

TRABAJO FIN DE GRADO BELLAS ARTES

MENCIÓN Bellas Artes

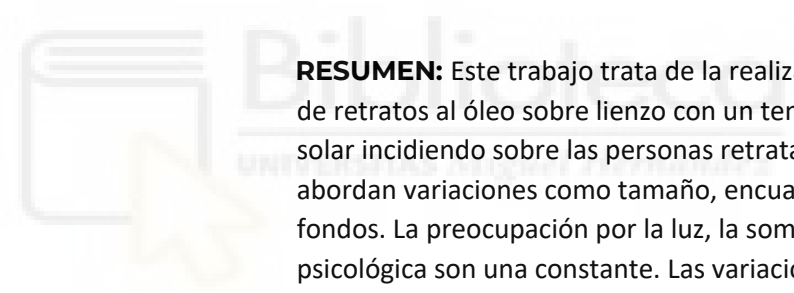
TÍTULO *Al Sol*, estudios de retratos bajo la luz solar.

ESTUDIANTE María Dolores Gutiérrez Varga

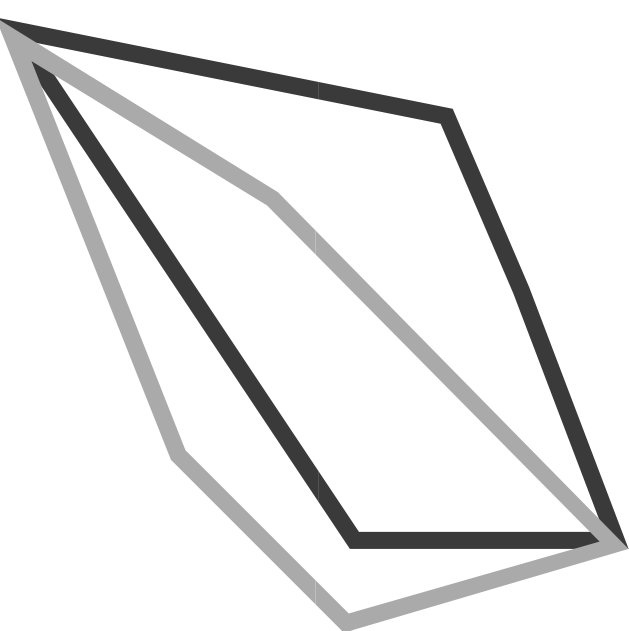
TUTOR/A José Antonio Hinojos Morales

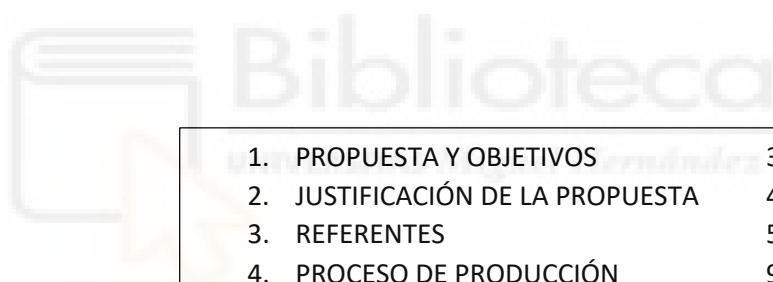
PALABRAS CLAVE: Luz, Sombra, Gesto, Vacío, Levedad, Soledad.

RESUMEN: Este trabajo trata de la realización de una serie de retratos al óleo sobre lienzo con un tema en común, la luz solar incidiendo sobre las personas retratadas. En la serie se abordan variaciones como tamaño, encuadres y diferentes fondos. La preocupación por la luz, la sombra y la expresión psicológica son una constante. Las variaciones responden a experimentaciones abordando plásticamente la misma idea de forma diferente.

INDICE

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS	3
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA	4
3. REFERENTES	5
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN	9
5. RESULTADOS	12
6. CONCLUSIONES	24
7. BIBLIOGRAFÍA	25

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS:

El proyecto se basa en realizar una serie de diferentes retratos con la luz solar como elemento en común. Se quiere investigar y explorar las formas y expresiones como resultado de esta incidencia lumínica. Hay una puesta en escena donde no sólo tenemos un retrato solitario de una persona que está recibiendo la luz y el calor del sol, sino que la escena suele situarse proyectando la sombra del individuo, en muros desnudos o con fondos tenues para darle más protagonismo a la individualidad de la persona enfocada bajo la luz. A nivel conceptual, con esta desnudez escénica, se alude a la condición de soledad del ser humano y a su irreductible presencia dentro de un momento, que es su vida, dentro de un espacio, que es su cuerpo. El uso del color amarillo con sus diferentes matices conecta con conceptos como la impermanencia y la aceptación de lo efímero. Se quiere indicar el vacío que rodea la existencia, representada por ese instante de iluminación que nos proporciona la luz del sol como metáfora de la vida.

