



2017 / 2018

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES

FACULTAD DE BELLAS ARTES
UMU



Título:

NARCISO

La construcción de un
autorretrato

Alumno:
Jose David Gómez Campillo

Tutor:
Toni Simó Mulet

UNIVERSIDAD DE
MURCIA



ÍNDICE

RESUMEN.....	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1 Justificación.....	6
1.2 Exposición de objetivos.....	13
1.3 Metodología empleada.....	13
1.4 Mapa conceptual.....	15
2. REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN.....	16
2.1 Evolución del retrato en occidente.....	16
2.2 El retrato fotográfico.....	20
2.3 El autorretrato.....	21
2.4 Narcisismo.....	23
2.4.1 El cuerpo del artista.....	23
2.4.2 Videoarte y autorretrato.....	27
2.4.3 La sociedad de Narciso nos vende un reflejo “ideal”.....	30
2.5 Interfaz, redes sociales.....	34
2.6 Casos de estudio.....	37
2.6.1 Marc Quinn.....	37
2.6.2 Lidó Rico.....	40
2.6.3 Steve Cutts.....	44
3. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.....	47
3.1 Procedimiento.....	47
3.1.1 Autorretrato físico.....	47
3.1.2 Autorretrato digital.....	54
3.1.3 Poema.....	57
3.2 Fotografías finales de las obras.....	57
3.2.1 Autorretrato tradicional.....	57
3.2.2 Autorretrato digital.....	60

3.3 Exposición.....	67
4. CONCLUSIONES.....	68
5. ANEXO I: Encuesta.....	69
6. ANEXO II: Declaración veraz de originalidad.....	89
7. ANEXO III: Tabla de imágenes.....	90
8. BIBLIOGRAFÍA.....	104

RESUMEN

Inicié este proyecto con motivo del autorretrato, y se convirtió en un largo proceso, donde a la par que descubría mi rostro cuestionaba la razón de hacerlo. Esta inquietud me llevo a estudiar los orígenes de este proceso, del concepto de autorretrato tal y como hoy lo conocemos. Iniciando por el busto de la antigua sociedad greco-romana y desembocando en el perfil digital situado en el mundo de las redes sociales. Profundizando en los cambios socioculturales que dieron lugar a esta evolución, hallé los orígenes de la masificación del autorretrato en la actualidad, siendo la causa directa, el narcisismo, convirtiéndose este en el motivo y el fin de mi proyecto.

Palabras clave: Retrato, autorretrato, narcisismo, busto, digital, sociedad.

ABSTRACT

I started this project with the purpose of the self-portrait, and it became a very long process where at the same time, while discovering my face, I was questioning the reason of doing it. This restlessness led me to study the origins of the process of the self-portrait as we know it today. Starting with the ancient sociocultural Greco-roman and leading to the digital profile located in the world of social networks. Deepening in the sociocultural changes that gave rise to this evolution, I found the origins of the massification of the self-portrait in the present, being the direct cause, the narcissism, which became the reason and the end of my project.

Keywords: portrait, selft-portrait, narcissism, bust, digital, society.

1. INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la humanidad el anhelo de trascender, de superar a la muerte, ha llevado al ser humano a representarse mediante el retrato, ya sea por motivos artísticos, sociales o estamentales. El retrato como el concepto de artista han ido desarrollándose a la par. El retrato ha evolucionado tanto material como funcionalmente. Varias han sido las causas de este desarrollo. Tras la I y II Guerra Mundial se producen grandes cambios socioculturales, como el nacimiento del individualismo y el existencialismo, que desarrollan el concepto de individuo como ser único y libre, junto con el psicoanálisis de Freud, que aporta luz sobre los misterios del funcionamiento del inconsciente, parte inherente al ser. Esto nos lleva a la creación de una nueva conciencia social basada en el “yo”.

A nivel político-económico se desarrolla el modelo capitalista. Se extiende la cultura de masas, y el arte se masifica, sumándose al movimiento “Pop”. La figura del artista, como “genio creador”, nace en el renacimiento, pero alcanza su máxima popularidad en los años sesenta. Es en esta etapa después de dos guerras mundiales cuando el artista añade un nuevo lenguaje en el mundo del arte, inicia a hacer uso explícito de su propio cuerpo. Se convierte en material y obra. Nace la performance, terreno donde se cuestionarán los antiguos pilares sociales. La fotografía y el vídeo harán posible la documentación de tales representaciones.

La evolución de narciso en el mundo del arte tan solo es un reflejo, fiel o crítico, de su desarrollo en la sociedad. En esta ocasión el arte es un escaparate donde se exponen las vicisitudes que acontecen en el ámbito social.

Al poco de iniciarse la fotografía se convirtió en el medio favorito para el retrato, hoy en día no solo se ha convertido en una extensión más de nuestra memoria, si no en un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación visual, la cual se desarrolla en las redes sociales.

Estos cambios serán la cuna que mezan al joven Narciso que hoy se refleja en nuestras pantallas, extendido por la red.

1.1 Justificación

Son varios los motivos que me mueven a realizar este proyecto, tanto sociales como personales. Inicialmente me propuse realizar un autorretrato como nunca antes lo había hecho, entonces comencé a investigar sobre la historia de este, cuando di con el busto en piedra decidí que este era el primer material a tratar, perdurable, físico, natural. Según avanzaba en la creación de este estudiaba las diversas formas de autorretrato que se desarrollaban actualmente, la fotografía era sin duda, el más popular, pero un paso más allá estaban las redes sociales, donde se disponían no solo fotos, sino videos, comentarios, opiniones. Son una parte de nosotros donde día a día nos presentamos al mundo.

¿Por qué un autorretrato? Durante la carrera había realizado varios de ellos, ya sea con motivo de un ejercicio de clase o por libre elección, y lo cierto es que me sentía cómodo trabajando conmigo mismo, y el realizar el proyecto sobre ello pensé que era una oportunidad para descubrir la razón. Aquí expongo los diversos retratos que he realizado en mi trayectoria utilizando diversas técnicas plásticas:



Figura 1, Gómez, D., *Fluido*, 2014. Fotografía digital.



Figura 2, Gómez, D., *Purification*, 2015. Acrílico sobre tabla. 105x190 cm.



Figura 3, Gómez, D., *Foglie*, 2015. Acrílico y hojas sobre tabla. 50x70 cm



Figura 4, Gómez D., *Expresiones*, 2016. Fotografía digital.



Figura 5, Gómez D., *Inside*, 2018. Fotomontaje.



Figura 6, Gómez D., *Inside*, 2018. Fotomontaje.

En lo que al acto performativo concierne, había trabajado con él anteriormente como forma de expansión de la obra. La performance transforma la obra en algo único en el tiempo, le da el carácter efímero que persigue al ser humano. Además, te

permite establecer una conexión directa con el espectador, lo cual potencia la capacidad de expresión. No constaría exactamente como un retrato, más bien como una forma de retratarse ante el mundo a través de una acción.



Figura 7, Gómez D., *Artado*, 2016. Performance.

En esta performance me até de pies y manos a una parte de la institución, las cuerdas constreñían mi movimiento mientras intentaba pintar sobre un lienzo de hielo (fig 7).



Figura 8, Gómez D., *Ideando*, 2016. Performance.

En este proyecto trabajé sobre el proceso de creación de la idea. Creando un espacio donde la luz se abre paso desde el centro hasta el espectador, coloreando poco a poco con cada rayo de luz las pantallas, introduciendo al público en la obra como parte de ella, el cual puede hallar su reflejo frente a la pantalla desmembrándose, sentir el desconcierto del artista, el agobio, el miedo, la lucha en el pensamiento, y la paz del último momento, cuando da a luz a la obra (fig 8).

La performance es donde se resuelve esta obra, el punto de conexión con el público. Comenzó con la sala a oscuras, acompañada por una pieza del pianista Philip Glass, "Metamorphosis". Yo estaba situado en el centro de la obra tras las cuatro pantallas, abrumado comencé a buscar la luz, desgarrando el cubo de corcho poco a poco se dejaron ver los primeros rayos de luz, al romperlo hallé el poema arrugado en su interior (fig 9), lo desarrollé y lo leí en voz alta. Una vez concluido desenrosqué la bombilla ardiendo con ayuda del poema, hasta dejar entrar de nuevo la oscuridad de la habitación.

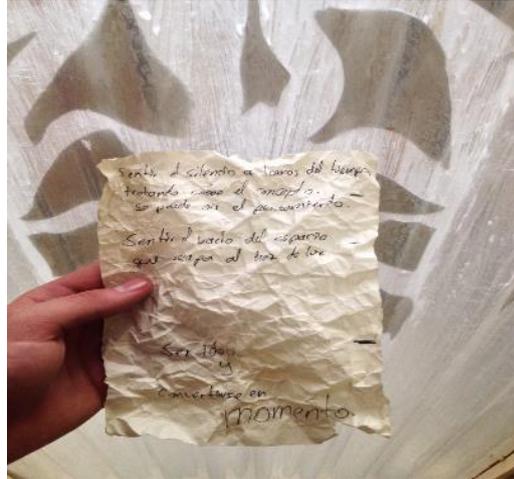


Figura 9, Gómez D., *Ideando*, 2016. Performance.

Sentir el silencio a lomos del tiempo
trotando sobre el concepto.
Se puede oír el pensamiento...
Sentir el vacío del espacio
que escapa al haz de luz...
Ser idea y convertirse en momento.

Siempre he pensado que todas las artes están conectadas, y que estas deben apoyarse. En varias de mis obras e introducido pequeñas composiciones líricas literarias compuestas para estas.



Figura 10, Gómez D., *Natura*, 2016. Performance e instalación Land Art.

1.2 Exposición de objetivos

Conforme me planteaba mi propósito inicial, autorretratarme, fueron desencadenándose diversos objetivos que me ayudarían a entender mejor alto de retratarse, desde sus inicios hasta nuestros días. Empecé con una de las formas más populares de autorretrato llevadas a cabo en la sociedad greco-romana, donde toma asiento la cultura occidental, y desemboqué en una segunda obra que embarca un concepto de autorretrato más contemporáneo. Este sería el listado de objetivos ordenado cronológicamente:

1. Estudiar la función del autorretrato.
2. Analizar la evolución del retrato.
3. Llevar a cabo el proceso de autorretrato de forma tradicional, en mármol.
4. Investigar el uso que se hace de este hoy en día.
5. Realizar un nuevo autorretrato contemporáneo.
6. Averiguar las causas de la masificación del autorretrato.

1.3 Metodología empleada.

Para llevar a cabo el proyecto primero estudie la evolución del retrato. Lo que me condujo a realizar un estudio histórico social, en este descubrí que los pilares de nuestra sociedad se asientan en la cultura grecorromana, por lo tanto, me documenté sobre la escultura de la época, y que mejor forma que viajar a uno de los países donde nació. Fui de erasmus a Italia, y estuve estudiando en la Academia de Bellas Artes de Carrara, donde se lleva extrayendo y trabajando el mármol desde la edad de bronce. Al poco tiempo de instaurarme inicié con mi labor de escultura, asesorado por la academia, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en la labor del mármol. Terminado el curso aún no había finalizado la obra, por lo cual me la expedí a España para continuar con su elaboración. Una vez aquí continué trabajando en ella en el aula taller de escultura, desempolvando muchas de las herramientas, algunas jamás usadas. A finales del curso tuve el privilegio de trasladarme al taller del escultor murciano Antonio Soler, y allí desempeñé la última fase de la primera obra.

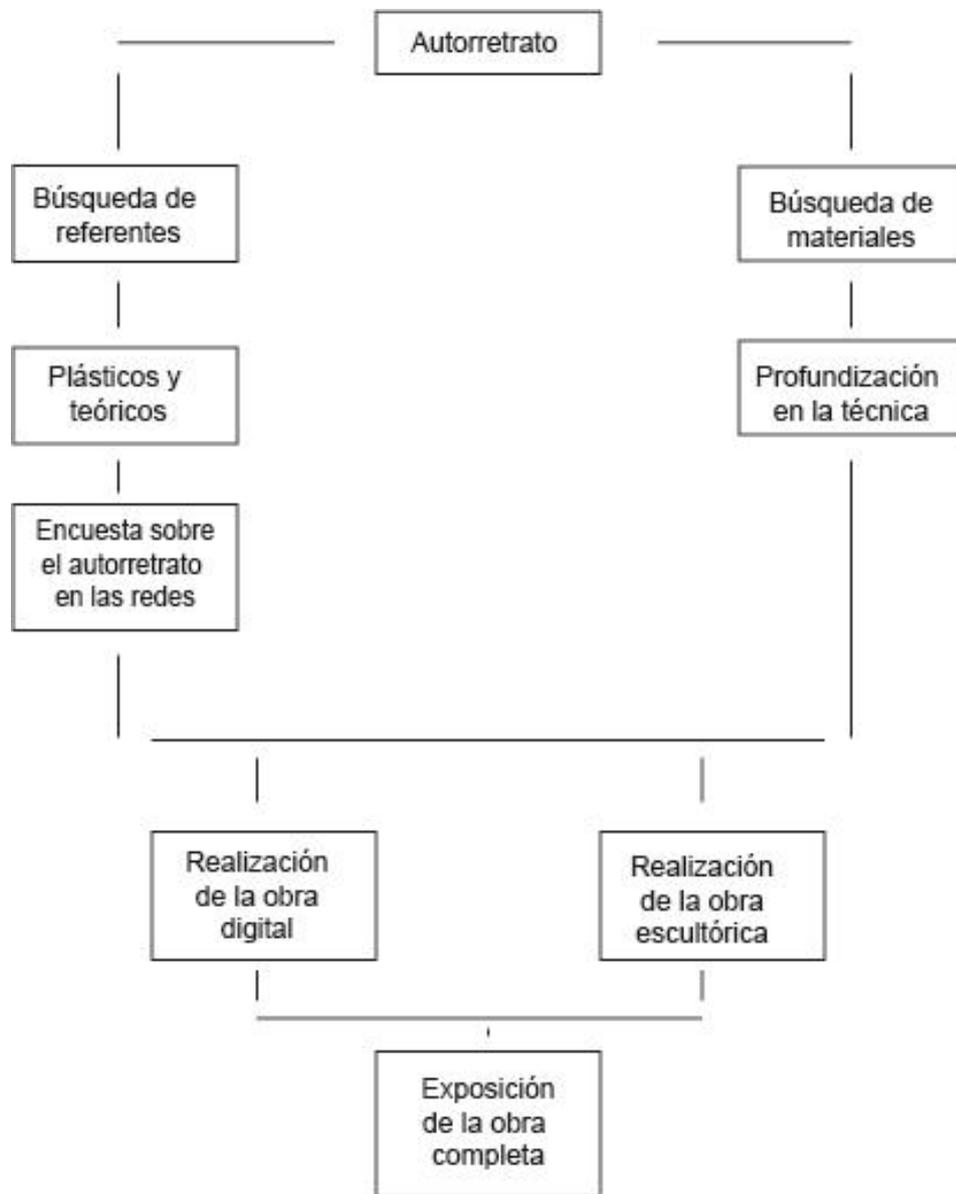
Para realizar la segunda obra primero hice un sondeo por diversas redes sociales, decidí centrarme en Instagram ya que era la más popular, que estuviese enfocada principalmente a la

fotografía. Una vez escogida la plataforma hice una entrevista a diversos artistas que utilizaban este medio como galería expositiva (ANEXO 1). En la entrevista se presentaban las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?
2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?
3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?
4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?
5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?
6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar? ¿Que sientes al ver la obra?

