

TFG

FOLIE À DEUX

Presentado por Adriana Sosa-Díaz Argilés

Tutor: Miguel Àngel Ríos Palomares

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014



UNIVERSITAT
POLITÀCNICA
DE VALÈNCIA



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

1. RESUMEN

En mi trabajo final de grado, he querido trabajar el retrato de la forma más básica que conozco; con lápiz y papel. A través de todos estos años en la facultad de Bellas Artes de San Carlos, mi predilección ha sido siempre el dibujo y la ilustración, sobre todo el ámbito de la anatomía, y de forma más precisa el retrato.

Encuentro altamente satisfactorio el trabajar con la imagen de las personas que te rodean, centrándote en copiar de alguna forma su expresión, como si fuera algo matemático, dejando la mente en blanco y siguiendo sus líneas faciales.

Para mi serie de retratos he escogido las seis personas con las que he convivido durante más tiempo en mis años de facultad, las personas que han estado a mi lado y me han dado el apoyo necesario para poder acabar mis estudios y que una vez acabada esta etapa de mi vida siempre recordaré.

Para hacer los retratos más personales, decidí realizar pequeñas intervenciones en los retratos con detalles que de alguna forma me recuerdan a las personas retratadas en cierto aspecto de su personalidad.

Las personas retratadas en mi trabajo han sido mi abuela, con una intervención en forma de flores, mi compañero de piso, con la imagen del dragón, mis mejores amigos, con calaveras mejicanas y pájaros respectivamente, mi pareja, con mariposas, y finalmente mi hermano, con un león. Todos los retratos han sido elaborados sobre papel Canson de 130gr. a grafito en tamaño A3.

1. SUMMARY

In my final grade work, I wanted to work the portrait using the most basic way I know; pencil and paper. Through all these years in the Faculty of Fine Arts of San Carlos, my preference has always been drawing and illustration, especially the field of anatomy, and more precisely the portrait.

I find a feeling of high satisfaction on working with the image of the people around you, focusing on copying somehow their expression, as if something mathematical, leaving a blank mind and following their facial lines.

For my series of portraits, I have chosen the six people with whom I have lived the most in my university years, people who have been there for me and given me the support needed to finish my studies and once finished this stage of my life, I know I will always remember.

To make the portraits as personal as possible, I decided to make small interventions in the portraits with details that somehow, remind me of the people portrayed in some aspect of your personality.

The people portrayed in my work are my grandmother, with an intervention in the form of flowers, my roommate, with the image of the dragon, my best friends, with Mexican skulls and birds respectively, my partner, with butterflies, and finally my brother, with a lion. All portraits are drawn on *Canson* 130gr paper with graphite on A3 size.

1.1. Palabras Clave

A lo largo de este trabajo teórico, las palabras, en mi opinión, clave para comprender mi proyecto son las siguientes:

- 1.1.1. Retrato: Pintura o efigie principalmente de una persona.**
- 1.1.2. Intervención: Como adición de contenido sobre una obra de arte anterior, la intervención es la acción de completarla o bien de modificarla con un nuevo criterio.**
- 1.1.3. Lápiz de grafito: los tipos más comunes de lápices. Se hacen de una mezcla de arcilla y grafito y su oscuridad varía de gris claro a negro. Su composición permite trazos más lisos.**
- 1.1.4. Dibujo: delineación, figura o imagen ejecutada en claro y oscuro.**
- 1.1.5. Modelo: persona que posa para pintores, escultores, fotógrafos, es decir, artistas en general.**
- 1.1.6. Claro-oscuro: técnica artística que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunos elementos.**

1.1. Keywords

Throughout this theoretical work, the words, in my opinion, key to understanding my project are:

- 1.1.1. Portrait: Painting or effigy mainly of a person.**

1.1.2. Intervention: *To add content on a piece of prior art, the intervention is the act of completing or modifying it with a new approach.*

1.1.3. Graphite pencil: *the most common type of pencil. They are made from a mixture of clay and graphite and their darkness varies from light gray to black. Its composition allows smoother strokes.*

1.1.4. Drawing: *delineation, figure or image executed in light and dark.*

1.1.5. Model: *who poses for painters, sculptors, photographers, ie. artists in general.*

1.1.6. Chiaroscuro: *artistic technique that involves the use of strong contrasts between volumes, some enlightened and others overshadowed, to highlight some elements in a more effectively way.*

2. AGRADECIMIENTOS

Este proyecto no hubiera sido posible sin la colaboración de, por supuesto, la gente retratada que me ha dado su permiso para que yo pueda usar su imagen en mi trabajo, posando para mí, sacándose fotos cuando yo lo he necesitado y aguardando con paciencia el momento en que yo he considerado acabado el retrato para poder verlo y mostrando un gran interés que ha sido fundamental para mantener mi motivación siempre al máximo en este proyecto.

Mi más sincero agradecimiento a Carlos Garijo Martínez, María Pilar Monteagudo García, Ainoa Campos Zurriaga, Carlos Buriticá Múnica, Daniel Sosa-Díaz Argilés y Patricia Marín Pérez.

ÍNDICE

1. RESUMEN (páginas 2 y 3)

1.1. Palabras Clave (páginas 3 y 4)

2. AGRADECIMIENTOS (página 5)

3. INTRODUCCIÓN (páginas 7 y 8)

3.1. Referentes (páginas 8, 9 y 10)

3.2. El retrato en la actualidad (páginas 10 y 11)

4. OBJETIVOS (páginas 12, 13 y 14)

5. METODOLOGÍA (páginas 16, 17 y 18)

6. FOLIE À DEUX (página 19)

6.1. Dibujo número 1 (páginas 19, 20 y 21)

6.2. Dibujo número 2 (páginas 21 y 22)

6.3. Dibujo número 3 (páginas 22 y 23)

6.4. Dibujo número 4 (páginas 23 y 24)

6.5. Dibujo número 5 (páginas 24 y 25)

6.6. Dibujo número 6 (páginas 25, 26 y 27)

7. CONCLUSIONES (página 28)

8. BIBLIOGRAFÍA (página 29)

3. INTRODUCCIÓN

Este proyecto de retrato consta de una serie de 6 dibujos a lápiz grafito sobre papel *Canson* 130gr en tamaño A3 (29,7x42cm.).

En cada retrato realicé una pequeña intervención sobre el dibujo básico, para hacer el proyecto personal, a modo de cierre de una etapa importante de mi vida, ya que las personas que he trabajado en este proyecto final de grado, han supuesto mi entorno en los años de facultad.

