharon a Atenas, durante el camino Ariadna fue abandonada en una isla y Teseo comenzó una historia de amor con Fedra, la nueva reina de Atenas.

En la ilustración, se representa a Ariadna en la parte central derecha, llorando por el abandono e infidelidad de Teseo. Sobre ella aparece un hilo rojo (referencia a la leyenda del hilo rojo) que simboliza el hilo que le regaló a Teseo para poder salir del laberinto. El hilo conecta con el barco, que muestra el barco tanto de Teseo como el de Odiseo.

El siguiente mito que se narra es el de Píramo y Tisbe, dos jóvenes enamorados de familias rivales. Quedaron en un árbol para huir juntos y casarse. La primera en llegar fue Tisbe, en el árbol se encontró una leona que

Fig. 17. M. Charco. *Desesperación*. Grafito y tinta china sobre papel. 2023

acababa de atacar, asustada huyó y se le calló el velo, que terminó manchado de sangre por la leona.

Cuando Píramo llega se encuentra el velo y se clava en el corazón su espada al imaginar que Tisbe había sido atacada. Tisbe al observar lo ocurrido, se clavó la misma espada producto de la desesperación.

En la ilustración, se muestra en la parte inferior izquierda a Tisbe llorando con la espada clavada y sobre ella el árbol donde sucede la escena.

El último mito que se representa es el de Apolo y Dafne. Eros (Dios del amor) ofendido por las palabras de Apolo sobre el uso del arco, dispara una flecha de oro sobre el corazón de este, provocando que caiga enamorado de la ninfa Dafne, la cual fue disparada con una flecha de plomo, provocando rechazo sobre Apolo.

Apolo la acosó y persiguió hasta las aguas de Peneo (padre de Dafne), donde cansada de huir, pidió a su padre que le quite la belleza. Su respuesta fue convertir a su hija en un laurel, del cual Apolo agarró sus hojas y se hizo una corona tras un amor no correspondido.

En la parte inferior derecha se ha representado este mito, aparece Apolo con la corona de laurel llorando a Dafne transformándose en árbol.

Ilustración 3:

La tercera ilustración plasma mediante símbolos algunas de las infidelidades de Zeus, apareciendo en el centro de la composición su mujer Hera, la gran perjudicada. Para conquistarla, Zeus tomó la forma de un cuco, es por eso que aparece un pájaro sobre una de las ramas del árbol de la izquierda. Hera aparece con pavos reales porque son animales consagrados en su homenaje. Por otro lado, Zeus se ha simbolizado en la parte superior derecha a través de un rayo.

Fig. 18. M. Charco. *Las infidelidades de Zeus*. Grafito y tinta china sobre papel. 2023

Para explicar la ilustración, se va a narrar el mito y su representación. La primera infidelidad de Zeus fue con Europa, Zeus se transformó en un hermoso toro blanco para conquistarla y se la llevó mar adentro hacia Creta. En la parte central izquierda aparece Zeus en forma de toro con Europa encima.

Justo debajo aparece un cisne, animal que adoptó Zeus para conquistar a Leda. Con Temis, Zeus engendró las Horas, por eso aparece un reloj detrás de Hera, el cual marca las 09:00 debido a las nueve noches de sexo y nueve

musas que Zeus tuvo con Mnemósine. A su vez, las agujas del reloj son el bastón de Hermes, hijo que Zeus tuvo con Maya.

Con Deméter, Zeus tuvo a Perséfone, diosa del inframundo. En la ilustración, Hera aparece apoyada sobre este.

Por último, encontramos el águila en la parte superior derecha dirección al Olimpo, que simboliza la forma que Zeus tomó para conquistar a Gánímedes.

Ilustración 4:

La obra narra el amor entre Eros y Psique. Psique era una mortal que destacaba por su belleza. Afrodita celosa, manda a su hijo Eros para hacer que se enamore de un monstruo. Al verla durmiendo se quedó impresionado y tras un movimiento de Psique, Eros se clavó su propia flecha accidentalmente, quedando prendado de ella.

Zeffiro hace levitar a Psique al palacio de Eros, al caer la noche este entró por la ventana y Psique experimentó un sublime placer. Durante varias noches se estuvieron viendo en la oscuridad, Eros no quería dejarse ver porque en la oscuridad ambos eran iguales.

Presa de la desconfianza, una noche mientras Eros dormía, Psique agarró una vela y un cuchillo, cuando se acercó vio que era un Dios bellissimo y no un monstruo como le habían dicho sus hermanas. Una gota de cera caliente calló sobre el pecho, despertando a Eros, que juró no volverla a ver tras haber roto la promesa.

Psique triste, fue a Afrodita para recuperar su amor, esta le ofreció a cambio hacer los trabajos más duros y aceptó sin dudar. El primer trabajo fue separar granos, el segundo fue obtener la lana de oro de ovejas peligrosas, el tercero un jarro de agua de río y el último, traerle la belleza a Afrodita. Psique viajó al inframundo y consiguió la caja, de vuelta decidió abrirla y de ella emergió una niebla negra que hizo que la vida de Psique saliera de su cuerpo. Eros la rescató con sus poderes y pidió a Zeus que Afrodita la perdonase.

A partir de este mito, en la ilustración aparecen Psique y Eros con su propia flecha clavada en el corazón. En la parte izquierda podemos observar la vela que provocó el enfado de Eros; debajo, se observa el grano recogido por Psique; en el centro, la cascada de la cual recogió agua; sobre ella, la niebla del inframundo y en la parte inferior derecha, la oveja cuya lana tenía que conseguir.

Fig. 19. M. Charco. *Cuando el dios del amor se enamora.* Grafito y tinta china sobre papel. 2023

Ilustración 5:

En esta ilustración se cuenta el mito de la Manzana de la Discordia que deriva en la Guerra de Troya.

