

REFLEJOS AUTORRETRATO

LUCY MARGARITA CASTRO DÍAZ

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO DE PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA
2010**

REFLEJOS AUTORRETRATO

LUCY MARGARITA CASTRO DÍAZ

**Trabajo de Grado presentado como requisito para optar por el título de
Maestra en Bellas Artes**

DIRECTOR

JHON JAIRO OROZCO

Maestro en Bellas Artes

**UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
INSTITUTO PROYECCIÓN REGIONAL Y EDUCACIÓN A DISTANCIA
PROGRAMA DE BELLAS ARTES
BUCARAMANGA**

2010

CONTENIDO

	pág
INTRODUCCIÓN	10
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11
2. OBJETIVOS	12
2.1 OBJETIVO GENERAL	12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	12
3. PROCESO	13
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO	13
3.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL	29
3.3 DESCRIPCIÓN FORMAL	35
4. CONCLUSIONES	38
BIBLIOGRAFÍA	39

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Lucy Castro. "Bodegón 1" Boceto 2009. Acrílico sobre lona, 40x30 cm	13
Figura 2. Lucy Castro. "Bodegón 2" Boceto 2009, acrílico sobre lona 60x50 cm.	14
Figura 3. Lucy Castro. "copita mágica", dibujo sobre cartulina 2009	15
Figura 4 Lucy castro. "Composición 1" pintura. 2009. 60x50 cm.	15
Figura 5 Lucy castro. "sin título" Boceto 1, 2010. Acrílico sobre lona, 30x25 cm.	16
Figura 6 Lucy castro. "sin título" Boceto 2, 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	18
Figura 7 Lucy castro. "sin título" Boceto 3 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	19
Figura 8 Lucy castro. "sin título" Boceto 4 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	19
Figura 9 Lucy castro. "sin título" Boceto 5 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	20
Figura 10 Lucy castro. "sin título" Boceto 6 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	20
Figura 11 Lucy castro. "sin título" Boceto 7 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	20
Figura 12 Lucy Castro. "sin título" Boceto 8 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	21
Figura 13 Lucy castro. "sin título" Boceto 9 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	21
Figura 14 Lucy castro. Sin título" Boceto 10 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.	21
Figura 15 Lucy castro. "Pintura 1", acrílico sobre lona, 120x80 cm.	23

Figura16 Lucy castro. "Pintura 2", acrílico sobre lona, 120x80 cm.	23
Figura 17 Lucy castro. "Pintura 3" acrílico sobre lona, 120x80 cm.	24
Figura 18 Lucy castro. "Pintura 4", acrílico sobre lona, 120x80 cm.	24
Figura 19 Lucy castro. "Pintura 5", acrílico sobre lona, 120x80 cm.	25

RESUMEN

TÍTULO: REFLEJOS AUTORRETRATO*

AUTOR: CASTRO DÍAZ, Lucy Margarita**

PALABRAS CLAVE: Reflejos, autorretrato, deformación, Metálico, pintura, acrílico, brillo, Cuerpo, fragmentación, ocultamiento.

DESCRIPCIÓN:

Este proyecto está constituido por cinco pinturas en acrílico que se fundamentan en el autorretrato como búsqueda introspectiva, de esta manera originando un lenguaje plástico que al mismo tiempo ayude a encontrar respuestas del por qué de la personalidad y sentimientos hacia sí misma.

En él se pudo entender la importancia del arte para el crecimiento del ser humano ya que por medio de este se puede exteriorizar y hacer evidente sus sentimientos más profundos, transformándolos desde su propia visión de creación, por lo tanto observa y expresa la conducta y la esencia de sí mismo, pues sólo en el interior se puede descubrir la verdadera felicidad, para que el hombre sea artífice de su propia vida.

En cada una de las pinturas se busca expresar el carácter personal, a partir del autorretrato reflejado en objetos metálicos que cumplen la función de espejo deformante y que a su vez permite hacer una reflexión sobre el comportamientos actitudes tristezas y sentimientos, de modo que para esta obra plástica se logró construir por medio de la distorsión y fragmentación un cuerpo que se distancia un poco de la presencia corporal para transformarse en la esencia de identidad.

Por medio del cuerpo se logro una identificación con la propia imagen, revelando por medio del autorretrato contemporáneo señales de la cambiante identidad, igualmente una interiorización o indagación de sí mismo como práctica estética.

En consecuencia este nuevo reflejo con el cual se exploró una posibilidad de creación, permitió la hermosa experiencia de hallarse mediante la propia imagen permitiendo una conexión con sus sentimientos más íntimos, y exteriorizándolos a través de la pintura la cual permite manifestar las tristezas y emociones, como necesidad del ser humano de revelar todos sus sentimientos confundidos con la realidad.

---

* Trabajo de grado

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Programa de Bellas Artes, OROZCO, Jhon Jairo

SUMMARY

TITLE: REFLECTIONS SELF PORTRAIT^{*}

AUTHOR: CASTRO DÍAZ, Lucy Margarita^{**}

KEY WORDS: reflections, self-portrait, deformation, paint, acrylic, bright, figure, segmentation

DESCRIPTION:

This Project is constituted by five acrylic paintings which are based on self-portrait as an introspective search, this way it originates a plastic language that at the same time helps the author find answers about her personality and feelings towards herself.

This work helped to understand the importance of art for human growth, since through this project the author's deepest feelings can be exteriorized and clear. These feelings are transformed from her own vision of creation, therefore the author observes and expresses her behavior and her own essence, due to the fact that true happiness can only be found within.

