

tf g

memoria

bellas artes

2015-2016

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Herencia Identitaria

ESTUDIANTE: Egido Marcos, Ignacio

DIRECTOR/A: Escario Jover, Patricia

T F G

PALABRAS CLAVE: Autorretrato, retrato, pintura, óleo, identidad.

RESUMEN: Este proyecto consistirá en la realización de los retratos al óleo de mis padres y hermanos con la intención de analizar mi identidad como resultado de la herencia recibida de mis progenitores. Partiendo del análisis personal de los rasgos faciales de los miembros de mi familia realizaré un autorretrato sin tomar como referente mi propia imagen, haciendo uso únicamente de mi memoria y de las imágenes de mis familiares.

TFG

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

5 - 7

3. Justificación de la propuesta

8 - 9

4. Proceso de Producción

10 - 12

5. Resultados

13 - 20

6. Bibliografía

21 - 21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este trabajo se presenta como un proyecto artístico pictórico que aborda el tema de la identidad personal desde una perspectiva analítica y reflexiva.

El proyecto que a continuación exponemos, titulado *Herencia Identitaria*, propone la creación de una serie de retratos pictóricos realistas de mis padres, de mis hermanos y de mí mismo, quedando el proyecto compuesto por seis retratos al óleo de seis personas distintas.

Los retratos serán frontales y centrados compositivamente en los soportes, y las personas serán retratadas sin hacer ningún gesto o ademán.

La realización de los retratos de mis padres y hermanos servirá para hacer un análisis exhaustivo de sus rasgos faciales y establecer conexiones entre sus características físicas y las mías, con el objetivo de intentar encontrarme a mí mismo en cada uno de ellos. Esos rasgos comunes serán el punto de partida para poder autorretratarme, haciendo uso únicamente de mi memoria, de la idea que tengo de mí mismo y de los rasgos físicos que puedo percibir de mis familiares a través de su representación pictórica. De esta manera se intentará plasmar en un autorretrato toda la herencia genética y familiar recibida de mis padres.

El resultado del conjunto tendrá la apariencia de un retrato familiar, que esconde mi autorretrato como un rompecabezas identitario y simbólico que muestre mi yo más sincero, mis raíces y mi esencia.

El realismo no sólo se apreciará en el estilo pictórico empleado, también en la estrategia utilizada para autorretratarme.

Objetivos:

- Realizar un autorretrato a partir del análisis de los rasgos faciales de los miembros de mi familia.
- Crear una serie de retratos pictóricos para generar un proyecto artístico.
- Utilizar la disciplina de la pintura como un medio para analizar la realidad.
- Profundizar en mis propias habilidades técnicas y artísticas para la creación de retratos realistas al óleo.
- Hacer reflexionar al espectador sobre su propia percepción personal a través de las imágenes de los demás.

2. REFERENTES

Las fotografías de Gillian Wearing, que conforman la serie titulada *Family Album*, son un importante referente temático y conceptual para el desarrollo de mi proyecto, entre otros motivos por la utilización del género del autorretrato para tratar el tema de la identidad y por la singular manera de autorretratarse. A la artista también le atrae el papel de la herencia familiar en la identidad de cada uno y las relaciones que van más allá de la genética. Ella misma se convierte en miembros de su familia mediante la creación y el uso de máscaras de látex.

En el proyecto *Herencia Identitaria* también se toman como referencia las imágenes propias del álbum familiar.

Fig. 1. Gillian Wearing: *Family Album* (2003), serie fotográfica.

La artista Annegret Soltau actúa sobre retratos fotográficos, fragmentándolos y reagrupando partes de retratos de diferentes personas. En su obra *MutterTochter* aborda el tema de la identidad familiar haciendo uso de los retratos de una madre y de su hija, intercambiando diferentes partes de sus rostros.

Ésta es una estrategia similar, aunque con un resultado formal diferente, a la que va a ser empleada en el proyecto artístico que nos ocupa.

Los retratos de *Herencia Identitaria* también tendrán una composición simétrica y serán frontales. Es por lo tanto un referente visual y temático.

Fig. 2. Annegret Soltau: *MutterTochter* (2001), fotografía, 210 x 150 cm. cada una.

Como referente visual y técnico voy a tomar la obra de dos pintores: David Kassan y Eloy Morales. Sus obras pertenecen al fotorrealismo pictórico.

La paleta de David Kassan será un referente a la hora de elaborar mi propia paleta cromática.

En el autorretrato de Eloy morales titulado *Paint in my head 9* el artista utiliza la pintura como un elemento capaz de definir identidades, como máscaras cromáticas. Lo llamativo de esta obra es que utiliza la pintura para pintar la pintura que cubría su cara en el momento de tomar la fotografía. Esta obra es un referente técnico, visual y de género.

En *Herencia Identitaria* la pintura se utiliza como una herramienta para analizar y exponer mi propia identidad, haciendo uso del realismo pictórico para representar la realidad.