Tras analizar las encuestas pude concluir, que la mayoría utilizaba la fotografía como medio debido a la comodidad que esta ofrecía, tanto a la hora de representar fielmente la realidad como a la hora de difundir la obra. En conjunto veían las redes sociales como una nueva galería, que ofrecía una visibilidad mundial y gratuita. A la vez que permitía un contacto continuo y directo con el público. Respecto al concepto del selfi como retrato, muchos estaban a favor, y otros lo desmerecían como formato, debido a que popularmente no se suele hacer con un trasfondo artístico. Los "likes" son vistos como una herramienta útil a la hora de valorar la obra, pero a la vez engañosa, ya que estos muchas veces dependen del número de personas que la alcancen a ver en el momento de su publicación. Hubo unanimidad a la hora de aceptar que esta era una sociedad narcisista, y que en las redes sociales se apreciaba el reflejo de ello. La mayoría de los entrevistados busca contar algo, de sí mismo, o de la persona retratada, y la fotografía es el medio idóneo para captar el momento, donde una mirada, un gesto, o el rostro nos desvelan a través de la luz la esencia de la persona.

1.4 Mapa Conceptual



2. Referentes y contextualización

2.1 Evolución del retrato en occidente.

Comenzaremos esta retrospectiva con el mundo griego, el cual hizo dos aportes esenciales en la cultura occidental. La primera fue la incorporación del razonamiento como modo de investigar y conocer la naturaleza, mediante la observación de los fenómenos naturales, renegando de las explicaciones mágicas o religiosas. Denominándose esta nueva rama cognitiva “filosofía”, palabra procedente del griego antiguo que significa amor a la sabiduría. Aquí nace el pensamiento científico en Occidente. Uno de los filósofos más influyentes fue Sócrates, maestro de Platón, y también artesano escultor (fig 11). Otra de las aportaciones fue el primer ensayo de democracia participativa, creando una organización político-social basada en ciudades-estado con ciudadanos, no súbditos. Esta situación se disipará a finales del periodo clásico cuando el rey de Macedonia, Filipo II, ascienda al poder, dando paso al periodo helenístico.

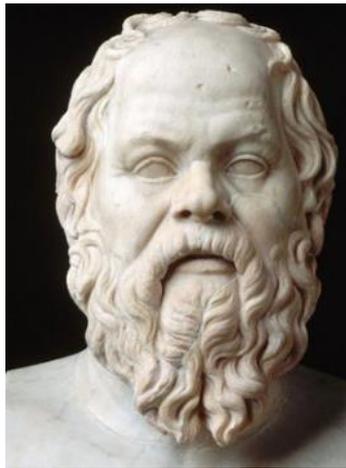


Figura 11. Sócrates, 399 a.C., Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates>

El cuerpo humano es el principal motivo del arte griego, no solo formalmente, también como medio para representar el movimiento y las emociones. En contraposición del arte egipcio, el artista griego representa la realidad tal cual la ve, de forma “naturalista”,

esta destacará hasta el siglo XIX, excluyendo el periodo medieval, y conviviendo con otros modos de representación actualmente. Se pueden distinguir dos etapas en el arte griego: la clásica y la helenística.

En la etapa clásica el retrato no tenía gran parecido físico con el retratado, predomina el retrato oficial, y en este cumple una función conmemorativa, dando testimonio del valor que un personaje tenía en la sociedad, mediante el rostro, la mirada y la pose del cuerpo: los filósofos aparecen con gesto reflexivo, los deportistas en pleno movimiento, los héroes con ademán de guerrero y políticos con semblante y nobleza (fig 12). Estos se exponían en lugares públicos como referentes, o en algunos casos con motivos de campañas políticas. El arte era considerado principalmente de carácter público, este representaba su cultura y tradiciones. Las esculturas de sus dioses llegaban a venerarse como si del mismo dios se tratara, difuminándose la idea de representación y representado, esta manifestación de idolatría hacia la representación se dio anteriormente en diversas culturas como la maya o la egipcia, y se dará posteriormente en multitud de religiones, y costumbres. (Ferrari, 1998, p.15-20)



Figura 12. Mirón, *Discóbolo*, 450 a.C., Fuente:

<http://www.imagexia.com/img/Discobolo-Miron.jpg>

En el período helenístico el retrato se considera uno de los mayores desarrollos en el arte de esta etapa. Comienza a cuestionarse el ideal de belleza en la representación humana

junto con las proporciones clásicas. Se desarrolla el retrato fisionómico, que refleja fielmente las facciones del retratado, se pasa de lo ideal a lo particular. El retrato ya no se limita a gobernantes o personajes ilustres, sino a también a particulares, el retrato se pone a disposición del individuo. Cumpliendo una función honorífica y funeraria. En esta etapa el arte se desvincula paulatinamente de la religión y la magia. Se inicia también la admiración del arte como tal, desprendido de su funcionalidad, nace el placer estético y con él el coleccionismo de obras (fig 13,14). (1998, pp. 30-35)



Figura 13. Autor desconocido, Demóstenes, 280 a.C., Fuente:

<https://i.pinimg.com/originals/9f/a0/27/9fa0278eb13f79cd3148ecd9db2806f2.jpg>



Figura 14. Autor desconocido, *Pseudo-Séneca*, Bronce, 150 a.C., Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_helen%C3%ADstico#/media/File:Seneca.JPG

El retrato romano en el contexto de la Italia Renacentista cobró bastante fuerza, debido al enriquecimiento de la burguesía, la nueva clase social dominante que, desde la Baja Edad Media buscaba consolidarse como tal, y encontró en el arte la manera idónea de hacerlo. Mediante el retrato representaban su gran estatus social, político y económico, haciendo alarde además de su nivel cultural y artístico. Esta nueva moda supuso la creación de la figura del artista, antes considerado un simple artesano. El retrato alcanza aquí técnicamente su máximo nivel de complejidad, respetando fielmente la anatomía, llegando incluso en algunos casos a tomar el molde del propio muerto en cera, para posteriormente realizarlo en mármol o bronce, los moldes eran llamados “maiorum imágenes” y conformarían el inicio de un proceso utilizado hasta nuestros días. En el renacimiento destaca el busto en perfil o en tres cuartos, y denotará la pertenencia a un determinado estamento. (Dini Bermúdez, 2015, p.84)

Posteriormente en la edad barroca se da una escultura naturalista, similar a la del renacimiento, intenta buscar el movimiento y la expresividad, jugando con una composición asimétrica, diagonales, poses sesgadas y contornos difusos e intermitentes. Al igual que en el rococó. En el neoclasicismo se abandona la importancia de pertenecer a un estamento por las aptitudes intelectuales y laborales del retratado. Se inicia aquí pues el interés por el individuo en sí mismo. En el siglo XIX nos sorprende y empalaga con sus efigies a la burguesía, adulteradas tras un velo de dulzura y una relamida pincelada.

En el siglo XIX y XX el retrato adquirió bastante popularidad. La fotografía supuso una reestructuración a gran escala, dejando la representación más fidedigna e objetiva en manos de la máquina, otorgando así plena libertad de expresión para la mano del artista, dando paso a la subjetividad. Se desarrolla un nuevo interés, más psicológico, por la búsqueda del retrato desde dentro hacia afuera, sin apenas filtros aristocráticos, orientándose más al ámbito personal que social. El retrato contemporáneo tiende a la descomposición, fragmentación, a abarcar más de una dimensión, se adentra en el mundo de la abstracción. El retrato se bifurca en dos ramas; pictórica y fotográfica (Rodríguez, 2007, pp. 46-57).

2.2 El retrato fotográfico

Como se ha mencionado con anterioridad la cámara supuso un gran avance en el ámbito de la representación. Fue en 1835 cuando Louis Daguerre dio a luz a lo que podemos catalogar como la primera fotografía, realizada con láminas de cobre plateadas y tratadas con vapores de Yodo y yoduro de plata durante 1 hora. Con un tiempo de exposición de 15 o 30 minutos, consiguió una imagen apenas visible, a la cual denominó como Daguerrotipo. Hoy en día, 185 años después, nos lleva décimas de segundos realizar una fotografía y de una calidad bastante decente con nuestro Smartphone. Esto sumado a la necesidad de representación del ser humano ha dado lugar a una proliferación del retrato fotográfico.

“Espejo con memoria”, esta fue la definición que propuso el famoso poeta estadounidense Oliver Wendell Holmes en 1861 para denominar al daguerrotipo. Es curioso el anhelo del hombre por luchar contra lo efímero, por rescatar del tiempo todo aquello que perece, es decir, todo. La fotografía se convierte en una prolongación de nuestra memoria, imágenes que congelan momentos, sensaciones, personas, etc. Estar a un “click” de un recuerdo ¿Plantea esto una posible dependencia simbiótica de la fotografía?, ¿Llegará el punto donde nos olvidaremos de recordar aquello que no es inmortalizado? No cabe lugar a dudas que la fotografía ha jugado y jugará un gran papel en la historia. (Stefanini, 2015, pp.1-8)

El nacimiento de la fotografía estuvo ligado al retrato desde sus inicios, esta se convierte rápidamente en el medio ideal mediante el cual preservar tu propia imagen o la de tus seres queridos. Walter Benjamin nos habla de su evolución en “Breve historia de la fotografía”:

La verdadera víctima de la fotografía no fue la pintura de paisajes, sino los retratos en miniatura. Las cosas se desarrollaron tan rápido que ya hacia 1840 la mayoría entre los innumerables pintores de miniaturas se habían hecho fotógrafo de profesión, al principio sólo ocasional, luego exclusivamente. (1997, p.47)

Según Pierre Sorlin “las cuatro quintas partes de las fotos realizadas en el siglo XIX fueron retratos” (2004, p.34). El retrato era considerado socialmente como un objeto de lujo, solo permisible hasta entonces por la élite económica, cuando se dio un abaratamiento en este, se produjo una masificación inevitable. Y este desarrollo nos lleva hasta nuestros días, donde el retrato

ha empezado a formar parte del día a día de una gran mayoría, no solo eso, si no que lidera una nueva forma de comunicación. Le Breton (2011) expone que esta proliferación del retrato fotográfico genera en nosotros una fuerte conciencia de singularidad, como así nos comenta:

El rostro entra socialmente en su fase democrática; llegará el día en que cada ciudadano posea uno, único, su bien más humilde y máspreciado que encarna a su nombre. Incluso las personas más comunes acceden a ese antiguo privilegio, el de cualquier individuo, es decir, de todo hombre separado y consciente de su diferencia, exento de toda pertenencia al “nosotros”. La fotografía, al personalizar al hombre, al distinguir su cuerpo sobre todo su rostro, aporta su contribución a la celebración del individuo. (2011, p.35)

El nacimiento del individualismo, fue clave para el desarrollo del retrato, cuando el ser humano inicia a tener autoconciencia como individuo busca también el reconocimiento externo. Este movimiento supuso un enorme cambio social, el cual nos lleva hasta nuestros días, donde el retrato se está convirtiendo en un hábito. El individualismo ha ido degenerándose hasta convertirse en narcisismo. (Stefanini, 2015, P. 7)

2.3 El autorretrato

Etimológicamente la palabra “retrato” viene del latín “retractus” que significa: volver a traer, en su esencia refleja la idea del recuerdo, de preservar la identidad ante el tiempo, abarca una de las pretensiones más antigua del hombre, trascender. (Dini, 2015, p.83)

Cuentan las leyendas, cómo nació el retrato. Durante lo que iba a ser la última cena que pasaran juntos, una princesa de Corito, la hija del rey Boutades, supo que su prometido iba a partir a la guerra al despuntar el día. Siluetó entonces con cuidado la sombra del perfil de su amigo que una vela proyectaba sobre el muro y mandó que un artesano creara, a partir de este trazo, un molde con el que obtener tantas efigies (en griego *typoi*), tantas imágenes como fueran necesarias para seguir estando cerca de él en todas partes. Dicen los mitos que, a partir de entonces, los retratos pintados durante años fueron ejecutados de la misma manera: reproducían los contornos de la sombra proyectada. De este modo, no sólo imitaban fielmente el perfil de un ser

(una persona o un animal), sino que trataban de estar unidas a él, de tenerlo cerca, de impedirle que las sombras lo engulleran. (Azara, 2002, p.53)

Podríamos definir el retrato como la imagen de una persona, realizada por cualquier procedimiento, en la cual se puede reconocer al modelo, por lo que se crea un vínculo entre modelo y obra. Este concepto se aplica al autorretrato, pero en este caso se incorpora el factor de que el artista es el mismo modelo, por lo que la acción pasa a ser reflexiva. (Cid, 2016, p.15)

Esta es una definición algo clásica de autorretrato, en la cual nos deja claro que artista y modelo son uno. Pero no solo eso, a lo largo de la historia del arte en su mayoría el receptor de la obra de autorretrato también era el mismo artista. Cosa que ha cambiado en el mundo del arte moderno y contemporáneo, ya no es solo de uso personal si no que los autorretratos han adquirido un valor más allá del que puedan tener para el propio artista, forman parte del mercado del arte. El artista hoy en día ocupa un puesto notorio en la sociedad, lo cual va en relación con el aumento del autorretrato. Según historiadores de la Antigüedad griega y romana, la figura del artista en aquella época adquiere poca más relevancia que la de un artesano. No existía el “genio creador”, se admiraban las obras, pero no a sus creadores. Fue a partir del renacimiento gracias a los cambios sociales que se desarrollan cuando el artista empezó a obtener importancia. Lo cual supuso una crecida notoria en el valor del retrato, de hecho, se podría decir que fue aquí donde se estructura la idea que hoy tenemos de este. (Stefanini, 2015, p.4)

Realizar un autorretrato abarca más pretensiones que la de prevalecer en el tiempo, también se convierte en una forma de autorreflexión, en una búsqueda de la identidad, en la que se mantiene un dialogo con nuestro “yo”. En el cual el vínculo modelo-obra-artista es intrínseco, el proceso se lleva a cabo en un total estado de intimidad, el artista siente lo que siente el modelo, no es inspirado por un sujeto externo, el artista se encuentra frente a sí mismo.

