

LA GRAFÍA DEL ARTISTA

RECURSOS EN LA CREACIÓN NARATIVA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

FACULTAD DE BELLAS ARTES- UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2018/2019

POR: MARÍA DAVINIA MORALES GÁLVEZ

**TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA**

CURSO
2018/2019

TÍTULO:
La grafía del artista. Recursos en la creación narrativa.

AUTOR:
María Davinia Morales Gálvez

TUTOR:
Jaime Gil Arévalo

Vº. Bº. DEL TUTOR:

Fdo. _____

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN - 5

ANÁLISIS HISTÓRICO - 7

Prehistoria - 8

Arte antiguo - 9

Arte Medieval - 10

Edad moderna - 11

XIX - 12

ANTECEDENTES - 13

CONSECUENTES - 18

INSERCIÓN LABORAL - 21

CONCLUSIONES - 25

LISTADO DE IMÁGENES - 26

BIBLIOGRAFÍA. - 28

INTRODUCCIÓN

Comenzar hablando de arte o qué puede significar para una u otra persona, no creo que encaje con este proyecto. Así que ¿por qué no hablar de la emoción? Ese sentimiento de efusividad, de éxtasis interno que te lleva por un pasaje de estrellas hasta lo más interno de tu ser. Esta exaltación corporal provocada por los mayores disfrutes. La emoción tiene un carácter eminentemente funcional, nos permite hacer frente a las exigencias y desafíos que una situación nos plantea. Fomentan también el progreso positivo o negativo a la hora de lograr nuestras metas. Al hablar de emociones, del progreso personal, doy inicio de la forma más mágica al tema del que vamos a tratar durante estas páginas. Una cuestión que no es tan solo una referencia práctica y analítica, es una sensación de superación para el artista. Doy la posibilidad de crear, de que nuestra mente nos sirva a nosotros como pajes reales a nuestra merced y podamos hacer uso de ella plasmando todo lo que recoge. Estoy hablando de la creatividad que está en cada uno de nosotros, oculta en un rincón de nuestro cerebro esperando para salir. Hablaré sobre arte, sobre que recursos utilizaban para plasmar esas ideas los grandes artistas, sobre la necesidad del ser humano de transmitir historias durante décadas, sobre el placer y el conocimiento que debe adquirir un estudiante, hablaremos de la memoria y de cómo es un elemento esencial en un artista. En definitiva, hablaremos de cosas emocionantes, pero de una forma inductiva, nada de generalizar hasta el final. Caminaremos por la vía del tiempo, apreciando como fué progresando este deseo de contar historias, iremos acumulando poco a poco la información hasta llegar a un buen resultado final.

Pero antes de comenzar quiero destacar las percepciones externas que se tienen hacia los artistas, ya que en muchas ocasiones pueden ver algo que nosotros damos por hecho o hemos olvidado. Por todo ello

que mejor persona que Rafael Alberti, un gran artista en su ámbito, nos muestre, con gran esmero y singularidad, su percepción de la pintura:

A la pintura

A ti, lino en el campo. A ti, extendida
superficie, a los ojos, en espera.

A ti, imaginación, helor u hoguera,
diseño fiel o llama desceñida.

A ti, línea impensada o concebida.

A ti, pincel heroico, roca o cera,
obediente al estilo o la manera,
dócil a la medida o desmedida.

A ti, forma; color, sonoro empeño
porque la vida ya volumen hable,
sombra entre luz, luz entre sol, oscura.

A ti, fingida realidad del sueño.

A ti, materia plástica palpable.

A ti, mano, pintor de la Pintura.

(Alberti, 2004, p.8)

ANÁLISIS HISTÓRICO

La mejor forma de empezar a conocerse a uno mismo es emprender el camino desde el inicio, una base sólida que permita levantar el rascacielos eterno de nuestro conocimiento. Para comenzar debiéramos plantearnos una pregunta: ¿por qué el ser humano siente la necesidad de contar historias? Si bien desde los inicios, en la prehistoria, ya se percibía ese menester, aunque trataremos este tema más adelante, es preciso destacar la forma en que Miguel de Cervantes presentó a la literatura de ficción, exhibiéndola como una forma de enseñar deleitando. Pero el ser humano tiene un gran deseo de oír estas historias, como ocurrió con Sherezade, que narro mil y una historias para apartar al sultán de la idea de su decapitación. La mujer no solo logró escapar de su muerte, sino que liberó al monarca de esa sangre asesina simplemente por instruirlo. Pero volvamos al aspecto que más nos interesa, cómo la pintura ha logrado narrarnos desde el inicio. Para ello atravesaremos rápidamente la línea del tiempo, que nos mostrará la importancia de la pintura a la hora de expresar, ya que no solo nos comunica a través de su lenguaje, también nos muestra su esencia, su color y su intensidad, presentando una imagen estática que nos atrae a su interior viviendo estas historias en primera persona. Y que mejor forma de comenzar que con unos versos que Don Ángel Silva Cernuda dedicó al pintor José Cruz Herrera¹:

«Pintas como un semidiós
que se recrea y se encalma
dando vida y dando alma
a lo que de ti salió»
(Riquelme, 1987, p.51)

---

¹ Pintor español más condecorado del siglo XX, cuya obra se centra en la creación de escenas costumbristas y de retrato.

