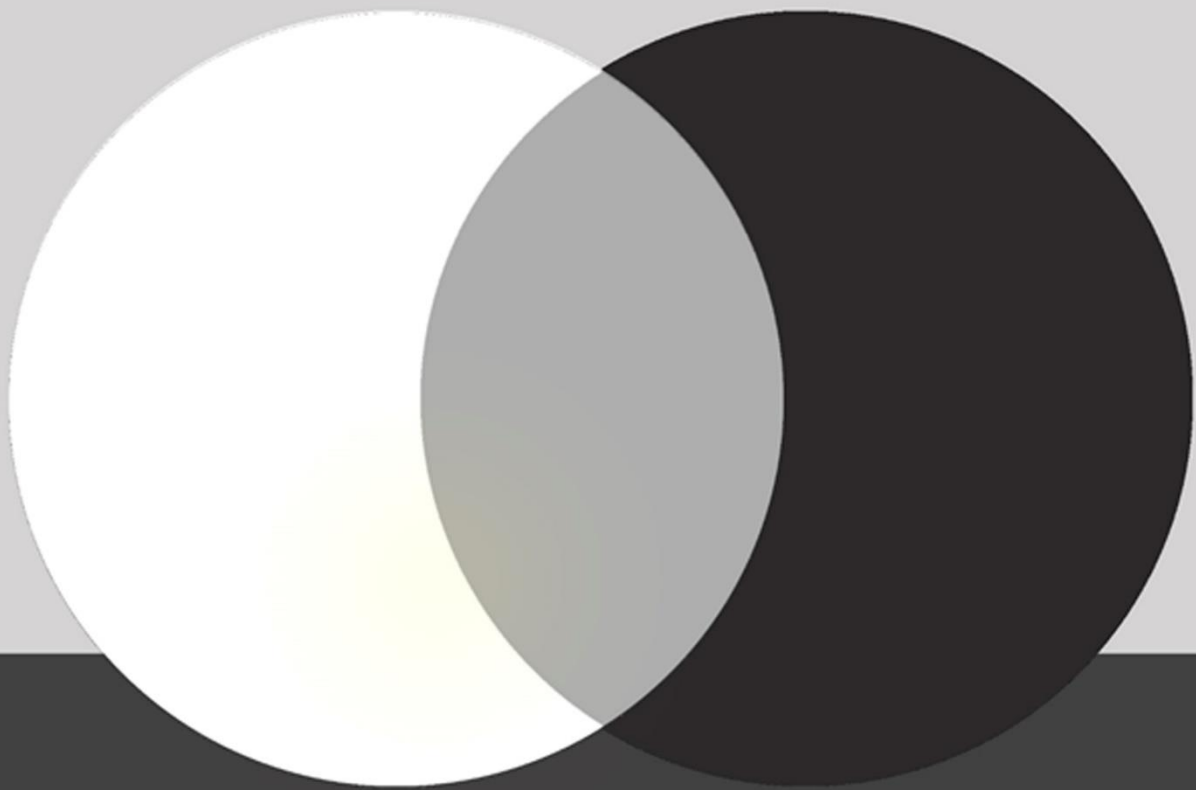

DISOCIACIÓN DE LA PERSONALIDAD: ASCENDENTE GÉMINIS

Estrella Rubio Pino

Universidad de Sevilla

Facultad de Bellas Artes

Año académico: 2019/2020

Grado Bellas Artes

Trabajo Fin de Grado

Curso 4

DISOCIACIÓN DE LA PERSONALIDAD:

ASCENDENTE GÉMINIS

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TUTOR: MANUEL MORENO ESPINA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

ALUMNA: ESTRELLA RUBIO PINO

TRABAJO FIN DE GRADO

CURSO 4

AÑO ACADÉMICO: 2019/2020

A mi propio caleidoscopio.

Índice de contenido

Índice de contenido.....	5
1. Introducción.....	9
1.1. Metodología de trabajo:.....	9
1.2. Objetivos:	10
1.3. Estructura y contenidos:	11
.....	17
2. Antecedentes: A la búsqueda de la personalidad múltiple.	17
3. La fragilidad del individuo ante la sociedad.....	28
4. La mente virginal.	36
4.1. El candor de la niñez: Alicia.	39
5. La máscara como forma de ser.	46
5.1 . Negativo y positivo.....	47
5.2: Del pudor y el erotismo.	54
6. Confesiones y otras leyendas.....	64
7. Propuesta de integración laboral: Proyecto Expositivo.....	79
8. Conclusiones.....	88
9. Anexo.....	92
9.1. Entrevista a Mr. Dandy.....	92
9.2. Imágenes de referencia	95
10. Webgrafía.....	112

1. Introducción:

Metodología de trabajo
Objetivos
Estructuras y contenidos

1. Introducción

1.1. Metodología de trabajo:

Para la realización del presente trabajo, la metodología empleada ha sido cuidada y rigurosa, en base a unos planteamientos estructurados del siguiente modo:

1. Se ha procedido al estudio y análisis de una amplia bibliografía general y específica, así como de referencias documentales a través de distintas páginas web conocedoras de la problemática en cuestión, que se desarrolla de la siguiente forma:
 1. La fragilidad del ser humano su interacción social.
 2. La candidez de la mente al comienzo de la vida.
 3. La falsedad del ser humano.
 4. *La máscara* como un modo de entender la vida y lo que nos rodea desde uno mismo.
 5. La Dualidad: cara y cruz de una misma moneda:

2. Se han realizado una serie de obras pictóricas que complementan a los trabajos ya realizados durante la carrera. Estas obras, en su conjunto, son el fruto del estudio y del conocimiento de una problemática que va más allá de la personalidad de la autora.

3. A la vez que se va realizando el marco teórico, se ha hecho una entrevista a un sujeto que, tras estudiar las conclusiones que salieron de la misma, se han creado dos obras en base a su personalidad como individuo en sociedad.

4. Como propuesta de inclusión laboral, se ha realizado un proyecto expositivo virtual, resultado de un curso de curador de exposición con el coordinador de sala Óscar Fernández y conocimientos de distintos programas digitales de construcción.

1.2. Objetivos:

Pretendemos con este trabajo, hacer una investigación sobre la personalidad de los individuos con respecto a sí mismos y la sociedad que le rodea, abarcando la dualidad en la persona, sus comportamientos, y la mentira. Esto conlleva un análisis propio de la persona que ha realizado las obras, como de más agentes que pueden verse reflejados en las mismas.

1: Conocer y evaluar la vulnerabilidad de las personas como identidad y de una forma global para entender la sociedad y sus muros autoimpuestos como individuos.

2: Estudiar la actitud de los niños -sin complejos ni prejuicios- frente a la sociedad adulta enraizada y enquistada que les rodea.

3: Analizar la mentira de forma social, junto con la hipotética máscara como forma de protección y pacto sobre la identidad del individuo, con el trasfondo que de cierto haya en ello.

4: Dar a luz del individuo mediante la emancipación de las cadenas sociales y la vergüenza de la mano de una entrevista a un personaje no ficticio con el que mostrar la posible figura de un ser mutable o múltiple, creando con ella las obras que escenifiquen los resultados de la misma.

5: Realizar de una propuesta de inserción laboral junto con la recreación virtual de la misma.

En todos los capítulos se hará un análisis de desarrollo de la dualidad en el arte, ya sea pictórica, literaria, fílmica, filosófica, etc.

1.3. Estructura y contenidos:

Con el objeto de ofrecer una adecuada información sobre el trabajo realizado, describimos la estructura y el desarrollo de los contenidos acorde al rigor que se ha seguido en el mismo.

El trabajo se ha dividido en distintos bloques o partes con los que poder afrontar la problemática de la disociación de la personalidad:

1. El estudio del individuo y su fragilidad ante los retos de la sociedad, desde una perspectiva en la que la edad y los prejuicios sociales propios o no, condicionan su relación con el medio y ellos mismos. La edad, la madurez y la educación juegan aquí un papel fundamental.
2. Por otro lado, el análisis de la teoría y la práctica: la problemática científica y la verdadera condición del ser humano desde una perspectiva más cercana y personal.
3. Otra parte, en la que se ha abordado la problemática de la doble cara, el doble sentido; la máscara como forma de ser y de entender la realidad. Así, entender lo que es realidad y lo que es ficción es fundamental.
4. Un último bloque, expone el desarrollo de una posible exposición como propuesta de integración profesional.

Los bloques anteriormente mencionados se dividirán en capítulos para su mejor y mayor desarrollo:

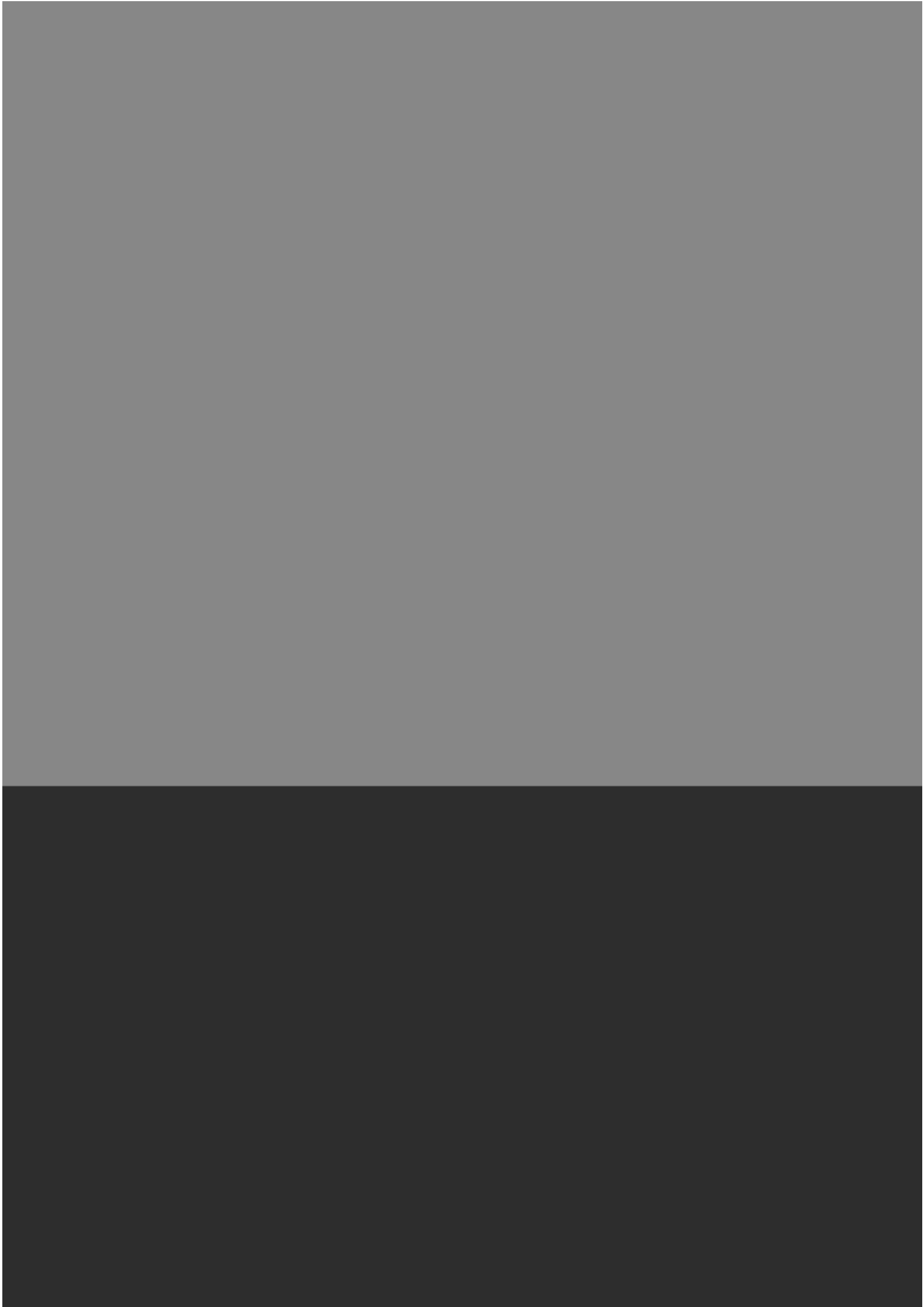
En el primero de ellos, se hablará de la dualidad del ser humano en general y como sociedad, mencionando a autores como a la Dra. Marta Martín Llaguno o el filósofo I. Kant.

Posteriormente, en el segundo capítulo de este documento, pasaremos a disertar acerca de la niñez y su relación con la sociedad adulta de la mano de autores como Anne Freud y G.A. Bécquer.

Llegamos al ecuador de este Trabajo Fin de Grado con la aparición de la máscara como recurso social para ocultar una verdad. Este capítulo está dividido en dos, uno con el que nos adentramos en un mundo más ficticio donde la realidad es un negativo a modo de antifaz y máscara, y el siguiente, cuyo objetivo es la unión de erotismo y pudor frente al espejo.

Concluimos el marco teórico-práctico con una entrevista acerca de la percepción social de un individuo frente a la sociedad líquida, de la mano de Bauman y Baldomero Romero Ressendi.

A su vez, estos cuatro capítulos culminan en una propuesta de integración laboral en la que se establecen las pautas para una exposición tanto virtual como física.

2. Antecedentes: A la búsqueda de la personalidad múltiple

2. Antecedentes: A la búsqueda de la personalidad múltiple.

¿Somos solo un cuerpo, un cuerpo con alma, o realmente somos un ser con distintas personalidades que se van encarnando con diversos trajes para su propia evolución y la de la humanidad en su conjunto?

La sociedad nos invita a buscar la felicidad fuera, en un buen trabajo, una buena casa, viajes, etc., pero ¿quién nos enseña a buscar en nuestro interior? Si no miramos en nuestro interior, si no intentamos conocernos a nosotros mismos, pasaremos por esta vida sin comprender el verdadero significado de la misma, y esto afectará a nuestra forma de vernos y que nos vean. Todo esto nos lleva a tener una personalidad, pero ¿“la creamos”?, siendo la verdadera la que está escondida, la que no mostramos, seguimos una vida diseñada en la que hay que seguir unas pautas generales porque si no te apartas “del rebaño”, como dijo el psiquiatra Carl Jung¹ del que haré mención varias veces en este trabajo, no conocerás nunca quién eres en realidad, estando en soledad, aun rodeado de miles de personas:

La soledad no llega por no tener personas a tu alrededor, sino por no poder comunicar las cosas que te parecen importantes a ti o por mantener ciertos puntos de vista que otros consideren inadmisibles²

La vida es un equilibrio entre opuestos, a lo que Jung llamó el principio de polaridad -el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la felicidad y la tristeza-, al igual que otras filosofías y religiones también lo nombran como Yin y Yang³, Karma y Dharma⁴, etc.; todo es doble y es lo que hace apreciar al opuesto. Cada persona tiene sus propios monstruos, pero unos los ven y otros los esconden, ¿a quién le gusta mirarse, reconocerse y ver que no es quien dice ser?

Son muchas las obras literarias y del celuloide que hablan de una forma fantasiosa de la disociación de la personalidad, como puede ser *Split (Múltiple en España)*⁵ dirigida por M. Night Shyamalan⁶; donde el paciente y protagonista cuenta con veintitrés personalidades conocidas, y una vigesimocuarta de la que no se tienen referencias a priori, y que entre las otras personalidades llamaban La Bestia; estas pasan por niño de unos nueve años, llamado Hedwig, una mujer un tanto siniestra llamada Patricia, o un personaje con trastorno obsesivo compulsivo llamado Dennis; todas ellas conviven en el cuerpo de Kevin Wendell Crumb, teniéndolo atrapado y encadenado

¹ JUNG, Carl. 1875-1961. Médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo.

