

TFG

LA CERTEZA DE UNO MISMO.

Presentado por Begoña Riera Soler
Tutor: Fernando Evangelio Rodríguez

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2013-2014

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría agradecer en estas líneas la ayuda que muchas personas y compañeros me han prestado durante el proceso de investigación, creación , y redacción de este trabajo.

“A todos los que me han enseñado a aprender”

“A mis padres que me han apoyado siempre”

RESUMEN

A través de un estímulo visual, sobre mi recorrido de cada día hacia la facultad. Siento la necesidad, inconscientemente o que por alguna razón desconozco, de observar mi reflejo en cristales, espejos y otros objetos reflectantes. Y al mismo tiempo, contemplar el reloj, observar el transcurso del tiempo durante dicho recorrido.

Llegué a la conclusión de que para mí significa o me lleva a reflexionar sobre "la constancia o certeza de uno mismo", en este caso de mi misma, de que existo, que no desaparezco. Necesito tener esa certeza de saber que sigo ahí, que soy yo, pase el tiempo que pase, aunque sea mínimo.

Capturar esos instantes con mi cámara o mi teléfono móvil ha sido la forma de constatar de manera gráfica que no soy solo un reflejo y persisto al paso del tiempo.

Las fotografías capturadas me dan pistas sobre la certeza de mi misma, pero necesito ir más allá y trabajar la imagen, comprobando así que se trata de mi misma.

En el proceso técnico de las imágenes me he centrado en la obra gráfica, trabajando diversas técnicas, como la xilografía, la serigrafía y la litografía. También he utilizado otras técnicas como la cianotipia, un proceso fotográfico primitivo y otro recurso gráfico-plástico como es la transferencia.

Otorgando a las imágenes un carácter más plástico, dejando la huella de la presión e impresión de la representación figurativa, la cuál ha sido la clave que me ha llevado a expresar mi incógnita existencial.

PALABRAS CLAVE: Reflejo, tiempo, certeza, identidad, gráfica, autorretrato, fotografía, yo (ego).

ABSTRACT

Through a visual stimulus, about my travel each day to the faculty. I feel the need to, unconsciously or otherwise, see my reflection in mirrors and reflective objects. And, at the same time, watch the clock, observe the course of the time during this tour. I came to the conclusion that for me meant or leads me to ponder, "The constancy or certainty of one's own", in this case myself. That I exist, that does not disappear. I need to have the certainty of knowing that I'm still here, that I am, the time that passes, although minimal.

Capture those moments with my camera or my mobile phone is has been the way to note in a graphic way that I am not only a reflection and persist to the passage of time. The captured pictures give me clues about the certainty of myself, but I need to go further and work the image, checking so it's myself.

In the technical process of the images I have centred on the graphical work, working diverse technologies, as the xylography, the silk-screen printing and the lithography. Also I have used other technologies as the cianotipia a photographic process and another resource graph - plastic since it is the transfer. Granting to the images a more plastic character, leaving the fingerprint of the pressure and impression of the figurative representation, which has been the key that has led me to expressing my existential mystery.

KEY WORDS: Reflection, time, certainty, identity, self-portrait, consciousness, graphics, photography, I (ego).

INDICE

1. Introducción.....	Pág. 7
2. Objetivos.....	Pág.9
2.1. Objetivo principal.....	Pág.9
2.2. Objetivos específicos.....	Pág.9
3. Metodología.....	Pág.9
4. Referentes.....	Pág.10
5. Descripción del trabajo.....	Pág.20
5.1. Nacimiento de la idea.....	Pág.21
5.2. Descripción técnica.....	Pág.21
5.2.1. Técnicas.....	Pág.21
5.2.2. Materiales y herramientas.....	Pág.22
5.2.3. Desarrollo del proceso.....	Pág.23
5.3. Descripción plástica.....	Pág.26
5.3.1. Xilografía.....	Pág.26
5.3.2. Serigrafía.....	Pág.28
5.3.3. Litografía.....	Pág.28
5.3.4. Cianotipia.....	Pág.29
5.3.5. Transferencia.....	Pág.34
6. Conclusiones.....	Pág.36
7. Bibliografía.....	Pág.37
8. Índice de imágenes.....	Pág.39

1. INTRODUCCIÓN

Desde el principio de los tiempos el ser humano ha sentido la necesidad inconsciente de autocontemplarse.

En primer lugar, en la antigüedad encontró su reflejo en el agua, en los estanques, en los ríos... dónde se creía que la figura real y la reflejada estaban unidas.

Más tarde se advirtió de la presencia del reflejo en los metales y cristales, hasta la invención del espejo, hasta el momento el mayor invento de reflexión.

Aunque incluso en el espejo nos enfrentamos a una engañosa y peculiar forma de infidelidad. Podría ser que la persona que vemos en el espejo, y por extensión en una fotografía, sea un producto tanto neurológico como cultural.

En la actualidad también se pueden encontrar por la diversidad de materiales distintas superficies reflectantes, que satisfacen esa necesidad inconsciente de observar nuestra propia imagen.

En el presente trabajo "La certeza de uno mismo", desarrollo la incógnita existencial que me surge a través de un estímulo visual, sobre mi recorrido diario hacia la facultad.

En el recorrido me detengo a observar mi reflejo en las superficies reflectantes del camino, como pueden ser los cristales de las ventanas, de los coches aparcados, los escaparates, los vidrios y espejos de algunos portales.

Al mismo tiempo siento la necesidad también de revisar la hora, a cada momento. Cada vez que paso por algún bar que tenga en la pared colgado un reloj, la cruz de las farmacias dónde señalan la hora, las marquesinas de los paneles publicitarios con hora, los carteles luminosos del tranvía... durante el transcurso de tiempo que comprende el recorrido.

Esa necesidad de saber que existo, de que no desaparezco, que soy yo, de saber que sigo ahí, necesito tener esa certeza, aunque el tiempo que pase sea mínimo.

El tema de la certeza de uno mismo ya ha sido tratado por algunos teóricos, psicólogos y filósofos, en psicoanálisis por Freud, o en filosofía con Hegel y "La

fenomenología del Espíritu”, Descartes y el "Cogito ergo sum", Kant con el tema de Gnoseología, Schopenhauer "yo" como una expresión o representación (Vorstellung) ilusoria de la voluntad (Wille) material e inconsciente

El trabajo se estructura en primer lugar en la observación y estimulación surgida durante este recorrido, destacando algunos objetos y palabras, como el espejo, la cámara fotográfica... y después de una reflexión y una documentación sobre estas palabras. Llego a la conclusión de que mi proyecto como ya he dicho anteriormente, se basa en mi necesidad, de reflejar o evidenciar " la certeza de uno mismo", de que existo.