OBJETIVOS:

- Construir una serie de retratos con coherencia plástica y conceptual.
- Crear volúmenes destacando el contraste entre luces y sombras que se producen al incidir los rayos del sol en las figuras.
- Experimentar con el efecto de las sombras proyectadas.
- Captar la psicología y vulnerabilidad de las figuras expuestas sin refugio bajo la luz.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:

“El sol que todo lo ve, todo lo ilumina”, canto *XII*, *La Odisea*, Homero.

El cuerpo y el rostro humano me interesan como objetos de representación y análisis. El interés surge no sólo por el físico en sí -la belleza o la decadencia humana siempre me han resultado fascinantes- sino también por la posibilidad de la representación de los aspectos psíquicos y existenciales. El ser humano es un reto siempre interesante y como objeto de estudio físico y psicológico ha sido una constante en mis trabajos pictóricos.

El deseo de expresar los efectos del sol incidiendo en el cuerpo y la mente del ser humano me cautiva por experiencia personal. El elemento solar es clave por la conciencia que he desarrollado en mi recorrido vital, por lo que resulta un argumento importante en esta obra. Nací y me crié en el norte de España, después me trasladé a Alemania donde fui consciente del anhelo por la luz y el calor del sol. Además, los estudios de Historia del Arte Antiguo me aportaron el conocimiento, así como diversas consideraciones sobre la importancia y la veneración al sol en las civilizaciones preeuropeas como una de las deidades más antiguas.

Por lo tanto, el elemento sol es un argumento y una constante que participa activamente dentro de las temáticas en mis trabajos.

Mi intención consiste en reflejar tanto sensaciones de placer, causadas por la luz y el calor de nuestra principal fuente vital, como reflejar la desnudez de nuestra condición siempre presente para captarla en un momento o instante cualquiera dentro de la cotidianidad. La presencia de personas sin apenas argumento ambiental en escenarios solitarios, quiere indicar el silencio como consecuencia de la levedad, el vacío y la irreversibilidad del tiempo al que estamos sujetos.

Por otro lado, también resulta objeto de consideración el lado opuesto a la luz, la sombra, tanto la generada por el volumen de los cuerpos como la proyectada.

“Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad”, Jung, C. G. 2014. *El Hombre y sus símbolos*. Paidós.

En esta serie se quieren aunar los elementos sol, sombra y ser humano, pretendiendo reflejar la atmósfera que se produce entre los tres como condición existencial.

3. REFERENTES:

3.1 MARIANO FORTUNY:

A lo largo de su vida Fortuny inventó un sinnúmero de patentes relacionadas con la luz. Así mismo se esmeró en desarrollar la iluminación indirecta para teatro y escenografía en general. Dentro de su galería de retratos sobre diferentes individuos en España y en el Norte de África, realiza en 1871 un retrato al óleo, "Viejo desnudo al sol", fig. 1, donde capta la intensidad y el placer que surte la luz y el calor del sol en el viejo cuerpo que disfruta de esta sensación, una sensación de placer, serenidad y sentimiento reconfortante que brinda el sol al incidir sobre el cuerpo de un ser vivo.

Fig. 1. Mariano Fortuny: Viejo desnudo al sol (1871) Óleo sobre lienzo. 76x60cm.

3.2 LUCIAN FREUD:

Con sus desnudos a gran escala busca reflejar la vulnerabilidad del cuerpo y la plasticidad de la carne en la pintura. El motor principal de sus temas en su producción plástica es la representación de la textura de la carne. Esta temática inunda lienzos con todo tipo de cuerpos cargados con gruesos empastes, que resultan como sedimentos que sugieren el paso del tiempo.

Fig. .2 Lucian Freud: Eli y David (2006) Óleo sobre lienzo. 86x74cm.

