

MI MAQUILLAJE,
MI IDENTIDAD

TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
2019/2020

ROCÍO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
2019/2020

MI MAQUILLAJE,
MI IDENTIDAD

AUTORA: ROCÍO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
TUTOR: JUAN MANUEL MIÑARRO LÓPEZ
Vº. Bº. DEL TUTOR:

INDICE

RESUMEN	9
INTRODUCCIÓN	11
OBJETIVOS	12
1. MARCO TEÓRICO:	
1.1. El maquillaje como arte	13
1.2. La fisionomía	15
1.3. La identidad	17
1.3.1. La identidad en el maquillaje	19
1.4. La piel como soporte	23
2. REFERENTES	25
2.1. Pepe Espaliú	25
2.2. Claude Cahun	27
2.3. Orlan	29
2.4. Cindy Sherman	31
3. ANTECEDENTES PROPIOS	34
4. MARCO METODOLÓGICO	35
CONCLUSIONES	39
BIBLIOGRAFÍA	40
WEBGRAFÍA	31
LISTADO DE IMÁGENES	43

“El maquillaje no es una máscara que cubra tu belleza, es un arma que te ayuda a expresar quien eres desde el interior.”

Michelle Phan (maquilladora)

RESUMEN

“*Mi maquillaje, Mi identidad*” es un proyecto que hemos basado en la investigación de los conceptos identidad y maquillaje.

En él, hemos pretendido defender la postura del maquillaje como un estilo artístico, además de demostrar cómo éste tiene el poder de modificar la identidad de una persona.

Hemos realizado nuestra investigación planteándola como un juego de auto-representación que muestra cómo si el maquillaje va cambiando la técnica, como consecuencia, también lo hace la identidad, y lo demostraremos a través de una serie de fotografías.

Este proyecto nos ha llevado a la exploración del maquillaje a nivel técnico, así como las diferentes posibilidades que nos ofrecen los distintos materiales.

Hemos estudiado el término fisionomía y cómo las personas percibimos las diferentes partes del rostro, como apreciamos la identidad, y cómo esta puede verse modificada por el maquillaje bajo el concepto de la piel como soporte.

Además durante la investigación hemos tenido la oportunidad de vivir, en primera persona, un proceso de autoconocimiento que ha hecho de esta experiencia algo productivo y beneficioso a todos los niveles.

Hemos llegado a la conclusión, de que el maquillaje debería ser más valorado en el mundo del arte, ya que a nivel técnico se basa en un conjunto de técnicas que parten de otras disciplinas, y a nivel de expresión plástica, tiene el mismo poder que cualquier otra técnica artística.

Palabras claves: arte, maquillaje, identidad, piel, pintura.

ABSTRACT

“*My makeup, My identity*” is a new project that shows concepts of identity and makeup together through deep research. We have tried to prove the goal of makeup as an artistic style, in addition to demonstrating how it has the power to make changes in the identity of a person.

We have based our investigation as a self-representation game that will show if a person changes their makeup technique, as a consequence, so does their identity, and we can demonstrate it through a series of photographs.

This project has led us to explore makeup on a more technical level and the different possibilities offered by different materials.

We have studied the term physiognomy and how people perceive different parts of the face, how we appreciate identity of the subject, and how it can be modified by makeup under the concept of skin care as support.

Besides, during the research we have had the opportunity to experience first hand the process of self-knowledge that has made this experience something productive and beneficial at all levels.

We have come to the conclusion that makeup should be more valued in the art world, since they shared some technical levels and most of it is based on a set of techniques that come from other disciplines.

Even at the level of plastic expression, the it has the same power as any another artistic technique.

Key words: art, makeup, identity, skin, painting

INTRODUCCIÓN

Todos los finales en la vida traen consigo un nuevo comienzo. Es, precisamente, cuando ves próximo el final de una etapa cuando tienes que coger las riendas de tu vida y decidir cuál será el siguiente comienzo.

La idea de este trabajo nace a raíz de preguntas que nos planteamos al sentir próximo el final de esta etapa que suponemos que, como para cualquier persona, será una de las más simbólicas en nuestra vida.

Hace unos años, antes de entrar en la carrera y sin aún las ideas muy claras de que queríamos estudiar, el padre de una amiga nos planteó una pregunta que desde entonces no ha dejado de rondar nuestra cabeza, ¿cómo nos gustaría vernos en unos años?

Y la respuesta a esa pregunta es exactamente la que nos ha llevado a realizar este proyecto. Defendiendo en él nuestra pasión a nivel técnico, artístico y como forma de expresión, compartiendo este elemento que ha formado nuestra personalidad y la manera en que nos comportamos.

Desde nuestros inicios formándonos como artista, siempre hemos puesto en valor el poder que posee el arte para transmitir sentimientos, una denuncia, un cambio... Por esta razón, pensamos en el maquillaje como un arte, un medio a través del que mostrar nuestro interior.

El maquillaje, en la actualidad tan enfocado y centralizado en el mundo de la belleza y tan infravalorado en el mundo del arte, es el eje central de este proyecto. Con él, la identidad, un tema tan recurrente a lo largo de la historia tanto por artistas como por filósofos y escritores, se aborda como un juego en el que se va modificando a la vez que lo hace el maquillaje. Además, se defiende la postura del cuerpo como soporte sobre el que crear arte.

OBJETIVOS

Los objetivos de nuestro proyecto los dividimos en generales y específicos.

Como objetivos generales:

- Desarrollar un proyecto artístico de investigación sobre el maquillaje y la identidad.
- Explorar las posibilidades del maquillaje como estilo artístico.
- Además, desarrollar un proyecto de gran envergadura con el que mostrar los conocimientos adquiridos en estos cuatro años de carrera.

Como objetivo específico:

- Profundizar en el poder del maquillaje como modificador de la identidad de la persona.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. El maquillaje como arte

“Si buscamos la etimología de la palabra “cosmética”, encontraremos que este término viene del griego cosmos. Y cosmos en latín significa ordos, orden, pero también mundus, mundo, universo. Hay un aire de familia entre términos como orden, mundo, cosmética. Maquillarse es el gesto de “poner en orden” el rostro antes de exponerlo al mundo. ¿Qué hace de un simple objeto del mundo natural un fascinante microcosmos de símbolos? Escritura del rostro, el maquillaje se inscribe sobre su superficie y lo enmascara. Lo enmascara para revelarlo: el maquillaje cancela el rostro como naturaleza para revelarlo como artificio.”¹

El maquillaje nos ha acompañado a los seres humanos a lo largo de toda nuestra existencia y ha ido evolucionando a la vez que lo ha hecho la humanidad, así el significado de este ha ido variando en función de las civilizaciones, la época y el lugar.

