

*El perro como motivo pictórico:
representación de vínculos emocionales*

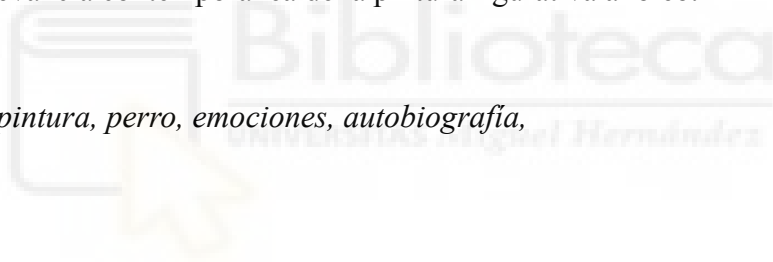
Alumna: Sandra Tortosa Piñar
Trabajo de Fin de Máster
Director: José Antonio Hinojos Morales
Máster Universitario en Proyecto e Investigación en Arte, UMH
2023-24

Resumen

Este trabajo de investigación cuestiona la percepción contemporánea de la pintura figurativa al óleo como una técnica antigua y desestimada, y busca reivindicar su valor como medio de expresión perdurable. Se examina cómo esta disciplina puede mantener su relevancia en el panorama contemporáneo mediante la representación de emociones y subjetividades personales. El estudio se centra en la figura del perro como motivo pictórico principal, utilizando símbolos y recursos contemporáneos para revitalizar la pintura al óleo.

A través de un análisis práctico y procesual, la autora crea seis cuadros al óleo de pequeño y medio formato que construyen una narrativa íntima y autobiográfica. Estos cuadros reflejan pensamientos y vivencias personales, entrelazando lo personal con el vínculo animal. La investigación desarrolla un lenguaje propio mediante la gestualidad y la mancha, explorando diversas técnicas para expresar emociones. Se utilizan símbolos, asociaciones y el color para jerarquizar elementos, combinando zonas acabadas e inacabadas para revelar la construcción espontánea de la obra. El resultado es una obra que entrelaza lo personal con el vínculo animal, destacando la relevancia contemporánea de la pintura figurativa al óleo.

Palabras clave: *pintura, perro, emociones, autobiografía,*

ÍNDICE

- RESUMEN pág.1
- PALABRAS CLAVE.....pág.1
- CONTENIDO:
  - Propuesta y acotación del proyecto.....pág.3
  - Contextualización y justificación del proyecto.....págs. 3- 10
  - Objetivos del proyecto.....pág. 10
  - Metodología.....págs. 11-12
  - Referentes conceptuales y visuales.....págs. 13-16
  - Proceso del desarrollo del proyecto, documentado y valorado.....pág. 16-23
  - Resultados obtenidos.....págs. 24- 29
  - Obra en el espacio.....pág. 30
  - Valoraciones de los resultados obtenidos.....pág.31
- BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES.....págs. 32-33
- LISTADO DE IMÁGENES.....págs.34

1. Propuesta y acotación del proyecto.

Partiendo del cuestionamiento sobre cierta percepción contemporánea de la pintura figurativa al óleo como una técnica antigua y, a menudo, desestimada, esta investigación tiene como objetivo principal reivindicar el valor de esta técnica tradicional como un medio de expresión plenamente vigente en la actualidad. Se busca examinar cómo una de las formas más antiguas de expresión artística puede mantener su relevancia y contemporaneidad en el panorama artístico actual. De manera más concreta, se analizan los cambios en la representación de las emociones y la subjetividad personal, así como el uso de símbolos contemporáneos que revitalizan la concepción de la pintura.

Este proyecto realiza un análisis práctico y procesual de la representación pictórica desde la contemporaneidad, expresando el intimismo y lo autobiográfico a través de la figura del perro, concretamente mi mascota, que se utiliza como un reflejo de mi misma y mis propias vivencias. Se crean seis cuadros al óleo sobre lienzo, en soporte tradicional de pequeño y medio formato, en los que se plasman diferentes emociones.

La serie pictórica indaga sobre la representación de emociones, la expresividad mediante la técnica y el uso del color para construir una narrativa íntima y personal. Cada pintura representa distintos estados emocionales personales proyectados en mis perros y en la representación de sus miradas e incansable compañía. En la primera se refleja un momento de desorientación, de tristeza y soledad, donde, además de acabar de pasar por un momento doloroso, siento frustración ante el futuro. Ella . El penúltimo cuadro representa mi anhelo de refugio en un ser querido que ya no está, me autorretrato con un perro mío que falleció, que a su vez alude a la reciente pérdida de mi abuelo. El último cuadro es la llegada de un buen momento, es la alegría que se representa mediante un campo amarillo donde mi perra corre contenta, esta vez con una pelota en la boca, no hay un claro mensaje de hacia donde va, pero sabe que ha conseguido algo positivo.

2. Contextualización y justificación del proyecto

En la actualidad, con el desarrollo de una amplia variedad de nuevos medios y técnicas creativas, la pintura al óleo, especialmente en su formato figurativo, es vista como una disciplina antigua y fuera de contexto, lo que promueve el desinterés por su práctica.— . Hay

artistas que han llevado esta técnica a nuevos planteamientos como a romper el marco ¹ o aplicando la pintura en otro tipo de materiales y soportes actuales más novedosos²; sin embargo este proyecto pretende hacer hincapié en la importancia de respetar el soporte clásico del lienzo y su técnica, pero mediante un tratamiento contemporáneo, estudiando los procesos pictóricos desde un soporte de pequeño-medio formato, que alude a ese inicio del aprendizaje mediante representaciones de una obra intimista que traslada sus emociones y exploran sobre la representación plástica y expresiva a través de la figura del perro.

La elección de abordar la investigación con la figura canina como motivo que conecta las obras, se debe a que, desde una perspectiva personal, se trata de utilizar un animal querido que forma parte de mi vínculo familiar, de mi intimidad y que es altamente empático. Se investiga este vínculo y su representación en el arte, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, mostrando cómo el perro ha sido un símbolo de fidelidad y compañía a lo largo de la historia.

2.1 El vínculo humano-animal

Ese vínculo emocional entre el ser humano y el animal domesticado se estableció con esta especie hace miles de años. Como explica Forssman (2018), hubo un vínculo más allá de los beneficios materiales del proceso de domesticación del lobo, es decir, un vínculo afectivo entre humanos y perros hace 14.000 años, como se ha descubierto en la tumba Boan-Oberkassel, la tumba más antigua en la que un hombre y una mujer fueron enterrados junto a dos perros. Y es que el perro ha sido en la gran mayoría de culturas, símbolo de fidelidad y de guía, por lo que en muchas ocasiones tras fallecer el dueño, sacrificaron al perro para que siguieran juntos tras la muerte (Liño, 2020, p.68).

El vínculo humano-animal se estableció originalmente con el perro de una forma muy distintiva del resto de animales. Según un estudio de *Nature Communications*, comenzó con un proceso de domesticación de hace entre 20.000 y 40.000 años atrás, tras la última era glacial llamada Würm que supuso un “factor decisivo” (Pascual, 2022) para la domesticación. Éste fue un proceso que se inició cuando los humanos cazadores recolectores del Paleolítico Superior dejaban tras sus asentamientos restos de comida, con lo que el lobo salvaje comenzó a acercarse

¹ Gilliam, S. (1968) *Swing Sketch*, acrílico sobre lienzo con cordón de cuero, dimensiones de instalación variables. En esta obra vemos esa idea de alejarnos del marco como contenedor de la obra, se alude a él pero mediante una ruptura con la tradición pictórica que lo utiliza.

² Bonde, P. (2016). *Sin título*, óleo sobre lámina de espejo, 250 x 190 x 4 cm. En este caso la pintura es trabajada sobre una lámina de espejo.

poco a poco a alimentarse de aquellos desperdicios, protegiendo así, a su vez, el terreno donde estaban situados los humanos (García, 2020, p.68).

Tal como se evidencia en *Domesticación del perro* de Pascual (2022), esto dio paso a que los humanos y los lobos se relacionarán cada vez más, generando una alteración genética del lobo gris (*Canis Lupus*), cuando el ser humano los cruzó con la finalidad de potenciar ciertas características, bien por carácter o por cuestiones físicas, con la finalidad de obtener un aliado para la caza o el pastoreo, además de alimento, abrigo, compañía y protección.

