

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Ilusión de la belleza

Sugerencia o realidad

Libro I

Marc Torrent Sala
Tutora: Gloria Muñoz Pfister
Dpto. Pintura
2016-2017

Abstract

Palabras claves: Cánones, belleza, identidad, mirada, visión, realidad, ilusión

En este trabajo de final de grado, quiero proponer la reflexión sobre los cánones de belleza que se han ido estableciendo a lo largo de la historia y expresar una nueva perspectiva sobre cómo entender la belleza desde diferentes vertientes.

¿Qué se define realmente como belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Dónde radica? ¿Cuál es la correcta y cual no? ¿La belleza es puramente física?

A lo largo de la historia los cánones de belleza, siempre variables y únicos en cada una de las culturas, se han entendido como el conjunto de características, que una sociedad considera como hermoso o atractivo, reunidas en una persona u objeto.

Mi objetivo a tratar con mi proyecto de final de grado, es el de cambiar totalmente el punto de vista o la idea errónea que se tiene de belleza establecida actualmente en nuestra sociedad y hacer ver a cualquier individuo, que la belleza no radica solamente en el mero físico de un ser humano u objeto, ya que mi proyecto realmente estará muy enfocado en expresar una mirada más hacia la belleza interior del ser humano y en rechazar la idea de la belleza física de las personas.

Es decir, quiero expresar mi proyecto final mediante la reflexión del concepto de belleza, que es muy amplio y hay muchos tipos de variantes y de significados, mediante el trabajo escrito y creando una serie de composiciones pictóricas realistas, expresando la dicha idea en que la belleza no radica en el cuerpo del humano sino en el interior de éste y de lo que nos transmite con su mirada.

Abstract

Keywords: canons, beauty, identity, gaze, vision, reality, illusion

In this work, I want to propose a reflection on the canons of beauty that have been established throughout history and express a new perspective on how to understand beauty from different perspectives.

What is really defined as beauty? What is beauty? How do we deal with it? Where do you live? Which one is right and which is not? Is beauty purely physical?

Throughout history the canons of beauty, always variable and unique in each of the cultures, have been understood as the set of characteristics, which a society considers as beautiful or attractive, gathered in a person or object.

My goal to deal with my final grade project is to totally change the point of view or the mistaken idea of beauty that is currently established in our society and make any individual see that beauty does not lie only in the Mere physical of a human being or object, since my project will really be very focused on expressing a closer look at the inner beauty of the human being and at rejecting the idea of the physical beauty of people.

That is, I want to express my final project by reflecting the concept of beauty, which is very broad and there are many types of variants and meanings, through written work and creating a series of realistic pictorial compositions, expressing the said idea in which the Beauty lies not in the human body but in the interior of it and what it transmits with its eyes.

Indice

Libro I

Introducción	1
Estética - Lo bello, Lo sublime, La fealdad -	2
Los cánones de belleza - Su evolución a lo largo de la historia	8
Referentes Artísticos	14
Conclusión	27
Bibliografía, Filmografía, Webgrafía y Expografía	28

Anexo: Libro II

Introducción

¿Que entendemos por bello? Platón por boca de Sócrates (en *Hípies mayor*, 287d) fue el primero en formular explícitamente la pregunta en la que ya en la misma formulación de la pregunta, pone de manifiesto que se refiere sobre todo a la belleza en sí, eso bello en sentido antológico, es decir, se refiere en ser como a concepto metafísico.

Lo bello es un concepto que no se puede llegar a definir, aunque por así decirlo lo bello se entiende como la armonía y la justa proporción, pero en realidad esta ecuación puede ser cuestionada desde mi punto de vista.

En ocasiones se opone a gnoseológico a fin de delimitar dos campos: el campo real y el campo del mental. Del que es real en cuanto tal, o del que existe en cuanto que existe, en hablar la antología de eso que es meramente mental y del conocimiento como a fenómeno mental en hablar la gnoseología.

Dos son las perspectivas básicas desde las que se ha observado lo bello al largo de la historia: lo bello antológico y lo bello estético. En mi obra trato lo bello no de la misma forma que lo entiende el filósofo y teólogo mejor considerado y más importante de la filosofía escolástica Tomas Aquino que para su entender lo bello es lo que a la vista le gusta y para que una cosa sea bella son principalmente necesarias tres características: integridad o perfección, proporción o armonía y luminosidad o claridad.

Estética

Lo bello, Lo sublime y La fealdad

Definitivamente cuando hablamos de estética nos referimos en general al estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Fue introducido por Alexander Gottlieb, estudia básicamente el arte y sus cualidades como la belleza, como ya he dicho, la fealdad y lo sublime para ser más precisos.

Cuando hablamos de lo bello podemos empezar a remontarnos a las pirámides de Memfis donde se encuentra el canon sobre las proporciones humanas más antiguo que se conoce actualmente. El ideal estético del mundo clásico se fundó en la antigua Grecia a partir de la escultura. En Grecia la belleza era una cualidad indispensable, por eso tenían una obsesión por conseguir la armonía de las proporciones, es decir su entendimiento de la belleza era conseguir una perfecta armonía en las proporciones.

Lo bello es un concepto que no se puede llegar a definir, aunque para así decirlo lo bello se entiende como la armonía y la justa proporción, pero en realidad esta ecuación puede ser cuestionada desde mi punto de vista.

En este aspecto Policleto, escultor nacido en el 480 a.C, fue el principal responsable del nuevo canon estético. Fue el escultor más importante de la Antigüedad clásica sobre todo por sus estatuas de dioses y atletas realizadas con bronce, aunque donde realmente se reflejaba la percepción clásica de la belleza que existía en esa época fue en la escultura de DORIFORO de este escultor, actualmente el canon estético más conocido de la antigüedad.

Escribió varios tratados, uno de ellos conocido con el nombre de Canon que daba una definición de lo bello mediante la exactitud y la proporción. Esta proporción se conseguía mediante unas fórmulas para conseguir la armonización del conjunto total, esto se denominó con lo que se conoce ahora simetría.