PREHISTORIA

El arte apareció con el *Homo sapiens*², cuando el cerebro humano alcanzó sus dimensiones plenas. Desde el comienzo el arte es un medio de expresión de la vida interior del hombre, siendo indiferente el impulso básico del que proceda. El Paleolítico estuvo marcado por los grandes contrastes de la naturaleza, largas

Figura 1. Pinturas rupestres, arte levantino. Cova dels Cavalls de Valltorta. Castellón- Castelló

épocas glaciares en las que la vegetación escaseaba y todo lo contrario en las etapas post glaciares. Las representaciones pictóricas se constituían principalmente por animales o manos, pero no dejaban perder esa función de narratividad. El hombre es una criatura inferior, del alimento animal procede la vida y son necesarios para la supervivencia del hombre. En las manifestaciones artísticas de origen mesolítico, que ocurrieron posteriormente, sobresale por su originalidad el llamado "Arte rupestre levantino". Se trata de representaciones esquemáticas donde se advierte una pérdida progresiva del naturalismo del Paleolítico: las cabezas ovoides, tórax triangulares con ausencia de abdomen y extremidades reducidas a simples trazos con detalle de la musculatura. Como importantes novedades, el arte levantino nos aporta la disposición de las figuras en escenas y el movimiento "dinámico". Ya no sólo se representaban animales, empezaba a existir un gran interés por la representación de

---

² Así se coteja en los yacimientos arqueológicos donde aparecen objetos finamente decorados y con sentido simbólico.

escenas de la vida. Las pinturas al azar de animales ya no eran suficientes para expresar lo que se sentía.

ARTE ANTIGUO

La pintura egipcia está considerada más que como pintura, como una escritura. Los egipcios se centraban en la narración de escenas de dioses y de la vida cotidiana. Fueron unos grandes precursores de la imagen como narrativa lineal ya que sus principales cometidos en sus obras eran de tipo informativo. La utilización de la perspectiva aportaba una mayor descripción del personaje u objeto que se deseaba plasmar. Además, este tipo de composiciones dejaban una sensación al espectador de amplitud naturalidad y movimiento.

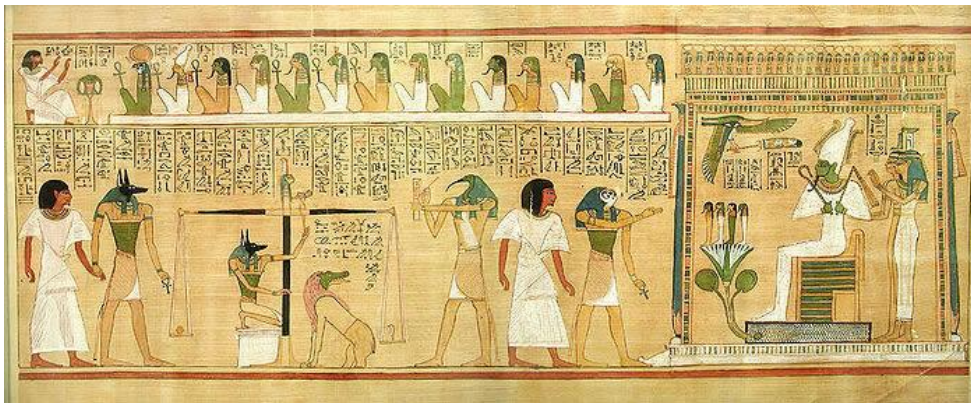

Figura 2. Arte egipcio. Fragmento del libro de los muertos. Pintura sobre papiro.

En Grecia también existía un tipo de representación mural semejante a la egipcia, pero mucho más naturalista. Representaban escenas de dioses y mitologías al fresco, pero por desgracia la gran mayoría de obras que se crearon en este periodo solo nos han llegado a nuestros días a través de escrituras y algunos restos. También destacaron el uso de la pintura sobre tabla a la hora de formar composiciones.

