

DUALIDAD

MARIA TORRES CANO

Curso 2023/24
Hinojos Morales, José
Antonio

Trabajo Fin de Grado

BELLAS ARTES
Artes Plásticas

Contenido

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.....	3
1.1. PROPUESTA.....	3
1.2. OBJETIVOS.....	5
2. REFERENTES.....	5
2.1. Picasso.....	5
2.2. Frida Kahlo.....	6
2.3. Kandinsky.....	7
2.4. Franz Marc.....	7
2.5. Joan Miró.....	8
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.....	10
4. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO.....	12
4.1. Bocetos.....	13
4.2. Proceso.....	14
5. RESULTADOS.....	16
5.1. Idea de un proyecto futuro.....	19
5.2. Conclusiones.....	19
6. BIBLIOGRAFÍA:.....	21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1. PROPUESTA

En la vida, existe una dualidad por las que las cosas están regidas; personas buenas y malas, luz y oscuridad, incluso en nuestro interior, hay emociones positivas o negativas, que, en realidad, "negativas" no son, ya que son completamente necesarias pero que nos producen malestar o incomodidad y las solemos rechazar. El conjunto de todas ellas, más nuestra experiencia, personalidad, etc. forman la identidad, que al igual que el resto, posee dos facetas, una clara y visible, y otra sombría más escondida

Ilustración 1 Carl G. Jung

y dolorosa de conocer, pero fundamental en nuestra búsqueda de identidad y autoconcepto.

En psicología, la sombra es un concepto desarrollado por Carl G. Jung, pionero de la psicología analítica. Según Jung (1959), la sombra representa una parte del inconsciente que el individuo no quiere reconocer en sí mismo. Incluye impulsos, debilidades, deseos y aspectos moralmente cuestionables que el ego consciente rechaza y suprime. Esta represión crea una dualidad interna entre el yo consciente y la sombra.

Es importante considerar cómo la dualidad y la sombra no solo afectan al individuo sino también a sus relaciones y a la sociedad en general. Esta idea está presente en el concepto de la "Ley del espejo" en psicología, que sugiere que lo que vemos en los demás es un reflejo de nosotros mismos, es decir, que lo interno se proyecta en el exterior.

Otro concepto con el que he trabajado es el del Yin y el Yang, que proviene de la antigua filosofía china, representando la unión de fuerzas opuestas pero complementarias que existen en todas las cosas y fenómenos del Universo. Yin (Negro): representa la oscuridad, la pasividad, la receptividad, el frío, lo femenino, la noche, la tierra, la luna, la profundidad, la introspección, y el aspecto interno de las cosas. Yang (Blanco): representa la luz, la actividad, la expansión, el calor, lo masculino, el día, el cielo, el sol, la altura, la acción y el aspecto externo de las cosas.

Por otro lado, algunos filósofos han abordado sus planteamientos sobre la dualidad de diferentes maneras, diferenciando entre cuerpo y alma como Platón o Descartes. Incluso, el pintor y teórico ruso Wassily Kandinsky en su libro *De lo espiritual en el arte*, hace una distinción entre artistas que crean desde un enfoque más racional y otros que lo hacen desde un impulso más profundo y espiritual. Este último tipo, en el que él se identifica, buscan trascender de lo visible y conectar con el alma para crear composiciones que también expresan emociones y van más allá de lo físico.

El proyecto propuesto consta de dos obras grandes hechas al óleo, dónde el hilo conductor es el mismo concepto de dualidad y el modo de representar a esta bajo dos visiones o estados diferentes pero complementarios, una como concepto “negativo” y otro como “positivo”.

A través de la pintura busco capturar y expresar esta dualidad, utilizando el contraste visual y el simbolismo para invitar a los espectadores a una introspección profunda y a un reconocimiento de sus propias sombras. Además, deseo encontrar un equilibrio entre mi parte racional y espiritual para alcanzar el mayor provecho como artista y como persona. Mediante el arte se puede capturar y comunicar la complejidad de la identidad de una manera que las palabras no pueden.

1.2. OBJETIVOS

- Reflexionar sobre la identidad y las facetas opuestas que viven en el interior de mí misma. Reflejar con la pintura ese mundo interno.
- Promover la reflexión y el autoconocimiento a través del arte, explorando la dualidad de mi identidad.
- Crear composiciones dinámicas con colores puros y complementarios generando contrastes, usar una técnica ligera y plana.
- Experimentar diversas maneras de representación del concepto "dualidad".
- Descubrir mi propio estilo y mis tendencias pictóricas. Analizando así, mi identidad como artista.
- Utilizar la intuición como canal para llegar al subconsciente y representar mi identidad.
- Buscar un equilibrio entre la razón y la intuición.