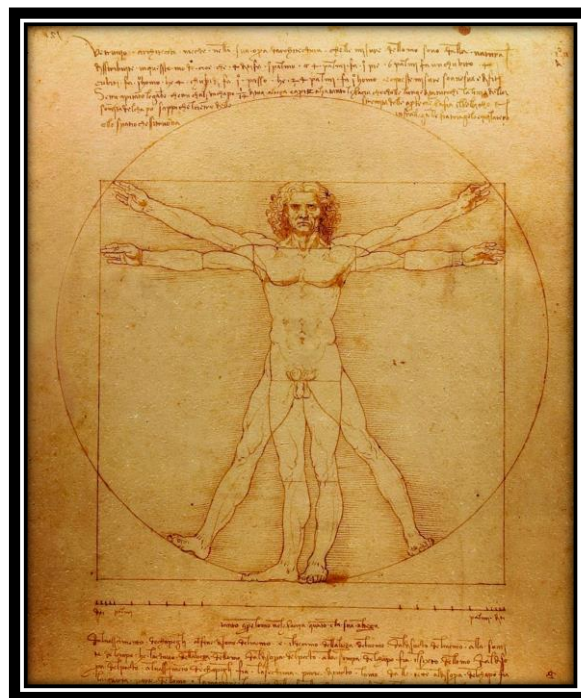
La escultura denominada Doríforo fue su obra más conocida, se trata de un desnudo masculino en bronce, que fue realizado alrededor de 450 a.C y en ella se representa la aportación de nuevos fundamentos rítmicos y de equilibrio armónico, a partir de formas contrapuestas, como podemos ver simplemente al echar un ojo a la contraposición de la pierna.

Posteriormente aparece al 318 a.C un escultor clásico griego conocido con el nombre de Lisipo que fue el primero en modelar la figura humana como parece ser, es decir sus esculturas tienen una apariencia o más bien dicho algún aspecto sensorial. Fue el reformador del canon de Policleto y gran innovador respecto a todos.

Por lo tanto, Lisipo entiende de otra forma la figura humana, no como es el concepto de la belleza absoluta, ¿pero realmente que es la belleza absoluta?

Existían muchas tesis sobre que realmente significaba la belleza absoluta, pero una de ellas eran las tesis platónicas que nos relata que la belleza dependía de la intervención divina, es decir se consideraba bello algo que hubiese sido creado por Dios, existía una equivalencia entre lo bello y el bien. ¿Pero existe realmente Dios o es solo una forma divina que nos imaginamos porque no llegamos a entender ciertas cosas de la vida y para así poder tener tranquilidad en nuestra muerte?

Seguidamente hablamos como el artista Leonardo da Vinci cerca del año 1492 realiza un dibujo acompañado de notes anatómicas en uno de sus múltiples diarios de estudio conocido con el nombre de "L'home de Vitruvi". En este representa una figura masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas inscritas en un círculo y un cuadrado, dicho dibujo es un tratado sobre un estudio de las proporciones del cuerpo humano.

Básicamente esta figura es un símbolo de la misma simetría de la figura humana y está considerado como uno de los grandes logros que obtuvo el movimiento renacentista hasta el momento. En el dibujo se observa diferentes posiciones hay momentos en que parece que llega a ser móvil siendo el ombligo el punto central del dibujo y que permanece inmóvil, se reflejan en el dibujo hasta dieciséis posiciones distintas.

El 22 de abril en Prusia nació un nuevo filósofo llamado Immanuel Kant responsable del planteamiento de otro concepto lo conocido como lo sublime. Se conoce como lo sublime básicamente todo aquello a lo que escapa a la comprensión y aporta emociones extremas, ya podría ser de admiración o terror.

Lo sublime es meramente una categoría estética que consiste en la belleza extrema, es decir capaz de provocar sentimientos muy fuertes tales como un éxtasi mucho mayor a su propio razonamiento o provocarle cierto dolor imposible de asimilar. Se trata de que cualquier espectador no se sienta indiferente y eso mismo es lo que trato de hacer con mi obra.

"El sentimiento de lo sublime es, pues, un sentimiento de displacer debido a la inadecuación de la imaginación en la estimación estética de magnitudes respecto a la estimación por la razón, y a la vez un placer despertado con tal ocasión precisamente por la concordancia de este juicio sobre la inadecuación de la más grande potencia sensible con ideas de la razón, en la medida en que el esfuerzo dirigido hacia éstas es, empero, ley para nosotros" Immanuel Kant⁽¹⁾.

Posteriormente esta categoría estética es tratada por un escritor y al a vez crítico literario conocido con el nombre Pseudo-Longí. Este escritor elevó y promovió la tendencia hacia lo sublime. Claramente se reflejó en su tratado sobre lo sublime. En este tratado promueve una elevación del estilo y la eliminación de toda simplicidad.

¹

¹ *Critica del juicio* , Editorial Espasa 2.006

Pseudo-Longí como ya he dicho tiene tendencia a lo sublime, es decir una belleza extrema que produce una pérdida del propio razonamiento y una identificación total con el proceso de creación del mismo artista y llegar a crear un gran placer estético. Lo sublime puede ser tan puramente bello que produce dolor en lugar de placer.

Para el escritor hay muchas vertientes para conseguir la sublimidad: grandes pensamientos, emociones muy fuertes (como por ejemplo cuando lloramos por la muerte de un familiar) entre otras muchas.

Seguidamente Friedrich aplica la teoría romántica sobre lo sublime de Edmund Burke. Es un filósofo que indaga sobre que significa la sublimidad y la belleza.

Él nos dice: *"No quisiera que se entendiera que yo creo poder llegar a la causa última"*

Por lo tanto, Burke nos da entender que ni él es capaz o no tiene idea de cómo llegar a la idea de lo sublime, es decir cierta imposibilidad de llegar aquello sublime o más bien dicho a la sublimidad Burke niega la posibilidad de las cualidades sensibles de lo que nos rodea. Por lo tanto, intenta indagar que causas o que cosas causan en nosotros esas sensaciones o más bien afecciones de lo sublime. En su opinión la fuente de lo sublime está vinculada a lo terrible y el dolor.