Eris (Diosa de la Discordia), se presentó al banquete de una boda, a la cual no fue invitada, con una manzana dorada con un mensaje: "Para la más bella". Esto provocó a Era, Atenea y Afrodita. Como Zeus no quería enemistades, ordenó a Paris que eligiera. Entre las promesas que las diosas le ofrecieron, Paris eligió la de Afrodita, el amor de Helena de Esparta.

Helena estaba casada con el rey de Esparta Menelao, el rey Troyano Paris acude en misión diplomática a su ciudad. Helena y Paris terminan enamorados debido a la promesa de Afrodita y marchan juntos a Troya. Este es el Casus Belli que inicia la Guerra de Troya.

En la ilustración aparece como protagonista Menelao, el perjudicado, que ocupa gran parte de la composición. A su derecha se aprecia a Afrodita como ganadora de la manzana y causante de la tristeza de Menelao. En la parte inferior izquierda, se observa a Paris y a Helena y a la derecha el famoso caballo de Troya como símbolo de la guerra causada.

Fig. 20. M. Charco. *Casus Belli*. Grafito y tinta china sobre papel. 2023

Fig. 21. M. Charco. *Apunte en un minuto con mano no dominante*. Grafito sobre papel. 2022

5. LA LÍNEA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN

5.1 LA PERCEPCIÓN EN EL DIBUJO

El ser humano es ocularcentrista, depende del ojo, ya que observa a través de ellos. Debido al avance de las tecnologías y la constante lluvia de imágenes, la vista ha salido reforzada.

Aun así, la vista necesita del tacto, ya que esta revela inconscientemente lo que el tacto ya conoce. La sensación táctil experimentada es consciente y generada mediante la experiencia.

Para aprender a percibir, debemos aprender a observar mediante el cuerpo. El tacto es veraz, cercano, genera intimidad y aporta textura, dureza, profundidad..., mientras que la vista es distante, produce separación y experimenta una imposibilidad de conocimiento.

Fig. 22. M. Charco. *Apunte contorno ciego.* Grafito sobre papel. 2022

El artista debe identificarse con sus experiencias y cuerpo para producir trabajo creativo. La memoria y la acción están interconectadas, por lo tanto las experiencias e imágenes generadas en la mente son representadas por nuestro cuerpo, el dibujo proyecta el movimiento del cuerpo en el espacio.

La imagen corporal se consolida a partir de las experiencias hápticas durante la niñez, posteriormente, se desarrollan las imágenes visuales cuyo significado procede de las experiencias adquiridas hápticamente (la háptica estudia las percepciones a través del tacto).⁸

Kimon Nicolaidis, investigó sobre una nueva forma de observar, de percibir a través del tacto mediante ejercicios de contorno ciego, contorno continuo, forma negativa (dando importancia al contexto)...⁹

La percepción es el procesamiento y transformación de energías exteriores en códigos comprensibles. El proceso por el cual el humano llega a conocer objetos y hechos que alcanza mediante pensamiento o experiencias sensoriales.¹⁰

Fig. 23. M. Charco. *Apunte modelado.* Pastel sobre papel. 2022

Para analizar perceptualmente la forma, debemos abordarla de lo general a lo particular. Con una educación basada en la percepción, se puede expresar cualquier cosa partiendo de su estructura básica, partes representativas y posición. La segunda fase perceptiva construye gráficamente con detalles y texturas.

Por el contrario, la no existencia de educación perceptiva apunta al estereotipo, imagen indefinida, rígida, plana y estática generalmente dibujada.

Para aprender a percibir, se procesa la imagen retiniana mediante la coordinación del ojo y la mano, rompiendo las expectativas del resultado y asumiendo la dimensión interior de la forma, ya que esta se genera desde su interior, el continente es consecuencia del contenido. Se debe asumir el tacto como una aportación sensible, ahondando en las características táctiles del objeto a través de una malla que vincule simultáneamente la figura y su contexto.

Fig. 24. M. Charco. *Apunte.* Pastel sobre papel. 2022

Dos ejercicios para aprender a percibir la forma son el contorno táctil o ciego y el contorno continuo. En ambos se representa al referente sin levantar el lápiz, la única diferencia es que en el ciego no se puede mirar el

⁸ PALLASMAA, J. *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*, p.41

⁹ RODRÍGUEZ LEÓN, A. *La construcción intrínseca. Hacia un nuevo paradigma en el dibujo.* En: PLASENCIA, C. (coord.) *El dibujo como forma de conocimiento*, p.156

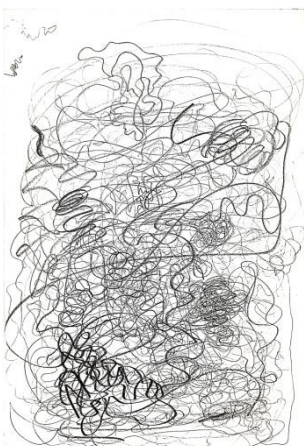
¹⁰ DÍAZ JIMÉNEZ, C. *Alfabeto gráfico. Alfabetización visual*, p.75

Fig. 25. M. Charco. *Apunte.*
Grafito sobre papel. 2022

Fig. 26. M. Charco. *Apunte dos minutos mano no dominante.*
Grafito sobre papel. 2022

Fig. 27. M. Charco. *Apunte.*
Grafito sobre papel. 2022

papel, esto permite mayor conexión con el modelo. Avanzando lentamente, se registra cada punto de la superficie en el preciso momento que se ve, evitando limitarnos al contorno y buscar el parecido con el referente.

5.2 CONSTRUCCIÓN INTRÍNSECA

Es una de las técnicas que dotan de expresividad al dibujo puesto que se evidencia una percepción. Consiste en construir la figura desde su interior, sin delimitar la forma con contorno, mediante una estructura interna de líneas con significado sensorial que se expanden situando la figura con su entorno.