Roma siguió la misma línea de Grecia. Se dedicaron a la decoración ornamental de sus templos, realizando frescos no tan narrativos, con

motivos paisajísticos y de bodegones que cumplían la principal función de disimular los materiales austeros con los que se realizaban algunas estancias.

ARTE MEDIEVAL

Durante este periodo la iglesia alcanza mayor prestigio y poder, provocando una necesidad de templos más grandes y majestuosos, y con ello, un mayor número de obras caracterizadas por rendir culto u ofrenda a Dios.

Figura 3. Arte Románico. "Pantocrátor y apóstoles". Anónimo español

En la época románica predomina el dibujo y el contorno de las siluetas. La utilización de colores planos unidos a la carencia de profundidad solo provocaba la ausencia de volumen en las figuras. Aunque empezaremos a destacar la expresividad de los personajes debido al gran tamaño en que se realizaban algunas obras. Posteriormente en el gótico se sustituirán los muros por grandes vitrales, perdiendo en gran medida la pintura mural en este periodo y cobrando mayor protagonismo a las miniaturas y la pintura sobre tabla. Los temas seguirán siendo religiosos,

Figura 4. Arte Gótico. Retablo de la Virgen de Montserrat, catedral de Acqui Terme. (Bartolomé Bermejo, ca. 1485)

pero veremos más interés en el detalle, logrando ser una pintura más descriptiva de lo que habíamos estado viendo anteriormente. Se valorarán tanto la naturaleza relacionada a dios como la luz, pudiendo encontrar numerosas obras en fondos dorados. **E**

EDAD MODERNA

Al hablar del arte en la Edad Moderna nos referimos a un periodo con enormes cambios filosóficos y políticos que se reflejan en el arte renacentista y barroco. Los artistas abandonan el anonimato medieval y buscan amparo en los grandes mecenas. En el renacimiento se buscará la belleza y en el barroco el naturalismo, intentando

Figura 5. Arte Renacentista. "La escuela de Atenas" (Rafael, ca. 1512)

abandonar la falta de volumen y perspectiva presente durante el periodo medieval. Con la Edad Moderna las composiciones se llenarán de simetrías y proporciones. Destacará la perspectiva desde un punto de fuga central y un tratado de la piel y las telas mucho más volumétrico.

Figura 6. Arte Barroco. "Los tres muchachos" (Murillo, ca. 1670)

En cuanto a la temática narrativa de este periodo se retomarán los principios clásicos, sin renunciar a los temas religiosos, pero sustituyendo la omnipresencia medieval por la afirmación del hombre y el mundo. La pintura abarcará las representaciones de Cristo, Santos y Vírgenes, así como la mitología y el retrato. Se empezará a mostrar un gran interés hacia el cuerpo humano, especialmente el desnudo, ampliándose en este tiempo el estudio de la anatomía. Finalmente encontraremos el uso de los espacios arquitectónicos con mayor frecuencia, con el fin de lograr una mayor sensación de ambiente.

En cuanto a los soportes se mantendrá la pintura sobre tabla, pero aparece la pintura al óleo que aportará mayor riqueza y flexibilidad a las obras.

XIX

Aquí el arte volverá sobre sus pasos y apreciará la edad media como aquella época oscura, y comenzará a dejar que los sentimientos de los artistas, sus preocupaciones, sus dudas, se plasmen en sus obras.

Se abrirá camino a las vanguardias, será una época de experimento, cambiando la concepción del arte. Nos encontramos con el Neoclasicismo, que, a pesar de tener mucha influencia clásica, será un desarrollo de normas que ayudarán a que, más adelante, otros pintores puedan romperlas. Tras este academicismo

aparecerá el romanticismo, aportando sentimientos cotidianos que reflejan el dolor y la fealdad, demostrando que esto también es digno de ser representado. Los paisajes pasarán a ser elementos principales y con mayor peso expresando sentimientos.

El realismo y lo cotidiano, representarán la realidad en la que se vive. A partir de aquí aparecerá el impresionismo, dotando a los pintores de mayor percepción y sensación, creando cuadros efímeros.

Figura 7. Impresionismo. "Lluvia, vapor y velocidad" (Turner, ca. 1844)

Figura 8. Romanticismo. "El caminante sobre el mar de nubes" (Friedrich, ca. 1818)

ANTECEDENTES

En este apartado hablaremos sobre los distintos recursos visuales y prácticos que llevaban a cabo los artistas del pasado con el fin de lograr la narratividad, comprensión y expectación en sus cuadros. Además, podremos apreciar las grandes diferencias entre las grafías de los artistas a la hora de hacer funcionar estos métodos en su obra.

