

LA FIGURA
DEL **MAR**
EN EL ARTE

AUTORA:

Mª TERESA ESTUDILLO RAMOS

GRADO EN BELLAS ARTES

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TRABAJO FIN DE GRADO

2020-2021

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

TRABAJO FIN DE GRADO

“LA FIGURA DEL MAR EN EL ARTE”

AUTORA: Mª TERESA ESTUDILLO RAMOS

TUTOR: FRANCISCO CORTES SOMÉ

GRADO EN BELLAS ARTES

2020 - 2021

ÍNDICE

PORTADA.....	0
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DEL TFG.....	1
ÍNDICE.....	2
INTRODUCCIÓN: LA FIGURA DEL MAR EN EL ARTE.....	3
APARTADO HISTÓRICO.....	4
- ANTIGUO EGIPTO.....	4
- ARTE PRE-HELÉNICO.....	6
- ARTE HELENISTICO.....	8
- RENACIMIENTO.....	13
- BARROCO.....	14
- EDAD CONTEMPORÁNEA.....	16
SIMBOLOGÍA.....	19
- EL MAR COMO ELEMENTO SIMBÓLICO EN SI MISMO.....	19
- EL MAR COMO ELEMENTO REPRESENTATIVO EN LA RELIGIÓN.....	22
- IMPORTANCIA DEL MAR EN EL ÁMBITO CULTURAL.....	24
* LA FIGURA DEL MAR EN LA FILOSOFÍA.....	24
* LA INFLUENCIA DEL MAR EN LA LITERATURA: NOVELA.....	25
* LA INFLUENCIA DEL MAR EN EL CINE.....	26
* INSPIRACIÓN DEL MAR EN LA MÚSICA Y LA POESÍA.....	27
REFERENTES ARTÍSTICOS.....	30
- FRANCISCO DE GOYA.....	30
- JUAN MANUEL MIÑARRO.....	32
- GUILLERMO MARTINEZ SALAZAR.....	34
OBJETIVOS.....	36
METODOLOGÍA.....	38
APARTADO ARTÍSTICO.....	42
- TESOROS DEL MAR.....	43
- NOTAS OCULTAS EN LAS PIEDRAS.....	45
- TÚ ME GUIAS EN LA SOMBRA.....	47
- BOLA DE VOLANTA.....	49
- HERRAMIENTA DE MI FUERZA, TESORO DE MI HABER.....	51
- LA PROMESA DEL OFICIO.....	53
CONCLUSIONES.....	55
AGRADECIMIENTOS.....	58
BIBLIOGRAFIA.....	59

INTRODUCCIÓN: LA FIGURA DEL MAR EN EL ARTE

Como es bien sabido, desde los principios de la humanidad se observaron una serie de oficios que sirvieron de base para el desarrollo de la vida y la cultura. Entre dichos oficios, uno de los más antiguos y nobles es el del *marinero*. Siempre en constante lucha con los elementos y a la vez en armonía.

Vientos, mareas, corrientes... la suma de todos ellos forjan la virtud, valentía y fuerza del marinero que obtiene su sustento y haya su forma de vida en la mar. Siendo por tanto considerado dicho oficio como uno de los principales a lo largo de la historia; ha sido focalizado y estudiado por diferentes ramas: ciencia, religión y *arte*...

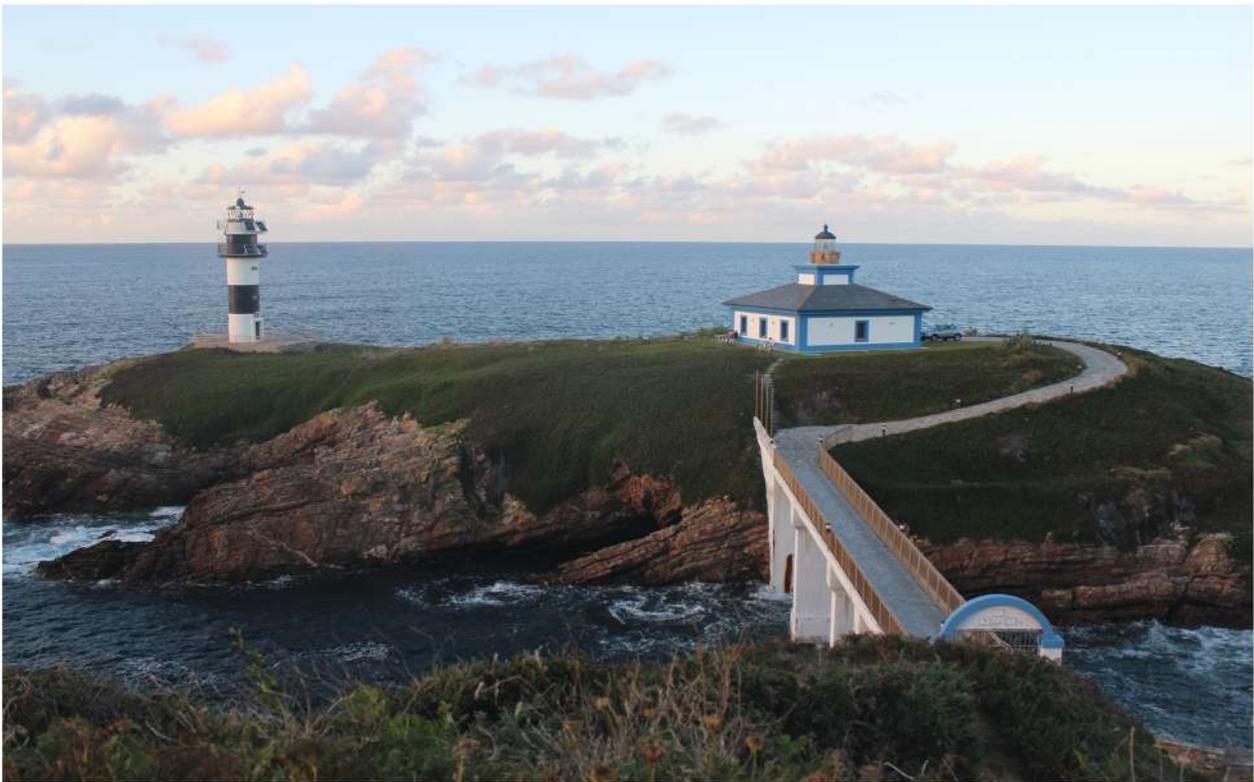

Figura 1. Faro de Illa Pancha – Ribadeo, Galicia. (Fotografía de Mª Teresa Estudillo Ramos)

En cuanto a lo referido al campo artístico, observamos diferentes manifestaciones que hacen referencia al *mar y a la explotación de sus recursos*; siendo estas muy variadas tanto en técnica como en lo que se refiere a su temporalidad y extensión a lo largo de la historia.

Partiendo de dicha base, surge la necesidad de hacer una creación que rinda un homenaje a estos silenciosos héroes. La ausencia de la presencia de la figura del marinero es evidente si observamos la poca aparición de este en obras de arte e incluso en tratados históricos; fue por tanto tras sentir dicha empatía por la figura, cuando nace la necesidad de realizar mi particular contribución a la historia artística y gráfica del mar.

APARTADO HISTÓRICO

Para comprender un asunto es bien sabido que conocer sus orígenes plantea una base sólida sobre la que trabajar. En este caso cabe destacar la *trayectoria y evolución* de las manifestaciones artísticas reflejadas por el hombre, a lo largo de la historia, que representan de algún modo *motivos marinos o marítimos*; cubriendo dichas representaciones una amplia variedad.

Se incluyen elementos tan diversos como *pinturas murales egipcias* con motivos de escenas relacionadas con el Nilo, motivos marinos como pulpos *en el período helénico*, hasta paisajes y escenas de vida y diversión marítima en el *siglo XIII y en la actualidad*.

En orden cronológico, los motivos marinos y marítimos que destacamos como puntos de atención e interés para la realización de dicha investigación, se manifiestan y suceden por su aparición a lo largo de la historia en el orden que se refleja a continuación.

- *Antiguo Egipto*: Situado dicho período en el año 3150 a.C. , encontramos como fuente de interés en él, *las primeras manifestaciones de escenas que implican una relación entre el ser humano, navegación y el trabajo marítimo*.

Dichas representaciones muestran escenas de *navegación en el río Nilo*, el cual suponía la base de la civilización egipcia y su riqueza; además de representaciones de *flora y fauna de dicho río*: como juncos, cocodrilos y aves propias del mismo entorno.

También observamos *representaciones sagradas* que toman forma de animal acuático, tales como la de *Sobek, el dios cocodrilo*.

La *técnica utilizada* generalmente por los egipcios a la hora de elaborar las manifestaciones artísticas (principalmente pinturas murales) que decoraban interiores de edificios monumentales, tumbas y en ocasiones papiros. *Era el precedente a las técnicas que más adelante conoceríamos como temple*, ya que utilizaban *pigmentos naturales* obtenidos de diferentes elementos tales como carbón, barro y diferentes tierras y arena del desierto *mezclado con clara de huevo*.

Y por otra parte la técnica *precedente al fresco* que conocemos a día de hoy, en este caso se preparaba la superficie del muro y posteriormente se humedecía para aplicar la mezcla de los pigmentos.

Las *características de la pintura egipcia* incluyen: diferenciación de jerarquía mediante el tamaño en las figuras, es decir a mayor tamaño más importancia o poder tenía la figura representada, aplicación de la ley de frontalidad, todas las figuras se representan de perfil, con hombros de frente y ojo con posición forzada a dicha frontalidad, las extremidades también eran colocadas de perfil.

Diferenciación de colores según el sexo, hombres en colores más intensos y mujeres en tonos claros. Actitudes inexpresivas y solemnes las figuras humanas. Inexistencia de profundidad: todo se representa en el mismo plano.

En lo referente a esta época, cabe destacar dos *representaciones artísticas pertenecientes al período del antiguo Egipto*:

Figura 2. La Caza, Tumba de Nebamun- Antiguo Egipto (Portal Arte Historia)

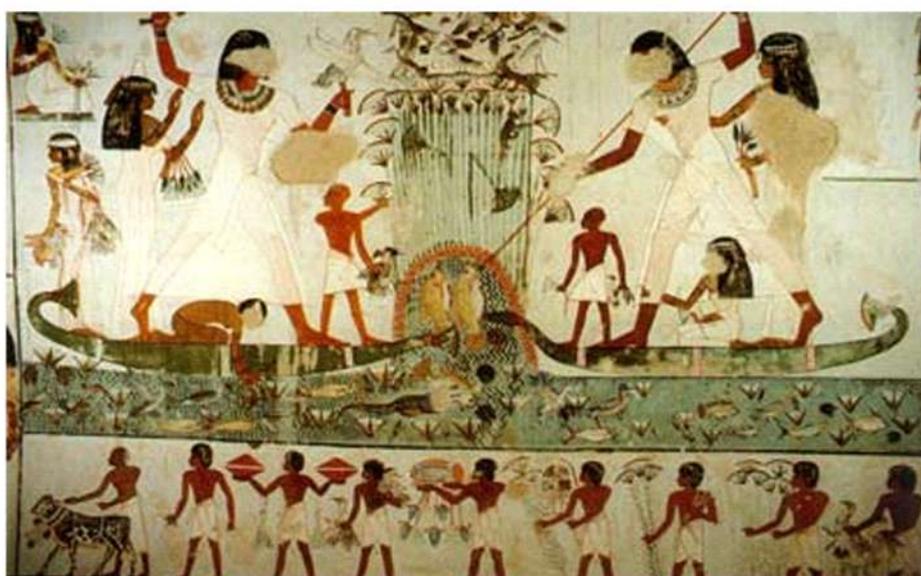

Figura 3. Escena en el Nilo, Tumba de Theban - Antiguo Egipto (Egiptologia.com)

- *Arte Pre-Helénico:*

Surgió durante el año 1400 a.C. en Grecia. Aparecen una serie de manifestaciones artísticas relacionadas con el mar, destacando la **cerámica** con motivos de fauna marina (**pulpos**), en el caso del arte micénico. La civilización micénica fue conocida por su carácter marítimo y comercial, al estar situada cerca del mar, le permitió aprovechar los recursos otorgados por el mismo para exportar y comercializar sus riquezas.

