

UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
FACULTAD DE ARTE
ESCUELA DE ARTES VISUALES

LAS EXPRESIONES DEL ROSTRO

FIGURELLA ZOFFOLI MOMBERG

Memoria presentada a la Escuela de Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae,
para optar al grado de Licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura

Profesor Guía Taller de Grado Pintura: Víctor Pavez Miranda

Profesor Guía Preparación de Tesis: Andrea Jösch Krotki

Santiago, Chile

2016

i

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi familia por su apoyo incondicional durante mis estudios.

A mi profesora Andrea Jösch por su ayuda en el desarrollo de este trabajo.

A Víctor Pavez por guiarme y enseñarme.

A Pablo Meyer por su permanente apoyo durante mi carrera.

Índice

	Resumen	1
1.	El Rostro	2
2.	La Morfopsicología	3
	3.1 Ley de Dilatación- Retracción	4
	3.2 Ley de Tonicidad- Atonía	6
	3.3 La Simetría y Asimetría del cerebro y el rostro	7
	3.4 Áreas del rostro	8
3.	La sociedad de exigencia y rendimiento	12
4.	Referentes Visuales	16
	5.1 Lucian Freud	16
	5.2 Jenny Saville	18
	5.3 Rembrandt	22
	5.4 Henrik Uldalen	25
5.	Proceso de Obra	29
	Conclusión	31
	Bibliografía	32

Resumen

Mi memoria de grado trata sobre la representación de la figura humana, principalmente el retrato, con la intención de reflejar la personalidad y psicología de las personas. Esto, tomando en cuenta, en que vivimos en una sociedad de rendimiento y la exigencia, utilizando el estudio e investigación de los tipos de rostros, la técnica pictórica y el trabajo de las expresiones del rostro.

1. El Rostro

En los rostros que realizo exagero los rasgos para extremar la apariencia de los personajes, asociando los rostros con lo interno de las personas, pero al ser manipulados y extremados en sus facciones, también reflejan mi propio ser. En ellos uno puede develar angustia, ahogo, agonía, tristeza, frustración, etc. o todas las anteriores, pues me interesa que el espectador tenga un diálogo personal consigo mismo, a través de mis pinturas, llevarlos a un viaje de recuerdos y sentimientos.

Según Lange, (1942:43):

[...] la forma fundamental de la cara está condicionada ante todo, por la herencia, raza, familia, constitución, carácter y temperamento, pero sobre todo, es la cara heredada. Las vivencias y experiencias, el medio ambiente, la profesión que van grabando, en el discurso de la vida, nuevas líneas y formas nuevas, es decir los rasgos, estos que surgen gracias a la actividad de los músculos de la cara.

Mi manera de representarlo es en un fondo oscuro o claro en que aparece el rostro a partir de la luz, en primer plano. Esto genera varios contrastes de luces y sombras, en donde el sujeto se despega del fondo o por medio de trasposos que generan una degradación entre la figura y el fondo, por medio de cambios sutiles.

El rostro esta trabajado con una carnalidad de colores claros o fríos, destacando, a través de pinceladas sueltas y con mucha gestualidad; es decir, en distintas direcciones y brochazos marcados. Esto genera en el rostro texturas, expresiones y carácter.

Por otro lado, las miradas son esenciales en mi pintura, la mayoría de los retratados observan directamente al espectador. La mirada para mí es el medio más directo o cercano para percatar los sentimientos del otro. Uno podría pensar que en la comunicación verbal se manifiestan los sentimientos, pero ¿será realmente cierto y sincero lo que nos comunican? En el mundo actual, tan vertiginoso y exigente, las personas no muestren su lado sensible o

sus propios sentimientos, ya que la competitividad del sistema lo entiende como una debilidad. Pero, a través de la mirada, las lágrimas y la expresividad de los ojos se delata lo más íntimo. ¿Es posible entonces acercarse a algo un poco más verdadero?

3. La Morfopsicología

El estudio de la Morfopsicología o Morphopsychologie (morpho: forma, psycho: alma) es una ciencia clínica que estudia de manera precisa el carácter, la personalidad, temperamento, actitudes y aptitudes de las personas, a través de la observación y el estudio del rostro. Se basa en un trabajo de manera sintética que cubre tres campos: la biología, la fisiología y la psicología. Esta ciencia fue creada en 1937 por el Dr. Corman (1901-1995) y ejercida por Julián Gabarre Mir (1947), quienes intentaron demostrar cómo a partir de los tipos de rostros se pueden establecer conocimientos y construir hipótesis de la personalidad y características psicológicas de las personas.

Según el Instituto de Morfopsicología de Madrid por Julián Gabarre (s/f)

Es una ciencia clínica humana, que estudia de manera muy precisa el carácter, el modo de conocer y comprender a las personas, sus aptitudes por medio de la observación del rostro y los elementos que lo componen. Está demostrado que el rostro es la terminal de nuestra neurofisiología y como consecuencia en él podemos ver la conducta de los seres humanos con una precisión inigualable.

En 1978 Julián Gabarre es contratado como director ejecutivo personal de un grupo hospitalario, cargo que ejerció durante 18 años, lo que lo llevó a tener una fuerte relación con la salud mental de las personas. Ahí conoció al profesor Dr. Corman que lo incitó a estudiar la Morfopsicología y lo ayudó a seguir investigando sobre esta ciencia.

Julián Gabarre creó el Instituto Superior de Morfopsicología y consiguió el porcentaje más alto de alumnos diplomados en la historia de Francia, expandiéndose a otros países. Cuando murió el Dr. Corman se produjo un descenso de esta práctica y enseñanza, por desacuerdos y diferencias de opiniones entre los psicológicos. Pero Julian Gabarre sigue orientando y dirigiendo el instituto con los interesados y creyentes en esta ciencia.