Para ello me he basado en cuatro conceptos/ objetos como el reloj, el espejo, el autorretrato y la cámara de fotos.

- El reloj: hace referencia al tiempo, la hora en que estoy presente.
- El espejo: objeto que refleja mi "yo" físico, mi reflejo.
- El autorretrato: referente a que soy yo, mi imagen, existo.
- La cámara de fotos: es el objeto que confirma que soy real y que estoy, de que existo.

La herramienta, con la cual certifico, que no es producto de mi imaginación.

En literatura, Carmen Perilli e Osvaldo Ferrari trabajan el tema de los objetos a través de la simboligía en Borges.

El desarrollo práctico del proyecto lo he planteado desde el ámbito de producción artística, concretamente de la obra gráfica.

Partiendo de los autorretratos realizados en formato digital. Trabajando las fotografías con técnicas gráficas y de grabado, como la litografía/offset, la xilografía, la serigrafía y otras técnicas gráfico-plásticas como las transferencias, y de procedimientos fotográficos como las cianotipias.

Presentando con un carácter más plástico una serie de autorretratos, surgidos a partir de mi duda existencial certificando la certeza de mi existencia.

En cuanto a la referencia plástica al juego del espejo y el retrato encontramos a artistas como el pintor Van Eyck con la obra "Matrimonio Arnolfini", Velázquez en la obra de "Las Meninas" y por último Goya en la familia de Carlos IV.

Y entorno a la referencia fotográfica encontramos los autorretratos más destacados de Pedro Meyer e Ilse Bing, entre otros fotógrafos como Jean Loup Sieff, Lee Friendlander, Linda McCartney y también grabador el mexicano José Luis Cuevas.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del proyecto es la búsqueda de la certeza de uno mismo.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos son:

- Obtener un resultado gráfico sobre el problema existencial planteado. Mediante la realización de diversas capturas fotográficas.
- Pretender transmitir esa necesidad existencial, de la certeza de mi misma, de mi persona, trabajando esa selección de fotografías recolectadas y seleccionadas previamente.
- Otorgar a las imágenes fotográficas un carácter más gráfico y plástico, mediante diversas técnicas relacionadas con el grabado, la estampación y entre otros procedimientos fotográficos y gráficos de expresión.
- Finalmente obtener una pequeña muestra de una serie de obras que expresan la certeza de mi existencia y el concepto de imagen tangible, con corporeidad de mi trabajo gráfico.

3. METODOLOGÍA

Partiendo de la incógnita existencial que me surge a través de un estímulo visual, sobre mi recorrido diario hacia la facultad.

La necesidad de saber que existo, de que no desaparezco, que soy yo, de saber que sigo ahí, necesito tener esa certeza, aunque el tiempo que pase sea mínimo. Emprendo la actividad de documentación sobre la certeza de la existencia de uno mismo a través de la búsqueda de fuentes y conceptos sobre este tema, y algunos otros temas relacionados. Consultando el material bibliográfico, tanto de bibliotecas generales como de otras más especializadas, museos, libros propios, apuntes y documentos de antiguos docentes, textos y artículos encontrados en internet.

Estos métodos son las vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para abordar los problemas que la vida plantea.

En este trabajo recojo diferentes aspectos y visiones sobre el tema central, la certeza de uno mismo, abarcando la identidad de la persona y el autorretrato, desde un punto de vista tanto psicológico y filosófico sobre la existencia, la simbología de conceptos tratados hasta en el campo más plástico del tema.

Paralelamente a la tarea de documentación y desarrollo de la base teórica del trabajo, se han generado y recopilando las imágenes de las que luego se pasará a seleccionar las que definitivamente van a servir para, mediante los diferentes procedimientos creativos elegidos, obtener las obras definitivas que se presentan.

En este sentido se han llevado a cabo la labor rigurosa de registro digital de diferentes situaciones en las que aparece la propia imagen. Con todas las imágenes obtenidas se ha formado una colección sistematizada para poder proceder a efectuar una selección representativa del concepto central, de la idea que mueve todo el trabajo: "la certeza de uno mismo" focalizando el tema en mi propia persona.

En el proceso de selección se ha tenido en cuenta el resultado visual que se busca en cada caso, teniendo en cuenta el proceso de creación gráfica elegido como más adecuado obtener las características expresivas deseadas.

La parte definitiva del trabajo ha sido la de la realización por medio de la litografía, el offset, la xilografía, la serigrafía, las transferencias, y la cianotipia las obras que se presentan. Ésta ha sido una labor ardua que ha ocupado una gran cantidad de tiempo debido a la variedad y la complejidad de los procesos elegidos, que más adelante se describen con mayor detalle.

4. REFERENTES

A continuación pasamos a exponer las visiones particulares y generales de cada uno de los referentes hallados.

El ser humano ha sentido siempre la necesidad consciente o inconsciente de autocontemplarse, en cuanto que la autocontemplación conduce al conocimiento de uno mismo y al encuentro de la verdadera identidad, aunque en ocasiones conlleva a la posibilidad de quedar fascinado por la imagen. Entonces se convierte en la máscara que oculta el auténtico ser y no nos deja vivir.

Caravaggio : Narciso
1597-1599
Pintura al óleo en el periodo del Barroco. 110 cm x 92 cm
Galeria Nacional de Arte Antiguo
Roma, Italia.

Captura de pantalla sobre el documental del antropólogo Edmund Carpenter con los nativos de Nueva Guinea.

Una obra que refleja lo anteriormente dicho es 'Narciso' de Caravaggio, en la que encontramos a un joven observando su reflejo en el agua.

Narciso enamorado de su reflejo en el agua, se deja atrapar por la muerte.¹

La presencia del reflejo no sólo se encontraba en el agua. Con el paso del tiempo se descubrió en los metales y cristales, hasta la invención del espejo.

La noción del yo simbólico, ese "yo" reflejado, está muy insertada en la psique humana, como ejemplo el caso de una tribu de Biami en Nueva Guinea, al padecer un "shock" al confrontar su apariencia por primera vez con el yo simbólico, su reflejo.