The idea on each painting is to express the personal character through self-portrait reflected on metallic objects that function as deforming mirrors that in turn allow doing a reflection about behavior, attitude, sadness and feelings. . So for this plastic work, it was possible to create a figure, through distortion and fragmentation, which is distanced from the corporal presence to be transformed into the essence of identity.

Through the figure, an identification with the own image was attained, revealing signals of changing identity through contemporary self-portrait. An internalization or inquiry on herself as an esthetic practice was also obtained.

Consequently, this new reflect, in which it was explored a creation possibility, allowed the beautiful experience of finding herself through the own image, making possible a connection with her intimate feelings and exteriorizing them through the painting which permitted to show that humans have the need to show their feelings confused with reality.

---

* Thesis project

** Universidad Industrial de Santander. Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia. Fine Arts Program. OROZCO, Jhon Jairo

INTRODUCCIÓN

“Reflejos autorretrato” , nace de la necesidad de indagar sobre sí mismo a través del reflejo en objetos metálicos brillantes, tomando como modelo el cuerpo y objetos con los que se tiene una relación especial, analiza con detenimiento sobre el conocimiento interior tomando como origen los fenómenos físicos.

Dado que las pinturas expuestas en el proyecto como propuesta plástica surgen con la necesidad de encontrar un conocimiento o verdad más allá de la superficialidad, se trata de desencarnar la apariencia y hacer un estudio introspectivo que permita adquirir respuestas que sirvan como enfoque para la vida.

De esta manera “reflejos autorretrato” inicia con la identificación de los elementos metálicos brillantes que permiten reflejar el cuerpo, proporcionando una imagen deformada la cual es aprovechada para plasmarla pictóricamente, dado que estos objetos metálicos sirven como espejo deformante pertinente ya que facilita una mayor y profunda interpretación de la imagen más allá de la materialización como obra; correspondiente a esto se procede a tomar fragmentos coherentes para el trabajo los cuales serán plasmados en acrílico sobre lona como propuesta plástica

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Indagar sobre un profundo conocimiento de sí mismo, a través del cuerpo y colores que evocan sentimientos como expresión del mismo individuo, permite una conexión con su interior, dado que cada color tiene un significado especial que transmite emociones y sensaciones, y que a su vez permite reconocer en el artista su personalidad y su estado de ánimo. Retratándose a sí mismo como recuerdo de una realidad pero que al mismo tiempo ayude a encontrar respuestas de sus sentimientos, a partir del análisis de su figura en la cual se reconoce se observa y expresa su realidad.

El proyecto nace de la búsqueda y exploración de las posibilidades plásticas que puede ofrecer los reflejos en los utensilios metálicos en su función de espejos deformantes para lograr una representación de análisis e interpretación, ya que se pretende construir un mundo estético personal, posibilitando una nueva realidad a partir del autorretrato reflejado, como expresión personal y creación artística.

Se intenta abrir y explorar una ventana que nos muestra una realidad alterna a partir del autorretrato que se hace partiendo de la fragmentación de la imagen deformada del cuerpo en el reflejo, construyendo de esta manera un lenguaje que establezca un significado en cuanto lo aparente o real de lo que podemos ver al otro lado, todo esto considerado en el mundo del reflejo. De esas circunstancias nace el siguiente interrogante.

¿De qué forma se puede abordar el autorretrato a través de los reflejos que brindan los objetos metálicos brillantes, como propuesta plástica?

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una propuesta pictórica en la que se aborde el autorretrato a partir de su reflejo en los objetos metálicos, que proporcionan una deformación de la imagen, permitiendo una auto interpretación del cuerpo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Indagar sobre los referentes históricos y plásticos que ofrezcan un trasfondo conceptual a la propuesta.
- Hacer un estudio a partir del autorretrato en busca de un análisis más profundo sobre la personalidad.
- Hacer una clasificación del material bibliográfico para el análisis, interpretación y de tratamiento conceptual que ayude a una mejor comprensión de los objetos metálicos a estudiar.
- Realizar una interpretación plástica de los reflejos que brindan los utensilios metálicos brillantes a trabajar, con el fin de plasmar una serie de cuadros que destaquen los elementos estéticos presentes en las pinturas.
- Realizar una serie de bocetos a partir de varios ensayos para ir descubriendo las posibles soluciones plásticas en la propuesta.

3. PROCESO

3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

La primera etapa. El proceso nace en séptimo semestre de la carrera, en la materia de expresión pictórica II al igual que dibujo la cual fue dictada por el maestro Luis Fernando Bernal, donde el objetivo era afianzar los pasos para la realización del anteproyecto.

A partir de este momento el proceso inicia haciendo dibujos y pinturas de los objetos metálicos tales como jarras, bandeja y vasos, en ese tiempo lo único que importaba era tratar de pintarlos lo más parecido posibles tal como los veía en los registros fotográficos sin tener en cuenta hasta este instante el tema que se llevaría a cabo, por lo cual se presentaron como bodegones, (ver figura 1).

Figura 1. Lucy Castro. “Bodegón 1” Boceto 2009. Acrílico sobre lona, 40x30 cm

Este boceto (Ver figura 1) fue pintado con acrílicos sobre lona costeña donde hay una preocupación por los reflejos, igualmente por destacar que eran objetos de metal por lo cual son resaltados con brillos y con las tonalidades grises característico de estos. Los colores utilizados fueron el verde, negro, amarillo y unos pequeños toque de azul.