El autorretrato incluso es utilizado como intervención terapéutica, algunos terapeutas afirman que enriquecen su comprensión de los modos en que los artistas han superado y transformado sus experiencias de vida. Un ejemplo serían los autorretratos de Vicent Van Gogh, que según Jamison (1995) sufría una enfermedad maniacodepresiva (fig 15). Bonafoux (1989) hizo observaciones importantes sobre los autorretratos de Van Gogh, afirma que estos le ayudaban a superar sus crisis, que era el

formato en el que se sentía más seguro. En ellos reafirmaba su identidad como artista tanto para sí mismo como para su familia y sus médicos. Estos se convirtieron en el fundamento de su soledad, a la par que en su salvación. (Muri, 2007, pp. 331-339)

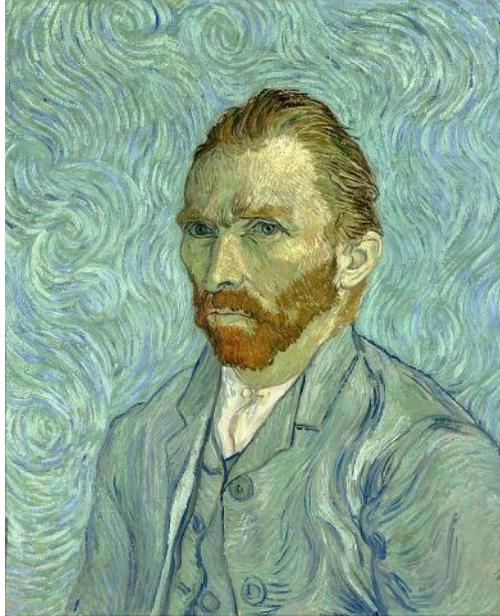


Figura 15, Van Gogh, 1889. Fuente: https://www.slobidka.com/images/vangogh/Van_Gogh-31.jpg

2.4 Narcisismo

2.4.1 El cuerpo del artista

Siempre se ha representado la forma humana, mediante el dibujo, la escultura y la pintura. Pero ahora ha cambiado la percepción que los artistas tienen del cuerpo, convirtiéndose este en lienzo, pincel, marco y pedestal. El concepto de cuerpo ha ido variando en estos últimos cien años, la idea del “yo” físico y mental como forma estable y finita se ha ido diluyendo conforme se daban nuevos avances en el campo del psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la medicina y la ciencia. Los artistas han explorado sobre la identidad del ser, sobre que delimita este concepto, dónde empiezan los límites de nuestro “yo”, donde se desdibujan las fronteras culturales y dan cabida a nuestro ser más inocuo. Y para ello han expuesto su cuerpo al peligro, el miedo y la sexualidad. (Jones & Warr, 2006, pp.11-12)

A inicios del siglo XX la idea de Freud de que el inconsciente puede afectar al comportamiento sin ser nosotros conscientes de ello, altero el modo en que percibimos la relación entre mente, cuerpo y comportamiento. Fueron los dadaístas en las décadas de 1910 y 1920 los primeros en romper con la representación artística tradicional, descendientes de estos, los surrealistas incorporaron el factor psicológico que popularizó la atracción freudiana por el sexo, el mundo onírico y el inconsciente. Como consecuencia se despliegan nuevas modalidades en el mundo del arte: el collage, el fotomontaje, la instalación, la performance, los ambientes y los montajes dadaístas y surrealistas. (Jones & Warr, 2006, pp.11-12)

La I Guerra Mundial ocasionó enormes daños físicos y psicológicos en la sociedad. En 1918, Oskar Schlemmer proclamó desde el campo de batalla: “el nuevo medio artístico es mucho más directo: el cuerpo humano.” Más de 16 millones de personas perdieron la vida, semejante destrucción planteó un nuevo punto de vista sobre la realidad de la existencia corporal, derrocando creencias y antiguos valores, rompiendo el “statu quo”, situación que se acentuó tras la II Guerra Mundial. El existencialismo de Jean-Paul Sartre, cada uno es lo que es y está condenado a ser libre, y el individualismo se entretajan creando una nueva concepción del individuo. (Jones & Warr, 2006, pp. 12-23)

La figura del artista alcanza un reconocimiento sin precedentes, a finales de los años 50 y principios de los 60 el arte corporal comienza a reivindicar el propio “ser” exhibiendo el “yo”. Como cita Lea Vergine (1974) en su libro *El corpo come linguaggio*:

Obsesionado con la obligación de exhibirse para poder ser [...] La elección del cuerpo como medio de expresión es un intento por hacer frente a algún tipo de represión que, con el tiempo, vuelve a la superficie de la experiencia con todo el narcisismo que lo envuelve. (Jones & Warr, 2006, p.9)

Esta represión de la imagen del cuerpo tiene su origen en el movimiento modernista, que basa su discurso en la teoría estética kantiana, la cual defiende la supresión del sujeto individual, encarnado, deseado, y se centra en la trascendencia del ser. Por eso podríamos denominar a esta nueva etapa “post” modernista. Donde se lucha por desestructurar el sistema del patriarcado, los ideales colonialistas, clasistas y heterosexistas. (Jones & Warr, 2006, pp. 20-21)

Fue Jackson Pollock, con “action painting”, de los primeros en resaltar la acción del artista sobre la obra, colocando el lienzo sobre el suelo lanzando pintura sobre este mientras se movía

alrededor de él (fig 16). Esta se podría considerar de las primeras “performance” (acciones) en el mundo del arte. Fue aquí donde cambió la relación entre cuerpo y pintura. Convirtiéndose la acción de pintar del artista en parte imprescindible de la obra, relevando la pintura a una mera muestra de esta. Comienza a reivindicarse que la persona del artista es realmente el arte. Surge la idea romántica del artista, como individuo poseído por la inspiración. (Jones & Warr, 2006, pp.12-23)



Figura 16. Jackson Pollock, *Action painting*, 1950. Fuente:
<http://www.ideelart.com/img/cms/Jackson%20Pollock%20working.jpg>

El cuerpo, como señala la obra del teórico urbano marxista Henri Lefebvre (1991), es medio por el que nos materializamos como seres sociales, por el que producimos “espacio social”. Y pronto los artistas comenzaron a hacer uso de este para desempeñar su arte. Carolee Schneemann en *Eye Body* se convierte en obra, utilizando su piel como lienzo (fig 17), así lo describe ella:

Cubierta de pintura, grasa, creta, cuerdas y plástico, he convertido mi cuerpo en un territorio visual. No soy una mera creadora de imágenes, sino que exploro los valores carnales de la imagen como material que he elegido para trabajar. (Jones & Warr, 2006, pp.19-24)



Figura 17, Schneemann, C. *Eye Body*, 1963, Fuente:
http://www.caroleeschneemann.com/images/eyebody.60's.n_1.gif

Al convertir el cuerpo en obra se produce una objetivación del sujeto, el artista acaba convirtiéndose en un producto más del creciente “pancapitalismo”, lo que inicia como una liberación del individuo se transforma en una comercialización de este. Piero Manzoni hace crítica de este irónico giro en varias de sus creaciones, por ejemplo, en *Merda d'artista* aprovechando la imagen del genio creador, considerado como arte en sí mismo, vende sus propios excrementos enlatados a precio de oro (fig 18). (Jones & Warr, 2006, p.21)



Figura 18. Manzoni, P. *Merda d'artista*, 1961, Fuente:
<https://i.pinimg.com/originals/9b/f4/0c/9bf40c243b1308c7b83d3f81b01f7ff0.jpg>

2.4.2 Videoarte y autorretrato

Como hemos visto anteriormente en los años sesenta el artista alcanza una situación de poder social, se desarrolla la estética del reconocimiento y la popularización de la imagen, nace el *Pop Art*. Una parte del arte se vende a lo superfluo, en contraposición con el expresionismo abstracto, se despoja de las emociones y se prostituye a la cultura de masas. “Embobarse no es otra cosa que la versión pop de poner atención” nos dice Roy Lichtenstein uno de los pioneros en este movimiento (fig 19). (Krauss, 1976, p. 51).



Figura 19. Lichtenstein, R. *Portada Newsweek*, 1966. Fuente: http://www.letraslibres.com/sites/default/files/foto_ep/2016-08/1.jpg

El arte pop se ve contrastado por la performance y su sagaz sátira, Vito Acconci se suma a esta corriente con un video titulado “Centers”, en 1971 se firma a sí mismo señalando el objetivo y a su vez el centro de la pantalla. Mantiene este gesto durante 20 minutos, sosteniéndose la mirada, perdido en su reflejo, ahogándose en un bucle de celuloide (fig 20).



Figura 20. Acconci V. *Centers*, 1971. Fuente:
http://www.schirn.de/fileadmin/SCHIRN/Magazin/Abbildungen_2015/2016/Kontext/ICH/ICH_Vito_Acconci_Centers/HEader_ICH-Acconci-Centers-1971.jpg

A lo largo de su existencia el videoarte ha utilizado el cuerpo humano como instrumento central, y en esta imagen podemos verlo resumido. El hombre atrapado en el espejismo del “yo”, al cual se puede acceder en cualquier instante gracias a la trascendencia del video. El poder observar nuestro yo pasado, atemporal, puede llevarnos a un estado de confusión. Esta sensación se representa fielmente (mediante el sonido) en *Boomerang* obra realizada por Richard Serra con la colaboración de Nancy Holt en 1974. La obra se realiza en un estudio de grabación, dónde se encuentra Holt con unos auriculares. Cuando Holt empieza a hablar sus palabras le son devueltas a través de los auriculares con un pequeño retardo. Durante los diez minutos de grabación intenta describir la confusión a la que se ve condicionada:

“En ocasiones -afirma-, me parece que apenas puedo pronunciar palabra porque oigo el retorno de la primera parte de algo y olvido la segunda, o mi mente se ve estimulada a tomar otra dirección por la primera parte de la palabra.”
(Krauss, 1976, p. 53)

La situación que describe Holt se puede denominar como presente quebrado, es decir, es casi incapaz de percibir con claridad el presente debido a la superposición del pasado en este, el presente se desliga de su propio pasado. Llega un momento en el que se pierde en ella misma; “estoy rodeada de mi” afirma. Este autoaislamiento puede observarse en otro trabajo video gráfico de Acconci, *Air Time* (1973), dónde el artista se sienta frente a un gran espejo y mantiene un monologo consigo mismo durante 35

min. Tanto en esta obra como en *Center* el autor se dirige así mismo en un momento de autorreflexión (fig 21).



Figura 21. Acconci, V. *Air time*, 1973. Fuente:
https://imago memoria.files.wordpress.com/2012/12/vito-acconci_air-time.jpg

Vertical Roll (1973) es otro caso dónde la artista Joan Jonas, pionera en el arte de la performance y el vídeo, hace uso de este medio para crear un discurso consigo misma y el espectador (ausente), retratándose fotograma a fotograma. Este monólogo que desempeña el artista es comparable al del paciente que acude a consulta y expone su situación al silencioso oyente. Argumenta Jacques Lacan en *El yo en la teoría de Freud* y en la *Teoría psicoanalítica*, que al principio el paciente inicia por sentir una gran frustración, no ocasionada principalmente por el exasperante silencio del analista:

¿No se trata más bien de una cuestión de frustración inherente al propio discurso del sujeto? ¿Acaso el sujeto no se llega a comprometer con el siempre creciente despojamiento de su ser, respecto al cual –a fuerza de retratos sinceros que no hacen su idea menos incoherente, de rectificaciones que no tienen éxito a la hora de liberarse de su esencia, de aplazamientos y maniobras defensivas que no evitan la inestabilidad de su construcción, de abrazos

narcisistas que se convierten en algo parecido a un resoplido al estimularlo— dicho sujeto acaba por reconocer que este ser nunca ha sido otra cosa que la construcción de lo Imaginario, y que esta construcción defrauda todas sus certezas? Pues en esta labor que emprende el sujeto para reconstituir su construcción con otra, encuentra de nuevo la alienación fundamental que le hizo construirlo como ningún otro, y que siempre ha estado destinado a serle arrebatado por otro. (Lacan, 2005, p. 110)

En la separación entre sujeto y objeto, al proyectar su “yo”, el artista se introduce en la frustración de perseguir su propia sombra, retratar un “yo” pasado el cual fluctúa constantemente, le lleva a la insatisfacción de no poder alcanzarlo o comprenderlo, la conciencia de la temporalidad y la separación entre sujeto y objeto se hunden simultáneamente, en una caída ingravida a través del espacio suspendido del narcisismo. E incluso tras alcanzar el parecido más perfecto en esa imagen, seguiría insatisfecho, pues sería el placer del otro el que ocasionaría al ser reconocido en ella. Convierto esto al narcisista en un constante buscador de sí mismo. (Krauss, 1976, p. 52-64)

2.4.3 La sociedad de Narciso nos vende un reflejo “ideal”.



Figura 22. Caravaggio, *Narciso*, 1599. Pintura al óleo, Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Narcissus-Caravaggio_%281594-96%29_edited.jpg/1200px-Narcissus-Caravaggio_%281594-96%29_edited.jpg

Narciso inizia un cammino di separazione e d'isoñamento che lo porterà lontano, non solo dalle belle creature della vita, ma pure dallo stesso mondo.(Fig.x) (Alberto Boato, 1998)

La teoría de que existe una relación entre lo psicológico y lo social ha sido abalada por muchos autores, entre los cuales destacaremos a Rush, quién encontró un estrecho vínculo entre la organización económico-política y la enfermedad, de manera que cuando se daban cambios en dicha organización variaban el tipo de patologías a la par. A finales del siglo XIX Kraepelin también estudió la relación entre el desarrollo de la civilización y el aumento de las enfermedades mentales.