"Cuando (los biamis) se vieron en un espejo por primera vez en sus vidas, sus sujetos, cuyo hábitat natural de pozos y ríos fangosos no ofrecía reflejos

¹ Perilli, C. El símbolo del espejo en Borges, p.149.

naturales, reaccionaron con una consternación extrema [...] «El Yo simbólico se convierte de repente en algo explícito, público y vulnerable. Es probable que la respuesta inicial del hombre a esta experiencia sea siempre traumática.» Palabras de Carpenter E. recogidas en el libro de Pendergast.²

En la actualidad también se pueden encontrar por la diversidad de materiales distintas superficies reflectantes, que satisfacen esa necesidad inconsciente de observar nuestra propia imagen.

“Los espejos carecen de sentido hasta que alguien los mira”.³

El tema principal de la certeza de la existencia ya ha sido tratado por algunos teóricos, filósofos y psicólogos para ello he consultado unos viejos apuntes de filosofía.

Destacando a Hegel y “La fenomenología del Espíritu” se centran en el espíritu o la mente en alemán llamado "Geist" que habla sobre la verdad de la certeza de uno mismo dónde lo absoluto está siempre en el conocimiento aunque la conciencia debe recorrer un arduo camino para darse cuenta de ello.

Referente al concepto de "YO" y la existencia podemos encontrar en diferentes corrientes que tratan estos temas tanto en psicología con el Ego, en psicoanálisis tratado por Freud, o en filosofía con Descartes y el "Cogito ergo sum".

Desde la perspectiva de Freud, de acuerdo con su pensamiento del “yo” en este caso desde un punto de vista desde el psicoanálisis. El “yo” prueba la realidad, la inteligencia, la razón y el conocimiento, poniendo freno a la pulsión de la muerte.

Descartes desde su perspectiva filosófica se pregunta si hay algo que el hombre puede saber con certeza, fuera de toda duda.

Para ello necesitaba un punto de apoyo para su pensamiento, pero de repente todo le parece dudoso, incluyendo su propia existencia y la realidad de las cosas a su alrededor. Y es así como llega a la conclusión de que al menos hay algo de lo que podía estar seguro, fuera de toda duda, y es el hecho de que él duda.

Si aún dudara que esté dudando y pensara que podría estar soñando que duda, aun así estaría dudando.⁴

Y para poder dudar se requiere de un ser pensante que dude (yo no puedo dudar que pienso sin pensar). Y para ello es necesario que yo exista, porque el pensamiento requiere un pensador. De ese proceso de razonamiento surge su

² Pendergrast Mark. Mirror Mirror: a History of the Human Love Affair with Reflection.

³ Ibíd.

⁴ Calvo, L. Descartes.

famoso aforismo: “Cogito, ergo sum” – “Pienso, luego existo” con el que demuestra su existencia.

Kant por otra parte trata el tema de la Gnoseología del griego, gnosis, 'conocimiento' o 'facultad de conocer', y logos, 'razonamiento' o 'discurso'. También llamada la teoría del conocimiento, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento.

Los problemas en torno al conocimiento son centrales en la filosofía y su consideración se inicia con la filosofía misma, especialmente con Platón, en especial en su diálogo titulado Teeteto. Prácticamente todos los grandes filósofos han contribuido a la gnoseología.

Otros autores como Schopenhauer dónde el "yo" es como una expresión o representación (Vorstellung) ilusoria de la voluntad (Wille) material e inconsciente.

Por otro lado los objetos y conceptos como el espejo, la cámara fotográfica y los autorretratos, han sido tratados por diversos referentes como en el sector literario dónde también trabajan el tema a través de la simbología, como Carmen Perilli en “El símbolo del espejo en Borges” y el periodista Osvaldo Ferrari en el libro titulado “Diálogos”, dónde reúne múltiples entrevistas mantenidas a lo largo de los años entre él y Borges.

En este libro Osvaldo le pregunta a Borges en un capítulo titulado “Tigres, laberintos, espejos y armas” por el motivo por el cual usa esta simbología.

Sobre los tigres: el tigre simboliza al tiempo. Dice Borges:...."Los animales no tienen tiempo, viven la eternidad del instante, es decir, viven el momento, sin memoria del pasado, sin conciencia del porvenir ni de la muerte. El tiempo es propio de los hombres y no de los animales".⁵

Sobre los espejos: los espejos representan el desdoblamiento y la repetición de ser. Dice Borges... "Eso corresponde a la idea del doble, del otro yo. Es la idea de que el yo perdura y todo lo demás cambia. Los espejos me generan el horror de la repetición."⁶

Aunque otra fuente como es la DRAE recoge las descripciones y significados de algunos de los objetos y conceptos que he tratado en mi trabajo como:

·Espejo:
(Del lat. *Specŭlum*)

⁵ Ferrari, O. Diálogos, capítulo Tigres, laberintos, espejos y armas.

⁶ *Ibíd.*

1. Tabla de cristal azogado por la parte posterior, y también de acero u otro material bruñido, para que se reflejen en él los objetos que tengan delante.
2. Cosa que da la imagen de algo.⁷

·Cámara fotográfica:

(Del lat. Camāra)

1. Aparato que sirve para hacer fotografías, y que consta de un medio óptico, el objetivo, y de un medio mecánico, el obturador.⁸

·Autorretrato:

(De auto- y retrato).

1. Retrato de una persona hecho por ella misma.⁹

En cuanto a la referencia plástica al juego del espejo y el autorretrato en si se refiere, artistas como el pintor Van Eyck con la obra "Matrimonio Arnolfini" la destaca, por el espejo el cuál relaciono con mi proyecto, ya que en él Van Eyck, confirmó que él estuvo allí, escribiendo en el espejo del cuadro: "Yo he estado aquí".

Yo confirmo mi existencia a través del espejo, mi autorretrato y el móvil o la cámara, el objeto el cuál testificó como Van Eyck con su frase mi existencia en ese momento.

El retrato del matrimonio Arnolfini fué fechado en 1434, y representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa Jeanne Cenami, en el momento de la boda, en un interior flamenco. Cuando se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas entre 1420 y 1472, hoy en día la actual Bélgica.