Desde su origen, el maquillaje ha sido usado por el ser humano como un instrumento de comunicación no verbal, siempre manteniendo una estrecha relación con la belleza, y sobrepasando las barreras del tiempo y del género.

Pero, ¿qué es realmente el maquillaje? ¿puede este al ser un instrumento de comunicación no verbal una forma de arte o simplemente se basa en la belleza?

Si buscamos en la RAE 23ª edición (2014) el significado de maquillar nos encontramos las siguientes definiciones:

1. *Aplicar cosméticos a alguien o una parte de su cuerpo, especialmente su rostro, para embellecerlos o modificar su aspecto.*
2. *Modificar la apariencia de algo para simular su verdadera naturaleza.*

De estas definiciones podemos extraer dos conclusiones, el maquillaje sirve para embellecer y para modificar la apariencia, pero, ¿dónde queda el arte en todo esto?

Cuando buscamos cuál es el sinónimo de maquillar, nos sorprendió encontrar que su palabra más similar es pintar, sin más, el maquillaje se basa en eso: en pintar sobre una cara o un cuerpo, como si fuera un lienzo vivo.

Como expuso José Fernández Arenas (1988) el maquillaje debe ser considerado un arte ya que a nivel técnico se basa en un conjunto de técnicas de otras disciplinas. Como mencionamos en el párrafo anterior el maquillaje en su base es pintura, pintura sobre piel. Pero además, si hablamos de maquillaje tridimensional, también es escultura, ya que la caracterización no se basa solo en el

¹ MAGLI; Patrizia: “Maquillaje: Autenticidad del artificio” en *deSignis 1/ La moda. Representaciones e identidad*, Barcelona, Gedisa, 2004, p.200

maquillaje sino que incluye el peinado, los complementos, la vestimenta y todo aquello que ayude a potenciar el personaje al que se representa. Ha sido imprescindible también, tener conocimientos sobre diseño, y como consecuencia de dibujo, ya que previamente a la realización del maquillaje hay que realizar bocetos y diseños del trabajo que se va a llevar a cabo, hasta llegar al que consideremos el trabajo definitivo.

“El maquillar es un arte en movimiento” (Óscar Mulet). Así pues, el maquillaje fue considerado por los estudiosos un estilo de arte efímero, es decir, una disciplina artística que no perdura en el tiempo.

1.2. La fisionomía

A continuación, procedemos al estudio del concepto de fisionomía. Según la RAE 23ª edición (2014) el término fisionomía se traduce como:

1. *Aspecto particular del rostro de una persona.*
2. *Aspecto exterior de las cosas.*

Aunque en la RAE 23ª edición (2014) solo se haga referencia a lo externo, son varios los estudios que muestran la relación que se establece entre los rasgos físicos y el carácter.

“En el análisis fisonómico, el rostro se configura como un sistema de expresión regulado por Descartes y susceptible de recibir una interpretación semántica. Se trata de una empresa semiótica que revela bajo forma de parábola, su doble tendencia: por una parte trata de establecer, con un apartado categorial “fuerte”, las constantes en grado de construir tipologías y clases con las cuales analizar el objeto de estudio; por la otra, se orienta a individualizar y hasta a multiplicar las diferencias que constituyen la singularidad de estos objetos. Los rasgos fisonómicos se configuran no sólo como modos particulares del “decir” sino sobre todo como modos de “mirar” el cuerpo. Para Aristóteles, el primer fisionomista sistemático de la historia, el alma es figura y forma, el cuerpo, materia. Las pasiones son entonces formas impresas en la materia. Forma y materia no son exclusivamente modos de ser del cuerpo sino dos modos de ver el cuerpo (Magli 1995: 23)”²

Como planteó Patricia Magli (2004) el rostro siempre ha sido un tema de amplio estudio, en torno al cual han girado un gran número de cuestiones. La antigua ciencia de la fisionomía testimoniaba que el rostro es el espejo de nuestra alma, el encargado de hacer visible lo invisible. Y es una realidad lo que postulaba la ciencia de la fisionomía sobre la percepción fisonómica. Dicha percepción la experimentamos a diario cuando nos encontramos con alguien desconocido, un rostro nuevo. Relacionamos ciertos rasgos y características del rostro de esta persona desconocida con determinados significantes, creamos relaciones entre lo físico y lo personal, en resumen, interpretamos los signos que percibimos.

La vieja fisionomía mediante estas percepciones estudiaba como a través de los rasgos físicos como un pliegue en el labio, una curva en la nariz, la línea de las cejas o un particular color de piel podía filtrarse información sobre la naturaleza secreta del hombre, es decir, su personalidad. Especialmente, centraron su atención en buscar relaciones entre el ser humano y los animales. Relacionaban las similitudes en los rasgos físicos del ser humano con los animales y lo que estos

² MAGLI; Patrizia: “Maquillaje: Autenticidad del artificio” en *deSignis 1/ La moda. Representaciones...*, op. cit..., p.199

representaban. Así, por ejemplo, si una mujer tenía cierto parecido con una pantera, se la consideraría una mujer sensual y cruel, adjetivos adheridos a la pantera; o, si un hombre se parece a un zorro, se consideraría astuto como el animal.

Podemos considerar entonces como escribe Ksenija Bilbija: *“La piel es esta máscara separa y une el mundo exterior e interior, el cociente y el inconsciente, la persona(lidad) y la realidad objetiva”*.³ Nuestro rostro muestra más de nosotros mismos de lo que realmente podemos imaginar. Como escribe Patricia Magli *“Es un viejo prejuicio que el rostro sea el “espejo del alma”, que sea aquello visible que revela lo invisible”*.⁴ Pero esto va mucho más allá de nuestro rostro, nuestra personalidad y qué es lo que nosotros esperamos transmitir a los demás, sino que también interfiere como los demás nos ven, que perciben de nosotros. Por ejemplo, se tiende a relacionar a las personas con la nariz grande con una fuerte personalidad, a gente con las cejas inclinadas hacia abajo en el borde interno hacia la nariz con personas que suelen estar enojadas o las personas con ojos profundos con las mentes observadoras.