Como indica la antropóloga Surama Lázaro Terol (2021), estas variaciones genéticas en el lobo a lo largo de la historia han dado lugar a la diversidad de más de 300 razas de perros distintas. Algunas de estas razas se han centrado en aspectos estéticos, lo que ha llevado a problemas físicos en los animales, como dificultades respiratorias en el caso del bulldog francés, otras han potenciado características que han hecho de ellos animales de ayuda y trabajo, como los perros policía, de caza, de rescate, trabajo, guardianes, de compañía, de terapia o perros guía (p.154).

2.2 La representación del perro en la pintura

La presencia de perros en el arte se remonta a la prehistoria. Tal como explica el biólogo y bioquímico David Grimm, en las pinturas rupestres de la región de Shuwaymis en Arabia Saudí, se encuentra la primera representación conocida de estos animales junto al hombre en actividades de caza de entre 8.000 y 9.000 años de antigüedad. En la escena, 13 perros acompañan al cazador, con dos de ellos unidos por una línea desde el cuello hasta la cintura del hombre, cosa que se cree que representa las primeras correas para perros de la historia, en caso de no serlo, sin duda representan igualmente esa conexión con sus ayudantes caninos (Revista *Science*, 2017).

En la cultura egipcia el perro encarnó las representaciones del Dios Anubis — dios del mundo subterráneo y la muerte — dado que tenían la creencia de que el perro que ayuda y acompaña a su dueño durante la vida, también lo hará tras la muerte. Lo consideraban un protector frente a las fuerzas oscuras, por lo que es muy común encontrar representaciones de perros en toda la cultura egipcia, siendo momificados y sacrificados ritualmente con ese fin, tal como se evidencia en *World History Encyclopedia* (Mark, 2024).

El perro es el primer animal domesticado y es utilizado en todas las épocas como compañero, indiscutiblemente, por su fidelidad y protección, como puede verse en el conocido mosaico de advertencia “Cave canem” —cuidado con el perro— encontrado en la entrada de la *Casa del Poeta Trágico* en Pompeya (Sala, 2023). Como explica el historiador e investigador Francisco Morales Padrón (1992, p.265):

[...] los canes son los animales que más figuran al lado del ser humano [...]. Tal vez sea su fidelidad — eso que exigimos a los demás y consideramos bienpreciado — lo convierte desde siempre en un tema pictórico con mayor o menor presencia según artistas y no según épocas, porque en todas se encuentra el can dentro de los lienzos.

Y es que el perro ha aparecido en numerosas representaciones pictóricas como símbolo de fidelidad, en obras como el cuadro de Jan van Eyck, *El matrimonio Arnolfini* (1434) o como es el caso del perro que descansa a los pies de la mujer en el óleo *La venus de urbino*, pintada en 1538 por Tiziano. Esa compañía se extiende a muchas otras escenas como punto de apoyo y ternura, como en el *Retrato del Príncipe Felipe el Próspero* (Velázquez, 1659), retrato que muestra un joven príncipe enfermo que fallecería dos años después de la obra, y que en el cuadro es acompañado por un perro pequeño que, con expresión directa al espectador, nos transmite compasión por el infante (fig.1).

Las representaciones como compañero de caza son las más comunes. Como en el cuadro *Señor y señora Andrews* (1750) de Thomas Gainsborough, un pintor para quien los perros fueron una figura recurrente en su obra, que además de utilizarse como elemento simbólico o acompañantes de los humanos, también los retrató como seres con derecho propio, cuidando los detalles de sus rasgos y saliendo solos sin la necesidad de estar con su dueño en la escena, tal y como podemos apreciar en *Perra y cachorro de Pomerania* (1777), siendo este cuadro (fig.2) a su vez, una representación que marcaba un alto estatus social por la raza elegida, que en aquella época era la más costosa. Otro de los perros destacado por esa connotación asociada a la clase social alta es el famoso mastín de Las Meninas (Velázquez, 1656)

Fig. 1. *Retrato del Príncipe Felipe el Próspero*. Diego de Velázquez, 1659.

Fig.2. *Perra y cachorro de Pomerania*. Thomas Gainsborough, 1777.

Es sorprendente la complicidad y conexión emocional que se puede establecer entre un perro y su dueño, relación que queda intacta incluso tras la muerte de este. Esa fidelidad también puede ser apreciada en algunas pinturas, como queda representado en la obra de Briton Rivière titulada *Requiescat* de 1888 (fig.3), donde se muestra un caballero fallecido que

descansa en su lecho de muerte, pero donde el verdadero protagonista del cuadro, es el perro, que espera y observa a su dueño con una postura corporal muy expresiva, con el pecho erguido y una mirada inamovible que demuestran la gran nobleza y lealtad del canino, generando en la obra una ambientación de compasión y tristeza.

Fig. 3. *Requiescat*. Briton Rivière, 1888.

Como hemos señalado anteriormente el perro aparece en las representaciones de todos los periodos artísticos, representados como animales de compañía y fidelidad, como aliado para tareas y actividades deportivas, como símbolos de estatus y poder, en cuestiones simbólicas religiosas, en escenas rurales, como elemento compositivo o en escenas de intimidad y cotidianidad.

En las vanguardias artísticas, acorde con el contexto artístico del momento, el perro siguió siendo en algunos casos una buena figura de estudio y observación, que dio pasos a obras que en su momento supusieron “un auténtico hallazgo creativo” según afirma el crítico de arte Fulwood Lampink, (2017) como es el caso de la obra futurista de Giacomo Balla, *Dinamismo de perro con correa*, de 1912 (fig.4), donde se indaga sobre la representación del movimiento y la velocidad en la representación pictórica a través del paseo de un perro, o, la conceptualización y representación del perro Teckel de Picasso, quién lo pintó cincuenta y siete veces en una gran cantidad de variaciones plástica, soportes y estilos distintos.

Fig. 4. *Dinamismo de perro con correa*. Giacomo Balla . 1921

El autor Serpell (1996) señala que, a pesar de la popularidad de tener mascotas, todavía en nuestros días persiste la creencia de que hay algo extraño en mostrar afecto hacia un animal.

Es por esto que este proyecto quiere poner en valor esa relación, ese vínculo inherente entre los humanos y los animales que nos acompañan, poniendo en valor el protagonismo de su representación artística autónoma independiente de la aparición de la figura humana. A su vez, este trabajo indaga sobre la representación de la expresión corporal de las figuras, los elementos compositivos, el color y la pincelada para transmitir emociones propias que van describiendo esa obra cotidiana, intimista y personal de mi propia vida a través de mi mascota, al igual que explica Francisco Morales en *Los perros en la pintura* (1992, p.265):

Los pintores eternizaron sin que sepamos los lazos existentes entre el animal y el artista, para el cual, tal vez, significaba más el can que el paisaje o la figura humana. Porque el perro era suyo, formaba parte de su vida, le acompañaba en sus horas de trabajo y recibía una cuota de afecto que el amo quiso materializar retratándolo.

Y es que, los cuadros que se han realizado en este proyecto, demuestran esos lazos emocionales a través de varios recursos pictóricos donde se ha trabajado en algunos casos más con la mancha directa, otros por un trabajo más por capas y otro con recursos de difuminado que crea un efecto borrosos para aludir más al recuerdo y la memoria; todo esto acompañado con una misma primera base de veladura de color rosa que crea una conexión entre todos los cuadros, donde cada uno a su vez predomina un color acorde a su significado, convive junto con elementos simbólicos que dan narrativa y discurso a cada imagen individualmente.

La gestualidad que deja la expresividad del trazo del pincel tras de sí, surge de esa estética personal y necesidad de expresar gestualmente lo que se quiere decir, para poner en valor el estudio y análisis de un tema a partir de la representación plástica, de la gráfica y lo gestual como metodología de investigación, cosa que implica la observación de la realidad y el análisis de nuestra propia percepción e interpretación de la misma. Además, se juega a su vez con la jerarquía de los elementos, colocando más detalle en ciertos puntos para guiar la atención del espectador a las zonas de interés principal y dejar otras en un segundo plano, teniendo también todas las obras unos fondos propios del imaginario personal. Todo ello convive para mostrar una obra plástica contemporánea que es sincera conmigo misma y con el espectador, mostrando mi vínculo con mi mascota, mis emociones de mis vivencias, anhelos y deseos.