Los trazos entran y salen de las figuras, exploran y construyen la forma mediante una malla repleta de direcciones e intensidades. La superposición de líneas muestra que no hay un solo camino a seguir. La fluidez de la mano, consecuencia del movimiento corporal, va y viene sin limitación ni preocupación por el resultado.

Es un método empleado por los individuos hápticos, que se alejan de la forma constrictiva, dibujos con contorno que corroboran el nombre del referente y separan la forma.¹¹

5.3 ALFABETO GRÁFICO

El alfabeto gráfico surge al procesar y transformar las energías exteriores percibidas en códigos comprensibles, cuya configuración parte del arte primitivo e infantil, mediante una estructura gráfica base de puntos, curvas, rectas, espirales, círculos,...

Esta transformación en forma de abecedario organiza y da coherencia. La articulación de sus signos configuran una imagen y el conjunto de imágenes generan una composición y un tema.

Para desarrollar un alfabeto gráfico propio, se debe realizar multitud de trazos y atender a contrastes de dirección, intensidad, forma y tamaño en nuestros dibujos. A través del trazo activo, se evidencia la acción corporal y se desarrollan elementos plásticos que sirven para valorar el dibujo.

Trabajar de distintas maneras con herramientas convencionales o experimentar con las que no lo son también ayuda a su desarrollo. Se ha de tener una conexión sensible, sin interesarse por el detalle.

¹¹ RODRÍGUEZ LEÓN, A. *Op. Cit.*, Pp. 23

Fig. 28. M. Charco. *Apunte*.
Tiza sobre papel. 2022

Fig. 29. M. Charco. *Apunte*.
Pastel sobre papel. 2022

Fig. 30. M. Charco. *Apunte*.
Grafito sobre papel. 2022

Fig. 31. M. Charco. *Apunte*.
Grafito sobre papel. 2022

5.4 DIBUJO TÁCTIL Y MODELADO

El dibujo táctil, a diferencia del dibujo academicista, se centra en la sensación táctil y la percepción háptica. Este tipo de dibujo permite sentir las texturas de las figuras, cuando se transmiten estas sensaciones táctiles evidentes, como la apreciación de zonas duras o blandas, se debe a que el artista ha conseguido una información sensorial más allá de la visual. La forma es construida mediante recorridos sensibles del trazo modulado.

En el dibujo de modelado, los diferentes elementos se resuelven con un sentido táctil de hundimientos en la superficie (trazos cóncavos) y montañas en las partes altas (trazos convexos). El objetivo es vincular armónicamente los diferentes trazos para construir un conjunto.

El trazado con curvas de nivel nos proporciona tridimensionalidad sin recurrir al claroscuro, a mayor intensidad más blandura. Esta técnica elimina el concepto de mancha para sustituirlo por trazo y rompe con la búsqueda del parecido.

Este recurso se ha trabajado durante el proceso mediante el pastel; que aparte de la herramienta nos facilita dibujar con los dedos, esfuminos o goma, y mediante aguadas; que al igual que el pastel, lo primero es interiorizar la forma con un pincel cargado de tinta muy diluida, añadiendo progresivamente más tinta que revele nuestro recorrido sensible.

5.5 FIGURA Y CONTEXTO

En este punto quiero mencionar la relación de la figura con su entorno como un recurso expresivo que aborda el espacio gráfico en su totalidad, relacionando todos los elementos realizados en un mismo instante entre sí.

Se relaciona mediante una malla de líneas rica en matices y contrastes que elimina la separación de los diferentes elementos de una composición.¹²

¹² Esta es la metodología llevada a cabo en la asignatura de Dibujo y Expresión durante el curso 2022/23

6. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Este proyecto abarca mi evolución en el dibujo a lo largo de la carrera, desarrollando un alfabeto gráfico propio que plasma la percepción de la forma.

6.1 EXPERIMENTACIÓN

La experimentación del proyecto comienza durante la asignatura de Dibujo y Expresión, trabajando a través de apuntes, que reflejan la visión espontánea, manifiestan la capacidad expresiva y demuestran la espontaneidad del artista. En estos se ha experimentado con diferentes técnicas, permitiendo la búsqueda del alfabeto gráfico individual.

El proceso recoge más de 360 apuntes donde se ha experimentado con la reducción de tiempo, técnicas expresivas como contorno ciego, contorno continuo, trazo con mano no dominante, construcción intrínseca, relación figura y entorno y dibujo táctil de modelado. También se ha trabajado con herramientas no convencionales y diferentes materiales como lápices y barras de grafito, carboncillo, pluma, bolígrafo, lápices de colores, tintas, pastel o legía, tanto por separado como combinándolos.

Durante el periodo de experimentación, aparte de los apuntes mencionados, he realizado gran cantidad de dibujos en busca de un alfabeto gráfico. Me gustaría destacar algunos de los procesos que me han parecido más interesantes.

Para este dibujo (Fig. 32) se realizó un contorno continuo con la mano izquierda para dotarlo de mayor expresividad. A continuación, se manchó con grafito ciertas zonas siguiendo unas direcciones para darle volumen. Por último, con un grafito más blando, que permite un contraste de intensidades, se destacaron los rasgos del modelo con un trazo rápido y fluido.

Este dibujo (Fig. 33) es una construcción intrínseca. El recurso de lo inacabado me interesa porque dota al dibujo de expresividad y representa la descomposición del individuo.

En este caso (Fig. 34), se experimentó con una construcción intrínseca, un alfabeto gráfico donde se aprecia un contraste de direcciones, intensidades y multitud de trazos que se han trabajado desde una experiencia táctil de modelado. Por último, observamos una malla que enlaza la figura con el contexto.