2. REFERENTES

2.1. Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) fue un pintor, escultor, grabador, ceramista y escenógrafo español, uno de los artistas más influyentes del siglo XX.

Picasso es conocido por cofundar el movimiento cubista junto con Georges Braque.

Ilustración 2. Mujer ante el espejo

El cubismo, uno de los movimientos que más interés me produce por su manera de romper con las perspectivas tradicionales y descomponer las formas en fragmentos geométricos.

"Mujer ante el espejo" es una pintura al óleo creada por Picasso en marzo de 1932. Representa a su amante y musa Marie-Thérèse Walter, quien aparece frente a un espejo. La obra mide aproximadamente 162.3 cm x 130.2 cm.

La figura está dividida en dos mitades, la figura real y la reflejada, con el espejo mostrando una versión más oscura y distorsionada de ella misma. Esta composición dividida en dos partes hace que exista una especie de simetría visual en la que también me he inspirado conceptual y visualmente.

Picasso utiliza colores vibrantes y contrastantes, con un predominio de tonos rojos, amarillos y púrpuras que crean una atmósfera intensa y emocional.

La obra presenta formas curvas y líneas fluidas, características del estilo de Picasso de este período, mezclando elementos del cubismo y el surrealismo. El cómo simplifica las figuras orgánicas de la realidad, como la fisionomía de la mujer, me genera gran interés y admiración.

Me identifico en su uso del arte para manejar temas personales e incluso sociales como su gran obra "Guernica" como también la reinterpretación de lo que ve, utilizando su habilidad con la pintura y también la capacidad creativa lo que hace de sus obras, asombrosas y de los artistas por los que más me inclino.

2.2. Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907-1954) fue una pintora mexicana reconocida por sus autorretratos y obras que exploran temas de identidad, postcolonialismo, género, clase y raza en la sociedad mexicana.

Su influencia en mi obra ha sido a nivel conceptual, ya que no busco realizar obra de carácter realista. De todas formas, su nivel de comunicación y de autoconocimiento es lo que más me llama la atención.

Ilustración 3. Las dos Fridas

"Las dos Fridas" (1939) es un óleo sobre lienzo que mide 173.5 cm × 173 cm. Fue creado en 1939. La pintura muestra dos figuras de Frida sentadas una al lado de la otra, una vestida con un traje tradicional mexicano y la otra con un vestido europeo.

Las dos Fridas están sentadas de frente, creando una simetría en la composición. Están conectadas por una arteria que fluye entre ellas y se asemeja en mi obra en el uso de esa conexión mediante líneas.

El uso de colores planos y vibrantes es característico del estilo de Kahlo. El contraste entre los vestidos blanco y tradicional resalta la dualidad entre las dos Fridas.

El tratamiento de Dualidad de la identidad en esta obra, me lleva a reflexionar que como primera idea del tema elegido y del que transcurre este trabajo, no es solo un pensamiento liviano, sino que existe dentro de las personas y en el día a día. También, como mujer me siento identificada con Kahlo.

La obra refleja el dolor emocional y físico que Frida experimentó a lo largo de su vida. La sangre que fluye entre las dos figuras simboliza el sufrimiento continuo que la acompañaba.

Esta obra es un ejemplo claro de cómo Kahlo utilizaba su arte como una forma de introspección y autoexpresión, conectando sus experiencias personales con un lenguaje visual que trasciende lo personal para convertirse en universal.

2.3. Kandinsky

Wassily Kandinsky (1866-1944) reconocido como uno de los pioneros del arte abstracto.

Amarillo, rojo y azul, 1925, Wassily Kandinsky, París, Centro Pompidou

"Amarillo, rojo y azul" no busca representar objetos del mundo real, sino más bien evocar una experiencia emocional y espiritual. Kandinsky creía que el arte abstracto tenía el poder de conectar directamente con el alma del espectador, utilizando el color y la forma como medio de comunicación universal.

Ilustración 4 Amarillo, Rojo y Azul

El uso de formas geométricas: Triángulos, círculos y líneas rectas, dominan la composición. Kandinsky utiliza estas formas para crear una sensación de movimiento y dinamismo como también para generar ese impacto en el alma del espectador.

Algunas formas menos definidas aportan fluidez y un contrapunto a la rigidez de las formas geométricas. De ellas me he inspirado para la segunda obra, en la que las transparencias de las formas generen otro dialecto entre sí.

La disposición de colores y formas no es simétrica, pero está cuidadosamente equilibrada para crear armonía visual. Las líneas y formas sugieren movimiento, guiando al espectador a través del lienzo en un recorrido visual.