La disciplina de la Morfopsicología tiene un protocolo o pasos a seguir al analizar al individuo, primero observa el esqueleto facial o marco óseo que representa la vitalidad o energía de las personas, después el triángulo de los sentidos, la zona de los ojos, nariz y boca en donde se establece la comunicación entre las personas y, por último, la carne y músculos que dan forma al rostro, es decir, es quien ofrece información sobre la forma o actitud de adaptarse con el entorno.

Algunos métodos del análisis sobre el rostro son ley de Dilatación- Retracción, la ley de Tonicidad- Atonía, la Simetría y Asimetría del cerebro y el rostro y las áreas del rostro.

3.1 Ley de dilatación-retracción

La Dilatación (expansión)

Son los rostros redondos y anchos, ojos saltones, nariz respingada y ancha, boca grande y labios carnosos, tienden absorber todo, física y emocionalmente (poca capacidad para seleccionar). Por lo que son apasionados, abiertos, energéticos, sociables, tienen gran apertura de mente, pero poco control, viven en un mundo objetivo y son optimistas.

Figura Nº 1: Ley de Dilatación-Retracción

Fuente: morfopsicologia.com

La Retracción (conservación)

Son sujetos de rostros planos, delgados y estrechos, ojos pequeños y hundidos, boca pequeña, nariz alargada, son hipersensibles, por lo que son selectivos a lo que les rodea, pasivos, les gusta aislarse, son subjetivos y tienen un buen control de sí mismos. Un ejemplo de la diferencia entre la ley de dilatación y retracción:

Figura Nº 2: Dr. Corman, Dilatación, Retracción y Tipos Mixtos.

Fuente: gabinetedemorfopsicologia.blogspot.cl

3.2 Ley de tonicidad- atonía (tiene relación con el sistema nervioso) Nos informa sobre la capacidad de las personas para tener una actitud activa o pasiva ante la vida. Se puede aplicar en todos los niveles del rostro.

La tonicidad refiere a sujetos de ojos rasgados, boca hacia arriba, nariz bien diferenciada, voz fuerte, poca grasa corporal, etc., también se relaciona con todo aquello que este concentrado, tenga línea recta y cuadrada.

Según la revista VidaNatura (2016: vidanaturalia.com)

La tonicidad es sinónimo de una actitud activa ante la vida, de las ganas de superación y reafirmación, claridad, precisión, del dominio mental y de la capacidad para llevar a la realidad las ideas u objetivo.

La Atonía habla acerca de los sujetos con rasgos que dan la sensación de caer hacia abajo, labios abiertos, poca cantidad de cejas, parpados caídos, etc.; gran grasa corporal y poca actividad física.

La atonía es sinónimo de una actitud pasiva, son personas introvertidas, flojas, poco ambiciosas y sociables, se dejan llevar fácilmente (influenciables), son propensos a caer en las drogas o vicios, tienen actitud derrotista, se sienten poco capaz de llevar a cabo sus metas, pero son creativos y de gran imaginación. Al ser pasivos son intuitivos y espirituales.

La tonicidad-atonía tiene que ser equilibrada y moderada ya que si una persona es extremadamente tónica puede ser agresiva, manipuladora y destructiva en el rendimiento físico y si es muy atónico tienen una vida solitaria y poco ambiciosa en sus proyectos y metas, por lo que no se sienten conforme con sus vidas.

3.3 La Simetría y asimetría del cerebro y el rostro

Las personas muy proporcionadas o simétricas, son señal de inmovilismo, es decir, no son activas sino sedentarias, por lo que no saben lo que les rodea (poca percepción del mundo). Las personas muy asimétricas pertenecen a una dualidad interior, de gran complejidad.

Pero si hay un equilibrio entre la simetría y la asimetría es señal de diferenciación, asimilación de las experiencias, de la percepción.

Existen 2 tipos de asimetrías en el rostro, la asimetría en anchura y la asimetría en altura. La asimetría en anchura, es la diferencia entre el lado derecho e izquierdo en el cerebro y el rostro. En el lado derecho se manifiestan las emociones, está relacionado con las relaciones profesionales, sociales y el futuro.

En el lado izquierdo se manifiesta lo verbal y racional. En general está relacionado con el pasado y con nuestra vida sentimental. Si el lado izquierdo es de retracción (conservación) significa que las experiencias de la niñez tuvieron consecuencia y se han tenido que proteger más.

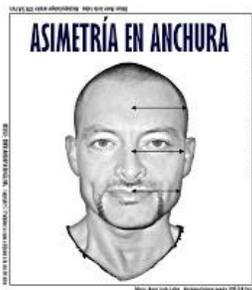

Figura N° 3: Moisés Acedo Codina, Asimetría en Anchura

Fuente: gabinetedemorfopsicologia.blogspot.cl

Mientras que la asimetría en altura se diferencia entre el lado derecho e izquierdo en la distancia de los ojos y boca. El lado más retractado y corto, es generalmente el lado que más usamos. Si el lado derecho es más corto indica energía para dirigir el presente y futuro sin problemas. Si el lado izquierdo es más corto se relaciona con la atonía, poca decisión con las acciones. Si la desigualdad de las dos mitades es grande, se puede pasar de un estado a otro de manera muy rápida de forma compulsiva, por ejemplo de alegre a triste, etc.

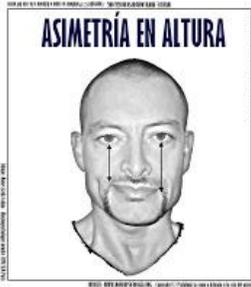

Figura N° 4: Moisés Acedo Codina, Asimetría en Altura.