3.3 ELISABETH PEYTON:

La pintora neoyorkina retrató tanto a sus amigos como a personajes famosos, sobre todo del mundo de la música y el cine. Trabaja a partir de fotografías tomadas por ella, normalmente en interiores donde la luz juega un papel importante, pero suele trabajar con una iluminación suave y delicada que resalta la expresividad de las personas retratadas. Utiliza la luz, sobre todo para enfatizar las emociones y la intimidad, creando un ambiente de cercanía y vulnerabilidad y a menudo creando una atmósfera casi etérea.

Fig. 3. Elisabeth Peyton: Klara (2012) Óleo sobre aluminio. 36x43,5cm.

3.4 MARLENE DUMAS:

Dumas explora en su obra las complejidades de la psique humana, que es un tema central en la teoría de la sombra de Jung. Sus retratos a menudo revelan aspectos oscuros y reprimidos de la condición humana, evocando el concepto de sombra como parte de lo que no queremos reconocer. Utiliza la luz y la sombra para crear una sensación de profundidad psicológica. De esta manera, su obra puede verse como una exploración visual, invitando a confrontar aspectos ocultos cuando sus figuras parecen desvanecerse en la sombra, cuestionando la solidez del yo.

Fig. 4. Marlene Dumas: The Dead of the Author (2003) Óleo sobre lienzo. 42x50cm.

3.5 LYNETTE YIADOM-BOAKYE:

Conocida por sus pinturas de personajes atemporales captados en momentos cotidianos de felicidad, complicidad y soledad. Sus exuberantes óleos sobre lienzo o sobre lino rugoso retratan con pinceladas sueltas a personas ficticias sobre fondos teatrales. La artista no trabaja con modelos reales, sino que sus figuras son composiciones tomadas de distintas fuentes, como álbumes de recortes y dibujos, recuerdos y observaciones de la vida cotidiana. El vestuario o atuendo, no permiten situar a las figuras en un espacio y tiempo concretos. Los cuadros nos invitan a detenernos y observar cuidadosamente, reforzando la idea de que una parte de la interpretación dependerá de la imaginación de quien contemple su obra.

Fig. 5. Lynette Yiadom-Boake: Radical Trysts (2018) Óleo sobre lienzo. 177x160cm.

3.6 ALEX KANEVSKY:

Pintor ruso-estadounidense conocido por sus retratos y escenas que evocan atmósferas etéreas. A menudo utiliza colores con contrastes de fríos y cálidos, paletas vibrantes que recuerdan la luz del verano, creando una sensación de movimiento y calor. Sus obras son abstractas y figurativas a la vez, capturando la fugacidad de los momentos veraniegos y del tiempo.

Fig. 6. Alex Kanevsky: Nadador con barriga (2014) Óleo sobre madera. 51x51cm.

3.7 RINEKE DIJKSTRA:

“No necesito saber nada de las personas que fotografío, pero es importante que reconozca algo de mí en ellas”.

La fotógrafa holandesa alcanzó la fama con la serie *Beach Portraits* (1992-2002), caracterizada por un conjunto de retratos frontales y de cuerpo entero de adolescentes, realizados en EE UU, Gran Bretaña, Bélgica, Ucrania, Croacia y Polonia. La búsqueda de identidad y personas en momentos de transición vital es el foco sobre el que la fotógrafa construye su discurso. Siguiendo la misma línea, Dijkstra retrata a madres que acaban de dar a luz o a militares tras vivir experiencias de conflicto. La luz del día es siempre su fuente principal de iluminación.

Fig. 7. Rineke Dijkstra: *Beach Portraits*, De Panne (1992). 130x104cm.

3.8 OLAFUR ELIASSEN:

Eliasson ha desarrollado diversos experimentos con la densidad atmosférica en espacios expositivos. La percepción de la experiencia física y las sensaciones son clave en su preocupación artística. La instalación, *Room of one colour* (1997), escultura con lámparas monofrecuencia de dimensiones variables, produce que los espectadores pierdan su sentido del espacio y la perspectiva, experimentando el ser sumido por una luz intensa.