Fig. 32. M. Charco. *Sin título.*
Grafito sobre papel. 2023

Fig. 33. M. Charco. *Sin título.*
Grafito sobre papel. 2023

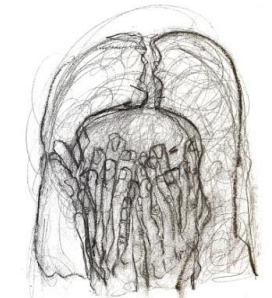
Fig. 34. M. Charco. *Sin título.*
Lápiz azul sobre papel. 2023

Fig. 35. M. Charco. *Desgaste*.
Lápiz Conté, carboncillo y
tintas sobre papel. 2023

Fig. 36. M. Charco. *Sin título*.
Ceras sobre papel. 2023

Fig. 37. M. Charco. *Sin título*.
Grafito y carboncillo sobre
papel. 2023

Fig. 38. M. Charco. *Sin título*.
Carboncillo y tinta sobre
papel. 2023

Para este dibujo que me parece de los más interesantes (Fig. 35), se realizó un contorno continuo con lápiz Conté con la mano no dominante. Posteriormente, se utilizaron tintas para el fondo. Con carboncillo se mancharon zonas con direcciones y con la mano izquierda de nuevo se intervino para delimitar zonas con más intensidad.

También se experimentó con otros materiales como las ceras blandas (Fig. 36), creando dibujos expresionistas apoyados por el color y el gesto. De la misma manera se realizó un dibujo en digital mediante construcción intrínseca, pero ambos resultados no me convencieron ni me sentía cómodo utilizando estas técnicas.

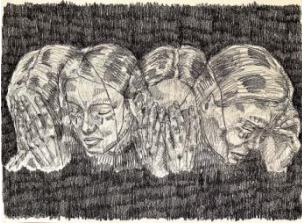
Este proceso (Fig. 37) me ha resultado interesante. Primero, mediante construcción intrínseca, se ha realizado el rostro. Posteriormente, con carboncillo se ha hecho un contorno ciego que se ha difuminado para obtener un resultado muy interesante. El carboncillo aparece con poca opacidad, las manos se duplican y se genera sensación de movimiento.

En este dibujo (Fig. 38) se ha combinado el carboncillo y la tinta china en húmedo, manchando el papel con las manos y creando direcciones intencionadas. Aparece el recurso del goteo de tinta china, que genera sensación de lágrimas de la protagonista. Me resulta muy interesante por lo que lo he utilizado en el proyecto.

El resultado de toda esta experimentación es un alfabeto gráfico que se construye mediante el grafito como material principal. Durante los años, he estudiado y exprimido sus cualidades expresivas, ya que para aprovechar sus propiedades se debe conocer a fondo su uso. El grafito permite trazos suaves y duros, dependiendo de la presión e intensidad que nos ofrecen sus diferentes durezas. Mi obra recoge desde un 4H a un 8B, cada dureza me proporciona unas cualidades que ayudan a expresarme a través de la línea. El grafito es un material que evidencia tanto la seguridad y soltura del artista como su estado de ánimo. (Fig. 39)

6.2 ILUSTRACIONES

El proceso de trabajo de las ilustraciones comienza por cómo representar la expresividad de la línea. Como ya se ha mencionado, se decidió plasmar la mitología griega como referente del desamor. Lo primero que se llevó a cabo fue la lectura y elección de los diferentes mitos. Para ello, sobre papel se dibujaron elementos simbólicos de los mitos y comenzaron las primeras ideas de composición mediante la unión de diferentes mitos en una ilustración.

Fig. 39. M. Charco. *Cuánto tiempo llevas huyendo.*
Grafito sobre papel. 2023

Fig. 40. M. Charco. *Cuando el dios del amor se enamora.*
Grafito y tinta china sobre papel. 2023

Tras decidir los diferentes elementos de las composiciones, que mitos se iban a narrar, quién y qué aparecería en la composición, contexto de las ilustraciones, etc., se buscaron referentes para representar.

El planteamiento de la composición parte desde una elección de personajes y símbolos cuya colocación en el espacio es meditada previamente. A partir de esta ubicación, las diferentes composiciones han ido surgiendo a medida que la ilustración evolucionaba, el resto de elementos se expanden y se ajustan según las peticiones del dibujo.

El alfabeto gráfico que recogen las ilustraciones surge al combinar las técnicas expresivas que más me han interesado para conseguir un grafismo que permita la liberación mediante el dibujo.

El proceso que se ha seguido ha sido el siguiente. Primero, con un lápiz 4H mediante construcción intrínseca, se encajan las figuras principales mediante una red de líneas que, debido a la superposición de trazos posteriores, pasarán a un tercer plano. Estas líneas plasman la percepción y construyen el contenido del continente.

Con un grafito HB presionando poco en el trazo, mediante contorno continuo y desplazando la mano sobre toda la superficie para involucrar el cuerpo en el dibujo, se originan los rostros. Aparecen las primeras miradas, orificios nasales, bocas,... Este recurso es el que más utilizo, ya que dota de fluidez, rapidez y movimiento al dibujo.

Modulando las intensidades y las direcciones del HB y con el lápiz en vertical para generar una línea segura y vibrante, se dibujan los diferentes elementos de la composición. En este momento se utilizó la mano no dominante como recurso, las líneas irregulares y quebradas que se generan dotan al dibujo de expresividad, los trazos temblorosos transmiten inquietud y dolor.

A través de un 6B se construyen de manera definitiva las formas, su intensidad genera algunos contornos mediante trazos automatizados que dotan a la composición de variedad en intensidades. Por último, con un 8B se refuerzan las miradas y las zonas de penumbra.

Otro material que se ha utilizado aparte de los lápices, son las barras de grafito HB y 6B. Se han utilizado en los fondos mediante trazos verticales cortos que se superponen, rellenando la superficie mediante un ruido expresivo interesante.