² JUNG, Carl, 1998. *Lo inconsciente: en la vida psíquica normal y patológica*. España: Losada.

³ YIN YANG, conceptos del taoísmo.

⁴ KARMA DHARMA, conceptos de distintas doctrinas religiosas de origen indio.

⁵ *Split*, 2016[Blu-Ray], Película dirigida por M. Night Shyamalan. Estados Unidos: Blumhouse Productions; Blinding Edge Pictures.

⁶ Nelliayattu Shyamalan, Manoj, 1970- actualidad. Director de cine indio-estadounidense.

-psicológicamente- para que no pudiese doblegarlos y poder controlar, entre las múltiples personalidades, el cuerpo del protagonista. Esta disociación le lleva a ser problemático dentro del ámbito social, ya que el afectado, tiende a reaccionar de forma brusca entre una personalidad y otra, llegando incluso el paciente a no recordar nada de un mundo a otro, o como en el caso de la paciente del doctor alemán Bruno Waldvogel⁷ llamada B.T.⁸, una mujer con este trastorno que accidentalmente quedó ciega, pero que el resto de sus personalidades sí podían ver.

En la literatura, vemos casos de esta doble personalidad de la mano de Robert L. Stevenson⁹ con su libro *Dr Jeckyll y Mr Hyde*¹⁰, una obra en la que el doctor crea una pócima en la que convierte a quien la toma en otro ser, cambiando incluso su apariencia creando un ser monstruoso y maligno que llega a cometer varios asesinatos a lo largo de la historia.

Culmina desde el punto de vista de Henry Jeckyll Con el siguiente párrafo:

Cada día que pasaba, y en ambos lados de mi mente, el moral y el intelectual, me fui acercando más a aquella verdad por cuyo conocimiento parcial fui condenado a tan aterrador naufragio: que el hombre no es uno realmente, sino dos.

Contemporáneo a este escritor, encontramos a Oscar Wilde¹¹, autor de *El Retrato de Dorian Grey*¹², presentándonos un personaje de clase social alta, el cual es reconocido por su indiscutible belleza. Uno de sus allegados, Lord Henry, incita a Grey a pensar que lo único con valor en la vida es la belleza y la satisfacción de los placeres, volviendo al joven un hedonista y mujeriego, que vende su alma al diablo para poder ser joven para toda la eternidad; sin embargo, los cambios del joven se ven reflejados en el retrato que su amigo, el pintor Basil Hallward, hace de él una tarde de charla con Lord Henry. Esta forma de ver la vida de manera por y para el placer, hace que el retrato del joven Grey se vea cada vez más decrepito y deteriorado, tanto por la culpa de los pecados, como por el paso de los años; él no sería ese ser deforme mientras no viese su retrato, pues era un reflejo de su verdadero ser.

Si alguien en el mundo artístico plástico representa la dualidad en su personalidad fue Salvador Dalí¹³. Este artista fue un gran seguidor de todas las corrientes científicas de su época y, quizás por eso, fue un gran seguidor de Sigmund Freud¹⁴, al que intentó ver en varias ocasiones en Viena y conoció finalmente en Londres; de esta cita Dalí comentó

⁷ WALDVOGEL, Bruno. Psiquiatra alemán.

⁸ Paciente anónima.

⁹ STEVENSON, Robert Louis. 1850-1894. Novelista, ensayista y poeta de origen británico.

¹⁰ STEVENSON, Robert Louis, 1886. *El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde*. Reino Unido: Longmas, Green & co.

¹¹ WILDE, Oscar. 1854-1900. Escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés.

¹² WILDE, Oscar, 1890. *El retrato de Dorian Grey*. Estados Unidos: Lippincott's Monthly Magazine Editor.

¹³ DALÍ, Salvador. 1904-1989. Artista multidisciplinar de origen español.

¹⁴ FREUD, Sigmund. 1856-1939. Médico y conocido padre del psicoanálisis.

que “contrariamente, en mi esperanza, hablábamos poco, pero nos devorábamos mutuamente con la mirada”¹⁵.

*La interpretación de los sueños*¹⁶ cambió a Dalí; empezó a psicoanalizarse, tanto, que inventó lo que él mismo llamó “método paranoico crítico”, que hizo que su fuente de inspiración y creatividad aumentase, al igual que propiciaron su inspiración los científicos Albert Einstein¹⁷ o James Watson¹⁸, el descubridor de la estructura de doble hélice del ADN.

En el libro del artista *Confesiones inconfesables*, nos hace partícipes de su mundo interior y personalidad con la siguiente cita:

*Yo soy porque deliro, y deliro por que soy. La paranoia es mi misma persona, pero dominada y exaltada a la vez por mi conciencia de ser. Mi genio reside en esta doble realidad de mi personalidad; este maridaje al más alto nivel de la inteligencia crítica y de su contrario irracional y dinámico. Derribo todas las fronteras y determino continuamente nuevas estructuras de pensar.*¹⁹

Y es que el artista catalán creó un personaje de cara a la sociedad exterior, siendo un excéntrico y polémico artista, llegando a ser arrogante y petulante, diciendo de sí mismo ‘Dalí es la droga, [...], tómenme, porque soy alucinógeno.’²⁰, sin embargo, amistades cercanas al pintor afirman que en la intimidad era una persona completamente distinta, llegando a ser incluso tímido, palabras del propio Dalí.

Como hace Basil con Grey, Robert L. Stevenson con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o como acabamos de ver con la personalidad del artista Salvador Dalí, la autora hace un retrato que, si bien se presenta en un solo marco, son dos en realidad. *Autorretrato I*, es la representación de la modelo -en este caso, la propia autora- en su forma sosegada y de cara a la sociedad que la rodea -como el Dorian de carne y hueso, el Dr Jeckyll de Stevenson, o el personaje público de Dalí frente a las cámaras-; mientras que si giramos las tablas que conforman el cuadro aparece *Medusa*, el segundo retrato -y más introspectivo- que hace las veces del lienzo y espejo de Dorian Grey, Mr Hyde, y el Dalí en su privacidad. Esta tabla -que, físicamente, está dividida en cuatro para propiciar los cambios- es la obra con la que la autora abre su camino artístico hacia la dualidad en su persona.

Medusa y Autorretrato_I es la primera pieza pictórica que se realizó durante carrera como trabajo de final de cuatrimestre. *Autorretrato_I* es el reflejo de la personalidad exterior que da a conocer al mundo. Una persona seria, algo altiva y que no mira al espectador y

¹⁵ DALÍ, Salvador, 1963. *Diario de un genio*. España: Tusquets Editores.

¹⁶ FREUD, Sigmund, 1899. *La interpretación de los sueños*. Antiguo Imperio Austro-Húngaro: Franz Deuticke.

¹⁷ EINSTEIN, Albert. 1879-1955. Físico alemán de origen judío.

¹⁸ WATSON, James. 1928- Actualidad. Bioquímico estadounidense.

¹⁹ PARINAUD, André, 1973. *Confesiones Inconfesables de Salvador Dalí*. Barcelona: Bruguera.

²⁰ *Revelando a Dalí*, 2014 [TV], Carlos del Amor y César Vallejo. RTVE.

esconde la mitad de su cara por encontrarse de perfil, vive con Medusa, un ser de apariencia alocada, que también oculta la mitad de su rostro gracias al pelo alborotado. Dos mitades que forman una, ¿entera? Nunca se sabe.

Autoretrato_I está inspirado en el retrato de Dante Alighieri, realizado por Sandro Botticelli en 1495, donde se presenta al retratado en actitud seria, laureado, y de perfil. En él, la protagonista que se muestra es la que la gente conoce, una persona seria, un tanto distante, algo altiva, y con aparente seguridad en sí misma. Un escudo ante la comunidad cercana que utiliza tras aprender a no mostrarse tal y como es, producto de años complicados en el colegio e instituto, donde no era completamente comprendida por algunos de sus compañeros de clase, haciendo que su personalidad y seguridad se fuese apagando poco a poco.

La entrada en la universidad, con la que llevaba soñando desde los doce años hicieron que volviese a intentar mostrarse, pero la autoestima tan maltratada por los primeros años de adolescencia, siguió estancada con las continuas comparaciones que ella misma hacía con el resto de sus compañeros. Esto complicaba que se viese como una buena alumna en las distintas asignaturas, haciendo así que Medusa siguiera escondida.

Medusa, sin embargo, y como su nombre indica, está inspirada en la famosa Gorgona. La historia de este ser mitológico cuenta que una mujer bellísima, dama y sacerdotisa del templo de Atenea (esta era una diosa que primaba la virtud y la castidad), es castigada por la diosa tras enterarse esta que ha sido violada por el dios de los mares, Poseidón. Este castigo consistió en que sus cabellos se volvieran serpientes, y su mirada petrificase a todo aquel que le observara los ojos; Perseo, un semidios hijo del dios Zeus y la mortal Dánae, fue enviado para acabar con la gorgona, bajo la ayuda de Atenea y Hermes, que le proporcionaron el escudo y la espada con los que le quitó la vida.

Así mismo, Medusa es símbolo de feminidad e intimidación. Si viajamos por la historia de las creencias y religiones, en muchas de ellas se asocia la serpiente con el mal y la feminidad; el cristianismo y el islam con Eva y el pecado, y con Lilith, que según los textos apócrifos fue la primera compañera de Adán, siendo ella con la serpiente una misma; en la religión egipcia con Isis, que convierte su cetro en serpiente para robarle los poderes divinos a Ra (como hace Moisés con su cetro frente al faraón); y como vemos en la creencia grecolatina, las serpientes acompañan a las mujeres cuando estas hacían una ofensa a los dioses.

Las cabezas abiertas de estos reptiles recuerdan a una vulva, lo que la insta a Freud a escribir *La cabeza de la Medusa*, un texto donde dice que las serpientes de la gorgona representan al falo, siendo la mujer la poseedora de la información masculina y femenina, y castrando toda posibilidad de imposición masculina, pues ella misma la castra, domina y no se atemoriza frente a ella. Esto hace de la cabeza de la gorgona un símbolo feminista, y marca del desaparecido Gianni Versace, que decía que el carácter atrayente y fuerza para paralizar a quien la mirase tentado por su belleza, hacían de la mítica mujer el emblema perfecto para él.

Sabiendo una pequeña parte de la historia simbólica y religiosa de este ser, Medusa como retrato es la personificación de la parte de Estrella escondida por miedo, pero presente en ella, que poco a poco, con el paso de los años y el lento aumento de su autonomía y autoestima, va saliendo y combinándose con la otra, seria y sosegada de la que hablábamos anteriormente.

Los colores totalmente antinaturales en la anatomía humana hacen de esta la característica principal para creer que es un ser imaginario y no corpóreo. La piel de color violeta, color que se atribuye a la combinación de lo femenino y lo masculino (rojo y azul), la espiritualidad y la sensualidad, asociada también al poder, la penitencia y la teología, es la manera de llamar la atención del espectador, pues es un color que se liga a la extravagancia, sin saber nunca qué color predomina más, si el azul o el rojo.

Contrasta así con el verde del pelo, que es lo que más recuerda a la Gorgona. Este es un color que se le conoce por tener un efecto relajante, tranquilizante y armonioso; lo natural está asociado a este color, pues es la representación de árboles y plantas, en general, de la vida vegetal, así mismo, es el color de la juventud, la esperanza y la renovación. En la historia pictórica, el verde es atribuido al veneno o a lo maligno, pues se hacía con limadura de óxido, el cual era venenoso, con lo que representaban de este color a las figuras demoníacas, o relacionadas con el mal.

En esta ocasión, al ser la representación de las serpientes del ser mitológico, podríamos asociarla a esa representación del mal, pero sin quitarle protagonismo a las serpientes, queremos que se haga ver ese poder regenerativo del color, de cómo tras conocerse un poco, la autora empieza a regenerarse y a convertirse en una mezcla de la gorgona y la persona seria.

Los ojos, aunque solo se vea uno, de color amarillo advierten al espectador de su inseguridad y espontaneidad, mientras que los labios rojos y entreabiertos captan la sensualidad y pasiones relacionadas con este color. Estos dos colores, a su vez, son los colores complementarios del morado y el verde, respectivamente.

La lucha continua entre Medusa y Autorretrato_1 por cuál se muestra y cuál se esconde, es la misma lucha que tiene la autora con respecto a quien la rodea; ¿cuál debe mostrar? ¿la sosegada o la impulsiva? Normalmente gana la sosegada y es la que se muestra, pero Medusa gana alguna batalla, haciendo que estalle y se convierta en otra persona, que pocos han visto en plenitud.

Figura 1. *Autorretrato_1*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2013/2014)

Figura 2. *Medusa*. (Estrella Rubio Pino. ca. 2013/2014)

3. La fragilidad del individuo ante la sociedad

3. La fragilidad del individuo ante la sociedad.

¿Vamos camino de una sociedad distópica, o vivimos ya en ella?

El término *utopía* fue acuñado por Tomás Moro²¹ en su obra homónima donde describe una sociedad idílica; así mismo, es probable que el primero en utilizar el término *sociedad distópica* fuese John Stuart Mill²² en 1868. En el mundo de la literatura encontramos estos términos -antónimos entre sí- en los libros *1984*²³, de Orwell²⁴, *Un mundo feliz*²⁵ de Huxley²⁶, y *Fahrenheit 451*²⁷ de Ray Bradbury²⁸.

Según el diccionario de la RAE, que recogió este término en 2014, distopía es la ‘representación ficticia de una sociedad futura de características negativas, causantes de la alineación humana’, pero esa ficción no es tan lejana, es muy real.

En estos tiempos que vivimos somos conscientes de que no hay una gran guerra mundial, pero sí pequeños conflictos que se alargan en el tiempo, causando fallecimientos y desplazados. Después de la crisis económico-bancaria del 2008, la diferencia social se ha agrandado, y hoy en día el 1% de la población mundial tiene los mismos recursos que el 99% restante.

Tratamos nuestro alrededor como si el ser humano fuese el señor y dueño de la tierra, cuando en el planeta conviven miles de millones de especies; es como si una neurona dijese que el cuerpo humano es de su propiedad, y no del conjunto de elementos que habitan en un solo hombre. Con esta filosofía maltratamos a nuestro alrededor consumiendo toneladas de alimentos que no necesitamos y que proceden de las llamadas explotaciones ganaderas y agrícolas, enfrentado con las hambrunas que padece más de la mitad de la población mundial.

Si hablamos de enfermedades, en el mundo mueren miles de personas por enfermedades que son curables hoy en día en países más desarrollados; y de repente, un virus, hace tambalear los cimientos del sistema sanitario, provocando el miedo al contagio y el confinamiento total de la población. El control que, debido al miedo, aceptaremos como mal menor, es uno de los puntos a añadir junto con el sistema económico que basa su éxito en crear esclavos consumistas. Algunos concedores de la materia podrían asegurar que ya vivimos en una sociedad distópica.

²¹ MORO, Tomás, 1478-1535. Pensador, político, y teólogo -entre otras muchas cosas- de origen inglés.

²² STUART MILL, John, 1806-1873. Político, economista y filósofo inglés, aunque de origen escocés.

²³ ORWELL, George, 1949. *1984*. Reino Unido.

²⁴ ORWELL, George. 1903-1950. Periodista y escritor británico.