"De lo espiritual en el arte" es un ensayo teórico escrito por Kandinsky en 1911, en el que expone sus ideas sobre la espiritualidad en el arte y el papel del artista como mediador de lo espiritual. El libro es un manifiesto que defiende la abstracción y la capacidad del arte para trascender la realidad física y evocar emociones y estados espirituales. Kandinsky dice que mediante las figuras geométricas en la que sus ángulos y líneas perfectas, son las formas más puras de la naturaleza y por tanto, de la espiritualidad, ya que nos lleva a conectarnos con algo que llevamos dentro.

2.4. Franz Marc

Franz Marc (1880-1916) fue un pintor y artista gráfico alemán conocido por ser uno de los principales exponentes del movimiento expresionista, junto con Wassily Kandinsky,

buscaba explorar la espiritualidad y la conexión entre el arte y la naturaleza a través de un enfoque intuitivo y emocional.

El expresionismo alemán, un movimiento artístico que buscaba expresar emociones y experiencias internas a través de colores vibrantes, formas exageradas y composiciones dinámicas.

"Dos formas peleándose" es una pintura de que data de 1914. En esta obra, Marc representa dos formas abstractas que parecen estar en un conflicto dinámico. Utiliza colores brillantes y contrastantes para enfatizar la tensión y el movimiento entre las formas.

Ilustración 5 Dos formas peleándose

Me ha influenciado cómo Marc simplifica las formas y las reduce a sus elementos esenciales,

eliminando detalles superficiales para centrarse en la esencia del conflicto y la interacción entre las formas. A través de los colores, Marc transmite una carga emocional intensa que invita al espectador a reflexionar sobre el conflicto, la dualidad y la lucha interna.

Mi interés en esta obra ha sido por la capacidad del artista en transmitir con colores sencillos pero que dotan de gran peso.

2.5. Joan Miró

Joan Miró (1893-1983) fue un pintor, escultor y ceramista español. Es uno de los artistas más importantes del siglo XX y un destacado exponente del surrealismo.

El surrealismo, fundado por André Breton en la década de 1920, buscaba liberar el pensamiento y el arte del control racional, enfocándose en el subconsciente, los sueños y el azar. Influenciado por Freud, utilizan la técnica del automatismo, por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento, en ausencia de todo control ejercido por la razón.

He utilizado esta técnica, no como método de creación pictórica, sino como método de indagar en mi interior y como práctica para desarrollar la imaginación o la creatividad. Mi experiencia ha sido buena aunque el resultado de esos dibujos se ha quedado en simples ejercicios.

"Los sueños son la vía regia hacia el inconsciente." - S. Freud

Como referente para mi obra, me he basado en "El carnaval de Arlequín", es una pintura al óleo sobre lienzo, creada entre 1924 y 1925. Es una de las obras más célebres de Miró y mide 66 cm x 93 cm. La obra es un vibrante y complejo escenario de figuras abstractas y biomórficas que parecen flotar y bailar en un espacio onírico.

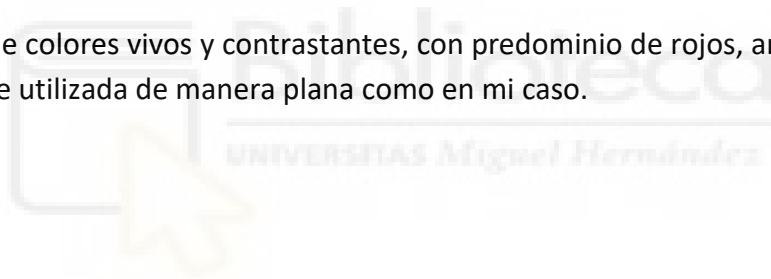

Ilustración 6 El carnaval de Arlequín

La obra está llena de elementos que se distribuyen de manera caótica pero armoniosa. Hay una sensación de movimiento constante, con formas y figuras que interactúan en un espacio aparentemente sin gravedad. Estas figuras son una mezcla de formas geométricas y orgánicas, muchas de ellas indefinidas y abstractas, Las líneas fluidas y los contornos suaves crean una sensación de fluidez y dinamismo.

En los ejercicios de automatismo he observado en mí misma, que tengo una tendencia a crear líneas curvas.

La paleta de colores vivos y contrastantes, con predominio de rojos, amarillos, azules y verdes, que utilizada de manera plana como en mi caso.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El inicio de este proyecto nace de una necesidad profunda de autoconocimiento. A lo largo de mi vida, he sentido la constante presencia de la necesidad de definir mi identidad, controlar mis emociones y descubrir mi sombra (traumas, patrones inconscientes de relación y comportamiento). Esta búsqueda ha sido una parte integral de mi día a día, abordada a veces de manera analítica y racional, y otras veces, desde una perspectiva más espiritual y emocional.

