

tf g

memoria

bellas artes

2020/2021

MENCIÓN: Artes Plásticas.

TÍTULO: Mis Doce Almas.

ESTUDIANTE: Lloret Ruiz, Óscar.

DIRECTOR/A: Mercé Cervelló, Silvia Rosa.

PALABRAS CLAVE:

Pintura, Dogma Católico, Culto, Icono, Obra Personal, Religión.
Pintura, Dogma Catòlic, Culte, Icona, Obra Personal, Religió.
Painting, Catholic Dogma, Worship, Icon, Personal Work, Religion.

RESUMEN:

La exhibición del dogma católico representado con el uso de iconos personales del artista bajo un trasfondo espiritual y ligado a la imagen de los 12 apóstoles, con la utilización de la simbología y la historia del arte cristiano como medio de expresión para la creación de una obra que representa la devoción hacia personajes que han sido, y representan, las escasas etapas de la vida del autor mediante la creación de una obra pictórica.

L'exhibició de l'dogma catòlic representat amb l'ús d'icones personals de l'artista sota un rerefons espiritual i lligat a la imatge dels 12 apòstols, amb la utilització de la simbologia i la història de l'art cristià com a mitjà d'expressió per a la creació d'una obra que representa la devoció cap a personatges que han estat, i representen, les escasses etapes de la vida de l'autor mitjançant la creació d'una obra pictòrica.

The exhibition of Catholic dogma represented with the use of the artist's personal icons under a spiritual background and linked to the image of the 12 apostles, with the use of symbols and the history of Christian art as a means of expression for the creation of a work which represents the devotion to characters who have been, and represent, the few stages of the author's life through the creation of a pictorial work.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

4 - 4

2. Referentes

4 - 5

3. Justificación de la propuesta

5 - 8

4. Proceso de Producción

8 - 14

5. Resultados

14 - 21

6. Bibliografía

22 - 23

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

El proyecto consiste en la creación de una obra pictórica de grandes dimensiones, donde se representarán la interpretación del artista del concepto religioso que envuelve la personificación y representación de la imagen de los 12 apóstoles, sustituyendo a estos por 12 iconos personales que han sido de gran importancia para la vida del artista, así pues, se crea una nueva obra de devoción, que representa, en cierta medida, su personalidad y su alma.

A partir de la investigación de la representación del arte e iconografía cristiana, el artista ha seleccionado los símbolos y las representaciones más adecuadas para crear su obra, además de la utilización e invención de su propia iconografía, tanto en los elementos que envuelven el proyecto, como en los mismos personajes que la representan.

Hay que destacar los siguientes objetivos:

- Analizar, investigar y estudiar las reinterpretaciones y las obras destinadas al dogma católico.
- Documentar a partir de fuentes diversas sobre determinados aspectos de la historia del arte relacionados a la simbología cristiana.
- Crear una nueva visualización enfocada a la interpretación y representación del concepto de obra religiosa o destinada al culto.
- Considerar las relaciones entre el enfoque personal del artista y el dogma católico.
- Provocar en el espectador curiosidad sobre el trasfondo que esconde la obra.
- Posibilitar la creación de futuros nuevos proyectos artísticos, relacionados con la visualización contemporánea del dogma católico.

2. REFERENTES

El motivo del proyecto "*Mis Doce Almas*" se origina tras el interés del investigador por todo aquello que envuelve la cristiandad, aquello que produce en sus seguidores la fe y la devoción a los íconos que veneran, el desarrollo de su historia e iconografía que se ve reflejada en las obras artísticas, la inquietud le provoca interés.

Como referentes visuales el artista destaca los siguientes:

- Adriano Fida: En las pinturas del artista, podemos encontrar el profundo amor por su tierra natal y su cultura de derivación helenística, poniendo en el centro del proceso creativo al hombre y su historia en simbiosis con la naturaleza y lo divino, aunque de base clásica, no se desprende de la pintura moderna, a la que llega gracias a la profunda vinculación con la materia, a lo largo incluye, desde un punto de vista iconográfico,

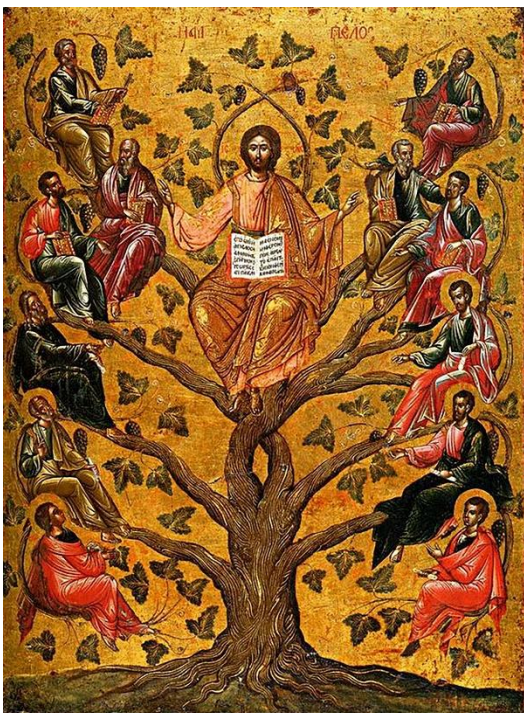
anatomías de la naturaleza. La forma en la que relaciona su obra con lo divino resulta interesante para la adaptación del artista a la propuesta del desarrollo de su obra.