²⁵ HUXLEY, Aldous, 1932. *Un mundo feliz*. Reino Unido.

²⁶ HUXLEY, Aldous, 1894-1963. Filósofo y escritor británico.

²⁷ BRADBURY, Ray, 1953. *Fahrenheit 451*. Estados Unidos: Ballantine Books.

²⁸ BRADBURY, Ray, 1920-2012. Escritor estadounidense.

Ante estos hechos, muchas tradiciones espirituales señalan que el ser humano se divide en dos grupos de consciencia, los que en unas circunstancias abominables sacarán lo peor de sí mismos y los que extraerán lo mejor.

El ser humano siempre se ha caracterizado por ser un animal de raciocinio frente al resto de habitantes del planeta tierra, lo que le ha llevado a erigirse en el líder. Este hecho no es más que la falta de seguridad como individuo y conjunto, como citan los autores del libro *Vulnerables: pensar la fragilidad humana*²⁹

El ser humano es un ser particularmente frágil, porque carece (a) no sólo de los medios para desarrollarse y defenderse por sí mismo hasta que lleva vividos unos cuantos años, sino también (b) de una regla de vida que se manifieste espontáneamente y sea capaz de generar un orden preciso y estable entre todos los seres humanos.

La sociedad ha creado una aparente seguridad económica y social, avanzando mucho tecnológicamente, aunque no tiene la maestría de conocerse a sí mismo, ni mostrarse tal cual es, tal y como dice la Dra. Marta Martín Llaguno en su artículo *La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones*³⁰:

Los valores culturales son, en efecto, cardinales para la conformación de los juicios y preferencias de cada momento. Pero en la medida en la que éstos no son innatos, sino que se adquieren, las vías por las que - y el modo en que- se transmiten resultan también cruciales. Probablemente, la difusión de un modelo de hombre, y en consecuencia de un modo de entender el atractivo personal, es más importante que su originalidad, o su bondad, puesto que es lo que contribuye a su estandarización. Sólo si un canon llega directa o indirectamente a un buen número de personas tendrá efectos verdaderamente trascendentales.

Apariencia, opulencia, poder, nos hace creer que debemos seguir unas leyes no escritas con respecto a la sociedad, mostrando una realidad que, posiblemente, no se asemeje a nuestro verdadero ser. Las nuevas tecnologías han globalizado el conocimiento que tenemos de los demás, son distintos medios de mostrar la misma condición.

Como ejemplo de un futuro cercano, China ha empezado a implantar un tipo de puntaje social como el que vemos en el capítulo titulado *Nosedive* de la serie *Black Mirror*³¹ (Netflix), donde a mayor puntuación, mayor escala social, llegando a hacer cualquier cosa por conseguirla, pues es la sociedad que nos rodea es quien nos puntúa. No deja de ser un escalón más en el mundo ficticio de las Redes Sociales.

²⁹ ANARUBIA APASI, Enrique et al, 2005. *Vulnerables: pensar la fragilidad humana*. España: Ediciones Encuentro. Pág. 89

³⁰ MARTÍN LLAGUNO, Marta, 2002. *La tiranía de la apariencia en la sociedad de las representaciones*. Revista Latina de Comunicación Social. Nº 50 [20/03/2020]. Disponible en: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2324/1/latina.pdf>

³¹ *BLACK MIRROR*, 2011- En emisión. [Netflix], Charlie Brooker. Zeppotron; Endemol Shine UK: Netflix.

“Las apariencias engañan”; esta oración, tan repetida a lo largo de los años, parece ser que influyó en el subconsciente del filósofo alemán Immanuel Kant³², haciendo así que crease el término *noúmeno*, acompañado de *fenómeno*. Como él explica, el fenómeno es la apariencia del ser tal y como la vemos, y el noúmeno es aquello que no es perceptible de forma sensorial, si no intelectual.

No solo Kant escribe acerca de estos dos términos; también lo hacen Hegel³³, Heidegger³⁴ o Derrida³⁵, filósofos que, si bien no son contemporáneos, aportan en sus estudios pensamientos acerca de estas terminologías. Este modelo de filosofía ha ayudado a la psicología a la hora de desarrollar teorías sobre la relación entre el mundo interior -la mente- y el mundo exterior, ya que, como comentábamos antes, el ser interior hace las veces del noúmeno, y el cuerpo físico las del fenómeno.

Así mismo, la autora toma como referente la escultura de Willy Verginer³⁶, escultor italiano de gran recorrido donde sus obras e instalaciones combinan la pulcritud en la línea con la denuncia social, y Kyuin Shim³⁷, escultor digital coreano que realiza maniqués con una gran sobriedad y muestra la complejidad que tiene el ser humano y cómo se relaciona con otros, creando *renders* de las esculturas donde los distintos materiales nos enseñan y ayudan a comprender los distintos matices psicológicos.

Ambos artistas crean seres humanos irreales, cambiando una pequeña parte de ellos, como ocurre en las imágenes que acompañan este texto. En el caso del europeo, la joven que representa parece estar configurada con dos materiales, como si la hubiesen sumergido en un baño dorado hasta una altura predeterminada, bañando cabeza, cuello y dedos de la figura. El artista asiático ha colocado una pecera con líquido en la cabeza de su humanoide, dando la sensación de ahogo.

En *Consciencia*, la obra que aquí se presenta, disociamos el individualismo de la sociedad global, entendiendo que la estructura de madera representa esa base social en la que vivimos. Las leyes, los miedos, las responsabilidades son el enrejado que forma la sociedad a nuestro alrededor, jurado de nuestra vida, que nos obliga a contentar a todo el que nos rodea, siendo una cárcel de nuestro verdadero ser; representando la sociedad a través de un enrejado de madera entrelazada, rugosa, simulando la dureza de una textura de metal.

El paso de la sociedad global al individualismo nace como una serie de láminas de cristal grabadas, divididas como si de una tomografía se tratara, siendo la conciencia de la obra. Difiere así la densa estructura corpórea -fenómeno- de la fragilidad, sensibilidad y sutilidad de la parte superior -*noúmeno*-.

Es en la boca, altavoz de su yo interior, donde se manifiesta una pequeña mariposa con las alas abiertas pintada al óleo, que anclada a un cuerpo sólido no quiere hacer otra cosa si no volar. Una necesidad le nace desde dentro de contar cómo es y cómo quiere

³² KANT, Immanuel, 1724-1804. Filósofo de origen alemán.

³³ HEGEL, Georg Wilhelm Friederich, 1770-1831. Último filósofo del Idealismo alemán.

³⁴ HEIDEGGER, Martín, 1889-1976. Filósofo alemán.

³⁵ DERRIDA, Jacques, 1930-2004. Filósofo francés.

³⁶ VERGINER, Willy, 1957-Actualidad. Escultor italiano.

³⁷ SHIM, Kyuim. Sólo se conoce de este artista que reside en Seúl, Corea.

ser vista, pero la coraza, ese peso social y gravitatorio, hace que se quede dentro ese mensaje y no salga, no vuele, no sea libre.

Esas mariposas nerviosas que nacen en el estómago, le han llegado a la garganta, esperando su momento para poder salir y volar sin cadenas ni corazas, ese momento previo es del que estamos hablando. Un desprendimiento del muro que creamos a nuestro alrededor.

Es por ello que con esta obra queremos representar ese estado del ser, que está metido en una coraza enrejada, y no le permite ser libre y volar, como haría la pequeña mariposa que lleva dentro. Una cárcel social que no deja ver el noúmeno individual, solo deja apreciar el fenómeno del que hablaba Kant; o como hace Shim con su obra, que, reseñado anteriormente, crea deformaciones físicas para mostrar una denuncia social.

Consciencia, pretende que el espectador vea en esa estructura hierática con cuerpo femenino esa rigidez social en la que el ser humano se encuentra, y aún más si hablamos de la mujer en la sociedad, que va saliendo, al fin, de esa jaula en la que se sentía amarrada, intentando ser la dueña de su vida.

Decimos pues, que el ser humano está tomando conciencia del lugar en el que se encuentra, siendo en algunas ocasiones hipócrita, tanto consigo mismo como con los que les rodea, pero que va despertando y saliendo de esa coraza para volar y mostrar su verdadero ser, tal y como haría la metamorfosis de la pequeña mariposa.

“Nadie me ve cambiar. Pero, ¿quién me ve? Yo soy mi escondite”. Joé Bousquet. *La neige d'un autre.*

Figura 3. Consciencia. (Estrella Rubio Pino, ca. 2019)

4. La mente virginal

4. La mente virginal.

Pasamos pues de una sociedad genérica a una sociedad particular, la de los niños. Por lo general, ellos no tienen personalidad múltiple; este trastorno se produce a raíz de un gran trauma o situación de estrés que hace que el paciente seccione su psique en distintas personalidades para poder afrontar la realidad.

Los seres humanos pasamos por distintas etapas evolutivas, donde una de ellas es la inocencia; esta es la ausencia de información y es que los niños no están contaminados por la escuela, la familia, o la sociedad; no tienen sistemas de creencias y viven en la alegría, en el asombro, la magia; ellos no sienten culpa, son libres, no están pensando en lo que los demás dirán sobre ellos, no tienen pensamiento crítico de nada ni nadie.

Nacen puros de corazón, siendo así los mejores maestros de las técnicas de vivir el presente, el aquí y el ahora; cualquier actividad realizada por un niño ocupa toda su atención, no piensan en el pasado ni tampoco les preocupa el futuro, lo más importante es ese momento, aunque este sea jugar con los dedos de los pies.

Sin embargo, el hombre adulto -entendemos como hombre adulto a un genérico de familia y sociedad cercana adulta- empieza a educar al niño para que sea un reflejo de él mismo desde edades muy tempranas. Estas ideas de educación en la niñez nacen de Jean-Jacques Rousseau³⁸, filósofo suizo del siglo XVIII, que comenzó a estudiar los comportamientos infantiles y cómo sería mejor su educación. Él, al igual que Gilles Deleuze³⁹, afirman que la niñez es la primera etapa de aprendizaje, sin embargo, el adulto influye de manera negativa en ella proyectando en el infante medidas negativas para su evolución, como dice este último en uno de sus estudios:

*Muy extraño es que desde que se ocupan los hombres de la educación de los niños, no hayan imaginado otros instrumentos para conducirlos, que la emulación, los celos, la envidia, la vanidad, el ansia, el miedo, todas las pasiones más peligrosas, las que más pronto fermentan y las más capaces de corromper el alma, aun antes de que esté formado el cuerpo a cada instrucción precoz que quieren introducir en su cabeza, plantan un vicio en lo interior de su corazón; institutores faltos de juicio, piensan de buena fe que lo aciertan, cuando los hacen malos por enseñarles qué cosa es la bondad; y luego nos dicen con magistral gravedad: ese es el hombre. Sí, ese es el hombre que vosotros habéis formado.*⁴⁰

³⁸ ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778. Filósofo, naturalista, músico, filósofo y escritor de la ilustración.

³⁹ DELEUZE, Gilles, 1925-1995. Filósofo parisino con gran influencia.

⁴⁰ DELEUZE, Gilles, 2005. *La isla desierta y otros textos: textos y entrevistas*. España: Pre-Textos.

Los niños vienen a este mundo sin ningún tipo de aprendizaje, -ni siquiera el de andar, a diferencia de como lo haría cualquier otro animal- lo que hace al infante ser una esponja de recepción de conocimientos, reales y ficticios. Anna Freud⁴¹ -psicoanalista e hija del neurólogo y padre del psicoanálisis Sigmund Freud⁴²- en su libro *El yo y los mecanismos de defensa*, habla sobre la pedagogía infantil y su percepción para con la misma, desde el punto de vista del cual el niño viene a este mundo sin necesidad de sufrir por la realidad adulta, pero sin que se expanda por los mundos fantasiosos, tan propios de los pequeños.

*Libertad del yo infantil de negar la realidad displacentera. Su valor de motivación básica de los juegos infantiles: el juego al teatro. Su fomento en la vida diaria. Sueño fundamento teórico para mediar en la discrepancia entre los criterios de la pedagogía infantil. ¿En qué medida la educación debe procurar la asimilación del niño a la realidad y hasta dónde permitir la fuga en la fantasía?*⁴³

Desde el mundo de los cuentos infantiles, siempre se ha tenido en cuenta esa condición de pureza en los niños. De hecho, los seres fantásticos como hadas, duendes o elfos, solo son reconocidos por los niños y no por la mayoría de los adultos, ya que han perdido dicha inocencia.

También en muchas obras de literatura o de cine hay una lucha entre pureza y deshonestidad, como en Blancanieves, donde la inocencia de la protagonista es la que salva de la corrupción al reino; o, con más claridad, en la obra del escritor Antoine de Saint-Exupéry⁴⁴ llamada *El Principito*⁴⁵. En ella, un niño y un adulto se encuentran y mantienen una serie de conversaciones que acaban culminando en una tierna amistad. El pequeño muchacho, en una de sus respuestas al adulto cuando le dice que los niños no son conscientes de dónde se encuentran, y desde su inocencia, le dice:

-Sólo los niños saben lo que buscan -dijo el principito-. Pierden el tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante, y si se les quita la muñeca, lloran...

Con esta cita, ampliamos la creencia la cual los menores no son necios ni incultos, si no que al no tener ningún tipo de problemática adulta -véase depresión, ansiedad, etc.- es libre de vivir el momento, realizando acciones cuando les place, y no cuando las crean convenientes. Siendo así naturales.

Esta inocencia es la que, en los retratos infantiles, han intentado captar los artistas a lo largo de la historia, tanto en fotografía como en escultura o pintura. Como citó el tratadista y pintor Antonio Palomino⁴⁶:

⁴¹ Anna Freud, 1895-1982. Psicoanalista austríaca hija de Sigmund Freud

⁴² Sigmund Freud, 1856-1939. Neurólogo a y conocido padre del psicoanálisis.

⁴³ FREUD, Anna, 1936. *El yo y los mecanismos de defensa*. Argentina: Paidós.

⁴⁴ DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine, 1900-1944. Escritor y aviador francés.

⁴⁵ DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine, 1943. *El Principito*. Francia: Éditions Gallimard.

⁴⁶ PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio, 1655-1726. Pintor y tratadista cordobés.

*Dos cosas encargo mucho á pintor, que me las debe estimar. La una es que se excuse quanto pudiere de retratos de niños, porque en estos es impracticable la quietud, y firmeza de postura que requiere el retrato, y se aventura el crédito y la utilidad.*⁴⁷

Sin embargo, notables artistas de la Historia del Arte retratan infantes en sus obras; Velázquez⁴⁸ supo captar esa inocencia infantil en los retratos que llevó a cabo en el naturalismo, la serenidad, el sentido del color y como miraban al espectador.

Años más tarde, otro ilustre pintor sevillano, Murillo, pinta en sus obras de encargo por la alta sociedad extranjera la popularidad de la ciudad bética. Según el historiador Enrique Valdivieso, *Muchacha con flores* es producto de una serie de alegorías a las estaciones del año; en este lienzo, el historiador asegura que es la creación más pura que ha visto en las obras del pintor. No deja de lado el resto de cuadros donde aparecen infantes, como en *Niño riendo asomado a la ventana* o *Muchacho con un perro*, donde la alegría es la característica principal de los protagonistas. Esta alegría y pureza viene por querer representar la inocencia tras el duro golpe que sufrió la ciudad por la pandemia de la peste en 1649.