En su estudio sobre la indagación sobre lo bello y lo sublime de 1756 dice Burke:

“todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, lo que es de algún modo terrible, o se relaciona con objetos terribles, o actúa de una manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime; esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir”.⁽²⁾

Por lo tanto, Burke nos dice que es el terror el tronco común de todo lo que es sublime de manera que se relaciona de un terror delicioso eso es lo que considera el filósofo Edmund Burke como lo sublime.

Nos introduce la idea de que lo sublime se construye sobre el terror o alguna pasión parecida y nos enfoca a la cara la idea de cómo un dolor muy terrible puede llegar a ser un deleite para nosotros mismos incluso.

Finalmente podemos empezar a hablar del concepto conocido como la fealdad. Este concepto que proviene del romanticismo. Este movimiento apareció en Alemania y rompe con todo el conjunto de reglas establecidas en los estereotipos. Es decir, en el movimiento romántico lo que se consideraba como lo más feo es lo que se acercaba a lo más bello, ya que los extremos son sublimes y provocan la misma reacción en el espectador. En realidad, la fealdad no es un concepto separado del concepto de bello, es su contrario.

2

² “Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime” Editorial Tecnos, 1.987

Unos ejemplos claros del concepto de la fealdad como puede llegar a ser bello, son estas dos obras, una de Francisco de Goya, creada entre 1819-1823, conocido con el nombre de Saturno devorando a su hijo, donde podemos observar una pintura que figura al titán Crono devorando a su propio hijo por miedo a ser destronado. Seguidamente la otra obra se llama Inocencio X de Velázquez, de Francis Bacon donde podemos ver un retrato del papa muy distinto a la realidad, o no.

Los Cánones de Belleza

Su evolución a lo largo de la historia

Cánones femeninos y cánones masculinos

Tras revisar el tema de la estética y hablar de lo que entendemos como algo bello, como podemos llegar a lo sublime y como la fealdad puede ser algo bello y al mismo tiempo repugnante, podemos enfocar el trabajo a la belleza y a los estereotipos que se han ido fijando a lo largo de la historia y si realmente entendemos que es la belleza o solo nos dejamos llevar por unas modas inútiles.

Empezaremos hablando de la evolución que ha ido sufriendo los cánones de belleza tanto femeninos como masculinos a lo largo de la historia. Durante miles de años artistas y estudiosos de la estética como filósofos, artistas, críticos, pensadores no han acordado un criterio universal para la belleza, todos convenimos que cada época ha buscado su ideal, pero ¿realmente existe un ideal entre las partes y el todo?

Primeramente, hablaremos de los cánones de belleza de la mujer y a dónde se remontan, por lo tanto, si empezamos en la prehistoria, una mujer hermosa era aquella que sus atributos quedaban patentes, por ejemplo, para ser una buena mujer tenía que tener unas caderas anchas que facilitasen el nacimiento de los futuros niños y luego unos grandes pechos para amamantar a los hijos.

Todo esto prueba de ello las numerosas venus que se han encontrado, en ellas el ideal de belleza se reflejaba porque permitía la supervivencia del homo sapiens como especie. Por lo tanto, el canon de belleza antiguo lo podemos deducir por las venus encontradas a lo largo de la historia. Entonces podríamos hablar de que una mujer para llegar a ser bella en esa época se entendía que era aquella que cubría todas las necesidades para ser una buena esposa, el cual me parece muy machista.

Posteriormente aparecieron diferentes reflexiones de muchos artistas y escritores en Grecia. Según el sentido común decimos que es bello una cosa que está bien proporcionada, este tema fue abordado principalmente por Platón, para el filósofo la belleza tiene una existencia autónoma distinta del soporte físico, la belleza no corresponde a lo que se ve.

Era ciega la fealdad de Sócrates cuyo interior según el brillaba. El cuerpo para Platón es una caverna oscura que aprisiona el alma y solo estudio puede captar realmente la verdadera belleza. El arte es una copia, falsa y engañosa que debería prohibirse a las escuelas y se debería sustituir por la belleza de la forma geométrica basada en la proporción y un concepto matemático del universo.

Sin embargo, será Pitágoras quien creara los vínculos que estrecharon la fusión o unión entre matemáticas y la misma belleza. Pitágoras será el primero en afirmar que el principio universal de todas las cosas es el número. Los pitagóricos tenían terror al escuchar hablar sobre el infinito por eso buscaban una regla capaz de delimitar la belleza.

De esa búsqueda hacía la belleza aparecieron varios personajes, uno de ellos fue Fibonacci con el conocido número Phi que él mismo relacionó con la divina proporción, porque se encuentran en todos los sitios de forma casual tanto rectangular, áurea o espiral logarítmica. Otro individuo fue el escultor Policleto cuatro siglos antes de Cristo, como ya he comentado anteriormente, esculpió a Doriforo que encarnaba todas las reglas de la proporción. Y Finalmente Leonardo donde las matemáticas vuelven estar presentes en el hombre de Vitruvio.

Luego podemos ver que podíamos saber muchas cosas sobre los cánones de belleza que se iban estableciendo gracias a los artistas que pintaban sus grandes venus en lo cual podíamos observar que poca cosa tenía que ver con las matemáticas. Por los años en que Velázquez pinto la Venus del Espejo estaba de moda en España un refrán que describe los cánones de belleza de la época:

“la mujer para ser hermosa tiene que tener cinco veces tres cosas, ha de ser blanca en tres, colorada en tres, negra en tres, ancha en tres, larga en tres. Blanca en rostro, manos, garganta, colorada en labios, mejilla, barba, negra en cabellos, cejas, pestañas, ancha en cadera, hombros y muñecas, larga talla rostro garganta”⁽³⁾

Durante los tres siglos siguientes una mujer hermosa era aquella que gozaba de buenas curvas como las venus de Rubens, el artista flamenco pintó a su esposa como paradigma de la belleza y sin duda lo fue, presumía de tener la mujer más hermosa y así lo recreó de forma sublime.