Van Eyck inscribió en el cuadro una frase, Johannes de Eyck fuit hic 1434 («Jan van Eyck estuvo aquí», 1434), por encima de un espejo circular convexo en el cual aparecen vagamente reflejados dos personajes, quizá los dos testigos, uno de los cuales sería el propio Van Eyck, que actúa como testigo, y que, con su firma, no sólo reclama la autoría del cuadro, sino que testifica la celebración del sacramento: Johannes de Eyck fuit hic 1434.

Aunque no es exactamente el sistema de juego especular que luego utilizará Velázquez en Las Meninas, existe en el cuadro de Van Eyck un interesante precedente por la relación de estar y confirmar la presencia y el uso del espejo, con el pintor Velázquez en la obra de las "Meninas".

⁷ Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22a ed.).

⁸ *Ibíd.*

⁹ *Ibíd.*

La destaco por el autorretrato y el espejo, relacionando su obra con mi proyecto, igualmente por el uso del espejo y el autorretrato, confirmando la presencia.

Jan Van Eyck : Matrimonio Arnolfini
1434
Óleo sobre tabla Gótico flamenco
82 cm x 60 cm
National Gallery de Londres,
Reino Unido

Diego Velázquez: Las Meninas o La familia de Felipe IV
1659
Óleo sobre lienzo Barroco
318 cm x 276 cm
Museo del Prado, Madrid, España.

En el lado izquierdo del cuadro de las "Meninas" se observa parte de un gran lienzo, y detrás de éste el propio Velázquez se autorretrata trabajando en él. En un espejo colocado al fondo de la sala se refleja las imágenes del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria. Medio del que se valió el pintor para dar a conocer ingeniosamente lo que estaba pintando, aunque algunos historiadores han interpretado que se trataría del reflejo de los propios reyes entrando a la sesión de pintura o, según otros, posando para ser retratados por Velázquez, siendo en este caso la infanta Margarita y sus acompañantes quienes visitan al pintor en su taller.

Probablemente Las Meninas han estado influenciadas por la tela de Jan van Eyck de El matrimonio Arnolfini. Cuando Velázquez estaba pintando Las Meninas, el cuadro de Van Eyck formaba parte de la colección de palacio de Felipe IV y Velázquez, sin duda, conocía muy bien esta obra.¹⁰

¹⁰ Palomino, A. El museo pictórico y escala óptica III. El parnaso español pintoresco laureado.

Francisco de Goya: La familia de Carlos IV
1800
Óleo sobre lienzo
Neoclasicismo
280 cm x 336 cm
Museo del Prado, Madrid,
España

Goya también revela el influjo de Las Meninas de Velázquez, en la familia de Carlos IV, en varios aspectos de la composición, aunque uno de los más importantes es también se representa a sí mismo pintando la escena ante su lienzo en la parte izquierda como se autorretrató Velázquez en el lienzo ya nombrado anteriormente.

Pedro Meyer: Autorretrato
fotográfico

Pedro Meyer: Autorretrato
1977
negativo b/n 35 mm
Los Ángeles, California,
Estados Unidos.

Pedro Meyer: Autorretrato
1982
negativo b/n 35 mm
Bielefeld, Alemania.

Otros artistas en este caso fotógrafos que hacen más referencia a mi trabajo en el uso del autorretrato entre otros Pedro Meyer con algunos autorretratos por realizarse la foto con un espejo y dejando la cámara visible.

Ilse Bing: Autorretrato.

Jean Loup Sieff :
Autorretrato.

Lee Friendlander:
Autorretrato.

Linda Mc Cartney :
Autorretrato.

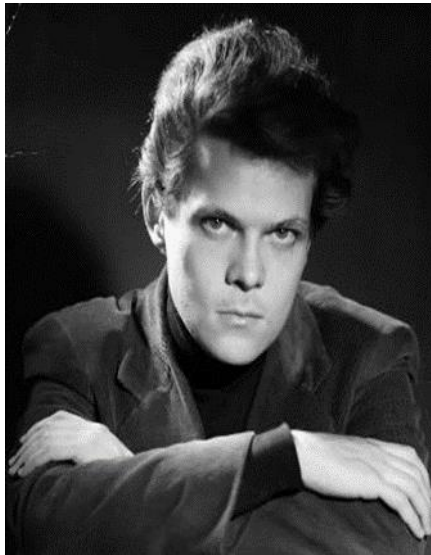

Ilse Bing también utiliza para sus autorretratos esta forma de fotografiarse delante de un espejo o jugando con varios, dónde la cámara siempre es visible.

Jean Loup Sieff, Lee Friendlander y Linda McCartney por su obra han sido reconocidos por sus retratos a personalidades del mundo del espectáculo, políticos y sus autorretratos.

José Luis Cuevas:
Autorretrato b/n.

José Luis Cuevas:
Autorretrato
Abril 15, 2013
16:30 horas.

El grabador mexicano José Luis Cuevas comenzó en 1955 a hacerse una fotografía diaria de forma que tiene un registro del paso del tiempo en la propia imagen de su rostro.

En el caso de los autorretratos me represento en épocas diversas, que no es precisamente la imagen del día, pues ésta corresponde a la fotografía que me tomo a diario y la cual representa un registro fidedigno del paso del tiempo, desde 1955 hasta el día de hoy.¹¹

Por último para concluir este apartado decir que el estudio y la investigación de estas fuentes, referentes y recursos han sido de gran ayuda a la hora de abarcar y lograr parte de los resultados obtenidos y de los objetivos marcados.

5. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

En este apartado se explica el desarrollo práctico del proyecto planteado dentro del sector de producción artística, concretamente obra gráfica. Partiendo de los autorretratos realizados en formato digital, pasando por el proceso y las pruebas realizadas, hasta el trabajo final.

¹¹Leyva, José A. Revista La Otra. José Luis Cuevas. La línea que corta la vida.

Se parte de la exposición de la idea principal y su origen para pasar a continuación a hablar tanto de los materiales empleados como de las técnicas y el proceso que he seguido trabajando las fotografías con recursos gráficos obtenidos por medio de la litografía/offset, la xilografía, la serigrafía y otras técnicas gráfico-plásticas como las transferencias y de procedimientos fotográficos como las cianotipias.

5.1. NACIMIENTO DE LA IDEA

La idea principal del proyecto nace a través de un estímulo visual nombrado y explicado anteriormente. Pero en este subapartado se expone cómo se aborda y se desarrolla el presente trabajo.