Es evidente que la sociedad ha evolucionado a pasos agigantados en el último siglo, centrándonos en las últimas décadas podemos observar grandes cambios en el modo de vida, el salto de lo analógico a lo digital ha supuesto un gran avance en el ámbito social. En 1985 Karen Horney diagnostica a los individuos de la sociedad coetánea como neuróticos. Clasificando cada neurosis acorde con la cultura en la que vive cada sujeto. Javier de las Heras (2005) afirma que el individuo de nuestro tiempo se encuentra expuesto a una gran variedad de influencias psicológimante nocivas que perjudican su salud mental. Como prueba de ello podemos recurrir al elevado número de trastornos psiquiátricos en la sociedad actual y las elevadas cifras de consumo de psicofármacos. (Jáuregui, 2008, p.7)

Si algo caracteriza nuestra cultura actual, hipermoderna, es su narcisismo (Lasch, 1999). Este se sitúa en el límite entre la neurosis y la psicosis, convirtiéndose en el mecanismo de adaptación para un individuo sometido a constantes tensiones y ansiedades producidas por la vida moderna. Podríamos denominarlo síndrome del individualismo narcisista o individualismo asocial, provocado por un excesivo cultivo de la personalidad bajo un punto de vista egoísta. (Jáuregui, 2008, p.8)

Esta exaltación del yo, adoración del ego, que nos hace creer merecedores de todo cuanto tenemos y cuanto podemos tener, nos convierte en el consumidor perfecto. El capitalismo es un vendedor adulador, al fin y al cabo, "el cliente siempre tiene la razón". Este nos sitúa en el centro de atención, se dirige directamente a cada uno de nosotros, nos mira a los ojos a través de la pantalla, y mediante la publicidad nos crea nuevas

necesidades continuamente, mediante numerosos estímulos audiovisuales, no solo nos vende productos, nos vende ideales, de felicidad, de amor, de belleza, de poder, de masculinidad, de feminidad, de valentía, etc. Esta cantidad de necesidades que abordan al espectador lo dirigen a una insatisfacción continua. Desviando su atención muchas veces de las necesidades básicas, creando un apetito voraz por todo cuánto pueda o en la mayoría de los casos no pueda poseer. Vivimos en la era más propicia para publicitar, ya que vivimos conectados a una red que se sostiene gracias a ello (fig 23).

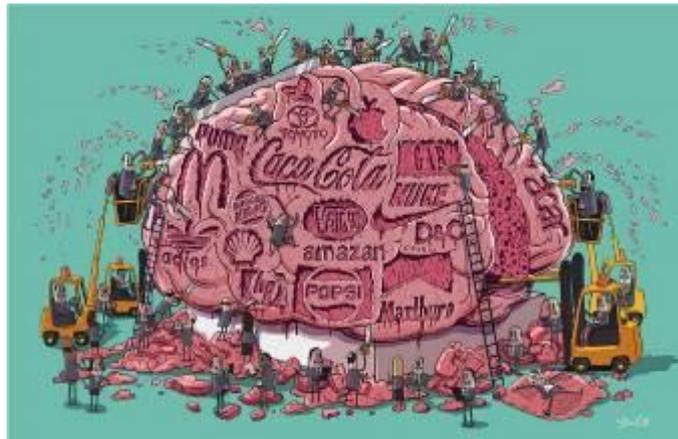


Figura 23. Steve Cutts, *Branded*, 2015. Ilustración digital, Fuente: http://www.stevecutts.com/uploads/2/6/3/8/26381140/7987204_orig.jpg

Desde un punto de vista imparcial cabe decir que el espectador es libre de asimilar y juzgar dichos cánones e ideologías. Y aquí entra en juego la capacidad crítica de cada individuo, dejando a un lado niños que debido a su escasa edad no han desarrollado aún el privilegio de reflexión y se empapan de todo cuando perciben, el individuo común adopta cada vez una actitud más pasiva, o lo que es peor un criterio erróneo, en muchos casos producido por la sobreinformación de contenido basura que circula por la red. Podemos denominar a este fenómeno "Infoxicación", David Caldevilla la define como una fórmula de intoxicación intelectual producida por un exceso de información, que, paradójicamente, no ayuda sino distorsiona. El superávit de información del cual disponemos en la red genera confusión en el receptor, ya que no dispone de tiempo suficiente para asimilar los contenidos correctamente y valorar el grado de veracidad de dichos datos. A esto se le suma que Internet es un gran escaparate, dónde todos quieren aspirar a primera línea, y pueden, si pagan el precio correspondiente. (Domínguez, 2013, p.7)

Por ahora hemos hablado del individuo como espectador, lo cual lo sitúa en una “posición privilegiada”, de la farándula del capitalismo. Enajenado parcialmente del beneficio de establecer un criterio racional ante lo que se le muestra, nublado este por la sobreinformación. Ahora incriminemos al capitalismo de pretender un cliente desinformado y narcisista. Claramente vivimos en una sociedad capitalista, y según las anteriores anotaciones, las patologías se desarrollan acorde con la sociedad. Bien, pues el narcisismo es el mayor “producto” del capital. Alexander Lowen (2000) afirma que el narcisismo es la enfermedad de nuestro tiempo, una patología tanto psicológica como cultural:

En el plano individual, denota un trastorno de personalidad caracterizado por una dedicación desmesurada a la imagen en detrimento del yo. A los narcisistas les preocupa más su apariencia que sus sentimientos (...) Al actuar con frialdad, tienden a ser seductores, manipuladores, a luchar por conseguir poder y control. Son egotistas, están centrados en sus propios intereses (...) La vida les parece vacía y falta de significado (...) Viven en un estado de desolación. (Lowen, 2000, p.11)

Culturalmente se puede entender el narcisismo como un desprendimiento de los valores humanos, del bien social, una enajenación del propio entorno. Y esta despreocupación se puede observar claramente en la forma con la que nos comportamos con nuestro hábitat natural, estamos destrozando el entorno que nos mantiene con vida, un comportamiento que podría tacharse incluso de suicida, y todo para conseguir dinero y poder, en detrimento de las necesidades humanas está venciendo la avaricia y la ambición. La riqueza material, la notoriedad, y el éxito se sitúan por encima de la riqueza humana, la dignidad y el respeto a uno mismo. Se ha desarrollado una cultura que venera la “imagen”, que se ahoga cada vez más persiguiendo un reflejo inalcanzable (fig 24). (Jáuregui, 2008, pp.8-9)



Figura 24. Steve Cutts, *The Chipper*, 2015. Ilustración digital, Fuente: <https://stevecutts.files.wordpress.com/2015/02/chipper.jpg>

2.5 Interfaz, redes sociales y autorretrato.

Estamos sumergidos en modelos que cada vez se reinventan, se perfeccionan, se masifican, se expanden, se regeneran y se multiplican, dando nuevos valores a la innovación como el más pleno estamento de la creatividad humana frente a los códigos regenerativos de los sistemas técnicos y tecnológicos. (Vélez Salamanca, 2011, p.44)

Dualidad, multiplicidad, reconocimiento, complementación y confirmación de la vida cotidiana, estos son algunos de los términos que estructuran la sociedad contemporánea. Es curioso como en una sociedad nacida del individualismo exista semejante dualidad del individuo, fraccionada en el yo físico, y el yo digital, se podría decir que las redes sociales se han convertido en una especie de baile de máscaras, donde cada uno se confecciona su propio traje. En este baile cada paso es un factor que se expone a la globalidad, bailando al son de las tendencias y cánones, patrocinado por el consumismo. Internet se ha convertido en la mayor galería jamás vista por el hombre, donde tanto empresas como particulares se exponen. Según estudios realizados por *We are social* el número de usuarios on-line en 2018 asciende a 4.021 billones, un 7% más que el año pasado, de los cuales 3.196 billones disponen de redes sociales, un 13% al alza respecto al año anterior. (Kemp, 2018)

Es tan fácil perderse en la red como que te encuentren, esto le otorga una libertad de expresión condicionada, la libertad acaba donde empieza el miedo, y el miedo a ser juzgado invade las redes, donde desconocemos en su mayoría la reacción de quién te observa, se delimita la comunicación interpersonal tradicional, el remitente emite un mensaje exento prácticamente de contexto para el receptor, lo cual da pie a varias posibilidades de interpretación. Se ha creado una nueva forma de lenguaje como sugiere Genís Roca en el capítulo *El privilegio de poder volver a definirlo todo* en el libro *Los nativos digitales no existen*:

La base del fenómeno digital es el cambio en los sistemas de transmisión de información: la capacidad de poder convertirlo todo en unos y ceros y transmitirlo a cualquier lugar a la velocidad de la luz [...] Es un hito a la altura de la invención de la escritura. Esta novedad técnica permite repensar muchos sectores de actividad [...] Además de eficiencia técnica, ahora es necesario acreditar coherencia ética. (Lluna y Pedreira, 2017, p.59)

Las teclas se convierten en palabras que flotan en un universo sostenido por algoritmos. El desarrollo tecnológico nos permite hoy en día poder realizarlo casi todo desde nuestros dispositivos móviles, comprar desde comida hasta cualquier objeto imaginable, nos permite observar la tierra desde el espacio, y poder recorrer millones de calles de todo el mundo, nos abre una extensa ventana audiovisual, estamos hablando de la mayor red de información jamás vista por el ser humano; imágenes, música, sonidos, literatura, etc. ¿Estamos preparados para asimilar tanta información?

Las redes sociales se han convertido en la galería perfecta donde exponer nuestro “yo”, mediante imágenes, videos, o texto (fig x). Tras la proyección se produce una valoración popular. Y esto suscita varias preguntas, ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a exponernos? ¿Dónde empieza la intimidad? ¿Cuánta importancia se le da a la opinión de este “yo digital”? y por último ¿Cómo afecta esto a nuestra persona? Internet ha llevado el término popularidad a otro nivel, ahora se puede alcanzar la fama en cuestión de minutos, solo con realizar un gesto viral. Es curioso este término, “viral”, el límite de las relaciones interpersonales puede pasar de un pequeño círculo a todo el mundo, se convierte en global, pero este fenómeno solo suele durar unos días. Destinado a ser suplido por otro jugoso “acto”. Somos un público volátil a la par que unos actores pretenciosos. Nos cubrimos el rostro con una máscara hecha de píxeles mientras observamos el espectáculo desde nuestras butacas.

Entendemos por “rostro” la parte profunda del ser humano, aquella que resume su esencia, y lo singulariza ante el resto dándole valor. En cambio, por “máscara” nos referimos a la parte superflua que cubre a este, y lo oculta bajo un estereotipo. La historia etimológica entrelaza rostro y máscara con el término persona, en cambio en la historia del retrato moderno se desligan entre sí, lo cual lleva a una discusión que desemboca en la “derrota del rostro” contemporánea, causado por la crisis del humanismo y del individualismo ético, que son las que otorgan de sentido y dignidad a ese rostro. (Altuna, 2008, pp.1-34)



Figura 25. Steve Cutts, *Send From My Bibrain*, 2015. Ilustración digital, Fuente: http://www.stevecutts.com/uploads/2/6/3/8/26381140/3596626_orig.jpg

Nietzsche es participe en el desmantelamiento del rostro, como podemos ver en este pasaje de *El individuo y sus máscaras*:

[...]la afirmación de que nuestra interacción social es una relación de máscaras ya tuvo a su más radical profeta en Nietzsche. Para él, la lógica de la máscara lleva al aniquilamiento del rostro: no hay ya una interioridad que esconder. Habla de la multiplicidad de máscaras que llevamos, de modo que el sujeto no sería sino sus máscaras, sin que detrás, debajo, dentro de cada una de ellas hubiera un yo, un carácter, un individuo, sino sólo otra y otra máscara, hasta el infinito. Sería, por tanto, el reino de la pura apariencia privada de esencia. (Altuna, 2008, pp.1-50)

Esta sucesión infinita de máscaras se ve con más nitidez en las redes sociales, ya que estas nos permiten tener una prueba sólida y archivada de estas “máscaras”, cada foto, comentario, archivo subido esta datado y archivado cronológicamente. De esta forma podemos observar con mayor distinción la fluctuación de máscaras. No debe esto tomarse como una situación desfavorable a la creación del propio individuo, es cierto que nos proporciona la libertad de adoptar múltiples roles y esto puede llevar a la confusión de quién se es realmente, pero también nos otorga el privilegio de observarnos desde fuera y hacer auto-reflexión, de ser rostro que se despoja de la máscara y observa su reflejo en el espejo social. Por lo cual la exteriorización del propio rostro y el de los demás puede resultar positiva para realzar la conciencia del “yo”. (Altuna, 2008, p.50)

2.6 Casos de estudio

2.6.1 Marc Quinn

Es un artista londinense nacido en 1964, estudió Historia del arte en la Universidad de Cambridge (1982-85). Empieza a trabajar como escultor en el 1984 y comienza a exponer sus obras al inicio de los años noventa. A menudo se reunía con la YBA (Young British Artists), gracias su innovador uso de los materiales se ha convertido en uno de los artistas vivos más interesantes de hoy en día. Sus obras son generalmente figurativas. Quinn fue el primer artista al que representó Jay Jopling, fundador de la célebre galería de arte londinense “Whit Cube”.

La aclamación por parte de las críticas tanto a nivel nacional como internacional le ha llevado a introducirse en numerosas muestras por todo el mundo. Exposiciones como la Bienal de Sydney en 1992, la “Young British Artists II” en la Galeria Saatchi en 1993, y “Sensation” en la Royal Academy of Arts de Londres en el 1997.

La obra de Marc Quinn desentraña una preocupación por la mutabilidad del cuerpo y el dualismo de la vida humana, que oscila entre: espiritual y físico, superficial y profundo, cerebral y sexual. Quinn desarrolla estas paradojas en obras experimentales y conceptuales por lo general figurativas. Utilizando para ello una gran variedad de materiales que van desde el hielo y la sangre hasta el vidrio, y del mármol al plomo.

La escultura de Quinn a menudo trata la relación desapegada que tenemos con nuestro cuerpo, subrayando cómo el conflicto entre "natural" y "cultural" se ha apoderado de la psique contemporánea. El concepto que me atrajo de él respecto a mi proyecto, es la forma en la que se cuestiona la "imagen" del individuo, el cuerpo físico frente a la identidad del ser. La forma de autorretratarse utilizando tanto la psique como la fisionomía corporal.

Una de sus obras más impactantes es *Self*, para realizarla Quinn estuvo cinco meses acumulando 4,5 litros de su propia sangre, que equivale a la cantidad total de un hombre medio, para realizar un molde exacto de su propia cabeza. Este se conserva dentro de una caja transparente de perspex, conectada a un equipo de refrigeración que lo mantiene a -70°C. Quinn se retrató a sí mismo consigo mismo, haciendo uso de la sangre, la cual representa la identidad biológica de un individuo, contiene toda su información genética, formada por el ADN que almacena las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo. El artista se muestra explícitamente a través de la sustancia, y simbólicamente mediante la forma (fig 26).