La idea principal fue realizar los 6 retratos desde modelo al natural, pero por problemas de coincidencia de horario con la gente retratada, solamente uno de los dibujos esta hecho al natural, mientras que dos de ellos han sido encajados y manchados para marcar los volúmenes; todos los demás se realizaron a partir de una fotografía cedida por el modelo.

Decidí trabajar en grises en vez de a color porque, la ausencia de color, además de añadir un toque “dramático” a la imagen, ayuda a capturar las emociones y les cede un aire clásico o intemporal. Nos permite ver usando luces y sombras en vez del color al que estamos acostumbrados actualmente, que nos guía a través de las imágenes del mundo moderno actual. También en los últimos tres años he empezado a realizar algunos trabajos en el mundo del tatuaje, principalmente en blanco y negro, al ser principiante, lo cual ha hecho que mi punto de vista sobre la necesidad de usar color para transmitir y hacer buenos trabajos, y me ha hecho coger mucho gusto y destreza en el uso de las escalas de grises.

El uso de los diferentes tonos de gris me parecía también un reto personal a la hora de crear volumen, ya que mis trabajos casi siempre han sido elaborados con línea y generalmente a color, por lo que encontré mucha dificultad en cierto punto de los retratos basados en fotografía, una vez encajados los elementos principales del rostro (ojos, nariz, boca y barbilla) y antes de empezar a detallar, justo en el medio del proceso, donde estableces los volúmenes para dar forma a la expresión, donde en varias ocasiones perdí el encaje y tuve que recurrir a la persona física y a libros de anatomía para no perder la esencia y las líneas principales del rostro de la persona.

Con el retrato trabajado al natural de principio a fin, esto no ocurrió y el encaje me resultó muchísimo más fácil, al igual que el tratamiento de la luz ha sido más cuidado y no he tenido que



Vicki Jones: 2012
parte de un anuncio para la firma
de moda Billabong.

Gabriel Moreno: 2013
ilustración publicada en la revista
LA Times.

inventar o modificar luces ni espacios como en otros, aunque tardé mucho más tiempo en darlo por terminarlo.

Los tres retratos que han sido trabajados con modelo presentan un tono más luminoso que los que han sido hechos a partir de foto, y a excepción del dibujo con las mariposas, apenas presentan tonos oscuros.

3.1. REFERENTES

Durante los años de la carrera, he descubierto muchos artistas que me han aportado ideas y han ayudado en algún modo a que desarrollara mi estilo, sobre todo en el ámbito publicitario y del tatuaje. Los más importantes los destaco en este espacio con un breve resumen de su trabajo.

3.1.1. Vicki Jones

Vicki Jones es una ilustradora de origen australiano, que trabaja el retrato y la ilustración de animales, casi siempre a lápiz grafito de mina muy fina y creando volumen mediante una técnica de rayado, casi siempre en blanco y negro.

Ha realizado diversas campañas publicitarias, para marcas de ropa de ámbito internacional como *Billabong*, *Kuccia*, *Nikita*, además de trabajar para muchas asociaciones a favor de los derechos de los animales, ilustrando folletos informativos sobre la causa y diseñando líneas de camisetas benéficas.

Me identifico mucho con el fino trazo y la técnica de rayado que trabaja esta ilustradora, ya que para hacer ensayos yo siempre recurro a esa técnica además de que la sencillez y el cuidado de sus dibujo, con cierto aire de inacabados.

3.1.2. Gabriel Moreno

Gabriel Moreno es un ilustrador sevillano que trabaja con técnicas como el rotulador, la tinta y la acuarela. Además de ilustrador, también es grabador y pintor.

En 2007 fue seleccionado entre los 20 nuevos talentos de la ilustración por la conocida revista londinense *Computer Arts*, y desde ese momento recibió reconocimiento internacional, trabajando en el



Nikko Hurtado: 2013
Tatuaje a color

David Despau: *George Clooney*, 2009
Ilustración para una entrevista a George Clooney, en la revista *The New York Times*.

Montse Bernal: 2008
Dibujo collage incluido en el libro *One Hundred Portraits, Two Birds and One Love Song*.



ámbito publicitario para empresas como Nike, McDonald's, Vita Water, Kellogs o Telefonica.

Gabriel Moreno trabaja sobre todo con el cuerpo y el rostro de las mujeres. En sus ilustraciones prevalece el uso del blanco y negro, como colores base en los que están dibujadas las mujeres, y la inserción de colores que resaltan detalles específicos de la ilustración, como el rostro, la vestimenta o la expresión.

3.1.3. Nikko Hurtado

Nikko Hurtado es un tatuador estadounidense que comenzó a tatuar en 1981, especializado en tatuaje de retrato. Ha aparecido en varios *realities* de televisión como *LA Ink* y *Ink Master*, además de editar él mismo varios DVD's de tutoriales.

Aunque empezó tatuando solo en blanco y negro, actualmente casi todos sus trabajos son realizados en tintas a color.

3.1.4. David Despau

Ilustrador madrileño que comenzó estudiando arquitectura, para tres años después cambiarse a estudiar Bellas Artes y ha trabajado sobre todo en el ámbito de la publicidad.

Trabaja con métodos básicos como el lápiz, bolígrafos y tintas sobre papel retocando los dibujos finalmente con *Adobe Photoshop*.

Centrado en el mundo del retrato, es conocido internacionalmente por haber trabajado para la empresa estadounidense de cómics *DC Comics* y la productora cinematográfica *Warner Bros*.

Ilustra también para diversas revistas, y combina todos los retratos con trazos sueltos o manchas de tinta que conjuntan en ritmo con la imagen.

3.1.5. Montse Bernal

Ilustradora de Barcelona que edita sus propios libros en Italia, donde trabaja para una empresa de publicidad, y también retratando personajes para artículos de revista.

Todos sus dibujos los hace con lápices de colores o grafito y bolígrafo, y además, añade técnicas de collage como el bordado.

3.2. EL RETRATO EN LA ACTUALIDAD

El primer que conocemos en la historia aparece en el siglo V a. C. sobre las monedas de los reyes persas y conoció un desarrollo considerable en la época romana. Durante la Edad Media se siguió realizando retratos en las monedas, y llegado el Renacimiento se produjo un punto significativo en la evolución del arte del retrato por el renovado interés hacia el mundo natural, el hombre y la expresión clásica del arte romano. El retrato tuvo así una importante función social, tanto esculpido, a través de bustos o cabezas, como pintado. Desde ese punto hasta nuestros días, el retrato ha ido evolucionando hasta llegar a suponer un punto fuerte en el ámbito de la ilustración y la publicidad y muy usado en editoriales periodísticas.