3

³ www.curiosidario.es/refranes-de-belleza-y-fealdad/

Como ahora, las tendencias de la moda ya existían, como hablaremos más adelante, y dado que los medios de comunicación influenciaban en ello, en aquella época estaba muy de moda un artilugio que hacía a las mujeres una cadera estupenda conocido con el nombre de corsé, pero éste podía ser hasta peligroso, es más, muchas mujeres tenían problemas de respiración, o increíbles fracturas en el tórax e incluso algunas mujeres murieron sólo para obtener el canon de belleza que se esperaba de ellas.

En la Primera Guerra Mundial muchas mujeres fueron movilizadas a la fuerza a trabajar en fábricas de municiones, ellas mantuvieron la sociedad en pie trabajando incontables horas. Entonces allí empezaron a coger mucha fuerza en sí, los vestidos por ejemplo empiezan a ser más recortados para así poder sentirse más libres e independientes.

Un icono cuando hablamos de la mujer independiente e individualista es la diseñadora francesa que desarrolló una elegancia sencilla llamada Coco Chanel. Nace en 1883 creando la moda francesa e influenciando al resto del mundo, gracias a su marca Chanel y su traje sastre femenino. Por lo tanto, fue una de las influyentes de la Primera Guerra Mundial.

En esa época la diseñadora se dio cuenta de que las mujeres necesitaban un estilo más funcional para sus tareas, por lo tanto, creó un estilo en el que las mujeres se adaptaron a esas circunstancias. Por ejemplo, introdujo la delgadez, la camisa para las mujeres acompañada normalmente con perlas, recortó la falda y empezó a mostrar tobillo y finalmente el bronceado de piel cuyo hecho estaba cualificado como sinónimo de plebeyez. A partir las mujeres empezaron a ser delgadas y morenas.

La moda en ese momento juega un papel muy importante, empieza a ser el peor enemigo para la mujer, porque a raíz de la publicidad, en la cual ya hablaremos más adelante, comienza a surgir un gran poder de influencia hacia las mujeres. Empiezan aparecer los primeros síntomas de máxima delgadez, llegando a anorexia, es decir la publicidad se gana el papel de verdugo y las mujeres de víctimas. En ese momento del s.XX la mujer comienzan a trabajar, como maestras, en fábricas, etc.

Posteriormente se da otro gran cambio en los cánones de belleza, con el rock en roll y Elvis Presley, por ejemplo, desataron una fascinación por todo lo ilegal o inadecuado, es decir lo que no era correcto o no se ve con buenos ojos, esto produce una gran sacudida a los estereotipos que pesaban sobre la mujer y se produce un gran cambio psicológico y les hace tener mayor libertad. A la vez Mary Quant diseña la llamada Minifalda que llega a ser una prenda muy revolucionaria, esto causa un gran boom donde el canon de belleza ya no exigía unas perfectas proporciones.

Otro movimiento como el conocido Punk que viola todo sentido de canon de belleza establecido anteriormente o en la actualidad. Pretende enseñar a interpretar el mundo con una mirada distinta. Por eso me hago la pregunta yo mismo, si soy de alguna forma punk o pertenezco a este movimiento.

En la actualidad podemos ver una mujer independiente, fuerte, segura de sí misma sin ningún tipo de canon de belleza establecido, se produce un triunfo de la biodiversidad, no existe en mi opinión desigualdad entre ambos sexos o al menos la mujer lucha por eso, es decir tenemos mujeres líderes, luchadoras, etc....

¿Que entendemos cuando decimos que un hombre es bello? ¿Qué cánones de belleza masculina han ido existiendo a lo largo de nuestra evolución? Anteriormente hemos hecho un recorrido dentro los grandes cambios que se han producido en la mujer a lo largo de la historia hasta la actualidad, entonces ahora de la misma forma veremos en los masculinos que ocurre.

Podemos empezar en la prehistoria, donde apenas hay apenas hay representaciones masculinas. Normalmente los varones solo realizaban actividades propias de su sexo, como por ejemplo la caza, el fuego y la fabricación de las herramientas. Posteriormente en el antiguo Egipto se entendía la belleza como aquello que consistía en armonía, perfección. El cuerpo debía estar armónicamente proporcionado, utilizaban el puño como unidad de medida. La persona perfecta era aquella que medía 18 puños de altura, 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas.

En la civilización griega podemos empezar hablar de cuerpos atléticos, musculados, definidos y estilizados y la antigua roma podemos observar hombres con barba y con el cabello más largo, con gran influencia de la civilización griega.

Seguidamente en la Edad Media, ya en una era donde reinaba la conciencia religiosa no podemos presenciar figuras representadas sin ropa, puesto que hay un alto control por parte de la Iglesia, en cambio se hacen presencia en cantidades de representaciones artísticas a las imágenes de santos, Jesucristo y de los reyes, aquellos que realmente tenían poder económico, juntamente con la Iglesia claramente.

En el Renacimiento, como ya comenté anteriormente, se basó principalmente en la armonía y en la proporción. El ideal de belleza masculino es la representación en todo su esplendor. Los cuerpos se idealizan. En los trabajos sobre desnudos se hace una exaltación de las proporciones humanas, los rostros son idílicos, buscando la perfección, y la ocultación de los sentimientos, un claro ejemplo de artista que exalta el cuerpo masculino es la escultura de Miguel Ángel llamada "*David*".

El Barroco fue una edad de la frivolidad absoluta y la seducción. Los hombres destacaban mucho por su pelo, utilizaban lo conocido como pelucas muy extravagantes, la piel muy blanca y las mejillas rosadas y tienen que vestir necesariamente unos trajes opulentos de infinitas capas.

Al lado opuesto del barroco y que rompe totalmente el clasicismo aparece el conocido movimiento llamado como El romanticismo que le da prioridad a los sentimientos. Por lo tanto, la belleza no es estática y armonía, sino que evoluciona. Lo bello puede ser todo, no hay canon masculino establecido, bello puede ser lo feo, grotesco, extravagante, horrendo. Entonces yo soy romántico, formo parte realmente de la actualidad.