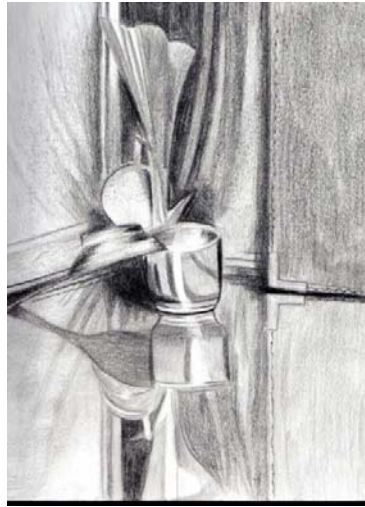
Posteriormente aparece la preocupación de eliminar decoraciones alrededor de los objetos metálicos, por consiguiente se realiza otra pintura tomando en cuenta las correcciones a la anterior. (Ver figura 2)

Figura 2. Lucy Castro. “Bodegón 2” Boceto 2009, acrílico sobre lona 60x50 cm.

En ella se puede ver un fondo más neutro que en el primer boceto, pero sin ningún resultado importante a favor de lo que se quería, así que lo que procede en los siguientes bocetos es a eliminar por completo el fondo lleno de colores que no habían dado ningún buen resultado y se procede a dejarlo de un solo color y la mesa completamente blanca y eliminando toda clase de reflejos que no estuvieran directamente en los objetos metálicos, luego se tomaron algunas fotos con las anteriores características para luego hacer los bocetos tanto a lápiz como en pintura. (Ver figura 3, Y 4,).

Figura 3. Lucy Castro. “copita mágica”, dibujo sobre cartulina 2009

Figura 4 Lucy castro. “Composición 1” pintura. 2009. 60x50 cm.

En la **segunda etapa del proceso**, corresponde al anteproyecto, se siguió trabajando los objetos metálicos haciendo bocetos, pero ya de una manera más pensada, pues en este momento se tenía claro que la preocupación estaba puesta ya no en el objeto metálico como tal si no en los reflejos que brindaban y de qué manera los podría aprovechar para una propuesta plástica.

Se trabajaron los siguientes bocetos como proceso investigativo para la realización del proyecto. (Ver figuras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 y 16).

Figura 5 Lucy castro. “sin título” Boceto 1, 2010. Acrílico sobre lona, 30x25 cm.

El primer boceto de la segunda etapa del proceso fue importante, es en este momento donde se toma la decisión de trabajar el autorretrato a partir de los reflejos, idea la cual fue de común acuerdo con el asesor de proyecto, sin embargo los resultados no son los esperados pues se evidencian demasiado la participación del metal y menos de la figura humana, puesto que la superficie de los objetos eran lisas en mayor parte y la imagen reflejada no proporcionaba los resultados esperado, de modo que se toman decisiones aún mas importantes como por ejemplo la utilización de objetos metálicos que tuvieran superficies curvas que deformaran fuertemente la imagen, y se trabajaría a partir de la fragmentación para mostrar solo algunas partes del cuerpo. Por consiguiente se hizo una taxonomía para seleccionar los objetos metálicos que cumplieran con las características deseadas.

Taxonomía

Estos utensilios metálicos brillantes son en acero inoxidable, se tomaron para la realización del trabajo por que cumplían con la función de espejo deformante gracias a su forma, y superficies curvas y brillantes permitiendo que se lograra una imagen distorsionada, pero al mismo tiempo tenga la suficiente nitidez que permita reconocer el cuerpo.

A partir de este inventario se hizo una selección de los objetos que las características de su reflejo cumplieran con lo esperado para el trabajo.

Estos fueron los seleccionados.

Luego se hizo un segundo boceto (Ver figuras 6), el cual tampoco dio los resultados esperados pues los colores no eran de agrado personal porque estaban al azar y no por decisión propia, y es a partir de este momento que se empiezan a seleccionar los colores a utilizar, ya elegidos estos colores y teniendo en cuenta las anteriores características se logró un mejor resultado en cuanto a lo que buscaba en el análisis del color y demás elementos, (Ver figura 7). Por lo cual el paso a seguir fue tomar muchas fotografías en donde el cuerpo fue el eje central, reflejando las partes del cuerpo que más me gustan, buscando los ángulos que más apropiados fueran para proporcionar el resultado esperado y que además mostraran fragmentación, haciendo notar por medio de ella la ausencia de partes del cuerpo como símbolo del autorrechazo al cuerpo real, pero recreados en su reflejo a través de los colores símbolo de sus sentimientos.

Figura 6 Lucy castro. “sin título” Boceto 2, 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura 7 Lucy castro. “sin título” Boceto 3 2010 acrílico sobre lona, 30X25 cm.

Para el tercer boceto (Ver figuras 7) hay aprobación con la imagen en cuanto a la forma, los colores, la composición el comportamiento de la luz la profundidad y en general una obra estéticamente valorada, así que luego se hicieron 7 bocetos más con los mismos lineamientos que el boceto tres (Ver figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18 y19,) dentro de los cuales, junto con los anteriores se seleccionarían cinco (5) para la realización del proyecto con algunas correcciones y sugerencias hechas por el maestro John Jairo Orozco, en ese momento ya convencidos que se estaba logrando un buen resultado.

Figura 8 Lucy castro. “sin título” Boceto 4 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura 9 Lucy castro. “sin título” Boceto 5 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura 10 Lucy castro. “sin título” Boceto 6 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura 11 Lucy castro. “sin título” Boceto 7 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura 12 Lucy Castro. “sin título” Boceto 8 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura 13 Lucy castro. “sin título” Boceto 9 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

Figura14 Lucy castro. Sin título” Boceto 10 2010 acrílico sobre lona, 30x25 cm.