Para el maquillador resultará imprescindible conocer los rasgos y las facciones de la persona con la que va a trabajar, puesto que tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el diseño del maquillaje para adaptarse a las características del soporte. También, debe conocer cómo las personas percibimos ciertos rasgos y que nos sugieren al verlos.

Con esto el maquillador tendrá la capacidad de modificar la identidad del modelo y mostrar el carácter, sentimientos o personalidad que este desee.

³ BILBIJA; Ksenija: *Maquillaje y escritura en "Ceremonias de rechazo" de Luisa Valenzuela: Hacia un cuerpo propio*, Universidad de Wisconsin, Madison, INTI, 1996, p.95

⁴ MAGLI; Patrizia: *“Maquillaje: Autenticidad del artificio” en deSignis 1/ La moda. Representaciones...*, op. cit..., p.201

1.3. La identidad

En el presente apartado hemos analizado y reflexionado sobre el concepto de identidad. La RAE 23ª edición (2014) define el término identidad como:

1. *Cualidad de idéntico.*
2. *Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.*
3. *Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás.*
4. *Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca.*

En realidad, esto es una certeza, la identidad no es más que los rasgos que nos diferencian del resto de seres humanos, sin embargo, es un tema que va mucho más allá.

La identidad, la búsqueda insaciable por saber quiénes somos y cómo nuestra identidad va cambiando a lo largo de nuestra vida. Es un tema que siempre ha interesado a la humanidad. Esta temática ha recorrido principalmente la preocupación de numerosos autores de la filosofía, así como a los artistas. Muchos de ellos, han tratado el tema a través de la auto-representación como un ejercicio de introspección personal con el que enmascarar la identidad.

“La ‘identidad’ se nos revela sólo como algo que hay que inventar en lugar de descubrir; como el blanco de un esfuerzo, ‘un objetivo’, como algo que hay que construir desde cero o elegir de ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para protegerlas después con una lucha aún más encarnizada”.⁵

Ha sido un tema tan importante para nosotros porque la identidad determina cómo somos y la manera de ver y vivir la vida. La identidad es la que nos hace apreciar y respetar todo aquello que nos hace únicos a los ojos de los demás, significa ser uno mismo y no lo que los demás quieren que seamos.

Hemos sido conscientes que nuestra identidad es el resultado de algo y no hace referencia solo a nosotros mismos sino a la sociedad que nos rodea, es decir, la identidad es un fenómeno de elaboración personal que se ha visto afectado desde nuestro nacimiento. La familia, por ejemplo, es imprescindible, de ellos hemos aprendido las bases fundamentales que forman lo que somos: la supervivencia, el respeto, la comunicación y la responsabilidad. Nuestra identidad la iremos desarrollando con los años, influida por las experiencias y el entorno en que vivimos. Así pues, como dice Bauman, para conseguir nuestro objetivo, tendremos que vivir un proceso de

⁵ BAUMAN, Zygmunt: *Identidad*. Buenos Aires, Losada, 2005, p.40

autoconocimiento y posteriormente luchar contra nosotros mismos para mantenerla y que no se vea afectada por los hechos, acontecimientos o personas que nos rodeen.

1.3.1. La identidad en el maquillaje

La identidad ha sido uno de los temas más estudiado a lo largo de la historia y ha sido representado de diversas formas por todo tipo de artistas.

La identidad de cada uno de nosotros se ha visto modificada en el proceso de autoconocimiento a lo largo de nuestra vida.

En la actualidad, la apariencia se ha convertido en una de las bases fundamentales de nuestro día a día. Continuamente somos juzgados por nuestra apariencia, y esto a creado una necesidad social para siempre mostrar nuestra mejor cara.

Tal y como relata Camila Paz Martínez Briones en su tesis *“Mi maquillaje, mi camuflaje”* (2018), en el proceso de aceptación es fundamental el maquillaje, realizándose para destacar, corregir o retocar ciertas partes del rostro que no nos parecen gratas debido al criterio estereotipado de la belleza en la actualidad. Por ejemplo, el pintalabios trata de modificar la naturaleza del color del labio para hacer ver una máscara artificial de un labio que pese a no dejar de serlo, ya no se muestra de manera original, siendo expuesto a una enmascaramiento social.

El maquillaje usado como máscara ha conseguido ocultar partes del rostro intentando una adecuación a los estereotipos fijados. Utilizado como método de dar paso a nuevos rasgos, estructuras y nuevas tonalidades, que pese a ser artificiales, juegan a ser naturales y formará una parte fundamental en el semblante.

El rímel o máscara de pestañas ha sido usado como modelo decisivo, debido a que ha sido y será una opción para ocultar las pestañas cortas, ya que este aumenta el grosor y las prolonga, consiguiendo una nueva forma que podría ser considerada como apta dentro del concepto de lo que hoy día son unas pestañas bonitas.

Conocernos a nosotros mismos, que le ha sentado y sienta bien a nuestro rostro, que formas o colores nos favorecen, nos ayudará a reconocer cuál es la huella visual que queremos dejar en el intercambio diario con las personas y nos ayudará a camuflar todo aquello que nos haga sentirnos inseguros frente a la sociedad.

“Un maquillaje nos comunica muchas veces cosas ocultas de la persona que lo lleva: personalidad, posición y postura social... Cada uno expresa, a la hora de maquillarse, sus gustos, preferencias, sentimientos, etc., aunque muchas veces sea de un modo inconsciente. No

obstante en el maquillaje hay una intencionalidad clara. Toda persona quiere dar a los demás una determinada impresión de ella misma.”⁶

Como dijo José Fernández en el texto citado anteriormente, entre otras cosas, el maquillaje, tiene la capacidad de mostrar sentimientos y nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, un día podemos estar muy felices y maquillarnos con sombras coloridas, de esta forma consciente o inconscientemente mostramos felicidad a través del color; o podemos tener un mal día y maquillarnos con colores sobrios, del mismo modo el maquillaje será el encargado de mostrar nuestro estado de ánimo.

Cada persona es la encargada de decidir qué quiere mostrar a los demás: seguridad, naturalidad, juventud...

En nuestro proceso de identificación, tomaremos diferentes aspectos y atributos o copiaremos cosas que nos gustan de otras personas. Así, vamos construyendo nuestra personalidad y estilo, que nos diferenciará del resto de personas.