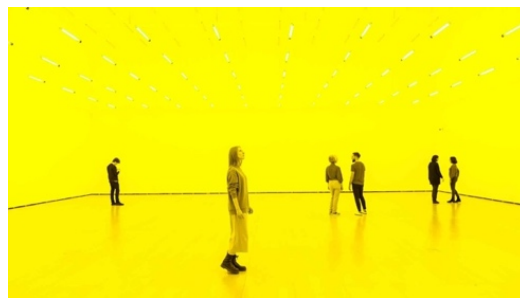

Fig. 8. Olafur Eliasson: *Room of one colour* (1997) Lámparas monofrecuencia. Dimensiones variables.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN:

4.1. La primera parte de este trabajo ha consistido en realizar fotos de gente cercana, principalmente compañeros de la facultad de BB AA. Estas personas fueron fotografiadas de forma espontánea, en días de sol y normalmente en el mismo lugar. La localización es un lugar de paso dentro de la facultad, un gran muro que suele recibir el intenso sol del mediodía, aunque algunas están tomadas a otras horas. El punto de vista es, en general, frontal y en algunos casos con un ligero picado o contrapicado. Las personas se sitúan de frente, de semiperfil o sentadas.

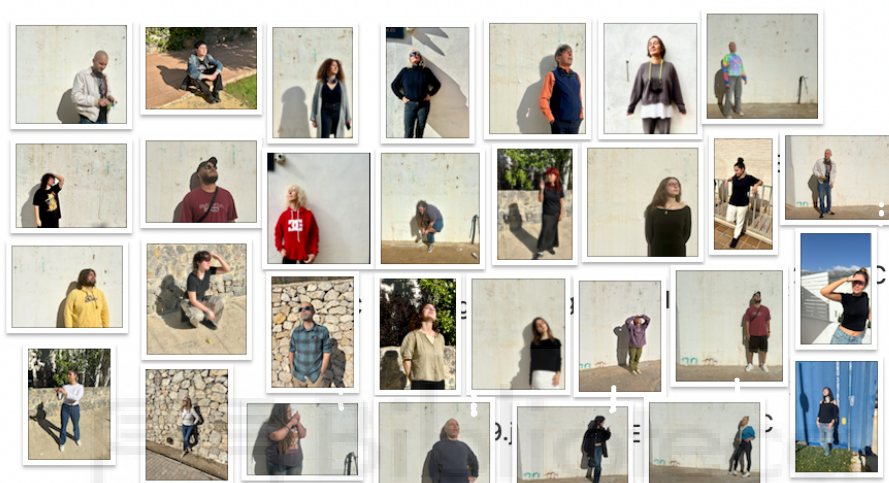

Fig. 9. Lola Gutiérrez: Serie fotos gente Al Sol.

4.2 Se realizó un trabajo precedente que constituye el principio de la serie. Se trata de una serie de retratos en acrílico, basados en las mismas fotografías y con fondo amarillo intenso como alusión al sol. El trabajo de formato cuadrado, 40x40cm, inicia la idea y el trasfondo conceptual siguiendo la misma idea. A partir de aquí se va a desarrollar las siguientes obras de formatos más grandes y variaciones en los fondos.

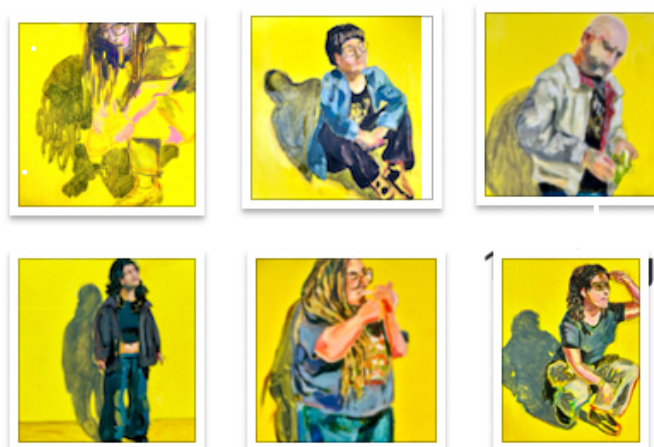

Fig.10. Lola Gutiérrez: Serie acrílicos sobre lienzo Amarillo al Sol. 40x40cm.

4.3. Se empiezan los primeros retratos al óleo abandonando el amarillo intenso de fondo como elemento unificador. Se intenta plasmar las diferentes luces y matices de los reflejos solares como base inicial. Los bocetos pretenden tener en cuenta la luz captada inicialmente por la cámara y por el ojo que fotografía, ese momento donde la persona se detiene al sol.

Fig. 11. Marina. 40x50cm

Fig. 12. Boceto Alba. 46x55cm

Fig. 13. Boceto Ciara. 34x45cm

Fig. 14. Boceto Elisa. 50x65cm

4.4. El proceso se balancea entre la captación de la luz que incide en el cuerpo, la sombra propia, la proyectada en el escueto fondo del muro y la expresión de los retratados. Con el gesto se intenta reflejar el momento en el que la persona hace una breve pausa en su destino cotidiano para dejar paso a la sensación existencial que lleva dentro. Ese instante donde incluso parece que el tiempo también se detiene.