En la **tercera etapa**, corresponde al proyecto, se dio inicio de las pinturas finales, a partir de los cinco bocetos seleccionados y sus respectivas correcciones, las cuales fueron seleccionadas por la intensidad de luz, transformación del cuerpo camuflado en colores en diferentes tonalidades que ofrecían volumen en las formas, profundidad, planos y composición.

Por otra parte estas pinturas tienen una serie de abstracciones muy sutiles, (ver figuras 15 a 19) sin perder sus rasgos más relevantes de la figura humana, pues al no alterarse completamente la imagen permite por un acto mental frente a la obra , hacer una reconstrucción de la imagen para tomar su propia observación e interpretación dado que “Ante una imagen especular deformada la interpretabilidad de la misma tiene que ver con un intento de reconstruir el referente”¹, al estar frente a esta imagen permite varias lecturas, que se vuelve inquietante pero llena de sensaciones.

Al final este autorretrato me devuelve las interioridades pues en este reflejo se restituye su carácter su autoestima, sus gustos, sus anhelos y todo lo que la rodea, una vez más el arte más que un medio de comunicación y conocimiento, sirve para descubrir aspectos ocultos que son poco divulgados como sus sentimientos, pensamientos y actitudes, que permiten reflexionar

---

¹ Umberto Eco, de los espejos y otros ensayos: Barcelona: Lumen, 1988

Figura 15 Lucy castro. "Pintura 1", acrílico sobre lona, 120x80 cm.

Figura16 Lucy castro. "Pintura 2", acrílico sobre lona, 120x80 cm.

Figura 17 Lucy castro. "Pintura 3" acrílico sobre lona, 120x80 cm.

Figura 18 Lucy castro. "Pintura 4", acrílico sobre lona, 120x80 cm.

Figura 19 Lucy castro. “Pintura 5”, acrílico sobre lona, 120x80 cm.

Sobre las experiencias de la vida que al fin y al cabo son el resultado de lo que somos.

Dentro de este marco se encuentran conceptos como la distorsión con la cual se pretende eliminar la apariencia real y realizar un cuestionamiento personal acerca del ocultamiento que se evidencia mediante la transformación del cuerpo deformado. El reflejo, con el cual se exploró una posibilidad de creación a partir de usar la imagen virtual² en una apropiación personal haciendo visible temores que siempre me han acompañado, pero este reflejo guarda estrecha relación con el espejo, el cual permite hacernos una idea de cómo nos ven los demás y la posibilidad de ver en él aquello que sin él sería imposible, pues sirve como prótesis, y como creador de todo lo que queramos ver, en otras palabras, el espejo es capaz de conectarnos con el alma ya que ante la propia imagen se reflexiona y se da encuentro con la propia identidad, pues nos permite autocontemplar nuestro

---

² Entendida esta como la imagen virtual que proporcionan los espejos deformantes.

reflejo como verdad y conocimiento de sí mismo.

En resumen se involucra el cuerpo con los objetos metálicos brillantes para que se integren y sean vistos como un concepto de lo que está y al mismo tiempo no se encuentra, realmente es una ilusión realista de la figura humana, imitando el aspecto del objeto, el cual se hace interesante para el trabajo por el simbolismo de belleza, elegancia y fuerza, pero simultáneamente camuflando en esos objetos el cuerpo, que es lo que nos lleva a un ocultamiento de la figura humana en conjunto con la deformación proporcionada por la misma característica de esos objetos, superficies en su gran mayoría curvas.

En este proceso fue muy importante como referente teórico Umberto Eco³, en su obra de los espejos y otros ensayos, está dedicado al análisis y relación de los fenómenos semióticos⁴ y el de fenómenos especulares.

La teoría de Eco nos presenta como los espejos puede simular procesos semióticos, ya que el autor trata de demostrar que “los fenómenos especulares no son semióticos, porque las imágenes especulares no son signos”.⁵

Por fenómenos semióticos se entiende como el proceso en los que participa un signo, su objeto y su interpretación, al mismo tiempo define el signo siempre que haya un “antecedente “revelador de un “consecuente “y en la cual para que un antecedente sea signo de un consecuente tiene que estar presente y ser perceptible, entretanto que el consecuente indispensablemente debe estar ausente.

Por “fenómenos especulares” se comprenden como aquellos que son producidos

---

³ , de los espejos y otros ensayos: Barcelona: Lumen, 1988

⁴ La semiología es el fenómeno, típico de los seres humanos (y según algunos, también de los ángeles y los animales), por el que – como dice Peirce – entran en juego un signo, su objeto (o contenido) y su interpretación.

⁵ Eco, Umberto. Op. Cit.

por los espejos donde participa el reflejo su objeto y el espejo que refleja la imagen”

Se toma como gran importancia esta teoría para el proyecto pues el autor expone que la imagen especular no miente ante su referente. Sin embargo que mediante la manipulación del encuadre de los espejos o lo que es lo mismo en el caso de los objetos metálicos brillantes que cumplen la función de espejo deformante se puede reflejar lo que queramos en una suerte de artificio artístico, y fantasear sobre su contenido creando ilusiones de realidad.

Lo anterior por que la propuesta pictórica surge precisamente de la construcción de una nueva realidad a través del reflejo logrado mediante la manipulación de los objetos metálicos brillantes.