Fig. 3. David Kassan: *Self Portrait With Food Poisoning* (2007), óleo sobre tabla, 101 x 66 cm.

Fig. 4. Eloy Morales: *Paint in my head 9* (2013), óleo sobre lienzo, 160 x 160 cm.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En el *Diccionario de la lengua española* (2014), se define la identidad como el “conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” y también como la “conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”.

El proyecto artístico *Herencia Identitaria* se basa en estas definiciones para la materialización del concepto de identidad haciendo uso de la disciplina artística de la pintura. Se plantea por tanto una búsqueda personal de los rasgos que me definen como individuo a partir de los rasgos propios de los miembros de mi familia, que nos caractericen también como un colectivo frente a los demás.

La genética estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean éstas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan, de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. (Barahona y Piñero, 1994, p.2).

La herencia genética es por lo tanto un factor fundamental a la hora de entender quiénes somos realmente. Esa herencia afecta a aspectos tan importantes como nuestra apariencia física o nuestro comportamiento. Por este motivo con este proyecto se realizará un análisis de las características morfológicas, que tanto yo como mis hermanos hemos heredado de nuestros padres, dando como resultado una serie de pinturas que conformarán el proyecto artístico *Herencia Identitaria*. De esta forma el proyecto se presenta como un estudio antropométrico de mi familia.

Los autorretratos poseen una belleza que no es la de la hermosura, sino la de la perspectiva psicológica del retratado. Es una presentación de la personalidad y de la vanidad del individuo (Calvo, 2005, p.193)

Son muchos los pintores que a lo largo de la historia del arte se han autorretratado por diferentes razones. Algunos de los pintores que han destacado por la utilización recurrente de este género pictórico, además de los ya mencionados Eloy Morales y David Kassan en el apartado de referentes, son Durero, Velázquez, Vincent van Gogh, Egon Schiele o Rembrandt, llegando a autorretratarse éste último en más de cincuenta ocasiones a lo largo de su vida.

El objetivo principal de este proyecto será la realización de un autorretrato como un ejercicio de autoconocimiento y una catarsis emocional. Al igual que en los retratos de Gillian Wearing y Annegret Soltau, mi autorretrato será un híbrido entre los rasgos faciales de mis familiares y la idea que yo tengo de mi propio aspecto físico.

La decisión de utilizar la disciplina de la pintura como el medio para crear este proyecto artístico tiene una importancia crucial y no es simplemente el resultado de una decisión personal.

La pintura ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón. La pintura está intrínsecamente unida a mí. Pintura que en este caso cumple la función de una herramienta que me sirve para analizar la realidad que me rodea y me define. Cada pincelada me servirá para entender mi entorno, para entenderme a mí mismo y para hacer entender a los demás quién soy yo y de dónde vengo. Por este motivo decidí utilizar la pintura en general y el óleo en particular, en lugar de cualquier otra disciplina artística.

El gesto serio de las personas retratadas y la composición frontal y simétrica, obedece a la necesidad de establecer normas comunes que eviten desviar la atención del espectador hacia otros aspectos que no sean los rasgos faciales de las personas representadas y la relación que se puede establecer entre ellos.

Realizaré los retratos con pintura al óleo tomando como referente una fotografía. El óleo, por sus características físicas, se adecua perfectamente a mi manera de pintar y al resultado final que pretendo obtener. Esta técnica pictórica y el discurso propio del retrato fotográfico se harán patentes en este proyecto.

La utilización de fotografías como referentes, aparte de facilitar la labor de pintar seis retratos simultáneamente durante varios meses, sirve para establecer una conexión entre dos disciplinas que beben del mismo discurso en cuanto al género del retrato se refiere. No se puede entender el retrato fotográfico sin el retrato pictórico. Uno es heredero directo del otro. Esta idea potencia aún más el discurso del proyecto *Herencia Identitaria*.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El primer paso para la realización de este proyecto pictórico es la toma de fotografías de forma individual, de las personas a retratar, que servirán como referente a la hora de pintar los retratos. En el momento de hacer las fotografías a los modelos se les dio únicamente dos instrucciones: mirar de frente a la cámara y no hacer ningún gesto. El resultado obtenido se puede apreciar en la Figura 5, donde aparecen de izquierda a derecha y de arriba a abajo: mi padre, mi madre, mi hermano mayor, mi hermana mayor y mi hermana pequeña.

Fig. 5. Fotografías referentes.

Utilizando un ordenador para mirar las fotografías se procedió a la elaboración de los retratos pictóricos sobre tablas de madera, de sesenta y uno por cincuenta centímetros, previamente preparadas.

Como se puede observar en las Figuras 6 y 7, los cinco retratos de mis familiares se empezaron con unas manchas generales de pintura diluida que delimitan y ordenan los elementos principales de cada retrato, como son el cabello, el rostro y la ropa.

A continuación, y pintando de forma simultánea los cinco retratos, se fueron dibujando, haciendo uso de líneas y manchas de pintura más densa, los diferentes rasgos que determinarán el aspecto final de cada obra.