Ya en el S.XX se mantiene la idea de los griegos y en la actualidad aparece el concepto de la metrosexualidad, que se refiere aquellos hombres que se cuidan igual o más que una mujer. Delgados pero musculosos, mínima grasa corporal, hombre bien vestido, peinado escogido, deporte, dietas, ágil, esbelto, consumo de hormonas de esteroides para conseguir volumen, es decir musculación antinatural

Referentes artísticos

Muchos referentes artísticos me han servido como punto de apoyo para mi obra, el artista catalán conocido como Jaume Plensa es uno de ellos, nacido en Barcelona el 1 de enero de 1955, y conocido por sus grandes esculturas formadas por letras y números. Es un artista muy polifacético porque es escultor, grabador, y también se destaca por sus videoproyecciones, instalaciones y finalmente donde nos centraremos para nuestras obras será en sus dibujos.

Principalmente en la serie bajo el título de los Sinónimos de Jaume Plensa, una serie de imágenes de mucho impacto, porque pese a ser superficies planas, entre el dibujo, el collage y el fotomontaje, la presencia es la misma que crean sus esculturas, es donde realmente me fascina el artista. En esas obras observamos que esas imágenes no son simplemente un rostro o figura, sino que han sido estampadas sobre una materia que no es el papel habitual, sino que Plensa lo ha estampado a una especie de látex rugoso que, aun siendo traslucido como podemos ver, posee suficiente textura como para poder observar el relieve, por todo esto la podemos definir como dentro del mundo de las esculturas.

Otro referente artístico es Giacomo Carmagnola (Treviso, Italia) un artista nacido en 1992 y que aún está estudiando, se ha encontrado con un método muy cómodo y conocido como es el llamado píxel sorting conseguir llegar a crear muchas sensaciones con sus intervenciones en las fotografías. Con este método consigue derretir y pixelar sus fotografías, ya sean famosas o no, nos muestra que lo de las caras que se disuelven funciona siempre, lo sabíamos desde "En Busca del Arca Perdida".

Aunque no hay mucha información sobre este artista por lo joven que es, en sus obras podemos ver infinidad de cosas. Sus obras fotográficas son muy interesantes en varios sentidos, en primer lugar, porque con un método muy sencillo y conocido como es el pixelar consigue transmitir muchas sensaciones. Me parece fascinante como los personajes de sus fotografías parece que se desvanecen en el tiempo, aunque la fotografía sea algo estático. Pero realmente lo que me parece muy interesante de su obra son los temas tan potentes y escalofriantes sobre los que trata donde consigue no dejar al espectador indiferente, su obra no deja de ser impactante, singular e incómoda al mismo tiempo.

Edvard Munch pintor y grabador, y de quien su obra me fascinó, pertenece a la corriente expresionista. Sus obras son tan angustiosas y provocan tal perplejidad al espectador que provocó una gran influencia en la corriente expresionista de Alemania en los comienzos del siglo XX. Para mí este artista es muy interesante porque refleja y le interesa las mismas cosas que a mí porque quiere manifiesta en sus obras las almas de las personas, por ello los temas más frecuentes en sus las mismas están relacionas con la muerte, la soledad y la sensualidad y se caracteriza por los fuertes rasgos que reproduce en los rostros y la gran expresividad.

Por lo tanto, este artista pertenece a la corriente expresionista. Este movimiento surgió por primera vez en Alemania en diferentes campos, aunque en el campo de la pintura fue el inicial. Esta corriente o más bien dicho una corriente fue más bien una actitud y una forma de entender el arte de forma diferente en la que se unieron diversos artistas.

Este movimiento surgió como reacción al impresionismo y los expresionistas defendían un arte más del interior del artista –la “expresión”– frente a la plasmación de la realidad –la “impresión”. El expresionismo lo entendemos como la deformidad de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano dando mucha importancia a los sentimientos del interior del ser humano.

Este movimiento llamado expresionismo es característico por colores violentos y temáticas no muy agradables como ya he dicho anteriormente, básicamente porque el expresionismo reflejaba la amargura de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y del período de guerras

Esa amargura provocó ese cambio y el expresionismo defendía la libertad individual, la primacía de la expresión subjetiva, el irracionalismo, el apasionamiento y los temas prohibidos.

Este artista pinta principalmente al óleo en diferentes soportes como el cartón o lienzo. Es interesante porque tiene muy buena intuición para situar la pincelada. Normalmente usa, a mi parecer, un tipo de pinceles planos y una gran base cromática de verdes en muchas de sus obras. También utiliza tonalidades sobrias y refleja mucho la naturaleza en muchas de sus obras, junto a la figuración humana. Utiliza tanto colores fríos como cálidos, es decir lo combina y lo hace de una forma fascinante. En sus obras tiene una composición abierta normalmente y muy dinámica.

Posee un tipo de pincelada ancha y larga, lo que ocasiona que a veces la textura del cuadro sea suave. No hay predominio continuo de la línea, sino que las formas las hace utilizando continuos claros o sombras. Las líneas son onduladas para darnos esa sensación de movimiento que el artista busca. La textura de la pintura es casi inexistente, sus obras parecen hechas con acuarelas y eso es fascinante. Es un artista muy expresivo.

Me han interesado dos obras principalmente en su obra, en primer lugar, una de ellas es: "*Dos seres humanos: Los solitarios*" en la sala de melancolía y en segundo lugar "*Bajo las estrellas*" en la sala de los nocturnos.

La obra de "Dos seres humanos: Los solitarios" es una obra interesantísima e importante para el mismo artista porque si nos fijamos es una idea que le pasa por la cabeza muy a menudo, es decir es una idea que le da muchas vueltas interiormente antes de transformarla en obra pictórica. Al principio, en el año 1894 lo recrea en punta seca sobre planchado de cobre, más tarde al cabo de cinco años vuelve con la misma idea, pero con otro procedimiento como es la xilografía y, para terminar, treinta y cuatro años más tarde vuelve con la misma idea, pero pictóricamente.