Fuente: gabinetedemorfopsicologia.blogspot.cl

3.4. Áreas del rostro

Existen tres zonas de análisis del rostro, la zona alta, media y baja, como podemos observar en la siguiente imagen:

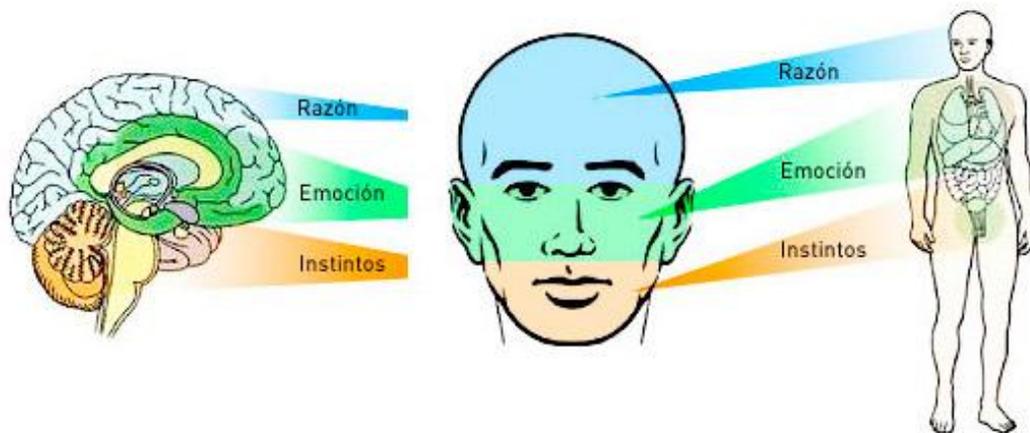

Figura N° 5: Esquema de Morfopsicología

Fuente: martaprietoasiron.com

La zona alta es la cerebral se enfoca en la frente, cejas, ojos y cráneo, se refiere a los pensamientos de las personas, entre más grande sea el área superior del rostro, es mayor la capacidad de análisis y actividad de reflexión. Si lo relaciono con mis pinturas, en el caso de la representación, son ojos exagerados, intensos y mirando al espectador, eso genera que se apoderen de uno y que el espectador tenga una reflexión interna e íntima consigo mismo.

Según Byung-Chul Han (2015:53)

La *vita contemplativa* presupone una particularidad pedagógica del mirar. En *El ocaso de los Dioses*, Nietzsche formula tres tareas por las que se requieren educadores: hay que aprender a *mirar*, a *pensar* y a *hablar y escribir*. El objetivo de este aprender es, según Nietzsche, la «cultura superior». Aprender a *mirar* significa «acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia, a dejar que las cosas se acerquen al ojo».

Figura N° 6: Fiorella Zoffoli (2014), Sin Título

Fuente Propia

La zona media es la sentimental, que abarcan los pómulos, mejillas y nariz, serían personas sensibles y emocionales. En mis obras las narices son predominantes, pronunciadas, volumétricas, bien exageradas y siempre están presentes, ya que para mí es muy importante que el sujeto retratado pueda acercarse lo más posible a lo emotivo y sensible.

Figura N° 7: Fiorella Zoffoli (2014), Sin Título

Fuente Propia

Un ejemplo de lo mencionado es la Figura N° 7, trabajada con tonalidades oscuras, el rostro poco definido por el manejo de las luces y sombras, ángulo en primer plano, gran tamaño y volumen, simboliza la zona sentimental, generada también desde la penumbra; es decir, el conjunto de todo lo que aparece en la imagen puede analizarse como un

sentimiento de ahogo, miedo, vergüenza, etc., esto a través de la técnica pictórica y la Morfopsicología.

La zona baja es la instintiva, se encuentra la mandíbula inferior, la boca y el mentón, esto se relaciona a sujetos dominados por impulsos e instintos, se podría decir personalidades más agresivas; por ejemplo, en uno de mis cuadros hay una mujer golpeada, retratada desde una perspectiva inferior, exagerando la parte de la mandíbula y ocultando la boca con sombras y oscuridad.

Figura N° 8: Fiorella Zoffoli (2015), Sin Título

Fuente propia

Me interesa destacar todos o algunos rasgos para ir mezclando distintas personalidades, trabajando así los diferentes sentimientos y sensaciones que todos contenemos. No solo quiero generar un impacto, también hay un control de análisis e investigación corporal para tener más certeza de que el espectador logre conectarse con lo que quiero expresar.

4. La sociedad de exigencia y rendimiento

Otro de los temas que me interesa trabajar es cómo la sociedad se enfrenta a las nuevas tecnologías y sus avances comunicacionales, los cuales han generado una sociedad en constante movimiento y consumismo, en donde las personas se sienten en la obligación de estar comprometidos a cumplir y rendir con las exigencias del medio. Como dice Byung-Chul Han (2015:36): “Correr no constituye ningún modo nuevo de andar, sino un caminar de manera acelerada.” Un ejemplo de ellos es el enfoque de las empresas o instituciones para contratar personal nuevo, que se relacionan más con habilidades de flexibilidad, de un desplante perfecto en el sentido de la belleza establecida, currículo extenso y elaborado.

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico):

Chile tiene la tasa de licenciados desempleados más alta de los 34 Estados pertenecientes a este organismo, con un 5,4%, y le sigue México con un 4,8% de licenciados desempleados y la tasa más alta de Cesantes Ilustrados; es decir, personas que pagaron un instituto, CFT y/o Universidad por un periodo determinado, inclusive solicitando un crédito, pero que hoy no encuentran trabajo en lo que estudiaron o simplemente se encuentran cesantes.

Por lo que se puede deducir que la exigencia, esfuerzo, cansancio, estrés, insatisfacción, frustración, depresión, etc. es constante en este grupo.

Según Byung-Chul Han (2015:25-29):

La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento.” Y continúa diciendo que “Lo que provoca la depresión por agotamiento no es el imperativo de pertenecer solo a sí mismo, sino la *presión por el rendimiento*. Visto así, el síndrome de desgaste ocupacional no pone de manifiesto un sí mismo agotado, sino más bien un alma agotada, quemada.