3. Objetivos del proyecto.

- Poner en valor la práctica y la técnica de la pintura al óleo en la época contemporánea.
- Analizar modos de representación que se adecúen a la técnica del óleo con un tratamiento expresivo contemporáneo.
- Indagar sobre la tradición pictórica y su desarrollo procesual poniendo el foco en lo emocional y personal de los artistas a través de la figura canina.
- Experimentar con la técnica pictórica y sus recursos plásticos para representar emociones a través de la figura del perro.
- Utilizar recursos simbólicos contemporáneos para expresar lo subjetivo y autobiográfico.

4. Metodología.

Se utiliza una metodología deductiva que va de lo particular de lo cotidiano al impacto general de ese vínculo de las personas con los animales, basada en el proceso creativo de la realización de un proyecto artístico. El proyecto se afronta desde una perspectiva autobiográfica, que desde un conocimiento de relación personal con la mascota se cuestiona sobre los vínculos que establecemos con las demás especies en un contexto más general.

Se ha utilizado por un lado un proceso creativo de praxis pictórica, fundamentado conceptualmente con una revisión bibliográfica que investiga en términos generales, el proceso evolutivo de la representación pictórica del perro en la historia del arte, así como, del tipo de relación que se puede intuir o deducir de las mismas.

En un primer proceso, tomándome a mí misma como objeto estudio, me cuestiono sobre mi vínculo afectivo con mis mascotas, sobre esos seres que para mí son acompañantes de mi vida por un periodo de tiempo de los cuales aprendo cosas, que van más allá de una idea más superficial, es decir, me planteo qué cosas me muestran a un nivel más profundo, qué cosas son las que tengo que trabajar para mejorar tanto ese vínculo con ellos como conmigo misma en pos de un crecimiento personal basado en el autoconocimiento. Uno de los perros que aquí se presentan se llama Nilo, un perro que llegó a mi vida sin esperarlo. Nacido en un ambiente de pocos cuidados y malas condiciones, era el cachorro más débil de la camada, lo elegí para cuidarlo y me mostró un amor que superaba cualquier expectativa que tuviese de tener un perro. Él era amor en cada cosa que hacía, y yo desarrollé con él una complicidad muy grande. Al tener año y medio contrajo una enfermedad, que pese a aplicarle los tratamientos indicados por el veterinario, falleció. El duelo que viví para mí fue igual que el de una persona querida, incluso más en aquel momento, porque yo aún no había experimentado lo que era perder a alguien de forma tan rápida y con tanto apego, por lo que me costó mucho gestionarlo y aceptar su pérdida. Ahí fue cuando entendí que él me mostró el amor que yo le mostré cuando lo traje a casa, que ahora me tocaba a mí aceptar el vacío que dejaba, aprender del desapego y de la aceptación enfocada desde ese amor que él me enseñó, que iba más allá de una relación amorosa cualquiera, llegando a ser un vínculo muy especial con el alma de un animal.

Este año falleció mi abuelo de forma inesperada y no pude evitar pensar que la pérdida de Nilo fue una preparación para esta pérdida de mi abuelo, que es la más dolorosa que he vivido nunca. Por lo que el cuadro de la serie donde aparece Nilo habla de esa pérdida de mi

abuelo, del anhelo, del recuerdo que representa esa asociación que establecí con ambas situaciones viéndolas como un proceso de aprendizaje y reflexión.

La otra perra que se repite a lo largo de la serie se llama Dama, es la perra que me acompaña actualmente, al principio de tenerla recordaba a Nilo, y seguía lamentando su ausencia, hasta que entendí que ella no era Nilo, pero era una perra con una singularidad y características igual de especiales e importantes que también la hacen única. Sé que de ella sigo aprendiendo cosas, es mucho más desafiante, desobediente y rebelde, pero con la misma bondad y lealtad de un perro. Dama, en la serie pictórica que aquí realizo, refleja mis pensamientos y mis reflexiones sobre mi propia vida, de ahí, la importancia que establezco entre el animal y yo misma para realizar esta obra autobiográfica, porque esas relaciones que establezco con los animales me hacen plantearme aspectos con otras situaciones de la vida.

A partir de la revisión de las obras de arte anteriormente mencionadas en el apartado 2.2 *La representación del perro en la pintura*, podemos deducir que el canino siempre está junto a la persona en la obra, esté esta presente o no, siendo además, un símbolo de muchas cosas distintas, ya sea de fidelidad, como un siervo a su Dios, como instrumento de actividades, compañía, etc. Con el paso del tiempo el perro adquiere mayor protagonismo en las obras a un nivel más independiente y se le comienzan a asociar atributos humanos, que en ocasiones son representados en acciones que sólo podría hacer una persona humana, como en la obra *Un amigo en necesidad* de Coolidge (1903), donde podemos apreciar a siete perros jugando al póker en una mesa redonda, manteniendo actitudes humanas.

El procedimiento metodológico que se establece a nivel práctico es la realización de estudios pictóricos a través de un lenguaje plástico, prestando atención al color, configurando elementos simbólicos y recursos técnico-expresivos para la realización de las obras; todo ello acompañado de un marco teórico centrado en las relaciones interespecies desde la domesticación del perro, la idea del animal doméstico en el arte y la representación artística como estudio y proceso de investigación.

5. Referentes conceptuales y visuales

5.1 Briton Rivière

Uno de los referentes principales de este proyecto ha sido Briton Rivière (1840-1920). Considerado uno de los artistas más destacados de Inglaterra en el siglo XIX, dedicó gran parte de su obra a desarrollar el género de la pintura de animales, tomando gran protagonismo los perros en sus obras. Si bien retrató diferentes especies, su enfoque en los perros es especialmente destacado por la profundidad y sensibilidad con que lo hizo. Además de retratar perros como sujetos individuales, Rivière también investigaba sus interacciones con los seres humanos en el día a día, resaltando el vínculo afectivo que se establece entre ambas especies.

Una de las obras más destacadas de Rivière es su obra *Sympathy* (1877), una pintura en la cual se representa a un perro consolando a una niña afligida y triste (fig.5). La obra explora temas universales como la empatía, el consuelo y la conexión emocional entre seres humanos y animales. Rivière investigó cómo los animales pueden brindar un apoyo emocional relevante, en ocasiones iguales o incluso, para muchas personas, más auténtico que el de otros seres humanos. El cuadro destaca cómo los perros tienen la habilidad de captar y reaccionar a las emociones humanas, resaltando que son compañeros empáticos y comprensivos.

Fig. 5. *Sympathy*. Briton Rivière 1877.

Rivière presenta un estilo realista y detallado con el que logra perfectamente plasmar la textura del pelaje canino y sus gestos faciales. Su obra se destaca por la precisión anatómica y el cuidado en los detalles, que va más allá de la apariencia física de los perros; también logra capturar sus comportamientos y actitudes, evidenciando que son seres llenos de emociones complejas y un fuerte sentido de camaradería. Sus cuadros plasman la manera en que estos animales son capaces de brindar consuelo, compañía y lealtad, resaltando la relevancia de los vínculos afectivos entre las personas y los cánidos.

5.2 *Perro semihundido* (1819)

Otra obra importante para este proyecto es la obra de Francisco de Goya, *Perro semihundido* de 1819 (fig.6), es una de las obras pertenecientes a la serie de *Las pinturas Negras* de Goya, obras que fueron pintadas directamente en las paredes de su casa, conocida como la *Quinta del Sordo*, a las afueras de Madrid.

Fig. 6. *Perro semihundido*. Francisco de Goya 1819

En la obra *Perro semihundido*, podemos apreciar una cabeza de un perro que destaca en contraste con un fondo vacío de color sin detalles, lo que genera una sensación de inmensidad y aislamiento que atrae la atención del espectador hacia su expresión y postura gracias a que está parcialmente oculto. La obra tiene una composición prácticamente abstracta, siendo la cabeza del animal el único elemento figurativo del cuadro, el cual está en una posición semihundida sobre una masa marrón y un fondo ocre. La sensación de aislamiento se refuerza debido a la composición descentrada y al espacio negativo predominante. Es una técnica expresiva y suelta, con trazos visibles que aportan una textura rica y evocan movimiento y emociones contenidas.