Tras este devastador acontecimiento, la ciudadanía necesitaba alegrarse con cosas banales, que no fuesen grotescas ni representasen maldades, por lo que, como hizo Murillo, se representó la pureza, la alegría y la picardía mediante la sonrisa de los niños que jugaban por las casas abandonadas de la ciudad.

Este artista es mundialmente conocido por la representación de momentos bíblicos y personajes importantes en la historia del catolicismo, como lo es por sus Inmaculadas. Estas vírgenes están siempre rodeadas de querubines y putti, que, desde el renacimiento, se representaban mediante niños alados de rostros dulces y alegres, por la pureza de los niños, como dice el Maestro Pacheco en su tratado *El arte de la pintura*, los querubines deben representarse como niños por que así se presentaron al Arca, dotados de pureza y honestidad.

Años más tarde, en París, nace el impresionismo; dentro del gran grupo de artistas perteneciente a este movimiento, estaba Berthe Morisot. Ella fue pintora impresionista, gran aficionada a las exposiciones de su ciudad, y copista en el Louvre. La crítica y compañeros de profesión alababan sus obras incluso sin ser ella alumna en la academia (recordemos que, en esta época, las mujeres no tenían acceso a lo que hoy conocemos como universidades). Sus inquietudes como artista y mujer hacen que Morisot plasme en sus obras lo que le rodea, haciendo del mundo infantil un recurso usado durante su vida como artista. Su hermana, sobrinas, y su hija, fueron sus grandes modelos a la hora de representar la pureza de la vida cotidiana, del amor entre una madre y un hijo, y de la sencillez de la infancia.

⁴⁷ PALOMINO, Acisclo Antonio, 1797. *El museo pictórico y escala óptica: práctica de la pintura, en que se trata del modo de pintar a el olio, temple, y fresco, con la resolución de todas las dudas que en su manipulación pueden ocurrir [...]*. España: Imprenta de Sancha.

⁴⁸ RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ, Diego, 1599-1660. Pintor sevillano considerado el maestro de la pintura universal.

De forma contemporánea, Anne Geddes contempla la naturalidad, pureza y amor de la infancia desde su objetivo fotográfico. Es en los años 90 del pasado siglo cuando esta fotógrafa cobra fama a raíz de una serie de calendarios de retratos infantiles; a partir de ahí y de su inquietud por reflejar la pureza infantil, empieza a relacionar su trabajo fotográfico con la filantropía y la donación y recaudación a favor de asociaciones que luchan por los derechos infantiles y de las mujeres.

Como inspiración más cercana, le toma la mano a Rafael Cervantes Gallardo, pintor cordobés de gran recorrido dentro del mundo del retrato, con exposiciones nacionales e internacionales -este pintor es uno de los componentes del grupo Córdoba Contemporánea, un conjunto de artistas de esta ciudad-. Aunque este retratista se inspira más por la pureza de la vejez, y no por la infantil, el tratamiento del protagonista y lo que quiere contar con él es el reflejo de la vida que ha pasado esa persona, volviendo a ser puro como un niño, en la última etapa de su viaje.

4.1. El candor de la niñez: Alicia.

Gustavo Adolfo Bécquer⁴⁹, en una de sus leyendas más famosas, El Monte de las ánimas⁵⁰, habla sobre una relación tóxica entre Alonso y Beatriz, donde él, es puro amor hacia ella, haciéndonos ver que su alma es virginal, no va con segundas intenciones para con Beatriz, él es puro, llegando incluso a morir por ella.

Cuando hablamos de un alma virginal nos referimos a una persona que, como Alonso, no tiene una doble moralidad, se muestra tal cual es, como lo hace un niño. Se dice que los niños y los borrachos dicen la verdad, y no es por otra cosa que la falta de pudor y la naturalidad, volviendo a la personalidad a ese estado primigenio de pureza.

Por ello, basamos esta obra en los retratos de Anne Geddes⁵¹, una fotógrafa infantil que capta la pureza de recién nacidos y bebés, suplementándola con la obra de Rafael Cervantes Gallardo⁵², retratista cordobés, que basa su obra en el retrato de ancianos, queriéndonos hacer ver a través de la mirada de cada persona, la vida que ha tenido. Por lo cual, se ha decidido a unir a estos dos artistas, cogiendo la pureza de Geddes al retrato vivo de Cervantes, creando a Alicia.

Alicia es una niña risueña, que sólo piensa en jugar con sus dos años de edad. Evocando su nombre al libro de Lewis Carrol⁵³, Alicia⁵⁴ sonríe al futuro, a ese Conejo Blanco⁵⁵ pegado siempre al reloj, apresurándola a crecer. Ataviada con un collar de perlas, Alicia

⁴⁹ Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, 1836-1870. Conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y escritor español del Romanticismo.

⁵⁰ El Monte de las Ánimas, relato del escritor G.A. Bécquer, perteneciente a la colección llamada Soria.

⁵¹ Anne Geddes, 1956-Actualidad. Fotógrafa australiana residente en Nueva York.

⁵² Rafael Cervantes Gallardo, 1967-Actualidad. Retratista cordobés perteneciente al grupo Córdoba Contemporánea.

⁵³ Charles Lutwidge Dogson, 1832-1898. Más conocido como Lewis Carroll, fue un escritor, entre otras muchas materias, de origen británico.

⁵⁴ Alicia: personaje perteneciente al libro *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas*.

⁵⁵ Conejo Blanco: personaje perteneciente al libro *Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas*.

juega con las cuentas, evocando, otra vez más a su pureza, ya que estas esferas se consideran (entre otras muchas cosas) símbolo de inocencia.

Como en la recreación de Walt Disney⁵⁶, viste de azul, un color al que se le asocian los sentimientos a través del tiempo, la simpatía y la confianza. Así mismo, se vincula a la nobleza como cuando hablamos del famoso ‘príncipe azul’, y a lo relacionado con la divinidad, ya que es en el cielo donde se dice, habitan los dioses, y asociado a la Virgen María, pues el pigmento azul ha sido, a lo largo de la historia, el más difícil de encontrar de forma natural, haciéndolo más caro que cualquier otro. Así mismo, tiene una pluma de este color en el pelo, junto con una de color rosa, representando el encanto, la cortesía, y la infancia; este color estuvo relacionado en un principio a los niños, pues es un color derivado del rojo, un color fuerte y varonil (los colores no se separaron en géneros hasta los años veinte del pasado siglo). El fondo es neutro, y es que el elemento a destacar es la figura de la niña.

Este óleo es, para la autora, la mejor obra que ha hecho en su corta vida como artista. El retrato de su sobrina lo empezó en un momento muy duro para ella, que le ocasionó unos años depresivos, de los que ha salido a paso lento y con cuidado. Su abuelo falleció tras unos meses enfermo el día de Navidad cuando cursaba segundo de carrera. Era el primer año que vivía en un piso con compañeras, el primero realmente independiente, y el primer año que ella sentía como el empezar de su carrera universitaria. Esa emoción y felicidad de vivir con diecinueve-veinte años fuera de su casa, o de casa de algún familiar, se vio afectada en las vacaciones navideñas por este fallecimiento.

Ella vive con sus abuelos en la casa familiar, teniendo una conexión especial con ellos, pues tanto su abuelo como su abuela la han criado, junto a sus padres. Para ella, este acontecimiento la sumió en un estado de shock momentáneo y en un estado depresivo que se alargó durante un par de años más.

Para que no pasase el día sumida en más trance del que se encontraba, su padre la instó a empezar un cuadro nuevo. La fecha de la boda de su primo se acercaba, y encontró una foto de su hija, Alicia, y su prometida; así bajo la tristeza que tenía por la fecha tan señalada que era, y su padre obligándola a pensar en otra cosa, empezó a plasmar todo lo que no tenía en el lienzo.

La alegría, la pureza, la sonrisa, todo ahora estaba manchado en ella por la melancolía y la tristeza. Con un nudo en la garganta y en el estómago, empezó esta obra que luego tanta alegría le daría cuando lo entregó el día de la boda, tres meses después.

⁵⁶ Walter Elias Disney, 1901-1966. Empresario, productor de cine, doblador de voz y animador de origen norteamericano.

Alicia es todo lo que en ese momento la autora no tenía.

Muy lejos de nosotros, el niño tiene íntegra la fe creadora y no tiene aún la semilla de la razón destructora. Es inocente y, por tanto, sabio. Comprende mejor que nosotros la clave inefable de la sustancia poética.⁵⁷

⁵⁷ Las nanas infantiles, Federico García Lorca.

Figura 4. *Alicia*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2014/2015)

5. La máscara como forma de ser

5. La máscara como forma de ser.

Es la sociedad, la educación, el entorno, el pensamiento político y religioso lo que va modelando nuestra forma de ser. Cada familia, cada circunstancia, todo crea un tipo de elecciones que nos hace seguir un camino u otro a la hora de crecer. Incluso el año en el que nazcamos y nuestra generación, pues dependiendo de ella, hay leyes no escritas que debemos acatar, fraguando así caracteres distintos al que en realidad tenemos, y para ello usamos una máscara, un antifaz, una película que nos oculte nuestro verdadero ser al resto, para que así, no nos señalen. Y es a partir de aquí, de esta niñez, cuando el ser humano va desarrollando su personalidad a raíz de los acontecimientos que le van sucediendo, sus decisiones, y las de los que nos rodean.

La máscara, la careta, el antifaz, son objetos que ocultan total o parcialmente a un individuo. Estas han utilizado a lo largo de la historia en diferentes actividades, como en fiestas o representaciones teatrales. Con ella puesta, el individuo se convertía en otra persona, teniendo así otra realidad, como un actor cuando interpreta, tanto de forma ficticia como literal, como ocurre en *El Fantasma de la Ópera*⁵⁸, anonimato -testigos protegidos-, obteniendo así un halo de misterio, como los luchadores profesionales de México, o para infundir miedo, como las máscaras Oni⁵⁹, de origen japonés.

Hay una fecha en el calendario, rondando febrero, que es cuando se celebra el Carnaval. En esta festividad, la gente se disfraza de lo que no es, se coloca un antifaz o una careta y sale a la calle. El problema se plantea cuando no somos conscientes de que nos quitamos el disfraz, pero no la careta, o simplemente sustituimos esta por otra. Esto, como dice Cristina Medina Gómez⁶⁰ en el portal web *La Mente es maravillosa*, puede venir a raíz de que “una de las causas inconscientes más frecuentes de presentarse ante los demás como aquello que no somos es el miedo a no ser respetado, querido o aceptado: es normal que finjamos levemente y que la honestidad no sea completa porque nos sentimos más arropados por el resto cuando vemos que somos lo que esperan de nosotros.”⁶¹

⁵⁸ *El Fantasma de la Ópera*; novela gótica del escritor Gastón Leroux. 1909.

⁵⁹ Oni; criaturas del folklore japonés basadas en animales grotescos y demonios.

⁶⁰ MEDINA GÓMEZ, Cristina. Graduada en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas por la Universidad de Salamanca.

⁶¹ MEDINA GÓMEZ, Cristina, 2018. “Toda máscara tiene un agujero por donde la verdad escapa”. *La mente es maravillosa*. 02 octubre, 2018[consulta: 08 abril, 2020]. Disponible en: <https://lamenteesmaravillosa.com/todo-mascara-tiene-un-agujero-por-donde-la-verdad-escapa/>

5.1. Negativo y positivo.

Y es que como hace el artista coreano Koh Sang Woo⁶² en su fotografía y discurso, se crea una percepción externa a lo que la realidad se refiere, jugando así con la inversión de la misma, creando nuevos mundos. Esta crítica del historiador y crítico de arte Jan Avgikos sobre la obra de Sang Woo resume la idea que aquí planteábamos:

*Hacer una semejanza de uno mismo implica un matiz especial, ya que la percepción de la diferencia está en capas, con la percepción externa del ente observado: el 'yo' que uno representa.*⁶³

En este caso, se presentan dos obras pictóricas como si de una fotografía en negativo se tratara, haciendo ver esa doble persona encerrada en una sola. Candela y Papá, que así se llaman las obras en negativo, están pensadas para verlas con un dispositivo digital, haciéndoles o bien una fotografía y pasando esta misma a negativo (obteniendo colores reales, es decir, el positivo) o descargando alguna aplicación que nos permita poner la cámara fotográfica de nuestro smartphone en negativo, sin necesidad de realizar una fotografía.

Se presupone siempre la palabra 'negativo' como algo malo, pero no es más que la posición de algo con respecto a un eje, tal y como pasaría en una ecuación matemática o una escala musical; en este caso, simplemente se busca una realidad paralela, variando una sola cosa: el color; y no de forma aleatoria ni fortuita, sino de forma científica.

Y es que estas obras pretenden ser ese 'algo' que no vemos, que está y que no sale por miedo, conjugado con una visión que quiere representarlo; queriendo desenmascarar al individuo, sus pensamientos, y su ser más puro. Creando aquí el *nómeno* anteriormente mencionado en el anterior capítulo.

Así mismo, ambas fotografías forman un positivo. Este, podríamos decir que es la verdadera cara de la persona retratada.

⁶² Koh Sang Woo, 1978-actualidad. Artista coreano.

⁶³ AVGIKOS, Jan, 2014. "Koh Sang Woo, museo de Zafa" [en línea]. Korean Artist Project With Korean Art Museums . [consulta: 04 de abril 2020]. Disponible en: http://www.koreanartistproject.com/eng_artist.art?method=artistView&auth_reg_no=56&flag=artist&lag2=crit&flagsub=Y .

5.1.1. Candela:

Candela es, a su vez, una interpretación del cuadro de Johannes Vermeer⁶⁴ titulado La joven de la perla⁶⁵, pero inspirada en las mujeres bereber y en la protagonista femenina de la película de Disney⁶⁶, Aladdín⁶⁷. La fotografía original de esta obra, a su vez, es parte de una sesión fotográfica donde se buscaba la reinterpretación de obras pictóricas mundialmente conocidas, pero sustituyendo a sus personajes principales por personas de distintas tribus urbanas o religiones.

La modelo está en ese momento del que antes hablábamos, donde empieza a forjar una personalidad, y teme no encajar en la sociedad que le rodea. Esta joven, de trece años empieza a hacerse notar con sus gustos diferentes, intereses que no van en línea con sus compañeros, por lo que empieza a ser apartada por no ir con su sociedad contemporánea. Se pone una máscara, se convierte en quien no es para encajar en ella, creando una realidad distinta a la suya, como haría Jasmín⁶⁸ cuando recurre al disfraz para escapar del palacio, de esa vida impuesta por la sociedad (su padre, El Sultán) que la rodea, queriendo crear una realidad paralela que es esa persona que baja al mercado. Incluso el fotograma de la película de Disney parece estar inspirada en el óleo de Vermeer, obviando el fondo, que sigue siendo una escena en el mercado.

Juega con el pañuelo para ocultarse, y utiliza el negativo para reafirmar su postura. Esa es su máscara, que, con el paso del tiempo, intentará desprenderse de ella.

⁶⁴ VERMEER, Johannes, 1632-1675. Pintor neerlandés barroco.

⁶⁵ Johannes Vermeer, 1665-1667. La joven de la perla [óleo sobre tela]. 44 cm*39cm. Mauritshuis, Países Bajos [30 marzo 2020]. Disponible en: <https://www.mauritshuis.nl/en/explore/the-collection/artworks/girl-with-a-pearl-earring-670/#>

⁶⁶ The Walt Disney Studios, 1923-actualidad. Estudio de cine estadounidense.

⁶⁷ Aladdín, 1992 [VHS], Película dirigida por Ron Clements y John Musker. Estados Unidos: Walt Disney Pictures.