Fig. 41. M. Charco. *Casus Belli*. Grafito y tinta china sobre papel. 2023

Fig. 42. M. Charco. *Desesperación*. Grafito y tinta china sobre papel. 2023

Fig. 43. M. Charco. *Expresión de sentimientos a través de la línea expresiva*. Serigrafía sobre papel. 2023

El alfabeto gráfico creado muestra multitud de trazos, contrastando direcciones, intensidades, formas y tamaños. El gesto es fluido y rápido mediante el movimiento del brazo sobre el papel. Se plasma la seguridad en la fuerza de trazos convincentes que resuelven la forma sin miedo.

La utilización de grafitos de diferentes durezas actúan modulando el grosor y la intensidad de la línea. La gran variedad de direcciones e intensidades construyen las figuras, es la propia línea la que genera los volúmenes de estas. La línea generada es vibrante, fluida y quebrada.

A parte de la construcción intrínseca, el contorno continuo, la verticalidad del material y la mano no dominante como recursos expresivos, se ha utilizado el dibujo táctil a través del modelado para construir tanto figuras, como los árboles. (Fig. 42)

Tras horas de dibujo y con todas las ilustraciones terminadas a grafito, se decidió añadir en diferentes zonas pinceladas de tinta china aguada, modelando las zonas más claras de las ilustraciones para evidenciar el volumen. También se utilizó un recurso mencionado en la experimentación, el de dejar caer gotas sobre el dibujo mediante un golpe en el pincel, provocando sensación de llanto.

6.3 CATÁLOGO

En paralelo a las ilustraciones se ha realizado un catálogo que recoge el alfabeto gráfico de estas. A través de la continuidad de sus páginas, se muestra la expresividad de la línea y los diez perjudicados en los mitos. (Fig. 43)

La obra se ha realizado mediante serigrafía sobre papel Pop'Set y papel vegetal. Consta de 42 páginas, su formato es de 13'5x11'25 cm y se ha encuadernado mediante encolado.

7. CONCLUSIONES

En primer lugar, me gustaría comentar que la educación artística debería tener en cuenta la educación perceptiva. El alumno no debería sentirse obligado a trabajar según unos cánones establecidos, ni preocuparse por su evaluación. El arte debe ser un método de expresión emocional donde representar libremente lo deseado sin ser interferido en el proceso creativo.

No obstante, la decisión depende del objetivo del dibujo, si tiene una finalidad expresiva o si simplemente pretende copiar fielmente la realidad sin aportar nada, personas que no buscan reflejar la expresión. Al final, el virtuosismo y la expresión son conceptos diferentes.

También quiero resaltar cómo el dibujo puede ayudar a la autoexpresión de pensamientos y emociones difíciles de exteriorizar. Manifestar estas experiencias mediante el trazo genera un medio de comunicación no verbal muy poderoso, provocando que los sentimientos se conviertan más livianos a través de la conexión corporal.

Personalmente, la realización de estas obras no solo me ha permitido expresarme y desahogarme mentalmente, sino crear imágenes con las que otras personas puedan sentirse identificadas. Cuando nos situamos frente a un dibujo, se proyectan nuestras sensaciones sobre este, provocando un intercambio entre los sentimientos del espectador y la autoridad y atmósfera de la obra.

Melanie Klein se refiere a la "Identificación Proyectiva" como el reflejo de otra persona en mí, que deriva en la identificación con la obra. Es el espectador el que experimenta su propia melancolía mediante la melancolía del autor.¹³

Por medio del proyecto, se han plasmado los conocimientos adquiridos durante la carrera. A continuación, se revisarán los objetivos y su relevancia con el resultado. Considero muy favorable el resultado del objetivo principal, desarrollar un proceso de autoexploración y liberación sentimental mediante la línea expresiva.

La constante conexión del cuerpo y la mente ha permitido la libertad de expresión mediante unos materiales sobre un soporte, donde se muestra el proceso creativo como vía de expresión válida y significativa por delante del resultado.

---

¹³ PALLASMAA, J. *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*, p.77

En las imágenes se aprecia la evolución del uso del grafito y por ende del trazo, el estilo de los primeros dibujos es distinto al de los últimos. El proyecto me ha ayudado a mejorar la técnica mediante la experimentación de nuevas formas de creación. El grafito es una técnica que permite explorar con el trazo activo, experimentando combinaciones gráficas que seguiré desarrollando. Mediante una línea más espontánea, expresiva y gestual se ha reflejado con mayor libertad una parte de mí.

Se ha creado un extenso y variado alfabeto gráfico rico en intensidades, direcciones y formas. El dibujo ha sido dotado de expresividad mediante diferentes técnicas, pero quiero destacar el uso de la mano no dominante, método que permite rapidez y captación de las formas con facilidad, debido a que está directamente conectada con el hemisferio derecho, por lo que es perceptiva y sensitiva.

Durante el proceso se ha reflexionado sobre el esfuerzo y la constancia en el aprendizaje y lo lento que este es. Dibujar concentrado diariamente ha desarrollado mi manera de percibir, generando una nueva visión del entorno, convirtiéndome en más observador y sensitivo ante la forma. He apreciado detenidamente la evolución de mí dibujo.

En lo conceptual, la temática permitió conectar de manera más expresiva con el dibujo. Gracias al proyecto han aumentado nuestros conocimientos tanto prácticos durante el proceso, como teóricos sobre la arteterapia y su relación con la salud mental.

En cuanto a las dificultades encontradas en la elaboración del proyecto, lo que más problemas me ha acarreado ha sido la realización del libro que complementa al proyecto, a pesar de ello y de sus contratiempos, ha sido una experiencia enriquecedora.

Es por todo esto que considero alcanzados todos los objetivos planteados para el proyecto. Personalmente, estoy muy contento con el resultado, ha sido un proyecto largo que plasma una evolución individual e indica el comienzo de una nueva etapa como artista.

8. BIBLIOGRAFÍA

Academia Play. (2020, 18 de junio). *Zeus y sus amoríos* [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=eu7IANFmvPM>

Berger, J. (2011). *Sobre el dibujo*. Gustavo Gili.