Fig. 15. Boceto Carmen, 55x70cm.

Fig. 16. Boceto Eduardo, 34x45cm

4.5. La serie se va trabajando en diversos subgrupos según el tamaño del formato, de cuerpo entero, plano americano o primeros planos. En cuanto a los fondos, son neutros o algo más narrativos. Así mismo, la pincelada va abordando diferentes trazos gestuales:

Fig.17. Natalia, 55x70cm.

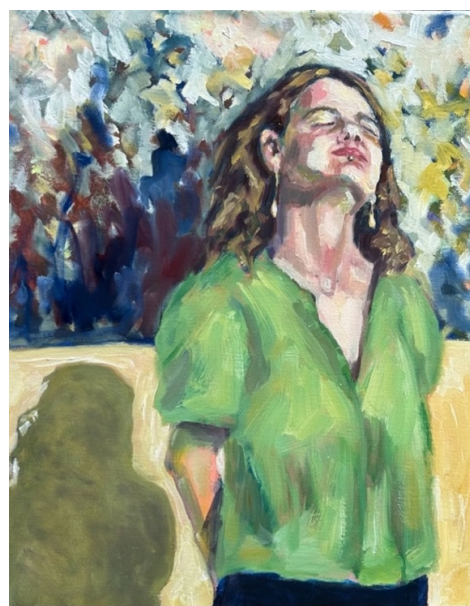

Fig. 18. Chiara, 34x45cm

5. RESULTADOS:

Fig. 19. 1.Carmen (2025), óleo sobre lienzo, 46x55cm

Fig. 20. 2.Eduardo (2025), óleo sobre lienzo, 46x55cm

Fig. 21. 3. Alba (2025), óleo sobre lienzo, 46x55cm

Fig. 22. 4. Elisa (2025), óleo sobre lienzo, 50x65cm

Fig. 23. 5. Iris (2025), óleo sobre lienzo, 50x65cm

Fig. 24. 6. Marina (2025), óleo sobre lienzo, 40x50cm

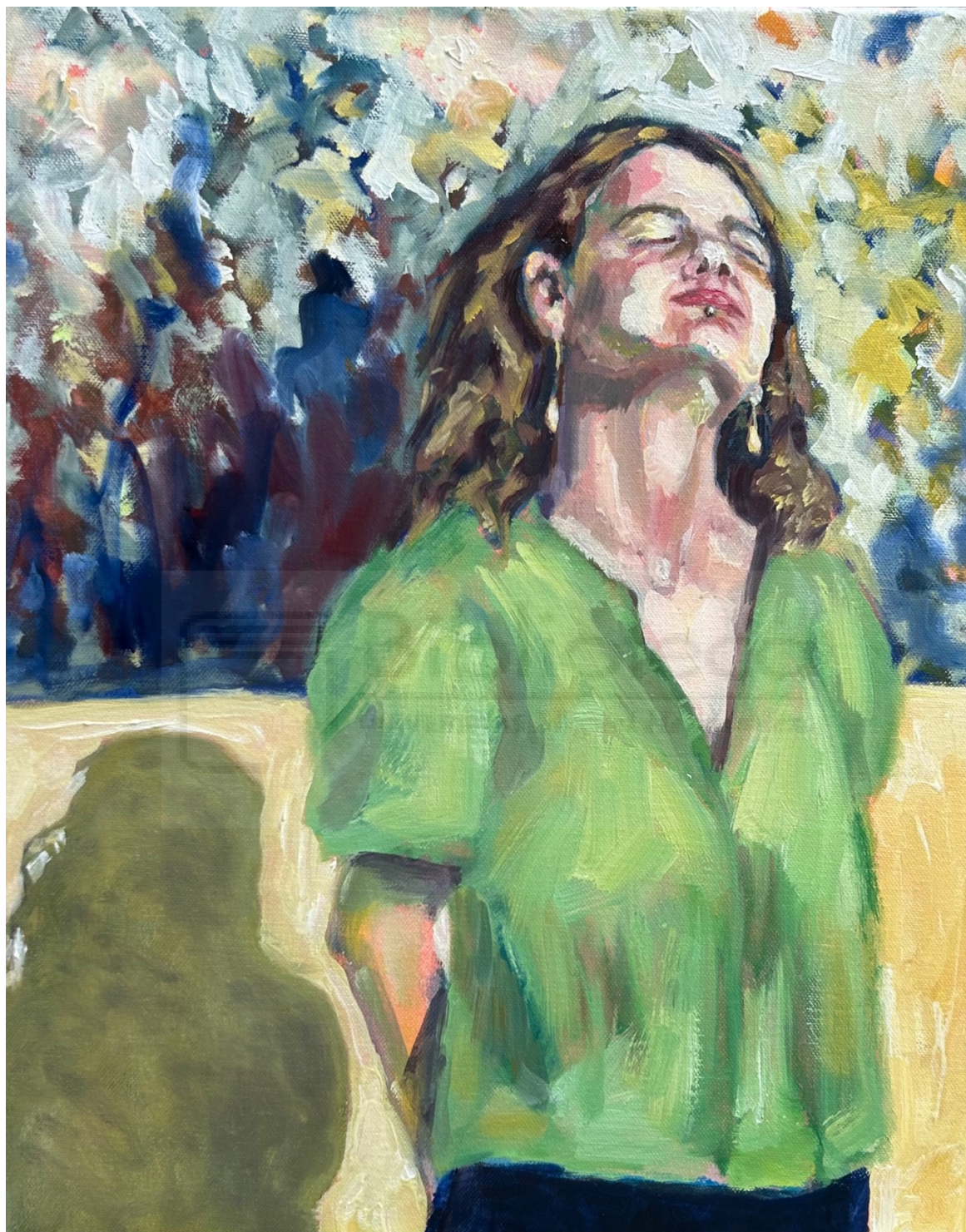

Fig. 25. 7. Chiara (2025), óleo sobre lienzo, 40x50cm.