He llegado a la conclusión de que, aunque hay muchas contradicciones en mi manera de ser, estas están en constante cambio y, en realidad, se complementan. En mi esfuerzo por encontrar un equilibrio interior, surge mi personalidad y mi identidad, así como la motivación por comprender la mente humana y su asombrosa complejidad.

Como expone Jung (1959) en *El concepto de la sombra en la psicología analítica*, este conflicto entre el yo y la sombra puede crear una lucha interna, y el equilibrio se logra cuando una persona se vuelve más consciente de su sombra y la integra en su identidad. Este proceso, que Jung llamó *individuación*, permite a la persona reconciliar sus opuestos internos y alcanzar una mayor armonía psíquica.

Según Jung (1959), el autoconocimiento y la aceptación de todos los aspectos de uno mismo son esenciales para alcanzar la sabiduría y una plenitud psicológica.

La idea de que el mundo exterior refleja nuestro estado interno es central en muchos enfoques de crecimiento personal. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos transformar nuestra realidad percibida (Noguchi, 2007).

Cabe destacar al gran psicoanalista Sigmund Freud, que en su teoría psicoanalítica, también introduce una forma de dualidad dentro del individuo a través de las tres instancias psíquicas: ello, yo y superyó. El ello representa los deseos y pulsiones más instintivas e inconscientes, mientras que el superyó es la internalización de las normas sociales, morales y éticas. El yo actúa como mediador entre ambos, tratando de equilibrar los impulsos del ello con las restricciones del superyó. (Freud, 1923).

Esta lucha interna entre el placer impulsivo y la conciencia moral genera conflicto, y el equilibrio implica un proceso de negociación constante entre estos dos polos.

Freud (1933) afirma: *"El hombre no es completamente dueño de su propia mente; sus deseos inconscientes lo gobiernan tanto como sus pensamientos conscientes"* (p. 328).

En el proceso he realizado experimentos y análisis sobre mí misma, por ejemplo: la reinterpretación de una obra que ya daba por terminada y al usar diferentes técnicas o colores se convierte en otra; el hecho de obligarme a mí misma a cambiar mis esquemas creativos, abriendo así un camino de infinitas posibilidades; señalar mis errores y no frustrarme rápido o darle otra perspectiva a la misma idea y no cambiar totalmente a otra idea nueva. Este proceso, aunque difícil, ha sido apasionante y me ha llevado a comprender que el camino del autoconocimiento es interminable, ya que el conocimiento nunca acaba.

Además de la parte científica, he explorado los vacíos de la mente que no pueden explicarse completamente. Aquí es donde entra la dimensión espiritual, que está íntimamente ligada con el arte. El arte, esa ciencia inexplicable que nos produce sensaciones que nutren el espíritu y la mente, ha sido una herramienta fundamental en mi crecimiento personal durante mis años de carrera universitaria.

Mi intención es utilizar el arte como un modo de expresión personal, una forma de liberarme y disfrutar, y al mismo tiempo, permitir que otros se sientan identificados y conmovidos. El arte no es solo una experiencia individual, al comunicarme a través de él, siempre se necesita de otra persona, un receptor.

Al comunicar mis experiencias y emociones a través del arte, no solo me libero a mí misma, sino que también creo un canal de comunicación con el espectador. Este proyecto tiene la intención de dar a conocer la existencia de este mundo interno que se refleja al exterior mediante ira o frustración buscando respuesta, cuando en realidad, hay que buscarla hacia dentro. Mostrando que las luchas internas y las contradicciones son una parte natural de la condición humana.

Como parte de mi lectura, en la novela *La insostenible levedad del ser* de Milan Kundera, muestra cómo se hace presente esta dualidad en la vida cotidiana. De manera reflexiva, el autor narra la vida de dos parejas que vivirán con la lucha de la dualidad entre levedad y peso, como entre el cuerpo y el alma, el amor y el deseo, el compromiso y la libertad. Kundera plantea preguntas profundas sobre cómo los seres humanos enfrentan estas tensiones internas y las consecuencias filosóficas que surgen de esa elección entre peso y levedad.

Toda esta investigación me ha llevado a pensar... ¿si estamos en constante cambio con uno mismo, llegaremos a conocernos del todo, o moriremos sin llegar a conocer nuestra propia sombra por completo? ¿O eso solo lo puede llegar a conseguir un monje que se dedica exclusivamente a la meditación y la espiritualidad? O quizás, simplemente estamos hechos para buscar el fin pero no encontrarlo, simplemente transitando ese camino, como la paradoja de por qué existimos en el mundo, quizás solamente utilizamos esa curiosidad y pasión por conocer para permanecer vivos, aunque no sepamos por qué o no estemos preparados nunca para saberlo.