Otro referente teórico es Platón⁶ en su obra “El mito de la caverna”, hace referencia a la situación del hombre frente al conocimiento, en su teoría explica la existencia de dos mundos, el primero de ellos “El mundo sensible “conocido a través de los sentidos, y el “Mundo de las ideas”, solo asequible a través de la razón.

Platón propone en su alegoría una caverna en la cual habitan unos hombres prisioneros desde su nacimiento y en la cual permanecen sujetos lo cual no les permiten moverse de ninguna manera y solo pueden mirar hacia la pared de la caverna en la parte de atrás donde permanecen los prisioneros hay un pasillo y una hoguera, por este pasillo pasan unos hombres que transportan estatuas con forma humanas y de animales y los cuales tienen conversaciones que los esclavos oyen , el fuego refleja las sombras en la pared y estos cautivos al estar anclados solo ven las sombras y creen que son objetos reales ya que es lo único que conocen, también plantea que si uno de estos prisioneros es liberado se daría

---

⁶ Platón, el mito de la caverna: En el libro VII de “República” (514a-516d)

cuenta que estas sombras no son reales ya que al salir al exterior se daría cuenta que la luz verdadera es la del sol y allí podría ver las cosas tal como son en realidad y abiertamente.

La interpretación que se hace de acuerdo al mito es que los seres humanos son prisioneros por dejarse llevar por los sentidos y por todo ese mundo que se les presenta como sombras que nos hace prisioneros de nuestra propia mente al mostrarnos una realidad falsa que tal vez sea muy persistente para ellos, pero que carece de razón dado que al ser humano le hace falta conocer muchas cosas, y no debe aceptar la realidad tal como la muestra la sociedad y el mundo exterior, por consiguiente estas apariencias que el ser humano capta a través de los sentidos y que se cree que es real son las sombras las mismas en que los seres humanos creen ciegamente, por otra parte el mundo que está fuera de la caverna o lo que es lo mismo el mundo de las ideas las cuales se encuentran en las cosas naturales son las que el hombre debe conocer para guiar a los demás como lo hace el filósofo en este mito.

Se toma como referente este mito en el trabajo ya que se relaciona con unos de los símbolos mencionados en esta alegoría, el cual se refiere a la "identificación de la realidad humana con el cuerpo" y es como a partir de estos reflejos que mencionan, el ser humano empieza hacer un reconocimiento con

su realidad para llegar a conocerse a si mismo e igualmente empezar a identificar la realidad humana con el alma. Por eso es importante mirar hacia dentro solo en el interior se encuentra el conocimiento y la propia realidad tal vez enfrentándose a sus propias emociones y sentimientos que al fin y al cabo son por estas que el hombre se enmascara con falsas realidades que no le permiten ver la verdadera razón de la existencia.

El mito de Eco y narciso⁷ nos habla de dos personajes centrales Narciso joven conocido por su gran belleza y Eco quien era una ninfa que recibió un castigo de Hera, el cual consistió en condenarla a repetir las últimas palabras que dijera. Consiguiente a esto al igual que todas las joven que se enamoraban de narciso, esta ninfa no fue la excepción y como resultado de su castigo nunca pudo expresarle claramente su amor a narciso quedando escondida entre los arboles como resultado del desprecio que le demostró Narciso pues este le negó su amor sin contemplaciones. Ahora como castigo para Narciso por su crueldad la diosa de la venganza hizo que este joven de gran hermosura se enamorara de su propia imagen reflejada en el agua, en la cual quedo anclado hasta agonizar al igual que Eco, al final del mito pues Narciso muere y su cuerpo desapareció y se transformado en una flor.

Se aborda este mito ya que sirve como herramienta en el trabajo en cuanto al símbolo del reflejo como auto reconocimiento o reflexiones sobre sí mismo. Sin embargo se evidencia la vanidad, el egocentrismo y la superficialidad, esta última, importante ya que a partir de este mito se interpreta a favor el concepto que se tiene en cuanto a la superficialidad dado que se evidencia el grave error de contemplar solo la apariencia en este caso la cualidades físicas confundiéndolas con su propio ser, pues Narciso vio en la superficie su reflejo pero no vio lo que había atrás, pero obviamente se hace alusión no al reflejo de la superficie si no al reflejo de su alma, donde se encuentra el pensamiento y sentimientos más profundos, pues esto suele sucederle al ser humano se confunde con la apariencia olvidándose de sí mismo.

3.2 DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL

En estas pinturas se aprecian cuerpos fragmentados y deformados como si quisieran desmentir la anatomía que conlleva a una inquietante observación y

---

⁷ Editor Gordon Cheers, Todos los mitos y leyendas del mundo

reconstrucción de la imagen por parte del espectador, la descripción precisa de una presencia pero también de una ausencia tal vez dolorosa o inconformista plasmada como símbolo de autorrechazo que se evidencia mediante la deformación como rompimiento de una vida que se multiplica mediante la fragmentación del cuerpo, como la desolación del alma.

El reflejo de este cuerpo parece estar en movimiento al igual que sus trazos suaves de colores vivos y brillantes que contrastan con el fondo de color oscuro y resulta a través de los brillos. El reflejo de estos autorretratos devuelve el carácter percibiéndose como un miedo y rechazo tal vez hacia sí misma para no descubrir el fondo, no obstante esta exteriorización se ve reivindicada a través de los colores y la luz, situada en toda la pintura como la limpieza del color la superficie lisa y brillante del cuerpo, cuerpo que se despliegue con una fuerza mimética y expresiva que le da a la imagen un impacto visual. Se caracterizan por el protagonismo de un lenguaje figurativo a través del reflejo del cuerpo el cual devuelve el carácter personal de la retratada exteriorizando mediante estas pinturas rasgos que expresan su propia individualidad actitudes y gustos relacionadas con su vida.