En este momento, en miles de revistas de todo el mundo, tanto como en periódicos se acompañan las entrevistas con retratos ilustrados en vez de fotografías. Periódicos y revistas exploran al máximo el potencial de este formato y se encuentran sin duda entre los principales usuarios de retratos ilustrados.

También en el mundo del tatuaje, destacan entre los mejores del mundo en gran mayoría los que se dedican al retrato, llegando a convertirse en verdaderas *celebrities*, como por ejemplo el caso de la tatuadora estadounidense Kat Von D, quien además de protagonizar varios *realities* emitidos tanto en Estados Unidos como aquí, ha pasado a sacar una línea de maquillaje, una línea de zapatos, una de ropa y a protagonizar diversos anuncios televisivos para varias marcas de ropa muy de moda entre los adolescentes.



2013.

Stand publicitario donde se anuncia parte de la línea de maquillaje de la tatuadora *Kat Von D*.

El retrato se ha convertido en una forma de examinar la historia social mediante las imágenes de sus personajes, habiendo en la actualidad centenares de galerías de retratos en museos de todo el mundo.

Se puede llegar a pensar que el retrato limita las posibilidades creativas del artista, al mantener el parecido con el sujeto del natural: quizá por esto algunos artistas no se adaptaron a practicar el retrato como, por ejemplo, Miguel Ángel. En realidad, el retrato no es una mera reproducción mecánica de los rasgos (como una máscara de cera modelada sobre el rostro), sino que entra en juego, la sensibilidad del artista, que interpreta los rasgos según su gusto y las características del arte del tiempo en que opera.

A día de hoy, con todo el crecimiento popular que ha sufrido el diseño gráfico en el mundo publicitario y editorial, encontramos una amplia gama de técnicas con las que actualmente se trabaja el retrato, la mayoría de ellas digitales, puesto que en este momento gran parte de los ilustradores dedicados al retrato si bien no realizan de forma digital la pieza entera, por lo menos la acaban o retocan a ordenador.

En este proyecto he querido dejar de lado la parte digital, la cual también he trabajado mucho durante la carrera, para volver al origen en sí del retrato, lápiz y papel, sin ningún tipo de toque digital ni retoque de imagen, solo la representación en sí de una persona.

4. OBJETIVOS

Al comienzo de este proyecto de retrato, mi claro objetivo era conseguir un parecido reconocible entre el dibujo y la persona, lo cual es una idea obvia cuando hablamos del retrato, pero puesto que la gente retratada no estarán presentes en prácticamente ningún momento en el que se muestren las obras, decidí que los dibujos tenían que tener cierto cuidado, alguna cosa que llamara la atención y que hiciera que no se quedara en un mero ejercicio de copiar.

Además de realizar un buen ejercicio de dibujo, quise incluir algo más personal, ya que este trabajo ha sido un pequeño capricho de una idea que tenía en mente hace mucho tiempo, y que en un futuro me gustaría seguir completando con más retratos de más personas que a medida pase el tiempo signifiquen algo importante para mí.

Puesto que los modelos elegidos son personas muy cercanas a mí, las conozco muy bien, y por lo tanto ciertas cosas me recuerdan a ellos sin querer, de forma inmediata. Cosas que no solo me recuerdan a ellos sino que compartimos de alguna forma.

Decidí pues que quería que algo de esas pequeñas cosas estuvieran incluidas en los retratos a modo de pequeño homenaje a mi relación con estas personas. Esta parte ha sido lo más complicado que he tenido que hacer, junto con el tratamiento de la luz.

Las pequeñas intervenciones de los retratos fueron hechas a la vez que el retrato, no después. Los encajé junto con el resto de figuras que componen el dibujo.

Para el tratamiento de la luz, los 3 dibujos que fueron hechos a partir de foto desde el principio, modifiqué el contraste y el brillo con el programa *Adobe Photoshop* para hacerlo más fácil, ya que estas fotos fueron tomadas con teléfonos móviles y eran de una calidad bajísima. Las restantes tres imágenes han sido encajadas al natural por lo que la tonalidad de la luz ha sido respetada, aunque como en dos de estos dibujos el retrato de acabó desde foto, por lo que en algunas zonas del dibujo las luces no son totalmente naturales, sobre todo las de la anatomía facial, en partes que no se acababan de ver bien o no se entendían.

Al comienzo del proyecto pensé que le mayor desafío iba a ser trabajar la anatomía al natural, pero fue completamente al revés y

me encontré mucho más perdida en los dibujos que tenía que realizar desde fotografías que en los dibujos al natural.

Otro desafío importante que se me planteó fue el tratamiento de la luz, ya que cada individuo está retratado en una hora del día y un lugar diferente en varios momentos durante 7 meses. Si bien el tema de la anatomía lo tuve en todo momento más controlado, la luz ha sido lo que quizás me haya dado más trabajo, y algunos dibujos han quedado finalmente mucho más oscuros que otros. Aun así estoy muy satisfecha con el resultado final conseguido en el aspecto del claro-oscuro y me ha llevado a trabajar con el grafito de una forma que no era la que yo había planteado principalmente en mi cabeza para el proyecto.

Yo quería realizar los retratos usando únicamente algún tipo de técnica de rayado y a partir de ahí crear los volúmenes sin usar ningún tipo de técnica de difumino, pero acabe reduciendo esta idea para trabajar solamente algunas zonas, principalmente las caras y las manos. Al haber tanto tipo de tejido en los dibujos, como la ropa de los retratados, tuve que recurrir a difuminar para conseguir un buen aspecto en las telas, y también en los diferentes materiales que aparecen en las imágenes.

Durante todo el proceso, la técnica de dibujo fue variando, siendo las primeras capas trabajadas con lápices tipo H, para marcar las zonas de sombra y luz y el encaje principal, con una técnica de rayado sin marcar mucho y luego varias capas arriba sobre la zona encajada con lápices más oscuros de tipo B.

Para las zonas como los ojos usé directamente un grafito de tipo B pero aplicado con un portaminas para marcar detalle desde el principio y no perder el encaje mientras que en otras zonas fui de general al detalle.

Otra cosa con la que quise trabajar era el ángulo de los dibujos. No quería dibujar a la gente de frente simplemente como si fuera una foto de carné, sino dibujarlos con alguna expresión, desde diferentes puntos de vista pero sin perder el formato retrato, siempre dejando ver bien la cara. El cambio de ángulo no ha supuesto una gran dificultad en ninguno de los dibujos a excepción de el de las mariposas, el dibujo número 4, en el que la chica está dibujada desde un ángulo inferior izquierdo.