Un ejemplo de cómo esto llega a la producción artística son los retratos de Julián Opie Sus, nacido en Londres en 1958, quien por medio del pop e imágenes sin volumen, totalmente planas, quiere representar la sociedad sin identidad por el excesivo consumo, que se convierte en frivolidad.

Figura N° 9: Julian Opie (2000), The Blur: Graham, guitarist - Alex bassist - Damon, singer - Dave, drummer

Fuente: amorartinfo.blogspot.cl

Según Murueta Reyes, (2011, 4:50) "el vacío existencial es la sensación de falta de sentido en la vida, de tedio, de no saber para qué se vive, lo cual lleva al aislamiento y deterioro de la relación con la familia y la sociedad".

Los avances tecnológicos han afectado a la sociedad y la apariencia, cada vez hay más anuncios, revistas, catálogos, publicidades, etc. que muestran al ser humano de una manera perfecta, exagerada, utópica o irreal, siendo un tema muy complicado ya que la publicidad no solo vende un producto, sino que también vende imágenes, etc., lo que puede distorsionar y/o influir en sus valores.

Por ejemplo, en las calles se encuentran grandes pantallas publicitarias con imágenes de mujeres promocionando moda, productos, etc. en donde el cuerpo “ideal” es el protagonista, siendo modelos despersonalizados, sin ningún valor más allá de su cuerpo. A diferencia con las publicidades de los hombres que no son tan evidentes, ya que las mujeres pueden acompañar al hombre, siendo publicidades neutras, siempre apareciendo la mujer como protagonista en que el hombre es un complemento o un agregado. También en las redes sociales en donde estamos observando una imagen y de manera automática aparece una publicidad, obligándonos a verla sin tener la opción de elegir, aunque se supone que la idea de las redes sociales es poder elegir a quien seguir y a quien no, y además con imágenes irrelevantes y superficiales.

Que pasa con las mujeres que no tienen el cuerpo perfecto, la sociedad y los pares las critica y les recuerda a cada minuto su aspecto, el mundo está tan frívolo e insensible que comentan y critican. Por lo que no hay más remedio que ponerse a hacer una dieta u ocupar productos para la piel, cabello, ojos, uñas, diente, etc., para intentar ser igual a ellas, siendo una meta inaccesible o enferma. Las redes sociales, la publicidad y los medios de comunicación lo hacen ver y saber constantemente.

Este tema lo abordo en mi trabajo de forma crítica, a través de mis pinturas que intentan reflejar a las personas desde su lado sensible, sus sentimientos y sensaciones, observando su sufrimiento, agobio por la sociedad exigente e hiriente.

En un artículo del diario The Huffington Post, Yolanda Domínguez (artista visual y columnista) hizo una crítica a la tienda Zara, en cuanto a la representación de sus modelos para promocionar su ropa, mujeres extremadamente delgadas y muy blancas, imágenes que aluden al físico y vestimentas de las víctimas del campo de concentración.

Según Domínguez (2016: 5:30):

No sabemos si la marca ha decidido aprovechar la situación de los refugiados para inspirarse en esta campaña, lo que sí podemos manifestar es que es despreciable que se haga uso de una estética asociada a una desgracia humanitaria para proyectarla en un contexto glamoroso y como algo deseable [...] El muslo de la modelo mide lo mismo que el brazo y la cintura es dos veces y medio el brazo (por lo que denuncia) que las mujeres delgadas existen y para Zara el resto es invisible. Cada año la marca nos muestra sus colecciones en mujeres más delgadas, más blancas y más jóvenes (y se cuestiona por qué el resto de las mujeres, en las que se incluye, continúan entrando a sus tiendas), ya que si la ropa que hacen para nosotras no la consideran digna de lucirse.

Figura N° 10: Artista visual, critica y cuestiona la nueva campaña publicitaria de Zara

Fuente: lr21.com

Podríamos pensar, como sugiere Foucault (citado por Byung-Chul Han (2015:25) que:

La sociedad disciplinaria de Foucault, que constata de hospitales, psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. [...] una sociedad de gimnasios torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. [...] la sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento.

5. Referentes

5.1 Lucian Freud

Uno de mis referentes es el artista británico Lucian Freud (1922-2011), nieto del psicoanalista Sigmund Freud quien como padre del psicoanálisis tuvo mucha influencia en él, construyendo una mirada analítica y psicológica de las personas. Se podría decir que Lucian Freud no pintaba lo que observaba, sino lo que veía.

En su primer periodo en los años 1940, pintaba flores, animales, pero también retratos enfocándose principalmente en la mirada, con ojos bien grandes, labios seductores, etc., a través de capas finas, transparencias y veladuras, sin tener tanta importancia en la luz y el color. Más adelante, desde 1950, cambia totalmente su técnica, más expresiva, palpable provocadora y pierde su rigidez, principalmente enfocado en la representación de la mirada con sus pinceladas gruesas, densas, pintó de manera impresionante la carnalidad de la piel como su objetivo principal, utilizando colores sienas, grises, amarillos, etc. Sus escenas son reales, en su casa, estudio, habitación, etc. siendo su proceso autobiográfico. También pintó desnudos que están en posiciones exageradas y perturbadoras, dejando a la vista la totalidad del cuerpo, sin filtro ni pudor, con la intención de generar un sentimiento de desconcierto al mundo, disgusto, impacto e incomodidad, llegando a retratar nuestra propia esencia humana. Plasma la soledad, el cansancio del hombre, su propia interpretación de la realidad con modelos pobres y demacrados, plasmando la cruda y dura realidad a través de la observación, detención, conexión y sensibilidad.