(Fig.1.)

Fig. 1: Adriano Fida, *Narcissus* (2016), óleo sobre tela, 120 x 80cm, colección privada, Italia.

- La representación, personificación e iconografía del apostolado, en especial, su representación bizantina de “El árbol de la vida”.

(Fig.2.)

Fig. 2: Autor Desconocido, *Árbol de la Vida* (Siglo X), pintura sobre pergamino, medidas desconocidas, colección privada.

- La pintura medieval: Haciendo un hincapié en toda su iconografía y en la forma de representar las imágenes ante los fieles.
- “*La Madonna de Port Lligat*”, obra realizada por Salvador Dalí en los años cincuenta.

(Fig.3.)

Fig. 3: Salvador Dalí, *La Madonna de Port Lligat* (1950. Siglo XX.), óleo sobre lienzo, 144 x 96cm, colección Grupo Minami, Tokio, Japón.

- Los iconos personales (referenciales) para el artista que ha utilizado para su obra: Alaska, Bad Gyal, Lana del Rey, Belén Esteban, Las Bistecs, Britney Spears, La Veneno, Lola Flores, Raven Baxter, Regina George, Rihanna, Samantha Hudson y Sara Montiel. En el siguiente enlace se encuentra la extensión sobre los referentes, donde se explican los motivos del artista para su elección de manera detallada:

https://drive.google.com/drive/folders/1u1J4FRdJ9_tYobhSf5DzrFEnuVwiyLux?usp=sharing

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta para el trabajo "*Mis doce almas*" parte de la idea de representar de manera contemporánea el dogma católico, con el uso de la interpretación y del concepto de una obra destinada al culto, modificada con iconos contemporáneos de gran importancia para el artista, así pues, partimos de la idea de la representación de una obra que refleja la personalidad del autor, donde mediante la simbología destinada a la representación eclesiástica reinterpreta la personificación de los 12 apóstoles y la imagen de Dios.

La obra eclesiástica, perteneciente o relativo a la iglesia, parte del concepto/idea de que un grupo de personas la admiren y veneren, estas tienen un peso fundamental en los seguidores, en este caso devotos, de la iglesia, la iconografía de estas recoge la simbología y las personificaciones de la religión católica, creando un vínculo emocional/espiritual con sus seguidores. Partiendo pues de este concepto, el proyecto en cuestión pretende recrear una obra de respeto y admiración inspirada por la dignidad, la virtud y los méritos de ciertos personajes que son de gran importancia para el investigador, los cuales reflejan en gran mayoría la trayectoria y etapas de su vida, bajo las características de una obra religiosa.

El artista nació y se crio en un pueblo alicantino donde la fe y la devoción cristiana tiene especial importancia en la vida cotidiana que le rodea, su particular interés por esta representación nace por sus dos abuelas, ya que la mayor parte de su niñez la pasó con ambas, por lo cual, desde temprana edad estuvo en contacto con los ritos, creencias y ceremonias de dicha religión, naciendo un particular interés por su exhibición artística. Al querer crear una obra que refleje las etapas de su vida mediante el uso de personajes icónicos que le han influenciado, la representación cristiana es su mejor opción, creando así su propia obra de devoción.

Según Juan Carmona Muela (2018) en su libro *Iconografía Cristiana* expone que la obra de arte enseña a los ignorantes, lo que los doctores pueden leer con su inteligencia en los libros, lo ven los ignorantes con sus ojos en los cuadros. Los que todos tienen que imitar y realizar, unos lo ven pintado en las paredes y otros lo leen escrito en los libros. La imagen tiene, pues, una función primordialmente didáctica que justifica su existencia. De hecho, si el cristianismo triunfó y se convirtió en una religión de masas, fue precisamente por aceptar la imagen, como medio de difusión de sus creencias entre la mayoría de la población, pagana y analfabeta, que abrazó la nueva fe. La imagen no sólo enseña e informa, sino que puede, mejor que la palabra escrita, conmover a los fieles. (p.19).

Así pues, partiendo de esta idea, la creación de una obra de carácter religioso justifica más la propuesta del autor, pues además de la creación de una obra, desnuda su alma con la intención de conmover y causar curiosidad en el trasfondo de su mensaje.

Al querer plasmar en su obra a un número incierto de personajes, el artista se decanta, como bien se ha mencionado antes, por la representación de los apóstoles, especialmente por

su representación bizantina de “*El árbol de la vida*”. Se trata pues de una obra de apoteósica, conocida en el arte cristiano a la composición que glorifica a un santo. El proyecto se compone de una serie de 13 retratos figurativos, donde además, al fondo de estos, se puede observar la representación de un cielo y vegetación en abundancia, destacar de igual manera, el uso de elementos de carácter iconográfico que a continuación serán explicados.