Se observan también una combinación de elementos figurativos y abstractos, igualmente se destaca el color en las composiciones y la luz evocadora de esperanza. La deformación del cuerpo se presenta como símbolo de autorrechazo y de ocultamiento, que remite a la inseguridad provocada por la baja autoestima, la fragmentación representa un rompimiento doloroso de la vida al igual que la soledad igualmente simboliza una ausencia del cuerpo que permite múltiples lecturas pues se pregunta por qué quiere ocultar su identidad. Pero al mismo tiempo se contempla frente al reflejo, tal vez como símbolo de su propia conciencia ya que permite un autorreconocimiento de la propia imagen.

Otra característica determinante es la paleta de colores utilizada en estas pinturas

que de alguna manera indican una carga emocional y sentimental de la retratada la cual ha sido muy coherente con lo que comunica la imagen y es el caso de los colores que predominan en la obra reflejos tales como el **gris**

El cual está presente pues adopta las cualidades de los objetos metálicos, y aunque no es contundente en las pinturas si lo es en el momento de escoger precisamente objetos metálicos para presentar el reflejo del autorretrato pues estos objetos llama la atención muy personal por su consistencia, elegancia, poder y brillantes, por sus superficies reflectantes y función comunicativa y claro por su color gris que ha sido utilizado en las pinturas para expresar ausencia y tristeza , en este color ha permitiendo hacer evidente dentro de la imagen la ausencia de alguna partes de cuerpo pues este color a representado el estado de ánimo casi permanente, pero siempre se ha querido buscar tener un equilibrio emocional y al mismo tiempo se ha fusionado con su brillantes y elegancia como anhelos de alegría, “como el beige y el marrón, es un color neutro que evoca un poder suave y sutil, el recuerdo de la infancia.

Su significado es mucho más favorable cuando aparece limpio y claro que cuando es sucio y oscuro. Significa sensatez, experiencia, sentido común, justa medida entre mentalidad y emotividad, entre actividad y pasibilidad. Pero puede significar depresión, indiferencia, astucia y engaño”.⁸

Por otra parte Kandinsky expresa “el gris es la inmovilidad desconsolada. Cuando más oscuro es el gris tanto más predomina la desesperanza y se acentúa la asfixia. Al aclararlo, el color respira y adquiere un cierto elemento de esperanza recóndita”⁹ es así que “los grises pueden sugerir una alta gama de talante. Los grises no tienen por qué ser simples pigmentos del negro. Los grises cálidos se pueden producir con un contenido de rojo y los grises fríos con azul. Los grises

---

⁸ Universidad de Londres, Psicología del color y la forma, colores y personalidad: Bloque electivo.

⁹ Kandinsky, De lo espiritual en el arte: Editorial labor, S.A.

más lujosos contienen dos o tres colores en vez de solo negro. En la cuatricromía, los más lujosos de todos son los producidos con los cuatro colores. El gris enlaza al blanco con el negro, suavizando su rotundidad y junto a los tres, constituyen un buen fondo para cualquier imagen”.¹⁰

Sin embargo se fusionan otros colores como búsqueda de esperanza y calma y es el caso de colores tales como el Magenta este color se ha representado en las pinturas ya que permite expresar de mi la ternura el deseo de juventud, la belleza y se ha utilizado en mayor parte gracias a que ha servido como motivación para subir el estado de ánimo pues nos ayuda a sacar tolo lo negativo, y la frustración. La bondad siempre ha sido una de las características más profundas en la forma de proceder y por eso se utilizó en las pinturas como búsqueda de una espiritualidad y creatividad, pues este color me despierta deseos de pintar.

Igualmente **El violeta** o morado siempre se ha tenido un gusto por este color para utilizarlo en la vestimenta pues se siente que el color resalta la belleza no se afecta con el color de piel y me hace sentir segura, sin miedos y complejos se siente paz y un equilibrio emocional “Abarca los matices conocidos como añil, índigo, violeta, lila y morado. Significa humildad, retiro, recogimiento, religiosidad, tolerancia, intuición, sabiduría, temperancia. Pero también nostalgia, melancolía, conformismo, soledad extrema. Color propio de los arrepentidos, penitentes, deprimidos, así como personas de débil vitalidad, frioleras, viejas antes de tiempo.”¹¹ También este color “significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también experiencia. En su variación el purpura, es realeza, dignidad, suntuosidad”.¹²

El color **naranja** el cual se utilizó en pequeña medida aunque no gusta en cuanto

---

¹⁰ Alan Swann,, el color en el diseño grafico, Principios y uso efectivo del color: Ediciones Gustavo Gili, Diseño. Barcelona, 1993.

¹¹ Universidad de Londres, Op. Cit.