Es la obra más enigmática de la serie, puesto que se ha debatido mucho sobre si es una obra inacabada o no, ya que de ser una obra completamente finalizada supondría una ruptura total con el arte hasta el momento, así se explica en el libro *Goya: obra, Vida, Sueños...*(p.190):

La más extraña entre las pinturas de tamaño reducido, es la que representa la cabeza de un perro que asoma, mirando con atención hacia arriba, por el borde de un terreno (?); el interrogante es necesario teniendo en cuenta la impresión de cuanto le rodea la cabeza del animal; si desapareciera tendríamos un cuadro no figurativo en tonos sienas.

Esta obra ha sido relevante para este proyecto porque ese fondo tan inacabado y expresivo ha influenciado en partes de las obras que se presentan en este proyecto, potenciando la pincelada y los fondos indefinidos que contrastan con la figura canina, la cual también se utiliza para extrapolar emociones humanas.

5.3 Jennifer Gennari

Este proyecto busca indagar sobre el proceso pictórico para encontrar el método que me permita trabajar de manera satisfactoria y transmitir las emociones y sensaciones propuestas en este trabajo. Predomina en mis obras el gesto y la construcción por manchas, utilizando un método de pintura más directa, salvo algunas excepciones en las que se han empleado más capas de veladura.

Para ello, he tomado como referencia a artistas contemporáneos como Jennifer Gennari, quien desde 2014 ha dedicado su obra a la pintura de animales con la intención de honrar y exaltar la vida que comparte con ellos. Gennari utiliza el método *Alla Prima* para capturar la esencia, espontaneidad y emoción de sus sujetos, trabajando el retrato de animales con la misma seriedad que aplica a sus series de retrato y cuerpo humano.

Una de las obras de Gennari que más me ha servido de inspiración es *Consuelo*, realizada en 2014 (fig.7). En esta obra, la artista construye la imagen a través de manchas y contrastes, utilizando el óleo como técnica principal. La obra posee un trasfondo sentimental que resuena con los objetivos de este proyecto, ya que transmite el confort y apoyo que los animales pueden ofrecernos, alineándose con la intención de expresar emociones profundas a través de la representación pictórica.

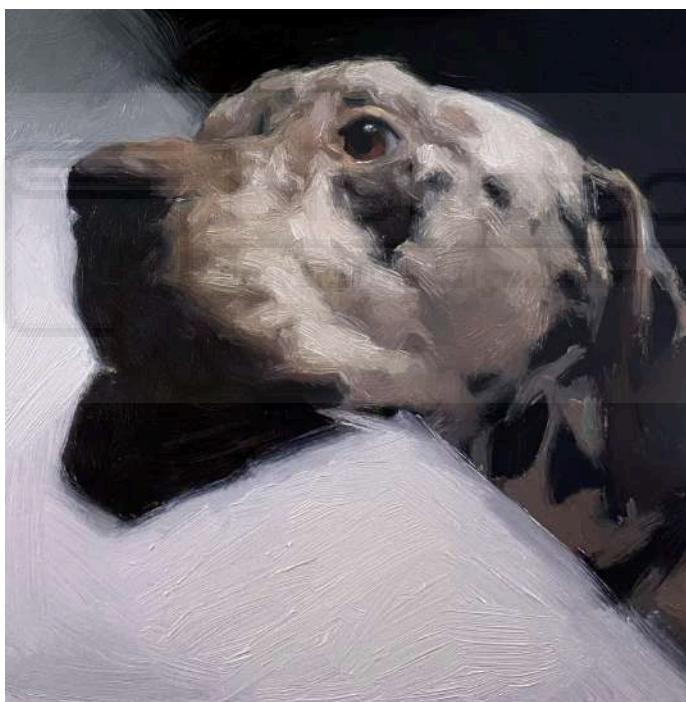

Fig.7. *Consuelo*. Jennifer Gennari, 2014.

6. Proceso del desarrollo del proyecto, documentado y valorado

El proyecto utiliza la fotografía como referencia para la elaboración de la obra plástica, se buscan fotografías realizadas con la cámara del teléfono móvil que me puedan servir de apoyo, y tras seleccionar aquellas que más me interesan y elaborar alguna de forma espontánea

para construir las ideas, me dispongo a hacer algún collage y a tomarme la libertad de fijarme en la estructura compositiva, con mayor énfasis en el movimiento y la pose de las figuras representadas para pintar partes más inventadas y otras donde me fijo más en esa estructura, aclarando que no se intenta buscar realismo en la obra, sino más bien la carga emocional de la imagen.

En primer lugar me planteo un esquema y anotaciones de la idea (fig.8), que va cobrando forma a medida que voy trabajando, para que además de que cada cuadro funcione de forma independiente, en conjunto construyan una narrativa donde se describe un período vital, un análisis de la forma de pensar y comprender los sucesos de la persona que se muestra como objeto de estudio.

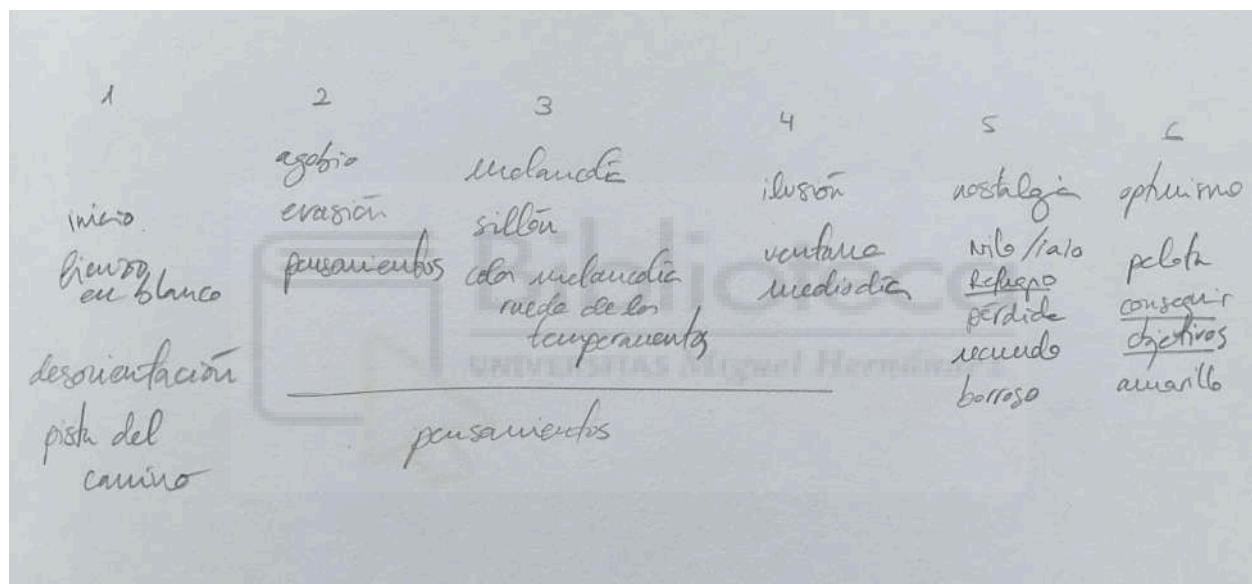

Fig. 8. esquema de trabajo

Todos los cuadros se fueron realizando bastante seguidos, solapando procesos de unos y otros con la intención de utilizar mayor armonía cromática y para que el flujo de trabajo fuese cómodo, ya que esto permitió que mientras una obra estaba en tiempo de secado, se podía trabajar en otra, así como, que si una obra necesitaba dejarla un tiempo para meditar bien como continuarla, se le pudo dar su tiempo y espacio en ese proceso creativo de taller.

Cada cuadro de la serie está inicialmente cubierto con una base de color rosa que proporciona uniformidad y armonía cromática. Esta base es más evidente en el primer cuadro, el cual se encuentra bastante esbozado, reflejando así una sensación inicial de desorientación.