En primer lugar, la obra carece de composición como tal, aunque puede confundirse con una composición radial, o bien vertical, el artista no emplea ningún tipo de composición como tal, en cierta medida intenta recrear el concepto de *Horror Vacui*, utilizado frecuentemente en lo que arte religioso se refiere.

Por otro lado, entrando en más profundidad, el autor recrea “*El árbol de la vida*” en el centro de la obra, donde desde la base del lienzo asciende de manera vertical hasta la parte superior, de su tronco nacen doce ramas, las cuales, cada una finaliza en el rostro de su correspondiente personaje, en la parte final superior del tronco aparece el autorretrato del artista, retratándose como la imagen de Dios, estableciendo la conexión visible entre la reinterpretación del apostolado (iconos personales) y el mismo.

El artista crea los retratos desde un punto de vista figurativo, procurando ser lo más realista posible a su imagen real, para así poder conseguir una clara distinción entre ellos. Cada personaje ha sido plasmado según el autor lo veía conveniente, en diferentes poses, etapas de la vida o bien situaciones emocionales, esto es debido a que pretende plasmar la imagen más identificativa bajo su recuerdo personal.

Los elementos son abundantes en la obra, destacando por ejemplo, el uso de la vegetación como parte del fondo pictórico, debido a que corresponde a uno de los tres ámbitos a los que pueden ir las almas después de la muerte (Cielo, Purgatorio e Infierno), ya que el cielo es en muchas ocasiones un lugar abstracto, donde habitan los santos y los justos, en ocasiones, como es el caso de *Mis doce almas*, es representado como un jardín, el Paraíso celestial. No obstante, el artista además de la representación del paraíso como jardín, incluye también en la parte superior un cielo abierto, plasmando dos interpretaciones del destino final de las almas justas, en memoria de tres iconos representados ya fallecidos.

En el pasado, el arte cristiano sintió la necesidad de dar forma visible y absolutamente convencional a los espíritus puros que son los ángeles, influenciados por el clasicismo pagano, como las Victorias y los genios alados. El ángel será siempre un joven de gran belleza alado, no obstante, en el Renacimiento, por la influencia de los *putti*, se representan como niños desnudos con alas pequeñas, el investigador representa pues, a dos pequeños ángeles renacentistas en las esquinas inferiores del cuadro, estos carecen de rostro, pues ambos son las personificaciones del dúo musical Las Bistecs, por lo que un bistec sustituye su cara en forma de atributo , un

papiro sujetado por estos recorre la parte inferior de la obra, desde un ángel al otro, en el cual, el autor expone la oración al ángel de mi guarda, "*Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería.*", oración de protección que el autor quiere dejar reflejada en su obra de devoción.

Otro de los elementos a destacar en la obra es la serpiente enroscada al tronco, símbolo del demonio, el artista es consciente de que la serpiente tiene carácter de animal maligno, como consecuencia de ser la tentadora del Paraíso, así pues, no podía faltar la representación del pecado y la malicia.

Sobre la serpiente, el artista representa un corazón ensangrentado y en llamas, con una corona de rosas, esto es debido a que el corazón es distintivo de los santos que han destacado por la intensidad en su amor a Dios, el investigador utiliza dicho mensaje como amor por sus iconos, las llamas que aparecen en este dan alusión a la antorcha, símbolo de idealismo, iluminación y purificación que representa su obra para él, las rosas, las cuales son rosas rosadas, se tratan de un obsequio, pues son entregadas en la religión católica como gesto de cariño, respeto y admiración a las personas, el artista las incluye como símbolo de amor, mientras que la sangre es símbolo de martirio, pues no se puede conocer el amor sin sentir la pena y el dolor.

El autor representa en el fondo de la obra una composición vegetal, explicada anteriormente y en la parte superior del lienzo se encuentra la reinterpretación del cielo, un cielo estrellado con una luna central, atributo hacia la Virgen, protectora de los fieles.

Otro de los aspectos que hay que destacar en la obra es el uso de la aureola, el artista utiliza dicho elemento junto a su autorretrato, la aureola, también llamada nimbo, es un cerco en torno a la cabeza o figura del personaje con el que se manifiesta su santidad, se trata de un atributo que alude al amor de Dios y a la Claridad.

El artista hace uso en abundancia del pigmento al óleo dorado, ya que está ligado frecuentemente con la sabiduría, la claridad de ideas y la riqueza, el dorado es un color que revitaliza la mente, las energías y la inspiración, en el arte, se suele utilizar la pintura metálica de este color para evocar el brillo del oro real. Los cuadros de arte religioso están decorados con dicho color para destacar aspectos relevantes como, por ejemplo, los halos de los santos, aunque el artista lo utiliza principalmente para resaltar a la vista ciertos aspectos del cuadro, también, simboliza vida eterna y fe, aspectos que quiere dejar grabados en su proyecto.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

La producción del proyecto se divide en tres fases primordiales, la preproducción, la producción y la postproducción.