Fig. 26. 8. Natalia (2025), óleo sobre lienzo, 50x65cm

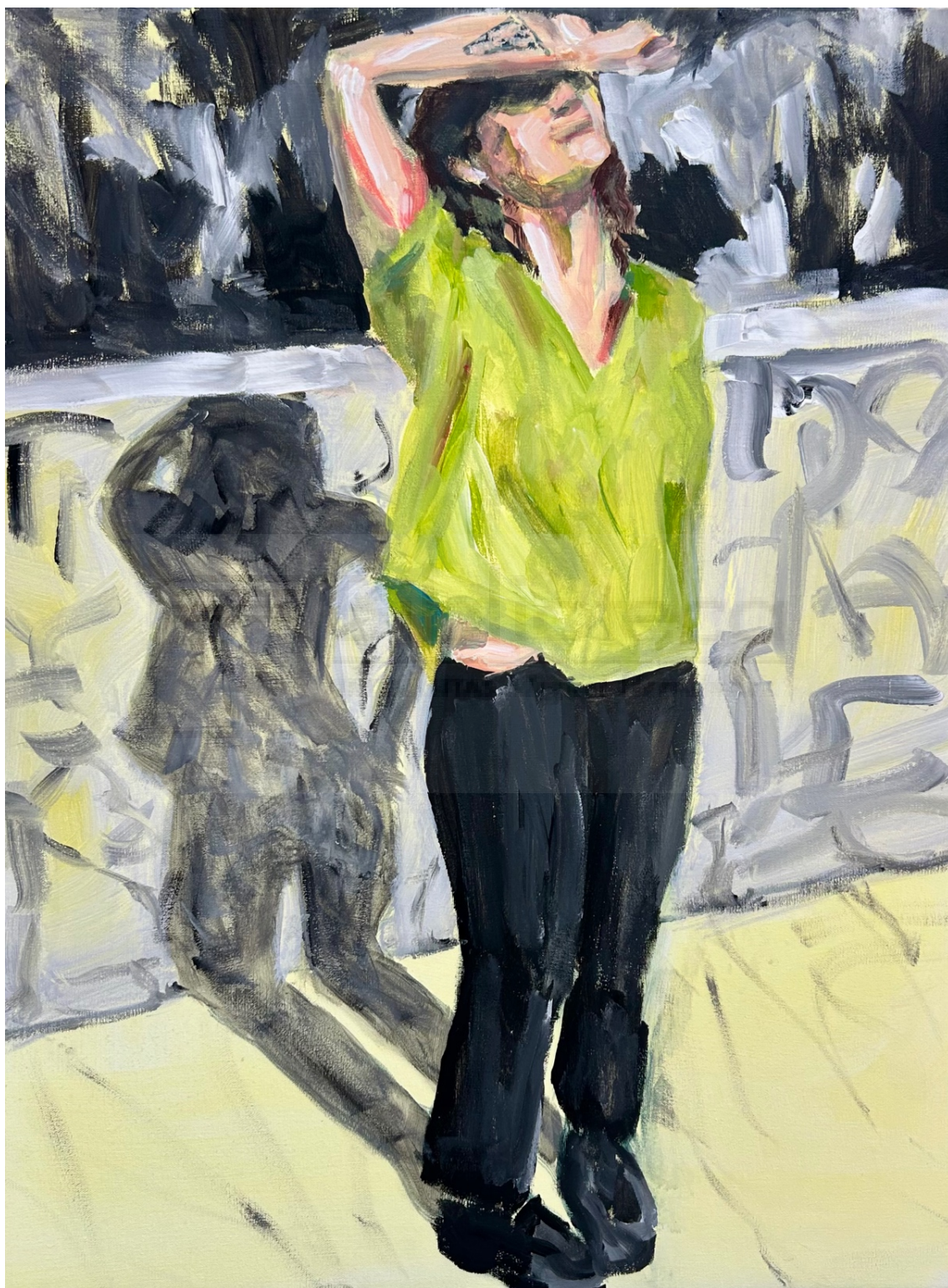

Fig. 27. 9. Chiara 2 (2025), acrílico sobre lienzo, 50x65cm

Fig. 28. 10. Tomás (2025), óleo sobre lienzo, 61x50cm

Fig. 29. 11. Rocío (2025), óleo sobre lienzo, 61x50cm

Fig. 30. 12. Mar (2025), óleo sobre lienzo, 61x50cm

Fig. 31. 13. Lola (2025), óleo sobre lienzo, 61x50cm

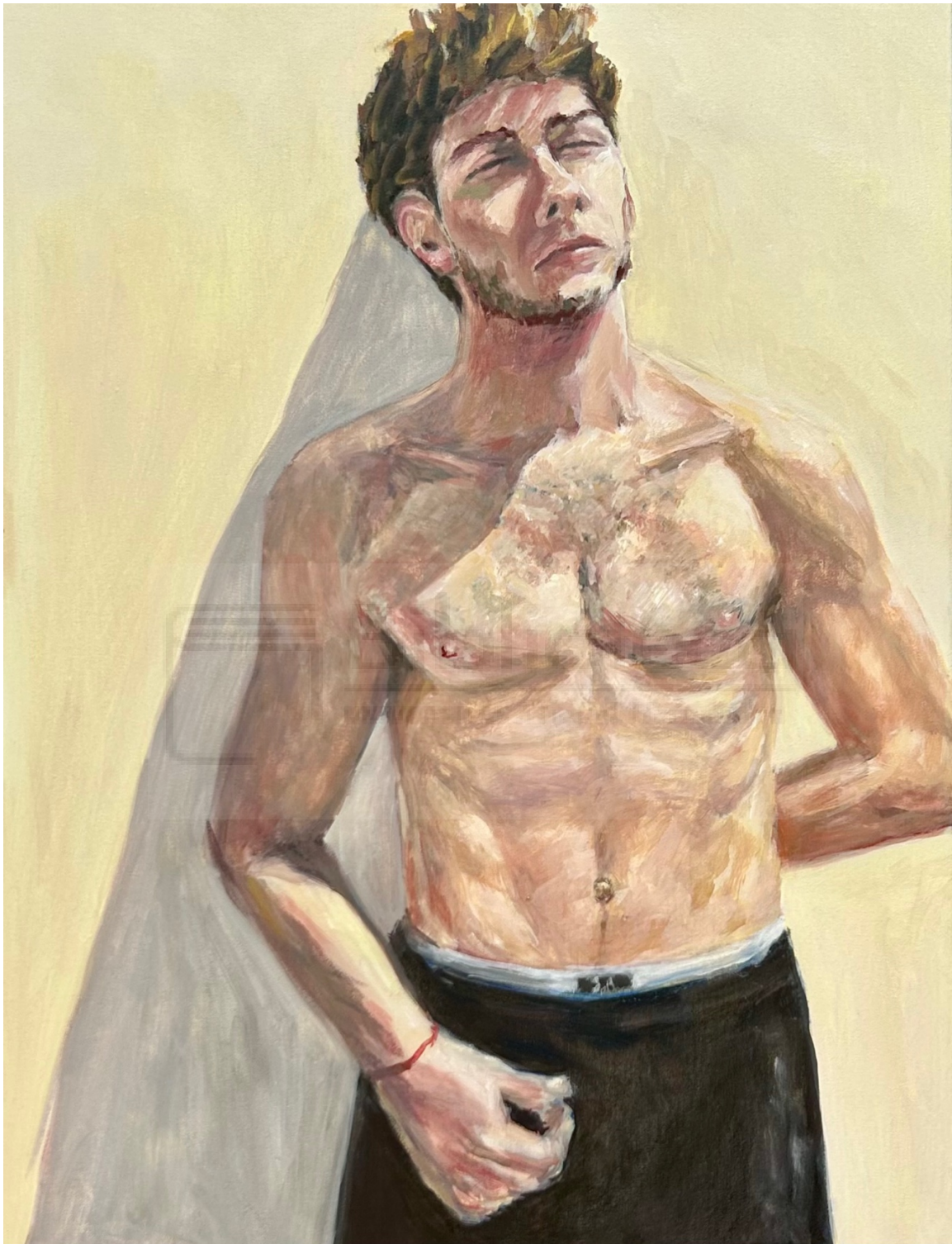

Fig. 32. 14. Joven al sol (2025), óleo sobre lienzo, 50x65cm

Fig. 33. 15. Joven al sol 2 (2025), óleo sobre lienzo, 55x65cm

6. CONCLUSIONES:

Con el tratamiento de la luz sobre los cuerpos se ha logrado mantener la coherencia conceptual pretendida, revelándose como una idea cada vez más significativa. A medida que se fue profundizando y trabajando en esta idea se fue alcanzando progresivamente la solidez que se pretendía a nivel teórico.

En cuanto a la expresión plástica, conforme al trabajo que se desarrollaba y como resultado de la exploración, han surgido variaciones respecto a formatos, fondos y encuadres. Estos