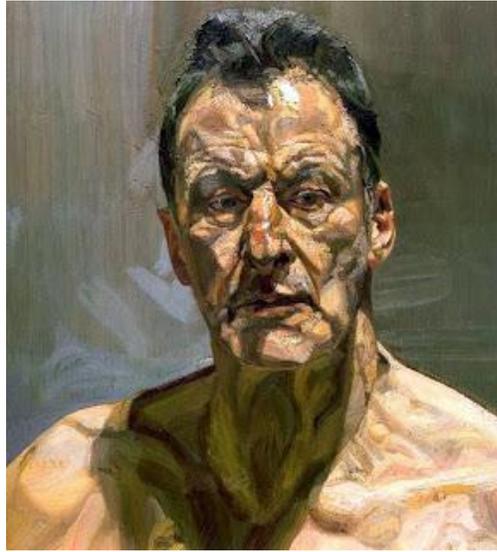

Figura N° 11: Lucian Freud, (1985) Autorretrato

Fuente: tallerdeencuentros.blogspot.cl

También pintó desnudos en espacios íntimos, reflejando la decadencia del ser humano por sus posiciones en que deja a la vista su cuerpo sin filtro.

Según Adolfo Vásquez Rocca (2009:47):

Freud no pinta cuerpos bellos; ni rostros hermosos. No al menos en el sentido tradicional. Más bien se trata de retratos perturbadores e inquietantes, que hacen pensar en el ser humano desprotegido, como un cúmulo de carne viva que se pliega. Freud describe con gran detenimiento todos los perfiles de la carne, se detiene en los sofás o habitaciones que sirven como decorados decrepitos.

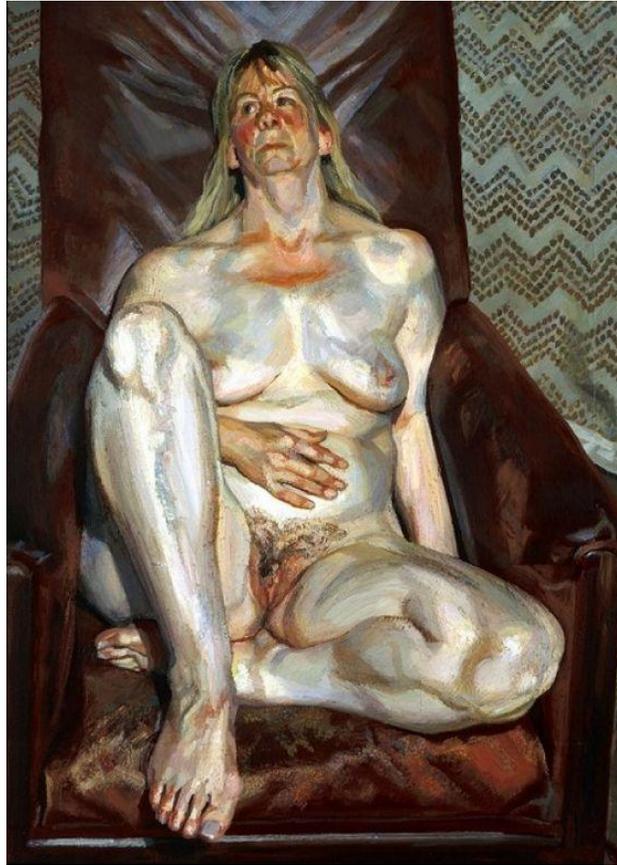

Figura N° 12: Lucian Freud (1999), Desnudo sobre una silla roja

Fuente: es.pinterest.com

4.2 Jenny Saville

Otro referente relevante es la inglesa Jenny Saville (1970), vive en Londres y Palermo, estudió en Glasgow School of Art (1988-1992). Sus pinturas son al óleo y figurativas, es una artista que representa la belleza de lo grotesco. Saca a la luz lo que va en contra de los estándares estéticos, vanidad y frivolidad que se muestran en la actual sociedad. La artista refleja la agresión y denigración del ser humano. En sus obras se puede percibir la idea de desesperación, angustia y sufrimiento, esto a través de sus desnudos de mujeres obesas y sus retratos. Esto surgió por su propia inquietud, ya que ella misma era una mujer gorda, lo

cual la llevó a representar esa condición en sus obras, por ello creo que son tan impactantes, fuertes y transparentes.

Trabaja los rostros de forma violenta, incluyendo problemas a la piel, cicatrices, enfermedades, etc. Pinta desde diferentes ángulos y perspectivas, utilizando gran variedad de colores tanto cálidos como fríos en un mismo rostro, generando diferentes texturas y tonalidades con pinceladas expresivas que construye con muchas manchas de color al óleo y acrílico, con dibujos muy marcados, Jenny Saville destaca y exhibe la belleza, no bajo los estándares de la perfección exagerada, sino que muestra el sufrimiento de la persona de manera directa y explícita.

En mi trabajo tampoco me interesa pintar rostros bellos, estéticos, acorde a los cánones de belleza establecidos, sino lo que hay más allá. Esto a través de diversos colores, rasgos desproporcionados, fondos que contrastan el rostro, ojos grandes o totalmente la ausencia de ellos, que de alguna manera miran al espectador.

Según sus propias palabras, Saville (2016) dice que:

La verdad es que creo que estamos en todo lo que hacemos. Me gusta incluirlo todo, incluso mostrar la tristeza o la violencia. Cuando creo una obra, me propongo abarcar el mundo entero, no quiero excluir nada. Creo firmemente que tengo que seguir mi instinto. [...] Cuando intento ser inteligente o demasiado analítica, no sale bien. Mientras trabajo no me hago demasiadas preguntas porque me guío por mi instinto que contiene una verdad que es mayor que la verdad a la que estoy intentado llegar con un análisis excesivo de lo que sea. Es una lección que aprendí muy pronto: que hay verdades que son más grandes que el conocimiento. No tiene mucho sentido excederse en el análisis o la crítica. [...] Me gustan el riesgo, el cambio y la transformación, lo que engrandece el arte que creas. Trasciende la razón. Eso es lo que intentas alcanzar: la verdad más allá de la razón. Porque si lo pudieses escribir o lo pudieses decir, no necesitarías hacerlo.