En resumen, este proyecto es el resultado de años de exploración interna y artística. Pretende no solo ser una expresión de mi propio viaje de autoconocimiento, sino también una

invitación para que otros reflexionen sobre su propia dualidad interna, la sombra y la identidad.

4. PRODUCCIÓN DEL PROYECTO

En un principio, he elaborado bocetos con lápices de colores, explorando la autoexpresión y buscando resumir este tema en una imagen visual interesante. Con el objetivo de buscar esa síntesis de las diferentes formas de representación del tema, surgen varios bocetos en los que se observan varios puntos de conexión entre ellos, como el uso de líneas que se entrelazan dando forma a dos figuras antropomórficas, así como la distinción de cada una en el contraste de color, de luz y sombra.

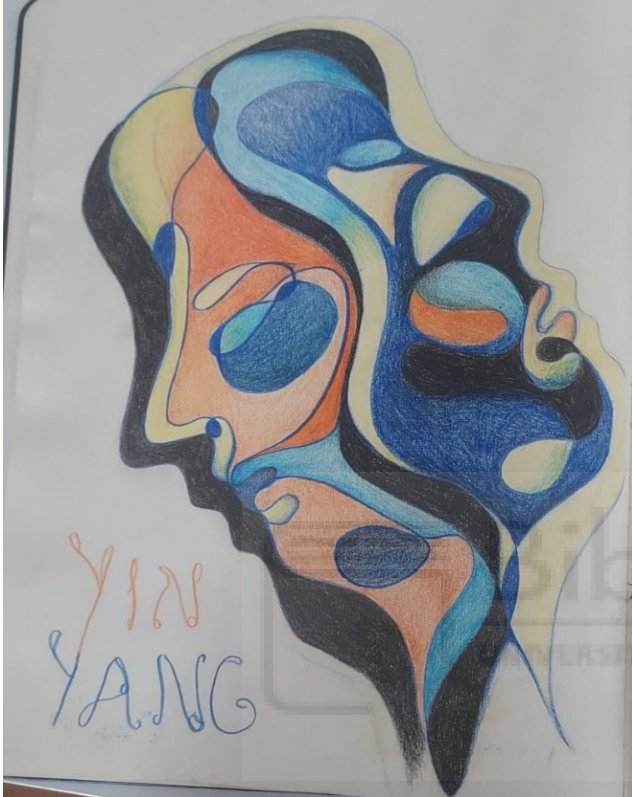
Para la primera obra, el boceto surgió como un destello, tuve mucha inspiración y soltura y no tuve que darle muchas vueltas. En cambio, para el segundo, ya que ya tenía como referencia el otro cuadro, tenía como objetivo igualarlo, pero todavía no sé controlar mis brotes de inspiración, así que me costó mucho más trabajo llegar a conseguir un boceto definitivo, es más, empecé a pintar y fui rectificando varias veces hasta poder soltarme y avanzar hasta el resultado.

La estrategia de trabajo se ha basado en una intención intuitiva, dejándome llevar en el trazo, dibujando curvas con seguridad y ligereza. Con ello logro mi objetivo de plasmar mis emociones internas y hacer del arte un ritual terapéutico, también, me ha servido como aprendizaje y evolución tanto personal como artísticamente, ya que he roto con los esquemas tradicionales en los que estaba acostumbrada a trabajar, los cuales se basaban en utilizar la razón con un objetivo de representación realista, que me llevaba a buscar un perfeccionismo muy cuadrado que me cohibía y no me dejaba profundizar en mi verdadera esencia o alma.

El material utilizado ha sido la primera capa en pintura acrílica y las siguientes en óleo.

En el apartado posterior de resultado he incorporado unas simulaciones para ver cómo quedaría montado el proyecto en el IVAM de Valencia.