Figura 26, Marc Quinn, *Self*, 1991, Fuente: <http://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2014/07/1991.jpg>

En 1999, Quinn comenzó una serie de esculturas de amputados de mármol, una especie de relectura de las aspiraciones de las estatuas griegas y romanas y su descripción de un todo idealizado. Una de estas esculturas de mármol describe a la artista Alison Lapper, nacida sin brazos debido a una deformación congénita, durante su embarazo (fig 27).



Figura 27, Marc Quinn, *Alison Lapper (eight Months)*, 1999, Fuente: https://media.mutualart.com/Images/2011_04/26/16/163929115/351909b1-a513-4170-81f8-1c61ded4e410_570.jpeg

Entre los temas clave en su trabajo se encuentran la modificación genética y la hibridación. *Garden* (2000), hecho para Prada, es una instalación en la que, a través de la práctica de la criogénesis, las flores de una belleza imposible nunca cesarán, ya que sus esculturas de "Eterna Primavera" se conservarán. *DNA Garden* (2001) contiene el ADN de más de 75 especies de plantas y 2 humanos: una reconstrucción del Jardín del Edén a nivel celular.

El trabajo de Quinn se ve impregnado por una poética basada en el esfuerzo del ser humano por comprender o dominar la fugacidad de la vida humana, por descifrar los códigos que conforman al individuo, y esto llevada a cabo mediante el saber científico y la expresión artística. (Quinn, Oliva & Eccher, 2006, pp. 1-9)

2.6.2 Lidó Rico

Lidó Rico nace en España (Murcia) el año de 1968. Realiza sus estudios en la Universidad de Bellas Artes de Valencia y en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. En 1989 obtiene el primer premio Murcia Joven de Pintura. En 1992 es solicitado para llevar a cabo la escultura exterior del Pabellón de Murcia en la Exposición Universal de Sevilla. En 1997 su obra es escogida para el Salón Internacional de Artes Plásticas celebrado en la ciudad de Medellín en Colombia. En el 2001 le otorgan la Mención de Honor en la VI Bienal de Dibujo celebrado en la ciudad de Győr en Hungría. En el año 2005 es escogido por el Ministerio de Asuntos Exteriores para representar a España en la XXIII Bienal de Alejandría en Egipto, siendo galardonado con el Gran Premio de dicha Bienal. Desde sus comienzos profesionales hasta el momento actual ha realizado cerca de un centenar de exposiciones en todo el mundo, estando presente en Ferias y Bienales. Su obra se encuentra en museos, instituciones y colecciones públicas y privadas.

Lidó Rico ha creado su propio lenguaje plástico, utilizando su cuerpo como medio para crear toda su obra, la cual adquiere un resultado gestual y que nos recuerda a la performance. Su principal técnica es el calco, realiza moldes de sí mismo, creando abundantes copias de diferentes partes de su cuerpo. Incorporando en su obra diversos materiales, resina de poliéster, escayola, cristal, metal, entre otros.

En su trabajo trata temas tales como la identidad del individuo, adicciones, explorando sobre la condición humana, sus miserias y grandezas, siendo este el punto de partida de su obra. Opera desde el instinto humano hasta la expresión artística, pero siempre con base empírica. Lidó utiliza su propio cuerpo como medio de expresión, partiendo sí mismo como material para expresarse. Se pregunta de dentro hacia afuera, partiendo del yo como sujeto experimental. Esta es la parte que atañe a mi proyecto.

En su obra *Ni imaginar puedes lo feliz que me hace sentirte a mi lado* (fig 28). Lo primero que podemos observar un paisaje de expresiones que oscilan entre el desasosiego, la angustia y la desesperación. Podría simular una especie de infierno repleto de simbologías, donde se congregan una parte selecta sus pensamientos representados dramáticamente por sí mismo. La escena sin duda alguna nos lleva a un punto de intranquilidad, sugiriéndonos tanto una crítica social como personal.



Figura 28. Lidó Rico. *Ni imaginar puedes lo feliz que me hace sentirte a mi lado*, 2004, Fuente: <https://assets.saatchiart.com/saatchi/394821/art/1625567/826560-7.jpg>

Sus obras son tan graficas que incluso llegan a conseguir un efecto sicosomático en el espectador, convirtiéndose en verdaderos poemas visuales (fig 29).



Figura 29. Lidó Rico. *Cien maneras de descubrir un secreto*, 2016, Fuente: https://miquelpiqueras.es/wp-content/uploads/2017/01/10_100-Maneras-de-descubrir-un-secreto_00-283x300.jpg

Rico ha llevado a cabo un proyecto de investigación en el cual convergen arte y ciencia, llamado *Genoarquitecturas* (fig 30,31). Para ello ha trabajado en colaboración con el neurofisiólogo Kuei Y. Tseng y el neurobiólogo José Luis Ferrán, ampliando su comprensión sobre la mente humana y su base cerebral desde los registros del conocimiento estético. El cerebro se ha convertido en la figura central de esta obra, órgano donde se generan emociones, sentimientos, pensamientos, temores, recuerdos, olvido... Sin duda alguna representa un amplio concepto, del cual Lido Rico no ha dudado en sacar provecho. En esta serie podemos ver como los pensamientos se encarnan dentro de este asombroso musculo, que representa al individuo.



Figura 30. Lidó Rico, *Landscapes on gray*, 2016, Fuente: https://d7hftxdvxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=350&height=466&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2FJ_floVY32OvCsYm5FtW7Nw%2Flarge.jpg



Figura 31. Lidó Rico, *Inestables*, 2016, Fuente: https://d7hftxdvxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=350&height=438&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2FsxuWR-pMiyCZt6GqGeN4jg%2Flarge.jpg

2.6.3 Steve Cutts

Se trata de un ilustrador y animador con sede en el Reino Unido. Su trabajo más reciente incluye el gag de "LA-Z Rider" para "Los Simpson" y el video musical de "Are you lost in the world like me?" para el compositor de música Moby. También he trabajado en proyectos para agencias de renombre en todo el mundo, incluidas la UNESCO, la Fundación Gaia, Isobar, LMFm y Analogfolk. Su trabajo ha aparecido en varias cadenas de televisión, incluyendo Adult Swim y Fox en los Estados Unidos y Channel 4 en el Reino Unido.

El ilustrador Steve Cutts manifiesta especial atención a las facetas más sórdidas del ser humano. Su obra realizada en ilustración digital, suele estar repleta de colores llamativos, que se distribuyen por un fondo plano, para no distraer la atención de los provocadores diseños y juegos visuales que tienden a girar en torno a la pobreza, la corrupción, la codicia, las redes sociales, el consumismo, la dependencia y las drogas. Su obra está cargada de una sátira casi visceral, cruda y fácil de interpretar que atraviesa la pupila y golpea en lo más hondo de la conciencia.

En su videoclip combina sus densas temáticas con diversos tipos tanto de animación como de ilustración. Cutts da un gran protagonismo a la música la cual acompaña en todo momento la animación y la evolución de la historia. Es un referente por el enorme sentido de crítica que contiene su obra hacia los vicios y patologías que se desarrollan en la sociedad contemporánea, además de por utilizar un lenguaje digital y que principalmente se mueve por las redes.

Man es posiblemente uno de sus cortometrajes más relevantes (fig 30), en el cual narra de una forma dinámica y al ritmo de *In the Hall of the Mountain King* de Edvard Grieg el transcurso del hombre por la tierra, la forma en la que este arrasa con todo cuanto encuentra a su paso, apropiándose y utilizando cuanto le sea necesario para alcanzar sus objetivos. El videoclip inicia hace 500.000 años, el protagonista se presenta con el mensaje de “welcome” en la camiseta, inicia a andar con gesto prepotente y despreocupado, cuando salta sobre una mariquita que encuentra a su paso, posteriormente se tropieza con dos serpientes, las agarra por la boca y se las coloca a modo de botas, y así continúa utilizando una gallina como balón y luego se la come frita haciendo alusión los magnates de comida rápida y así prosigue durante los tres minutos y medio, incrementando cada vez más el ritmo. Podemos observar críticas sesgadas hacia: la caza por placer o para la extracción de pieles u materiales como el marfil, la crueldad animal; ejercida tanto por las fábricas de pieles como por la industria cárnica, los vertidos tóxicos y basuras arrojados al mar, la pesca abrasiva, la tala de bosques desmesurada y la incipiente urbanización e industrialización; productoras de una incontrolable contaminación. Finalmente, todo acaba convirtiéndose en montañas de desechos en una de ellas protagonista se sienta en un trono se enciende un puro y se coloca la corona con gesto de satisfacción.

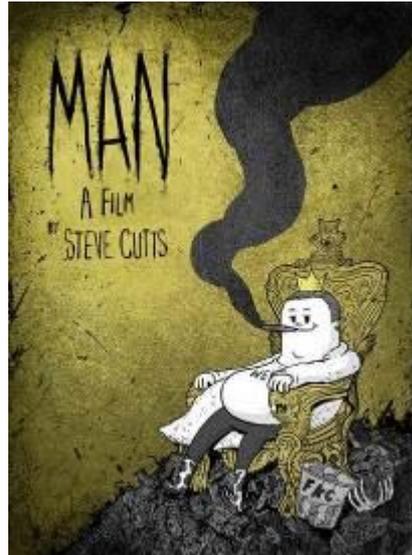


Figura 32. Steve Cutts, *Man*, 2012, Fuente: http://www.stevecutts.com/uploads/2/6/3/8/26381140/3253253_orig.jpg

En *Happiness* hace análisis del ideal de felicidad de la sociedad de consumo, en la que vivimos, Cutts convierte al hombre en ratas las cuales caminan amontonadas por la ciudad en un laberinto de comerciales y anuncios que prometen felicidad al consumir sus productos, estas luchan ferozmente por conseguir la mejor oferta, pero no es suficiente, y les conduce a consumir drogas, comienzan con el alcohol, y después con drogas con receta médica, tras la embriaguez vuelve la depresión, finalmente acaban atrapados en trampas para ratas frente a un ordenador trabajando, por coger un billete (fig 33).



Figura 33. Steve Cutts, *Happiness*, 2017, Fuente: http://www.stevecutts.com/uploads/2/6/3/8/26381140/7704502_orig.jpg

En *Are you lost in the world like me?* Trabaja en colaboración con el compositor musical Moby. En este metraje hace mella en como el desmesurado uso de los dispositivos móviles nos distrae de la realidad y nos convierte en cínicos observadores, caminando sin rumbo gobernados por la apatía y la desidia. Durante todo el video un niño se encuentra perdido en un mundo alienado por la red, e intenta hacerles despegar la mirada de los dispositivos, sin lograr ni un gesto de interés por parte de los adeptos a la pantalla (fig 34).



Figura 34. Steve Cutts, *Are you lost in the world like me?*, 2016, Fuente: https://www.metalocus.es/sites/default/files/lead-images/metalocus-moby-lost_p1.jpg

3. DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

3.1 Procedimiento

3.1.1 Autorretrato tradicional

Ha sido un largo proceso, donde a la par que descubría mi rostro cuestionaba la razón de hacerlo. En la primera obra no solo me enfrentaba a un bloque de mármol si no a la abstracción de mi ser. Al inicio fue duro, pues no dominaba la técnica, no siempre acertaba con el martillo en el cincel y solía acabar con heridas en los dedos, me llevo sudor y sangre controlarlo. Una de las primeras cosas que aprendí fue a escuchar la piedra, reconocer el sonido abierto del impacto fragmentándola, sentir las vibraciones al atravesar el cincel por completo, frente al sonido mudo de este al absorber el golpe, cuando el ángulo no era el adecuado.

Una vez me hice con la destreza suficiente inicié a trabajar con música, que me aislaba del incansable rechinar del impacto del hierro, siempre presente. Acabé trabajando al ritmo de esta, y utilicé esto a mi favor. Pero no solo aportó un compás a mis manos si no a mis pensamientos. La primera parte de devastación, que es la parte más brusca la realicé a ritmo del *Rock*, escuchando *Marea* y *Mägo de Oz*. Conforme iba avanzando a una fase más relajada empecé con el *Swing*; *Benny Goodman*, *Louis Armstrong*, *Glenn Miller*, etc. Y en la última parte la que más precisión requería recurrí a la música clásica, con compositores como *Antonio Vivaldi*, *Niccoló Paganini*, *Mozart*, etc.

Durante todo el curso en Carrara estuve desarrollando la técnica tradicional de escultura, utilizando principalmente martillo, cincel y puntómetro (fig 35,36).



Figura 35. Cinceles y martillo.

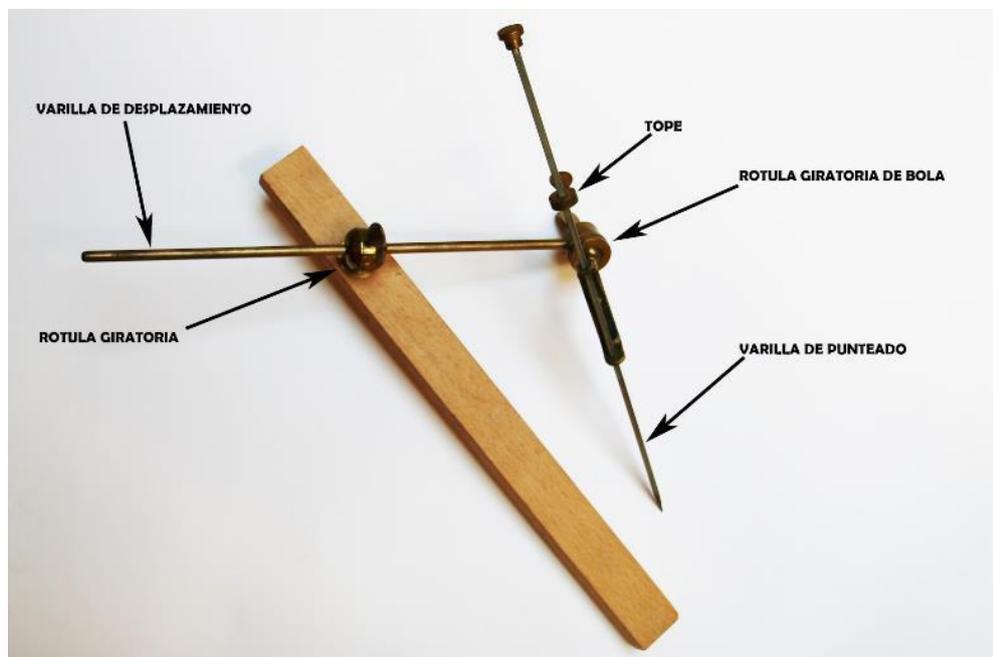


Figura 36. Puntómetro.