No se trata realmente de mi identidad. Me presto mi cuerpo a mí misma, así es como lo he visto siempre. Desde muy joven soy consciente de que llegará un día en que estaré bajo tierra, seré polvo, no seré nada. Por lo tanto, ¿qué riesgo hay? ¿Qué te juzguen? ¿Qué mi cuerpo es feo? Esas cosas no me importan. Me importa intentar utilizar mi capacidad como ser humano. Se trata de la identidad humana.

Figura N° 13 Jenny Saville. (2002-2003), Reverse

Fuente: alejandradeargos.com

Figura N° 14: Jenny Saville (2014), Bleach

Fuente: artnet.com

Figura N° 15: Jenny Saville (1992), Propped

Fuente: alejandradeargos.com

5.3. Rembrandt

Otro referente del retrato es Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), pintor y grabador holandés nacido en Ámsterdam. Realizó imágenes bíblicas con carácter dramático de gran formato, así como autorretratos, retratos de clase alta y de campesinos, bodegones, paisajes, entre otros.

Rembrandt fue una persona que analizaba y meditaba sobre el mismo y lo externo. Era un pintor realista que se enfocaba en representar lo psicológico y espiritual de las personas, sin hacer diferencia entre los distintos estatus sociales, entre un campesino o la realeza, le interesaba generar penumbra, melancolía, orgullo, grandeza, tristeza, miedo, vergüenza, etc. Pudo crear su propia interpretación de las personas, como también distanciarse y retratar un encargo.

Su técnica es generar grandes contrastes de luces y sombras en sus pinturas, en donde los cambios de color no son definidos, sino que se mimetizan a través de transparencias o texturas, con una gran gama de colores y matices, con gran detalle en las vestimentas, objetos, utensilios, rostros, etc.

Una de las obras de Rembrandt que me interesa es la pintura del retrato de su hermana en semiperfil, con vestimenta ostentosa, joyas y una postura elegante. Era una práctica común en esa época representar a la realeza de manera importante y poderosa, demostrando autoridad y superioridad. Este retrato me genera ternura y alegría por la leve sonrisa, pero al observar en profundidad, su mirada penetrante me descolocó y me pareció que su sonrisa no era de alegría sino de incomodidad y vergüenza, por su postura rígida y controlada.

Figura N° 16: Rembrandt (1634), Retrato de mujer joven.

Fuente: bellasartes.gob.ar

Otra pintura que para mí es relevante como referente, es su Autorretrato con caballete de 1660. Su rostro no mira al espectador, pero de alguna manera sabe que lo están mirando. Aquí se encuentra él con una pose erguida, con su paleta y pincel en la mano, representándose a sí mismo como artista.

Figura N° 17: Rembrandt. (1660), Autorretrato con caballete.

Fuente: wikiwand.com

5.4. Henrik Aarrestad Uldalen

Otro artista relacionado con mi trabajo es el noruego Henrik Uldalen, (1986). Desde niño se interesó por el arte, más allá de un hobby, sin tener una carrera profesional aprende de forma autodidacta a pintar al óleo, trabajan a partir de una fotografía, la interviene en Photoshop, la traslada al lienzo y ahí la modifica agregando matices, reflejos, colores, etc. Son pinturas figurativas, representando al ser humano. Se enfoca en los aspectos oscuros de la vida, la negación, existencialismo, la soledad, tristeza, etc. yuxtapuestos con una belleza delicada, tiene una atmósfera profunda, mística y contemplativa mezclando el realismo con el surrealismo que da ilusión, que desaparece o aparece desde el fondo, oscuro o claro, se podría decir que flotan o están en la nada, por medio de contrastes de luces y sombras, traspasos de color, enfoques de luz, etc. Son rostros fríos, sobrios, oscuros, grisáceos, etc.

En la entrevista publicada en “A Process Blog “ (2014) y otra en “Spoke Art” (2013), Henrik Uldalen dice:

Creo que el realismo es un medio bueno y directo para comunicar ideas. Debido a la larga historia del arte y el uso de imaginería realista, todos reconocemos y conectamos fácilmente con esas formas de comunicación. El problema con mucho arte conceptual es que intenta ser sólo accesible para las élites artísticas. Así que cuando la gente entra a una muestra de arte conceptual, difícilmente conecta, y se siente estúpida. Es la jerarquía del poder, y el arte conceptual hace todo lo que puede por mantenerla.

En la entrevista del blog Combustus y Deanna Elaine Piowaty (2012), Henrik Uldalen dice:

[...] a veces quiero expresar un sentimiento de desesperanza. Abandonar sus responsabilidades [...] Y a veces quiero decir con mis pinturas: Toma la responsabilidad de tu vida, deja tu trabajo de día. Auto-actualización y así sucesivamente.