En la primera fase del proyecto, el artista se limita a la investigación del tema principal de la obra, dando paso a la búsqueda de información, investigación de los referentes, lectura de libros y artículos, planificación del proyecto, desarrollar ideas y mapas conceptuales, definir las ideas, explorar aspectos gráficos, creación del bocetaje y finalmente la búsqueda de los materiales más apropiados para la elaboración de la pieza artística.

Durante la producción de la obra, el artista empieza con el encaje a grafito, su finalización da paso al uso del color al óleo, el uso de este es debido a su consistencia, ya que permite crear una amplia paleta de color, así pues, aplicando el pigmento en grandes manchas con muy poca carga pictórica aguada, poco a poco construye la imagen con pinceladas más pequeñas y con mayor carga de pigmento hasta finalizar la construcción de esta, el proceso se repite en toda la producción del cuadro, en excepción del fondo y los complementos secundarios de la obra, aquí el artista emplea una carga pictórica mayor, dejando la huella del paso del pincel, creando un relieve y texturización en el fondo que contraste con el resto de los elementos establecidos en el proyecto, consiguiendo así una diferencia de profundidad entre los planos.

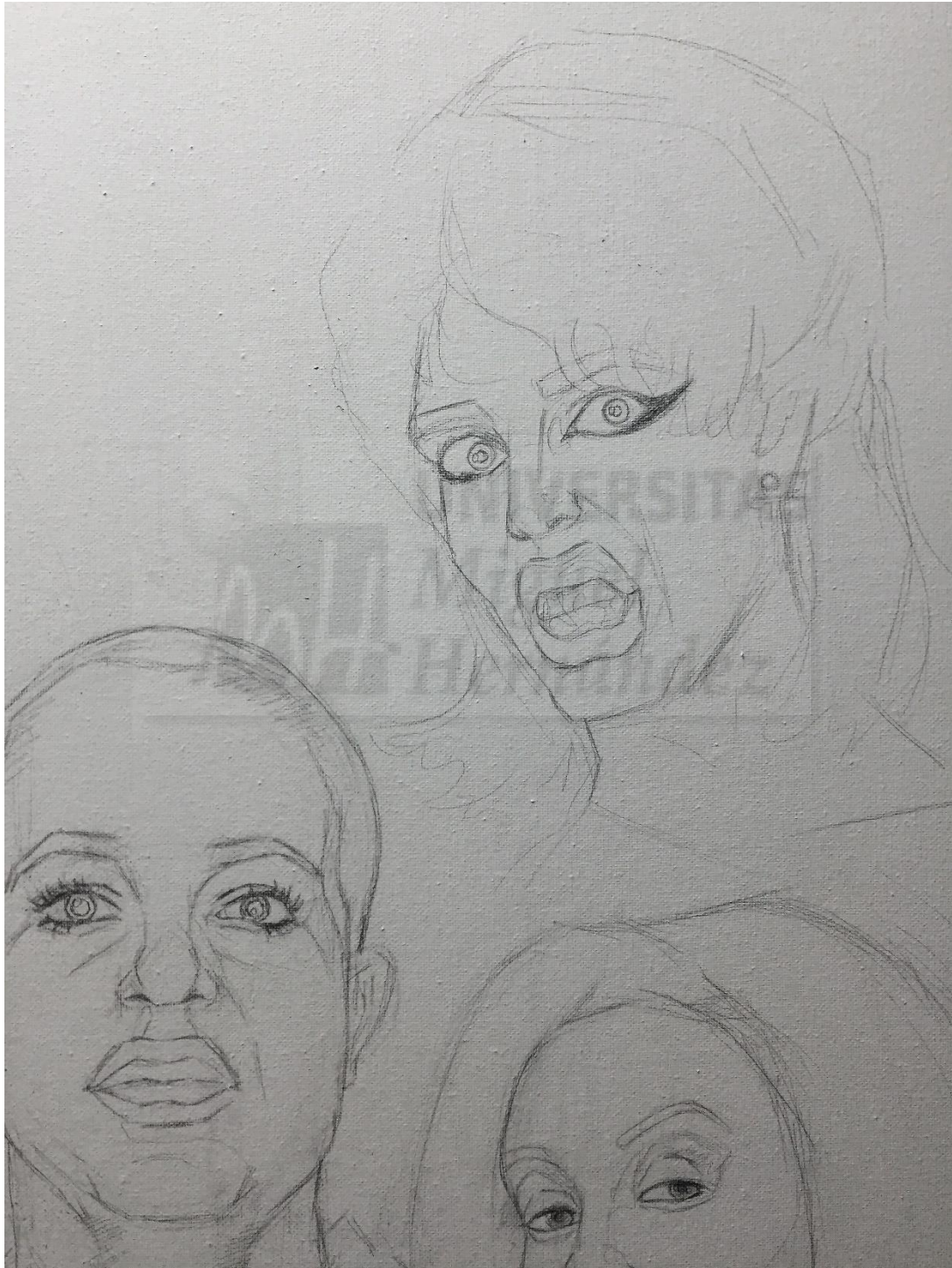
El artista utiliza la técnica de las veladuras para completar la obra, se tratan de velos de color que funden unos colores con otros sobre el propio lienzo, dejando ver el pigmento base, el artista busca la creación de una pintura medio transparente para poder conseguir mayor detalle y delicadeza en su obra, utiliza dicha técnica especialmente en los 13 retratos.