Así como el planteamiento conceptual surge de la visión de la propia imagen en diferentes superficies reflectantes de la ciudad y su relación con el tiempo, el desarrollo material del trabajo tiene su origen en las capturas fotográficas de mi reflejo y su posterior manipulación mediante procesos gráficos, ya que estos se engloban en un concepto o mejor dicho en una rama de las artes que abarca un gran conjunto de diferentes técnicas desarrolladas a lo largo de siglos, desde las más tradicionales, como la xilografía hasta otras más modernas como la impresión offset.

Combinando otras técnicas fuera de la gráfica como es el caso de la cianotipia y las transferencias de imagen.

5.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

En este apartado titulado descripción técnica se trata de mostrar las técnicas y los materiales empleados como también el proceso y las pruebas realizadas durante el proceso de ejecución de la parte plástica del proyecto.

5.2.1. TÉCNICAS

Las técnicas que he desarrollado en el proyecto se pueden dividir en tres grupos:

El primer grupo es el de la obra gráfica dónde he escogido tres de los grandes grupos de procedimientos que se utilizan normalmente:

- El grabado en relieve o xilografía es una técnica mediante la que devastamos y tallamos con unas herramientas como las gubias, cuchillos, instrumentos eléctricos etc. una superficie de madera, dm, plástico u otros materiales. Más tarde se procede a entintar la matriz con un rodillo, de forma que solo las zonas

no talladas de la superficie reciben la tinta y se estampa por presión en una prensa vertical o plano-cilíndrica, o incluso a mano mediante baren o cuchara.

·La técnica planográfica o litografía es un procedimiento de impresión que consiste en transferir al papel lo dibujado con una tinta grasa, un lápiz o una barra litográfica sobre la superficie de una piedra calcárea donde se consigue crear unas superficies, que por principio químico rechazarán el agua. Con el fin de fijar este dibujo y que la grasa no pase a las zonas no dibujadas, y que éstas, a la vez puedan retener el agua, se cubre toda la piedra con una leve película de goma arábica acidulada. Con agua se humedece con una esponja la superficie de la piedra que será absorbida por la superficie no dibujada y rechazada por la dibujada, se pasa sobre la piedra un rodillo de entintado y se realiza la impresión final con la prensa litográfica

·La técnica permeográfica, o serigrafía, se basa en un sistema de impresión que puede emplearse sobre cualquier material, debido a que no se ejerce presión entre la matriz y el soporte, y por tanto éste no tiene que reunir las condiciones de adaptabilidad que necesitan otros sistemas. En serigrafía la tinta se transfiere a través de una malla de seda (actualmente de nylon o poliéster) tensada en un bastidor, en el cuál previamente, se bloquean las áreas donde no habrá imagen, de forma manual o mediante una emulsión fotosensible, quedando libre la zona por donde debe pasar la tinta.

En el segundo grupo he trabajado un procedimiento fotográfico llamado cianotipia que proviene del siglo XIX y a través del que se consigue un resultado monocromo de color azul. Mediante la mezcla de dos compuestos químicos, que son el citrato férrico y el ferrocianuro de potasio disueltos en agua, dando resultado a una solución fotosensible, que se extiende sobre el soporte deseado, y se procede a la exposición solar interponiendo un fotolito en negativo para conseguir la imagen en positivo.

En el tercer y último grupo he utilizado un procedimiento gráfico-plástico como es la transferencia, que es un método más moderno con el cual pueden transferir una imagen a cualquier otro soporte ya sea del mismo material o diferente, mediante diferentes procesos, ya sea aplicando calor, o utilizando látex o disolvente.

5.2.2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS DENTRO DEL PROCESO

Los materiales trabajados se caracterizan por su diversidad debido a la variedad de técnicas empleadas y a la materialización final que implica el uso de papeles de diferentes gramajes y características.

Una de las opciones ha sido la xilografía, donde he trabajado sobre una matriz de pvc flexible comúnmente llamado saipolán o sintasol, que son marcas comerciales, mediante gubias de diferentes formas y amplitudes, como de “v” y de “u”. El trabajo realizado sobre estas planchas se ha realizado sobre papel Hahnemühle de 220 gr. con formato Din A-3 Utilizando la prensa vertical hidráulica para su estampación.

En el caso de la litografía/offset la matriz ha sido una plancha de aluminio emulsionada de impresión offset, a partir de un fotolito de papel poliéster trabajado de forma manual con un rotulador permanente que permite un trazo suelto y opaco con diferentes calidades expresivas. Estampando la imagen final sobre un papel Popset de 180 gr. de color crema de formato Din A-3.

Las transferencias han sido realizadas utilizando disolvente universal y presionando el original sobre el papel receptivo en un tórculo, lo que facilita la homogeneidad en la imagen resultante. Los papeles empleados han sido Popset de 180 gr. color crema y Fabriano Rosaspina de 220gr. de color crema también, ambos en formato Din A-3.

Para la serigrafía he confeccionado a mano con un rotulador opaco un fotolito en papel poliéster reinterpretando una imagen fotográfica que es un autorretrato, a partir del cual se ha insolado sobre una malla serigráfica de 71 hilos que es la que más se adapta por la cantidad de tinta al tipo de opacidad en la imagen que quería obtener. El resultado final se ha obtenido estampando sobre papel Popset crema de 180gr.

Por último he trabajado las cianotipias mezclando los dos químicos el citrato férrico y el ferrocianuro de potasio con agua destilada. Los fotolitos se han contrastado en el ordenador y se han impreso en negativo sobre papel poliéster. La imagen final se ha obtenido sobre dos tipos de papel emulsionados con el compuesto químico realizado a tal efecto: Basik de 300gr. y Frabriano de acuarela de también 300gr.

5.2.3. DESARROLLO DEL PROCESO

Los procesos seguidos en este trabajo tanto de grabado y estampación como los otros afines son complejos y han requerido de una adaptación a partir de las imágenes fotográficas originales para obtener los resultados más satisfactorios en cada uno de ellos los pasos seguidos en la elaboración han sido los siguientes:

Desde un enfoque xilográfico he intentado obtener la representación de aquellos elementos que relacionados entres si dejen la huella impresa de mi propia imagen. Como primer paso he seleccionado aquellas imágenes que

más se adecuaban al tratamiento de la técnica, para ello he seleccionado dos fotografías que tenían más contraste para así trabajarlas jugando con el contraste que nos da el proceso xilográfico. Para ello procedí a transportar las imágenes deseadas ya contrastadas, empezando con las gubias el proceso de talla de la matriz de saipolán eliminando y dejando las superficies que me interesaban. Entintando con un tono negro mediante el rodillo de caucho la matriz para seguidamente proceder a estampar a través de la prensa hidráulica, así obteniendo las estampas finales en papel Hahnemüle.