Primero realicé el busto en barro con ayuda de diversas fotografías y sobre todo del espejo (fig 37).



Figura 37. Fotografías de referencia



Figura 38. Modelo en barro.

Después saqué una copia en escayola del barro utilizando la técnica de molde perdido (fig 39).



Figura 39. Copia en escayola.

A continuación, empecé con la fase de devastación, sirviéndome de cincel y martillo (fig 40).





Figura 40. Proceso de devastación.

Conforme me acercaba a la profundidad deseada fui utilizando la técnica de traslación de puntos, la cual consiste en tomar las referencias del molde mediante un puntómetro o máquina de sacar puntos y trasladarlas a la piedra. Inicialmente se marcan los puntos que delimitan el contorno, se toma la referencia con el puntómetro y se llevan al bloque. Es una antigua técnica desarrollada en el siglo XVIII que se extendió en el siglo XIX, esta facilitaba la copia en mármol de la obra. Y permitía a los escultores realizar sus obras en barro y delegar la operación de copiar el modelo en el material definitivo a un oficial (fig 41). (Putnam, 2003, p.305)



Figura 41. Técnica de traslación de puntos

Cuando estaba a una capa de un centímetro y medio de grosor del resultado final, dejé la técnica de puntos para iniciar los detalles frente al espejo utilizando cinceles de menores dimensiones (fig 42).



Figura 42. Cincelado más fino.

Tras mi etapa de experimentación con la herramienta tradicional decidí probar a utilizar la herramienta eléctrica. Comencé con el martillo neumático propulsado por aire, y finalicé utilizando la amoladora eléctrica, trabajando en el taller del escultor murciano Antonio Soler (fig 43).



Figura 43. Definición de rasgos

Para realizarle el efecto de “pixelado” en los extremos, el cual enlazaría visualmente ambas obras, utilicé una radial grande (fig 44).



Figura 44. Detalles con radial.

Posteriormente fui creando a cincel el efecto de la máscara fluyendo sobre la base (fig 45).



Figura 45. Detalle.

Una vez definida la forma final se comienza con la fase de lijado y pulido. Para ello se inicia con una lija de grano grande y se va disminuyendo hasta conseguir la suavidad y el brillo deseados (fig 46).



Figura 46. Pulido final.

3.1.2 Autorretrato digital

Para la elaboración de esta parte he realizado un estudio informativo sobre el retrato y el autorretrato en las redes sociales, tomando como plataforma a analizar Instagram. Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y vídeos. Donde los usuarios tienen la opción de aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, o retocar manualmente las luces, los colores, la nitidez y el tamaño. Las fotos pueden ser comentadas, compartidas y valoradas mediante “me gusta” por los demás usuarios.

Inicié buscando cuentas con un gran número de seguidores, y hallé a los denominados “influencers”, usuarios que han logrado crearse un personaje de moda con gran éxito en el mundo digital, a través de su imagen, estilo, y en algunos casos valores. Estos obtienen grandes cifras de dinero o productos por promocionar ciertas marcas. Sus cuentas eran parecidas a un catálogo de moda, con contenidos superfluos y de poco valor personal, demasiado comerciales. No era el tipo de usuarios en los que

quería enfocar mi encuesta, y la mayoría de ellos se abstuvieron de contestarme. Entonces inicié una búsqueda más orientada al ámbito artístico, hallé artistas realmente alucinantes, los cuales me sirvieron de referentes. Comencé aquí mi entrevista (Anexo 1). Llegando a la conclusión de que cada perfil de cada usuario era un autorretrato en sí, formado por todas las fotos, videos, comentarios, seguidores, y “me gustas” que en este se muestran. Por lo cual decidí que la mejor forma de desempeñar la segunda parte de mi autorretrato era exponer mi perfil de Instagram.

La cuenta de Instagram la inicié al mismo tiempo que comencé con la escultura, y desde entonces hasta ahora he subido imágenes tanto de mí mismo, como de mi entorno, de lugares que he visitado, de obras e incluso de comidas. He conocido personas nuevas y ya conocidas, he compartido momentos y comentarios. Se podría decir que es una extensión de mí la cual he estado desarrollando todo este tiempo.

Existe un nexo de conexión entre ambas obras, el pixels, los hombros de la primera obra se encuentran como desgarrados en forma de pixel, como si le hubiesen arrancado algo. Las alas que incluiría en esta parte del retrato. Estas simbolizan el vuelo que ha dado el retrato desde sus inicios hasta nuestros días. Busqué unas alas por la red, libres de derechos, y les apliqué una textura de mármol de carrara. Posteriormente apliqué un filtro de pixelado por donde las alas habían sido arrancadas (fig 47).

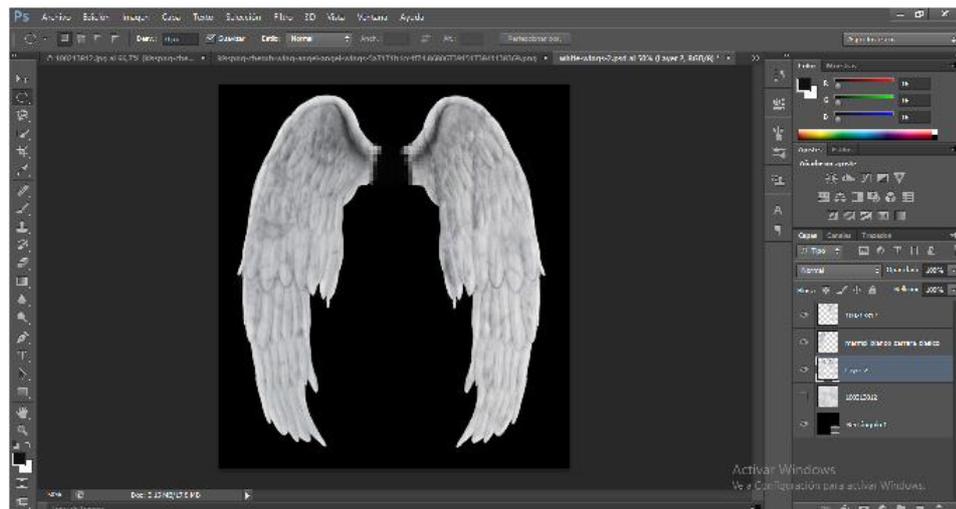


Figura 47. Procesado de las alas

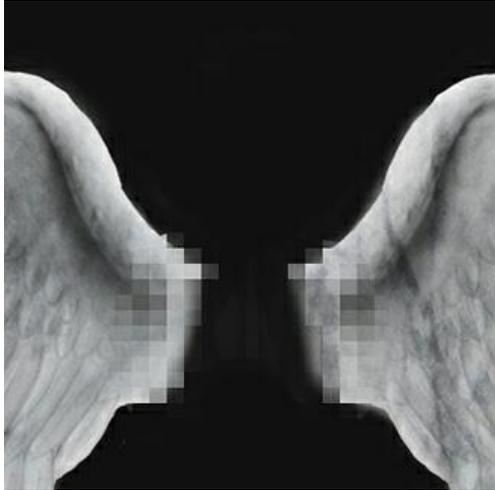


Figura 48. Detalle del pixelado.

Por último, dividí la imagen resultante en nueve imágenes del mismo tamaño y las subí por orden a la red, abarcando así mayor espacio (fig 49).



Figura 49.

3.1.3 Poema

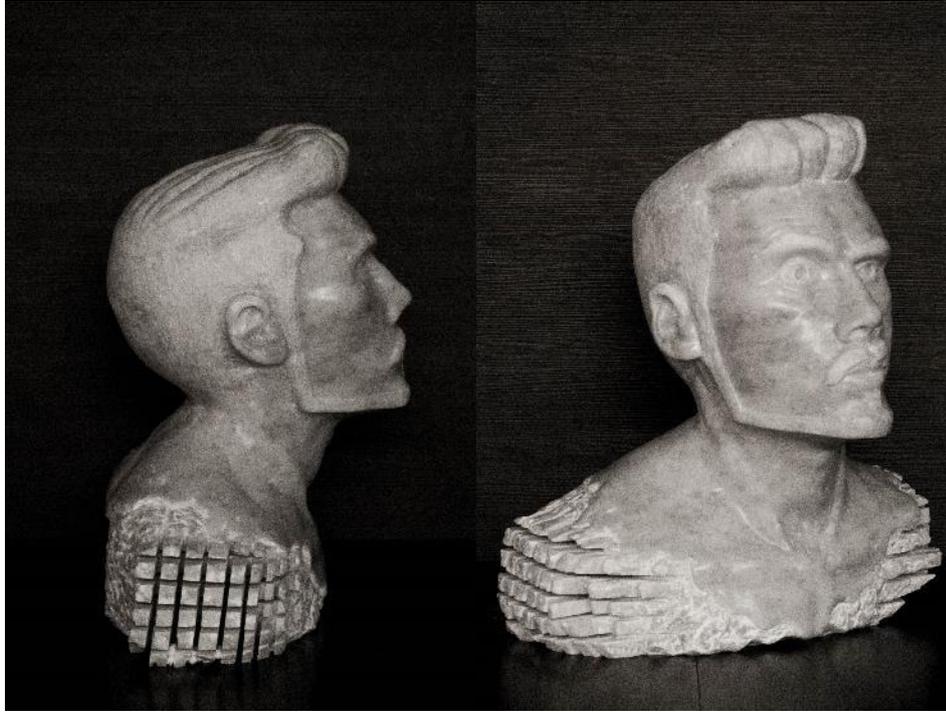
Se funde la máscara del rostro
sobre el indeciso ego,
perdido tras su eco,
atrapado tras el discurso del tiempo,
cabalgando sobre las grietas del ser,
siguiendo al fugaz haz de luz
tras un espejo de píxeles
que no le deja ver.

3.2 Fotografías finales de las obras

3.2.1 Autorretrato tradicional

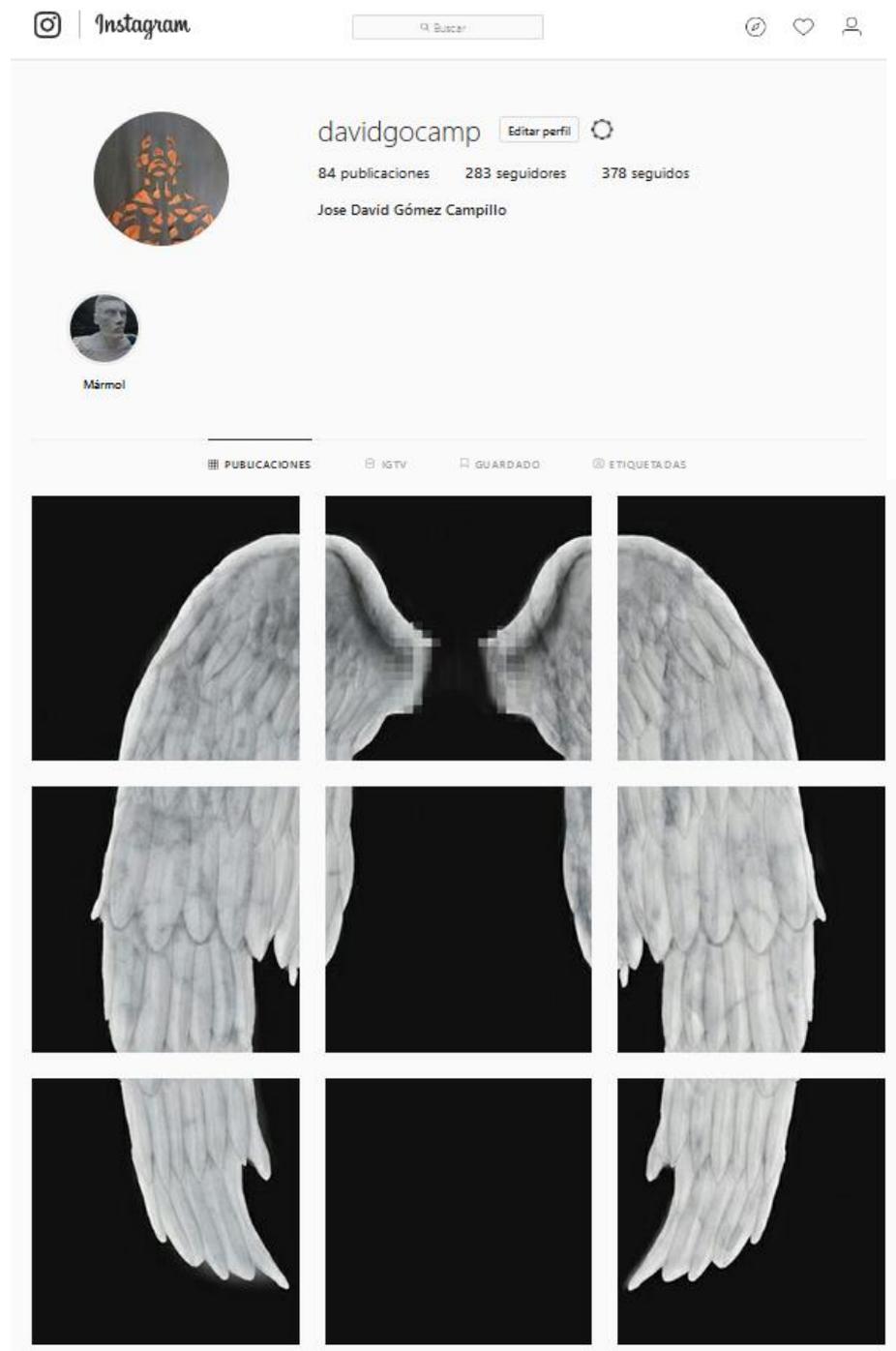


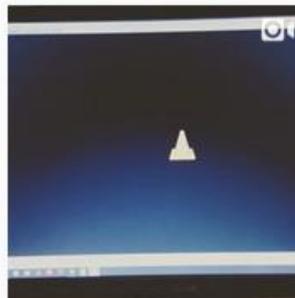
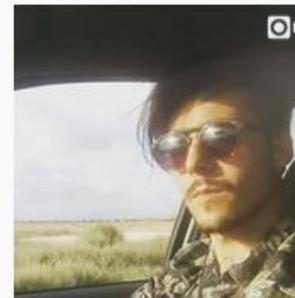
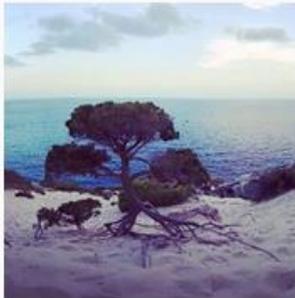
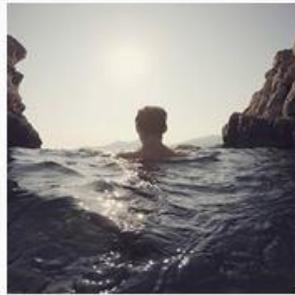
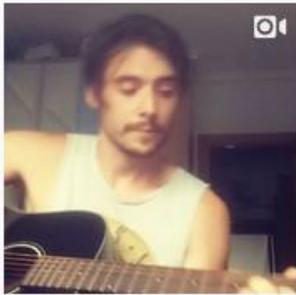


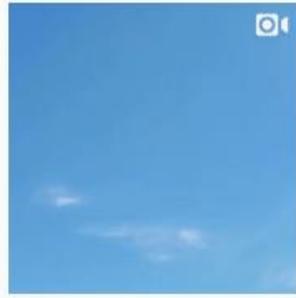


Figuras 50. Busto en mármol

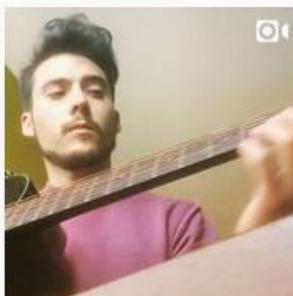
3.2.2 Autorretrato digital







Escibiste sobre el agua
que sostiene mi cuerpo,
avanzaste la blanca
de mis huesos de papel,
y ahora mi carne flota
por no poderte leer.