Esta obra me parece interesante porque usa una paleta muy completa con tonos muy fríos como el mismo cielo, con algún punto en el vestido de la mujer para darle ese toque de delicadeza y al mismo tiempo ataca el lienzo con unos tonos muy cálidos acompañando esos tonos fríos y le funcionan muy bien, como podemos ver en el traje del hombre, hecho ya comentado anteriormente

Como ya he mencionado anteriormente una de las cualidades de este artista es que sabe combinar muy bien los colores de tonos fríos y cálidos. Para mí lo más interesante de la obra y que admiro es la figura del hombre, creo que es el eje o parte central de la obra. Me parece increíble la parte de las piernas del hombre como las deja desdibujadas, pero en cambio con unos tonos azules y granates muy acuarelables y con nada de textura crea esa fuerza y transmite tanto ese movimiento del que ya hemos hablado. En la misma obra el dibujo no es muy importante, pero si la combinación de los tonos y la fuerza y movimiento que transmite al espectador.

Seguidamente las obras denominadas "Los Nocturnos", fue donde realmente creció mi interés por la obra de Munch. Las obras son muy interesantes, pero la que más me llamó la atención fue "*Bajo las estrellas* (1900-1905)" por varias razones, principalmente por el rostro de la mujer porque es crea una inquietud muy directa al espectador con su forma desdibujada.

En la obra, los colores verdosos y azules (verde esmeralda y azul cerúleo) me parece interesante su combinación, también lo que hace entre las dos figuras, como hace que se abrazan, pero en al mismo lugar si te alejas parece una sola figura es decir parece que se fusionen para crear una sola. También es fascinante y muy importante la forma que tiene de contornear con un azul ultramar la forma de la mujer o hombre, en este caso creemos que es una mujer, pero parece más un espectro con ese desdibujado de rostro y de ojos que aun parece más impactante.

Seguidamente voy hablar sobre uno de mis principales referentes en todos los aspectos como es Antonio López García. Nació en Tomelloso, Ciudad Real en 1936, es un pintor y escultor español denominado como hiperrealista, aunque desde mi punto de vista y el propio del artista no se configura dentro el movimiento mencionado.

Fue iniciado por su tío, el pintor Antonio López Torres. En 1949 se trasladó a Madrid para preparar su ingreso a la Real Academia de Bellas artes de San Fernando, donde se formó entre 1950 y 1955.

Después de finalizar sus estudios realizó sus primeras exposiciones individuales (1957 y 1961) en Madrid, manteniendo el contacto con su población natal.

Desde 1964 y hasta el 1969 fue profesor en la Escuela de Bellas artes de Santo Fernando. El 1985 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Artes y el 2006 con el premio Velázquez de las Artes Plásticas.

Desde sus inicios hasta su consolidación personal pictórica Antonio López se plantea atrapar la realidad, le obsesiona este concepto, por lo tanto, experimenta un cambio del procedimiento de medición el cual necesita unos instrumentos perspectivas que le ayuden a ser más preciso. La escuadra de madera creada y el compás por ejemplo se convertirán en las herramientas más utilizadas por el artista. Además, hay que destacar otros recursos como las plumas fijas que hacen de eje vertical o los hilos horizontales que le sirven de línea de horizonte.

Lo que me parece más interesante de la obra de Antonio López es que, aunque le preocupe el tema de atrapar la realidad, en sus obras se puede ver como el artista deja voluntariamente los arrepentimientos y rectificaciones, porque según él, aunque se obsesione por ese concepto no deja de que estamos pintando, no haciendo una fotografía.

Hay marcas, en muchos de sus cuadros claves, de chinchetas que habían servido para poner un hilo para trazar unos puntos de fuga en el horizonte. Algunos las cubría y otras no, Antonio López en sus obras podemos ver los rastros que va dejando porque eso da vida al cuadro, un claro ejemplo donde pude observarlo claramente es en la obra de la vista de Madrid. Otro tipo de claves le sirven para definir su posición ante el modelo. Tiene tal "obsesión" por la exactitud de la forma que le obliga a ocupar siempre la misma ubicación.

A veces tras tener claro qué pintar no puede comenzar con ello de forma inmediata, ya que tiene que esperar algún tiempo porque en ese momento está ocupado en otras obras.

Según Antonio López, *“en una pintura, lo primero que hay que decidir es su tamaño, el tamaño del cuadro, que surge en principio por el propio tema”* ⁽⁴⁾. Como veremos, el formato inicial de un cuadro solo sufre modificaciones de tamaño debido a la escalera elegida, por la necesidad de querer alcanzar un mayor campo visual o para centralizar el punto principal en el nuevo formato. Asimismo, una de las preocupaciones más constantes en su producción es la escalera.

Una vez elegido el motivo que se propone representar, localiza la situación del punto de vista (de los ejes) primero en la realidad y después en el cuadro. Empieza el artista cuando tiene claro qué elemento representar y desde qué lugar, y además ha elegido el procedimiento técnico, empieza a medir.

En los paisajes casi siempre prevalece el formato horizontal, sin embargo, en las habitaciones intuimos que es al revés. Recordamos obras como *“Cuarto en Tomelloso”* *“Lavabo y espejo”* o *“Taza de wáter y ventana”*, todas ellas con un claro predominio de la verticalidad. También es importante para él la situación del eje vertical, sobre todo en los interiores, puesto que en ellos predomina la simetría entre los lados derecho e izquierdo. En los paisajes no siempre puede hacer coincidir este eje con la mitad del apoyo, pues como ya hemos comentado, prevalece la horizontalidad. Cuando esto ocurre es probable que aumente la superficie del cuadro para centralizarlo. Como por ejemplo en la *“Terraza de Lucio”*.

Para concluir, las obras de Antonio López según mi opinión son fantásticas porque plasma con mucha exactitud la realidad a partir de instrumentos muy comunes y aparte no es la típica forma de hiperrealista que de cerca es igual que una fotografía, sino que cuando estás cerca ves las huellas de la obra, puedes observar todo el que la obra y el artista han sufrido.

Si nos fijamos además podemos ver como el artista en sus obras se observa la pincelada de pintura y cuando te alejas lo ves como una fotografía, no es como los que hacen un cuadro hiperrealista que no se ve ninguna pincelada porque diluyen mucho la pintura, él no lo hace, tiene otro tipo de registro en pintura y esto es el que lo hace único en mi opinión.