Fotografías de la talla y de los detalles de las matrices de saipolán.

En litografía/offset solo he seleccionado una fotografía dividiéndola en la propia imagen muy poco contrastada, como si de una silueta se tratará y en otro fotolito de papel poliéster, con un rotulador opaco mediante el trazo dibujístico he realizado mi retrato para darle más carácter a una fotografía poco nítida. Para combinar estas dos imágenes en una sola estampa insolando la plancha de aluminio emulsionada. Entintando con tintas offset la silueta con un tono granate y la parte del dibujo del rotulador con tinta negra, estampando en la prensa litográfica obteniendo un buen resultado.

Con las transferencias he tenido alguna incidencia, en primer lugar hice una selección de varios de mis autorretratos fotográficos más nítidos, para transferir esas imágenes en un principio en blanco y negro, con el proceso de transferencia con látex sobre diferentes tipos de papel como el Fabriano Rosaspina y el Basik. Pero el resultado de unas imágenes fantasmagóricas no me era de mi agrado. Así que descartando este proceso, elegí realizar las transferencias con el tórculo mediante disolvente universal. Obteniendo los resultados que esperaba con gran nitidez esta vez sobre papeles Popset y Rosaspina, con imágenes impresas a color.

En serigrafía tenía decidido concederle protagonismo al resultado de estampación combinando en una de las dos fotografías escogidas de los autorretratos seleccionados el efecto tridimensional mediante la superposición y el desplazamiento de la imagen a la hora de estampar. Estas imágenes fueron Utilizando tonos como el blanco y un tono gris para la imagen sobre el fondo crema del papel Popset.

También he realizado pruebas mediante el collage, componiendo diversas fotografías. Pero el resultado de la imagen final no me acababa de convencer. Por ello he descartado este procedimiento.

Disolvente Universal para realizar transferencias de imagen.

Mesa de trabajo de serigrafía a la hora de estampar.

Por último, en las cianotipias he escogido tres fotografías y las he elaborado invirtiendo la imagen en negativo, para que así a la hora de insolar las imágenes aparezcan en positivo. Emulsionando previamente diversos papeles como el Basik y el Fabriano de acuarela con la solución acuosa formada con los químicos diluidos en agua destilada, en una habitación oscura hasta que la emulsión se quede seca. Más tarde se procede a la insolación de las imágenes sobre los papeles tratados exponiéndolos a un periodo de 7 minutos bajo la luz actínica de la insoladora, tras el insolado se lavan los papeles para retirar restos de emulsión y se dejan secar hasta que pierdan toda la humedad.

5.3. DESCRIPCIÓN PLÁSTICA

·descripción plástica que ha quedado en la imagen final la composición expresividad contraste (lo que me sugiere la imagen)

El conjunto diferentes exponer características

Diferentes técnicas

Conjunto visual

Y en la descripción plástica, relacionar los aspectos visibles relacionados con el contraste, expresividad, sutileza, fuerza, matización, composición, textura, claroscuro, trazo, plano, etc. con lo que pretendes hacer llegar al observador al plantearte cada imagen.

Presentando con un carácter más plástico una serie de autorretratos, surgidos a partir de mi duda existencial certificando la certeza de mi existencia.

En este apartado describo y relaciono los aspectos visibles de la plástica dentro de cada una de las estampas y de los trabajos mostrados a continuación, pretendiendo hacer llegar al observador aquello que planteo en cada imagen.

Autorretrato nº1
Xilografía

5.3.1. Xilografía

En este primer trabajo el Autorretrato nº1 realizado mediante la técnica de xilografía pretendía no solo mostrar mi autorretrato reflejado en el espejo y capturado con la cámara fotográfica, sino también conseguir tratar las texturas de los diferentes elementos , contrastando tanto la imagen y como el trazo, y realizando especial hincapié en la expresividad de la mirada.

Autorretrato nº2
Xilografía

En esta otra imagen titulada Autorretrato nº2, también trabajo con la técnica de la xilografía, ya que tiene un gran juego de texturas que combinan realmente bien con la técnica escogida realzando la expresividad de ésta.

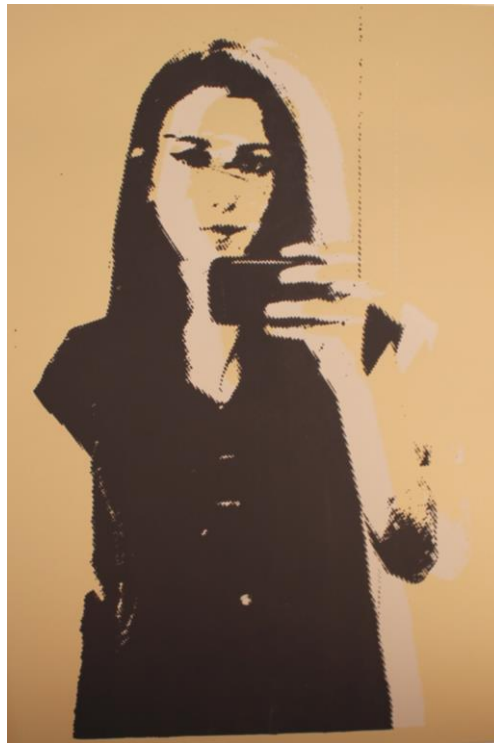
5.3.2. Serigrafía

Autorretrato nº3
Serigrafía

En este otro trabajo titulado Autorretrato nº3, realizado en serigrafía contrasta la figura- fondo, jugando con la composición del plano de la imagen y demostrando diversos detalles de las luces de la imagen.

Autorretrato nº4
Serigrafía

En el segundo trabajo realizado con serigrafía titulado Autorretrato nº4, Pretendo transmitir ese reflejo a veces doble que observamos en algunos tipos de superficies reflectantes, creando y jugando con el movimiento del desplazamiento de la imagen superpuesta, realizando el volumen en una técnica trabajada a planos.

5.3.3. Litografía

Autorretrato nº5
Litografía

En esta otra imagen titulada Autorretrato nº5, trabajo con la litografía / offset, combinando dos imágenes, una de ellas como una silueta fondo- forma, y la otra mediante el trazo dibujístico de la línea.