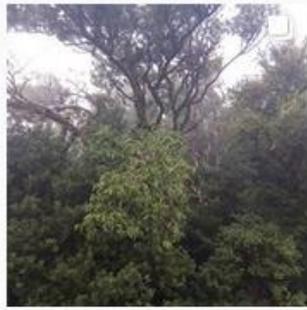
que, cual hoy por ayer, por hoy mañana,
volvemos los dos a suspirar**.

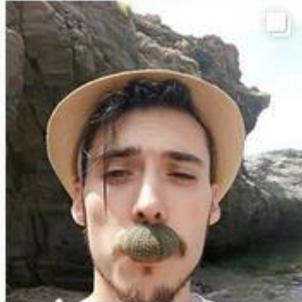
LV (9)

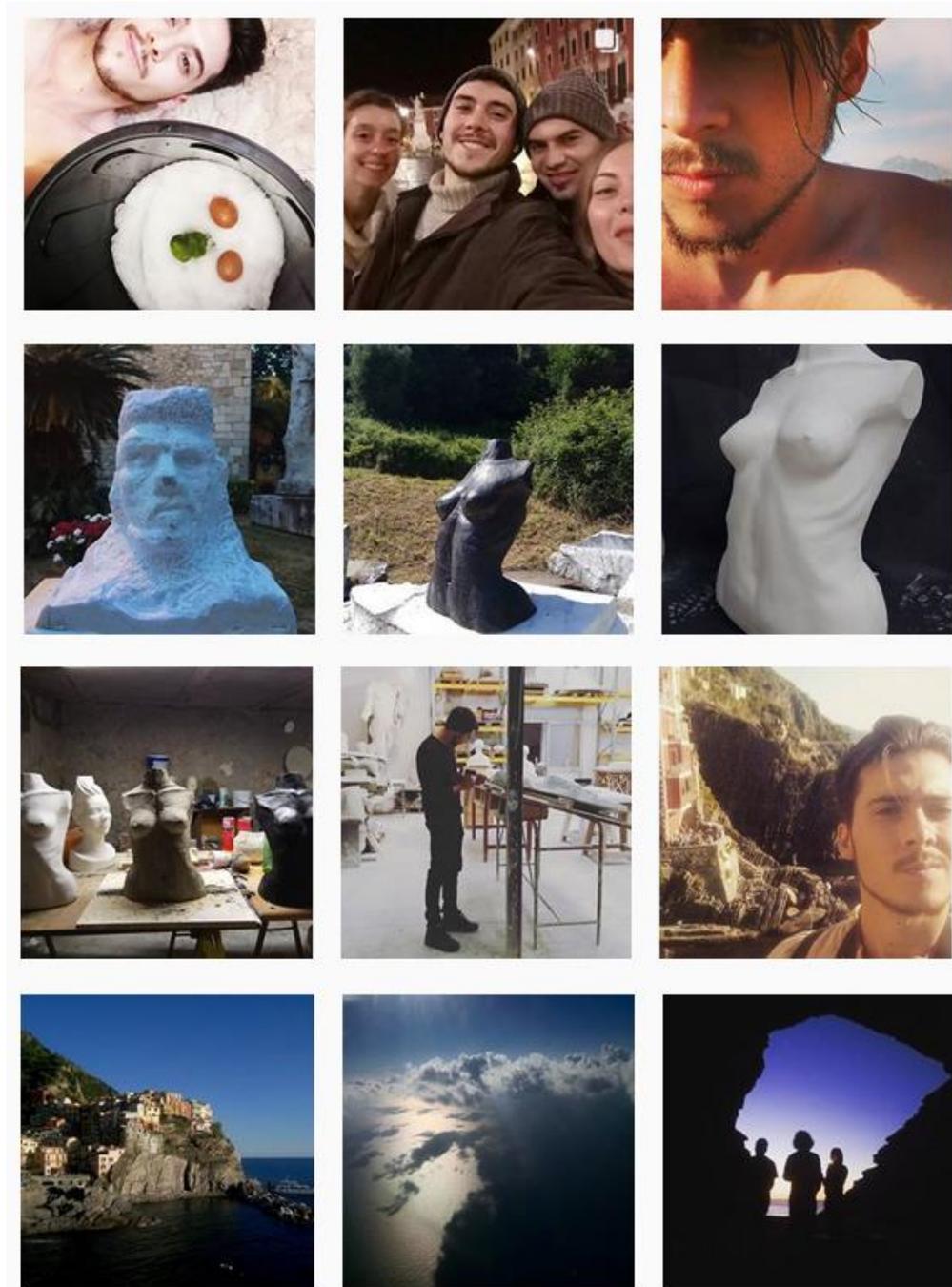
Entre el discord³ estruendo de la orgía
acaricié mi oído,
como nota de música lejana,
el eco de un suspiro.

El eco de un suspiro que conozco,
formado de un aliento que he bebido,
perfume de una flor que oculta crece
en un claustro sombrío.

Mi adorada de un día, cariñosa,
—En qué piensas? —me dijo.
—En nada... —En nada ¿y lloras? —Es que tengo
alegre la tristeza y triste el vino**.







Figuras 51. Retrato digital

3.3 Exposición

Al inicio de la exposición se leerá el poema mientras se emite en directo por Instagram.

El estoico retrato de mármol observa sobre el pedestal, con gesto de asombro e incertidumbre, mientras se píxela, la evolución de sí mismo.

Se colocaría el busto sobre un pedestal, y el retrato digital en una Tablet, conectada a internet, en la plataforma de Instagram. La Tablet iría adherida a la peana inicialmente, y estaría a disposición del público para interactuar (fig 52).



Figura 52. Boceto de la exposición.

4. CONCLUSIÓN

Ha sido un largo proceso, donde a la par que descubría mi rostro cuestionaba la razón de hacerlo. El retrato adoptada más función que la mera representación, nos involucra en una búsqueda de la esencia del ser, física y moral. Y en esa búsqueda he aprendido mucho de mí mismo y la sociedad que me rodea. He descubierto que la historia del retrato va ligada a la conciencia que el individuo ha tenido de sí mismo.

El retrato inició siendo una forma de ser admirado y recordado, accesible para algunos privilegiados. Pero con el desarrollo de la tecnología, con la invención de la cámara e internet y las webs 2.0, la filosofía, con la llegada del existencialismo y el individualismo, la psicología, con el desvelamiento del inconsciente por el psicoanálisis de Freud, la economía, con la expansión del capitalismo, y la sociedad, con la extensión del narcisismo, el retratarse se ha convertido en algo común para las actuales generaciones, suponiendo una nueva forma de intercomunicación. Ha nacido un nuevo concepto de autorretrato, la red social. La fotografía supuso un gran avance en este campo, y las webs 2.0 son la plataforma perfecta dónde este fenómeno se ha desarrollado, jóvenes tienen la necesidad de retratarse a cada momento, y lo intentan, casi vidas enteras forman ya parte del fluctuante retrato de una sociedad narcisista, paradójicamente hiperconectada, a la cual me atrevo a denominar "postindividualista".

El narcisismo ha supuesto un punto importante entorno al que investigar, pudiendo entenderse como uno de los trastornos que encaminan a esta sociedad hacia una insatisfacción perpetua. Considerando el narcisismo como el estado obsesivo de constante búsqueda de uno mismo, podría decirse que en parte es como si viviéramos en un continuo proceso de autorretrato.

5. ANEXO I: Entrevistas

Sara Vela / @sarawberry

41.600 seguidores



Figura 53. Vela S. (2017) *Creciendo en la intimidad*. Donada por artista

Biografía: Me llamo Sara Vela, aunque todo el mundo por redes me conoce como "Sarawberry", tengo 20 años y empecé en este mundo hace 4, con 16 añitos cuando empecé bachillerato. Siempre he vivido en Madrid, lo cual me parece un punto muy a mi favor ya que en el mundo artístico dentro de España hay más facilidades en grandes ciudades como esta o Barcelona.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

No se me daba bien el dibujo jajaja. No, en serio, me parece muy real utilizar la fotografía, creo que te saca tal y como eres, y a veces hasta te saca el alma.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Ahora mismo es lo mejor, gracias a ellas puedes llegar a más gente, incluso personas de otras partes del mundo que de otra manera sería más difícil.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

No, entiendo que un autorretrato se hace con una cámara de verdad y se edita. No veo que con el móvil puedas captar lo mismo.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Al final es la única manera que tenemos de saber si realmente a la gente que no son nuestra familia o amigos les gusta, y no cuesta dinero como una exposición física en alguna sala.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

La verdad que conozco a poca gente ahora mismo que no tenga redes sociales o no le guste subir fotos suyas a la red para que gente que ni sabe quiénes son les comenten lo guapa o guapo que son.

**6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar?
¿Que sientes al ver la obra?**

Siento que soy yo misma. Realmente hay muy pocas veces que me sienta tan natural como retratándome. Pierdo toda la vergüenza que tengo en la vida real y me transformo, es un método psicológico muy efectivo.

Lidia Vives / @lidiavivesphoto

19.400 seguidores



1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

En un principio mi intención era dedicarme a la pintura, pero siempre he sido una persona muy impaciente. Con la fotografía descubrí la inmediatez y la "perfección". No hay nada más hiperrealista que una fotografía.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Están bien para darse a conocer pero es algo confuso. La gente está perdiendo personalidad por culpa de las modas de Instagram. No se busca ser original ni personalidad propia. La gente lucha por tener seguidores y eso al final no significa nada. A muchos artistas se les olvida que el público de las redes sociales no es el mismo que encontraríamos en una galería. Aquellos que te dan "like" quizá no te comprenden una obra.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

No, creo que son cosas distintas. En un selfi tú eres el medio y el objetivo. Buscas que la gente se fije en ti y no expresas nada, sencillamente enseñas. Eso no es una forma de arte, y ni siquiera tiene la intención de serlo. En un autorretrato tu eres el medio, pero no necesariamente el fin. En el autorretrato existe la posibilidad de interpretar a otro personaje y siempre buscas hacer arte.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Nada. Creo que son una fuente de dopamina para nuestra autoestima, pero nada más. Al menos en mi caso.

Supongo que si eres influencer los "likes" te importan mucho, pero para mí no son una estadística fiable. Tengo comprobado que, de mis fotos, las que tienen más "likes" en Instagram no son necesariamente las que mejor se venden o gustan más en las galerías. El público es muy distinto y a mí el que me interesa es el de ahí fuera, no el de internet (básicamente porque los coleccionistas no son especialmente activos en las redes sociales).

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Por supuesto, y cada día más. Hemos llegado a un punto en el que nosotros mismos somos el producto de consumo. A través de las redes vendemos nuestra vida, nuestra imagen... no está muy lejos de lo que hago yo, pero no tengo problema en reconocer que hay mucho narcisismo en el autorretrato. En cierto modo creo que todos los artistas son narcisistas ya que, quieras o no, todos hablan de sus propias experiencias y preocupaciones dando por hecho que eso le va a interesar a alguien. En mi caso es más exagerado porque no sólo hablo

de mis obsesiones, sino que además lo represento a través de mi cuerpo.

Adrián Cuervo / @adri_trimble

5.935 seguidores



Figura 55. Cuervo A. (2018). *Family Portrait*, Recuperado de: @adri_trimble

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Empecé pintando antes que fotografiando, pero soy muy impaciente y la fotografía tiene esa inmediatez y ese poder para captar el presente que permite formalizar mis ideas de una forma más satisfactoria.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Estoy muy a favor de las redes sociales como plataforma para compartir y exponer nuestro trabajo, además de inspirar y generar lazos entre personas del mismo contexto. Creo que un espacio en las redes sociales está al alcance de cualquiera, son como las galerías del siglo XXI, no es necesario tener mucho dinero o enchufes para que tu trabajo llegue a la gente, el arte está al alcance de todos. No es nada clasicista.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

Ciertamente el selfi es un autorretrato. Entre los que enviamos y los que nos hacemos, quizá nos hagamos cinco selfis al día mínimo. Para mí la

fotografía como la práctica artística es otra cosa. Algo más pausado, más único, más solemne, en ese sentido soy muy clásico.

4. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Si, sin duda. En la juventud hay mucho narcisismo, pero es algo natural, se espera mucho de nosotros y tenemos mucha presión. Tenemos que ser perfectos las veinticuatro horas, además con las redes sociales ya casi nada es íntimo o privado.