Figura N° 18 : Henrik Uldalen (2014), Sin Titulo 9
Fuente: thinkspacegallery.com

Figura N° 19: Henrik Uldalen, sin titulo
Fuente: es.pinterest.com

Figura N° 20: Henrik Uldalen (2013), Sin Titulo

Fuente: .artsy.net

Figura N° 21: Henrik Uldalen (2015), Fade

Fuente: artsy.net

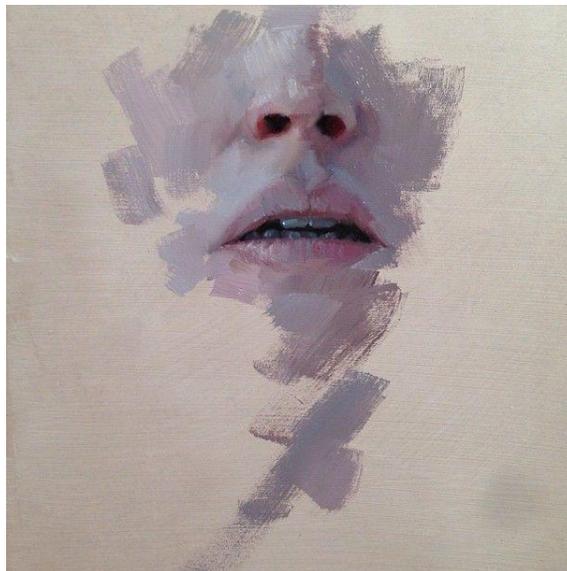

Figura N° 22: Henrik Uldalen

Fuente : pinterest.com

6. Proceso de obra

Mi obra se basa en representar de diferentes maneras el rostro humano en grandes o medianos formatos, rostros pequeños, diferentes colores, pinceladas, texturas, etc. Son rostros expresivos, generando en el espectador varias interpretaciones sobre los sentimientos de la pintura, creando personajes irreales, exagerando los rasgos, pero no al extremo. Estos personajes son representados de diferentes maneras, fondos de distintos colores en donde aparece el rostro a partir de la luz.

Los rostros no siempre aparecen completamente en mis cuadros, sino como detalles, insinuados o anulados completamente, con la importancia de destacar los sentimientos y sensaciones de las personas, creando un personaje incógnito, sin identidad ni sexo, reflejando a esta nueva sociedad de rendimiento y exigencia.

Figura N° 23: Fiorella Zoffoli (2016), Sin Título

Fuente propia

Estas obras representan dos tipos de rostros, el de la izquierda es un rostro de rasgos exagerados sin ser extremados, mostrando todos sus rasgos, pero no la totalidad de éste.

Trabajado con colores cálidos, para ello utilizo este color rosa “femenino” a modo de crítica sobre la superficialidad, contrastando con la expresión del rostro, sensible, triste o avergonzado. Por otro lado, en la derecha, es totalmente lo contrario; un fondo oscuro en donde el rostro apenas aparece a través de la luz, utilizando colores contrarios y contrastados, insinuando solo algunos rasgos, sin llegar a mostrar su identidad o sexo.

Figura N° 24: Fiorella Zoffoli (2016), Sin Título

Fuente propia

Los rostros a continuación siguen la misma línea o idea. El de la izquierda se caracteriza por utilizar tonalidades y matices amarillentas, ocultando el rostro a través del mismo color del fondo, todos sus rasgos están presentes, en el caso de los ojos son exagerados, que dan una sensación de asombro, impacto, miedo. En el de la derecha sólo aparece la nariz y la boca despegándose totalmente del fondo, por la utilización de colores contrarios sin degradación. Al no estar insinuados los ojos, pero si se sabe dónde están ubicados, genera una profundidad, mística o intriga del personaje, también los labios están trabajados de manera exagerada y predominante, generando cansancio o disgusto.

Conclusión

Mi trabajo refleja a los jóvenes, el cansancio, ahogo, frustración, impotencia, estrés, tristeza y miedo, a través de la ausencia o presencia de los rasgos del rostro, de las expresiones, los colores de la piel y el formato elegido. Esto haciendo referencia a Lucian Freud, para captar o reflejar lo psicológico de las personas, que en mis pinturas tienen la intención de mostrar lo íntimo y profundo del ser humano.

Por otro lado, Jenny Saville también trabaja la figura humana de forma expresiva a través de perspectivas exageradas, distintas tonalidades y criticando los estándares de belleza. Este referente está presente en mi trabajo por la utilización de la gran gama de colores en la figura, exagerando algunos rasgos, a través de las perspectivas, con la intención de generar un personaje fuera de los cánones de belleza, si no que sea capaz de mostrar sus sentimientos. Rembrandt se conecta a mis pinturas por la técnica del claro oscuro y de como la figura se va perdiendo o contrastando con el fondo.

Por último, el artista Henrik Uldalen, al pintar personas realistas desvaneciéndose o desintegrándose en la nada, representando la soledad y debilidad del ser humano, me identifica. En mis trabajos esto puede ser omitiendo algunos rasgos o solo insinuándolos, representando una sensación de ahogo, vergüenza, miedo, etc.

A grandes rasgos todos mis referentes se relacionan entre sí, mostrando lo psicológico de las personas, pero cada uno a través de su propia técnica e imagen.

En mi obra me interesa generar un rostro difuso, por medio de fragmentos o insinuaciones, para crear intriga e intensificar los rasgos, utilizando colores cálidos y fríos que se despegan del fondo o se disuelven en él. También al ser rostros exagerados y diferentes entre si, se relacionan con la ciencia de la Morfopsicología, que a través de los rasgos del rostro se puede generar una hipótesis de la personalidad. Lo que quiero mostrar y reflejar es la sociedad del siglo XXI, tan exigente y perfeccionista, por lo que mis rostros reflejan el cansancio, ahogo, tristeza, frustración y angustia en la cual mi generación habita

Bibliografía

- Armayo Guillen R (s/f). *¿Qué efectos tienen los avances tecnológicos en la administración?* (s/f). Consultado el 29 de Octubre de 2016 desde internet:
http://www.quality-consultant.com/gerentica/publicaciones/publicacion_001.htm
- Burguet Tarodo M (2016). *La carnalidad de la pintura, estudio pictórico de los cánones Estéticos*. Capítulo: Jenny Saville, Facultat de Belles Arts de Sant Carles.
Consultado el 18 de Noviembre de 2016 en:
http://lydiagarvin.com/wp-content/uploads/2016/06/GARV%C3%8DN_TFG_-_septiembre-27-agosto-.pdf
- Byung-Chul, Han. (2015). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder.
- Campuzano, R. (2013). *Jenny Saville, Deformando la pintura Contemporánea*. Consultado el 9 de Noviembre de 2016 en:
<http://culturacolectiva.com/jenny-saville-deformando-la-pintura-contemporanea/>
- Cano, A. (2011). *Lenguajes y Poética en el Arte Contemporáneo. El retrato y el autorretrato contemporáneo tras las huellas de Durero, Rembrandt y Goya: Picasso, Bacon, Warhol, Freud, Richter y Close a la luz pública. relaciones, comparaciones, análisis y crítica*. Granada: Universidad de Granada.
- Cousiño, M. Dr. S (2014). *Juventud Profesional en Chile: Pobres, Explotados, Cesantes y Endeudados. Revista Contraangulo*. Consultado el 31 de Septiembre de 2016 en:
<http://www.contraangulo.com/2015/07/pobres-explotados-cesantes-y-endeudados.html>