Finalmente la capa de barniz, ya que es consciente de que el barniz es un elemento casi fundamental para su conservación, puesto que al tratarse de una pintura al aceite con el tiempo puede oxidarse por estar en contacto permanente con el oxígeno, así pues, lo utiliza para su protección y un mejor acabado, ya que de igual manera proporciona viveza al pigmento, aportando un mayor resultado final.

Por último, la postproducción, tras la total finalización de la obra el artista plantea dos formas de poder exponer ante el público, su primera opción es la colocación del lienzo en una pared completamente limpia de elementos que puedan interferir en la visualización de la obra, o bien, recrear un entorno únicamente para su exhibición.

En la segunda opción, el artista plantea pues una sala de ambiente religioso donde la pieza sea la protagonista de la escena, ganando más fuerza y un mayor impacto en el espectador. La escena en cuestión parte de la idea de la recreación de un altar, donde la obra sea el centro de atención visual, influenciado por el ambiente de misa, el artista quiere imitar la escena del templo cristiano, con sus correspondientes arreglos florales, la utilización de velas como método

de iluminación y por último, la utilización del sonido para aumentar la puesta en escena, por lo que plantea la utilización de la música, en concreto, "*Lágrimas de mi consuelo*", por Juan Vasquez de 1560, la canción es escogida por el artista por su carácter religioso y de devoción, aportando un dramatismo eclesiástico idóneo.

(Fig.4.)

Fig. 4: Fotografía del proceso de construcción de la imagen con el grafito sobre el lienzo.

(Fig.5.)

Fig. 5: Fotografía de las primeras manchas aplicadas en la obra.

(Fig.6.)

Fig. 6: Fotografía del proceso de la obra donde la mancha de pigmento está más desarrollada.

(Fig.8.)

Fig. 8: Fotomontaje donde se puede observar el desarrollo en una zona determinada de la obra.

5. RESULTADOS

Como resultado final, el artista recrea a raíz de la investigación y documentación de la iconografía e historia del arte una pieza donde plasma la admiración por un determinado número de personas que simbolizan la vida Óscar Lloret Ruiz.

Para el artista, esta obra ha sido todo un logro personal, "*Mis Doce Almas*" muestra todo el cariño que tiene guardado dentro por ciertas personas, desnuda y muestra sus creencias con devoción y esmero.

Este proyecto ha conseguido que el artista disfrute con cada mancha de color, cada pincelada por muy pequeña que sea y le ha proporcionado la seguridad y la confianza de poder abrirse mediante el arte.

El artista confirma que su mejoría con la pintura ha sido notable, afirma que se siente muy orgulloso de ser capaz de entremezclar diferentes tipos de pinceladas, conseguir una obra con viveza cromática y poder elaborar una serie de retratos con un resultado pleno. Aunque, en el proceso de producción tuvo varias complicaciones, pues se trata de una obra que se crea a fuego lento, ya que es necesario que el óleo este seco para poder continuar su trabajo, por lo que la elaboración ha sido bastante larga, además, de ciertos inconvenientes con diferentes retratos, pues para el autor, algunos tenían mayor complejidad y dificultad que otros, llegando incluso a repetir 7 veces algunos rostros.

Imágenes del resultado final:

(Fig.9.)