Durante dicho periodo, cabe destacar dos civilizaciones que plasmaron en sus manifestaciones artísticas, **elementos de fauna marina**. La civilización cretense y la micénica.

En el caso de la pintura cretense, podemos observar una serie de manifestaciones artísticas que muestran **indicios de vida marina y de la relación con el mar**. La **fauna marina** aparece muy representada: **peces, conchas, delfines...** Estos motivos simbolizan en cierta forma o hacen referencia a la fuerza marítima de Creta.

Dichos indicios los encontramos en ubicaciones tales como **palacios**, es decir, la hayamos en un ambiente cortesano, donde dichas representaciones ocupan un lugar decorativo y simbolizan la riqueza de una civilización fundamentalmente marítima.

La técnica utilizada a la hora de realizar este tipo de representaciones, es **la técnica al fresco**. Cabe destacar una serie de **características** que la diferencian del resto, haciendo que esta adquiriera su propia dimensión dentro de la civilización Cretense. Se trata de una pintura cuyo valor es **esencialmente decorativo**, los **colores no guardan relación con la naturaleza de los motivos representados**, puesto que se utilizan **colores intensos** de tonos muy vivos. Es característico encontrar una **ausencia de perspectiva y proporción** en dicha pintura.

Es un arte en el que encontramos una amplia existencia **de perfiles y formas ondulantes**; en él se aprecia cierta **relación e influencia con respecto a la pintura egipcia** al encontrar una **diferenciación de tonalidades** por ejemplo, en el caso del hombre y la mujer, donde podemos apreciar la misma diferenciación que realizaban los egipcios. Los motivos representados son sometidos a una **intensa estilización**, mediante la cual se busca la elegancia de las formas naturales, dándoles un nuevo contexto.

Las escenas suelen *estar enmarcadas con motivos circulares, de espirales o grecas*, que sitúan a la escena recogiendo la escena.

Figura 4. Fresco de los delfines, PALACIO DE CNOSSOS 1450 A.C (Fotografía de: Gabriel Bermejo)

En el caso de la *cerámica cretense*, encontramos diferenciación en cuanto a los tipos de vasijas, ya que algunas servían *como almacenamiento* en el caso de los *Pitoi*. Sin embargo encontramos por otro lado *vasijas decorativas utilizadas en palacio*, para tal fin.

Cabe destacar en lo referente a la cerámica cretense el valor de *la cerámica de palacio*. Los vasos presentan una panza muy abultada, que proporciona una mayor estilización y *superficie para la realización de motivos decorativos*.

Son muy característicos *los motivos marítimos y menciones a ellos*, encontramos decoraciones con forma de espirales como patrón de repetición que recuerdan a la *forma de las olas*.

Podemos apreciar por tanto como para esta civilización, *el mar, conformaba un papel fundamental* en el desarrollo de su actividad. La cual estaba basada fundamentalmente en el comercio a través de la exportación marina.

Uno de los motivos más recurrentes y característicos de las representaciones halladas en vasijas de palacio son los pulpos, los cuales se encuentran representados con los tentáculos expandidos ocupando toda la vasija.

Figura 5. *Ánfora con motivo de pulpo 1500 a.C Minoico Tardío (Portal Arte Historia)*

-Arte Helenístico:

Este estilo se encuentra contenido entre los siglos V-IV a.C. (*hasta la época imperial romana*). Teniendo como antecedentes la civilización *minoica* y *micénica*.

Los griegos, desarrollaron *una serie de características fundamentales* en cuánto al contexto artístico que harían de esta civilización la *precursora del posterior arte* conocido como *Grecorromano*.

Cabe destacar que en esta época se desarrolló en gran medida las artes de pesca y explotación marítima, así como el comercio marítimo, a través del cual se exportaban materias primas de lo más variado.

Gracias a esto, el comercio y exportación marítima comienzan a ser fundamentales, puesto que gracias a él *se importan materiales que serían empleados para la realización de esculturas*.

Durante este periodo encontramos como elementos característicos: *la búsqueda de la belleza, estética y armonía de las formas y figuras*; para encontrar lo que consideraban el ideal de belleza se somete a las figuras a un *proceso de estilización, en el que se busca la simetría y armonía de las formas mediante la idealización de estas*.

El *arte surge como elemento cultural*, sin necesidad de ligarse a una función concreta.

Cabe destacar de este periodo la *gran influencia del mar* tanto en su cultura, vida, desarrollo y evolución de la civilización.

Encontramos *referencias* muy marcadas que hacen *alusión al mar* como la existencia en su creencia *politeísta*, un claro ejemplo de ello es la existencia del dios *Poseidón*, el cual se manifiesta como representación y encarnación del mar.

Existen multitud de representaciones de *Poseidón* que se muestra en actitud *solemne, encarnando el poder del mar. Por otra parte encontramos multitud* de referencias históricas que incluyen entre ellas escenas de batalla naval y travesías marinas: *la guerra de Troya, la Odisea.. etc.*

Destaca la *técnica escultórica de la talla* fundamentalmente de *mármol*, material sobre el que los artistas ejecutaban sus obras, llevando a cabo representaciones de enorme belleza. La superficie *no se policromaba* por lo general, dejando expuesta la belleza del material.

También podemos encontrar trabajos en materiales como el *bronce*, creando por tanto un nuevo ámbito de trabajo, al comenzar la investigación y trabajo sobre nuevos materiales. Apareciendo por tanto los primeros indicios de la *forja y fundición*.

Por otra parte en cuanto a las características del este tipo de escultura, podemos añadir que empiezan a presentarse esculturas de *bulto redondo* en la que se puede apreciar la superficie en todos sus ángulos. Además de encontrar composiciones *en las que se muestran varias figuras, es decir, primeros grupos escultóricos*.

Por otra parte hubo indicios posteriormente descubiertos de que algunas piezas sí que presentaban restos de policromía.

Con el transcurso del tiempo tuvo lugar el **Grecorromano**: Caracterizado por establecer su desarrollo a partir de la influencia del arte griego, del cual toma una serie de características que enriquecen dicho periodo.

Supone la transición entre el arte griego y el romano, podríamos denominarlo como el periodo de transición entre ambos estilos.

Figura 6. El Laocoonte y sus hijos. Mármol V-IV a.C. (Portal Arte historia)

Figura 7. Dios del Cabo – 460 a. C Bronce a la cera perdida. (Portal Arte historia)

Cabe destacar también la aparición de la *cerámica ática* del periodo clásico, destacando la *cerámica de figuras negras* a partir del siglo VI a.C. En dicha cerámica predomina la figura humana y son frecuentes los motivos épicos.

El material usado en la cerámica era la *arcilla*, que se trabajaba con un torno y posteriormente se exponía al sol para su proceso de *secado*. Para decorar las vasijas se utilizaba la misma *arcilla que era coloreada con diferentes pigmentos minerales y se aplicaba con pinceles*. Una vez pintada la pieza se somete a un *proceso de cocción*.

Figura 8. Ulises y las sirenas. Cerámica negra. Vasija griega (Portal Arte historia)

Es con el pueblo Romano, cuando se produce una evolución de clara influencia griega. Se produce una evolución cultural, ya que la civilización romana era mucho más pragmática. Abandonaron el concepto del idealismo para dejar paso a una mayor atención sobre lo práctico, característica que destacaría sobretodo en la arquitectura

Cabe destacar la *representación de batallas y escenas navales* en las que *el mar y las embarcaciones* cobran una gran importancia y protagonismo, suelen ser trabajados en relieves, un ejemplo claro de ello es la *columna Trajana* donde se muestran escenas de las victorias del emperador.

Es propio de las *características del arte romano* el *carácter representativo* de escenas que ilustran batallas y grandes victorias, la *monumentalidad* de sus edificios.

Por otra parte, al igual que en el arte griego encontramos la presencia de una *religión politeísta*, otorgan *nombres diferentes a los dioses aun siendo la misma deidad* que en las creencias griegas.

Un ejemplo es el del dios del mar Poseidón, que pasa a ser llamado *Neptuno*. El cual es representado recurrentemente junto al resto de dioses a los que el pueblo romano rendía culto.

FFigura 9. Detalle de la columna de Trajano. Roma 113 a.C Mármol (Portal Arte historia)

Continuando *en la línea temporal establecida en orden cronológico* para determinar la evolución de las manifestaciones artísticas referentes al mar, realizaremos un salto temporal hacia el *Renacimiento*.

- **Renacimiento S XV Y XVI:** Se extendió por Europa, desde Italia a partir del siglo XV. El pensamiento de la población se centró en un enfoque antropocéntrico, poniendo a la razón como fuente de conocimiento.

Considerado como el **inicio de la Edad Moderna**. Es una época en plena expansión del comercio, donde surge **la burguesía**; por otra parte, aparece la figura del **mecenas**, permitiendo que los artistas tuvieran una fuente de ingreso para la creación de su obra personal además de protegerles.

El concepto que pretendía englobar el renacimiento, es el de la recuperación de los valores clásicos. Se considera un arte **naturalista e idealista**, puesto que el artista pretendía mostrar la realidad pero realzando solo su belleza. Se observa un desarrollo de la **perspectiva y el claroscuro** permitiendo dar volumen a los cuerpos, gran estudio de la **anatomía**.

Durante este periodo, **gracias a la alusión de temas mitológicos, encontramos referencias al mar y su entorno.**

Un claro ejemplo de esto, es la obra **El nacimiento de Venus de Botticelli**, en la que se muestra el momento de la concepción de Venus, que es transportada hasta la orilla del mar en una concha.

Fueron muchos los grandes artistas que elaboraron y desarrollaron su obra durante **el renacimiento**, destaca uno de ellos, el cual es conocido por ser altamente polifacético, **Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564):** arquitecto, pintor y escultor.

Dentro de sus obras, destacamos la del **Moisés**, el cual fue confundido e interpretado durante mucho tiempo como una representación de Poseidón.