¿Dónde se encuentran los límites de una supuesta validez de una cara estando “natural”? ¿En qué se basa el arte de una cara maquillada?, éstas son algunas de las cuestiones que se planteó Patricia Magli en su obra *“La moda. Representaciones e identidad”* (2004). Estando desnudo o vestido, la cara es aquello que nos sitúa en algún lugar haciendo conocer a otros de nuestra presencia, es nuestro modo de ser. Se podría decir que la construcción de nuestro rostro es la máscara que se nos atribuye como identidad en la sociedad. Cuando una persona se maquilla de alguna forma concreta, también está creando, ya que en el proceso cambia como se ve por como desea verse en ese momento, jugando con su rostro, aún cuando se niega a maquillarse. El maquillaje no solo sirve como método para ocultar las imperfecciones, realzar la belleza o adaptarse a la moda de cada momento. No es sólo la necesidad de cambiarnos para embellecernos el rostro, para modificar lo que más nos angustia de nuestro aspecto exterior, sino que uno se transforma también por el gusto lúdico de conseguir una metamorfosis.

El maquillaje en este sentido puede ser usado también como un método de jugar en el cual la mujer experimenta con el placer de modificarse, de verse de otras formas, siendo un modo de volverse plural. En ese momento el maquillaje, pasa de ser una mentira a convertirse una verdad aparentemente paradójica: la mujer se siente más auténtica cuanto más cerca se encuentra de lo que quiere ser.

⁶ FERNÁNDEZ ARENAS, José: *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthropos, 1988, p.248

Según el investigador francés Gilbert Lascault (1977) el ritual de maquillarse y desmaquillarse son dos acciones simétricas que nos hacen ver lo efímero del rostro femenino, siempre re-haciéndose.

Hemos sentido muy cercana la forma en que la citada autora expone el tema. En este sentido, pensamos que el maquillaje va mucho más allá de la belleza, es algo mucho más profundo. Es belleza, sí, pero también es arte, expresión, cambio y miles de cosas más. Patricia Magli, lo consideró como un juego, y es que de alguna forma sí que lo es, recordemos cuando éramos pequeños y nos disfrazábamos, para sentirnos princesas necesitábamos vestirnos y vernos como ellas o vestirnos de superhéroes nos hacía pensar que teníamos poderes. El maquillaje en cierta medida es eso, es el disfraz que nos hace sentirnos como queremos, que nos da la posibilidad de ser la persona que deseamos y que nos ofrece la opción de cambiar cada día.

Como punto de contraposición a lo escrito por Patricia Magli, expondremos que para nosotros el maquillaje no es solamente algo para mujeres, sino que es algo para cualquier persona que quiera emplearlo. Cualquier persona está en el derecho de usarlo y esto, es un tema al que deberíamos dar completa normalidad, puesto que a lo largo de toda la historia, los hombres se han maquillado, incluso ha habido épocas donde los hombres usaban más maquillaje que las mujeres.

“El maquillaje es un elemento que construye la identidad ya que gracias a este se evidencian sentimientos, orientaciones, niveles sociales, gustos y género, además, permite exaltar, dibujar, realzar o esconder todo lo relacionado con la apariencia física, pero que más allá de ser un elemento perceptible, se vincula con la esencia del ser humano, esto ya que se basa en los gustos de cada quién. El gusto está construido por el acceso al capital, modelos de crianza y estructuras culturales.”⁷

Como indicó Laura Alejandra Márquez en su tesis titulada *“El humano nace andrógino y el maquillaje le da forma”* (2017) apoyando la anterior cita de Bourdieu, el maquillaje ha tenido la función de enmascarar a las personas, al igual que para los disfraces y carnavales, también han servido para ocultar la realidad. El maquillaje ha manifestado las certezas, ha hecho ver los sentimientos de las personas y de la forma en la que ellos mismos se perciben, sin interesar si su sexo pertenece a la identidad de género con los que se ha nacido. Esto les ha permitido a dichos sujetos encajar o dominar, esta forma de mostrarse ha servido como reflejo de su identidad y provoca la sensación de encontrarse consigo mismo con el rol que asumen en la sociedad. De igual forma, esto ha sido usado por los sujetos para intentar ocultar su género, un hombre puede sentirse

⁷ BOURDIEU, Pierre: *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*, Paris, Les Editions de Minuit, 1979

menos masculino y utilizar productos cosméticos como forma de ocultar su feminidad, ocultando sus verdaderos sentimientos.

El maquillador ha tenido y tiene la capacidad de modificar la identidad de cualquier persona, así como sus sentimientos y emociones, a través de un buen maquillaje, así por ejemplo, en el cine la labor del maquillador es esencial ya que es el encargado de dar al actor el carácter que este debe mostrar en la pantalla.

1.4. La piel como soporte

El soporte es uno de los elementos primordiales para el desarrollo de la obra de un artista. Desde el principio de los tiempos de la humanidad, el ser humano ha usado su cuerpo para manifestarse y expresarse, pero no es hasta el siglo XXI cuando este estilo artístico vive su punto de mayor auge, en él se usa la piel como soporte para representar temas como la identidad, la violencia o la homosexualidad.

Según la 23ª Edición de la RAE, publicada en 2014, soporte es:

1. *Apoyo o sostén.*
2. *Cada una de las figuras que sostienen el escudo.*
3. *Superficie sobre la que se ordenan los reactivos que intervienen en una reacción química.*
4. *Material en cuya superficie se registra información, como el papel, la cinta de video o el disco compacto.*

La definición más cercana para el artista sería la cuarta. Dependiendo cuál sea el fin, el objetivo o simplemente el gusto del autor de la obra el soporte deberá tener unas determinadas características u otras.

El artista puede aplicar cualquier tipo de material sobre el soporte, incluso hacer incisiones sobre él. El maquillador a diferencia del artista tiene que tener consideración en todo momento con las materias que emplea en su trabajo puesto el soporte sobre el que tiene que trabajar es la piel de una persona con vida.

La 23ª Edición de la RAE define el término piel como:

1. *Tegumento extendido sobre todo el cuerpo del animal, que en los vertebrados está formado por una capa externa o epidermis y otra interna o dermis.*
2. *Cuero curtido.*
3. *Cuero curtido de modo que se conserve por fuera su pelo natural, y que sirve para forros y adornos y para prendas de abrigo.*
4. *Epicarpio de ciertos frutos, como las ciruelas, las peras, etc.*

La epidermis es la capa más externa de la piel, la que podemos ver y tocar, y sobre la que el maquillador trabaja. A la hora de trabajar debe tener siempre en cuenta usar materiales y productos que no sean dañinos o perjudiciales para la piel ni la salud, así como si la persona objeto de su trabajo tiene alguna alergia en especial. Además de tener siempre cuidado las herramientas que se emplean y el modo en el que se trabaja, puesto que ante todo es imprescindible que la persona que tenemos como cliente se sienta bien.