5.3.4. *Cianotipia*

Autorretrato nº6
Cianotipia

Otra de las técnicas utilizadas en este caso ha sido la cianotipia utilizada en este Autorretrato nº6, en el que a través de la técnica de la cianotipia sutilmente se llega a sentir una especie halo fantasmagórico jugando con ese tono azul tan característico.

Autorretrato nº 7
Cianotipia

En el Autorretrato nº7, se observa que la composición de la imagen es frontal y bastante simétrica, destacando y enmarcando la cara, las manos y la cámara del móvil. En este trabajo también cabe destacar esa toanlidad azul más apagada que recuerda aquellas fotografías antiguas.

Autorretrato nº 8
Cianotipia

En esta última cianotipia destaca sobre todo por el claroscuro de la fotografía destacando la cara, ya que la parte inferior, la parte del cuerpo se muestra como una massa de neutra de un tono más oscuro.

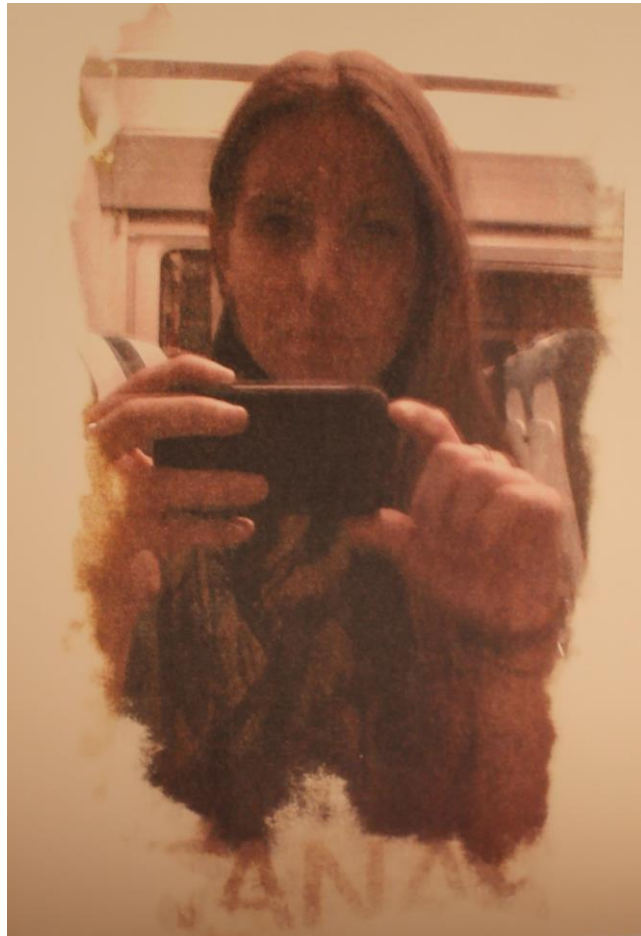
5.3.5. *Transferencia*

Autorretrato nº9
Transferencia

En esta transferencia que recibe como título Autorretrato nº9 , me parece realmente interesante por el detalle de la mitad del rostro reflejada en el espejo y la otra parte reflejada en el objetivo de la cámara, creando un pequeño y sutil juego de reflejos.

Autorretrato nº 10
Transferencia

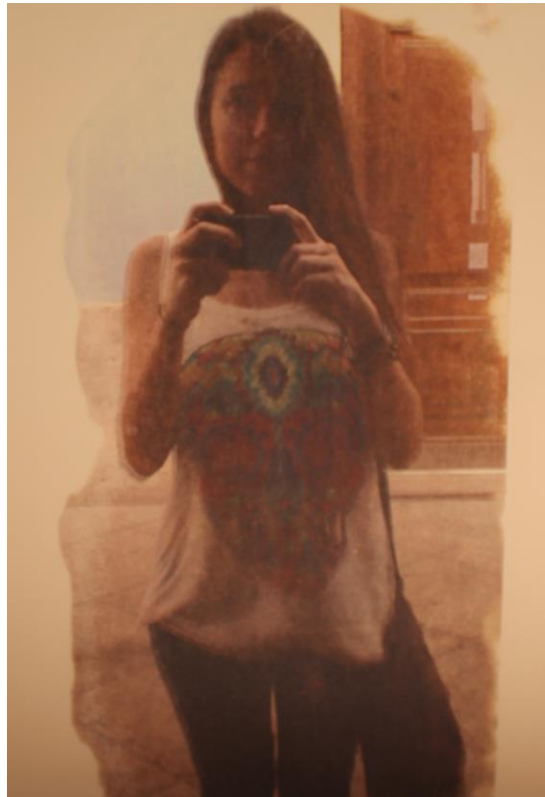
En el Autorretrato nº 10, a través de la transferencia se crea una atmosfera y una textura que gracias al disolvente hace que la imagen-fondo se entrelazen.

Autorretrato nº 11
Transferencia

En este penúltimo trabajo realizado con transferencia también, quizás no tenga toda la nitidez que se puede llegar a conseguir con esta técnica pero en este caso la superficie reflejada no es un espejo en sí, sino una plancha de acero, en la cual el rostro se deja intuir.

Autorretrato nº12
Transferencia

Por último en el Autorretrato nº12, la imagen reflejada interactúa con el fondo también reflejado, y a través de la técnica de la transferencia los tonos de la fotografía resultan interesantes por vivacidad y la vibración de estos.

6. CONCLUSIONES

-Con este proyecto llego a la conclusión de que me ha ayudado a descubrir que la duda existencial de la cuál partía como base mi trabajo ha quedado resuelta, gracias también al trabajo de creación artística realizado conjuntamente.

Y en cierta manera he encontrado un modo de expresión más personal y a la vez una forma desde un enfoque más artístico de conocerme a mí misma.

También gracias al trabajo he descubierto una nueva idea de autorretrato hoy en día llamada "Selfie", que en parte se relaciona con mi trabajo por la necesidad de representar hoy en día la propia imagen pero dentro del ámbito de las redes sociales tipo Instagram, Twitter, Facebook... pero aun esta idea de "Selfie" esta

por matizar, aunque por el momento es algo que está muy de moda y al mismo tiempo novedoso para algunas personas este término.