Es una persona que para él cada detalle es muy importante pero también quiere que su cuadro siempre esté vibrante, hay una frase muy impactante y que plasma realmente también lo que pienso yo que es cuando sabemos que un cuadro está acabado, porque realmente siempre esta vibrante.⁴

⁴ http://institucional.us.es/revistas/arte/24/t2_art_17.pdf

Si hablamos de lo bello y lo siniestro y tengo que hacer una obra con estos dos conceptos y necesitamos orientación solo hace falta decir un nombre Oleg Dou. Oleg Duryagin (alias Oleg Dou) es un joven fotógrafo ruso (nacido en Moscú el 19 de agosto de 1983) que tiene una forma muy particular de mostrar la realidad: sus fotos se caracterizan por un estilo muy marcado, centrado en fotografiar caras "desnudas" (sin cejas ni pestañas, y muchas veces el pelo tampoco se ve), con una piel que es más similar a la de un maniquí que a la de una persona, haciendo fuerte énfasis en la expresión (o, más bien, en la no-expresión)

A este artista le apasiona el rostro humano. Utiliza la naturaleza artificial de la fotografía digital como instrumento para reflexionar sobre las contraposiciones entre vivo y muerto, atractivo e inquietante, hermoso y feo.

La separación entre el dibujo y la fotografía desaparece en el emotivo trabajo del artista ruso Oleg Dou (1983). Como si se trata de seres de porcelana desprovistos de vida, cada uno de los retratos de este artista del retoque digital evidencia un hermetismo que obliga al espectador o espectadora a mirar más allá de la piel suavemente lisa de sus modelos.

En el trabajo de Dou nada es al azar; desde la selección de sus retratados hasta el más mínimo detalle, este amante del minimalismo sabe cómo conseguir unas atmósferas de alta tensión visual. Es así como se ha abocado a la tarea de elegir a sus modelos mediante un selecto casting para luego de cada sesión fotográfica retocar las imágenes hasta lograr visualizar la esencia del ser humano. El tiempo máximo que ha tardado en una de sus obras ha sido de medio año.

De allí se desprende su preferencia por los niños en su llamativa serie "Cubs", donde pequeños de diferentes razas suelen estar acompañados por elementos tan extraños como orejas de cordero, narices de cerdo y cuernos, rememorando -a su manera- aquellos disfraces que tanto nos obligaron a utilizar en nuestra niñez. Y es que, en su obra, Oleg no sólo plantea una ruptura entre belleza y repulsión, su trabajo es también una invitación a reflexionar sobre el condicionamiento social al que estamos expuestos desde nuestra infancia.

Otro artista que en sus obras hace referencia a estos conceptos y que para mí es perfecto es Johnson Tsang. Este artista surrealista originario de Hong Kong emplea materiales en los que se especializa como la cerámica y el acero inoxidable, representando una maravillosa fusión entre objetos y seres humanos.

Tsang aprendió el oficio de ceramista de forma autodidacta y desde 1993 sus proyectos han contado con el reconocimiento de certámenes importantes como la Bienal de Arte de Hong Kong y la Bienal de Cerámica en Taiwán, además de presentarse en museos de España, Corea y Suiza, entre otros.

Uno de sus trabajos más conocidos, Yuanyang II, complementa el concepto de la primera parte de su obra creada en 2002, en la interpretación no sólo de lo que podría interpretarse como té o café sino fusionándolo con los símbolos del matrimonio y el amor.

Finalmente, para terminar, hay dos artistas que me han influenciado realmente en mi obra como son Gottfried Helnwein y István Sándorfi.

Gottfried Helnwein es un artista en muchos campos especialmente en la pintura y fotografía, aunque muy a menudo utiliza la fusión de estas dos especialidades. Nació el 8 de octubre de 1948 en Viena, donde estudió en la Universidad de Artes Plásticas de Viena y le concedieron varios premios, fue un estudiante destacado.

Este artista polémico y polifacético a la vez, le hace casi inclasificable, porque tiene una obra muy variada y extensa, es un gran defensor del sentido en el arte en sus trabajos y podemos observar una gran preocupación por sus tiempos. El artista hace un gran esfuerzo por comprender los cambios políticos y sociales que ocurren a lo largo de la historia.

Su obra se puede decir que está muy relacionada con la belleza, pero me gusta porque no la trata de una forma convencional sino todo lo contrario al igual que mi obra. Para él según una entrevista la belleza y la fealdad son muy subjetivas del mismo modo que en distintos momentos y distintos lugares, la gente tiene una idea muy diferente, para él no es interesante lo que algunas sociedades consideren como bello o feo, el trabajo de un artista al igual que pienso yo es hacer ver al espectador a través de su obra que la ética y la estética son valores personales y a la vez universales.

Helnwein es para mí uno de los artistas más interesantes actualmente, porque se aleja totalmente al resto de artistas que conozco, sus obras son muy impactantes a la vez que inquietantes, haciendo algo muy intimista del propio artista y no buscando la simple aprobación del espectador. Me parecen muy interesantes las composiciones de sus obras y los fuertes contrastes de luces que aparecen. Pero realmente lo que me parece más interesante son las temáticas que utiliza para la representación de sus obras, que tanto te puede utilizar un muñeco de Disney como es el Mickey Mouse, como ponerte niños sangrientos con figuras nazis.

Seguidamente cuando hablamos de István Sándorfi podemos decir que fue un pintor húngaro muy especial porque era realmente una persona muy diferente al resto como sus obras reflejan.

Es un artista que nunca tuvo ningún tipo de contacto con los críticos o las galerías de arte hasta su etapa más madura, porque era un artista al igual que Helnwein aunque no diría de la misma forma exactamente, porque este sí que trabaja mucho con los medios y la galerías, es decir se parecían los dos artistas en que a ambos no les preocupa el pensamiento del espectador sino que es una obra intimista, pero se diferencian en que Sándorfi lo lleva hasta tal punto que se olvidaba de las galerías, no buscaba la fama.

Sándorfi vivió en Budapest en 1956 el levantamiento anticomunista que le marcó mucho en su obra porque

provocó que el artista se cerrara más en sí mismo y pintara de forma muy introspectiva y que se refleja claramente en sus cuadros hiperrealistas.