Cabe mencionar esta figura por su representación de Moisés, figura bíblica que destaca entre otros motivos por su milagrosa hazaña de dividir las aguas para salvar a su pueblo; haciendo de esta forma una mención al mar, tema muy significativo a nivel espiritual y religioso en el cristianismo.

Figura 10. Moisés - Miguel Ángel Roma. s XV (Encicloarte)

- **Barroco. SXVII Y XVIII:** Periodo caracterizado por su exuberancia ornamental. Surgió en Italia. Es una época en la que el ser humano sufre un refinamiento y una gran expansión cultural en cuanto a la forma de pensamiento. Representaba el lujo, no se escatimaba en detalles a la hora de realizar las representaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas.

Las representaciones contenidas en este periodo presentaban **composiciones de gran complejidad** en cuánto a lo formal, expresando un gran **interés por las formas curvas, irregularidades y exuberancia ornamental.**

Cabe destacar en este periodo unas de las obras más emblemáticas de Roma, **la Fontana de Trevi**, situada entre el cruce de tres calles.

Su emplazamiento fue señalado por el general Agripa, los romanos hallaron una fuente de agua pura, lugar donde construyeron un acueducto; posteriormente se convertiría en el emplazamiento para la realización de la obra de *Nicola Salvi, autor de la Fontana de Trevi*.

En ella se muestra como figura principal al dios Neptuno, remolcado por *caballos marinos* también conocidos como *hipocampos guiados por dos tritones*, uno que trata de domar a uno de los hipocampos que se encuentra desbocado, representando *al mar enfurecido e inquieto y su fuerza* y otro que hace sonar un cuerno simbolizando *al mar en su estado de calma*.

Por tanto podemos apreciar en esta obra la perfecta representación del mar mediante la presencia del dios Poseidón y la representación de criaturas marinas como el hipocampo y los tritones, además de la presencia del manantial que llena y conforma la fuente

Figura 11 - Fontana de Trevi, Roma - Nicola Salvi SXVII (Encicloarte)

- *Edad Contemporánea (S XIX- XXI)*: Comprendiendo entre otros estilos: *el impresionismo y el arte contemporáneo*. Hablamos de una época sujeta a muchos cambios y evolución del arte tal y como lo conocemos.

Los *movimientos artísticos son cada vez más variados* y reflejan una gran amplitud de temas a los que dotan de una gran sensibilidad caracterizando a cada obra por la fuerza del estilo al que pertenecen.

Impresionismo: Nace en la segunda mitad del siglo *XIX*. Se caracteriza por *el manejo de la luz y la interacción* de esta con respecto al conjunto de la obra, tomando un papel crucial para encarnar los valores del estilo.

Sus *composiciones* se construyen a partir de la utilización de manchas como base para la realización de la obra, aportando una gran fuerza. *Los colores suelen aplicarse puros o poco mezclados*, se representan con formas de naturalismo extremo, donde observamos la presencia de *gestualidad y movimiento de la pincelada*.

Dentro de dicho estilo, hayamos una serie de *artistas que continuaron con el tratamiento y estudio del mar* entre otros temas de su recorrido artístico, los cuales se citan a continuación:

Claude Monet: Pintor de origen francés, fue una figura clave del movimiento impresionista. Destaca por su tratamiento de *la luz y del entorno*, creando una atmósfera especial que le diferencia del resto, junto a *su pincelada llena de expresividad y delicadeza*.

Entre sus temas predilectos se encuentran los paisajes en los que muestra estanques y lugares donde la luz se refleja sobre el agua con gran delicadeza. Una de sus obras más conocidas es *impresión, sol naciente* que databa de 1872.

En ella se muestra un paisaje pintado al óleo, predomina el color sobre la línea y la luz ejerce una función representativa.

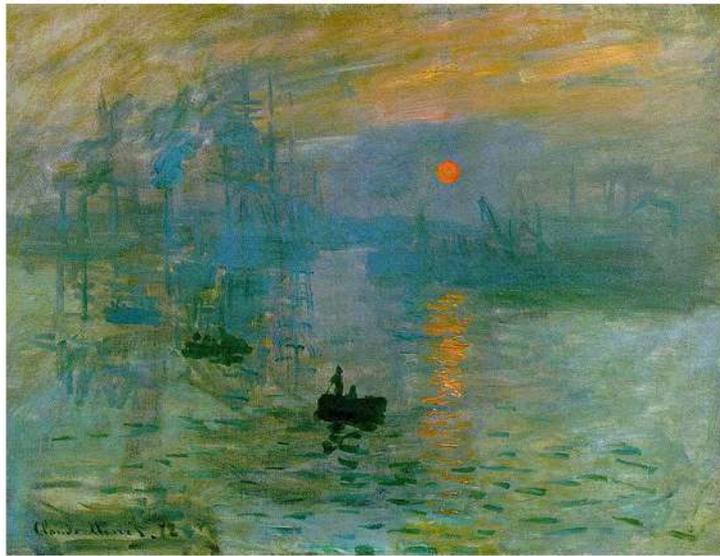

Figura 12- Impresión al sol naciente, Monet. 1872 (HistoriaArte.com)

Sorolla: Pintor originario de España, se convirtió en un destacado artista. En él destacaban sus *paisajes y pinturas realizadas al aire libre en las que la luz y el color invadían la escena*, creando una atmósfera especial.

De él destacamos sus escenas relacionadas con *la playa, las embarcaciones (como pequeños veleros)*. Son variados aspectos los que conforman el atractivo de la escena, las *sombras, transparencias, color e intensidad de la luz*. Entre sus numerosas obras, existe una conocida como: ¡Y aún dicen que el pescado es caro!, donde se muestra a tres pescadores; dos de ellos atendían a un tercero que se encontraba herido.

La escena muestra diversos elementos marítimos como cuerdas, barriles de agua dulce y varios peces repartidos en la escena.

Figura 13- ¡Y aún dicen que el pescado es caro! Sorolla 1894 (HistoriaArte.com)

Entre otras de sus numerosas obras en las que plasma: marinas, escenas de playa y pesca etc. Destacamos una muy conocida: “La pesca del atún”, en ella se muestra como un grupo de marineros se encuentran faenando el atún que acaba de ser extraído por ellos mismos del mar.

Sorolla nos muestra la labor de los pescadores y los rederos, una tradición transmitida a través de los años de familia en familia. La vida del hombre del mar

Figura 14 - Ayamonte y la pesca del atún. 1919 Sorolla. (HistoriaArte.com)

SIMBOLOGIA

Una vez planteado el contexto histórico y la evolución a lo largo del tiempo, resulta de gran utilidad conocer lo que se oculta tras la apariencia de lo simple, es decir, *su simbología*. Aquello que no es visible a los ojos, ese mensaje oculto o significado que se le ha dado por motivos: *religiosos, culturales, identificativos* es muy importante a la hora de establecer el contexto en el que se desenvuelve el tema a tratar.

Situándonos por tanto en el asunto a tratar, podemos observar que el mar ha sido y es un elemento cargado de significado e interpretaciones otorgadas *por las diversas civilizaciones, culturas y creencias religiosas*.

El mar como elemento simbólico en sí mismo

Por un conjunto de creencias arraigadas en el ser humano, el océano y el agua como elemento en sí mismo, han reunido una serie de interpretaciones a lo largo de la historia que han conformado su simbología.

Figura 15 – Puerto de Vega, Asturias 2021 (Fotografía: Mª Teresa Estudillo Ramos)

- **Agua y océano como origen y cambio:** Uno de los simbolismos más antiguos otorgados al mar es aquel que le define como origen de la vida; dicho simbolismo hace alusión a la figura de las olas como elemento de avance y retorno.

Esta creencia señala al mar como punto de partida, todo se origina y tiene lugar en su seno. Es aquella fuente de renacimiento, transformación y cambio constante. Muchas culturas, religiones y creencias sitúan al mar como elemento fundamental de vida al estar conformado por uno de los cuatro elementos. El vaivén de las olas, el flujo de las mareas, todo lo que ello conlleva y representa en su conjunto apunta a un cambio constante.

La vida va y vuelve; dentro del océano todo cambia, las piedras son arrastradas y modificadas por su constante cambio provocado por los desplazamientos, roces y etc.

-**Agua como elemento purificador:** Para la mayoría de culturas el carácter puro y limpio del agua, simboliza un tesoro materializado. Elementos como fuentes, manantiales, ríos... representan un elemento sagrado al actuar como sustancia sagrada que puede cambiar, renovar o en este caso purificar el alma y el espíritu.

Se cree que por su constante cambio y renovación, el agua se mantiene como un elemento puro y limpio. Entre sus piedras, elementos vegetales y la misma fauna que habita en su interior, esta permanece pura, se filtra, cambia. Es un símbolo de liberación y fertilidad por toda la vida que alberga y como esta crece en su interior, multiplicándose.

-**Océano como símbolo de fuerza:** Es bien sabido que el mar siempre ha representado el valor de la fuerza. El mismo cambio antes mencionado, la renovación y flujo del agua con las mareas induce en el mar una poderosa fuerza que lo hace indómito.

El viento, las olas, la marea, todo influye en como el océano reúne su fuerza y estalla en vendavales, temporales y tormenta. Un elemento tan hermoso como fiero, siempre ha sido temido y venerado por la humanidad.

El modo en que un temporal puede destrozar y arrasar muros, edificios e incluso devastar las vidas de los marineros se ha convertido en algo aterrador que ha enseñado a los hombres a respetar su fuerza y cambio.

Siempre ha fascinado al ser humano como el propio océano en su caprichoso cambio producido por los diversos elementos: viento, mareas, flujo etc... Ha sido capaz de labrar las más sólidas rocas, para dar forma a las bahías, acantilados, piedras de las mismas playas...

-Mar como evocación a los sentimientos: Usualmente en figuras literarias y poéticas, el mar ha sido retratado y utilizado como figura representativa a la hora de condensar o evocar sentimientos.

Dicho lo cual, a lo largo de la historia el mar ha representado diferentes emociones comparadas a su grandeza. De forma habitual, hemos oído comparaciones tales como:

- Amar con la fuerza del mar
- Ser cambiante como la marea
- Una belleza tan grande como el océano
- Un mar de sentimientos

El mar como elemento representativo en la religión

A lo largo de la historia, el mar y el agua como elemento en sí mismo ha representado un papel simbólico en las diferentes religiones y creencias populares.

Sobrepasando su dimensión material, el agua, en este caso el mar, posee un fuerte simbolismo y una gran importancia o dimensión en cuanto a lo sagrado se refiere

A continuación destacamos el *papel simbólico del océano, ríos y agua en cuanto a la religión en diferentes culturas.*

- Cultura egipcia: Cabe destacar que en la cultura Egipcia, la figura del río Nilo ejerce un importante papel en su economía y desarrollo. Una de las principales características de la cultura y religión Egipcia es que esta, es politeísta. Es decir encontramos una creencia en la existencia de más de un dios; cabe destacar en este caso por tanto que una de esas deidades es *el dios Sobek*; este es conocido como el dios cocodrilo.