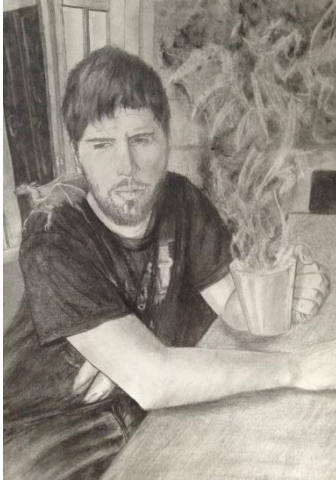
2014.

Dibujo número cuatro. Modelo dibujada desde el ángulo inferior-izquierdo.



Para las zonas de mayor detalle como las manos y los rasgos principales de la cara, como ojos nariz y boca, he intentado usar un grafito lo más fino posible, y en varios dibujos he aplicado las líneas y las pequeñas sombras con un portaminas, ya que yo siempre dibujo retrato en libretas de tamaño pequeño con portaminas y lo manejaba mejor en zonas de gran detalle.

A groso modo, considero que todos los objetivos que me marqué en un principio los he desarrollado bastante bien, aunque lo que yo pensé en un principio que iba a ser la gran dificultad, la anatomía, no lo fue, sino que me vi bastante superada por el tema de la luz y los tejidos, y en menor medida, hacer que encajaran de alguna forma los pequeños detalles que añadí, como el dragón de humo en el dibujo



número 1, que está hecho con carboncillo y lápiz compuesto, técnica en la que encuentro más dificultad que en los lápices de grafito.

2014.

Dibujo número uno. Dragón de humo, a carboncillo y lápiz compuesto.

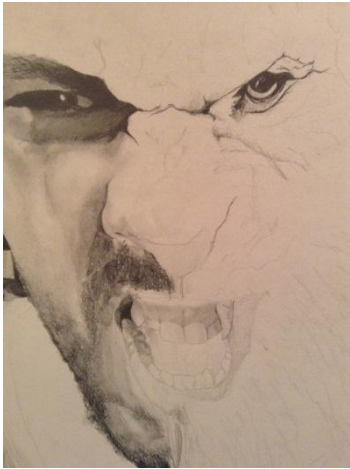
5. METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología de dibujo empleada en el trabajo, se trata de un proceso de dibujo partiendo de un primer encaje lineal en la que encajo toda la imagen para mantener las proporciones, y en el que he marcado la silueta principal del retratado de forma más concisa, ya que es lo que me interesa más de la imagen, luego el fondo que en principio va en el dibujo, después de este encaje, marco con cuidado los rasgos principales de la cara, sobre todo los ojos y las líneas de la nariz, y en menor medida las de la boca, después marcando también las zonas donde irían los volúmenes más prominentes, como los pómulos, las sombras de la nariz, y otras zonas del cuerpo importantes, como por ejemplo las manos.

Una vez marcado todo esto, empiezo a dibujar progresivamente los ojos; de manchas más generales al máximo detalle posible, luego la nariz y finalmente la boca. También hago una primera capa de un tono muy claro marcando las zonas más oscuras, y marcando también las zonas donde no hay luz en general en el dibujo.

Después de acabar de trabajar las zonas más importantes de la anatomía para crear el parecido entre el modelo y el retrato, una de las cosas en las que me suelo centrar es en los objetos o materiales que van en primer plano, por ejemplo la ropa del modelo, ya que considero que, junto con la cara, lo siguiente que vas a mirar es el resto del sujeto, luego otro tipo de detalles o formas que hayan en primer plano, y por último el resto del fondo, aunque en algunos casos prácticamente no hay fondo, como en el dibujo número 6 en el que toda la cara abarca toda la imagen a excepción de algunos pequeños trozos de camiseta.

En el caso del dibujo número seis, hecho al completo del modelo natural, hay mucho más trabajo de rayado y los detalles están más marcados que en el resto de los dibujos, por ejemplo en la zona de las manos. Puesto que pude realizar todo el dibujo con el modelo delante, el nivel de detalle con el que pude trabajar era mucho mayor y me resultó más fácil entender las zonas de sombra y las de luz, tuve que inventar mucho menos, al igual que el dibujo número cuatro, que también fue, más de la mitad, realizado con modelo al natural, en la cara pasa lo mismo; los rasgos están marcados de una manera más precisa.



2014.

Dibujo número cinco. Encaje de la cara del retratado, convirtiéndose en la cara de un león.

En este caso el encaje del retratado se ha hecho a la vez que la del león, a diferencia de los otros retratos.

Cuando trabajo al natural con retrato, intento realizar el encaje como si fuera una especie de puzzle, marcando las zonas de forma geométrica, como si se tratara de algún tipo de bodegón de cuadrados, y una vez colocado todo de forma que este proporcionado, entonces doy curva a las formas.

Este método lo usé en los tres dibujos en los que trabajé con modelo al natural; el número tres, el cuatro y el seis (los dos primeros solo durante parte del proceso). Mientras que los otros tres, al estar trabajados de fotos de no muy alta calidad, muchas zonas de detalle de la cara tuve que inducirlas de alguna manera para crear el parecido y que se entendieran las formas.

Es por esto que en los dibujos trabajados desde foto da la sensación de que están más difuminados en general, como si el dibujo estuviera más manoseado, hay menos contrastes de línea, y más degradados.

Cuando normalmente dibujo cualquier cosa del natural, ya sea una persona, animal o cualquier tipo de objeto, suelo trabajar mucho con rayado y no difumino prácticamente nada, por lo que el tener que recurrir a este método, o más bien, que haya surgido de forma imprevista, sin haberlo apenas trabajado antes, me ha resultado muy gratificante, y definitivamente intentaré trabajarla más después de este proyecto.

En todos los dibujos, las modificaciones intervenciones han sido realizadas con el retrato acabado, a excepción del retrato número uno y número seis. En el número seis, he ido dibujando las flores en el cuerpo de la modelo a medida que lo iba dibujando. En el caso del dibujo número uno, el dragón de humo que sale de la taza fue dibujado a mitad del proceso del dibujo, no después, ya que abarca una parte bastante grande del dibujo. En el caso del dibujo número cinco, he modificado la cara del sujeto mezclándola con la de un león, por lo que todo fue encajado desde el primer momento.

Cada intervención añadida al retrato fue planificada después de decidir el ángulo y la pose en que iba a ser retratado cada individuo y aunque algunos los tenía muy claros como el león del dibujo número cinco o los dragones del dibujo número uno, en el resto de dibujos tardé un poco más en decidir que quería hacer. En el dibujo número seis, la idea de las flores surgió mientras iba haciendo el retrato, durante la segunda sesión, en la que ya tenía todo el encaje hecho y empezaba a sombrear algunas zonas de la cara.