Barañano De, K., Plasencia, C., Rodríguez, A., Giménez, R., & Lloret, C. (2016). *El dibujo como forma de conocimiento*. Sendemà Editorial.

Bloomer, K., & Moore, C. (1983). *Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico*. H. Blume.

Brun Le, C. (2015). *Fisiognomía de las pasiones*. Casimiro.

Chang, A. (2020, 4 de mayo). *El arte como terapia para contrarrestar el estrés y la ansiedad*. La Estrella de Panamá. <https://www.laestrella.com.pa/cafe-estrella/cultura/200504/arte-terapia-contrarrestar-estres-ansiedad#:~:text=%E2%80%9CEI%20arte%20permite%20crear%20una,el%20arte%20se%20pueden%20canalizar>

Dalley, T. (1987). *El arte como terapia*. Herder.

Daucher, H. (1978). *Visión artística y visión racionalizada*. Gustavo Gili.

Descartes, R. (2005). *Las pasiones del alma*. Biblioteca nueva.

Desviat, M. (2017). *El arte en la salud mental*. Fórum Aragonés de Salud Mental. <https://www.fadesaludmental.es/biblioteca/124-el-arte-en-la-salud-mental.html>

Díaz, C. (1993). *Alfabeto gráfico. Alfabetización visual*. Ediciones de la Torre.

Garrido, A. (2022). *Las locas aventuras de la mitología griega*. La esfera de los libros.

Giacometti, A., (2009). *Escritos*. Madrid: Síntesis.

Gómez, J. J., Cabezas, L., & Bordes, J. (2005). *El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Cátedra.

Gómez, J. J. (2006). *Las lecciones del dibujo*. Cátedra.

Lowenfeld, V., & Lambert, W. (1961). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Kapelusz.

Mediavilla, C. (2005). *Caligrafía: del signo caligráfico a la pintura abstracta*. Campgràfic.

Merleau-Ponty, M. (2002). *El mundo de la percepción. Siete conferencias*. Fondo de cultura económica de España.

Mira la Historia / Mitología. (2020, 11 de septiembre). *Píramo y Tisbe: La historia de amor que inspiró a Romeo y Julieta* [video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ctyOrJEftkg>

Mira la Historia / Mitología. (2020, 30 de octubre). *La Traición de Ares y Afrodita - La Trampa de Hefesto* [video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=j_IWMpVNkOc

Mira la Historia / Mitología. (2021, 2 de junio). *Penélope: Una Esposa Fiel* [video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=tiQ85moADFc>

Mira la Historia / Mitología. (2021, 12 de noviembre). *Eros y Psique: Cuando el Dios Del Amor se Enamora - Parte 1* [video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=uSNipyq1srM>

Mira la Historia / Mitología. (2021, 19 de noviembre). *Eros y psique (Parte 2) La búsqueda del amor* [video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=UhRsO6ipu3l>

Mira la Historia / Mitología. (2021, 25 de diciembre). *Apolo y Dafne: El Mito del Amor no Correspondido* [video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=eb7N3uxKpH4>

Mira la Historia / Mitología. (2022, 7 de enero). *Poseidon y Anfitrite: El Rey y la Reina de los Mares* [video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=vptAhvyeH-c>

Mira la Historia / Mitología. (2022, 26 de enero). *El Juicio de Paris - La Manzana de la Discordia* [video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=pwR44gcnWCs>

Moore, H. (2011). *Ser escultor*. Elba.

Nicolaidis, K. (1990). *The Natural Way to Draw: A Working Plan for Art Study (Illustrated ed.)*. Mariner Books.

Pallasmaa, J. (2006). *Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos*. Gustavo Gili.

Pallasmaa, J. (2012). *La mano que piensa. Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura*. Gustavo Gili.

9. ÍNDICE DE IMÁGENES

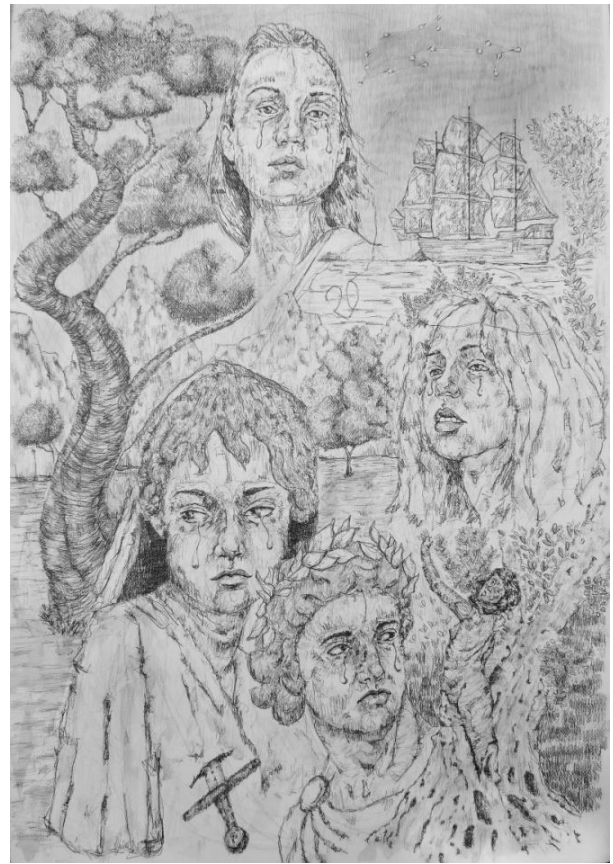
Fig. 1. Auguste Rodin. <i>Salammbô</i> . Fecha desconocida.	11
Fig. 2. M. Charco. Ceras sobre papel. 2021	12
Fig. 3. M. Charco. Lavado de gouache sobre papel. 2022	12
Fig. 4. M. Charco. Gofrado, grafito y tinta china sobre papel Rosaspina. 2022	12
Fig. 5. M. Charco. <i>ESCAPATORIA</i> . 2022	13
Fig. 6. M. Charco. <i>Sin título</i> . Grafito y acuarela sobre papel. 2022	13
Fig. 7. M. Charco. <i>Cuánto tiempo llevas huyendo</i> . Grafito sobre papel. 2022	13
Fig. 8. Rembrandt. <i>An elephant</i> . 1637	13
Fig. 9. H. Daumier. Grafito sobre papel. 1637	14
Fig. 10. H. Daumier. Grafito sobre papel. 1637	14
Fig. 11. A. Giacometti. <i>Tête de Diego</i> . Bolígrafo sobre papel	14
Fig. 12. F. Auerbach. <i>Portrait</i> . Carboncillo sobre papel. 1989	14
Fig. 13. S. Donaldson. <i>Sin título</i> . Grafito sobre papel. 2023	15
Fig. 14. Misha. <i>Sin título</i> . Carboncillo sobre papel. 2023	15
Fig. 15. K. Sasai. <i>Book4</i> . Grafito y carboncillo sobre papel. 2023	15
Fig. 16. M. Charco. <i>Las traiciones de Afrodita</i> . Grafito y tinta china sobre papel. 2023	18
Fig. 17. M. Charco. <i>Desesperación</i> . Grafito y tinta china sobre papel. 2023	19
Fig. 18. M. Charco. <i>Las infidelidades de Zeus</i> . Grafito y tinta china sobre papel. 2023	20
Fig. 19. M. Charco. <i>Cuando el dios del amor se enamora</i> . Grafito y tinta china sobre papel. 2023	21
Fig. 20. M. Charco. <i>Casus Belli</i> . Grafito y tinta china sobre papel. 2023	22