4.1. Bocetos

Ilustración 7 Bocetos con lápices de colores

4.2. Proceso

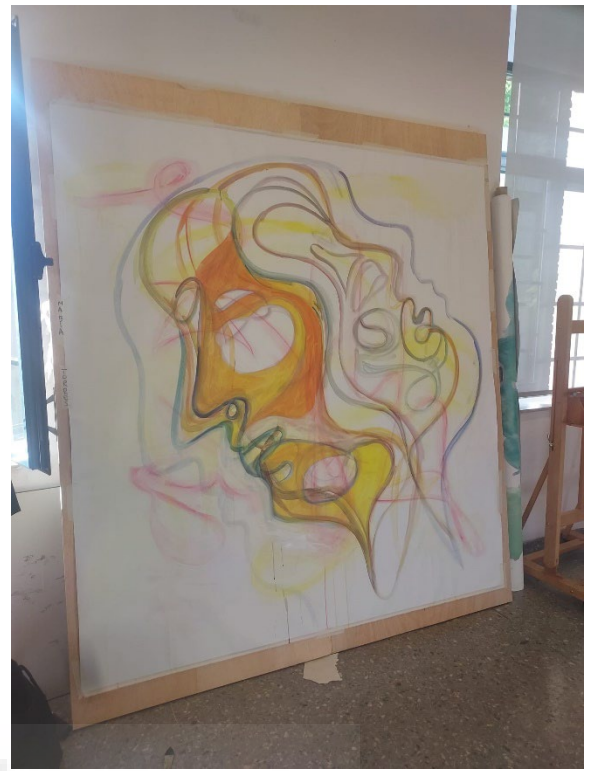
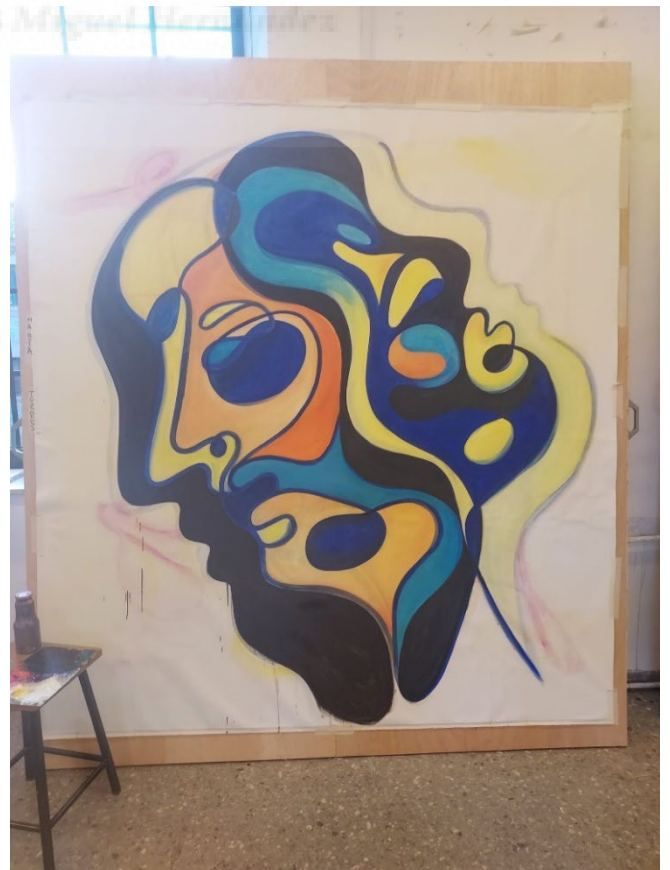