Para trabajar cada uno de los retratos, les pedí a los individuos varias fotos de sus caras desde diferentes puntos de vista; de perfil, de frente, desde abajo y desde arriba para poder estudiar bien su anatomía de forma previa a la realización del retrato e hice varios estudios rápidos de sus caras y algún boceto rápido para situar los volúmenes y el tamaño del modelo en la hola, que fondos iban a haber, sus prendas y demás detalles antes de empezar a dibujar en el tamaño final.

Además de varios estudios previos en menor formato, me he servido también del libro *Escuela de Dibujo de Anatomía Humana* de Andrés Szunyoghy y György Fehér, editorial *HF.Ullman*. Este libro tiene un capítulo entero dedicado a encajar los ojos y la nariz que me resultó muy útil cuando en momentos me encontré perdida con el retrato, sin saber por dónde seguir, porque sabía que algo no estaba correcto pero no sabía qué era.

No solamente tuve que realizar un estudio en el rango del dibujo, sino que también tuve que plantearme que aspecto psicológico de los individuos quería mostrar en el dibujo, y decidí finalmente mostrar lo primero que me venía a la mente al pensar en los modelos, y lo escribí, para después pensar en cómo iba a encajar esos detalles en los retratos.

También me serví de un libro de retratos para buscar inspiración; *Illustration Now! Portraits* editado en el 2012 por la editorial Taschen. Un libro que recoge cientos de retratos ilustrados por más de 80 artistas diferentes.

Antes de empezar a dibujar los retratos finales, estuve valorando la idea de trabajarlos a color, pero puesto que quería trabajar con grafito para darle al trabajo un aire más primitivo, sin ningún aditivo en el dibujo, simplemente la anatomía y el dibujo en sí.

Aunque en principio me había planteado trabajar únicamente con el grafito, a medida que avanzaban los dibujos y tenía complicación con las caras debido a las fotos de baja calidad, tuve que recurrir al uso del lápiz compuesto, sobre todo para las zonas de sombra en algunas de las caras y también, porque de forma práctica, para las zonas en las que tenía que cubrir mucho trozo de un mismo color o bien de un degradado, como algunos trozos de ropa o fondos, con las minas del lápiz de grafito hubiera tardado mucho más tiempo, y además no podía sacar el negro total con grafito.

6. FOLIE À DEUX

Mi trabajo se titula *Folie à deux* que, por definición, es una enfermedad que se padece a dúo. Tal como se concibe este trastorno, desde que fuera descrito por Lasègue y Falret, primeros psicólogos en desarrollar una teoría importante sobre la llamada *Folie à Deux*, un sistema delirante es compartido por dos personas que casi siempre tienen una relación de pareja o de parentesco. Aunque el número de casos publicados en la literatura es reducido, existen muchos casos registrados en los que cuando un investigador se tomó la molestia de rastrear activamente la transmisión de las ideas delirantes a los allegados de sus pacientes paranoicos, la frecuencia con la que las personas del entorno cercano también deliraban fue muy superior a la esperada.

Quise usar este término para darle nombre a mi trabajo puesto que, aunque lo que se va a ver es la parte artística en sí de los dibujos, la relación que me une a las personas retratadas es muy cercana y en ocasiones he llegado a tener con ellas una auténtica sensación de *folie à deux*, compartiendo todo tipo de situaciones, sobre todo con mis amigos con los que he compartido piso durante los años de la carrera.

Actualmente curso también la carrera de psicología, por lo que he estudiado bastante este término y siempre me ha generado mucha curiosidad el hecho de que alguien pueda influirte tanto que acabe induciéndote a compartir un delirio. Siempre he pensado que la relación que esa persona debe tener contigo debe ser muy fuerte, al igual que la confianza que tú tienes depositada en ellos, que es cierto modo, lo que me sucede a mí con las personas retratadas.

A continuación, realizaré una descripción detallada de cada dibujo, desde su proceso artístico hasta la conexión emocional de la persona conmigo.

6.1. DIBUJO NÚMERO UNO

En el dibujo número uno de la serie, retraté a mi compañero de piso, bebiendo una taza de café en el salón que hemos compartido durante varios años, de la cual surge un dragón de humo, y además, un pequeño dragón en el hombro.

Para él escogí la imagen del dragón porque es muy aficionado a estas criaturas mitológicas, y de hecho esta ilustrando un libro de rol



2014.

Dibujo número uno. Detalle de mano y dragón de humo.

de dragones, y también, y quizás la más importante porque pasábamos mucho tiempo juntos viendo series de televisión, entre ellas *Juego de Tronos*, su favorita, en la que el dragón tiene un papel muy importante.

El modelo del dibujo número uno ha sido mi mejor amigo durante los últimos cuatro años y quería retratar algo divertido, relacionado con el tiempo libre que pasamos juntos.

En el caso de este dibujo, el dragón pequeño del hombro no encajado y posteriormente dibujado cuando el resto del dibujo ya iba muy avanzado en el proceso. Fue añadido más tarde porque no estaba segura de utilizarlo o no, pero decidí añadirlo finalmente ya que el dragón de humo me parecía que era poco. Antes de añadir el pequeño dragón, pedí opinión a varias personas sobre añadirlo o no y a toda la gente le pareció buena idea, y una vez añadido es un detalle que me encanta.

Para este dibujo, la foto que usé fue tomada a mediodía por lo que había muchísima luz y la cara era prácticamente blanca, sin muchos contrastes, por lo que retoqué un poco la imagen con *Adobe Photoshop* para crear contraste y además, la pasé a escala de grises.

Al vivir con él en la misma casa, cuando me perdía en la anatomía, podía recurrir a que me posara o incluso a palpar su cara físicamente para acabar de entender los volúmenes.

En este dibujo empecé realizando un encaje lineal, centrándome sobre todo en la cara, y de ahí avanzando al resto del cuerpo, y el fondo, me lo he inventado bastante, ya que apenas le he dado importancia, pues me parecía aburrido y poco estético.

Para la realización de este dibujo he usado lápiz grafito H2 para encajar y las líneas que necesitaba que estuvieran en el dibujo, que después he repasado con el siguiente lápiz que ha sido un HB, para marcar las primeras sombras oscuras y después usé también un 4B para el pelo y la ropa, y un lápiz compuesto 2B para la camiseta y rematar zonas más oscuras, y el dragón de humo, con carboncillo y técnica de difuminado.

Este fue el primer dibujo de la serie que realicé, por lo que se podría decir que fue un poco el dibujo “de prueba”, para ver cuánto podía tardar, que nivel de detalle podía aplicar, qué técnicas y que tamaños, a qué quería darle más importancia y a qué quería darle menos.