Figura 9. Boceto (Murillo)

Figura 10. Boceto. (Goya)

Figura 11. Boceto. (Fortuny)

Para comenzar hablemos del boceto. Práctica utilizada desde los inicios de la pintura para elaborar las ideas previas a la realización de una obra definitiva. Pero trataremos el boceto de forma eficaz. La elaboración de estudios y bocetos fomenta la retentiva previa en la realización de una obra. No solo hablamos de la utilización de éstos como futuro ejemplar definitivo, si no como herramienta para cultivar nuestra mente y poder realizar obras sin referentes físicos. Como podemos apreciar en las figuras 9, 10 y 11 vemos la gran diferencia de estudios realizados.

La principal función del boceto es hacernos un esquema mental de las estructuras, proporciones, luces y sombras que más nos interesan para aplicarlas posteriormente en nuestra obra.

Figura 12. "Santo Tomás de Villanueva dando limosna"
(Murillo, ca. 1682)

A la hora de crear narratividad debemos tener en cuenta ciertos recursos que se han ido utilizando a lo largo del tiempo.

Estos procedimientos ayudan a la composición visual y atractiva de la obra. Comencemos con la utilización de distintas escenas dentro de una misma obra. Estas juegan con el punto focal intenso al que queremos que se fije el espectador, para ello debemos situar estas composiciones a distintas profundidades, tamaños y aspectos lumínicos. Todo esto nos conducirá hasta el punto en el que, realmente el artista, ha querido llevarnos desde el

inicio. Si apreciamos con detenimiento la figura 12, podremos observar una escena en penumbra de una mujer con su hijo, así como distintas escenas en el interior que interactúan con el punto focal de luz.

Para lograr profundidad siempre fue un buen aliado el conocimiento de la perspectiva. Muchos artistas han utilizado este recurso para intentar dar mayor interés y realismo a sus creaciones. Tanto Valdés Leal como Fortuny, tenían grandes destrezas a la hora de simular espacios donde dejar interactuar a sus personajes. Si prestamos

atención a las siguientes imágenes podremos contemplar la exactitud con la que estos maestros utilizaban la arquitectura. Fortuny utiliza la usa como propia composición en su obra, a diferencia de Valdés Leal que lo emplea como herramienta para simular la auténtica realidad , exacta e inamovible.

Figura 13. "El café de las golondrinas" (Fortuny, ca. 1868)

Figura 14. "El triunfo de la santa cruz" (Valdés Leal, ca. 1685)

Otro paso para mejorar la narratividad de nuestras obras es el trabajo de la personalidad, no la nuestra, la de nuestros personajes. Saber y conocer las distintas expresiones a las que puede llegar un rostro son esenciales a la hora de trabajar la expresividad visual. No solo debemos tener en cuenta los elementos gestuales, también habrá que mostrarle gran importancia a saber diferenciar con nuestra pintura, las distintas etapas de la vida, como podemos apreciar en la siguiente figura.

Figura 15. "Los músicos" (Cruz Herrera, ca. Siglo XX)

A la hora de recrear ambientes, es muy necesario ser tremendamente observadores, ya que la luz incidirá de una forma u otra dependiendo de muchos factores. Aquí entramos en un espectro tan amplio de posibilidades que son imposibles de describir todas. La importancia lumínica es tanta, que gracias a ella podemos lograr escenas como las de la Figura 12 o como esta que veremos a continuación. Vermeer es considerado uno de los grandes maestros de la luz, su uso de las atmosferas

Figura 16. “Una dama escribe una carta con su sirvienta” (Vermeer, ca. 1671)

lumínicas es exquisito, provocando escenas de costumbrismo holandés en primera persona. Al igual que la luz, la sombra será también parte fundamental para ensamblar nuestro juego de luces.

La iconografía, en épocas anteriores, suponía la base de toda obra que fuera narrativa. El uso de distintas referencias visuales que ayudaran u ocultaran información dentro de una obra, es de los recursos más utilizados. Valdés Leal hace usos de innumerables simbologías en sus obras “In ictu oculi” y “Finis gloriae mundi” como la llama de la vela apagada por una canina, así como el globo terráqueo bajo sus pies.

Por último, apreciaremos este claro ejemplo de un conjunto de obras que narran y transmiten, contando una única historia. Estamos hablando de los llamados “jeroglíficos de la muerte” que se encuentran en el Hospital de la Caridad de Sevilla. Estos fueron

creados por Valdés Leal, por encargo de Miguel de Mañara³, con la idea de representar la fugacidad de la vida. Estos formarán parte de los llamados “jeroglíficos de la caridad” elaborados por Murillo.