¹² Ibid.

a llevarlo conmigo en objetos personales ni en mi vestuario, no deja de parecer un color muy atractivo pues se percibe como un color muy alegre que ayuda a combatir la depresión despierta la creatividad y la felicidad. Como lo enuncia el autor Alan Swann “El color naranja: vibrante y vital, atrae siempre la mirada es un color muy específico porque es cálido, vibrante, vivo y claro. Las connotaciones más obvias de naranja vivo son los lugares cálidos y exóticos, y la fresca y sabrosa fruta, símbolo de salud y vitalidad”.¹³

El color **marrón** fue también utilizado por la estabilidad que brinda a la imagen pues es alusivo a la tierra y brindaba una seguridad no solo en cuanto a las formas si no también emocional y estos colores tierras siempre han llamado la atención por su equilibrio y firmeza que produce al fijarlos en el lienzo “Así surge el Marrón color chato y duro, capaz de poco movimiento, y en el que resuena el rojo como un bullir apenas perceptible. A pesar de su sonido externamente flojo, el marrón produce un sonido interior poderoso. La utilización necesaria del Marrón crea una belleza interior indescriptible”¹⁴

También “el marrón representa la vida sana y la honestidad, se le asocia principalmente con cosas tales como la madera, la tierra, el otoño y el campo, es un color de bajo tono, no un captador de la mirada, pero tiene connotaciones intelectuales”.¹⁵

Otro color predominante es el **verde** ya que ha estado presente durante toda mi vida ya que mi infancia la viví en el campo y esta vivencia maravillosa creó en un gusto por la naturaleza pues es un relajante cuando me he sentido sola y deprimida, y llena de problemas pues al estar rodeada de este color me siento sin ataduras y con muchas ganas de vivir, me hace sentir concientizar lo bonita que es la vida cuando se disfruta de las maravillas de la naturaleza, este color lo utilizo

---

¹³ Alan Swann,, Op. Cit..

¹⁴ Kandinsky, Op. Cit.

¹⁵ Alan Swann,, Op. Cit.

en la casa en la decoraciones como las cortinas, la pared, los muebles y sábanas, por eso este color es muy característico en las pinturas. “el verde es el color principal de la vida vegetal. El ser humano encuentra en el verde calma positiva y descanso. Su efecto psíquico es relajante. Goethe dice: <<...sin duda se puede afirmar que una pared tapizada en un rojo azulado enteramente puro tiene que ser una especie de insoportable presencia>>. En cambio, nuestra vista encuentra en el verde <<una satisfacción real. Cuando ambos colores matrices (amarillo y azul) mantienen exactamente el equilibrio en la mezcla, de tal forma que ninguno de ellos sea más perceptible que el otro, el ojo y el ánimo descansan en esta mixtura como si se tratara de un color sencillo”.¹⁶

Por otra parte este color verde es al que no le falta nada para hacerse notar como lo menciona Kandinsky “el verde absoluto es el color más tranquilo que existe: ni se mueve en ninguna dirección, no tiene ningún matiz ya sea de alegría, tristeza o pasión; no pide nada, no llama a nadie. El verde absoluto es en el campo de los colores lo que en el social es la burguesía: un elemento inmóvil, satisfecho y limitado en todos los sentidos”.¹⁷

Y por último el **blanco** este color acromático por el cual se siente una gran atracción por su connotación positiva, refleja en mis sentimientos puros y sinceros, tal vez me guste estar sola y aislada pero jamás en la oscuridad por eso este color me gusta tanto porque representa la luz, al igual que la perfección, pues en la vida siempre he tratado de hacer las cosas bien, de sentirme libre y sin opresiones, cabe mencionar la importancia que ha tenido los colores en el trabajo, pues por medio de ellos he podido expresar la personalidad y sentimientos, pues estos influyen sobre el estado de ánimo y el cuerpo, en conclusión en los actos de nuestra vida, y para terminar el blanco

siendo este la base donde se impregnaron tantos colores que produjeron tantas

---

¹⁶ Johannes Pawlik, . Teoría del color. Sobre los distintos colores: Ediciones Paidós Ibérica, S.A Mariano Cubí, 92- 08021 Barcelona.

¹⁷ Kandinsky, Op. Cit.

sensaciones y que a la vez sirvió para dar el retoque finales que reflejaron muchos brillos en la imagen “el blanco, síntesis de todos los colores, en sentido positivo significa perfección, pureza, verdad, inocencia, gloria, integridad, firmeza obediencia, elocuencia, iniciación, perdón. En sentido negativo puede representar frialdad, poca vitalidad, vacío, ausencia”.¹⁸

3.3 DESCRIPCIÓN FORMAL

Para realizar la obra “reflejos autorretrato” se utilizó como soporte lona costeña sobre bastidor en madera de cedro de 80 x 120 cm, para la imprimación de la tela se aplicaron dos capas de gesso una en sentido vertical y la otra en sentido horizontal, dejando una textura granosa importante para crear efectos de profundidad los materiales que se utilizaron fue acrílico Winsor and Newton Se utilizaron pinceles de cerda gruesa No 4 y 6 y otros de pelo de marta No 1 y 2.

Se empleo una imprimatura clara. El dibujo se hizo a lápiz reforzando con pintura aguada en los contornos para mayor definición de las formas, la primeras partes a pintar fue el centro y posteriormente todas las zonas de sombra, luego se trabajaron los tonos medios y por último las partes más claras.

Se uso una paleta en la cual los colores que predominan son, el gris, verde, magenta y blanco. En las partes más oscuras del los cuadros predominan el color negro, el siena, y las partes más claras son siena mezclado con blanco, y blanco puro el cual evoca la luz reflejada en los objetos metálicos, dando la sensación de profundidad.

En general la pintura se ejecuta con varias capas de acrílico para reflejar mayor limpieza en el cuadro, los contornos se difuminaron especialmente en las figuras

---

¹⁸ Universidad de Londres, Op. Cit.

del fondo pues de esta manera se aprecian formas más imprecisas y colores menos intensos creando profundidad en las pinturas, la luminosidad de las obras es más contundente en los primeros planos para hacer más determinante cada reflejo, de modo que el blanco en estas zonas se aplicó puro, también se asumió un cuidado especial para la elaboración de cada detalle.