⁶⁸ Protagonista femenina de la película Aladdín.

5.1.2 Papá:

Papá es un primer plano, que está dividido en tres pares, siendo la superior e inferior colores originales, y la franja central un negativo, a modo de antifaz. La diferencia con la obra anterior es que esta, aunque que cambie a negativo, no va a verse en su totalidad positiva o negativa, siempre va a haber algo que no vaya acorde al conjunto, jugando así con nosotros haciéndonos pensar cuál es la verdad y la mentira, no hay en este caso nada totalitario o completo, siempre va a faltar algo por culpa de ese antifaz. Y es que creemos que es necesario tenerlo, siempre queremos tener algo propio, algo privado y escondido, que nadie más conozca, por el qué dirán. Esta situación nos ocurre a todos en mayor o menor medida, siendo irremediable el que nos pongamos la máscara, ocultemos y mintamos o digamos verdades a medias, de ahí que las caretas tengan una dimensión u otra.

Este retrato tiene algo especial, y es que, aunque es poco notable, hay una cicatriz en la pupila, que cruza la misma de forma horizontal, y se pierde con las luces del positivo, pero que aquí, en su forma original, en este negativo, se nota y aprecia que van surcando el ojo pequeñas líneas azul ultramar.

La franja superior de la obra y la central es técnica mixta, teniendo una base acrílica con las tonalidades que están debajo de las veladuras, y terminado con óleo y lápiz graso; sin embargo, la zona inferior está cosida y pegada al lienzo, y es que por más que queramos estamos cosidos a quienes somos, aunque tengamos varias realidades.

Es muy difícil cambiar quiénes somos, cuál es nuestra realidad y como nos enfrentamos a las de los demás. Siempre hemos escuchado aquello de que hay mucha gente que se hace una coraza alrededor para no salir dañado de las situaciones que lo rodean, que nadie pueda entrar en nuestro verdadero ser, pues para la autora esta coraza se representa de esta forma, con caretas y con un filtro que nos distorsiona.

Ahora viene la gran pregunta:

¿Qué es verdad, y qué es máscara?

Es algo difícil de responder, pues cada uno, en su propio mundo, debe hacer una autoevaluación y dirigir qué parte suya es verdad, y qué parte es un antifaz con el que sale a relacionarse.

Figura 5. *Candela*. (Estrella Rubio Pino. ca. 2015/2016)

Figura 6. *Papá*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2015/2016)

5.2: Del pudor y el erotismo.

A lo largo de la historia, el pudor ha estado relacionado con lo sexual, el erotismo, el cuerpo desnudo.

No es hasta el románico donde empieza a taparse, a ser tabú el cuerpo desprovisto de ropa y todo lo relacionado con el mundo sexual pasa a ser pecado si no es como forma de reproducción. Aun así, en San Pedro de Cervatos⁷⁰, se encuentran capiteles eróticos, normalmente de parejas heterosexuales, donde el hombre poseía un gran falo.

En el renacimiento se vuelve, artísticamente hablando, a la época grecolatina, donde se mezclan los desnudos clásicos con la religión cristiana. La mujer comienza a tener fuerza erótica, sin llegar a lo sexual, a no ser que sea de forma alegórica o metafórica. El culto principal estaba relacionado con la virginidad, siendo amores como el de Romeo y Julieta⁷¹ lo común. Pero no es hasta el siglo XIX que no hay una revolución dentro del erotismo, creándose la pornografía (que no era como la conocemos hoy en día), por un lado, las leyes tanto jurídicas como religiosas castigaban actos sexuales (como la homosexualidad) debiendo llevar una vida virtuosa y alejada del placer carnal, pero por otro lado existía en España La sala Reservada⁷², una habitación (con llave, por supuesto) en la que se encontraban obras de arte eróticas (cuadros, dibujos, poesías...) a la que solo

nobles y personas de alto intelectual podían entrar (obviamente, esta sala estaba solo y exclusivamente reservada a los hombres).

Y es que la sociedad se ha vuelto terriblemente pudorosa. Todo lo relacionado con el desnudo del cuerpo humano es tratado como si fuese sexual o erótico. Un ejemplo claro es que las madres que dan el pecho deben taparse, ya que se considera indecoroso el pezón femenino. Lo mismo pasa en redes sociales, incluso la mera representación de este puede resultar censurado.

Tal y como ocurrió en el sXIX, hay una gran revolución en este sentido. Hay personas que reivindican el cuerpo como algo que no es sólo sexual, donde existe el pudor, pero no el esconderse a uno mismo. Y es este el caso, con estas dos obras: *El Espejo* y *Selfie*.

⁶⁹ REAL ACADEMIA DE ESPAÑA [en línea], 2019. [consulta: 30 enero 2020]. Disponible en: <https://dle.rae.es/>

⁷⁰ Colegiata de San Pedro de Cervatos, siglo XII, Campoo de En medio, Cantabria, España.

⁷¹ SHAKESPEARE, William, 1597. Romeo y Julieta.

⁷² Museo Nacional del Prado, 2002. "Sala Reservada.". Javier Portús Pérez [consulta: 03 marzo 2020]. Disponible en: <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/sala-reservada/91593a25-dd47-40c5-95b6-6a2f709155d2>.

Como dice el tercer significado de la palabra erótico en el diccionario de la RAE, la exaltación del amor físico en el arte sabemos que es ampliamente aceptada habiendo un vacío 'legal', por decirlo de alguna forma, de la exposición del cuerpo parcial o completamente desnudo. Sin embargo, es complicado en cuanto a la sociedad se refiere, ya que el pudor tiene mucho peso en la mente de las personas que nos rodean.

Se comprueba así el caso de estas dos obras, siendo desnudos femeninos, donde la modelo acepta el hecho de que se vea su cuerpo, pero tapando a su vez las zonas pudorosas del mismo y preservando su intimidad, como haría Velázquez con *La Venus del Espejo*⁷³, o Julio Romero de Torres⁷⁴ en *Más allá del Pecado*⁷⁵ o en la serie en la que habla sobre él (aunque en algunas de sus obras, el artista cordobés no cuida la identidad de la modelo).

Si hablamos de *Selfie*, encontramos un escorzo desde el hombro hasta la rodilla, viendo el costado del cuerpo de la modelo en ropa interior, como haría el fotógrafo francés Chill⁷⁶, asiduo en fotografiar mujeres desnudas o en ropa interior jugando con la perspectiva y la postura, donde en algunos retratos solo se insinúa y en otros son mucho más explícitos. Haciendo la luz una entrada en diagonal desde la derecha, se filtra por la cortina roja, y crea una zona de penumbra al fondo de la habitación contrastando con las luces del edredón y la cadera. Con la cámara interna del móvil, se hace un selfie que no sabe dónde acabará si no se hace un uso debido de la fotografía inicial, pues es fácil hackear un móvil o simplemente subirla por error a cualquier App o nube de datos.

Por otro lado, está *El Espejo*, que como comentábamos antes, recuerda a la Venus del pintor sevillano. La misma modelo, la misma habitación y a los elementos que conocemos del anterior cuadro se suma un espejo y una boa de plumas. Lo que llama la atención es el dúo que hacen los colores azules de la pared del espejo, con el filtro rosáceo que tiene la habitación, producto de la cortina roja que hay en el balcón. Como en el caso anterior, la luz entra por el lateral, creando fuertes focos y penumbra, como en la toalla del pelo, donde hay gran contraste.

Como hablábamos en el primer capítulo con Alicia, los colores (si bien son fortuitos), se contraponen a la imagen en sí, siendo el rosa el color predominante, es el azul el que nos para, el que hace de tope y no nos permite ver el resto de la habitación, y es que este es el color de la nobleza, la simpatía, la fidelidad... y del espejismo y lo divino. Esto enmarca al espejo, plateado con reflejos azules y rosáceos, la puerta al mundo rosa, el mundo femenino, cortés, sensible y erótico al que nos lleva la obra; incluso el teléfono móvil con el que está hecha la fotografía tiene una funda rosa. Una obsesión por el encanto y la delicadeza que se complementa con la carga erótica, siendo un cuerpo desnudo (al que también se le atribuye el color rosa) pero que, como en el caso anterior, no deja ver nada que la comprometa, ni identidad, ni pecho, ni pubis, pero de igual manera hace que lo veas todo.

⁷³ Autor de la obra de arte, año de realización de la obra. Título de la obra [Tipo de documento o medio: pintura, escultura, fotografía, óleo sobre lienzo]. Datos físicos (medidas en el caso de un cuadro), Optativo. Museo o Institución propietaria, Lugar [consulta: fecha de la consulta]. Disponible en: URL

⁷⁴ ROMERO DE TORRES, Julio. 1874-1930. Pintor cordobés especializado en el retrato.

⁷⁵ Más allá del pecado.

Y entre un mundo y otro están el espejo y la boa; este primero con un halo de solemnidad, recuerda al lujo, lo brillante y la codicia, siendo un color relacionado con el mundo femenino, pues es el color asociado a la Luna y el cielo nocturno. Es un color pasivo, frío y en acorde cromático con el rosa y el blanco. Y de este último color es la boa de plumas que rodea la circunferencia plateada. Las boas son prendas de vestir femeninas, que se utilizan a modo de chal o bufanda. Siendo en la época victoriana prendas de la alta sociedad, hoy en día lo relacionamos con espectáculos eróticos e íntimos y vedettes. El blanco aquí representa la inocencia y lo puro, estando también en la cabeza de la modelo, y en las sábanas de la cama, dentro de ese mundo de feminidad.

A su vez, todo es la fotografía de un reflejo, el reflejo de una persona que, aun siendo y queriendo hacer cosas poco convencionales, se escuda detrás de una pantalla o juega con la perspectiva y los elementos para que nada la comprometa; un juego de roles que tiene dentro, que hacen que no sepa quién es en realidad, si la mujer dentro del espejo, erótica, femenina y cálida, o esa parte azul y fría que no quiere nada que no salga de la divinidad y la confianza, que sea templada, pasiva y sosegada.

Figura 7. *Selfie*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2018)

Figura 8. *El espejo*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2018)

6. Confesiones y otras leyendas

6.Confesiones y otras leyendas.

A lo largo de la historia reciente, el periodismo ha ido entrevistando a figuras de la sociedad, ya fuesen conocidas o no, simplemente por una personalidad extravagante o a sabiendas de altas audiencias por el morbo que estas causaban, como es el caso de Dalí, anteriormente mencionado. Es el caso del artista con Narciso Ibáñez Serrador, donde en el programa Pasaporte a Dublín mantienen una conversación acerca del artista, la televisión y su personalidad.

Serrador lo conoció años antes a esta entrevista televisada en el palacio del artista en Cadaqués, donde dijo conocer a una persona que no era la que estaba entrevistando en ese momento, pues Serrador decía que el artista había creado un personaje, a lo que Dalí respondió: ‘Si hubiera leído *Mi vida secreta*, y el libro que se acaba de publicar, todo reside en la timidez realmente psicopatológica. Y he sido el hombre más tímido, y continúo siéndolo’.

Como fin al estudio de la Disociación de la personalidad, se ha realizado una entrevista⁷⁷ -por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales⁷⁸, la identidad del entrevistado será sustituida por un pseudónimo. - a un artista con una personalidad peculiar; él ve la vida de otra forma, con otros ojos. Una percepción de la realidad que intentaremos desarrollar y plasmar en las dos obras que de él se han realizado.

Empezamos a estudiar a nuestro entrevistado con un collage que retrata al protagonista previo a la reunión, para ver qué cambia en nuestra percepción de esta persona tras ahondar más en su personalidad. Conociendo al entrevistado desde hace varios años, vemos que en sus RRSS⁷⁹ combina el color flúor, el blanco y negro, la moda y el mundo tropical, conjugando así un estilo Zoot Suit⁸⁰ sin olvidar el barroco y el siglo XVIII, referentes para él tanto en moda como en cultura social y arte.

A primera vista, llamémosle Mr. Dandy, es una persona que cuida y mimosa su aspecto físico y estética, que combina sus raíces y tradiciones con el mundo contemporáneo, se presenta a sí mismo como un vampiro de trescientos años, atrapado en un ser mortal. Siendo un espejo vivo de un dandí de los años 30, crea universos distintos cada día, creando así distintas personalidades. A continuación, se presenta el pequeño collage que intenta conjugar esas combinaciones de distintos mundos.

⁷⁷ Véase Anexo. Pág....

⁷⁸ Constitución Española. *Boletín Oficial del Estado* [en línea], 6 de diciembre de 2018, núm. 294, pp. 119788 a 119857 [consulta: 20 de mayo de 2020]. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673>

⁷⁹ Redes Sociales.

⁸⁰ Estilo de traje de la década de 1940.

Comenzamos así el último punto de investigación de este trabajo haciendo alusión a la reunión antes comentada. Mr. Dandy, el día de la cita, dijo encontrarse perdido en el momento histórico que le tocaba vivir, pues le era difícil congeniar tanto pérdidas simultáneas de forma identitaria, como el hecho de que se siente siempre entre dos mundos, el payo y el gitano.

Sin embargo, cuando habla sobre la sociedad que le rodea, tiene las ideas bastante claras. Bauman⁸¹ y su libro *Modernidad Líquida*⁸² son un referente filosófico para él, creyendo fielmente en las palabras del filósofo que hacen referencia a ese tipo de sociedad que fluctúa al mayor y mejor referente, dejando de ser los dueños de sí mismo. Como artista y productor, Mr. Dandy asegura que su mayor miedo es empezar desde cero, pues piensa que todo lo que ha hecho anteriormente, no sirve para nada; así mismo, piensa que la mayor parte de las cosas que lo rodean no son importantes, pues para él, no tienen un fin elevado. Tras este discurso, fue él quien preguntó a la entrevistadora lo siguiente: *¿qué tiene valor y qué tiene verdad?*; ninguno supo responder a esa pregunta.

Ve la sociedad como una jauría de lobos negros y deformes que se muerden solos y entre ellos; Europa antes era pionera en la revolución, ahora somos un absurdo, no somos nada. Según Mr. Dandy, lo único salvable eran las relaciones humanas, pero la sociedad es líquida.

Tras muchos años de introspección, y de estudio de la sociedad que le rodea, prefiere vivir en su mundo onírico y animal, y es que no hay libertad en el mundo “real”. Entrecomillamos real, pues como ya se ha mencionado anteriormente, la sociedad es falsa, lo que hace no saber qué realidad estamos viviendo.

Terminando esta ronda de preguntas más sociales, se preguntó a Mr. Dandy sobre su percepción del porqué de la falsedad de la sociedad, a lo que se estuvo hablando sobre la falta de afecto a sí misma, y es que vive en una mentira que crea la gente que no se siente querida y sabe que vive en un mundo falso; le dan un valor ficticio a su propio yo, siendo deshonestos consigo mismos, y eso no tiene valor ninguno. Y es que, para él, todos somos un escaparate, si no produces, no eres nada; *siendo la mentira hostil, pues es más importante tener razón que estar en lo cierto.*

Gitano, Decadente y Honesto; así se describe Mr. Dandy a sí mismo, y es que dice que con una sola palabra es muy complicado describirlo, pues las personas somos seres muy complejos. Probablemente se haya ocultado tras una máscara en algún momento, pero ha llegado a absorber ese personaje, reorganizarlo en su interior, y crearse a sí mismo en una mímesis entre su ser y el ser que creó.