2014.

Dibujo número dos. Parte del dibujo en la que se muestra la cara y la chaqueta.

La chaqueta, la camiseta interior y el pelo han sido realizados con lápiz compuesto.

Aunque estoy bastante contenta con el resultado, podría decir que es el que menos me gusta de toda la serie.

6.2. DIBUJO NÚMERO DOS

En el segundo dibujo de la serie he retratado a mi mejor amiga y compañera de la carrera de Bellas Artes. Ella ha sido una de las personas con las que mayor relación he tenido estos últimos años de facultad.

En su caso, la fotografía de la cual procede el dibujo, al contrario que con el dibujo número uno, fue tomada en un cine por la noche, en el pasillo esperando a entrar a la sala. Al contrario que con las otras imágenes, esta foto no fue sacada a propósito para el proyecto, sino que la sacamos una tarde que pasamos juntas de forma personal, y al encontrarla en el ordenador me gustó el recuerdo de esa tarde, además me pareció que era una foto bastante fácil, ya que la modelo esta de frente con una expresión muy neutral.

En esta imagen, la luz era toda artificial, procedente de las lámparas del techo y la imagen era toda prácticamente amarilla, además de una gran sombra que cubre la mitad de la cara debido a la capucha.

En este dibujo apliqué media cara a modo de calavera mejicana, porque ella es una gran aficionada al mundo del terror en general, películas, cómics, novelas y además también del movimiento manga japonés y participa en varios concursos de *Cosplay*, en los que se disfraza de varios personajes de series o libros, la mayoría de veces, de algún tipo de monstruo, por eso quería usar un poco la idea de máscara, como los maquillajes de este tipo de calaveras.

La idea de la *katrina* mejicana fue barajada junto con la de desfigurarla a modo zombie o maquillarla como algún otro tipo de monstruo, pero me gusta mucho la esencia de feminidad que aportan las *katrinas*, puesto que no quería hacer algo grotesco o desagradable.

En el caso de esta imagen, la anatomía de la cara esta menos trabajada que en otros retratos, sobre todo por la pose, que es muy plana, pero sin embargo, me llevo muchísimo trabajo la chaqueta, sobre todo conseguir los pliegues y las sombras del material.

Para este dibujo, la gama de lápices es un poco diferente a la del anterior. En este caso, usé un 4H, 2H y un HB, los dos últimos

aplicados con portaminas, y de ahí pasé directamente a lápiz compuesto HB y 2B para conseguir todos los oscuros de este dibujo, como el pelo, la camiseta y las franjas negras de la chaqueta.

Este dibujo es el primero de la serie en el que hago uso del lápiz compuesto, y de una técnica de menos rayado y más sombras para la anatomía de la cara. Este dibujo, al ser el segundo también fue un poco una prueba para introducir el lápiz compuesto, y estoy más contenta con el resultado que con el primer dibujo, pero aun así no estoy satisfecha al cien por cien.

6.3. DIBUJO NÚMERO TRES

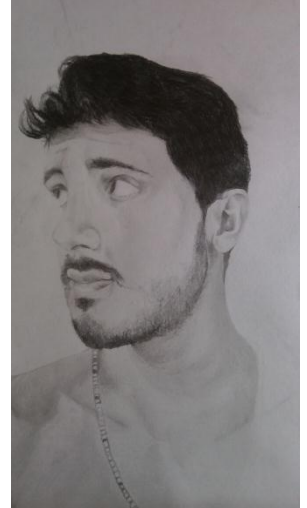
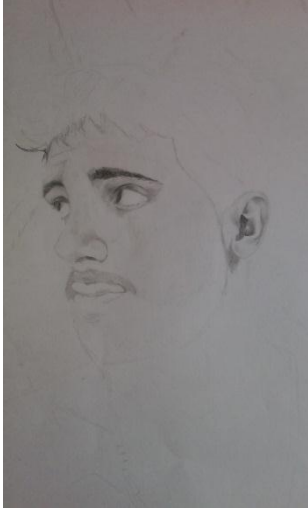
En el tercer dibujo, he utilizado a mi amigo Carlos, que actualmente vive en París desde hace dos años y compartió piso conmigo desde que llegamos a Valencia hasta que se fue. Durante todos los años que hemos pasado juntos, él siempre ha viajado mucho y varias temporadas las pasaba fuera de España por Europa, buscándose la vida.

Este verano coincidimos trabajando y decidí dibujarlo. El encaje fue realizado al natural, un día que pasamos en la playa, y después continué el dibujo a partir de fotos que me mandó él de su cara.

El dibujo es bastante más claro que los demás en general porque al estar en el paseo de la playa por la mañana, todo era luz, no había sombra en ninguna parte, a excepción de los trozos de pequeñas sombras propias de la cara.

En cuanto al fondo, estuve mucho tiempo sin hacer ninguno, solamente con la figura en sí y el hombro dibujado a modo de ala, pero al final decidí añadir pequeños pájaros volando porque sino daba la sensación de ser un dibujo inacabado en comparación con el resto. Para él usé la idea de volar, de ser libre, como es él, siempre moviéndose de un sitio a otro.

En el caso de este dibujo, los lápices utilizados son todos de grafito a excepción de un lápiz compuesto 2B para el dibujo del pelo, y el resto de la cara con un 2H y HB, aplicados con portaminas. En este dibujo he aplicado mucha más técnica de rayado que en los dos primeros, por lo que me he sentido más cómoda y me ha resultado más fácil y más rápido de hacer que los dibujos número uno y número dos. De los tres primero es el que más me gusta. También al haber estado hecho el encaje principal y parte de las sombras al



2014

Imágenes del proceso del dibujo número tres, desde el primer encaje hasta el sombreado de la cara y, más tarde, el resto del dibujo.

natural, se nota más mi método de dibujo personal que en los otros dos, esta menos manoseado.

La parte de la clavícula y el pecho me resultó muy difícil de hacer, ya que aunque las líneas las tenía encajadas, los volúmenes no, y tuve que recurrir al libro *Anatomía Artística del Hombre*, de Arnould Moreaux, Ediciones Norma, en concreto desde la página 331 a la 351.

6.4. DIBUJO NÚMERO CUATRO

Para el dibujo número cuatro he retratado a mi pareja de los últimos dos años, que la conocí mientras cursaba principios del tercer curso de bellas artes

Al ser en cuarto dibujo, escogí una postura más complicada que en los tres primeros, dibujé a la modelo con la cabeza ladeada, que muestra su cara desde el ángulo inferior izquierdo, aunque esto casi no se aprecia, fue un gran desafío en cuanto a dibujar la zona de la boca y de la nariz.