Figura 17. “In ictu oculi” (Valdés leal, ca. 1690)

Figura 18. “Finis gloriae mundi” (Valdés Leal, ca.1672)

---

³ Fue gran impulsor de la Santa caridad en Sevilla. Se le conoce por la leyenda que le está arraigada. Sus restos yacen a la entrada de la capilla principal del hospital con el fin de que cada persona pise su lápida, según el mismo lo estableció.

CONSECUENTES EN LA ACTUALIDAD

Hemos llegado al apartado en el que nos toca analizarnos a nosotros mismos, ver cuánto hemos perdido y ganado. No hace falta parar el mundo para ver nuestra realidad actual, simplemente debemos inmovilizarnos por un instante, sentados en una cómoda butaca al ser posible, y recapitular toda la información recogida en el palacio mental de la mente humana. Exigirnos una crítica constructiva que abra de par en par la cortina que oculta la realidad. Es muy importante saber la tesitura en la que emplazamos el conocimiento. ¿Somos cercanos al arte?, ¿me considero artista?, ¿soy contemporáneo?, ¿siento cómo el arte clásico inunda mis venas?, ¿me presento como una pilastra central?, ¿Tengo la mente abierta a la información? Éstas son solo un exiguo de las numerosas preguntas que debiéramos elaborar y resolver con total sinceridad en el lugar más recóndito del cerebro. Si por el contrario no estamos seguros de lo que realmente sentimos o identificamos, le invito, no, le exijo, que cierre este trabajo que recoge mis más sinceras opiniones y vaya a inundarse de historia, belleza, romance, ilusión, desesperación y melancolía, de todo lo que el arte refleja en si mismo y pueda mostrarle; y vuelva con sus propias conclusiones. Todo esto es necesario ya que no pretendo ni deseo instaurar en la mente de nadie mis criterios, solo ansío que mi crítica le sea de utilidad.

No solo analizaremos cómo el arte se ha simplificado con el paso de los años, sino también de cómo ha afectado al artista en cuanto a recursos creativos se refiere. Hablaremos de la fotografía como muerte del estudiante, de la pérdida de emoción y el disfrute de narrar, del miedo al fracaso, del deceso de la soldadura y la falta de trabajo y esfuerzo. Estas son solo los principales temas que constituyen el patrón de nuestra época. Un ciclo en el que la formación se ignora por parte del artista y se quita valor a la necesidad artística

de avanzar en conocimientos. Hablamos del impulso artístico actual de postergar los cimientos que han construido la palabra ARTE.

El momento en el que vivimos, la fotografía y las nuevas tecnologías están a la orden del día. Con todo ello numerosas técnicas han avanzado facilitando el trabajo del artista. En los viejos tiempos los hombres contaban historias porque el presente les brindaba la oportunidad de contarlas. Pero en el presente tan ajetreado y digitalizado en el que vivimos ya no hay tiempo para relatos, ni tampoco se acuerdan de ellos. Hoy un artista es un personaje más que intenta entrar en un mar donde miles se ahogan, unas aguas gobernadas por la globalización donde el capitán es simplemente un hombre con mucha ventura. La facilidad de ver obras que son únicas en otros países y la rapidez con la que podemos resolver las dudas gracias a las nuevas tecnologías, están provocando el atraso del joven aspirante a creador. El artista actual no necesita mover su mano para crear, solo una idea le será suficiente. La escasa emoción contemporánea se hace especialmente característica, un momento en el que el disfrute pictórico pierde su valor y se convierte en simple objeto de consumo de masas.

Que tristeza deben estar sufriendo todo ese gran número de solemnes artistas que hicieron de su vocación su profesión. La pasión se ha perdido. En el alumnado se hace cada vez más vigente el escaso interés, menos trabajo será siempre más rentable que cualquier otra opción, aunque ésta enriquezca su mente hasta límites que no pueden imaginar. La fotografía se instaura en el presente para arrancar la creación pictórica de nuestras mentes, nos exime de nuestra personalidad y del lenguaje propio que llevamos dentro. La fotografía tiene dos caras, si la tratas con respeto y la utilizas como herramienta, te será un fiel sirviente de tus deseos, pero, por el contrario, su uso abusivo solo te encerrará en sus entrañas, convirtiendo a uno mismo en una simple fotocopia más que terminará triturada.