Este primer cuadro es un autorretrato donde la figura humana contempla un lienzo en blanco, con todo a su alrededor difuso, transmitiendo una sensación de vacío y frustración hacia el futuro. Sin embargo, hay dos elementos que sugieren el desarrollo personal que se irá manifestando. Uno de estos elementos es el fondo rosa que simboliza el disfrute, la ilusión y la alegría; el otro elemento es la figura del perro (fig.9), la cual parece flotar en la composición, casi como una pegatina, destacando así la posible compañía o guía en el camino por venir.

Fig. 9. Fragmento de *Sueño*. Sandra Tortosa, 2024.

El trabajo continuó por la idea del agobio, del autojuicio y esa sensación de evadirnos en nuestros pensamientos más profundos, cosa que se representa a través de la figura de Dama, esa perra que en la imagen anterior está en el estudio, ahora en la serie será quien refleje esos pensamientos internos de la persona, esa voz interior que nos critica o nos motiva a seguir adelante.

El cuadro (fig.10) se ha trabajado procedimentalmente con mayor uso de capas finas de pintura, dejándolas secar entre una y otra. La mirada del animal es el punto focal de la obra, que remarca una expresión facial muy particular. Este detalle se complementa con un fondo imaginario que sugiere una evasión de la realidad, utilizando tonos azules que contrastan con el pelaje del animal en marrones y ocre, con pinceladas rosas que se dejan entrever de la veladura inicial.

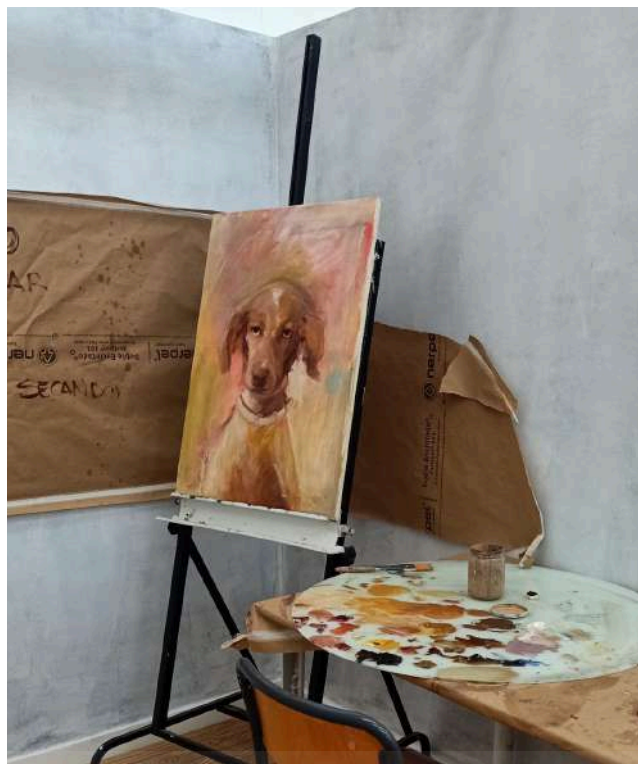

Fig.10. *En serio (proceso)*. Sandra Tortosa, 2024.

En la imagen vemos el espacio de taller donde se realizó el cuadro y podemos apreciar parte del proceso donde el fondo aun permanece con tonos rosas y amarillos de una primera base de manchas, que luego, parte, se cubriría con azul ultramar.

El siguiente cuadro de la serie presenta a Dama acostada en un sillón con un fondo abstracto bastante predominante (fig.11). En él, se alude a la melancolía, un concepto con una fuerte tradición histórica y artística detrás, desde la obra de Alberto Durero *Melancolía I* de 1514, donde se materializa la melancolía como un ángel (acompañado también de un perro) que está rodeado de herramientas de las artes, arquitectura y ciencia, pero que sin embargo no las utiliza, llevando consigo una introspección y tristeza profunda. Esta idea de la melancolía que se relacionó en su época con *la Teoría de los Humores* que surge en la Antigua Grecia y que, posteriormente, autores como Goethe, junto con Friedrich Schiller, realizaron un estudio entre 1798 y 1799 llamado *La rosa de los temperamentos*, en el que asocian los colores con el carácter de las personas y los agruparon en los cuatro temperamentos derivados de la teoría filosófica de los humores .

El color predominante de esta obra está inspirado en el color de la idea de melancolía de *La Rosa de los Temperamentos* en la cual el carácter melancólico corresponde a las tonalidades

existentes del violeta al rojo (Goethe, 1999, p. 203-209). La imagen presenta a la figura de la perra con los ojos cerrados, aludiendo a ese momento de introspección e intimidad.

Fig. 11. *Melancolía (proceso)*. Sandra Tortosa, 2024.

Como estudio procesual, esta obra es la única de la serie que no tiene una veladura inicial rosa, y para su realización se ha utilizado el método de pintura directa, Alla Prima (fig.12), utilizando un trazo muy gestual y suelto.

Fig. 12. *Melancolía (proceso 2)*. Sandra Tortosa, 2024.

En el siguiente enlace a drive se puede observar un video de la realización de la pieza (fig. 13):https://drive.google.com/file/d/1lz4K46bvUPd_9W1Dc3WO9OBh1DY4ss4l/view?usp=drive_link

Fig. 13. *Melancolía (proceso 3)*. Sandra Tortosa, 2024.

La siguiente obra de la serie (fig.14), muestra la figura canina asomada de espaldas a una ventana. Esta imagen tiene dos elementos principales que indican que la obra habla de una emoción positiva, la ilusión. El primero de ellos es que la ventana muestra un cielo azul de medio día que deja entrever de nuevo pinceladas rosas del fondo; el segundo elemento principal es el movimiento de la cola del perro, que indica la llegada de algo que le hace feliz .

Fig. 14. *Ilusión (proceso)*. Sandra Tortosa, 2024.

Esta obra representa esa ilusión por algo, a la cual le sigue el cuadro donde aparece Nilo, en el que su trasfondo emocional es el recuerdo, la memoria y la pérdida. Desvela que todo ese proceso de desorientación e ilusión, a la vez que hemos podido observar a lo largo de la serie, viene acompañado del anhelo por alguien que ya no está. La obra muestra un abrazo en

un momento de intimidad, de lo cotidiano, se muestra el cariño que queda en un recuerdo, con una pintura trabajada por desenfoque, donde se crea un efecto borroso, se alude a esa memoria (fig.15). El punto más enfocado de la composición es la mirada de la figura humana, que es quien recuerda a ese animal, que a su vez alude a su abuelo que ya no está. Representa ese deseo por ese abrazo, por ese momento.

Fig.15. *Tu recuerdo (detalle)*. Sandra Tortosa, 2024.

La obra que cierra la serie pictórica es la que proporciona un mensaje de optimismo de todo ese proceso interno. En ella se muestra a Dama corriendo por un campo con una pelota en la boca y un cielo que deja ver totalmente esa primera mancha (fig.16). La simbología de la obra recae en que el animal tiene un objeto que ha conseguido, sabe que ha conseguido algo y está alegre corriendo por un campo amarillo que tiene una connotación positiva, de prosperidad, de consecución de objetivos. A sus espaldas rige el cielo rosa con una arboleda sintetizada en pocos trazos muy gestuales, que es de donde viene, todo lo que la ha llevado a estar allí.

La obra se cierra representando esa sensación de que todo ese momento que se ha vivido nos lleva a conseguir algo, en mayor o menor medida, obtenemos un aprendizaje valioso.

Fig.16. *La pelota (proceso)*. Sandra Tortosa, 2024.