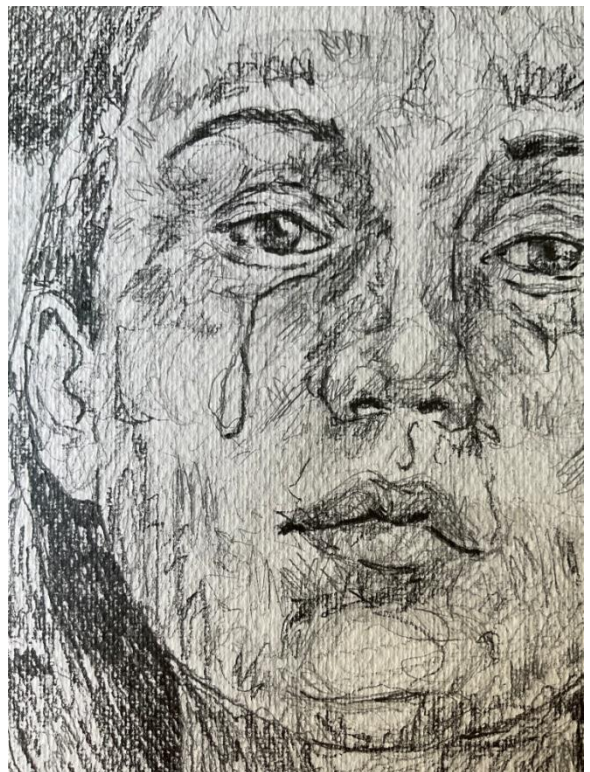
Fig. 21. M. Charco. <i>Apunte en un minuto con mano no dominante.</i> Grafito sobre papel. 2022	22
Fig. 22. M. Charco. <i>Apunte contorno ciego.</i> Grafito sobre papel. 2022	23
Fig. 23. M. Charco. <i>Apunte modelado.</i> Pastel sobre papel. 2022	23
Fig. 24. M. Charco. <i>Apunte.</i> Pastel sobre papel. 2022	23
Fig. 25. M. Charco. <i>Apunte.</i> Grafito sobre papel. 2022	24
Fig. 26. M. Charco. <i>Apunte dos minutos mano no dominante.</i> Grafito sobre papel. 2022	24
Fig. 27. M. Charco. <i>Apunte.</i> Grafito sobre papel. 2022	24
Fig. 28. M. Charco. <i>Apunte.</i> Tiza sobre papel. 2022	25
Fig. 29. M. Charco. <i>Apunte.</i> Pastel sobre papel. 2022	25
Fig. 30. M. Charco. <i>Apunte.</i> Grafito sobre papel. 2022	25
Fig. 31. M. Charco. <i>Apunte.</i> Grafito sobre papel. 2022	25
Fig. 32. M. Charco. <i>Sin título.</i> Grafito sobre papel. 2023	26
Fig. 33. M. Charco. <i>Sin título.</i> Grafito sobre papel. 2023	26
Fig. 34. M. Charco. <i>Sin título.</i> Lápiz azul sobre papel. 2023	26
Fig. 35. M. Charco. <i>Desgaste.</i> Lápiz Conté, carboncillo y tintas sobre papel. 2023	27
Fig. 36. M. Charco. <i>Sin título.</i> Ceras sobre papel. 2023	27
Fig. 37. M. Charco. <i>Sin título.</i> Grafito y carboncillo sobre papel. 2023	27
Fig. 38. M. Charco. <i>Sin título.</i> Carboncillo y tinta sobre papel. 2023	27
Fig. 39. M. Charco. <i>Cuánto tiempo llevas huyendo.</i> Grafito sobre papel. 2023	28
Fig. 40. M. Charco. <i>Cuando el dios del amor se enamora.</i> Grafito y tinta china sobre papel. 2023	28
Fig. 41. M. Charco. <i>Casus Belli.</i> Grafito y tinta china sobre papel. 2023	29
Fig. 42. M. Charco. <i>Desesperación.</i> Grafito y tinta china sobre papel. 2023	29

Fig. 43. M. Charco. *Expresión de sentimientos a través de la línea expresiva*. Serigrafía sobre papel. 2023