Trabajar sobre la piel es un tema mucho más complejo de lo que parece ya que hay una variedad infinita de tipos de pieles, y cada una de ellas deberá ser tratada y trabajada en un modo acorde con sus características.

Así mismo, la gama de color de la piel es incontable, debiéndonos adaptar a este.

2. REFERENTES

Investigar sobre esto nos ha llevado a encontrar artistas cuyas obras, a simple vista, tienen poco en común con la nuestra, pero que en su profundidad son mucho más similares de lo que parecen, como por ejemplo Pepe Espaliú.

Otro de estos artistas cuyas obras son más similares a la nuestra por el uso de su propia imagen para el desarrollo de su obra es Claude Cahun.

Dos artistas a las que ya conocíamos y que son dos referentes imprescindibles para nosotros y el desarrollo de nuestra obra plástica han sido Orlan y Cindy Sherman.

2.1. Pepe Espaliú

Pepe Espaliú ha sido uno de los artistas más reconocidos del panorama español de los años ochenta. Escultor, pintor y escritor. Nació en Córdoba en 1955 y murió en Córdoba en 1993 a causa del SIDA, enfermedad con la que convivió y sobre la que trabajó a nivel artístico, siendo estas algunas de sus obras más importantes.

En sus obras Pepe Espaliú ha tratado temas como la máscara, la convivencia con el sufrimiento y el placer, o el aislamiento, esto lo hizo tanto en términos pictóricos como escultórico.

Entre los años 1988 y 1990, el artista profundizó en el estudio del rostro como expresión de la identidad, esto se refleja en obras como la serie de cuatro piezas *Pas de masque* (1988).

En 1990, tras conocer su enfermedad, Espaliú comenzó a trabajar sobre ella de un modo autobiográfico, aludiendo a su padecimiento. Esto lo hizo a través de sus esculturas de jaulas y muletas, obras dotadas de un gran simbolismo.

Con su obra *Carrying Proyect*, una de las más reconocidas y con una gran carga metafórica y simbólica, el artista alcanza su punto más álgido.⁸

⁸ Desconocido: Pepe Espaliú, de Museo Nacional centro de Arte. Reina Sofía, 2003. Sitio web: <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/pepe-espaliu-0>

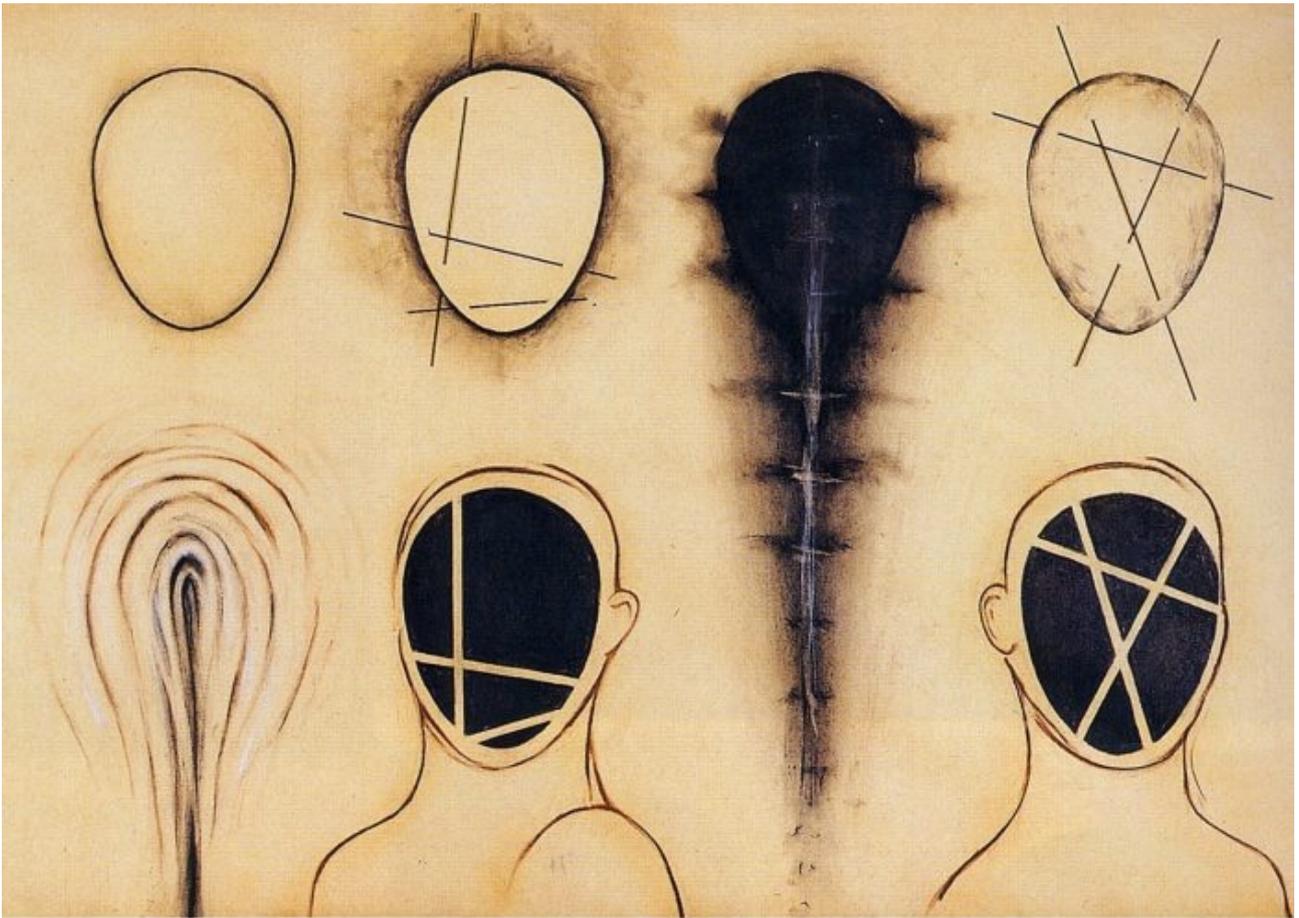

IMAGEN 1

2.2. Claude Cahun

Claude Cahun, cuyo nombre original es Lucy Renée Mathilde, nació en Nantes en 1894 y murió en Saint Helier en 1954. Fotógrafa y escritora. Con su obra exploró la transgresión de género y la multiplicidad de identidades. No fue muy reconocida en su época, pero sus autorretratos han servido de referencia para muchos artistas posteriores como Cindy Sherman o Guillian Wearing .