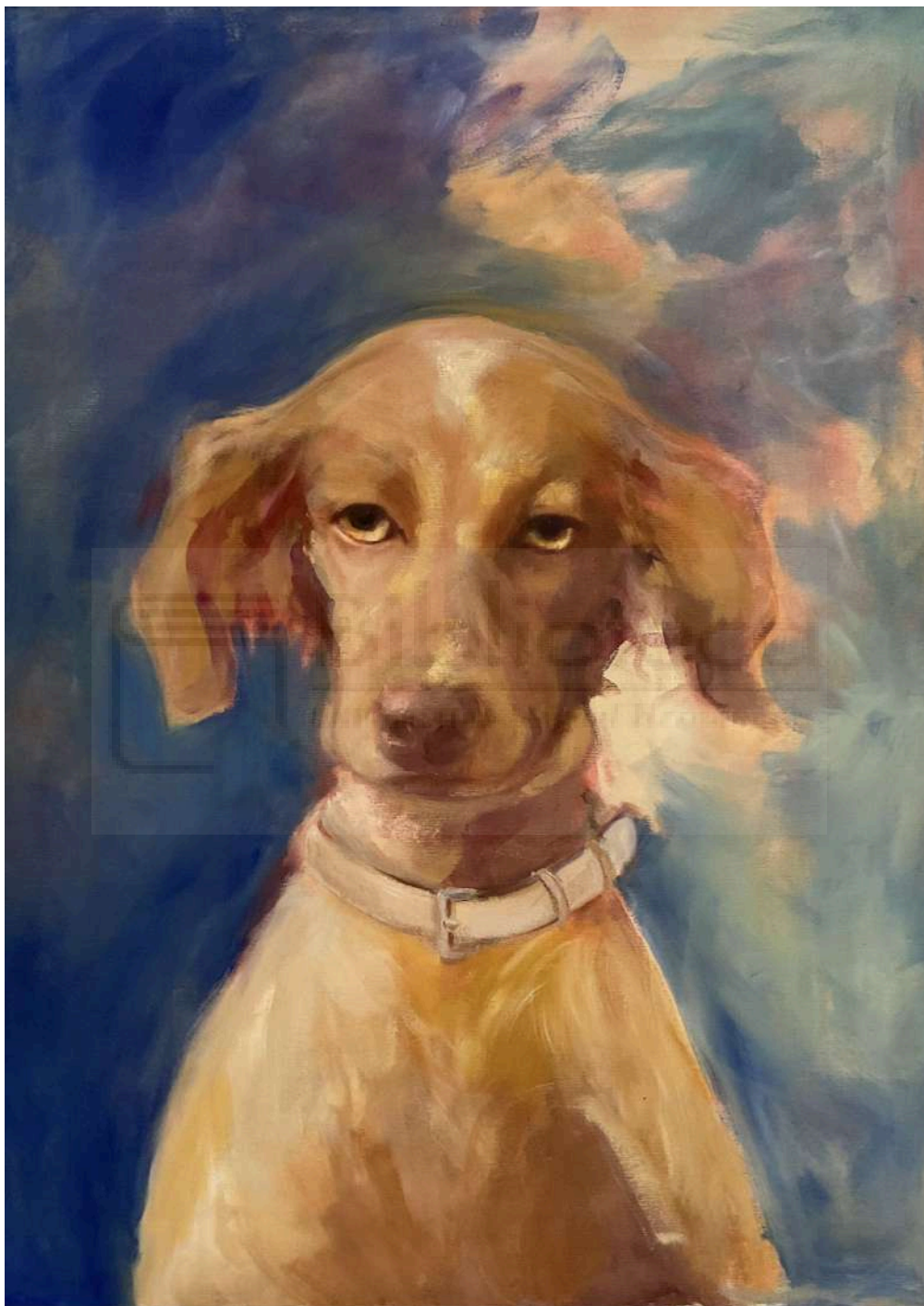

7. Resultados obtenidos

Fig. 17. *Sueño*. Sandra Tortosa, 2024.

Fig. 18. En serio. Sandra Tortosa, 2024.

Fig. 19 Melancolía. Sandra Tortosa, 2024.

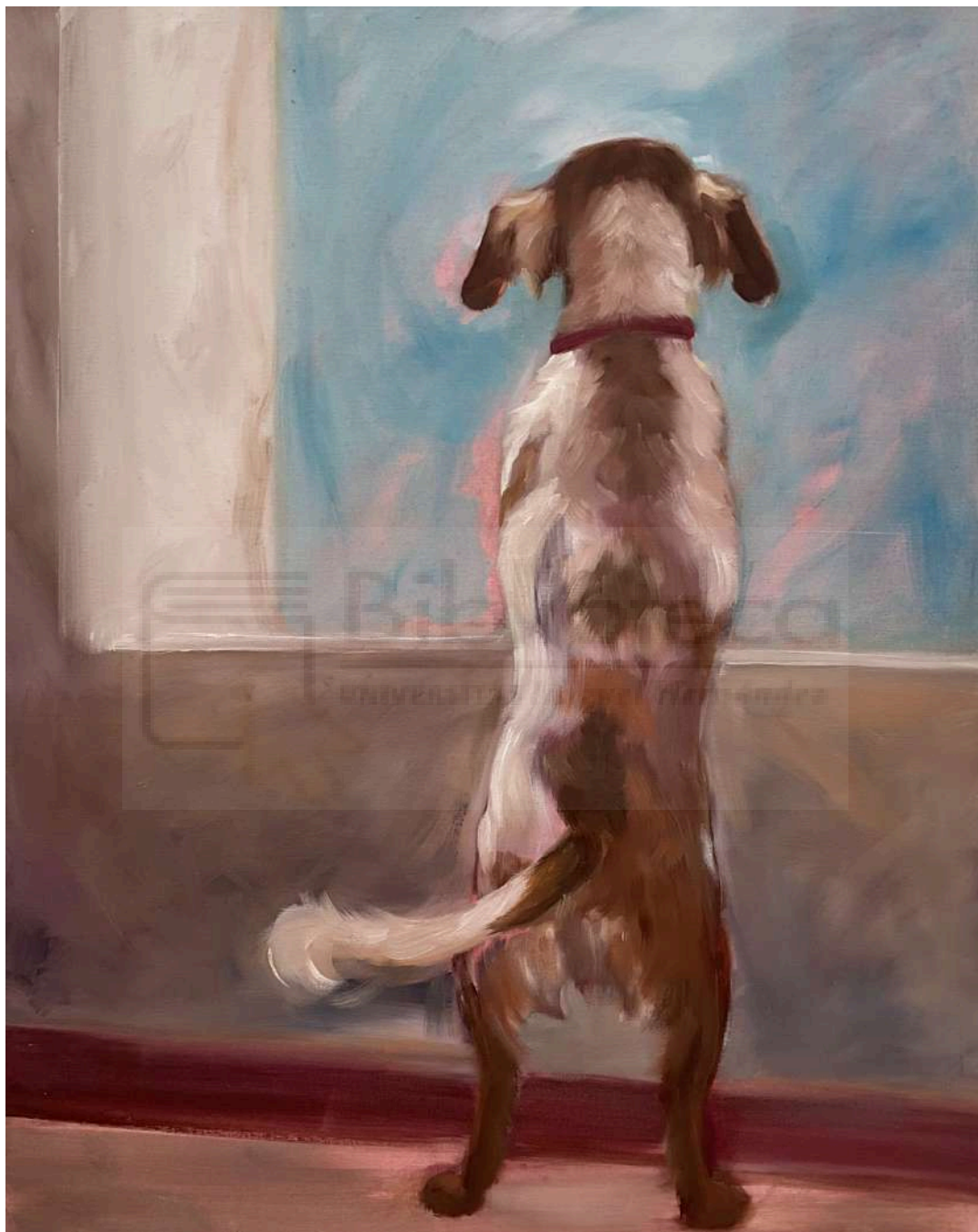

Fig. 20. *Ilusión*. Sandra Tortosa, 2024.