Para él, el artista tiene la cualidad de fingir lo que siente, y es que citando a Picasso⁸³, lo justificó en su totalidad: El arte es una mentira que dice la verdad. Sin ningún gran secreto de él mismo que le pese, pues como dijo en alguna otra ocasión: ‘es que yo soy

⁸¹ Zygmunt Bauman, 1925-2017. Sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico.

⁸² Concepto elaborado por el sociólogo Zygmunt Bauman.

⁸³ RUIZ PICASSO, Pablo. 1881-1973. Pintor y escultor español, y uno de los creadores del cubismo.

VERDAD’, soporta los de personas de su alrededor, que no comentó, pues no son suyos. Mr. Dandy es una persona que de él mismo no tiene problema en hablar, pero es reservado con las verdades de la gente que le rodea.

Creación de Alma y decadencia.

Tras conocer a Mr. Dandy como persona, artista, y un poco más su ser interior en esta pequeña entrevista, se procede a la creación de una obra 3D en formato digital, titulada *Alma y Decadencia*. Esta obra está originariamente pensada para ser una obra no física, pero por sugerencias hechas desde diferentes fuentes, se ha procedido al sacado de una cera y fundición de la misma en latón, con diferentes pátinas.

Por un lado, y como referente en ese mundo gitano, Baldomero Romero Ressendi⁸⁴ hará las veces de guía estética donde el cante, el baile, la muerte y la decadencia se dan la mano en sus obras en una paleta donde predominan los colores cálidos y el negro. Dos caras de una misma moneda, por un lado, la fiesta, el folklore, el cante, el baile, la música, y justo en el otro lado del espejo las letras, el sentimiento, el dolor, el desgarró y la apertura del alma más pura, donde deja ver todos sus miedos. Afín este a Lorca, y sabiendo de la cercanía del poeta con el mundo gitano, Mr. Dandy es un bebedor de su poesía y prosa, teniendo siempre de cabecera el soneto perteneciente a *Sonetos del amor oscuro* titulado ‘El poeta pide a su amor que le escriba’, que ha sido en incontables veces fuente de su inspiración.

Por otro lado, tenemos la decadencia de un ser, una generación, una identidad; cuando pensamos en decadencia, se nos viene a la cabeza algo viejo, roto y descuidado, pero hay que saber ver la belleza de lo decadente. Cuando buscas imágenes de inspiración en Pinterest⁸⁵, la primera imagen que surge es, para la autora, la máxima expresión de belleza decadente. Donde antes había una casa señorial, con lujos y belleza física, ahora quedan solo restos del lugar, semiderruido y creciendo en él vegetación que se adapta a las formas del cascarón de lo que antes fue. Pero, aun así, es bello, tiene alma y aura, crea un sentimiento de sobreprotección para con el lugar, que antes probablemente solo sería sobrecogimiento ante el poder señorial del lugar.

Como esta imagen hay miles; miles de casas devastadas, tantas, o incluso menos, como personas perdidas hay en el mundo, pues la decadencia no es solo física, sino emocional. Como decíamos en el resumen de la entrevista, la sociedad crea un personaje, que a veces difiere del ser real. Este personaje, si lo extrapolamos a la imagen, sería casa con todos sus lujos y esplendor, sin embargo, es en su estado decrepito cuando vemos la casa en sí; es decir, es en un estado decadente cuando vemos a una persona tal y como es, cuando se rompe esa coraza hecha de lujos y risas falsas, y vemos el alma de un ser. La ruina es la verdad del ser humano, el estado en el que te permites ser tal y como eres, pues ya no puedes perder más, y todo lo que ocurre a tu alrededor es tan irreal que no te importa que te vean de verdad.

⁸⁴ ROMERO RESSENDI, Baldomero. 1922-1977. Pintor español.

⁸⁵ Plataforma web de imágenes creada en 2010.

Como hace Ramón Casas⁸⁶ en su obra, se empieza a reflejar el hastío de la sociedad para consigo misma, siendo en su mayoría mujeres retratadas en posturas y actitudes de hastío, soledad, pereza, etc., pues eran las grandes olvidadas de la época, en general, eran actitudes decadentes.

Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
(Mateo 5:8 (RVR60)).

Para Mr. Dandy, la Biblia es un gran apoyo donde encontrar respuestas a sus dudas sobre la moral y su entorno. Dice de sí mismo que es una persona honesta, pues como dice Mateo, encontrarán a Dios, es decir la paz. La situación por la que estamos pasando estos años (crisis económica, social y sanitaria) crea un estado de incertidumbre poblacional que repercute en nuestra moral y personalidad, haciéndonos descorteses con quien nos rodea. Ser honesto consigo mismo es vital para él, puesto que su premisa es ser fiel a quien es en cada momento. A lo largo de su vida, ha ido pasando por distintas personalidades, y ahora, cercano ya a la treintena, ha conseguido aunarlas a todas en una misma, creando así un personaje que es él en todas sus variantes.

Como ya hemos dicho, se refiere a sí mismo como un dandi de la noche, serpenteando la modernidad y haciendo propio lo que le interesa de cada estado. Crea obras metafóricas al amor y la muerte, como si de un Lorca⁸⁷ moderno se tratara, sin olvidar su pasión por el mundo animal y onírico, que le abrieron puertas en el mundo de la ilustración científica.

Mr. Dandy es una persona complicada en texto, pero fácil en persona. Solo quiere recibir lo que da, y eso es amor honesto. No busca otra cosa que no sea complacer a las personas que le rodean, ayudar al prójimo y ser fiel a su nuevo y verdadero ser.

Basándonos entonces en todo lo que sabemos de esta persona, conjugado con sus intereses y los de la autora, se ha creado la obra escultórica *Alma y Decadencia*. Esta obra está pensada para ser contemplada de forma digital, aunque pensando en el tipo de soporte digital para poder verla, y suponiendo que no todos disponen de un sistema VR⁸⁸, se encargó la fundición de la pieza. Esta ha sido reproducida a pequeña escala a modo de maqueta en latón. Para poder dar el efecto de levitación como en el mundo virtual, se ha creado una estructura que sujeta la pieza mediante hilos.

El torso de Mr. Dandy, se presenta abriéndose una chaqueta, a pecho descubierto, en un gesto que nos recuerda a las obras folclóricas del anteriormente mencionado Baldomero Ressendi. Manos fuertes abren la chaquetilla dejando ver el interior, totalmente expuesto, dejando ver el corazón del entrevistado en casi toda su totalidad, si no fuese por hilos de ‘carne’ que se están fundiendo. En la zona superior, una corona marchita remata el lugar donde debería estar la cabeza del retratado, dejando una sensación de antigravedad; y como base de la escultura, un hilo de líquido que sube por la caída de una gota que se ha deslizado desde el torso.

Tanto hablamos con él de la modernidad líquida, y de su mundo payo, al que él achaca las conclusiones de Bauman, que se ha querido representar de esa forma. El mundo gitano representado en esa postura y la paleta escogida de materiales, recordando a esa paleta de tonos rojizos y oscuros a Ressendi; la decadencia de la corona, siendo antes una corona imperial, ahora es una corona que parece estar dañada y vieja, pero sigue estando dorada y perfectamente pulida, al igual que el corazón de Mr. Dandy, dañado, olvidado para muchos, pero dorado, pulido, y puro para el ser que lo quiera. Tanto es así, que se desgarran para enseñárnoslo en cualquier momento, en cualquier obra pictórica o performance que él haga, o en cualquier cante o baile que haga con sus familiares y allegados.

Una obra que quiere mezclar los acontecimientos y pensamientos cercanos de Mr. Dandy para que, sin decir su identidad, puedas entender quién y cómo es.

⁸⁶ CASAS, Ramón. 1866-1932. Pintor y diseñador gráfico español.

⁸⁷ GARCÍA LORCA, Federico, 1898-1936. Dramaturgo, poeta y escritor español.

⁸⁸ VR: *Virtual Reality* (Realidad Virtual).

El Poeta pide a su Amor que le escriba⁸⁹

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita
y pienso, con la flor que se marchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.

El aire es inmortal. La piedra inerte
ni conoce la sombra ni la evita.
corazón interior no necesita
la miel helada que la luna vierte.

Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,
tigre y palo, a sobre tu cintura
en duelo de mordiscos y azucenas.

Llena pues de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.

Federico García Lorca.

⁸⁹ Poema perteneciente a Sonetos del amor oscuro.

Figura 9. *Mr. Dandy*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2020)

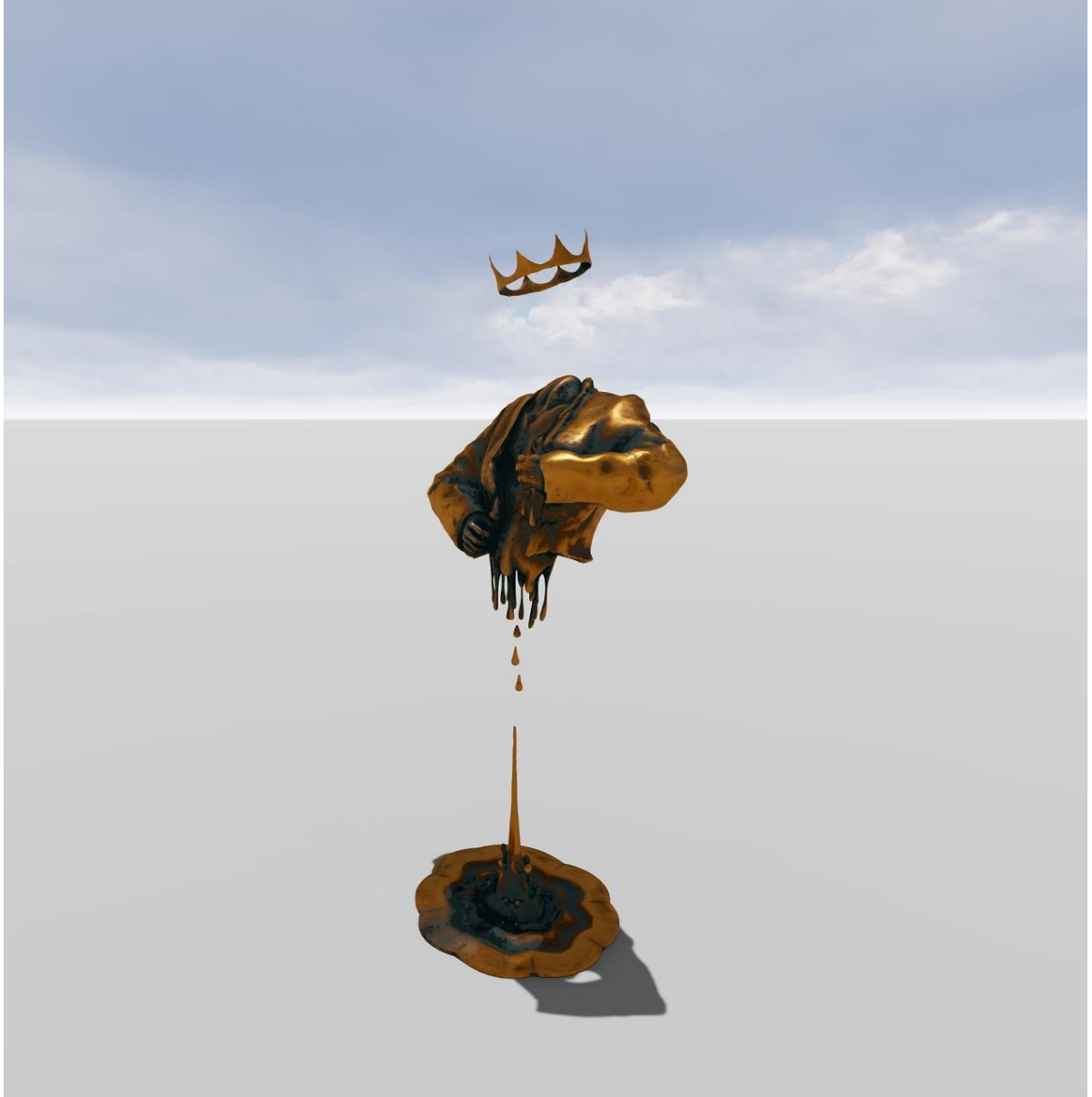

Figura 10. *Alma y Decadencia*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2020)

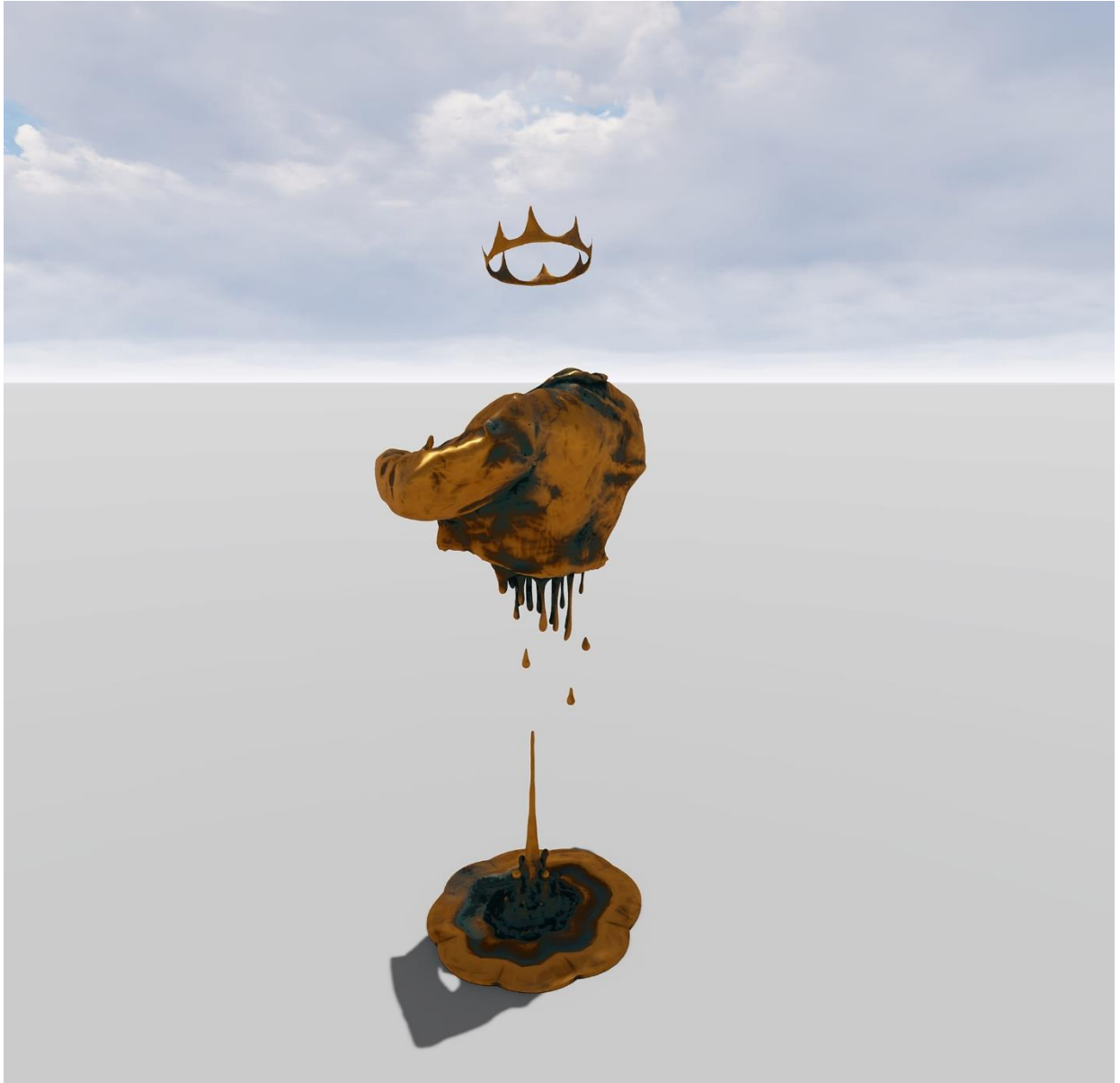

Figura 11. *Alma y Decadencia*. (Estrella Rubio Pino, ca. 2020)

7. Propuesta de integración laboral: Proyecto expositivo

7. Propuesta de integración laboral: Proyecto Expositivo.

7.1. Concepción de la exposición.

La idea de esta exposición nace de la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, junto con la inquietud de montar una exposición individual de las obras que se han ido creando a lo largo de los años en la facultad. Esta exposición estaría auto comisariada, que ya ha sido ayudante de montaje en otras exposiciones (colectivas en su mayoría), pero de ser necesario, se pediría consejo a conocedores de la materia, como Historiadores de Arte u otros artistas con más experiencia en exposiciones individuales.