Considerado como una de las divinidades más importantes dentro del Antiguo Egipto, suele representársele o con forma completamente de cocodrilo o con anatomía humana pero cabeza animal.

Aunque se le muestra con aspecto de dios fiero, es considerado un dios protector y benevolente. Su característica más importante es la de ser el dios del agua, medio donde su referente anatómico (cocodrilo) se mueve con agilidad y poder. Se llegó a afirmar que incluso el Nilo había surgido del sudor producido por este.

- Cultura Grecorromana: En la cultura antigua de Grecia y Roma, destaca la mención o existencia de la figura del mar y el agua representada a través de su mitología en la que se narran intensas batallas épicas en las que el océano forma parte de ellas: la batalla de Troya, la historia de la Odisea e innumerables mitos que han surgido a partir del elemento agua.

Además de dichos mitos apreciamos una serie de deidades que o bien surgen del mar o lo representan, como es el caso de Poseidón o Neptuno. Dicha deidad representa la fuerza del mar y el océano, teniendo este total control de toda su *fuerza y de las criaturas o bien creadas por el mismo, o que viven bajo su protección, poder y mando.*

- Religión cristiana: Uno de los papeles del elemento agua, más conocidos en la religión cristiana es el de vida y multiplicación de los recursos.

Dicho elemento ha sido utilizado como símbolo de pureza, se ha empleado en rituales tales como el bautismo. Se menciona pues al agua, como elemento sacro y representación de purificación en diversos *versículos de biblia*, texto conocido por ser el más sagrado de la religión cristiana.

Jesús le respondió: De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios

La Biblia, Antiguo Testamento, Juan 3:5

Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento

La Biblia, Antiguo Testamento, Santiago 1:6

Siendo por tanto un símbolo de purificación, podemos destacar su importancia en el cristianismo, observando los versículos anteriormente mencionados de la biblia.

Por otra parte podemos observar multitud de referencias al mar en la historia del cristianismo reflejada en su texto sagrado y en escritos que han llegado hasta nuestros tiempos. Una de esas alusiones al mar la encontramos en la figura del discípulo **San Pedro**, el cual es conocido como *“el pescador de hombres”*; uno de los escritos más destacados donde se hace mención a este, es aquel donde se cuenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.

Podemos destacar también el escrito en el que se cuenta como tratando de pescar en una ubicación donde las redes regresan vacías, Jesús le dice a Pedro que levanten ahora las redes y entonces estas, regresan llenas de peces.

Es reseñable que esta religión actualmente está muy presente en la historia y además podemos observar como el agua sigue conformando un papel fundamental en ella, al aparecer en el rito del bautismo, además de ser un elemento fundamental: “el agua bendita” utilizada en el día a día dentro de la vida eclesial.

Importancia del mar en el ámbito cultural

Además de situar a la figura del mar en un contexto histórico y destacar su evolución inducida por el paso del tiempo; es interesante visualizar como el simbolismo del océano, las mareas y el agua *ha formado un importante papel en el ámbito cultural*.

Podemos encontrar múltiples referencias y alusiones al mar en: *la filosofía, el cine, novelas, poesía; e incluso ver como músicos y compositores* han encontrado su inspiración en el océano.

La figura del mar en la filosofía

A lo largo de la historia, como hemos mencionado previamente encontramos múltiples referencias y alusiones al agua como elemento de vital importancia. Esto, también sucede en la historia de la filosofía, un claro ejemplo de ello es la figura del destacado filósofo *Tales de Mileto*.

Dicho filósofo señalaba al agua como único elemento verdadero, por eso posiblemente en las antiguas Grecia, Roma y demás culturas grecorromanas se hacía tanta alusión y referencia en su teología al agua.

Tales de Mileto señalaba al agua como origen o base de todo. Estudió con gran interés el *Arjé (Origen o principio de todo)*, el señalaba que se encontraba en el agua, la cual se convertía en máximo exponente o elemento de vida.

Posteriormente Aristóteles hizo mención a la figura de Tales como inicio o principio de todo. Dicho lo cual diversos filósofos realizaron un estudio en profundidad en el que señalaban que todo lo vivo, aquello lleno de energía o fuerza vital tenía su origen en la combinación de la humedad proporcionada por el agua y el calor. De esta combinación surgía la vida.

La influencia del mar en la literatura: Novela

Dentro de la extensa amplitud del terreno literario y sus diversos géneros, encontramos el de la **novela**. Esta, se caracteriza por ser una narración en prosa que relata una historia de ficción con una amplia extensión.

Partiendo de esas premisas, analizando la historia y evolución de dicho género literario, encontramos que se han hecho diferentes menciones al mar y a criaturas abisales que habitan en su interior, así como de viajes y aventuras submarinas y relacionadas con el mar.

Destacamos 2 autores que han tratado la ficción marina: **Herman Melville** conocido por ser el autor de la famosa novela **Moby Dick** y por otra parte al autor **Jules Gabriel Verne** más conocido como **Julio Verne**, destaca por su conocida obra **Veinte mil leguas de viaje submarino**.

- Moby Dick - Herman Melville: Obra insigne del conocido escritor norteamericano, se convirtió en un clásico de la literatura. En dicha novela se narra la historia de un marinero llamado Ismael que se enrola en la tripulación del barco ballenero "Pequod" bajo el mando del capitán Ahab; la historia relata la obsesiva persecución por parte del capitán contra un gran cachalote al que apodaron "**Moby Dick**".

En dicho relato se aprecian innumerables referencias y alusiones a un lenguaje náutico y a la vida de la mar, propia de un barco ballenero. Es interesante destacar como durante la narración de la historia podemos apreciar con total detalle la vida de un marinero hasta casi situarnos en una primera persona.

- Jules Gabriel Verne – Veinte mil leguas de viaje submarino: Todos conocemos la emblemática figura del autor de ficción Julio Verne. La historia narra como un destacado biólogo es hecho prisionero por el capitán Nemo y junto a este, recorre los océanos a bordo del submarino llamado Nautilus acompañado de su compañero Ned Land.

En la narración se hace referencia en múltiples ocasiones a elementos marítimos, destaca la aparición de una criatura abisal. Un cefalópodo de tamaño descomunal que resultó ser un gran calamar gigante; además de dichas referencias a criaturas marinas, existen múltiples alusiones a la belleza del mar y a los tesoros escondidos en la llanura submarina.

La influencia del mar en el cine

A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diferentes técnicas e innovaciones visuales y plásticas. Una de las que conformaron la máxima revolución fue la aparición del cine y su tecnología, pues gracias a él se consiguió llevar a una realidad visual lo previamente escrito en novelas y demás escritos.

Son casi incontables las películas en las que aparecen alusiones o referencias al mar, criaturas abisales, la pesca, navegación o elementos marítimos; esto es así ya que el mar como elemento plástico y visual conforma una interesante visión para componer escenas o formar parte su misma escenografía.

A continuación citamos una serie de ejemplos relacionados con dicho tema, algunas de las películas citadas a continuación tienen origen en historias relatadas en novelas tan emblemáticas como *Moby Dick* o *20 mil leguas de viaje submarino*.

Otros ejemplos de películas con inspiración o ubicación en el mar son: *en el corazón del mar, la tormenta perfecta, la mujer que vino del mar, mi maestro el pulpo...* Y así podemos encontrar innumerables ejemplos; entre las antes citadas encontramos una amplia diversidad de temática y ejemplos de aplicación del mar y su entorno.

Inspiración del mar en la música y la poesía

Otro de los aspectos que cabe destacar es como el mar y su entorno, no solo ha conformado por sí mismo un resultado o elemento final como puede ser: una obra, una película, una novela.

Si no que ha supuesto una fuerte *inspiración por su valor simbólico y potencia artística*. Poetas y músicos han tomado conciencia de la importancia, fuerza y carácter del mar; a menudo en sus obras podemos encontrar alusiones y menciones a este. Entre los incontables autores de poesía que han incluido el océano entre sus versos, cabe destacar a un conocido poeta de reconocido talento y fama: **Pablo Neruda**, poeta chileno y premio Nobel de literatura en 1971.

En este caso, destacamos un fragmento de poema escrito por dicho autor en el que refleja la belleza del mar y como él siente su grandeza.

NECESITO del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o sólo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.

El hecho es que hasta cuando estoy dormido
de algún modo magnético circulo
en la universidad del oleaje.
No son sólo las conchas trituradas
como si algún planeta tembloroso
participara paulatina muerte,
no, del fragmento reconstruyo el día,
de una racha de sal la estalactita
y de una cucharada el dios inmenso.

Recuerdo el mar, Pablo Neruda (Biografiasyvida)

Otro de los artistas que destacamos en esta ocasión es el conocido poeta español **Antonio Machado**; este llegó a ser conocido mundialmente por la belleza de sus versos y como era capaz de plasmar de una forma muy característica sus emociones en el papel.

Figura 16 – Embarcación Nuevo Sta. Eugenia – Ribadeo, Galicia (Fotografía por: Mª Teresa Estudillo

A continuación citamos uno de sus poemas, en el cual se muestra como este, hace alusión y referencia a las olas, el viento, el mar...

Palpita un mar de acero de olas grises
dentro los toscos murallones roídos
del puerto viejo. Sopla el viento norte
y riza el mar. El triste mar arrulla
una ilusión amarga con sus olas grises.
El viento norte riza el mar, y el mar azota
el murallón del puerto.
Cierra la tarde el horizonte
anubarrado. Sobre el mar de acero
hay un cielo de plomo.
El rojo bergantín es un fantasma
sangriento, sobre el mar, que el mar sacude...
Lúgubre zumba el viento norte y silba triste
en la agria lira de las jarcias recias.
El rojo bergantín es un fantasma
que el viento agita y mece el mar rizado,
el tosco mar rizado de olas grises.

El mar triste, Antonio Machado (Biografía y vida)

Otro de los campos donde podemos hallar una fuerte inspiración o presencia del mar en cuanto a terreno artístico se refiere, es en el terreno musical.

Es evidente que uno de los aspectos más lógico y obvio, es que en cuanto a letras musicales se refiere, innumerables cantantes han utilizado entre su vocabulario las palabras: olas, mar, océano, profundidad etc.

Podemos destacar canciones de los más diversos y variados artistas: *Melendi con “La luna llena”, Rocío Jurado “Como una ola”, Los Beatles con “Yellow Submarine”, Fito y Fitipaldis con “por la boca vive el pez” o “soldadito marinero” e innumerables artistas más.*

Por otra parte cabe destacar como compositores y músicos han realizado obras con inspiración en el sonido y el recuerdo de las olas, el susurro del mar y etc.

En este caso destacamos una serie de obras en las que la presencia del mar ha servido de inspiración a sus autores: *Claude Debussy con su composición “El mar”, Richard Wagner con “El holandés errante o buque fantasma”, George Friedrich Händel con sus “Suites para orquesta de la música acuática”*; ellos son claros ejemplos de la fuerte inclinación de los autores a buscar inspiración en la naturaleza del mar.

REFERENTES ARTÍSTICOS

A la hora de realizar tanto una obra personal como el desarrollo del trabajo artístico es importante documentarse previamente y poder encontrar una posible fuente de inspiración.