Fig. 6. Proceso de producción de los retratos de mis padres y mi hermano.

En el autorretrato, al no tener claro desde un principio cuales iban a ser las proporciones y características de la obra final, el procedimiento empleado difiere un poco del utilizado en el resto de retratos. En este caso, antes de empezar a aplicar pintura sobre el soporte, hice un boceto a carboncillo fijándome en todos las fotos referentes de mis familiares y en los demás retratos, que también iba haciendo al mismo tiempo, borrando y redibujando hasta encontrar un dibujo cuyo resultado se adaptase a las características que yo considero propias de mi rostro.

Fig. 7. Proceso de producción del autorretrato y de los retratos de mis hermanas.

5. RESULTADOS

El resultado final obtenido cumple con la propuesta inicial y con los objetivos planteados. Los seis retratos resultantes conforman un proyecto artístico pictórico coherente, que refleja el proceso analítico y reflexivo que he experimentado acerca de mi propia identidad.

En mi opinión, cada una de las pinturas ha alcanzado un grado de realismo adecuado a la finalidad del proyecto, pudiendo apreciarse claramente los rasgos característicos de las personas retratadas y las conexiones físicas existentes entre ellas.

Durante el proceso de creación se decidió representar el fondo con una tinta plana de un color azul claro apagado, con el propósito de conseguir de esta forma centrar toda la atención sobre la figura, destacándola con respecto al fondo gracias al contraste cromático y de textura resultante entre el fondo y la figura de las personas retratadas en el proyecto.

La composición simétrica y centrada en el soporte, así como el gesto aséptico de los retratados, potencian la idea planteada de entender el proyecto como un estudio antropométrico de mi familia, y sirven también para evitar desviar la atención del espectador hacia aspectos que no son relevantes para el proyecto.

El autorretrato, que es la pieza en torno a la cual gira el proyecto *Herencia Identitaria*, es en mi opinión una buena representación de mi aspecto físico. A pesar de no haber tenido un espejo o una fotografía donde mirarme a la hora de hacer mi autorretrato, puedo afirmar que me identifico plenamente con la persona retratada en esa pintura.

Después de consultar acerca de la identidad de la persona retratada en mi autorretrato a mis padres y hermanos, puedo concluir que el objetivo principal del proyecto se ha cumplido, ya que todos afirmaron reconocerme a mí en esa pintura, pero al mismo tiempo eran capaces de apreciar rasgos propios de algún otro miembro de la familia.

En conclusión, el resultado del proyecto *Herencia Identitaria* ha sido muy satisfactorio, dándome la oportunidad de conocerme mejor a mí mismo con la realización de cada una de las obras que conforman este trabajo.

Fig. 8. *Herencia Identitaria* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm. cada una.

UNIVERSIDAD
Miguel
Hernández

Fig. 9. *José Luis Egido Ruiz* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm.

Fig. 10. *María Dolores Marcos Tormo* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm.

Fig. 11. *José Luis Egido Marcos* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm.

Fig. 12. *Inmaculada Egido Marcos* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm.

Fig. 12. *Ignacio Egido Marcos* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm.

Fig. 12. *María Dolores Egido Marcos* (2016), óleo sobre tabla, 61 x 50 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Annegret Soltau. (2016). *MutterTochter 2001 (Installation: Maurer Zilioli Contemporary Arts, Brescia 2012)*. [en línea] URL: <http://www.annegret-soltau.de/en/galleries/motherhood-1977-86/artworks/muttertochter-2001-installation-maurer-zilioli-contemporary-arts-brescia-2012> [última consulta 1/9/2016].
- Barahona, A. y Piñero, D. (1994). *Genética: la continuidad de la vida*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Calvo Serraller, F. (2005). *Los géneros de la pintura*. Madrid: Taurus.
- Davidkassan.com. (2007). *Paint | David Kassan | Visual Artist*. [en línea] URL: <http://www.davidkassan.com/paint/#lightbox/31/> [última consulta 1/9/2016].
- Diccionario de la lengua española. (2014). Madrid: Real Academia Española.
- Eloymorales.es. (2013). *A partir de la cabeza/about head*. [en línea] URL: <http://www.eloymorales.es/obra-works/a-partir-de-la-cabeza-about-head/> [última consulta 1/9/2016].
- Groff, L. (2010). *Una entrevista con David Kassan*. [en línea] Paintingperceptions.com. URL: <http://paintingperceptions.com/an-interview-with-david-kassan/> [última consulta 1/9/2016].
- Ivam.es. (2016). *Gillian Wearing*. [en línea] URL: <https://www.ivam.es/exposiciones/gillian-wearing/> [última consulta 1/9/2016].
- Sanz Coca, A. (2014). *Autorretratos: el pintor y su imagen*. [en línea] Descubrirelarte.es. URL: <http://www.descubrirelarte.es/2015/03/04/autorretratos-el-pintor-y-su-imagen.html> [última consulta 2/9/2016].