Estamos encasillados en una habitación con ventanas digitales, donde no existe ni un solo espejo donde mirarnos y reflexionar sobre nuestros errores. Somos ignorantes de toda culpa, provocando nuestras propias ataduras que impiden que el artista vuele sobre un papel, lienzo o madera demostrando su soltura. Estamos sacrificando tantas necesidades, requisitos que son la clave de nuestro crecimiento artístico, que nos permiten mostrar al mundo nuestra perfecta caligrafía. Pero el miedo nos hace fracasar, la simple idea de no ser aceptados como somos nos martiriza día y noche, prefiriendo ser uno más y no ser el único. Ya no son necesarios los estudios, los bocetos o la simple observación, nada representa menos a la actualidad. Hemos perdido nuestra esencia, nuestro interés, nuestro verdadero oficio. Nos hemos perdido a nosotros e ignoramos la belleza de nuestro alrededor, no apreciamos el instante, ya no se toman en cuenta las horas de sol de un día, y por supuesto se ha olvidado la sensación que produce poder representar los conocimientos que uno adquiere a lo largo de su vida. Somos verdaderos creadores de historias, narradores de la vida, observadores de nuestro entorno y curiosos como gatos, pero lo estamos descuidando.

«La principal prueba de la verdadera grandeza del hombre radica en la percepción de su propia pequeñez» (Conan Doyle, 2012, p. 356)

INSERCIÓN LABORAL Y ESTUDIANTIL

La principal introducción de competencias en las que nos sumergiremos tratará sobre las necesidades y cualidades que debe adquirir un estudiante de Bellas Artes y como debe enfocarlas en su obra particular para el desarrollo de su propia grafía. El planteamiento que están siguiendo distintas facultades para hacer crecer al alumnado, no está prosperando como debiera. Los estudiantes cada vez son más reacios al estudio básico del cuerpo, el análisis o el propio bocetaje. Su capacidad para detectar errores en su obra se disipa. Para ello propongo la recuperación de la base más

Figura 19 y 20. Estudios en clase. (Davinia Morales, ca. 218)

intuitiva y creadora en el proceso de aprendizaje, el estudio de la retentiva como catapulta hacia tus ideas y la creación narrativa.

La retentiva y la narratividad están estrechamente ligadas, ya que nos permite crear a partir de nuestro subconsciente, nos faculta a generar ideas y representaciones con total coherencia lumínica y estructural. Aquí no solo tratamos el desnudo como única vía en la retentiva, este

Figura 21. Creación narrativa tras los estudios 1. (Davinia Morales, ca. 2018)

mismo planteamiento puede ser utilizado tanto en la elaboración de paisajes, bodegones, o cualquier otra composición fantástica que tengamos en mente. Lo esencial de este desarrollo intuitivo y auto evaluador, es el trabajo de la memoria. Activar la capacidad cerebral de retención de información del estudiante, no solo le aportara soltura, si no que le permitirá auto evaluarse en cuanto a resultados pretenda obtener. El alumnado debe salir lo suficientemente capacitado como para poder resolver las distintas cuestiones que surjan en su obra y poder resolverlas.

Figura 22. Movimiento en ballet. (Davinia Morales, ca. 2018)

Reuniendo todo lo anteriormente expuesto, podemos deducir que el desarrollo de la memoria es algo esencial para el crecimiento artístico y creador. Todo esto pudiera estar planteado de forma en la

que el estudiante trabaje su retentiva en clase y también pueda aplicarla en su correcta medida, ampliando su conocimiento iconográfico y estudios de la luz. El artista debe saber utilizar la mente a su favor y no encerrarse en composiciones fotográficas, todo esto hará que sea más sencillo identificar la caligrafía artística de cada alumno. Este tipo de ejercicios de retentiva fomentan un desarrollo de observación análisis y ejecución, así como la propia identificación artística del alumnado.

Figura 23 y 24. Experimentación de retentiva sin referentes. (Davinia Morales, ca. 2019)

El bocetaje y estudio, en cualquiera de sus formas solo aportará más conocimientos y aprendizaje. Los estudios en movimiento permitirán una mejoría en la recepción de información necesaria para el alumno. La simple observación y retención serán esenciales en este proyecto, permitiendo el desarrollo de una obra pictórica propia que demuestre las verdaderas capacidades de resolución de problemas, así como la capacidad analítica de componer armoniosamente su propia creación, dotándola de narratividad y coherencia.

Como opción laboral que pueda ser utilizada actualmente se plantea un proyecto editorial en el que una secuencia de obras plásticas narre toda una historia, sin necesidad de referencias literarias, es decir, la posibilidad de elevar de nuevo al artista como un elaborador de historias. Es importante establecer la diferencia de este proyecto con el comic o la ilustración. Tanto una como otra se sirven de la obra literaria para representar una escena o seguir una línea argumental. En este caso se presenta como único objeto representativo la imagen pictórica.