Esto no es solo aplicable para encontrar referentes que hayan tratado o trabajado con el mar; *ya que esto se refleja en el apartado de contexto histórico.*

Es decir, artistas que trabajen técnicas que puedan suponer una influencia en mi trabajo personal. Por tanto, en este apartado de referentes artísticos, voy a realizar una mención a los *artistas que por su temática o estilo han supuesto una influencia o referencia en mi obra*; centrándome en artistas cuya técnica pictórica ha sido de mi interés.

FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)

Francisco José de Goya y Lucientes originario de Fuendetodos, España. Nacido en 1746 y fallecido en 1828; fue un *reconocido pintor y grabador*. Supuso una fuerte influencia en la evolución de la pintura, *sus obras fueron consideradas como precursoras del impresionismo.*

Goya tuvo *formación como dorador*, oficio que aprendió de su padre; no obstante *prefirió centrarse en la pintura*. Entre sus obras encontramos una fuerte presencia de retratos, por lo que fue muy conocido, llegando incluso a convertirse *en retratista de la familia real y la aristocracia de Madrid.*

Entre sus cuadros más destacados podemos incluir: la maja desnuda, el 2 de mayo, los fusilamientos del 3 de Mayo. También representan un particular punto de interés en mi obra personal su serie de grabados “los desastres de la guerra”.

Dichos grabados suponen para mí, en cuanto a mi técnica pictórica se refiere, una gran referencia artística; puesto que la forma en que este artista trabaja mediante el uso de tramas, así como un interesante estudio de la luz y la sombra son fuente de inspiración en mis pinturas

Grande hazaña con muertos.

Figura 17. Los Desastres de la Guerra – Goya (Portal Arte Historia) Ramos)

Estas características propias de Goya y el uso de la trama y como esta oscurece o aclara la escena en función de la insistencia sobre el material base, hace que se asemeje muchísimo a la forma en la que he trabajado en los grabados que presento en este TFG.

JUAN MANUEL MIÑARRO (1954)

Una de los artistas que destacan como referente artístico en mi trayectoria es Juan Manuel Miñarro. Actualmente profesor en la facultad de bellas artes, fue discípulo de Francisco Buiza. Se licenció en Bellas artes en 1984 y en 1987 obtuvo el grado de doctor con su tesis titulada *“Estudio de anatomía artísticas para la iconografía del crucificado en la Escultura”*, posteriormente se convirtió en profesor titular de la Universidad del departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas.

Figura 18. Juan Manuel Miñarro junto a monumento Juan Pablo II, (Sevilla ABC)

Miñarro destaca *por su gran conocimiento de la anatomía humana*, que ha estudiado con mucho interés durante toda su carrera. Su trabajo se centra principalmente en la escultura, disciplina a la que ha dedicado toda su atención.

En sus obras podemos encontrar fundamentalmente *una gran presencia de la temática religiosa e imaginería*.

Encontramos *una fuerte presencia de su obra en hermandades de toda Andalucía*; ejemplos de estas obras podrían ser: la virgen de la Caridad de la Hermandad de la Salud (1974 Rota), Santísimo Cristo de la Caridad en su traslado al Sepulcro (1999, Almería), monumento a Juan Pablo II (2012- Sevilla).

Mi interés por la obra personal de J. Miñarro, se basa en *su extenso conocimiento de la anatomía y los estudios previos* que realiza antes de llevar a cabo sus esculturas.

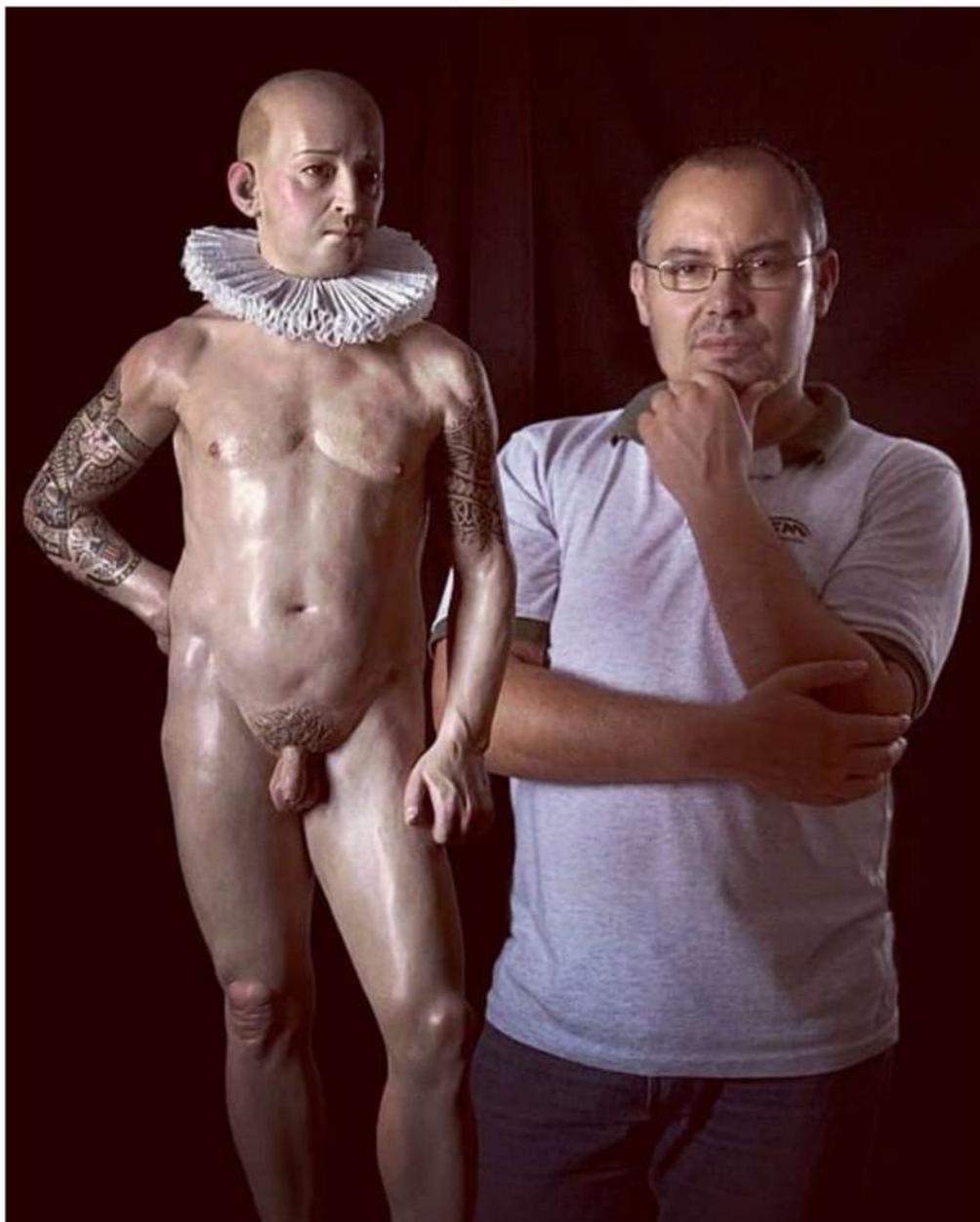
Una de las cuestiones por las que este artista supone una gran influencia en mi trabajo incluye *no solo el plano académico, si no también su calidad personal y humana*.

Esto se debe a que *J. Miñarro fue mi profesor* en varias ocasiones y además tuve la suerte de poder asistir a su clase *como alumna interna, ayudándole y aprendiendo* de sus conocimientos.

Debido a estas circunstancias y al impacto de sus clases y conocimiento, este artista *supuso una gran influencia al despertar en mí, un gran interés por el aprendizaje y formación durante el inicio de mi carrera artística*.

GUILLERMO MARTINEZ SALAZAR (1973)

Nace en Jaén en el año 1973. Actualmente reside en Sevilla, lugar donde desarrolla *su carrera e investigación, trabajando como docente en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla*, donde ejerce múltiples cargos de responsabilidad dentro del decanato de la propia *facultad*.

*Figura 19 Guillermo Martínez Salazar. Adán Figuración Contemporánea Resina Policromada
(Instagram: @guillermo_martinez_salazar)*

Pertenece al departamento de escultura e historia de las artes plásticas, donde desarrolla su principal actividad. *Implanta nuevos procesos de policromía e implementación de nuevas tecnologías aplicadas al volumen y la escultura: uso de impresoras y escáneres de tecnología 3D.*

Por otra parte cabe destacar que G. Martínez Salazar también posee conocimientos de restauración y conservación que aplica en su carrera profesional y trayectoria. Su obra a pesar de ser muy variada, **destaca por piezas de imagería**. Algunos ejemplos de sus obras son: Retrato en bronce de D. José Sánchez, al sol talla en madera, Cristo de la oración, resucitado.

Destacamos su **habilidad en la elaboración de las técnicas de policromía, estudios de anatomía humana y animal** (de la cual posee fuertes conocimientos) y sus capacidades artísticas en cuanto al dibujo; presentando fuertes características que hacen que **su dibujo sea muy personal**.

En el ámbito pictórico, encontramos una gran habilidad en las **técnicas de claro-oscuro, volumen, estudio de la luz y demás características que dotan de importancia al dibujo**.

Este artista supone **un especial y fuerte referente** en mi trayectoria y desarrollo de personalidad artística. Ha supuesto una figura muy presente en mi aprendizaje durante toda la carrera, desde su presencia como profesor de **Fundamentos de la Escultura I en 1º de carrera, pasando por su apoyo y ayuda durante toda la carrera hasta su clase de policromía en 4º**.

De él tomo su perseverancia e interés por la investigación de las técnicas pictóricas y ciertas influencias a la hora de realizar los procesos de dibujo y el desarrollo de estos.

OBJETIVOS

Con la realización de este trabajo he focalizado como objetivo *manifestar la evolución de mi aprendizaje durante toda la carrera y plasmar dicho aprendizaje* poniendo todos esos conocimientos en práctica elaborando una serie de obras cuya temática está relacionada.

Como *objetivo fundamental* este trabajo pretende realzar la figura del marinero y su entorno de trabajo, es decir, el mar. Para realizar esta tarea, era importante parcelar correctamente la finalidad y objetivos.

Para organizar los objetivos, elaboré una lista en la que incluí una lista de puntos que quería desarrollar en la elaboración y redacción del TFG.

Realzar figura del marinero en la historia del arte

El marinero ha sido una figura poco representada a lo largo de la historia del arte, a pesar de su importancia en la historia de la humanidad al ser considerado como uno de los oficios más antiguos y honorables.

Analizando la existencia de representaciones que hagan alusiones a los marineros, encontré una ausencia de las mismas.

Por tanto convertí en uno de los objetivos primordiales el realzar la figura del marinero, otorgándole el lugar de importancia y respeto que se merece.

Rendirle un homenaje a la gente que ha dedicado su vida al mar

Tras una vida llena de sacrificio y entrega a las artes de la pesca, navegación y demás motivos marítimos; a los marineros y a sus familias. No se les ha otorgado el lugar u homenaje merecido.