cambios han aportado expresividad a los volúmenes y sentido al conjunto de la serie, permitiendo que los retratos se retroalimenten y se expliquen entre sí, evidenciando los puntos en común entre las variaciones.

Los primeros retratos se han elaborado con más detalle, pero a medida que avanzaban, el estilo se volvió más fluido y expansivo con pinceladas más libres y expresivas que desdibujan los rasgos en favor de la gestualidad. El trazo se ha ido soltando, tal como se había planteado inicialmente.

La intención en los dos últimos retratos alude al primer referente, *Viejo desnudo al sol*, donde se representa a un joven compañero. Con estas obras quiero establecer una relación plástica y vital con el cuadro de Mariano Fortuny como colofón. El primero de estos dos últimos retratos no se ciñe estrictamente a las premisas anteriormente citadas, sino que se intenta detallar las formas.

Las personas retratadas se expanden dentro de los encuadres, casi alcanzando los límites de la escena, como si intentaran acercarse a modo de zoom a la interioridad de los sujetos.

La luminosidad permanece constante, y las sombras, que forman parte de ella, actúan como un foco que revela una cierta vulnerabilidad. Al mismo tiempo, la conciencia queda reflejada sutilmente inmersa en la luz y la sombra.

7. BIBLIOGRAFÍA:

- Cousins, Mark, 2018, *"Historia y Arte de la Mirada"*. Ediciones de Pasado y Presente, S.L. Barcelona.
- Graham, Andrew, 2018, *"Arte. La historia visual definitiva"*. DK (ed.) London.
- Gurney, James, 2015, *"Color and Light"*. Anaya (ed.) Madrid.
- Jiménez-Blanco, M.Dolores, 2018, *"La Guía del Prado"*. Museo Nacional del Prado(ed.) Madrid
- Pickard, Charlie, Knopf, Djamila, Fowkes, Nathan, 2023, *"Color y Luz"*. Grupo Anaya, Madrid.
- Rosenthal, Johannides, 1993, *"Amerikanische Kunst im 20 Jahrhundert"*. Prestel (ed.) Berlin.
- Withford, Frank, 1987, *"Retratos Expresionistas"*. Destino (ed.) Barcelona.

WEBGRAFÍA:

- <https://www.Alejandra de Argos.com>
- <https://www.ARTE.com>
- <https://www.artehistoria.com>
- <https://www.la revista e-flux.com>