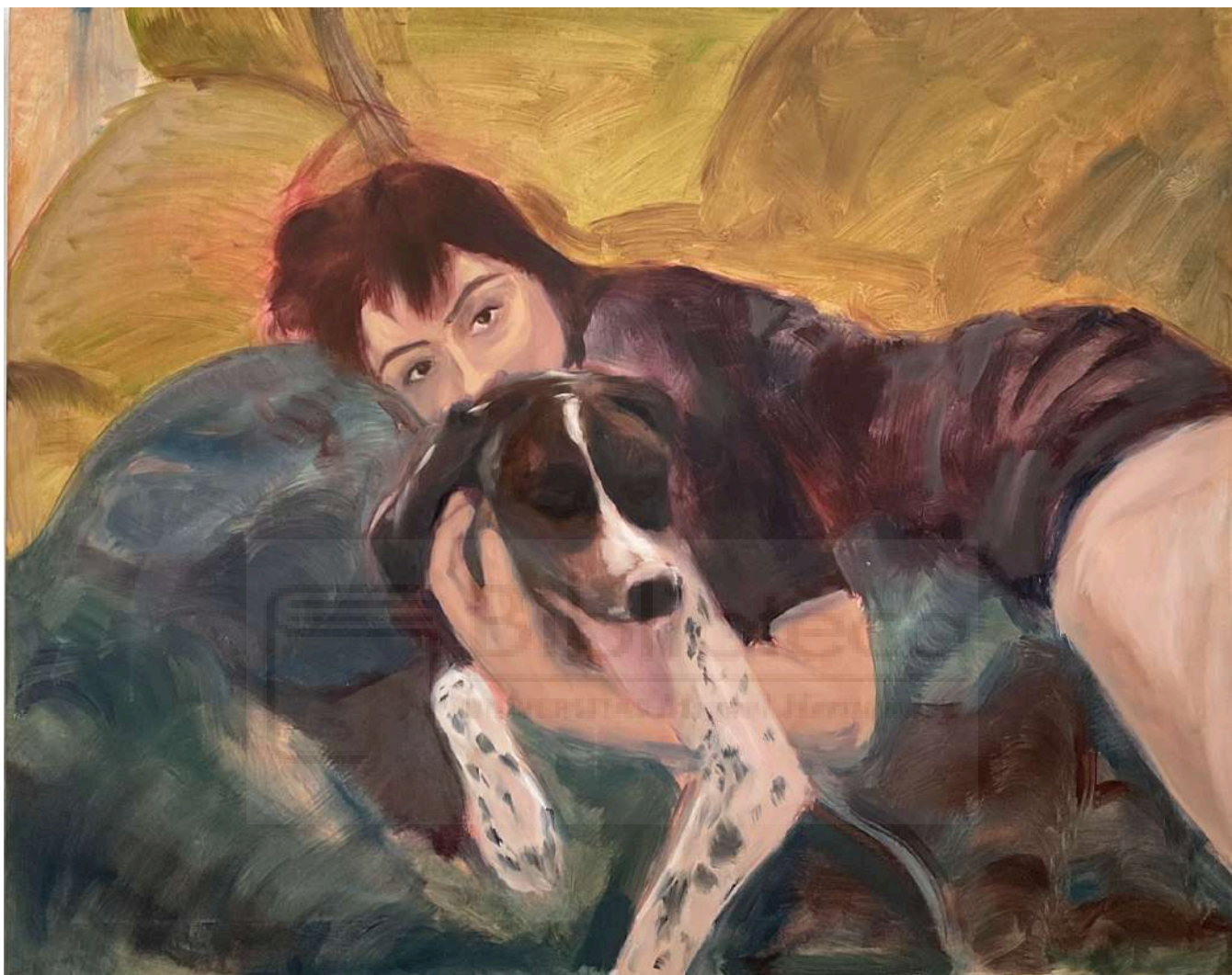

Fig.21. *Tu recuerdo*. Sandra Tortosa, 2024.

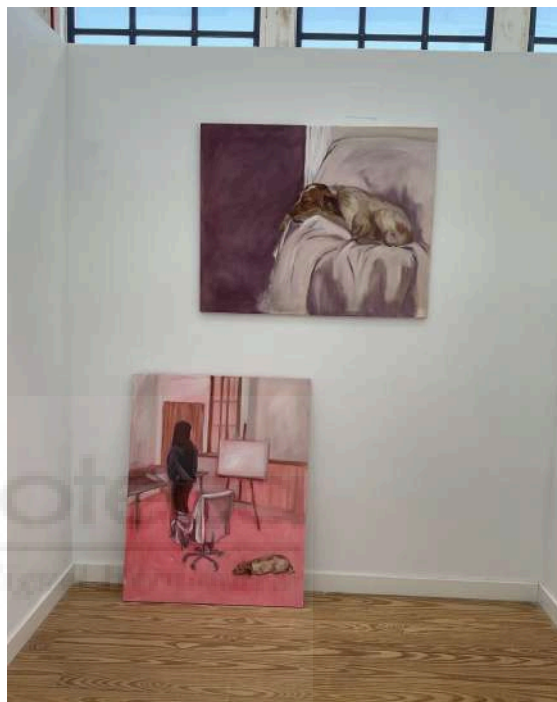

Fig. 22. *La pelota*. Sandra Tortosa, 2024.

8. Obra en el espacio

Figura 23

Montaje expositivo

Nota: Visionado de la obra en el espacio

9. Valoraciones de los resultados obtenidos

El resultado de este proyecto es una obra que entrelaza lo personal con el vínculo que establecemos con los animales, indagando en el lenguaje plástico expresivo de la pintura al óleo; donde se ha investigado en la tradición de la representación pictórica, como medio para transmitir una narrativa emocional y profunda que ha supuesto un análisis introspectivo de un periodo vivencial. Es una obra sincera, que juega con ese trasfondo de subjetividad, y se cuestiona cosas con respecto a lo que el espectador observa, ya que no son sólo perros lo que hay en los cuadros, son vínculos, relaciones que se asocian con otras personas, el reflejo de los pensamientos que se le atribuyen a la figura canina, para hablar de algo que piensa o siente la autora sobre sí misma.

La obra ha encontrado un lenguaje propio a través de la gestualidad, la mancha como proceso de construcción pictórica, ha buscado diversos modos de trabajar y utilizar la técnica para expresar lo íntimo, siguiendo una coherencia a lo largo de los seis cuadros. Se han utilizado símbolos específicos, asociaciones, el color, el enfoque y desenfoco en la jerarquización de los elementos, así como que todos los cuadros tienen zonas más acabadas y otras más inacabadas, ya que sigue siendo el juego de dejar al descubierto el interior, los primeros trazos, la espontaneidad en la construcción de la obra. No busca el realismo porque hay una intención de dejar claro que es ficción, que es una construcción igual que lo son nuestros pensamientos humanos o las ideas de las cosas que creemos; hay intención de dejar constancia de una personalidad.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES

- Bonde, P. (2016). Sin título, óleo sobre lámina de espejo, 250 x 190 x 4 cm. [Vjeranski - España | PETER BONDE Sin título, 2016, óleo en... \(tumblr.com\)](#)
- Botigué, L. R., Song, S., Scheu, A., Gopalan, S., Pendleton, A. L., Oetjens, M. T., Taravella, A. M., Seregély, T., Zeeb-Lanz, A., Arbogast, R. M., Bobo, D., Daly, K. G., Unterländer, M., Bürger, J., Kidd, J. M., & Veeramah, K. R. (2017). Ancient European dog genomes reveal continuity since the Early Neolithic. *Nature Communications*, 8(1). <https://doi.org/10.1038/ncomms16082>
- Cope. (2023, 11 octubre). Sigue creciendo el número de jóvenes que ha tenido problemas de salud mental en el último año. COPE. https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/sigue-creciendo-numero-jovenes-que-tenido-problemas-salud-mental-ultimo-ano-20231010_2939864
- Darwin, C. (1872). *The Expression of the Emotions in Man and Animals*. Londres: John Murray.
- Díaz Videla, M., & López, M. A. (2017). La oxitocina en el vínculo humano-perro: revisión bibliográfica y análisis de futuras áreas de investigación. *Interdisciplinaria*, 34(1), 73-90. <http://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v34n1/v34n1a05.pdf>
- Duncan, D. D. (2007). Picasso & Lump: la odisea de un teckel.
- El arte rupestre descubierto en Arabia Saudí data de hace miles de años y muestra cazadores con perros aparentemente sujetos por correas. (2017, 21 noviembre). National Geographic. <https://www.nationalgeographic.es/historia/2017/11/son-estas-las-representaciones-de-perros-mas-antiguas-conocidas>
- Forssman, A. (2018, 14 mayo). Vínculos afectivos entre humanos y perros hace 14.000 años. www.nationalgeographic.com.es. https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/vinculos-afectivos-entre-humanos-perros-hace-14000-anos_12375
- Fulwood Lampink. (2017). Dinamismo de perro con correa: Nada excitaba más a un futurista que el movimiento frenético. HA!. Dinamismo de perro con correa - Giacomo Balla - Historia Arte (HA!) (historia-arte.com)
- García, M. B. (2020). El arte es una palabra de cuatro patas: simbología y resemantización del perro, animal protagonista en la obra de Wolf Vostell. *Liño*, 26(26), 67. <https://doi.org/10.17811/li.26.2020.67-79>
- Gilliam, S. (1968). *Swing Sketch*, acrílico sobre lienzo con cordón de cuero, dimensiones de instalación variables. Sam Gilliam - Artista - David Kordansky Gallery
- Goleman, D. (2012). *Inteligencia emocional*. Editorial Kairós.
- Grimm, D. (2024, 7 mayo). These may be the world's first images of dogs—and they're wearing leashes. *Science | AAAS*. <https://www.science.org/content/article/these-may-be-world-s-first-images-dogs-and-the-y-re-wearing-leashes>