Ilustración 8 Inicio de la creación de la primera obra

Ilustración 9 Pasos finales de la obra I

Ilustración 11 Inicio de la segunda obra

Ilustración 10 Pasos finales obra II

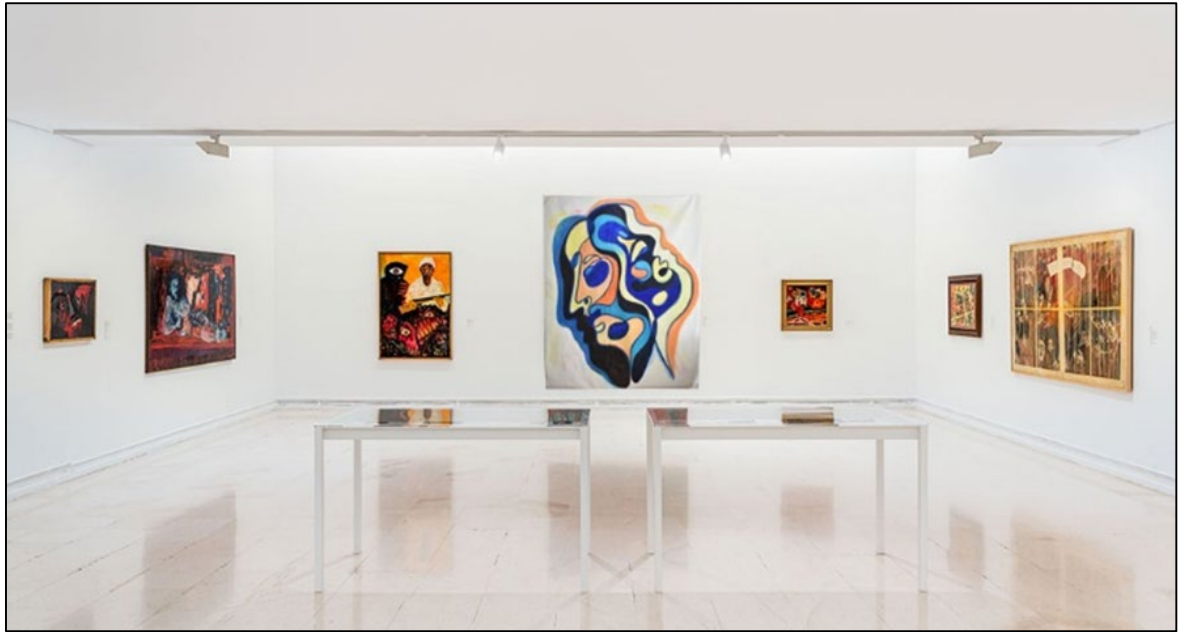
5. RESULTADOS

Conflicto interno. Serie *Dualidad*, óleo sobre lienzo, medidas: 200 x 215 cm. Se trata de una pintura que consta de dos caras de perfil creadas a partir de líneas curvas continuas y conectadas entre sí, cada una de estas simboliza una parte de la identidad, la de la izquierda, con los ojos abiertos y expresión atenta alude al consciente. Se utiliza en mayor medida colores cálidos como el naranja y amarillo, y en menor medida azules; en cambio, la de la derecha, con ojos cerrados y actitud serena y dormida, presentando el inconsciente, se usan colores fríos en mayor cantidad, como azul cian, azul ultramarino y negro, y en menor cantidad los colores de la cara opuesta y viceversa en esta otra, dando lugar a la existencia de una parte de cada una en la otra. Las dos miran al lado contrario porque coexisten pero no se miran directamente.

Ilustración 12 "Conflicto interno" Óleo sobre lienzo. 200x215cm

Ilustración 13 Simulación exposición en el IVAM

Reconciliación. Serie *Dualidad*, óleo sobre lienzo, medidas 213 x 143 cm. En esta segunda obra, también de pintura al óleo, se observan dos caras una frente a la otra buscando entrelazarse. En cada una de ellas se encuentra una figura antropomórfica que vive dentro de su propio hábitat (cara), que sería la identidad, y a su vez, sus partes del cuerpo la conforma creando los rasgos faciales de dicha identidad, los cuales se caracterizan por tener los brazos abiertos como si se intentaran abrazar.

Se trata de una búsqueda de la armonía y aceptación de dos seres opuestos pero que se atraen de manera energética, conviviendo en paz y coexistiendo uno frente al otro sin llegar a tocarse físicamente.

Así mismo, hace referencia a la *Ley del Espejo* que como se ha mencionado anteriormente, significa que lo que vemos en los demás, positivo o negativo, es un reflejo de nosotros mismos.

En cuanto a la técnica, he vuelto a presentar la dualidad de la identidad como dos caras y con dos colores dominantes que se contrastan. Esta vez, he usado la técnica de veladuras para que los colores se pudieran superponer de manera que se crea dinamismo y diferentes densidades. Por el contrario, al no tener un boceto exacto, he rectificado varias veces buscando que se pareciera a la primera obra, pero eso y que no se cumpliera con mis objetivos, me ha llevado a la frustración. Así que, dejándola de lado, he podido dejarme llevar y plasmar lo que tenía dentro.

Ilustración 14 "Reconciliación" Óleo sobre lienzo 213x143cm

5.1. Idea de un proyecto futuro

La propuesta de este proyecto me ha dado apertura a otros campos de experimentación futura, en el que la idea principal se mantiene, pero utilizaría diferentes materiales o disciplinas artísticas.

Este proyecto me da paso a experimentar de manera infinita, por ejemplo, el uso de espejos para crear esa sensación de amplitud y reflejo y reflexión de nosotros mismos; crear una instalación combinando pintura y sonido. Que esta pieza sonora sea para crear un ambiente envolvente y de escucha, y las pinturas el medio más cómodo para expresarme, colocadas de manera estratégica en la que el público pueda intervenir paseando y que estas sean de un material como tela translúcida y puedan verse de diferentes perspectivas. Un libro de artista recopilando experimentaciones y los procesos de autoconocimiento personales y artísticos, y exponerlo como fotolibro de manera más visual y didáctica; como también, la organización de talleres didácticos dónde el público pueda aprender a nivel educativo de arte y autoconocimiento o psicología.

5.2. Conclusiones

En definitiva, la mente humana abarca gran parte de nuestra vida, tanto en la ciencia como tema amplio de investigación como en la cotidianidad, la importancia de conocerse a uno mismo y de domar nuestros pensamientos, hacen que vivamos con mayor felicidad y paz, y el no rechazar ninguna faceta de nuestro ser, ya que debemos aceptarla y abrazarla. La identidad de cada individuo es única y diferente.