Fig. 9: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

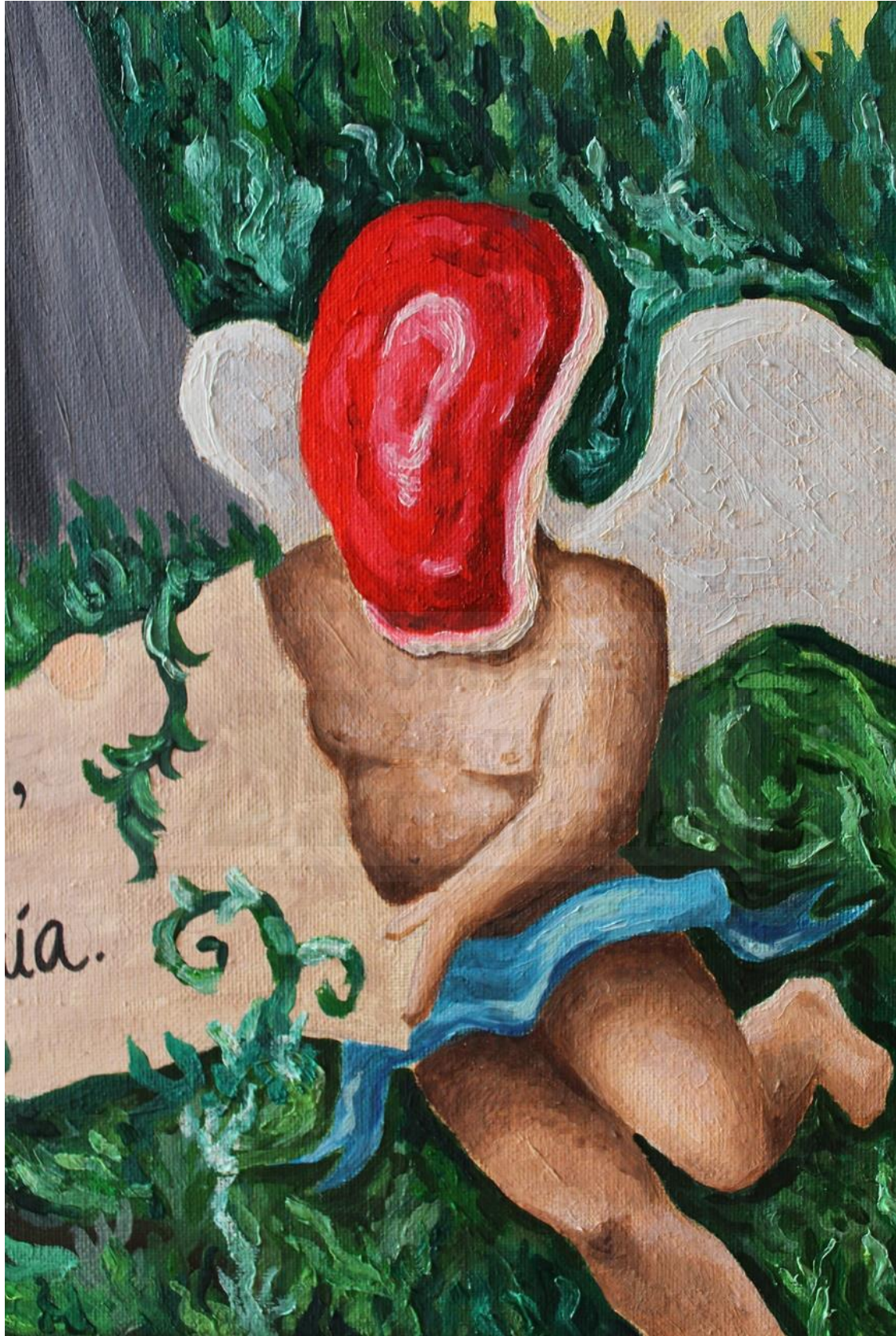
(Fig.10.)

Fig. 10: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (Detalle)-(2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

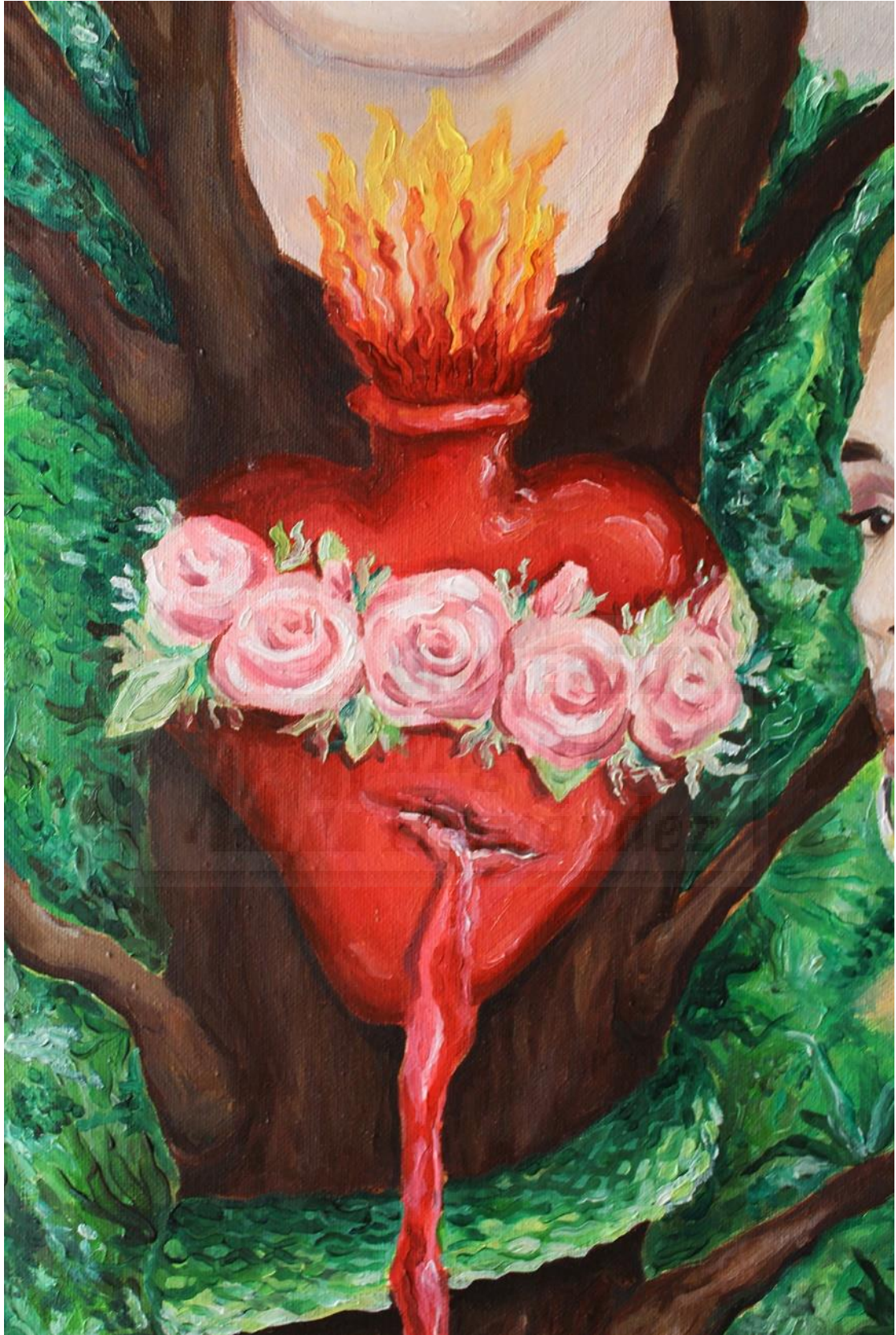
(Fig.11.)