- Guagnin, M., Perri, A. R., & Petraglia, M. D. (2018). Pre-Neolithic evidence for dog-assisted hunting strategies in Arabia. *Journal Of Anthropological Archaeology*, 49, 225-236. <https://doi.org/10.1016/j.jaa.2017.10.003>
- Jonathan García-Allen. (2016, mayo 21). Psicología del color: significado y curiosidades de los colores. Portal Psicología y Mente. <https://psicologiaymente.com/miscelanea/psicologia-color-significado>
- Juan Armando Corbin. (2016, mayo 30). Psicología emocional: principales teorías de la emoción. Portal Psicología y Mente. <https://psicologiaymente.com/psicologia/psicologia-emocional>
- Liño. 2020. Revista 26: El arte es una palabra de cuatro patas: simbología y resemantización del perro, animal protagonista en la obra de Wolf Vostell (pags. 67-78) <https://reunido.uniovi.es/index.php/RAHA/article/view/14463/12890>
- Mark, J. J., & Museum, B. (2024). Los perros en el antiguo Egipto. Enciclopedia de la Historia del Mundo. <https://www.worldhistory.org/trans/es/2-1031/los-perros-en-el-antiguo-egipto/>
- Pascual, C. (2022, 31 agosto). Domesticación del perro - Origen e historia. [expertoanimal.com. https://www.expertoanimal.com/domesticacion-del-perro-origen-e-historia-26182.html](https://www.expertoanimal.com/domesticacion-del-perro-origen-e-historia-26182.html)
- Ramírez, M. T. G., & Hernández, R. L. (2011). Diferencias en Estrés Percibido, Salud Mental y Física de acuerdo al Tipo de Relación Humano-Perro. DOAJ (DOAJ: Directory Of Open Access Journals). <https://doaj.org/article/7d83c38950fe48d0b40b4a42df68f09b>
- Redondo, G. (2020, 1 diciembre). VICEVERSA 80. Viceversa. <https://revistaviceversa.com/viceversa-80/#6>
- Riviere the artist · Artists at Home · Victorian Artists at Home. (s. f.). https://artistsathome.emorydomains.org/exhibits/show/victorian-artists-at-home/briton-riviere--r-a---m-a/riviere-the-artist#_ftnref14
- Sala, À. (2023, 21 julio). Los perros más famosos de la historia del arte. [historia.nationalgeographic.com.es. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/perros-otros-protagonistas-obras-maestras-pintura_19946](https://historia.nationalgeographic.com.es/a/perros-otros-protagonistas-obras-maestras-pintura_19946)
- Serpell, J. A. (1996). Evidence for an association between pet behavior and owner attachment levels. *Applied Animal Behaviour Science*, 47(1-2), 49–60.
- Terrón-Laya, N. (2022, 21 junio). La historia del perro más querido de Picasso: un teckel que fue su compañero incondicional y que inmortalizó 58 veces. *Architectural Digest España*. <https://www.revistaad.es/arte/articulos/lump-el-perro-de-picasso-y-de-las-meninas/29496>
- Terol, S. L. (2021). La vida de una perra guía: entre lo animal, lo humano y lo instrumental. Una aproximación desde la etnografía visual digital. *Tabula Rasa (Bogotá)*, 40, 151-169. <https://doi.org/10.25058/20112742.n40.07>

LISTADO DE IMÁGENES

- Fig. 1 Velázquez, D. (1659) *Retrato del Príncipe Felipe el Próspero* [óleo sobre lienzo, 128,5 x 99 '5 cm.] Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie. Foto: [Los perros más famosos de la historia del arte \(nationalgeographic.com.es\)](https://www.nationalgeographic.com/es/animales/los-perros-mas-famosos-de-la-historia-del-arte/)
- Fig. 2 Gainsborough, T. (1777) *Perra y cachorro de Pomerania* [óleo sobre lienzo, 101 x 129 cm]. Tate Modern ['Perra y cachorro de Pomerania', Thomas Gainsborough, c.1777 | Tate](https://www.tate.org.uk/art/art-works/perra-y-cachorro-de-pomerania-thomas-gainsborough-c1777)
- Fig. 3 Rivière, (1888). *Requiescat* [óleo sobre lienzo]. Naala Nura, planta baja, Grandes Patios. Foto: Art Gallery NWS. https://www.artgallery.nsw.gov.au/media/thumbnails/collection_images/7/7.2003%23%23S.jpg.911x1200_q85.jpg
- Fig. 4 *Giacomo Balla* (1921). *Dinamismo de perro con correa* [óleo sobre lienzo, 89 x 109 cm.]. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (Estados Unidos). Foto: [Dinamismo de perro con correa - Giacomo Balla - Historia Arte \(HA!\) \(historia-arte.com\)](https://www.historia-arte.com/obra/giacomo-balla-dinamismo-de-perro-con-correa/)
- Fig. 5 *Rivière, B.* (1877). *Sympathy*. [Óleo sobre lienzo, 127 x 152.4 cm.]. Tate Britain, Londres, Reino Unido. Foto: ['Simpatía', Briton Rivière, c.1878 | Tate](https://www.tate.org.uk/art/art-works/sympathy-briton-riviere-c1878)
- Fig. 6 : *Goya, F.* (1819). *Perro seihundido*. [óleo sobre revestimiento mural trasladado a lienzo, 79 x 131 cm.]. Museo del Prado, Madrid, España. Foto: [Perro semihundido - Colección - Museo Nacional del Prado \(museodelprado.es\)](https://www.museodelprado.es/colecciones/coleccion-nacional-del-prado)
- Fig. 7 *Gennari, J.* (2014). *Consuelo* [óleo sobre tabla, 6 x 6 cm.]. Colección privada. Foto: [Comfort — Jennifer Gennari](https://www.comfort-art.com/obra/jennifer-gennari-consuelo/)
- Fig. 8. Esquema de trabajo.
- Fig. 9 Tortosa, S. (2024). *El sueño* (detalle)[óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm.].
- Fig. 10 Tortosa, S. (2024). *En serio* (proceso)[óleo sobre lienzo, 60 x 80.5 cm.].
- Fig. 11 Tortosa, S. (2024). *Melancolía* (proceso)[óleo sobre lienzo 92 x 73 cm.]
- Fig. 12 Tortosa, S. (2024). *Melancolía* (proceso)[óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.].
- Fig. 13 Tortosa, S. (2024). *Melancolía* (proceso)[óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.].
- Fig. 14 Tortosa, S. (2024). *Ilusión* (proceso)[óleo sobre lienzo, 65 x 81 cm]
- Fig. 15 Tortosa, S. (2024). *Tu recuerdo* (detalle)[óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.].
- Fig. 16 Tortosa, S. (2024). *La pelota* (proceso)[óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm.].
- Fig. 17. Tortosa, S. (2024). Fragmento de *Sueño* .[óleo sobre lienzo, 73 x 92 cm.].
- Fig. 18 Tortosa, S. (2024). *En serio* [óleo sobre lienzo, 60 x 80.5cm.].
- Fig. 19 Tortosa, S. (2024). *Melancolía*. [óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.].
- Fig. 20 Tortosa, S. (2024). *Ilusión*. [óleo sobre lienzo, 65 x 81cm.].
- Fig. 21 Tortosa, S. (2024). *Tu recuerdo*. [óleo sobre lienzo, 92 x 73 cm.].
- Fig. 22 Tortosa, S. (2024). *la pelota*. [óleo sobre lienzo, 81 x 65 cm.].
- Fig. 23. Visionado de la obra en el espacio.