- Cué, E. (2016). *Entrevista a Jenny Saville, Pagina Alejandra Argos, España*. Consultado el 9 de Octubre de 2016 en:
<http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/572-entrevista-jenny-saville>
- Domínguez, Y. (2016). *Artista visual crítica y cuestiona la nueva campaña de Zara*. La red 21. Consultado el 30 de Noviembre de 2016 en:
<http://www.lr21.com.uy/mujeres/1282585-polemica-campana-trafaluc-zara>
- Elaine, D. (2012). *Henrik Aarrestad Aldalen, Figurative Painter, Oslo, Norway*. *Combustus*. Consultado el 18 de Noviembre de 2016 en:
<http://combustus.com/henrik-aarrestad-uldalen-painter-oslo-norway-2/>
- Flores Juárez, J. (2008). *Ensayo sobre Rigor y Exigencia en Universidades Mexicanas, Exigencia académica en el aula universitaria*.
- Gabarre, J. (s/f). *La Exelencia en el Conocimiento y Desarrollo de las Personas, Morfopsicología*. Barcelona, España. Consultado el 29 de octubre de 2016 en:
http://www.morfopsicologia.es/?page_id=7
- Javier Fuentes (2015). *Henrik Aarrestad Uldalen, El hurgador*. Consultado el 18 de Noviembre de 2016 en:
<http://elhurgador.blogspot.cl/2015/01/henrik-aarrestad-uldalen-pintura.html>
- Melo, J. (2013). *Jenny Saville, Expresión Dos, De la clase de expresión visual dos*. Consultado el 9 de Octubre de 2016 en:
<http://expresion-dos.blogspot.cl/2013/04/jenny-saville.html>

Rodriguez Ramirez, M. (2013). *Lucian Freud, sobre cuerpos y alma*. Consultado el 7 de Octubre de 2016 en:

<http://miradadebruja.blogspot.cl/2013/10/lucien-freud-sobre-cuerpos-y-almas.html>

Vásquez Rocca, A. (2009). Lucian Freud., Tras los pliegues de la carne, una aproximación al retrato psicológico. *Revista Almiar*,(47). Consultado el 7 de Octubre de 2016 en:

http://www.margencero.com/articulos/new03/lucian_freud.html

Imágenes

Figura N° 1: Consultado 3 de noviembre de 2016

<http://www.morfopsicologia.com/ley-de-la-dilatacion-retraccion/>

Figura N° 2: Consultado el 3 de noviembre 2016

<http://gabinetedemorfopsicologia.blogspot.cl/2013/06/dilatados-retraidos-y-tipos-mixtos-su.html>

Figura N° 3: Consultado el 3 de noviembre de 2016

<http://gabinetedemorfopsicologia.blogspot.cl/2012/04/significado-de-las-asimetrias-mimicas-y.html>

Figura N° 4: Consultado el 3 de noviembre de 2016

<http://gabinetedemorfopsicologia.blogspot.cl/2012/04/significado-de-las-asimetrias-mimicas-y.html>

Figura N° 5: Consultado el 29 de Octubre de 2016

http://www.martaprietoasiron.com/index.php?menu=ver_item.php&item=386&pag=Innovacion%20y%20Creatividad

Figura N° 6: Fotografía personal

Figura N° 7: Fotografía personal

Figura N° 8: Fotografía personal

Figura N° 9: Consultado el 9 de octubre de 2016

<http://amorartinfo.blogspot.cl/2012/08/julian-opie-sombras-en-movimiento.html>

Figura N° 10: Consultado el 30 de noviembre de 2016

<http://www.lr21.com.uy/mujeres/1282585-polemica-campana-trafaluc-zara>

Figura N° 11: Consultado el 7 de octubre de 2016

<http://tallerdeencuentros.blogspot.cl/2011/07/lucian-freud-el-pintor-figurativo.html>

Figura N° 12: Consultado el 7 de octubre de 2016

<https://es.pinterest.com/pin/307933693254551014/>

Figura N° 13: Consultado el 9 de octubre de 2016

<http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/572-entrevista-jenny-saville>

Figura N° 14: Consultado el 9 de octubre de 2016

http://www.artnet.com/artists/jenny-saville/bleach-a-pkGwWHvS2yMrFAm_R8wZ4w2

Figura N° 15: Consultado el 9 de octubre de 2016

<http://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/572-entrevista-jenny-saville>

Figura N° 16: Consultado el 7 de octubre de 2016

<http://bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/8622>

Figura N° 17: Consultado el 18 de septiembre de 2016

<http://www.wikiwand.com/en/Rembrandt>

Figura N° 18: Consultado el 16 de noviembre de 2016

<http://thinkspacegallery.com/artists/henrik-aa-uldalen/>

Figura N° 19: Consultado el 18 de noviembre de 2016

<https://es.pinterest.com/pin/392798398719712045/>

Figura N° 20: Consultado el 18 de noviembre de 2016

<https://www.artsy.net/artist/henrik-aarrestad-uldalen>

Figura N° 21: Consultado el 18 de noviembre de 2016

<https://www.artsy.net/artist/henrik-aarrestad-uldalen>

Figura N° 22: Consultado el 18 de noviembre de 2016

<https://es.pinterest.com/pin/417075615468308628/>

Figura N° 23: Fotografía personal

Figura N° 24: Fotografía personal