Mi enfoque del trabajo no es tan superficial si lo comparamos con el "SELFIE", ya que mi teoría para distinguirlo de mi trabajo se basa a partir de la Conciencia, dónde en una primera fase muy superficial, la necesidad de mirarse en el espejo es para confirmar si estás guapo o guapa, controlar tu aspecto físico. Pero yo he llegado a un nivel mayor, más profundo en el que siento la necesidad de autocontemplarme para confirmar mi existencia.

Y que gracias al trabajar y otorgarles una corporeidad a las fotografías que me realicé en un principio, llego a la conclusión de que si se han cumplido mis objetivos establecidos de encontrar la existencia de uno mismo, en este caso de mi misma.

Tengo pruebas físicas y palpables de que existo y no dudo de ello.

7. BIBLIOGRAFÍA

· Perilli, Carmen Noemí. "El símbolo del espejo en Borges", en *Revista chilena de literatura* No 21 Abril 1983 pp. 148-157. Publicado por la Universidad de Chile.

· ARNHEMIM, R. *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Alianza Editorial. Psicología de la percepción.

· Percepción.

www.educamadrid.org/web/ies.atenea.fuenlabrada/spanish/filosofia/percepcion.pdf. Consultado en Abril de 2014

· "LA VERDAD DE LA CERTEZA DE SI MISMO." (ensayos y documentos)

www.buenastareas.com/materias/la-verdad-de-la-certeza-de-si-mismo-hegel/ Consultado Marzo de 2014.

· Bing, I. Página web de la Fotógrafa.

<http://www.nytimes.com/1998/03/15/nyregion/ilse-bing-98-1930-s-pionner-of-avant-garde-photography.html> (Ilse Bing) Consultado Enero de 2014.

· Meyer, P. Página web del Fotógrafo.

<http://www.pedromeyer.com> (Pedro Meyer)

<http://www.pedromeyer.com/galleries/selfportraits/indexsp.html> Consultado en Enero de 2014.

·Seguí, Virginia “*El retrato, el espejo y el rostro por José Julio Perlado*”. En Revista cultural y artística. Consultado en Mayo de 2014.
www.alenarterevista.wordpress.com/2008/05/23/el-retrato-el-espejo-y-el-rostro-por-jose-julio-perlado/.

·Fontcuberta, J. Ensayo “*La danza de los espejos. Identidad y flujos fotográficos en internet*” en a través del espejo. La oficina de edición, Madrid, 2010. Consulta en Marzo 2014.

·Hernández, D. “*ARTE, CUERPO, TECNOLOGÍA.*” Universidad de Salamanca. Ed. Universidad de Salamanca, 2003. ISBN 9788478007301. Consultado en Mayo de 2014.

· Calvo, Luís. “*Apuntes de Filosofía*”2010, Consultados en Marzo de 2014:

-FREUD. El “yo” según psicoanálisis.

-KANT. Gnoseología.

-HEGEL. Fenomenología.

-DESCARTES. “Cogito ergo sum”.

-SCHOPENHAUER. . Yo, una expresión o representación Ilusoria de una voluntad material e inconsciente.

·Cuevas, José L. Página web.

<http://www.joseluiscuevas.com.mx/fotos.html> Consultado Junio de 2014.

·Sieff, Jean. Página web.

<http://www.jeanlupsieff.com/#> Consultado Mayo de 2014

· Mc Cartney , L. Página web.

<http://www.lindamccartney.com/> Consultado Mayo de 2014

·Cuevas, José. “La línea que corta la vida” La Otra Revista

<http://www.laotrarevista.com/2013/04/jose-luis-cuevas-la-linea-que-corta-la-vida/> Consultado Mayo de 2014

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22a ed.). Madrid:Espasa

Pendergrast Mark, *Mirror Mirror: a History of the Human Love Affair with Reflection*, (Edición Kindle), Edit. Basic Books, Nueva York, 2003 Consultado en Abril de 2014

Palomino, Antonio (1988). El museo pictórico y escala óptica III. El parnaso español pintoresco laureado. Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones. ISBN 84-03-88005-7 Consultado en Marzo de 2014.

7. INDICE DE IMAGENES

-Caravaggio : Narciso ,1597-1599. Pintura al óleo en el periodo del Barroco. 110 cm x 92 cm
Galeria Nacional de Arte Antigo Roma, Italia.....Pág.11

-Captura de pantalla sobre el documental del antropólogo Edmund Carpenter con los nativos de Nueva Guinea.....Pág.11

- Jan Van Eyck : Matrimonio Arnolfini, 1434. Óleo sobre tabla Gótico flamenco 82 cm x 60 cm
National Gallery de Londres, Reino Unido.....Pág.12

- Diego Velázquez: Las Meninas o La familia de Felipe IV , 1659 . Óleo sobre lienzo Barroco 318 cm x 276 cm Museo del Prado, Madrid, España.Pág.13

- Francisco de Goya: La familia de Carlos IV, 1800 , Óleo sobre lienzo Neoclasicismo 280 cm x 336 cm Museo del Prado, Madrid, España.....Pág.14

- Pedro Meyer: Autorretrato fotográfico

-Pedro Meyer: Autorretrato negativo b/n 35 mm Los Ángeles, California, Estados Unidos.

-Pedro Meyer: Autorretrato 1982 negativo b/n 35 mm Bielefeld, Alemania....Pág.16

- Ilse Bing: Autorretrato.

-Jean Loup Sieff : Autorretrato.

-Lee Friendlander: Autorretrato.

-Linda Mc Cartney : Autorretrato.Pág.17

- José Luis Cuevas: Autorretrato b/n.

José Luis Cuevas: Autorretrato Abril 15, 2013 16:30 horas.....Pág.18

- Fotografías de la talla y de los detalles de las matrices de saipolán.

- Disolvente Universal para realizar transferencias de imagen.
Mesa de trabajo de serigrafía a la hora de estampar.

- Autorretrato nº1 Xilografía.....Pág.26

- Autorretrato nº2 Xilografía.....Pág.27

- Autorretrato nº3 Serigrafía

- Autorretrato nº4 Serigrafía

- Autorretrato nº5 Litografía.....Pág.28
- Autorretrato nº6 Cianotipia.....Pág.29
- Autorretrato nº7 Cianotipia.....Pág.31
- Autorretrato nº8 Cianotipia
- Autorretrato nº9 Transferencia.....Pág.32
- Autorretrato nº10 Transferencia.....Pág.33
- Autorretrato nº11 Transferencia
- Autorretrato nº12 Transferencia.....Pág.34