Este proyecto se toma como puerta a la introspección y hacer preguntar al espectador *qué es real en él y qué no*, intentando sacar a relucir la posible parte escondida del mismo. Sería interesante saber la reacción post-expositiva de los visitantes, para saber si han sido capaces de conocer otro yo dentro de ellos mismos, por lo que se pondrá a disposición de ellos una serie de libros de visitas a lo largo de la sala en los que, de forma voluntaria, escribirían sus pensamientos con respecto al tema planteado. A esto, se le suman las hojas de sala y texto informativo en la pared, cartelas correspondientes e información de interés.

Las piezas serán las originales, excepto el cuadro Medusa, que, al tener que mover para formar la otra cara, se hará representada en un material liviano como el cartón pluma, con máxima precisión.

Cada obra pictórica irá enfrentada a su compañera en una galería de pasillo, a excepción de *Alicia* que, al ser pura, no tiene un doble, y *Consciencia*, que se colocará en la zona capitular de la sala, pues es una escultura, y necesita un recorrido de 360 grados. Cierra la exposición la obra virtual llamada *Alma y Decadencia*; esta obra se podrá ver mediante unas gafas de realidad virtual que habrá en la sala, con las medidas de higiene necesarias para su desinfección entre visitantes.

Para que las obras centrales cobren sentido, no se colocarán ancladas a la pared, sino a paneles semitransparentes que dejen ver el bastidor de cada cuadro, con el suficiente espacio para que el visitante pueda ver las tramoyas de cada obra a excepción, otra vez, de *Alicia*.

Al principio de la galería, y como entrada a la misma, encontramos un panel con el texto informativo de la exposición grabado en el mismo. En la parte posterior del panel, irá la primera obra de la exposición, *Alicia*. Le sigue el dúo que hacen las obras

Candela y Papá, en el centro se colocará *Medusa*, y termina este pasillo *Selfie y El espejo*. Como decíamos, la última obra, *Consciencia*, se colocará en lo que fue el altar de esta sala, que, al ser semicircular, permite la apreciación de la obra en su totalidad.

Para que el visitante pueda vivir la experiencia de las obras en negativo sin tener que disponer de un Smartphone, se colocarán delante de estas obras, un dispositivo móvil de gran calidad con una App preestablecida, para que el visitante solo tenga que desbloquear el aparato. Esto se informará tanto al principio de la sala, como por el personal.

Las cartelas de las obras se harán con el mismo diseño que el panel de información, pudiendo cambiar el material de metacrilato grabado a cristal grabado, para que el reflejo sea mayor.

7.2. Exposición virtual.

La situación social-sanitaria vivida durante el año 2020 de carácter mundial ha hecho que la sociedad se replantee el hecho de ir a un lugar cerrado por el que transcurren muchos visitantes. Este es el caso de las galerías y museos, cerrados durante el periodo de Estado de Alarma en el estado español.

Como decíamos, este estado excepcional de salud mundial ha hecho que las exposiciones se replanteen de forma que, sin salir de casa, puedas visitar el museo o sala que necesites ver, en el momento que quieras.

La Fundación Louis Vuitton, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Nacional del Prado, o la Galería Uffizi son solo una pequeña muestra de los museos que podemos visitar de forma virtual.

Bajo esta idea, se ha creado una sala expositiva ficticia, donde mediante el smartphone, un pc, o unas gafas de realidad virtual, puedas entrar a la sala para poder ver la exposición virtual que se ha creado. Para que la experiencia sea totalmente inmersiva, el recorrido debería realizarse con gafas VR, la resolución de un smartphone es suficiente para lo que se quiere conseguir.

Con esto, damos un paso más en el mundo expositivo, adaptando diversos ambientes a nuestro proyecto artístico, ampliando nuestra proyección.

7.3. Planteamiento de objetivos y estrategias de comunicación.

El objetivo principal de la exposición es hacer ver al espectador que puede no estar siendo fiel consigo mismo, haciéndose creer que tal y como se muestra, es su verdadero yo. Esto no quiere decir que el ser humano no sea mutable y no cambie de parecer, es más profundo que eso; para ello contamos con los textos informativos en la sala.

Con la exposición virtual queremos dar a conocer un nuevo concepto de exposición que, tras la pandemia que el mundo está sufriendo, creemos ha llegado para quedarse.

Para que la exposición tenga más afluencia, se publicitará por redes sociales, lo que hará que se expanda por internet, llegando a lugares inimaginables, y viendo dicha exposición personas que en un principio no tienen ni la posibilidad de viajar al lugar de dicha sala.

7.4. Renders de la sala expositiva.

Figura 12. Render de la Sala. Exterior. Realizado por Estrella Rubio Pino.

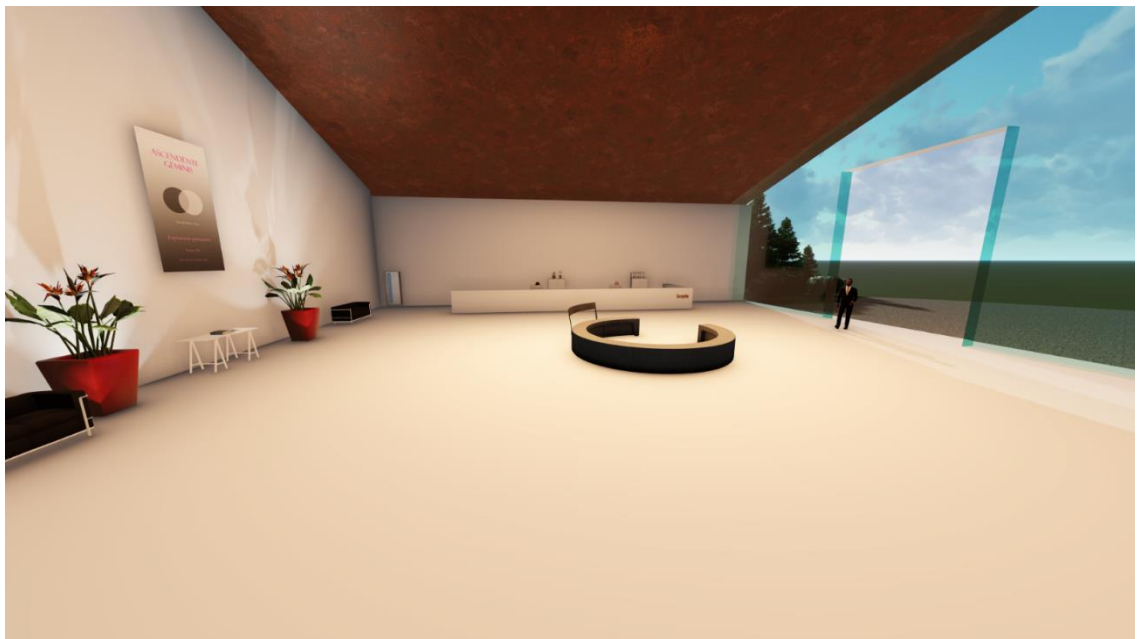

Figura 13. Render de la Sala. Interior de la recepción. Realizado por Estrella

Figura 14. Render de la Sala. Interior del espacio expositivo. Realizado por Estrella

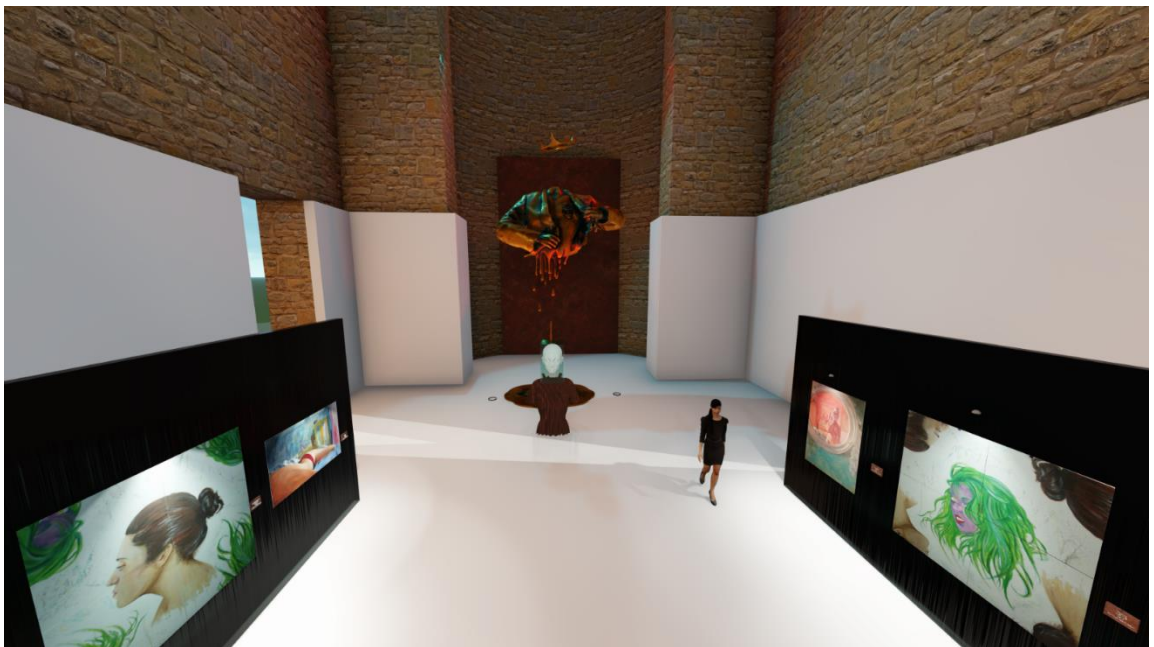

Figura 15. Render de la Sala. Interior del espacio expositivo. Realizado por Estrella

8. Conclusiones

8. Conclusiones.

Tras esta investigación diremos que vivimos en una sociedad falsa. Pocos son los valientes que se muestran con todas sus caras ante la comunidad con la que convive, empezando por la autora de este trabajo. Tras el análisis, llega a la conclusión de que no ha sido real durante muchos años de su vida, creando una apariencia a raíz de una serie de problemas y circunstancias que la han hecho esconderse. Este proyecto, la madurez, y la meditación a raíz de la pregunta principal han hecho que abra los ojos ante la verdad sobre su persona, haciendo que trabaje sobre su verdadero ser, aceptando cada una de sus variantes tanto físicas como psicológicas.

Dentro de la evaluación global de la sociedad, nos damos cuenta de los muros autoimpuestos tras generaciones de negaciones y baja autoestima, lo que crea una sociedad, otra vez, falsa. Esta falsedad no nace hasta que acaba la niñez, como vemos en el capítulo dedicado a ella, donde investigamos la psicología infantil dentro de los puntos que planteamos en este trabajo, encontrando la respuesta a las preguntas planteadas, y es que los niños no tienen agentes que desvirtúen su pureza hasta que comienza a relacionarse de forma consciente con la sociedad adulta.

La mentira y la máscara como protección plantea y responde distintas cuestiones y exponiendo distintas formas de bulo, por lo que deducimos que el individuo forma distintas capas y caras con las que se esconde. Dentro de este mundo de mentira, encontramos pocos individuos que se quitan esas capas y máscaras, sueltan las cadenas sociales, y se dan a luz a sí mismos mostrándose de una forma fidedigna a la real. Esta es la verdad de poca gente, como la que aquí se cuenta y afirma así la verdad de la sociedad actual, y es la relación del engaño y el ocultamiento frente a la verdad.

Podríamos haber ahondado en un solo aspecto de los puntos a discutir en este trabajo, pero las necesidades de investigar y contar ciertas realidades han creado los distintos apartados, creando una posible vía por la que podríamos seguir investigando y conociendo acerca de la problemática de las caretas psicológicas. En general, los objetivos de este trabajo, se han cumplido y cumplimentado unos con otros, creando así la estructura principal, añadiendo las propias vivencias de la artista.

Las posibles opciones de futuro con respecto a este trabajo, como ya se ha mencionado, es seguir su estudio mediante un campo de investigación a futuro, conjugándolo con la ampliación en los conocimientos sobre el comisariado de exposiciones, enfocándolo al mundo virtual.

9. Anexo

9. Anexo

9.1. Entrevista a Mr. Dandy.

Entrevistadora: ¿Cómo estás? No me vale bien o mal, profundiza un poco en ti.

Mr. Dandy: Mmm... Perdido. He tenido muchas pérdidas simultáneas en mi vida, y ahora me siento perdido; supongo que también influye el momento histórico, y el identitario... siempre a caballo entre dos mundos, el mundo payo y el gitano. Tú sabes que yo pienso que la mayor parte de las cosas son una estafa porque no tienen un elevado, y lo que me ha hecho ser un creador escéptico. No quiero empezar de cero otra vez, pero lo estoy haciendo; tengo miedo, ¿sabes? Nada de lo que he hecho antes me sirve... ¿Qué tiene valor y qué tiene verdad?

E: ¿Cómo ves la sociedad?

Mr.: Son una jauría de lobos negros, solo hay cabezas que se muerden entre ellas. Estamos en una sociedad sin sentido; Europa era antes un lugar revolucionario, ahora somos animales en un teatro de cartón, no somos NADA en absoluto. Lo único salvable eran las relaciones humanas, pero qué razón tiene Bauman con la sociedad líquida...

E: Prefieres ser como eres, vivir en un mundo onírico, o seguir al rebaño de la sociedad y no señalarte.

Mr.: En mi mundo onírico, en la sociedad no hay libertad... Es necesario para mi vivir en mi propia realidad.

E: ¿Con qué palabra te describirías?

Mr.: ¿Con una solo? Imposible, y lo sabes bien, somos muy complejos...

E: ¿Y en tres?

Mr.: Mmm... Gitano, decadente y honesto.

E: ¿Por qué crees que la gente es falsa?

Mr.: Uuh, pues por qué va a ser... por la falta de afecto. Viven en una mentira que crea gente que no se siente querida y sabe que vive en un mundo falso y en otro lugar... le dan un valor ficticio a su propio yo. Ahí están siendo deshonesto. Lo honesto vale, lo deshonesto no. Somos un escaparate, si no te ve nadie no haces ni eres nada. La voluntad propia es honestidad, la mentira es hostil. Es más importante tener razón que estar en lo cierto.

E: ¿Te has ocultado por el qué dirán?

Mr.: Probablemente, de forma inconsciente, pero lo he reorganizado y he creado un personaje que ahora, sí soy yo.

E: Dices que eres verdad, ¿no has tenido una máscara nunca?