Que sin juzgar miremos hacia dentro, todas las cosas son efímeras, las personas..., así que solo al parar y reflexionar, estarás presente, y el arte, que perdura en el tiempo logra dejar huella en el mundo..., aunque mi intención es dejar huella en los demás.

La educación como base para ser personas que convivan como sociedad libre, de manera pacífica y en unión para lograr grandes avances, no solo tecnológicos, sino humanos. Es la fuerza del arte que crea esa unión, entre la obra y el autor, pero sobre todo, entre el emisor y el receptor, que gracias a la cultura podemos expresarnos y comunicarnos, y lo más importante, aprender.

Personalmente, ha sido una gran experiencia en la que el tema me brinda gran libertad y entusiasmo por lo que me produce mayor satisfacción a la hora de crear. El proceso ha sido a la vez que apasionante, desesperante a veces, porque aún me queda por ser más consciente de mi sombra y no frustrarme cuando no sale como esperaba. De todos modos, he cumplido los objetivos y he aprendido mucho de mí misma. Como punto a mejorar o como reto, sería intentar crear una composición abstracta, ya que

aunque me he alejado del arte realista como deseaba, no he usado solamente la intuición como dice Kandinsky, ya que realizar obras abstractas me resulta súper difícil y acabo por usar un método de representación que sí se identifica con algo real, aun así, estoy muy satisfecha ya que he dado un paso más y me he atrevido con algo de lo que no estoy acostumbrada a hacer y me gustaría seguir por este camino.

6. BIBLIOGRAFÍA:

Jung, C. G. (1959). *El concepto de la sombra en la psicología analítica*.

Jung, C. G. (1964). *El hombre y sus símbolos*.

Freud, S. (1923). *El yo y el ello*. Amorrortu Editores.

Freud, S. (1933). *Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis*. Amorrortu Editores

Breton, A. (1924). *Manifiesto Surrealista*.

Wolf, N. (2004). *Expresionismo*.

Green, C. (2016). *Cubismo y guerra: El cristal en la llama*.

Kandinsky, W. (1989). *De lo espiritual en el arte* (J. Pérez, Ed.). Paidós.

Noguchi, Y. (2007). *La ley del espejo: Una regla para resolver los problemas de la vida*.

Ediciones Obelisco.

Kundera, M. (1984). *La insoportable levedad del ser*. Tusquets Editores.

Webgrafía:

<https://www.aparences.net/es/periodos/la-vanguardia-rusa/wassily-kandinsky-en-la-bauhaus/>

Fecha de acceso: 1 de julio de 2024

<https://elojodelarte.com/biografias/retratos-extraordinarios-dora-maar-bajo-la-sombra-de-picasso>

Fecha de acceso: 27 de junio de 2024

<https://lacajamagenta.blogspot.com/2018/10/joan-miro.html>

Fecha de acceso: 28 de junio de 2024

<https://www.youtube.com/watch?v=MGRiB9q-xlk>

Fecha de acceso: 1 de julio de 2024

<https://historia-arte.com/obras/las-dos-fridas>

Fecha de acceso: 28 de junio de 2024

<https://www.elledecor.com/es/arte/g40612829/pablo-picasso-cuadros-mas-famosos-importantes/>

Fecha de acceso: 27 de junio de 2024

<https://www.ifema.es/noticias/arte/joan-miro-biografia-cuadros>

Fecha de acceso: 28 de junio de 2024

<https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/8-arte/244-henri-matisse-the-cut-outs-tate-modern-de-londres>

Fecha de acceso: 28 de junio de 2024

Tabla de Ilustraciones:

Ilustración 1 Carl G.Jung.....	3
Ilustración 2. Mujer ante el espejo.....	5
Ilustración 3. Las dos Fridas	6
Ilustración 4 Amarillo, Rojo y Azul	7
Ilustración 5 Dos formas peleándose	8
Ilustración 6 El carnaval de Arlequín	9
Ilustración 7 Bocetos con lápices de colores.....	13
Ilustración 8 Inicio de la creación de la primera obra.....	14
Ilustración 9 Pasos finales de la obra I.....	14
Ilustración 10 Inicio de la segunda obra	15
Ilustración 11 Pasos finales obra II.....	15
Ilustración 12 “Conflicto interno” Óleo sobre lienzo. 200x215cm	16
Ilustración 13 Simulación exposición en el IVAM	17
Ilustración 14 “Reconciliación” Óleo sobre lienzo 213x143cm.....	18