Con sus obras fotográficas representaba personajes en continuo cambio, jugaba con los roles de género representándolos como seres humanos, no como un hombre o una mujer definido por su sexo, y cuestionaba y exploró el concepto de identidad.

En sus fotografías, a veces, se representaba ella misma de espaldas o con la cabeza rapada con el fin de ocultar cualquier índice de su género.

Para Claude Cahun la identidad era un proceso de autoconocimiento, una máscara que se podía ir modificando.

Su serie *I am in training don't kiss me* (1927) evidencia a la perfección lo que explora en sus obras. En ella se construye una identidad ayudada por ropa, maquillaje y accesorios, donde se representaba como un hombre muy femenino, combinando estereotipos de ambos géneros.

Su obra pasó inadvertida hasta 1992, cuando grandes museos le dedicaron exposiciones.⁹

⁹ ÁLVAREZ GUILLÉN, Ester: *Claude Cahun, arte y transgresión de género*, de Más Allá del Placer, 2018. Sitio web: <https://masalladelplacer.com/claude-cahun/>

IMAGEN 2

2.3. Orlan

Orlan, cuyo nombre original es Mireille Suzanne Francette, nació en Saint Etienne en 1947. Es conocida como la mujer que entregó su cuerpo al arte, convirtiéndose en una obra de arte viva.

En ella poco queda de la joven que un día fue, actualmente sin cejas, con el pelo cardado en blanco y negro, y con dos cuernos en la sien.

Su performance es una de las obras más radicales que se han hecho a lo largo de la historia del arte, a través de la cual la artista muestra su peculiar visión del arte.

Es muy cuestionado el hecho de si ha conseguido su objetivo, lo que si ha conseguido es marcar un punto de inflexión en los límites del arte y hasta qué punto tiene que llegar a sacrificarse el artista.

En 1964 se inició en el mundo del arte y empezó a realizar diversas performances de diversos impactos, hasta que en 1990 llega su punto cumbre con su obra *La reencarnación de Saint Orlan*.

En esta performance se somete a nueve operaciones quirúrgicas con el fin de deformar su propio rostro para denunciar la sumisión de la mujer frente a los cánones de belleza impuestos. Esto lo consiguió formando una composición con partes del rostro de siete mujeres ideales tomadas de diversas pinturas y esculturas. La barbilla de la *Venus* de Boticelli, la frente de la *Monalisa* de Da Vinci, la boca de *El rapto de Europa* de Boucher, los ojos de la *Psiquede Gérôme* y la nariz de una escultura de *Diana*.

Orlan teatralizaba cada una de sus operaciones, en ellas recitaba poemas y charlaba con los doctores, ponía música y decoraba el escenario. Además de sustituir las vestimentas clásicas por llamativos trajes.

Si fue arte o locura deberá juzgarlo cada uno de nosotros, pero, sin duda fue transgresión, ya que sobrepasó todos los límites impuestos en el arte hasta el momento.¹⁰

¹⁰ GAMERO, Alejandro: *Orlan, la mujer que sacrificó su cuerpo al arte*, de La piedra de Sísifo, 2003. Sitio web: <https://lapiedradesisifo.com/2013/03/08/orlan-la-mujer-que-sacrificó-su-cuerpo-al-arte/>

IMAGEN 3

2.4. Cindy Sherman

Cindy Sherman, nació en Glen Ridge, Nueva Jersey en 1954. Tiene gran importancia e influencia en el arte contemporáneo. Durante su carrera ha explorado la identidad y la naturaleza de la representación, utilizándose como su propia modelo en la mayor parte de su trayectoria profesional. Sherman ha creado sus fotografías asumiendo todos los roles necesarios para capturar en diferentes formas y personajes. Alteraba su físico con el uso de disfraces, maquillaje o prótesis creando múltiples y diferentes personajes.¹¹

Sus obras más representativas se corresponden con las del inicio de su carrera, que llamaron rápidamente la atención de la gente. A finales de los 70 y principio de los 80, se representó a sí misma acogiendo algunos clichés de la mujer relacionados con la sociedad machista para la realización de una serie, *Untitled Film Stills*. Desde sus inicios trató de no titular ninguna de sus obras, pensaba que era su público los que debían asignar y dar significado a la imagen, por lo que pasaban a ser tituladas por su número de inventario.

Recorre a las imágenes para esconder mensajes, algunas de sus obras como *Disasters* o *Disgust pictures*, representan terror, alertando de la transformación que sufre la sociedad. Algunas de sus obras en blanco y negro tienen similitud a los fotogramas de películas de los años 40, pareciendo sacadas de un filme de cine negro. Una de sus obras a color es *History Portraits*, en ella recrea pinturas barrocas y renacentistas, volviendo al autorretrato representando personajes tanto femeninos como masculinos. Tiene como propósito normalizar las personalidades que parte de la sociedad tiende a deshonrar.

En la realización de la serie *Sex Pictures* a penas hay nada de sí misma. Utilizaba figuras mutiladas y transpirando líquidos, que dejan una sensación difícilmente digerible. Lograba conseguir su propósito de manifestar la violencia física.

Con la evolución de su trabajo su manera de trabajar le hizo también, incorporando prótesis similares a las usadas por los estudiantes de medicina. El cambio de siglo influyó en el tratamiento

¹¹ Desconocido: *Cindy Sherman*, de MoMA, 2012. Sitio web: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1154>

al que recurría hasta el momento, empezando a utilizar el digital. En la serie *Clowns*, gracias a la digitalización puede crear montajes u otro tipo de escenas más llamativas.

En sus *Society Portraits* no titulados, son representadas personas que no son reales, pero que ha hecho parecer una familia en la lucha contra los patrones de belleza impuestos en la sociedad cegada en algunos aspectos.¹²

¹² BLANCO, Ángeles: *Cindy Sherman: Biografía, Obras y Exposiciones*, de ALEJANDRA DE ARGOS, 2015. Sitio web: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/409-cindy-sherman-biografia-obras-y-exposiciones>

IMAGEN 4

3. ANTECEDENTES PROPIOS

Previo al desarrollo creativo de este proyecto nos hemos formado a nivel profesional en el mundo del maquillaje. Durante los años 2018-2019 realizamos un primer curso en la Escuela de maquillaje profesional Cristina Rivero y, posteriormente, en los dos últimos meses de 2019 y enero, de este año 2020 en la escuela reconocida internacionalmente de la marca MUD.