Se escogió el acrílico, gracias a que brinda muchas ventajas en la realización de la obra, tales como: un secado rápido y un acabado muy especial, ya que se puede aplicar más pintura a la superficie que se está trabajando en menos tiempo. Aparte de esto se caracterizan por su durabilidad y resistencia a la oxidación, lo cual hace que no se vean alterado por los cambios climáticos, de modo que no se verá afectada su estructura y coloración, y por consiguiente tendrán una mayor vida útil. Otra característica es que no tienen un olor fuerte y son solubles en agua, además no hay que utilizar ningún detergente para el lavado de los pinceles lo cual hace más fácil la limpieza.

En este proceso en cuanto a la técnica se pueden observar que hay algunos colores que tienen una consistencia muy rígida, lo cual hace necesario diluir con bastante agua, es el caso de los colores como el verde, blanco, rojo carmesí y naranja. Sin embargo el negro, siena y magenta no lo son tanto.

Por otra parte cuando se quieren lograr zonas lisas es necesario aplicar varias capas de pintura lo más solidas posibles, y con pinceladas muy suaves que no dejen huellas y no arrastre la pintura, como es el caso de los pinceles de cerda gruesa.

Por otra parte para dar profundidad fue necesario oscurecer algunas zonas del centro e ir aclarando hacia el exterior del cuadro, haciéndolas más contundentes con blanco, el cual se fundió con el color de la superficie y luego se aplicó blanco puro para reforzar las zonas de luz. A su vez se exploró en su mayoría el color

siena, buscando diferentes tonalidades, producidos con la mezcla del blanco titanio.

Desde el punto de vista artístico la mirada se centra en los efectos de volumen, y contrastes de luminosidad, junto a esto la limpieza de la atmosfera que rodean las figuras que retroalimentan el arte de la pintura, la atmósfera que proporcionan los colores que expresan sentimientos de tristeza, inconformidad pero también de esperanza y paz.

El difuminado de los contornos especialmente en las figuras del fondo es pertinente para crear sensaciones de profundidad característica de los reflejos. La obra se destaca por estilo pictórico y tratamiento de color, limpieza en la imagen, pulcritud en los difuminados, manejo de tonalidades y composición.

En estas pinturas se busca expresividad con el color dando fuerza a la imagen evocando grandes anhelos, el brillo de los colores importantes en la composición que resulta armoniosa y producen sensaciones agradables, la clave tonal es fundamental para crear profundidad y un efecto atmosférico complementadas con luces brillantes y formas difusas, Logradas mediante degradaciones de color. En conclusión la obra se destaca por su estilo personal.

4. CONCLUSIONES

- La realización de este trabajo, ha sido fundamental para la vida profesional y personal, dado que por medio de la pintura se ha desarrollado una técnica que revela una destreza en artes plásticas al igual que respuestas sobre el por qué de las actitudes y carácter personal.
- La obra “reflejos” ha permitido plasmar y hacer indeleble el autorretrato como recuerdo de una realidad que al exteriorizarla y conocerla profundamente se cuestiona delibera y se hace más humana, pues brindan un cuestionamiento y reflexión sobre la vida.
- Además ha brindado un conocimiento plástico más profundo a partir de la propia experiencia descubriendo en su propia habilidad pictórica elementos de fuerza y expresión, actitudes creativas, estructuración de ideas, pero sobre todo un proceso formativo a partir de la práctica.
- Por medio de la obra “Reflejos autorretrato” se ha encontrado el significado al interés por los objetos reflectantes, colores y formas que siempre estuvieron presentes en toda la vida, pero que jamás se había preguntado por qué, y que son básicos para conocerse más y comprenderse pues cada proceso de la vida sugiere trascender y por medio del arte se permite armonizar cada vivencia para aceptar nuestro mundo interno.
- Finalmente a través de la creación de un lenguaje artístico permite una destreza de carácter práctico como solución de un problema plástico, pero además el crecimiento como persona y artista dando como resultado un pensamiento más crítico respecto al arte y respecto a la vida, debido al conocimiento propio como revelador de verdad y formación personal.

BIBLIOGRAFÍA

- ECO, Umberto. De los espejos y otros ensayos: Barcelona: Lumen, 1988
- Editor Gordon Cheers, Todos los mitos y leyendas del mundo
- En el libro VII de "República" (514a-516d), Platón presenta el mito de la caverna. Javier Echegoyen Olleta. Volumen 1: Filosofía Griega Platón. Editorial Edinumen.
- Disponible en: <http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/MitodelaCaverna.htm>
- HELLER, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili, 2004
- KANDINSKY, De lo espiritual en el arte: Editorial labor, S.A.
- PAWLIK, Johannes. Teoría del color. Sobre los distintos colores: Ediciones Paidós Ibérica, S.A Mariano Cubí, 92- 08021 Barcelona.
- SAGAR, Peter. Nuevas formas de realismo: Madrid: Forma, 1981
- San Luis Rogelio. Narciso habita en todos los espejos. Que de libros .com.
- Disponible en: <http://www.quedelibros.com/libro/49346/Narciso-habita-en-todos-los-espejos-Breve.html>

- Tillman Osterwold, Pop Art: Editorial Tachen.
- SWANN, Alan, el color en el diseño gráfico, Principios y uso efectivo del color: Ediciones Gustavo Gili, Diseño. Barcelona, 1993.
- Universidad de Londres, Psicología del color y la forma, colores y personalidad: Bloque electivo