La posibilidad que tenemos para representar nuestras ideas son tan impresionantes que pueden llegar a obtener un gran significado en nuestra cultura. Un proyecto donde nosotros, los creadores de obra artística podamos contar, estremecer o llenar de felicidad al espectador, son cualidades que tenemos bien arraigadas en nuestro interior pero que no se han cultivado en la vida contemporánea. Recordemos lo fundamentales que eran este tipo de trabajos en otras épocas. Etapas donde un artista podía crear con mayor libertad, y con suma grandeza de técnica y conocimiento, su propia obra. No queremos una teletransportación al pasado, pretendo otra vía creativa para el artista, otro camino de losetas amarillas donde podamos encontrarnos con nosotros mismos y además tengamos un interés mayor. Este proyecto fomentaría la comprensión pública del arte. Lo exhibiría como una nueva forma de lectura donde el espectador pueda interpretar y comprender nuestras obras a su placer y lo introduzcan en una historia vivida de primera mano.

CONCLUSIONES

Hablar sobre las capacidades de la mente humana es un tema que cuando lo escuchas por primera vez, resulta muy difícil que no te fascine. Descubrir el gran potencial que tiene nuestra mente para ayudar al desarrollo de nosotros mismos es, simplemente, abrumador. Es como ver al conejo de Alicia abrir una puerta misteriosa que descubre el camino a innumerables rutas escondidas e inéditas para nosotros. Unas rutas que al parecer ya estaban allí mucho antes de que las descubriéramos.

Las capacidades creativas que tenemos los artistas, son facetas ocultas en nuestro cerebro que deben ser desarrolladas correctamente a lo largo de nuestra vida. Por todo ello, el crecimiento de estas aptitudes en nuestro periodo formativo básico es esencial. Es muy importante fomentar al alumnado de esta progresión mental que debemos hacer, ya que les proporcionará un gran aumento de destrezas que les serán muy útiles en su vida profesional, así como el conocimiento de su propia grafía pictórica que lo diferenciará del resto de personas. No debemos caer en el error de pensar que estamos retrocediendo en el tiempo al practicar ciertos métodos que en su día fueron esenciales. El utilizar este tipo de ejercicios, como el uso del boceto, la retentiva y la composición narrativa, es tan básico y tan imprescindible como el conocer una escala de grises en un papel. Es necesario aprender a construir antes de deconstruir. Esto es algo que estamos olvidando en la actualidad, es algo a lo que le debemos aportar la importancia que se merece, ya que marcará la diferencia entre unos y otros. En el arte la emoción está en nuestra superación.

LISTADO DE IMÁGENES

Figura 1. Pinturas rupestres, arte levantino. Cova dels Cavalls de Valltorta. Castellón- Castelló. Disponible en: http://www.xn--espaescultura-tnb.es/es/propuestas_culturales/arte_rupestre_mediterraneo_pintores_prehistoria.html

Figura 2. Anónimo. Arte egipcio. Fragmento del libro de los muertos. Pintura sobre papiro. Disponible en: <https://arteinternacional.blogspot.com/2009/04/pintura-egipcia.html>

Figura 3. Anónimo español. Arte Románico. “Pantocrátor y apóstoles”. Pintura sobre tabla. Disponible en: <https://www.artisangallery.es/pantocrator-apostoles-p-664.html>

Figura 4. Bartolomé Bermejo .1485. Arte Gótico. Retablo de la Virgen de Montserrat, catedral de Acqui Terme. Retablo al temple. Disponible en: <https://www.descubrirelarte.es/2018/10/24/bartolome-bermejo-la-capacidad-de-fascinar.html>

Figura 5. Rafael Sanzio. 1512. Arte Renacentista. “La escuela de Atenas” 500cm x 700 cm. Pintura al fresco. Disponible en : https://es.wikipedia.org/wiki/La_escuela_de_Atenas

Figura 6. Bartolomé Esteban Murillo. 1670. Arte Barroco. “Lo tres muchachos” Óleo sobre lienzo. 159cm x 104cm. Disponible en: <https://www.artehistoria.com/es/obra/tres-muchachos>

Figura 7. William Turner. 1844. Impresionismo. “Lluvia, vapor y velocidad” Óleo sobre lienzo. 91cm x 121,8 cm. Disponible en: <https://arte.laquia2000.com/pintura/lluvia-vapor-y-velocidad-turner>

Figura 8. Friedrich. 1818. Romanticismo. “El caminante sobre el mar de nubes” Óleo sobre tela. 74cm x 94cm. Disponible en: <http://www.arteselecto.es/romanticismo/el-caminante-sobre-el-mar-de-nubes-david-friedrich/>

Figura 9. Bartolomé Esteban Murillo.” Boceto”. Grafito sobre papel. Disponible en : https://www.elconfidencial.com/cultura/2014-10-29/el-prado-descubre-el-dorado-del-dibujo-espanol-de-cano-murillo-a-goya_425474/