Hasta el momento, no solamente con este proyecto, sino con muchos dibujos más, esa zona ha sido de lo más difícil que he tenido que dibujar. Lo bueno de este dibujo es que al tener la modelo cerca, pude recurrir a ella las veces que necesité.

Para este dibujo he usado una gama de lápices más oscura, y carboncillo para las zonas de negro total, como la parte de abajo del dibujo y el pelo, zonas sobre las cuales añadí una capa de lápiz compuesto por encima para crear el negro total.



2014

Detalle de la cara de la modelo del dibujo número cuatro.

Para la anatomía de la cara usé un lápiz HB y un lápiz 2H y algo de técnica de difumino para la parte de arriba del fondo, la zona de las cortinas. Las mariposas del fondo están hechas todas con lápiz HB.

Elegí las mariposas para ella porque buscaba algo delicado y femenino, algo bonito, y que pudiera dibujar jugando con sus ojos, que era la parte que tenía pensado modificar desde un principio.

El las pestañas del ojo izquierdo de la modelo, las que miran por la ventana, he simulado un ala de mariposa, como si todo el fondo saliera de sus ojos. Ella es muy soñadora y quería retratar ese aspecto de alguna manera y pensé en el personaje de Mauricio Babilonia en *Cien Años de Soledad*, la novela de Gabriel García Márquez, que veía mariposas, como metáfora de unas flores amarillas que persiguen al personaje simulando su enamoramiento.

En comparación con el dibujo anterior, este es muchísimo más oscuro y lleno de contrastes, como el fondo negro en la parte de abajo y el fondo blanco de arriba a la derecha. En este dibujo he jugado más con los tonos, y con la técnica de difuminado, cosa que en el anterior no había hecho.

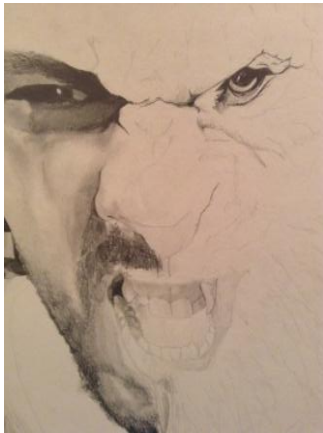
El encaje de este dibujo y las primeras sombras, fueron hechas al natural, y la cara entera también. Lo único acabado con foto fueron algunos detalles de los ojos y de la nariz y trabajar las zonas donde había un negro total.

Para mi gusto el dibujo ha quedado quizás demasiado oscuro pero estoy muy contenta con el resultado conseguido con la anatomía de la modelo.

6.5. DIBUJO NÚMERO CINCO

En el quinto dibujo de la serie, el modelo utilizado ha sido mi hermano pequeño, a quien he retratado mezclando la anatomía de su cara con la de un león.

En este dibujo, casi todas las partes han sido trabajadas mediante técnica de mancha, difuminando casi todo, muy pocas zonas están hechas a rayado, ya que en este retrato, todo es la cara, apenas hay fondo, por lo que tuve que trabajar mucha zona de volúmenes de la cara, lo cual me resultó bastante difícil pero en general estoy muy contenta con el resultado.



2014
Imagen del proceso de realización del dibujo número cinco, donde se muestra como primero he trabajado la cara del modelo, y posteriormente la del león.

2014
Detalle de la zona de la boca en proceso del dibujo número cinco.

La idea de usar al león en este dibujo, parte de la personalidad de mi hermano, muy fuerte, en ocasiones agresivo, siempre queriendo llevar la razón en todo momento, y bastante pasota hacia todo, pero muy orgulloso. Su personalidad me resulta muy parecida a la de este animal, que además el lleva tatuado.

El encaje de este dibujo, al haber sido solo parcial la anatomía humana, hice un previo montaje fotográfico y a partir de ahí trabajé.

La parte del león no ha sido estudiada, no hay un previo estudio anatómico ni la he intentado entender, sino que simplemente he copiado, por así decirlo, la cara del león, ya que es más estético que otra cosa, y me he centrado en la parte de la anatomía que es la otra mitad del dibujo.

Nada más comenzar el dibujo, encajé las dos partes de la cara, la de mi hermano y la del león, pero empecé a sombrear solamente la del modelo. Cuando la tenía prácticamente acabada, empecé a sombrear la zona donde se mezclaban las dos caras, que ha sido lo más difícil del retrato, y finalmente el león.

En la zona donde se juntan las bocas, ha sido la zona que más complicación me ha traído de todo el dibujo, ya que estuve varios días parada sin saber cómo solucionarlo.

Me hubiera gustado trabajar más a fondo la parte del animal, realizar un estudio sobre la anatomía, pero no tenía mucho más tiempo para dedicarle a este dibujo, ya que me había establecido unos plazos para cada retrato, y necesitaba más tiempo para el último, que era en el que más quería trabajar.

Al final, con el sexto dibujo necesité mucho menos tiempo del que tenía previsto y cuando quise volver al quinto dibujo me sentía muy perdida y realmente no sabía que más hacer con el león, así que decidí dejarlo tal cual estaba.