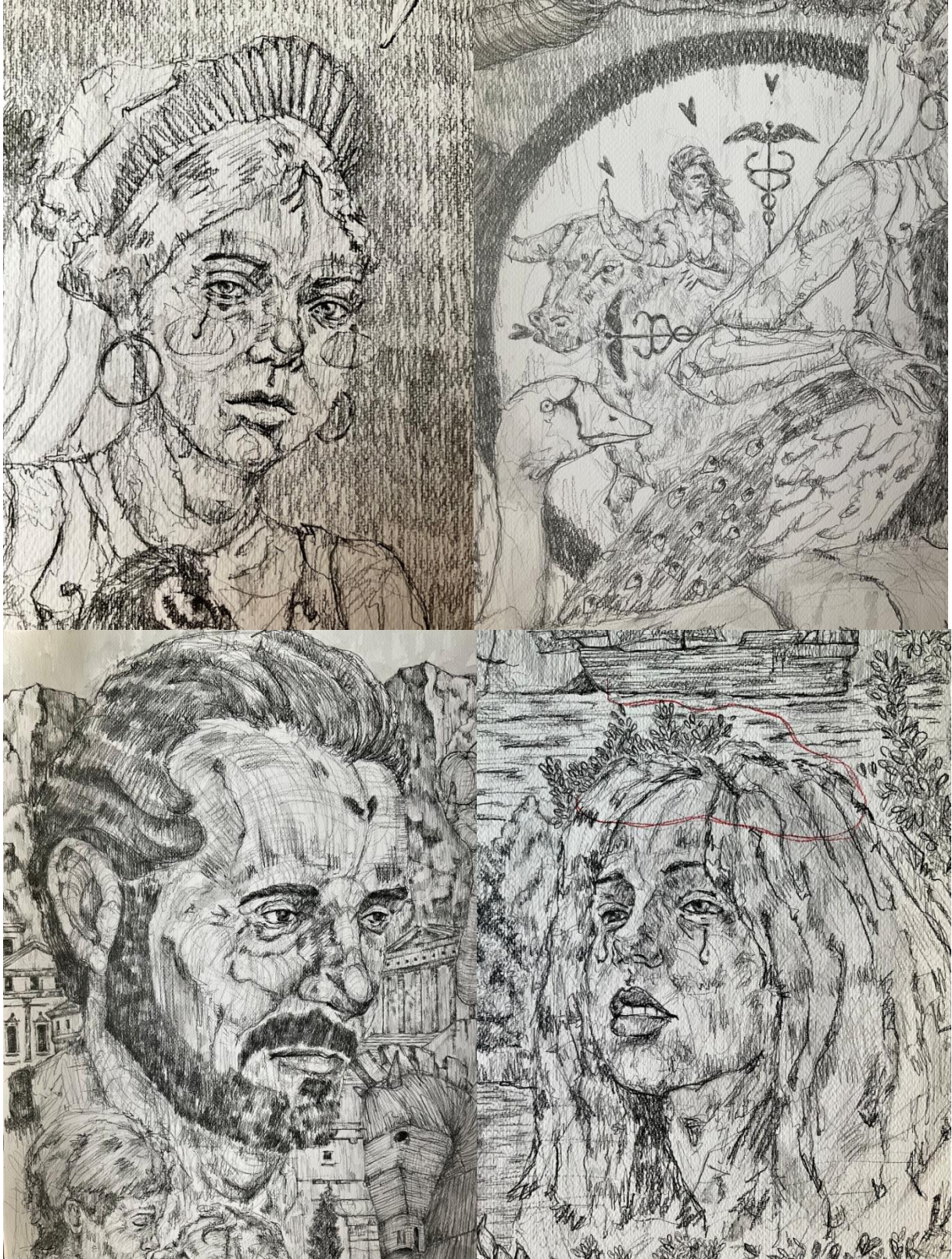
29

10. ANEXO DE IMÁGENES

ANEXO I. RELACIÓN DEL TRABAJO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster: Relación del trabajo con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

Grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Objetivos de Desarrollo Sostenible	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.	☐	☐	☐	☐
ODS 2. Hambre cero.	☐	☐	☐	☒
ODS 3. Salud y bienestar.	☒	☐	☐	☐
ODS 4. Educación de calidad.	☐	☒	☐	☐
ODS 5. Igualdad de género.	☐	☐	☐	☒
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.	☐	☐	☐	☒
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.	☐	☐	☐	☒
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.	☐	☐	☐	☒
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.	☐	☐	☐	☒
ODS 10. Reducción de las desigualdades.	☐	☐	☐	☒
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.	☐	☐	☐	☒
ODS 12. Producción y consumo responsables.	☐	☐	☐	☒
ODS 13. Acción por el clima.	☐	☐	☐	☒
ODS 14. Vida submarina.	☐	☐	☐	☒
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.	☐	☐	☐	☒
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	☐	☐	☐	☒
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.	☐	☐	☐	☒

Descripción de la alineación del TFG/TFM con los ODS con un grado de relación más alto.

**Anexo al Trabajo de Fin de Grado y Trabajo de Fin de Máster:
Relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.**

En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, el presente proyecto aborda el arte como un método terapéutico en relación al bienestar psicológico (ODS 3), permitiendo la expresión de sentimientos que ayudan a la liberación personal. El arte garantiza una vida sana y promueve la tranquilidad psíquica en cualquier edad.

Esta relación del proyecto con el Objetivo 3, Salud y bienestar, se desarrolla en el epígrafe 4.4, *Relación del arte con el desamor y la salud mental*, p.16.

Otro de los objetivos que relaciono con mi proyecto es el 4, Educación de calidad. En el proyecto se apuesta por una educación perceptiva que ayude al niño a expresarse libremente sin seguir unos cánones establecidos o unos gustos del adulto. (ver epígrafe 4.1.1 *El dibujo expresivo frente al academicismo* y el epígrafe 4.1.2 *Aprendizaje y enseñanza del dibujo*).