Por tanto, era de vital importancia para mí, dedicar un espacio a la exaltación de la figura de estas personas que han dedicado su vida al mar, haciéndoles sentir que ocupan un lugar de importancia y relevancia.

Mostrar la valentía y sacrificio de la vida marítima

Para conseguir llevar a cabo este objetivo, fue importante informarme sobre la rutina y características de la vida diaria de la gente del mar.

De esta forma conseguí documentar de forma gráfica la historia y vida diaria, invisible a los ojos de gente que desconozca el oficio de marinero y la vida de la gente que ha dedicado todo su esfuerzo, constancia y valentía a la pesca, el marisqueo y demás.

Contar una historia mediante el uso de la obra gráfica

Enlazando con el anterior punto uno de los objetivos fundamentales es el de una vez conocida la vida e historia y aquello que se quería mostrar, plasmar dichos conocimientos realizando una serie de obras inspiradas en el tema a tratar.

Para realizar esa historia he considerado la utilización de diferentes técnicas pictóricas que incluyen técnicas desde el grabado hasta el dibujo tradicional

Mostrar la belleza de las cosas invisibles

A la vez que la figura del marinero ha sido poco valorada o tratada a lo largo de la historia, también lo han sido ciertos elementos o criaturas del mar.

Hemos asumido su belleza como algo normal, quizá por la rutina de lo cotidiano; esto ha hecho que elementos como: conchas, caracolas, percebes y otros no sean representados o percibidos como dignos de representación. Por tanto establezco como otro de los puntos dentro de los objetivos del trabajo el de realzar la belleza de los elementos anteriormente mencionados.

Combinar y aplicar diferentes técnicas pictóricas: grabado y dibujo

En último lugar, para conseguir elaborar los objetivos. Fue importante establecer este punto para organizar las técnicas pictóricas que creí más convenientes.

Tras analizar dicho punto, decidí utilizar una horquilla de técnicas que oscilaban entre el grabado y el dibujo; la similitud gráfica en mi forma de dibujo y en como utilizo la punta seca para realizar el grabado, hace que el uso de la trama refuerce el mensaje que quería aportar.

METODOLOGÍA

Para cumplir estos objetivos, he realizado una serie de pasos que han resultado de vital interés e importancia a la hora de redactar este trabajo para planificar su organización. Como comienzo, para establecer las premisas a la hora de elaborar este apartado realicé una lista de cuestiones sobre cómo abordar el asunto.

1. Elección del tema ¿Por qué lo he elegido?

En primer lugar a la hora de realizar la elección del tema. Comencé un proceso de introspección personal en el que *analicé mis intereses*, estableciendo por tanto una *jerarquía en el orden de mis prioridades artísticas*.

Una vez analizadas dichas prioridades descarté los temas de menos interés, como el tema de los animales, la ilustración de dibujos animados y etc. Realicé este descarte ya que por encima de todo había *un tema que estaba trabajando con mucho interés y por el que obtenía mucha satisfacción trabajándolo*.

Dicho lo cual, el tema escogido fue *“la figura del mar y los marineros en la historia del arte”*. Elegí este tema por varias razones las cuales cito a continuación:

A. Conocimiento del tema por implicación familiar: El motivo fundamental para realizar este trabajo y por el que lo he elegido es por la implicación tanto personal como familiar que tengo con dicho asunto.

Dicha implicación aparece al entrar en mi vida la persona que actualmente es mi pareja y el padre de mi futuro hijo. *Su profesión es la de marinero*, oficio por el que siente un gran cariño y orgullo.

Él ha sido la persona que me ha mostrado a través de su vivencia y experiencia el mundo del mar y la belleza de su oficio.

Aunque a decir verdad tras la experiencia haciendo este trabajo, parece ser que ha sido algo mutuo ya que él suele decirme que le he enseñado a través de los dibujos y grabados a apreciar lo bonito de su vida diaria.

*Figura 20. Jorge y su padre en embarcación Nvo. Sta. Eugenia Ribadeo – Galicia
(Fotografía por: Mª Teresa Estudillo Ramos)*

B. Interés artístico por lo visual del tema: Otra de las razones por las que escogí este tema, fue por lo atractivo a nivel visual. Se trata de un tema que simplemente por motivos aislados que forman un todo, como la belleza de paisajes marinos, la multitud de elementos para representar y demás, se convierte en un tema digno de atención por su belleza.

C. Inexistencia previa de trabajos artísticos relacionados: Tras realizar una investigación de trabajos previos, concluí que había poca variedad de obras que hicieran alusión a la figura de los marineros en especial, puesto que el mar sí que ha sido tratado en múltiples ocasiones en obras relacionadas con el paisaje, llegando incluso a tener su propio tema “las marinas”.

D. Empatía con los marineros: Debido a que como he mencionado antes el oficio de mi pareja y también de su padre es el de marinero. Esto me hace desarrollar cierto sentimiento de empatía hacia su oficio y hacia ellos, al tenerlo presente de una forma tan cercana. Llegando en ocasiones a poder participar en dicho oficio ayudándoles con las redes.

Dichos puntos reflejados anteriormente destacan como los fundamentales, encontrándose entre otros.

2. Investigación del tema a tratar

Previamente, antes de afrontar el tema, realicé una investigación de cómo el tema había sido tratado a lo largo de la historia del arte. Antecedentes, trabajos realizados previamente, alusiones a la figura de los marineros o narraciones sobre esto. Durante dicha investigación, establecí una línea temporal analizando la evolución del tema a lo largo de la historia de la humanidad.

3. Planificación sobre cómo abordar el tema: "La historia"

Una vez decidido el tema, el siguiente paso fue realizar la planificación de cómo afrontar el tema. Es decir, establecí una planificación sobre qué era lo que quería reflejar a través de mi obra; partiendo como base, parcelar los elementos que quería incluir en la elaboración de la temática de las obras.

Establecí por tanto el realizar una historia mediante ilustraciones por una parte y por otra realizar una selección de elementos marítimos que incluir en mi obra (caracolas, percebes, pulpos...)

4. Elección de la técnica pictórica

Una vez realizados los puntos anteriormente mencionados, estuve considerando que técnicas serían más adecuadas para plasmar las emociones y hechos que quería reflejar en mi obra. Buscando obtener la máxima calidad de imagen y volcar o expresar la mayor expresividad de mi personalidad artística en la obra, decidí utilizar los medios que había trabajado con más frecuencia.

Barajé utilizar técnicas como: acrílico, óleo y lápiz. Pero finalmente me decanté por utilizar técnicas de grabado, concretamente: punta seca sobre metacrilato, para crear las ilustraciones de los motivos marinos.

Sin embargo, en el caso de la historia que quería reflejar mediante ilustraciones decidí utilizar el dibujo mediante el uso de tramas aplicado con rotuladores calibrados o dicho de una forma simple el dibujo mediante bolígrafos de diferente numeración en escala de grises.

5. Elaboración y selección de las obras

Dicha fase comenzó realizando una elección de fotografías en las que inspirarme para realizar la obra final. Las imágenes que sirvieron de referencia fueron tomadas por mí y por mi pareja, evitando de esta manera problemas de autoría. Una vez seleccionadas comencé a realizar las ilustraciones a partir de ellas. Intentando volcar la mayor expresividad y sensibilidad artística en cada una.

A medida que fui realizando la parte de la obra que correspondía a la parte estructurada para ser elaborada con dibujo, se me ocurrió la idea de enfocar este proyecto como un pequeño libro. Así que acompañé con una frase en gallego y castellano por detrás a cada dibujo; las frases fueron improvisadas, sin embargo al empezar a escribirlas compusieron una historia que a su modo tenía un ritmo poético.

En cuanto al proceso de elaboración de la obra que compondría la parte de grabado, el procedimiento a seguir fue, seleccionar las fotografías, invertirlas y colocarlas sobre la matriz (metacrilato) previamente biselada y limada para comenzar a trabajarla. Después de este proceso ya comenzó la fase de producción de la obra en la que realicé una serie de estampas con múltiples procesos y diferentes estampados. Para finalizar realicé un proceso de selección de las estampas que quería colocar como ejemplares

6. Redacción, corrección y maquetación del TFG

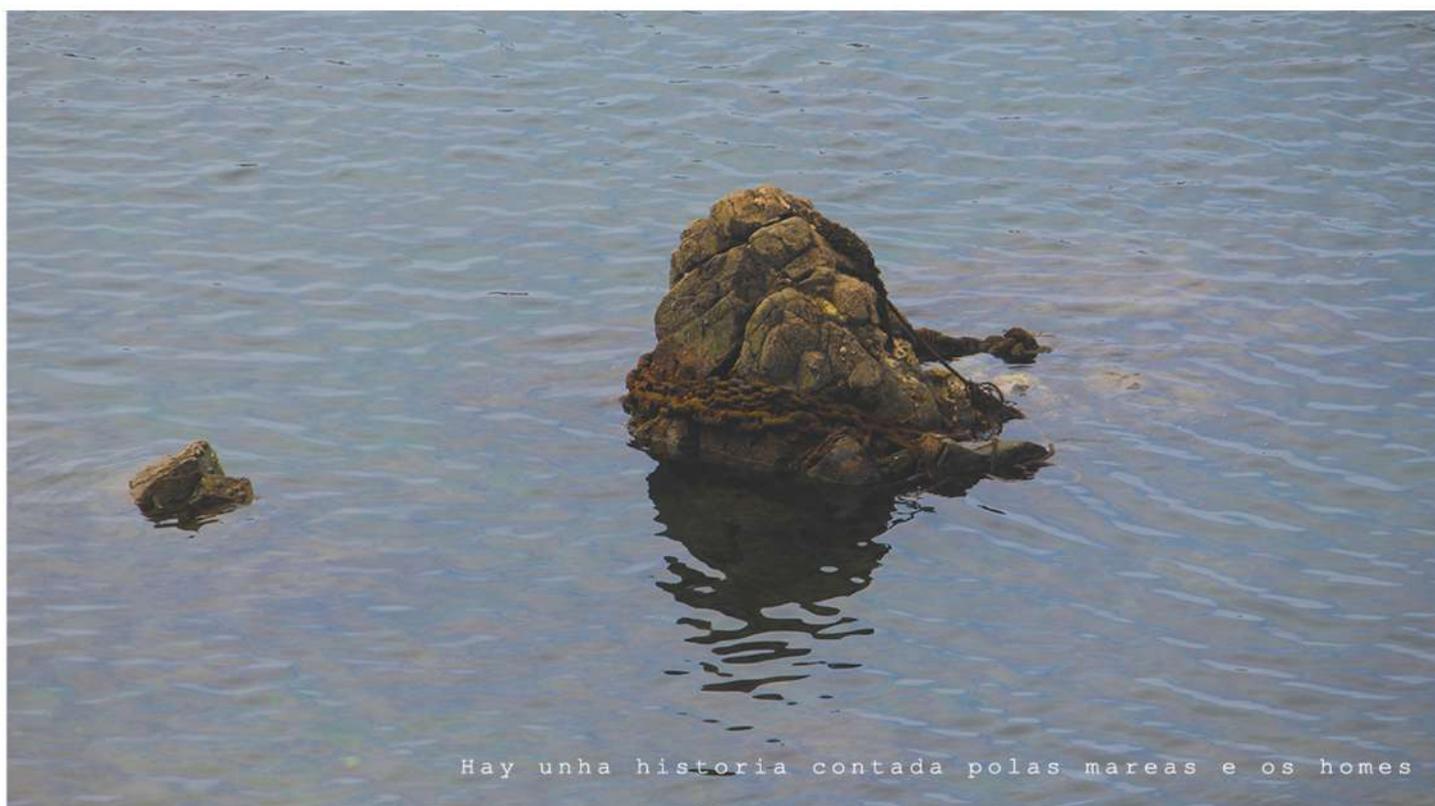
Durante esta fase, que puso fin a la ejecución del Trabajo de Fin de Grado realicé las labores de redacción, es decir con toda la información que había recaudado comenzar a escribir los datos de interés que creía convenientes reflejar en el TFG. Posteriormente tras la redacción, se sometió a una serie de correcciones por parte de mi tutor y tras las correspondientes adaptaciones sobre ellas procedí a la fase final, es decir la maquetación.