Fig. 11: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (Detalle)-(2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

(Fig.12.)

Fig. 12: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (Detalle)-(2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

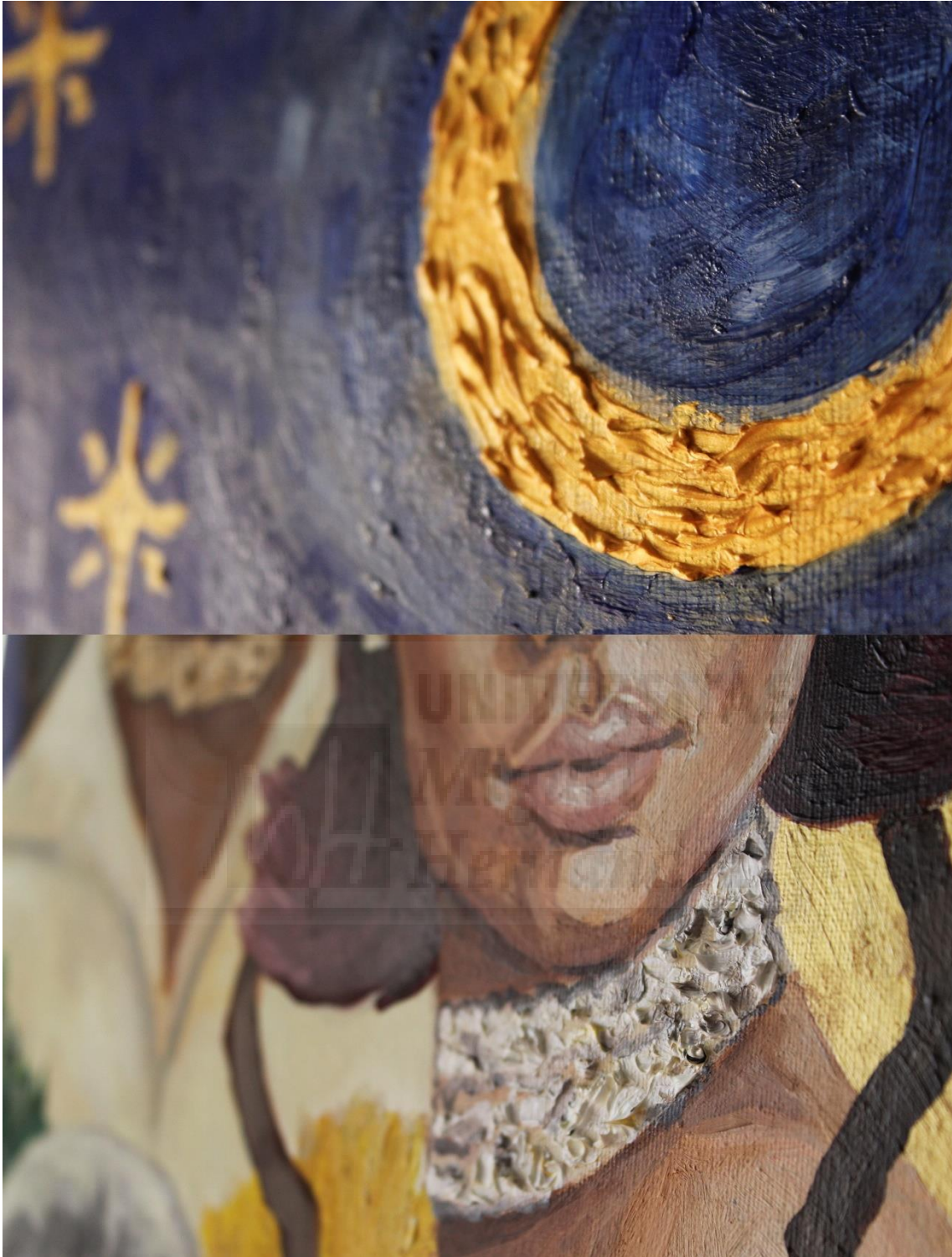
(Fig.13.)