Sándorfi es un artista que utiliza de forma muy correcta todos los utensilios, es decir, técnicamente es una delicia como utiliza el aerógrafo incluso me atrevería decir de una forma muy lista y posteriormente utiliza los pinceles con unos trazos limpios casi imperceptibles. El pintor en sus obras recrea su interior desde su figura cargada de una gran simbología y rodeada de objetos muy simples, como por ejemplo palillos, zapatos, pinceles, bragas o sujetadores al revés. Mucho de sus cuadros tiene unas composiciones muy coloridas donde destaca el fondo y el juego de grises pero que transmiten mucha fuerza y siniestralidad. Para mí es un artista que parece que ha pasado mucho dolor y que ha vivido de forma muy íntima es decir que se refugiaba mucho en sí mismo.

Sándorfi se volcó totalmente en su pintura, donde consolidó de forma totalmente autodidacta el dominio de su pintura, tales como las composiciones, la narrativa, la expresividad, el color. Este artista siempre pintaba figuras humanas, realmente nunca pintó paisajes ni exteriores.

En mi opinión me parece mucho más interesante las dos primeras etapas del artista, la azul y la rosa, porque es cuando se refleja realmente él y su yo interior, se ve perfectamente como durante su infancia le ha ocurrido algún trauma que le ha marcado y como le ha influenciado en su obra, por eso digo que me gusta más esta etapa aparte de que la obra, en mi opinión, es estupenda.

Realmente la siniestralidad que consigue y como te impacta lo que refleja en sus obras hace que el espectador se quede boquiabierto mirando sus cuadros, por eso creo que esa etapa es la mejor además de que es cuando el artista abandonaba totalmente el tema de la galería y no había ningún tipo de restricción o condición y realmente el artista hacía lo que realmente quería. La intimidad que demuestra en sus obras es increíble, en cambio en los años 80 y 90 es cuando ya el artista entra en una etapa posterior a la azul y la rosa y se empieza a difuminar esa intensidad entrando ya en su época más comercial, cuando amplió su gama de colores y empezó a usar modelos que no era él como podíamos ver en sus épocas anteriores.

Conclusión

En este proyecto, se realiza el planteamiento, o más bien se propone la reflexión sobre la idea de la belleza, de si entendemos con certeza o no que significa, cómo debemos afrontarla, abordarla. Esta idea tan sumamente complicada, a lo largo de este proyecto, me he dado cuenta de la existencia de muchas conclusiones, a partir de artistas, filósofos, escritores, pensadores, etc..., las cuales cada una puede ser muy distinta a la otra, pero que en su raíz nos llevan al mismo puerto.

En este proyecto final hay una búsqueda e investigación de la historia como define la idea de la belleza y de cómo han ido apareciendo muchos conceptos diferentes a causa de una evolución social por diferentes razones. Posteriormente se explica cómo la sociedad ha ido afrontando este cambio y los diferentes cambios que se han realizado en la idea de la belleza y como la moda, la guerra, entre otras muchas razones han causado estos cambios, los cuales nos hace pensar si ¿realmente conocemos la belleza?

Platón formuló e investigó el significado de la idea de la belleza y se entendió que lo bello era la ecuación de la armonía y la justa proporción, al igual Tomas Aquino entendió que lo bello era lo que a la vista le gustaba donde se necesitaba perfección, proporción y luminosidad.

Por lo tanto, al hacer este proyecto he podido comprobar que la idea de la belleza es variable dependiendo de muchos factores como el individuo, el tiempo, política, moda, entre otros. En verdad descubro que en la sociedad nos pensamos saber lo que realmente significa este concepto, pero realmente no deja de ser un concepto abstracto. Podemos decir solamente seguros dos afirmaciones que la belleza radica en todo, se encuentra en la naturaleza, en una persona, animal, etc.... y que es un concepto totalmente abstracto no físico.

Sinceramente creo que toda la vida, el individuo ha calificado como algo bello aquello que nos llena un sentimiento interior indescriptible, que nos produce una satisfacción positiva de alguna forma, es decir Tomas Aquino tampoco estaba muy alejado de la formulación de esta idea.

Es decir, el concepto de "sentimiento interior indescriptible" no es una regla que se confirme para cada individuo, no es el mismo para todos, por lo tanto, la idea de que podemos describir la belleza con todo detalle es falsa, a mi entender es solamente una ilusión de la belleza o una sugerencia de esta idea. Por lo tanto, podremos saber ¿qué es la belleza real?

Bibliografía

- TRIAS, Eugenio** "Lo bello y lo siniestro" Ediciones Debolsillo, 1.982
- KANT, Inmanuel** "Critica del juicio" Editorial Espasa, 2.006
- MOLINA, Manuel** "La ley más antigua" Ediciones Trotta, 2.000
- ECO, Umberto** "Historia de la fealdad" Editorial Lumen, 2.007
- ECO, Umberto** "Historia de la belleza" Editorial Lumen, 2.004
- BURKE, Edmund** "Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo bello y lo sublime" Editorial Tecnos, 1987
- PANKHURST, Andy & HAWKSLEY, Lucinda** "Cuando la pintura es un arte" Editorial Lunweg, 2.012
- KEMP, Martin** "Leonardo da Vinci: las maravillosas obras de la naturaleza y el hombre" Ediciones Akal, 2.011

Filmografía

- KUBRICK, Stanley** "Ojos bien cerrados - Eyes Wide Shut" 1.999
- LYNCH, David** "Terciopelo azul - Blue Velvet" 1.986
- LYNCH, David** "El hombre elefante - The Elephant Man" 1.980
- TVE2** "La aventura del saber - Ciencia y Tecnología"

Webgrafía

- LOPEZ, Antonio** - "Cita" http://institucional.us.es/revistas/arte/24/t2_art_17.pdf
- DA VINCI, Leonardo** "Notes anatómicas. Hombre de Vitruvio" https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio
- Pseudo-Longí** "Sobre el sublim" <https://ca.wikipedia.org/wiki/Pseudo-Longí>
- Refrán de la época** www.curiosidario.es/refranes-de-belleza-y-fealdad/

Expografía

- MEAM.** Istvan Sándorfi "La pintura nunca muere" 2.016