Tras dicha fase el TFG fue presentado junto con la correspondiente documentación.

APARTADO ARTÍSTICO

A continuación se refleja el desarrollo artístico del TFG, es decir, el resultado final u obra artística. Esta, será elaborada de la siguiente forma, se mostrará en primer lugar la imagen de la obra, a continuación su descripción técnica o formal y su descripción simbólica.

De esta forma, tras realizar dichas descripciones podremos obtener un análisis de la obra que pueda ser entendida por el espectador para hacer que este, pueda posicionarse en el lugar del artista que elabora dicha obra para comprender su personalidad artística y el mensaje que ha querido transmitir.

*Figura 21. Edición de fotografía. Piedra con cadena Tapia de Casariego Asturias
(Fotografía por: M^aTeresa Estudillo Ramos)*

Fig. 22 – “Tesoros del mar”

Análisis Formal

Año de realización: 2021

Autora: Mª Teresa Estudillo Ramos

Taller de estampación: Taller de grabado 1° Planta Facultad de BBAA Sevilla

Técnica y material de la matriz: Grabado, punta Seca sobre metacrilato

Tipo de papel: Súper Alfa

Medida de la estampa: 36,5 x 37

>> En esta obra podemos observar una composición de 6 planchas de grabado con motivos marinos estampadas sobre un papel súper alfa. De izquierda a derecha, comenzando desde arriba encontramos una concha de vieira con una ligera inclinación lateral hacia la derecha, un percebe en posición vertical con la uña o parte superior hacia la izquierda y a su derecha unas “lámparas” también conocidas como lapas, estas, están dispuestas una más pequeña arriba a la izquierda y una más grande abajo a la derecha. Justo debajo, encontramos una pequeña caracola con la apertura hacia la izquierda y junto a ella cerrando la fila una concha de caracol marino orientado hacia la derecha con la apertura apoyada hacia abajo. Para finalizar la composición en la fila inferior encontramos un “corno” o caracola terminado en punto orientado hacia a la derecha con su apertura hacia arriba <<

Análisis Simbólico

Tras esta obra existe un mensaje más allá de la belleza representada. “Tesoros del mar” tiene como trasfondo exaltar la belleza oculta dentro de lo cotidiano, de aquello que pasa desapercibido ante una mirada general en nuestra vida diaria. ¿Cuántos tesoros podríamos percibir si realmente abriésemos los ojos viendo aquello que nos rodea? Este concepto se representa mediante el detalle de la trama que aporta sensibilidad a la obra reforzando su mensaje.

Fig.23 – “Notas ocultas en las piedras”

Análisis Formal

Año de realización: 2021

Autora: Mª Teresa Estudillo Ramos

Taller de estampación: Taller de grabado 1º Planta Facultad de BBAA Sevilla

Técnica y material de la matriz: Grabado, punta Seca sobre metacrilato

Tipo de papel: Súper Alfa

Medida de la estampa: 38,5 x 56

.
>> En este grabado podemos observar por orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo la siguiente composición: en primer lugar encontramos una pareja de percebes en la primera fila a la izquierda inclinados hacia la izquierda y unidos por su base, justo a continuación en la derecha observamos una “piña” o agrupación de percebes abiertos en disposición de abanico unidos por su base. Continuando con el análisis de la composición en la fila inferior encontramos en la parte izquierda inferior otra piña de percebes los cuales están desnivelados entre sí para romper un poco la composición y justo a su derecha la última pieza de la composición la forma una piña de percebes orientada hacia la izquierda con un tamaño un poco más reducido en comparación al resto de elementos, estando esta también unida por su base. <<

Análisis Simbólico

El mensaje oculto tras esta obra, pretende simbolizar una belleza oculta en el peligro. Esto se representa mediante el elemento percebe, conocido por ser una de “las materias primas” más costosas del mar, ¿pero quién habla del coste humano? A menudo nos preocupamos en exceso por lo “que queremos”, sin pararnos a pensar que detrás de cada alimento o elemento de nuestra vida existe un factor humano. “Notas ocultas en las piedras” representa como esa materia prima se convierte en un tesoro en manos de los percebeiros que se juegan cada día su mayor tesoro (la vida) para obtener su sustento.

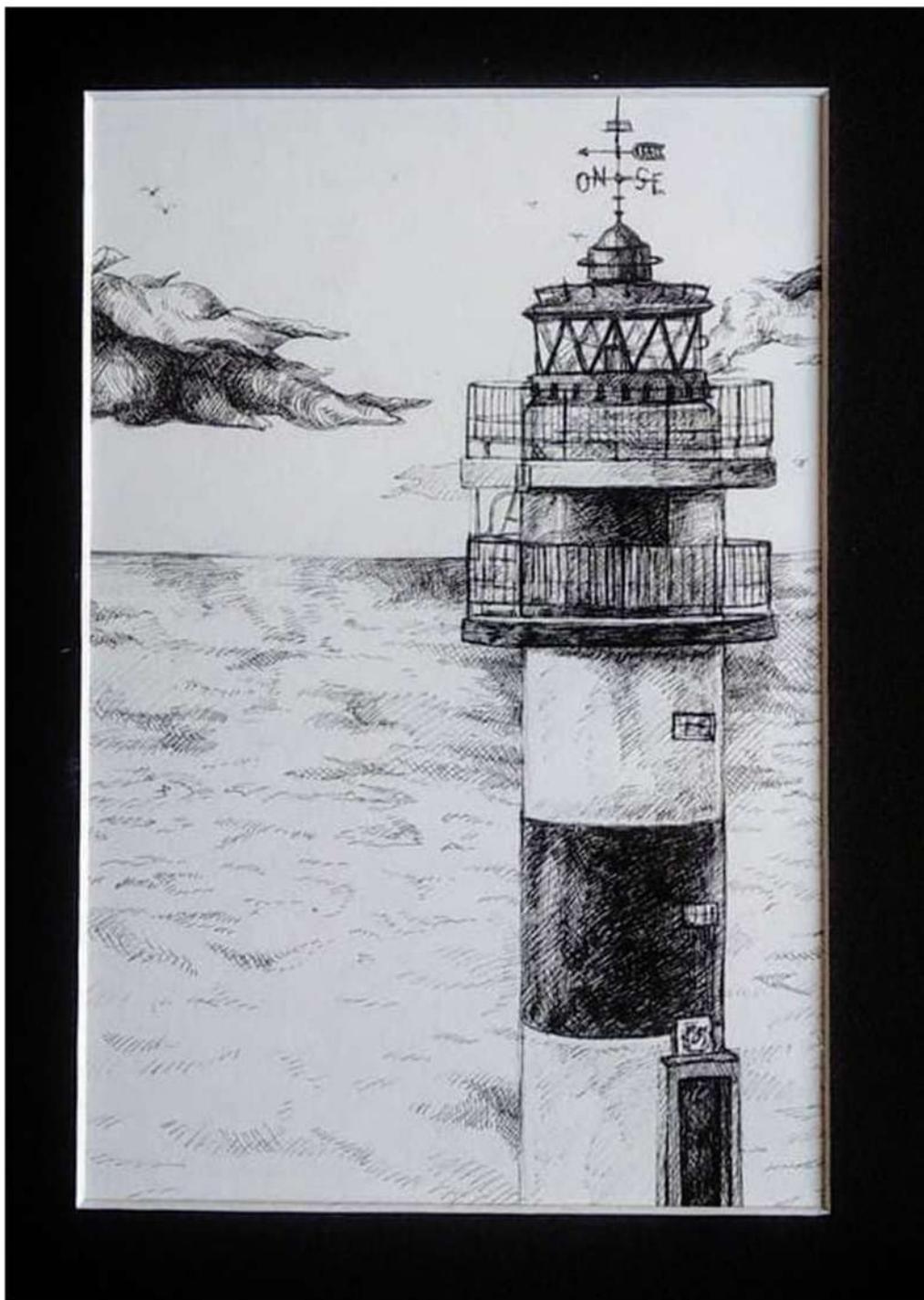

Fig.24 – “Tú me guías en la sombra”

Análisis Formal

Año de realización: 2021

Autora: Mª Teresa Estudillo Ramos

Técnica: Dibujo mediante tramas

Tipo de papel: Basic

Medidas: Tamaño a5 148 × 210 mm

.
>> Describiendo la representación visual del dibujo, encontramos que es un formato vertical. En esta obra, vemos en la parte derecha un faro de dos tonalidades que ocupa dicho lateral. El faro está coronado por una veleta con los puntos cardinales y bajo esta la cristalera de la luz guía y a continuación en su plano inferior las barandillas en las que el farero actúa. Tras dicho faro, que actúa como elemento principal se muestra el mar, formado por pequeñas tramas que representan las corrientes hasta la línea de horizonte que separa el cielo del mar; habiendo en dicho cielo en su parte izquierda una nube de mayor tamaño con varias aves sin detalle sobre ella; en último lugar en la derecha tras el faro una un poco más pequeña, oculta en parte tras el <<

Análisis Simbólico

“Tú me guías en la sombra” representa mediante uno de los elementos más característicos del panorama marítimo, como ese faro ejerce de luz guía para el marinero. Teniendo por tanto como trasfondo la evocación de un sentimiento de protección y orientación en la vida diaria del marinero, siendo la intención de la representación mostrada en el formato, reconfortar con esa figura del hogar o la vuelta a casa.

Fig.25 – “Bola de volanta”

Análisis Formal

Año de realización: 2021

Autora: Mª Teresa Estudillo Ramos

Técnica: Dibujo mediante tramas

Tipo de papel: Basic

Medidas: Tamaño a5 148 × 210 mm

.
>> Realizando una descripción de lo previamente representado en la obra gráfica. Encontramos una composición vertical, en la que se muestra una bola de volanta (antigua bolla de cristal, cuyo amarre consistía en una serie de nudos realizados con cuerda); la bola se encuentra flotando en el océano, con solo la parte superior de la bola fuera del agua, mientras que la otra mitad permanece bajo la superficie, dejando ver la cuerda que lo sujeta bajo las olas, siendo simbolizadas estas, como espirales.