Fig. 13: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (Detalle)-(2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

(Fig.14.)

Fig. 14: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (Detalle)-(2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

(Fig.15.)

Fig. 15: Óscar Lloret Ruiz, *Mis Doce Almas* (Detalle)-(2021), óleo sobre lienzo, 175 x 155cm, Universidad Miguel Hernández, Facultad de BBAA, Altea, España.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Monreal y Tejada, L. (2000). *Iconografía del Cristianismo*. Barcelona, España:

Acantilado.

- Carmona Muela, J. (2003). *Iconografía Cristiana*. Madrid, España: Akal.
- Plazaola Artola, J. (1999). *Historia del Arte Cristiano*, Madrid, España:

BIBLIOTECA DE AUTORES CRISTIANOS.

- *¿Quiénes fueron los doce discípulos?*. (s.f.). Recuperado de <https://www.bibleinfo.com/es/questions/%C2%BFqui%C3%A9nes-fueron-los-doce-disc%C3%ADpulos%3F>
- Nikauris Vásquez y Alonso Rijo. (22 marzo 2016). *¿Quiénes eran los 12 apóstoles que siguieron a Jesús?*. elCaribe. Recuperado de <https://www.elcaribe.com.do/sin-categoria/quienes-eran-los-12-apostoles-que-siguieron-jesus/>
- *Símbolos cristianos y su significado*. (s.f.). Tu Biblia Online. Recuperado de https://www.tubibliaonline.com/simbolos-cristianos-y-su-significado/#La_Flor_de_Lirio
- Pedro Cabello Fernández. (22 marzo 2016). *El origen de la iconografía cristiana*. Akropolis. Recuperado de <https://akropolishistoria.wordpress.com/2016/03/22/origen-iconografia-cristiana/>
- Jorge Rigueiro. (2011). *Santos paleocristianos inexistentes; iconografía y devoción de lo inventado. En Mito e historia I. El umbral del tiempo*. Recuperado de <https://www.aacademica.org/jorge.rigueiro.garcia/9>
- *Cantante española: Alaska*. (s.f.). Enforex. Recuperado de <https://www.enforex.com/espanol/cultura/alaska.html>
- Ana M. Longo. (30 octubre 2020). *Qué es el mental breakdown o colapso mental y por qué ocurre*. Cuerpamente. Recuperado de https://www.cuerpamente.com/salud-mental/que-es-mental-breakdown-colapso-mental_7200
- Victor M. González. (21 octubre 2021). *Veneno: por qué la figura de Cristina Ortiz sigue siendo tan controvertida incluso para el colectivo LGTB+*. GQ. Recuperado de <https://www.revistagg.com/noticias/articulo/veneno-serie-cristina-ortiz-icono-lgtb-javis>
- Teresa Amiguet. (16 de mayo 2020). *Lola Flores, icono español del siglo XX*. La Vanguardia. Recuperado de <https://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20200516/481147793980/lola-flores.html>
- *Regina George*. (s.f.). MeanGirlsWikia FANDOM. Recuperado de https://meangirls.fandom.com/wiki/Regina_George
- Alfonso Martínez. (1 julio 2017). *Por qué amamos tanto 'Chicas Pesadas' y se convirtió en un clásico de culto*. CC. Recuperado de <https://culturacolectiva.com/cine/por-que-amamos-tanto-chicas-pesadas>

- Paula Rodríguez. (16 noviembre 2020). *Quién es Samantha Hudson, la travesti y artista multidisciplinar que se ha convertido en icono queer*. FlooxerNow. Recuperado de https://www.flooxernow.com/actualidad/quien-samantha-hudson-travesti-artista-multidisciplinar-que-convertido-icno-queer_202011165fb2a4eef1b0790001aa78ed.html
- Pedro J. Carrillo Luque. (2015). *Horror vacui*. Diccionario de Arte. Recuperado de <http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/03/horror-vacui.html>
- *El significado del árbol de la vida*. (2020). Holyblog. Recuperado de https://www.holyart.es/blog/articulos-religiosos/el-significado-del-arbol-de-la-vida/#El_Arbol_de_la_vida_en_diferentes_culturas
- Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2009). *Definición de Punk*. Definición.de. Recuperado de <https://definicion.de/punk/>
- Sergio Gómez. (6 febrero 2021). *La Movida Madrileña, una auténtica revolución*. Malasaña.com. Recuperado de <https://xn--malasaa-9za.com/historia/la-movida-madrilena/>