Esta obra fue en principio era un catálogo donde mostrar nuestros trabajos anteriores sobre el maquillaje y como este tenía el poder de modificar la identidad, pero la obra fue modificándose y evolucionando para convertirse en un proyecto mucho más profundo.

También cambiamos el punto de vista, al principio la modelo iba a ser una persona externa. Pese a no trabajar normalmente sobre nuestra persona, decidimos hacer este trabajo muy personal y tener como modelo principal a nosotros mismo; nosotros como artista, maquillador, modelo, fotógrafo.

IMAGEN 5

4. MARCO METODOLÓGICO

La obra “*Mi maquillaje, Mi identidad*” se concibe como un juego de auto-representación, en la que cambiamos nuestra identidad a la vez que lo hace nuestro maquillaje.

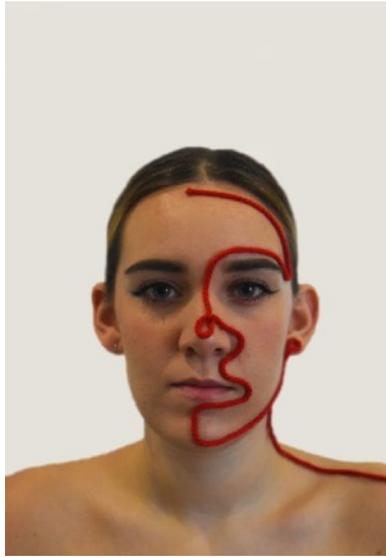
Ha sido una obra muy personal, probablemente, el proyecto más personal que hemos hecho hasta el momento, no solo por habernos tenido como personaje único y principal, si no que además en ella hemos mostrado parte de nuestro ser interior, de nuestros gustos, nuestros sentimientos...

A lo largo de nuestra vida el maquillaje nos ha dado el poder de ser quien hemos querido ser, de transmitir lo que pretendíamos o de contar una historia para la cual ni siquiera hemos tenido que abrir la boca.

A través de este juego en el que hemos mostrado diferentes partes de nuestra identidad hemos pretendido defender la postura del maquillaje en el arte.

1

2

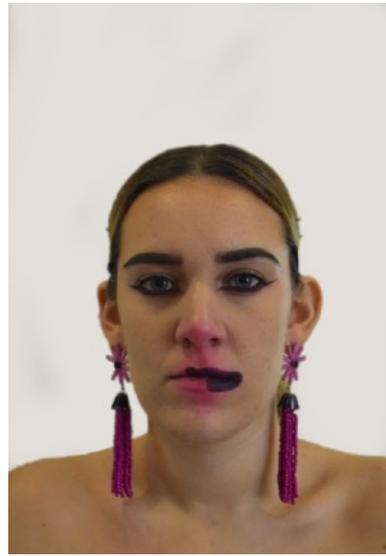
3

4

5

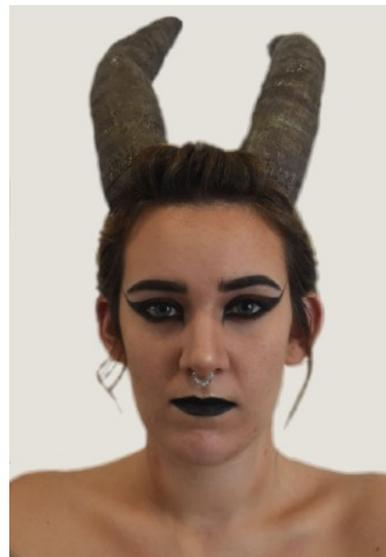
6

7

8

9

1

La infancia.

Un retroceso a la infancia, donde las niñas anhelaban convertirse en princesas a la espera de que un príncipe fuera a salvarlas de un malvado villano.

Hoy, sin embargo, nos sentimos más cerca de ser Úrsula, una villana, que de ser una princesa. Una mujer que no cumple con los cánones de belleza actualmente estipulados y que lucha por conseguir su objetivo sin necesidad de que ningún príncipe la salve o le brinde su ayuda.

2

El hilo.

Como símbolo de unión entre personas.

Desde que nacemos hay un hilo azul que nos une a nuestra familia, uno verde que nos une a nuestros amigos y uno amarillo que nos une a personas que sin llegar a ser nuestros amigos por un motivo o por otro marcan nuestra vida.

Pero el que siempre más nos ha preocupado es el famoso hilo rojo, el hilo del amor, ese que nos une al amor verdadero y que ha sido tan representado a lo largo de la historia tanto en el cine, como en la literatura y en el arte.

3

La máscara.

Para camuflar, ocultar.

Pensamos que si mostramos nuestras debilidades ante los demás, habrá gente que lo aproveche para herirnos, conseguir algo...

El maquillaje es el arma que tenemos los maquilladores para camuflar nuestra debilidad y enmascarar nuestros sentimientos cuando queremos hacerlo.

4

Esto es arte, el maquillaje es arte.

Continuamente sentimos la labor artística del maquillador infravalorada y sentimos la necesidad de defenderla socialmente. Ya que para realizar un maquillaje de carácter artístico es necesario poseer control sobre las técnicas y productos, además de creatividad y visión artística como en cualquier otro campo del arte.

5

La pintura.

Es una de las bases fundamentales de nuestra vida y nuestro trabajo.

Durante toda la historia el maquillaje se ha servido de esta como fuente de inspiración. Además, el maquillaje en su base es pintura, por lo que es fundamental tener conocimientos sobre materiales, técnicas, así como su historia y los diferentes estilos pictóricos.

6

Los complejos.

Nos acompañan durante toda nuestra vida. Físicos, personales, impuestos por la sociedad o por nosotros mismos.

Aceptarnos tal y como somos, olvidar nuestros complejos, es una lucha con la que tenemos que convivir casi a diario.

7

El estilo kitsch.

Ser kitsch es sinónimo de ser hortera. Combinar colores, estampados, accesorios y maquillajes llamativos.

Vivir bajo el lema “más es más”

8

La religión.

“Hombre, acuérdate de qué polvo eres y que al polvo volverás” (Génesis, Cap. 3, Vers. 19).

Hago referencia a nuestras creencias religiosas cubriéndonos de polvo.

El polvo como sinónimo de la vida.

9

El horóscopo.