Mr.: El artista tiene la cualidad de fingir hasta lo que siente, como dijo Picasso: el arte es una mentira que dice la verdad.

E: ¿Hay algo que nunca hayas contado y te pesa?

Mr.: Lo único que la gente pudiese pensar acerca de eso, es que mantuve una relación con un hombre, pero íbamos cogidos de la mano por la calle, no lo oculté. No que pese ni me incumba, pero de otra gente sí, y, obviamente, no lo voy a contar.

9.2. Imágenes de referencia

Figura 16. *Memory Prison*. (Kyuin Shim, ca. 2015)

Figura 17. ST. (Willy Verginer, ca. 2011)

Figura 18. Alicia en el País de las Maravillas (Fotograma). (Disney, ca. 1951)

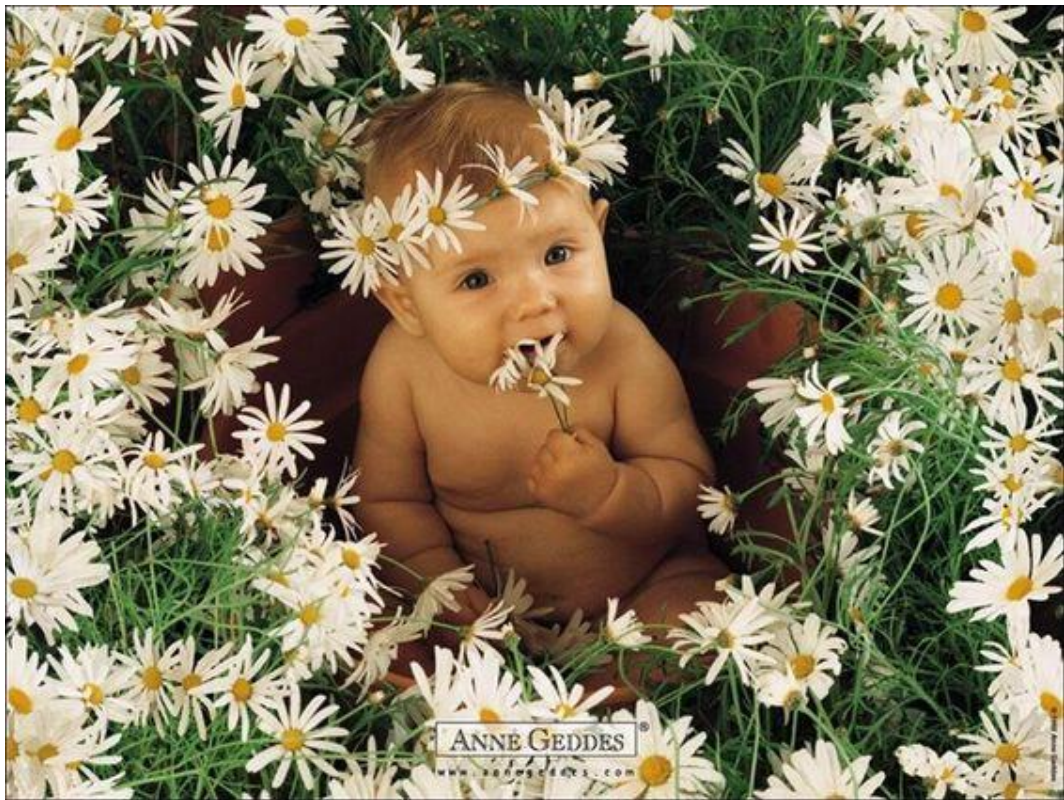

Figura 19. ST. (Anne Geddes, ca. 1996)

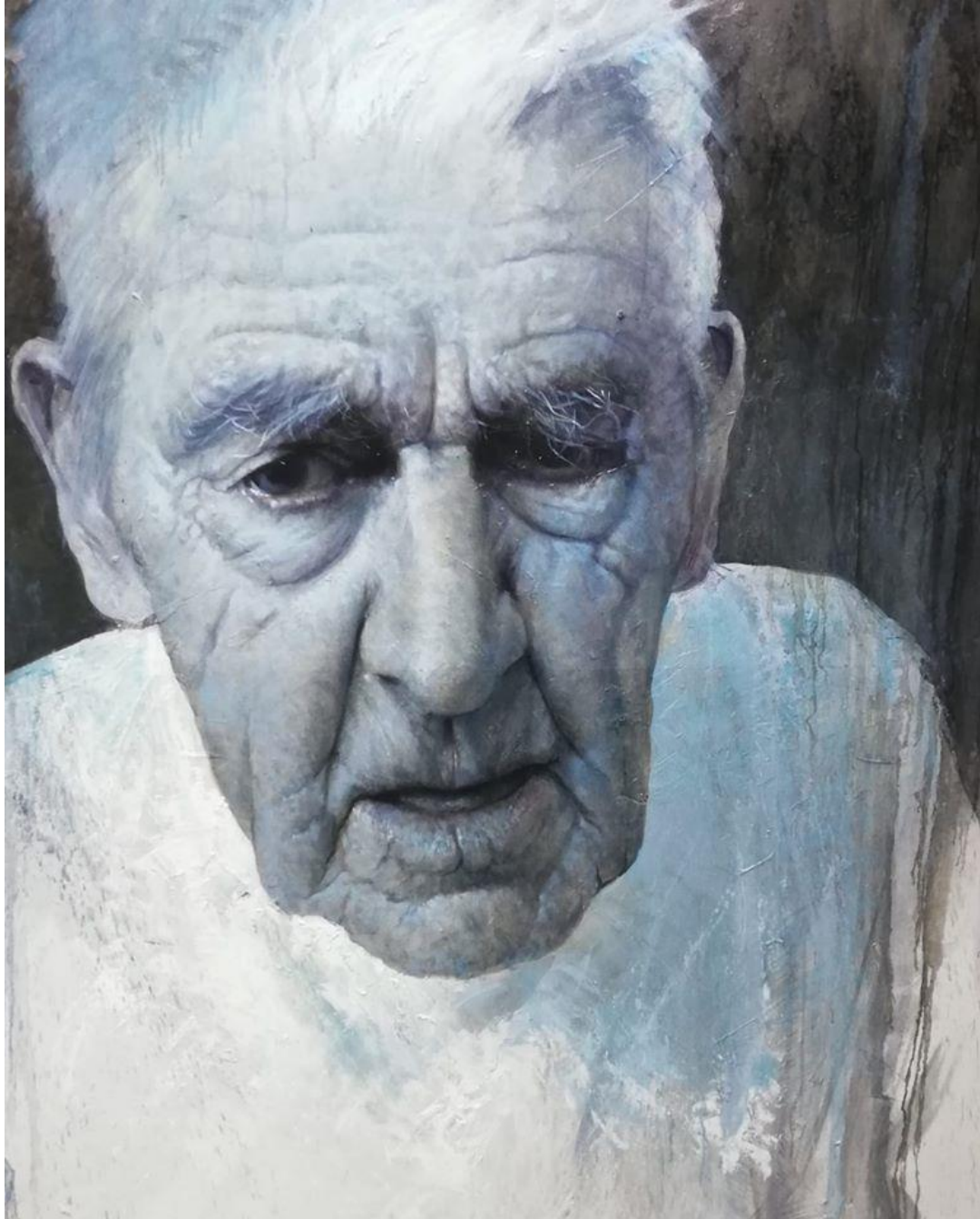

Figura 20. *The last portait V.* (Rafael Cervantes, ca. 2019)

Figura 21. *Eter IV* (Koh Sang Woo, ca. 2011)

Figura 22. *La joven de la perla*. (Johannes Vermeer, ca. 1665-1667)

Figura 23. *La Venus del espejo*. (Diego Velázquez, ca. 1647)

Figura 24. *Más allá del pecado*. (Julio Romero de Torres, ca. 1915-1919)

Figura 25. ST. (Chill, ca. 20ç?)

Figura 26. *ST* (Anónimo, ca.-)

Figura 27. *Joven decadente*. (Ramón Casas, ca. 1899)

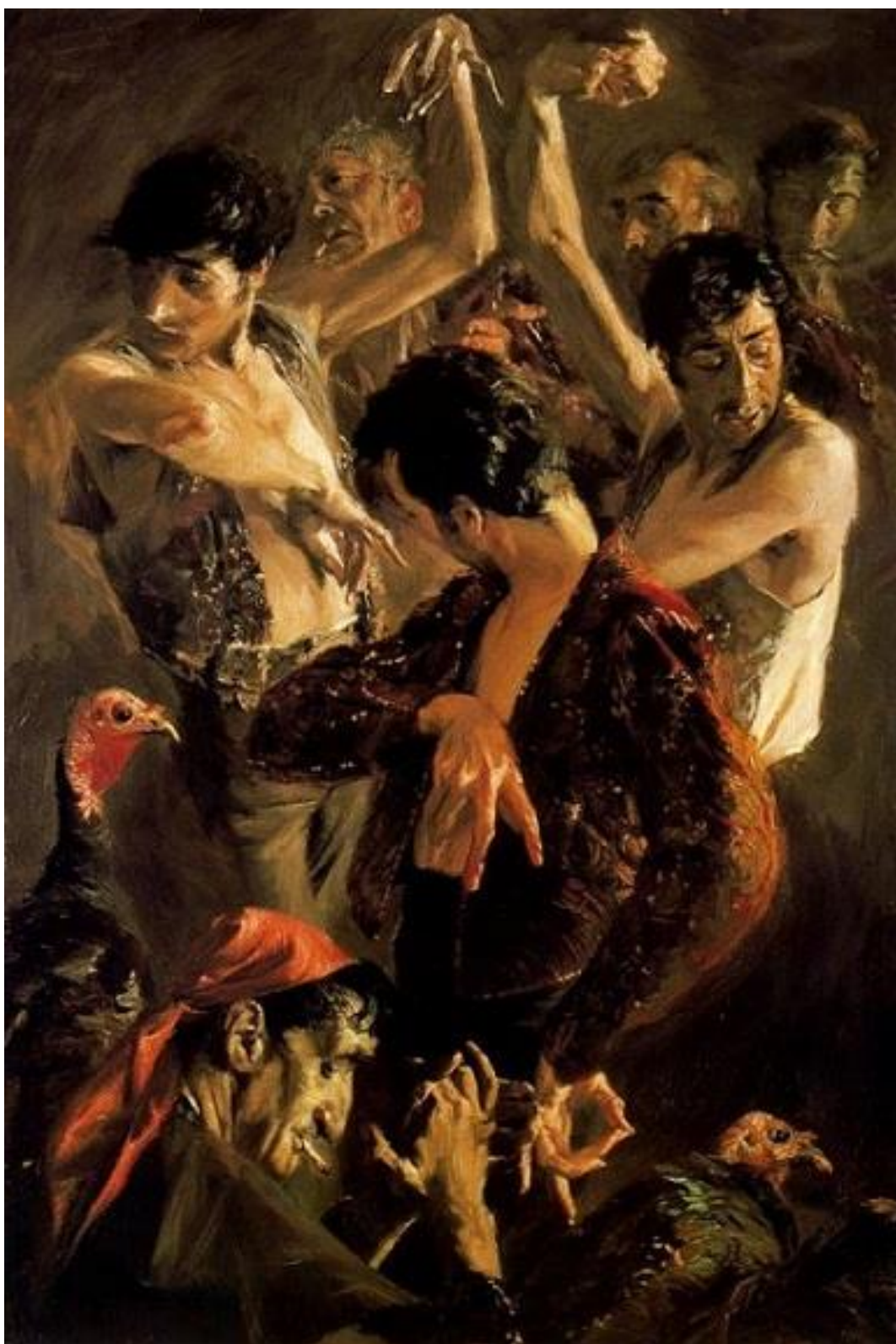

Figura 28. *La danza de los pavos*. (Baldomero Romero Ressendi, ca. ¿?)

10. Webgrafía

10. Webgrafía

A:

Marzo 2020:

<https://aprendizajeyvida.com/2014/05/26/el-color-rosa/>

https://www.academia.edu/34957476/UTILIZACION_DE_M%C3%81SCARAS_EN_EL_PROCESO_TERAP%C3%89UTICO_Teor%C3%ADa_y_pr%C3%A1ctica_desde_un_enfoque_human%C3%ADstico_existencial

B:

Abril 2020:

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=YYQGYwuMkAYC&oi=fnd&pg=PT3&dq=la+poetica+del+espacio&ots=wGNPucZ7re&sig=bQswkVJyuAIz82T5CuFuD-ICFio&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true

Marzo 2020:

<http://blog.healthenergycoaching.com/wp-content/uploads/2017/07/C.K.Jung-Tipos-psicologicos-tomo-I.pdf>

C:

Abril 2020:

<https://culturainquieta.com/es/arte/escultura/item/4781-las-distorsionadas-visiones-del-cuerpo-de-kyuin-shim.html>

Mayo 2020:

<https://catedraepistemologia.files.wordpress.com/2009/05/modernidad-liquida.pdf>

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-imposible-infancia-recobrada-de-federico-garcia-lorca-las-claves-en-la-balada-de-caperucita-1919--0/html/0039f227-590e-4162-b5af-ef00d50b5eea_4.html

E:

Abril 2020:

<https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara>

<http://elviajedeunavida.blogspot.com/2011/04/gaston-bachelard-la-poetica-del-espacio.html>

<https://es.wikipedia.org/wiki/No%C3%BAmeno>

https://www.educomunicacion.es/figuraspedagogia/0_juan_jacobo_rousseau.htm

<https://elnacional.com.do/el-mito-de-medusa-y-su-hermosura-real/>

H:

Abril 2020:

<https://hydeonemagazine.com/la-elegante-realidad-para-kyuin-shim/>

L:

Abril 2020:

<https://lamenteesmaravillosa.com/toda-mascara-tiene-un-agujero-por-donde-la-verdad-escapa/>

M:

Junio 2020:

<https://magnet.xataka.com/idolos-de-hoy-y-siempre/descifrando-a-mujeres-ramon-casas-i-carbo-retratos-s-xix-para-malestar-contemporaneo/amp>

P:

Junio 2020:

<https://play.google.com/books/reader?id= QAHIK1AdvoC&hl=es&pg=GBS.PP1>

R:

Marzo 2020:

<https://raquelgil.wordpress.com/2016/02/10/doppelganger-el-deseo-del-individuo-subyugado-por-el-superyo-i/>

<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/2324/1/latina.pdf>

T:

Marzo 2020:

<http://teoriasdelapersonalidadupn.blogspot.com/2013/06/carl-jung.html>

V:

Abril 2020:

<https://www.versace.com/eu/es/world-of-versace/stories/la-historia-de-medusa/>

W:

Marzo 2020:

<http://www.ataun.eus/BIBLIOTECAGRATUITA/CI%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B1ol/Oscar%20Wilde/El%20retrato%20de%20Dorian%20Grey.pdf>

Abril 2020:

<https://www.culturagenial.com/es/las-aventuras-de-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/>

http://www.koreanartistproject.com/eng_artist.art?method=artistView&flag=artist&auth_reg_no=56

Febrero 2020:

<https://www.lanacion.com.ar/sociedad/geminis-cuales-son-las-caracteristicas-del-signo-nid2026388>

Abril 2020:

<https://www.ngenespanol.com/el-mundo/origen-historia-alicia-en-el-pais-de-las-maravillas/>

Marzo 2020:

<http://www.relpe.org/recursos/libros/ElextranocasodeDrJekyllyMisterHyde-Stevenson.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=O8B77ukw4BU>