La bola presenta detalles de gotas de agua que resbalan sobre su superficie y tras la bolla encontramos un cielo prácticamente despejado, solo ciertos detalles como un par de nubes esbozadas sobre la bola de volanta y varias señales de aves marcan la diferencia <<

Análisis Simbólico

“Bola de volanta” simboliza uno de los elementos más tradicionales dentro de la vida de mar, puesto que estas, fueron el primer prototipo de bolla que surgió. Se utiliza este elemento en la representación, por el simbolismo de la fragilidad del cristal que a la vez tiene la suficiente fuerza para soportar los vaivenes del mar. Esta obra representa la dualidad dentro de la realidad de la vida de aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida al mar, simbolizando de este modo la valentía y fuerza que demuestran en su oficio a diario, a pesar de la fragilidad de lo corpóreo expuesto a los riesgos que experimentan.

Fig.26 – “Herramienta de mi fuerza, tesoro de mi haber”

Análisis Formal

Año de realización: 2021

Autora: Mª Teresa Estudillo Ramos

Técnica: Dibujo mediante tramas

Tipo de papel: Basic

Medidas: Tamaño a5 148 × 210 mm

.
>> En esta composición cuyo formato es vertical, se muestra una bolsa de almacenamiento de percebes que ocupa la parte inferior, la cual se encuentra repleta de percebes. Tras ella encontramos una roca que ocupa el lado derecho de la composición, sobre la cual se encuentran apoyadas un par de “cabadoiras” en cruz (herramienta mediante la cual se extrae el percebe de la piedra). En el comienzo de la piedra, sobre el aro de la bolsa del percebe, se muestra la línea que separa el cielo del mar y encima de ella encontramos un cielo casi despejado en el que solo la presencia de unas pequeñas nubes blancas rompe la composición. <<

Análisis Simbólico

“Herramienta de mi fuerza, tesoro de mi haber” simboliza aquello que supone el tesoro o sustento para los percebeiros y como estos, valoran y respetan la materia prima que les ayuda a sobrevivir. La aparición de las “cabadoiras” como parte de la obra, representa la herramienta o fuerza de la que se valen los percebeiros para obtener los percebes, y la roca simboliza la serenidad y el aplomo que deben mantener estos hombres y mujeres del mar mientras realizan su trabajo para poder pararse a ver la serenidad simbolizada por el cielo en calma.

Fig.27 – “La promesa del oficio”

Análisis Formal

Año de realización: 2021

Autora: Mª Teresa Estudillo Ramos

Técnica: Dibujo mediante tramas

Tipo de papel: Basic

Medidas: Tamaño a5 148 × 210 mm

.
>> Encontramos en esta ocasión una composición horizontal en la que se muestra a un percebeiro de codos hasta rodilla, equipado con su neopreno con las manos descubiertas. El percebeiro se encuentra desanudando su cesta de almacenamiento colocada en el lado izquierdo de la composición y derecho de su cadera. El neopreno presenta dos tonos uno más claro y un negro intenso y en su mano izquierda se muestra una alianza. <<

Análisis Simbólico

“La promesa del oficio” representa mediante la figura de un percebeiro como este, al retirar su bolsa de almacenamiento, deja de lado el oficio para separar su vida laboral de la personal y centrarse en su familia y la promesa de un futuro, que se encuentra simbolizada por la alianza posicionada en la mano izquierda del percebeiro. Dicha alianza lleva un mensaje oculto de fidelidad y cariño por su familia y como este le ayuda a sobrevivir día a día.

CONCLUSIONES

Después de la ejecución y elaboración del TFG; es el momento de analizar el trabajo previamente realizado.

En primer lugar para realizar las conclusiones, cabe destacar los puntos anteriormente reflejados en el apartado de objetivos; de esta forma se hará una observación sobre si cada punto se ha llevado a cabo correctamente cumpliendo dichos objetivos previos.

Objetivo 1 – Realzar la figura del marinero en la historia del arte

Tras realizar el estudio de la aparición de la figura del marinero como elemento pictórico; este punto ha sido llevado a cabo con éxito, puesto que se ha analizado para documentar el trabajo previamente existente a lo largo de la historia del arte. De este objetivo, obtenemos como conclusión que dicho punto ha sido efectuado, al analizar la aparición y evolución de sus representaciones

Objetivo 2 – Rendir un homenaje a la gente que ha dedicado su vida al mar

Una vez efectuadas las obras que pretendía elaborar, podemos decir que el homenaje que pretendía llevar a cabo se ha ejecutado de forma positiva al ver las reacciones de los propios marineros tras ver las ilustraciones y grabados.

Objetivo 3 – Mostrar la valentía y sacrificio de la vida marítima

Dicho objetivo ha sido llevado a cabo utilizando las fotografías tomadas por mí y por mi pareja como referencia para elaborar las ilustraciones. Se muestran en dichas imágenes finales/obras momentos de tensión de la propia vida marítima, incluyendo reflejos del sacrificio elaborado por los marineros y sus familias.

Por tanto podríamos concluir que este punto ha sido reflejado y efectuado, como era el objetivo.

Objetivos 4 y 6 – Contar una historia mediante el uso de la obra gráfica y combinar y aplicar diferentes técnicas pictóricas: grabado y dibujo

Tras plantear este punto como objetivo y encontrar la forma de abordar con la técnica pictórica que parecía la más adecuada, se llevó a cabo dicho objetivo utilizando técnicas de grabado y dibujo.

Objetivo 5 – Mostrar la belleza de las cosas invisibles

Este objetivo se consiguió exaltando la belleza de elementos marinos como pueden ser las caracolas, conchas y demás. Concluyendo pues, que se realizó correctamente al utilizar dichos focos de interés que querían ser el centro de atención del trabajo.

Conclusión a nivel personal y artístico

Realizar este trabajo ha supuesto una gran satisfacción personal para mí, puesto que me ha aportado bastante felicidad al conseguir rendir el homenaje que quería rendir a la figura de los marineros, con una especial mención a mi pareja y a su familia, los cuales han dedicado gran parte de su vida al mar.

En cuanto a nivel técnico y de elaboración, las conclusiones reseñables que podríamos aportar en cuanto a este apartado es que gracias a las labores de orientación de mi tutor he conseguido llevar a cabo un trabajo realmente más completo y mejor redactado de lo que en primera instancia pensé que podría conseguir.

Consiguiendo de esta forma tratar todos los puntos que quería incluir en el TFG, lo cual hizo que el trabajo se enriqueciese en gran medida y por su proceso de elaboración me aportase nuevos conocimientos prácticos y teóricos que podrían servir de base a la hora de realizar nuevos proyectos.

Tras llevar a cabo una investigación que ha hecho que mis conocimientos tanto históricos como artísticos crezcan en gran medida, me gustaría concluir este TFG con una reflexión.

¿Cuánta belleza oculta en lo cotidiano, nos queda por descubrir en la vida? En un mundo cada día más deshumanizado, donde no nos paramos a ver lo que nos rodea, pasamos por alto innumerables detalles que probablemente si los examinásemos supondrían para nosotros una inspiración.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría hacer una especial mención a todas aquellas personas que de una forma u otra han contribuido a mi enriquecimiento artístico y personal durante la carrera, como mis compañeros y el personal docente.

En primer lugar me gustaría agradecer a mis padres su apoyo, cariño, dedicación y esfuerzo durante todos estos años, sin el cual no habría podido llegar a donde estoy.

Por otra parte me gustaría hacer una especial mención y agradecimiento a Francisco Cortés Somé y agradecerle de esta forma su dedicación y paciencia, gracias a la cual he podido concluir este TFG con éxito; así como a Guillermo Martínez Salazar, el cual ha sido en gran medida mi mentor a lo largo de toda la carrera junto a Juan Miñarro, al cual también le agradezco su ayuda y apoyo incondicional.

Y en último lugar dedico este trabajo a mi pareja y a su familia, pues sin ellos no habría encontrado la inspiración para realizar estas obras.

Fig.28 - Jorge y su padre en la marea, al percebe
(Fotografía: M^aTeresa Estudillo Ramos)

BIBLIOGRAFÍA

<https://bellasartes.us.es/profesorado/martinez-salazar-guillermo>
<https://guillermo-martinez.blogspot.com/>
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=11011
<https://bellasartes.us.es/profesorado/martinez-salazar-guillermo>
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Mi%C3%B1arro_L%C3%B3pez
https://sevilla.abc.es/pasionensevilla/noticias-semana-santa-sevilla/sevi-juan-pablo-s egundo-monumento-sevilla-cajasol-201106211105_noticia.html
<https://www.verpueblos.com/andalucia/sevilla/sevilla/foto/946356/>
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/goya.htm>
<https://psicologiyamente.com/cultura/poemas-mar>
<https://poemario.com/mar-2/>
<https://ciudadseva.com/texto/el-mar-triste/>
https://www.primevideo.com/detail/0K64KKHNRGLTV3JXT2RI3BCBG7/ref=atv_hm_ho m_c_t451JV_brws_12_1
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/neruda.htm>
https://es.wikipedia.org/wiki/Veinte_mil_leguas_de_viaje_submarino
<http://losviajesdeverne-julioverne.blogspot.com/p/descripcion-de-personajes.html>
<https://www.culturagenial.com/es/novela-moby-dick-de-herman-melville/>
<https://egiptologia.com/sobek-dios-cocodrilo/>
<https://www.fundacionaquae.org/el-agua-principio-de-todas-las-cosas-que-existen-ta les-de-mileto/>
<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sobre-el-agua-cultos-y-ritos-acuaticos-78 4051/html/>
<https://xabiaaldia.com/el-museo-sorolla-de-madrid-expone-mas-de-250-pequenas-ob ras-donde-se-muestra-al-pintor-mas-intimo-y-profundo/>
<https://huelvabuenasnoticias.com/2016/05/31/la-pesca-o-ayamonte-y-la-pesca-del-at un-un-clasico-inconfundible-de-joaquin-sorolla/>
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sorolla.htm>
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/monet.htm>
<https://redhistoria.com/caracteristicas-del-arte-grecorromano/>
<https://www.imperivm.org/equivalencias-entre-los-dioses-griegos-y-los-romanos/>
<https://encicloarte.com/arte-romano/>
http://amigosdelantiguoegipto.com/?page_id=8864 (identificar imagen y cronología)
<https://www.audioguiaroma.com/fontana-trevi.php>
<https://www.conociendoitalia.com/fontana-di-trevi-la-fuente-ms-hermosa-del-mundo /#:~:text=La%20Fontana%20de%20Trevi%20nos,simboliza%20la%20mar%20en%20cal ma.>
<https://www.youtube.com/watch?v=ucO6YAJYL2M>
<https://www.youtube.com/channel/UCz2rTQ1ENqOoKdUCBTjxIsQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=jDPtOAnPRiU>
https://www.youtube.com/watch?v=1r_AgclxYVU