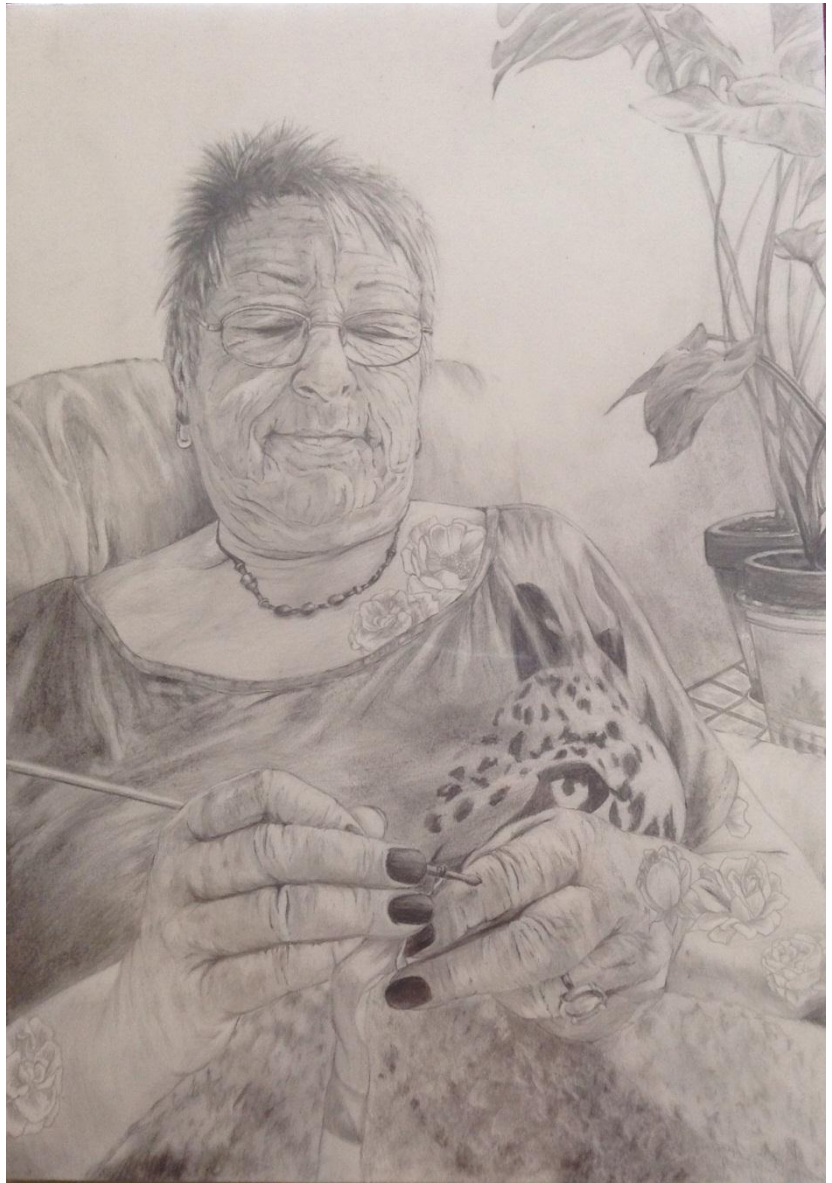
6.6. DIBUJO NÚMERO SEIS

Para el último dibujo de la serie he querido utilizar a la persona que más me ha cuidado y se ha preocupado por mí durante los últimos años, mi abuela.

Al no tener contacto con mis padres desde hace varios años, mi abuela ha hecho de madre conmigo y es la que más se ha

2014
Dibujo número seis.

Realizado al natural en todo su proceso, desde el encaje hasta el final.



preocupado de que yo realice mis estudios y de ayudarme económicamente con ellos.

Este último retrato ha sido todo realizado al natural de principio a fin, ya que mi abuela al no trabajar, era de todos los modelos el único que podía posar para mí durante horas mientras tejía, cosa que los otros modelos no han podido hacer.

El retrato ha sido realizado durante varias tardes durante dos semanas, pero siempre sobre las cuatro de la tarde con la luz entrando por la derecha de la imagen, he iluminaba todo el salón por lo que el dibujo en sí es bastante luminoso.

Al ser una persona mayor y tener muchas arrugas, quise recrearme en todo ese detalle, por lo que al ser zonas muy pequeñas,

en este dibujo he usado mucha raya y casi toda la anatomía de la cara y las manos, ha sido aplicada a portaminas, mientras que la camiseta y el sofá han sido dibujados con un poco de técnica de difuminado.

En algunas zonas del cuerpo le he dibujado a mi abuela pequeñas flores a modo de tatuaje. Decidí usar las flores con ella porque son su pasión y toda su casa está siempre llena de flores y plantas preciosas, y además, quise dibujárselas de alguna forma en la piel porque el año pasado le hice un tatuaje muy pequeño en la muñeca, ya que siempre ha mostrado mucho interés por todo lo que me gusta, incluido el mundo del tatuaje.

La retraté además en la zona de la casa donde más tiempo pasa, tejiendo en el sofá. A diferencia de lo que pueda parecer, la zona que más me costó hacer fueron las manos y la camiseta, no la cara. Al conocerla tanto, el retrato facial me costó menos de lo que esperaba, mientras que en el detalle de las manos y la textura de la camiseta tardé casi el doble que con todo lo demás.

En este dibujo, apenas he utilizado lápiz; las manos y cara están hechas con portaminas HB y 2H, y el resto de zonas con lápiz 4B y HB.

De todos los dibujos, éste es sin duda mi favorito y del que más orgullosa estoy, no solo por el sentimiento puesto en él, sino porque ha sido el único que he conseguido hacer al natural durante todo el proceso y además es el que considero que más estilo propio tiene, es el que más a mi manera está hecho, con mucha línea y mucho detalle.

7. CONCLUSIONES

A lo largo de todo el proceso del proyecto final, me he encontrado usando muchas formas diferentes de dibujar, cuando en principio iba con una idea muy fija de qué estilo quería usar, pero debido a las circunstancias, no he podido siempre ceñirme a mi método, lo cual ha sido frustrante y gratificante a la vez.

En cuanto al resultado final, estoy muy contenta y creo que se ve una clara evolución desde el primer dibujo al último. El estudio anatómico que he tenido que hacer me ha resultado muy complicado pero creo que ha valido la pena y he descubierto la necesidad, en ocasiones de plantearse el trabajo desde un principio, de visualizarlo y no solamente dibujar por dibujar, y también la importancia de trabajar sobre la imagen de alguien que te importa, como eso hace que tu nivel de exigencia personal aumente.

Me hubiera gustado disponer de más tiempo para realizar una serie de diez dibujos y no solamente de seis, pero definitivamente pienso seguir este proyecto de manera personal una vez ya entregado el proyecto, y me planteo llegar a los doce retratos.

A lo largo de todo el proceso he podido usar muchos conocimientos aprendidos durante estos años de estudio, sobre todo el tema del tratamiento de la luz, que es el que más me cuesta, y técnicas de encaje.

A nivel personal, los estudios realizados durante los últimos cuatro años han sido tremendamente gratificantes y mi paso por la facultad me ha aportado muchísimo como persona, principalmente grandes amistades que pretendo mantener por muchos años.

Además de todo esto, para concluir, después de todo este largo proceso de dibujo, definitivamente lo que tengo claro es que la práctica hace al maestro, ya que solamente del primer dibujo al sexto se ven grandísimas diferencias, y he aprendido a tener que trabajar bajo un alto nivel de exigencia en plazos de tiempo reducidos para poder llegar al objetivo deseado.

8. BIBLIOGRAFÍA

LASÈGUE, C; FALRET, J. *La folie à deux*. Archives Générales de Médecine, Paris: Septiembre, 1887.

MOREAUX, A. *Anatomía Artística del Hombre*. Madrid: Ediciones Norma S.A., 1981.

WIEDEMANN, J. *Illustration Now! PORTRAITS*. Köln, Alemania: 2011.

SZUNYOGHY, A; FEHÉR, G. *Escuela de Dibujo de Anatomía Humana*. Berlín, Alemania: 2010.