Figura 10. Francisco de Goya. “Boceto”. Grafito sobre papel. Disponible en: <http://troemas.blogspot.com/2010/08/bocetos-de-goya.html>

Figura 12. Bartolomé Esteban Murillo. 1682 “Santo Tomás de Villanueva dando limosna” Óleo sobre lienzo. 283cm x 188cm. Disponible en: http://www.museosdeandalucia.es/web/museodebellasartesdesevilla/obras-singulares?p_p_id=101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_delta=10&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_keywords=&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_cur=4

Figura 13. Mariano Fortuny. 1868. “El café de las golondrinas” Acuarelas. 49cm x 39cm. Disponible en: <https://www.artehistoria.com/es/obra/caf%C3%A9-de-las-golondrinas>

Figura 14. Valdés Leal. 1685. “ El triunfo de la santa cruz” Disponible en : <http://www2.ual.es/ideimand/portfolio-items/el-triunfo-de-la-santa-cruz-sacristia-de-la-iglesia-del-hospital-de-los-venerables-sevilla-de-juan-valdes-leal-1668/>

Figura 15. José Cruz Herrera. Siglo XX “Los músicos” Óleo sobre lienzo. 102cm x 202cm. Disponible en: <http://www.museocruzherrera.com/museo/primera/index.php>

Figura 16. Johannes Vermeer. 1671. “Una dama escribe una carta con su sirvienta” Óleo sobre tela. 72cm x 59cm. Disponible en: <https://www.artehistoria.com/es/obra/una-dama-que-escribe-una-carta-y-su-sirvienta>

Figura 17. Valdés Leal. 1690 “ In ictu oculi” Óleo sobre lienzo. 220cm x 216 cm. Disponible en: <https://www.santa-caridad.es/es/capilla/>

Figura 18. Valdés Leal. 1672 “Finis gloriae mundi” (Valdés Leal, ca.1672) Óleo sobre lienzo. 220cm x 216cm. Disponible en: <https://www.santa-caridad.es/es/capilla/>

Figura 19 y 20. Davinia Morales. 2018. Estudios en clase. Grafito sobre papel. Fotografía de autor

Figura 21. Davinia Morales. 2018. Creación narrativa tras los estudios 1. Pastel sobre papel negro. Fotografía de autor.

Figura 22. Davinia Morales. 2018. Movimiento en ballet. Pastel sobre papel. Fotografía de autor.

Figura 23 y 24. Davinia Morales. 2019. Experimentación de retentiva sin referentes. Óleo sobre tabla. 115cm x 160cm. Fotografía de autor.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- Alberti, R. (2004). *A la pintura*. Alianza editorial.
- Doyle, A. C. (2012). *Todo Sherlock Holmes*. Cátedra.
- Gombrich, E. (2008). *La Historia de arte*. Phaidon Press.
- Harris, E. (2002). *Goya*. Phaidon.
- Mayer, A. L. (2010). *La escuela sevillana de pintura*. Fund. el Monte.
- Prieto, B. N. (2017). *Murillo y las Metaforas de la imágen*. Catedra.
- Réau, L. (1996-1998). *Iconografía del arte Cristiano*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- Sánchez, J. R. (1987). *Vida y obra del pintor José Cruz Herrera*. Sevilla Alfar.
- Schneider, N. (2005). *Vermeer*. Taschen.
- Talens, J., Zunzunegui, S., & Aumont, J. (2008). *Historia general del cine*. Cátedra.

PÁGINAS WEB

- Repro-Arte,2019, repro-arte.com [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible en: <https://www.repro-arte.com/epocas-estilos/>
- Encicloarte, encicloarte.com [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible en: <https://www.encicloarte.com/>
- Educada.mente, 2016, educadadamentesite.wordpress.com [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible en: <https://educadamentesite.wordpress.com/2016/01/07/el-metodo-inductivo-como-estrategia-de-aprendizaje/>
- El filósofo loco, 2017, el filosofoloco.wordpress.com, [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible en: <https://elfilosofoloco.wordpress.com/2011/03/16/el-potencial-de-tu-mente/>

UNED, 2019, portal.uned.es,, [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible en: http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,61703783&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=62011095

Hospital de la Caridad, 2019, santa-caridad.es,, [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible en: <https://www.santa-caridad.es/es/capilla/>

Junta de Andalucía,2019, museosdeandalucia.es, [consulta: 8 abril – 10 junio]. Disponible:http://www.museosdeandalucia.es/web/museodebellasartesdesevilla/obrassingulares?p_p_id=101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_delta=10&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_keywords=&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_andOperator=true&p_r_p_564233524_resetCur=false&_101_INSTANCE_GRnu6ntjtLfp_cur=4