Basado en predecir el futuro a través del signo del zodiaco asignado por la fecha de nacimiento y en la interpretación de la posición de los astros.

¿Crear o no creer? Eso al igual que la religión y tantas otras cosas, depende de cada persona.

CONCLUSIONES:

Realizar este proyecto, donde queda recogida tanto la investigación y documentación, como el desarrollo de la obra, ha sido un reto en todos los sentidos para nosotros, pero especialmente a nivel personal. Aunque no es la primera de nuestras obras en las que hemos abordado este tema, sí es la primera que lo hace de manera tan personal, siendo nosotros el protagonista absoluto.

La realización de este trabajo de fin de grado ha conllevado un proceso largo y elaborado, gracias al que hemos llegado a obtener conocimientos y comprendido conceptos que no controlábamos.

La exploración, las diferentes posibilidades que nos ofrece el material y el autoconocimiento personal ha hecho de esto una experiencia fructífera y satisfactoria.

“Mi maquillaje, Mi identidad” puede considerarse como el principio de una ya amplia trayectoria de nuestro trabajo, donde a través del maquillaje invitamos a la exploración y a jugar con la identidad.

BIBLIOGRAFÍA

BAUMAN, Zygmunt: *Identidad*, Buenos Aires, Losada, 2005

BENAL GUERRERO, Antonio: *El concepto de "autorrealización" como identidad personal. Una revisión crítica*, Universidad de Sevilla.

BILBIJA, Ksenija: *Maquillaje y escritura en "Ceremonias de rechazo" de Luisa Valenzuela: Hacia un cuerpo propio*, Universidad de Wisconsin, Madison, INTI, 1996

BOURDIEU, Pierre: *La distinción: criterio y bases sociales del gusto*, Paris, Les Editions de Minuit, 1979

CARO BAROJA, Julio: *Historia de la fisiognómica: el rostro y el carácter*, Madrid, Colección fundamentos 96, 1988

FERNÁNDEZ ARENAS, José: *Arte efímero y espacio estético*, Barcelona, Anthropos, 1988.

MAGLI, Patrizia: *Maquillaje: Autenticidad del artificio*, en deSignis 1/ "La moda. Representaciones he identidad", Barcelona, Gedisa, 2004.

MÁRQUEZ ALONSO, Laura Alejandra: *El humano nace andrógino y el maquillaje le da forma* (tesis), Universidad Pontificia Javeriana, 2017.

MARTÍNEZ BRIONES, Camila Paz: *Mi maquillaje, Mi camuflaje* (tesis), Universidad Finis Terrae, 2018.

SIERRA ACOSTA, Maribel: *Maquillaje*, Madrid, Paraninfo, 2014.

TORREGROSA, José Ramón: *Sobre la identidad personal como identidad social*, en *Perspectivas y contextos de la psicología social*, Barcelona, Hispano Europea, 1983.

WEBGRAFÍA

(2014). Fisonomía, de Wikipedia, visitado el 4 de abril de 2020, Sitio web: <https://dle.rae.es/fisonom%C3%ADa#7qfLgkU>

(2014). Identidad, de Wikipedia, visitado el 4 de abril de 2020. Sitio web: <https://dle.rae.es/identidad>

(2014). Maquillar, de Wikipedia, visitado el 2 de abril de 2020. Sitio web: <https://dle.rae.es/maquillar>

(2014). Piel, de Wikipedia, visitado el 12 de abril de 2020. Sitio web: <https://dle.rae.es/piel>

(2014). Soporte, de Wikipedia, visitado el 12 de abril de 2020. Sitio web: <https://dle.rae.es/soporte>

ÁLVAREZ GUILLÉN, Ester: *Claude Cahun, arte y transgresión de género*, de Más Allá del Placer, 2018, visitado el 15 de abril de 2020. Sitio web: <https://masalladelplacer.com/claude-cahun/>

BLANCO, Ángeles: *Cindy Sherman: Biografía, Obras y Exposiciones*, de ALEJANDRA DE ARGOS, 2015, visitado el 17 de abril de 2020. Sitio web: <https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/409-cindy-sherman-biografia-obras-y-exposiciones>

Desconocido: *Cindy Sherman*, de MoMA, 2012, visitado el 17 de abril de 2020. Sitio web: <https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1154>

Desconocido: *Historia del maquillaje. De los orígenes hasta la optocosmética actual*, de Dermalook, 2014, visitado el 25 de marzo de 2020. Sitio web: <http://www.dermalook.com/historia-del-maquillaje-de-los-origenes-hasta-la-optocosmetica-actual/>

Desconocido: *Pepe Espaliú*, de Museo Nacional centro de Arte. Reina Sofía, 2003, visitado el 15 de abril de 2020. Sitio web: <https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/pepe-espaliu-0>

ESCUADERO, Jesús Adrián: *Cuerpo y transgresión*, visitado el 5 de abril de 2020. Sitio web: <https://ddd.uab.cat/pub/lectora/20139470n10/20139470n10p71.pdf>

GAMERO, Alejandro: *Orlan, la mujer que sacrificó su cuerpo al arte*, de La piedra de Sísifo, 2013, visitado el 17 de abril de 2020. Sitio web: <https://lapiedradesisifo.com/2013/03/08/orlan-la-mujer-que-sacrificó-su-cuerpo-al-arte/>

MUELAS LOBATO, Roberto: *¿Qué es la identidad social y cómo nos influye?*, de La mente es maravillosa, 30 de noviembre de 2018, visitado el 4 de abril de 2020. Sitio web: <https://lamenteesmaravillosa.com/la-identidad-social-nos-influye/>

LISTADO DE IMÁGENES

IMAGEN 1. Espaliú, Pepe. 1988. Máscaras (serie). Colección Bergé. Recuperado de:

<https://coleccionberge.es/pepe-espaliu-ivam/>

IMAGEN 2. Cahun, Claude. (1925). Heroínas (serie). Recuperado de:

<https://fioreavvenato.wordpress.com/2018/11/23/mille-maschere-claude-cahun/>

IMAGEN 3. Orlan. (1977). Le basier de l'artiste. Fotografía. (160 x 120 cm). Recuperado de:

<https://wsimag.com/it/arte/17365-orlan>

IMAGEN 4. Sherman, Cindy. (1976). Untitled #377. Fotografía. (19 x 12,6 cm). Recuperado de:

<https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/untitled-377-sin-titulo-no-377>

IMAGEN 5. Martínez, Rocío. (2019). La virgen. Fotografía.