Sonia Neisha / @sonianeisha

13.500 seguidores



Figura 56. Neisha S. (2018). *Autorretrato*. Recuperado de: <https://www.sonianeisha.com/autorretrato>

Biografía: Vengo de una familia frecuentada por artistas. Descubrí la fotografía por casualidad, era algo fácil y rápido con lo que experimentar, y fue cuando poco a poco ahorré para comprar mi primera cámara con 14 años. A partir de ahí estuve aprendiendo de forma *autodidacta* todo lo relacionado con fotografía. He estudiado en la escuela **EFTI**, un Ciclo global: Dos cursos de Fotografía Digital Profesional y Máster de Fotografía Contemporánea y Proyectos Personales. Y ahora, compagino mi proyecto personal “A través del Espejo” con encargos variados y Workshops por toda ciudad que tenga chicuelos escondidos.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Pues aún estoy encontrando respuesta a esta pregunta, pero creo que viene de lo siguiente. Mi padre dibuja, muy bien, y de vez en cuando mi madre hacía ejercicios de ilustración o realismo. Me llamaba la atención, pero nunca para representar las cosas como tal. Mi padre viene de la escuela de arte, una pintura más clásica, jugar con los colores me llamaba muchísimo la atención, pero los ejercicios que me proponía me parecían aburridos y empezar el camino para representar las cosas de manera realista. Al no saber dibujar, ni pintar, ni usar los materiales, fue cuando compraron una cámara y pude saber a los 8 años lo que era la fotografía: una forma para expresar y recordar ciertos momentos, y con la que jugaba.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Las RRSS me parecen toda una ciencia, algo que todavía no controlamos ni entendemos ya que no depende al 100% de nosotros como usuarios ni de nuestro empeño o estudio para saber usarlas. Pero es cierto que a día de hoy es una de las herramientas más potentes, ya que llegas a las casas y bolsillos de todo aquel que tenga acceso a internet. Me parece el paso previo para poder humanizar nuestra obra y tener un contacto con todos aquellos que estén interesados por lo que hacemos y por nosotros mismos como persona.

Antes sólo se veía la obra si el artista no estaba presente, pero jugar con que puedes ver al artista o a esa persona 24/7, da una nueva dimensión a nuestros proyectos.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

En absoluto. Puede que ambas compartan que es una manera de documentar algo, pero la selfi es algo más frívolo, no tiene una importancia más allá del momento, o de esa parte exhibicionista que todos tenemos: "mira qué guapx estoy", "mira dónde estoy", "mira con quién estoy".

El autorretrato es un ejercicio de "quién soy", "cómo me siento", "cómo me represento". Puede tener esa dimensión de documentar, esa parte ególatra, pero tiene sobre todo una intención artística y de contar algo más allá que te pertenece, ya sea un concepto o alguna de las comillas que puse antes.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Para mí sólo representan a cuánta gente me deja alcanzar una plataforma. Si eres avispadx en el tema, puedes alcanzar a más gente. O si has conseguido llegar a un contenido viral que atrae a mucha gente.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Vivimos en una sociedad cada vez más insegura, que cada vez necesita demostrar más lo guapos o "influencers" que podemos llegar a ser. Eso creo que es lo que provoca esta sensación de que es una sociedad

narcisista. Pero simplemente es un esfuerzo para sentirse aceptados por los demás. Las RRSS son un arma de doble filo para nosotros. Hay gente que gracias a las redes ha conseguido conectar de nuevo con su seguridad, pero está más que demostrado que generan cierta adicción de ver cuántos likes o seguidores tenemos, los comparamos, nos comparamos, y esto es perjudicial para una masa más grande de gente de lo que nos pensamos.

**6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar?
¿Que sientes al ver la obra?**

Utilizo el autorretrato cuando necesito un momento para mí. Esto se puede dar por muchísimas razones. Porque me encuentre bien, hay algo que me ocurre que no sé ni yo misma qué sucede, hay cosas que me afectan y no sé explicar con palabras...Y esto se traslada también de alguna manera cuando fotografío a otras personas en mi proyecto personal, por eso necesito que haya una buena conexión con ellas, porque de alguna forma, traslado lo que siento a ellas, por eso considero que estos retratos también forman parte de mí.

En mis cursos siempre digo lo siguiente: nuestra obra son pedacitos de nosotros mismos. Volcamos cosas que ni siquiera nosotros mismos comprendemos y todo lo que sale de dentro debe ser válido. Nuestra obra tenemos que mirarla con cariño, analizar fallos y errores con paciencia, nadie nace aprendiendo, ni nadie sabe cómo expresar el 100% de lo que pensamos o queremos contar. Por eso al ver mi obra, hago siempre el ejercicio de pensar, si me dedico a esto, es porque me gusta lo que hago.

Maria Jett / @mariajett

12.000 seguidores



Figura 57. Jett, M. (2018). *Autorretrato*. Donada por el artista.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Porque es el único medio donde de verdad puedo ser yo misma y puedo mostrar al mundo lo que quiero y siento, ya que se me dan muy mal expresarme con palabras y otras ramas artísticas.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Las veo una herramienta fundamental a día de hoy para exponer nuestro trabajo, pero pienso que se abusa mucho y que a veces el exponer nuestras vidas al público puede jugar a nuestra contra. Pero a nivel profesional el usar las redes como portfolio me parece la forma más práctica y cómoda.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

Por supuesto, creo que es la forma más personal que tenemos nosotros mismos de retratarnos. Es decir, con el selfi nos exponemos a decir “est@ soy yo” en las redes.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Debo de reconocer que he pasado por varias etapas con el tema “likes”, en las cuales al principio me llegó a obsesionar el querer gustar a todo el mundo y poder llegar a los más “likes” posibles que incluso empecé a cambiar mi fotografía a gusto de los demás para ver si así conseguía más ‘fama’. Pero desde hace tiempo me he dado cuenta que eso no servía para nada y que como artista tengo que hacer lo que de verdad me gusta, así que ahora no me tomo los “likes” como “una forma de vida”. Simplemente me los tomo como una guía para ver a nivel general si mi trabajo gusta.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Sí, creo que a raíz de las redes sociales la mayoría de las veces solo exponemos nuestra mejor cara y buscamos estar por encima de los demás para ser el mejor. Creo que el tema de tener más seguidores y “likes” nos incrementa ese narcisismo pensando que ese hecho nos da más poder.

Kike Arnaiz / @kikearnaiz

59.200 seguidores



Figura 58. Arnaiz K. (2017). *Autorretrato*. Donada por el artista.

Biografía: Tengo 25 años, soy de Aranda de Duero, Burgos, aunque hace tiempo que ya no tengo una casa fija y me dedico a viajar, gracias a la fotografía. Estudié para ser director de fotografía en cine en Madrid y Nueva York y acabé haciendo un master en fotografía de moda en Londres, aunque hoy me dedico más a viajes y publicidad. También dedico bastante tiempo a la formación, sobre todo a través de mi canal de Youtube.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Hoy en día es un medio muy accesible y quizás el más rápido a la hora de captar momentos únicos. Aunque también amo la pintura y dibujo en mi tiempo libre.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Opino que están destrozando el sentido del arte y que por culpa de ellas no se valora el trabajo de un artista de la misma manera, que nadie se queda ya mirando una imagen por más de un segundo porque hay sobredosis de información. Por otro lado pueden tener el valor positivo de ayudar a que tu obra alcance a más público internacionalmente, aunque de la misma manera también pueden frustrar a muchos buenos

creadores de contenidos por “no tener likes” a pesar de hacer un buen trabajo artísticamente.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

El mismo nombre lo dice, viene de “Self-Portrait”, así que sí. Otra cosa es que sean autorretratos artísticos, que en la mayoría de veces no lo son, pero pueden llegar a serlo.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Hace tiempo me preocupaba más por eso porque pensaba que la calidad de mi trabajo venía relacionada directamente por la interacción en redes. Ahora sé que no, y me importan poco o nada las reacciones que tengan mis fotos. Siempre es agradable ver que tu contenido gusta, y recibir feedback de tu trabajo, pero no me voy a amargar por no publicar una foto o por pensar que alguna tiene más “likes” que otras.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Sí, creo que las redes generan un exceso de ego, y la imagen falsa de que todos vivimos en un mundo ideal y nos va estupendamente. Además de convertirnos en narcisistas eso genera ansiedad social.

6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar? ¿Qué sientes al ver la obra?

El único impulso que tengo es el de disfrutar el momento. Me produce mucha satisfacción crear imágenes que le gusten al retratado y a mí, y sobre todo pasar un buen rato haciéndolo. El día que retratar no me divierta, y lo haga por rutina o por dinero, dejaré de hacerlo.

Frank Diamond / @frankdiamondphotographer

14.500 seguidores



Biografía: Frank Diamond (29 de abril de 1990, Lleida) es un fotógrafo artístico que comenzó su trayectoria a los 22 años. Totalmente autodidacta su fotografía se caracteriza por ser dramática y oscura. En sus fotografías muestra personajes que en ocasiones ocultan su rostro y desencadenan una serie de traumas y pesadillas que el mismo denomina como un diario visual donde nos cuenta sus miedos y se desnuda emocionalmente. Su estilo fotográfico muestra un vínculo con la pintura ya que desde muy pequeño le apasionaba.

Frank está representado por dos galerías de arte y sus fotografías han sido expuestas nacional e internacionalmente. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas incluyendo su libro "Instinct" en 2017 donde plasmaba en imágenes una etapa de su infancia donde los protagonistas de sus historias eran criaturas mitológicas. Habitualmente trabaja con perfiles femeninos, asegura que le resulta más fácil trabajar la belleza y las emociones.

Frank utiliza la falta de identidad en sus fotografías para comunicarse con el público. Amante de la luz natural, apasionado y aventurero, le gusta explorar cada rincón de la naturaleza en busca de nuevos escenarios para sus fotografías. Actualmente Frank está trabajando en un nuevo libro llamado Mutants que será publicado este año (2018).

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

La fotografía para mí siempre ha sido un lenguaje visual muy potente, creo que en toda mi vida jamás encontré una mejor forma de expresarme sin necesidad de usar las palabras. Te lo dice una persona que le encanta hablar... jaja, creo sinceramente que cada uno encuentra su medio para expresar, reivindicar o simplemente representar algo por necesidad y sin duda esta es mi forma de hacerlo.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Me parece que cada vez es más difícil llegar al público ya que las redes sociales son y serán siempre puro negocio, pero aunque éste tema nos críspa no debemos olvidar que nosotros también les debemos mucho. Me parece que son una buena plataforma expositiva si sabes usarlas correctamente, es cierto que a veces es frustrante sobre todo cuando te esfuerzas por llegar a muchas personas y ves que tus publicaciones no llegan a todo el público que tienes... ¡aun así hay que estar agradecido! he conocido personas maravillosas, he realizado exposiciones, estoy representado por galerías y voy a publicar mi segundo libro, estoy convencido de que todo esto sería mucho más difícil si no existieran estas plataformas.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

Sí, no olvidemos que los ojos son el espejo del alma, creo que una mirada puede hablar y llegar a estremecerte, quizás no sea tan importante la estética sino el mensaje, el mundo visual es fascinante, hay público para todos los gustos y eso es maravilloso.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Me parecen importantes para poder medir o valorar el alcance de las publicaciones y saber a qué público llegamos, también me parece una forma de apoyo, pero no creo que los "likes" te hagan más importante o sean la prueba de si tu trabajo es malo o bueno, hay muchos artistas increíbles que no tienen apenas "likes" y no por ello son menos buenos que otros. En realidad, este tema siempre me ha parecido muy frívolo porque no hay que olvidar que un "like" es un gesto de apoyo o incluso a veces se da por dar... no creo que sea tan importante como para llegar a obsesionarse aunque a veces es fácil caer en la inseguridad.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Totalmente... considero que a día de hoy todavía no se entiende el sentido de la vida, que cada uno puede vivir como quiere, pero no se debe perjudicar a nadie, todos somos iguales a pesar de tener vidas distintas, lo que hoy le hace daño a uno mañana puede hacerte daño a ti, falta humanidad y sobran prejuicios.

6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar? ¿Qué sientes al ver la obra?

La parte visual es importante para poder atar todos los elementos y que la fotografía tenga un concepto claro, me gusta pasar horas editando, creando el proceso escogiendo que le viene mejor a la imagen y cuando por fin tengo el resultado final siento mucha satisfacción al poder contemplar la fotografía y sentir que he cumplido mis expectativas, creo que todo ese proceso es el que me impulsa a continuar fotografiando, disfrutar el momento del disparo hasta llegar a la edición final, es un proceso que me lo tomo con calma a pesar de ser una persona impaciente.

Ana Becerra / @anabecerrafotografía

5.861 seguidores



Figura 60. Becerra A. (2016). *Payasos*. Donada por el artista

Biografía: Mi nombre es Ana Becerra, Nací en Ronda, tengo 37 años y durante toda mi infancia he convivido en una casa antigua en la que ya me inspiraba y me maravillaba. Alternado con álbumes de mi abuela, ese intercambio que hacía con mi abuelo, emigrante en Francia, me daba pie a imaginar y reflexionar soné aquellas imágenes. Acompañado de siempre mi ambición en la creatividad. Me inspira los colores románticos, el misterio, las iglesias, las antiguadas, me gusta despertar emociones. Estudie fotografía a lo que repudie en todo momento por su estructura. En mis ratos libres escribía historias que ahora cuento.

Empecé a mezclar conceptos, exposiciones, encuentros fotográficos, trabajar duro, cada día toda la semana, todo un año. Empecé a colaborar con una escuela de Ronda, y es aquí donde empecé a dar cursos. Parla mente llegaron las conferencias, finalistas de varios concursos, premios, publicaciones, entrevistas y futuros proyectos. Ya conociendo más mi camino y disfrutando de todo lo bonito que me regala mi cámara.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

El retrato me lleva a interpretar fácilmente la historia que quiero contar. me lleva a experimentar y poder contextualizar varias composiciones juntas. Es un punto de interés siempre acertado y que genera al espectador un lenguaje dual.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Las redes sociales tienen mucho poder y te acerca a muchos sitios y personas. Yo lo veo muy positivo desde mi experiencia, pero también soy consciente de su trampa en los “like”.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

No es lo mismo. Un retrato saca algo de ti. Un selfi sólo un contexto sin nada más pretencioso.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Tiene poca validez, no me lo cuestiono porque no le doy importancia, todo es muy relativo.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Sin duda. Por alguna razón al ser humano le gusta observar y ser observado. Dudo que pueda también ser más de nuestra cultura.

**6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar?
¿Que sientes al ver la obra?**

Me hace sentirme viva, porque muestro en una imagen lo mejor y peor de mí. Lo que valoro de cualquier retrato es que me emocione, y la luz, como está trabajada según el contexto.

Marisa Maestre / @marisamaestre

13.100 seguidores



Figura 61. Maestre, M. (2017). *Autorretrato*. Donada por el artista

Biografía: Marisa Maestre (1977, Madrid) es ilustradora, directora de arte, creativa de profesión y collagista de corazón. Su obra se centra en la exploración del inconsciente y la necesidad vital de crear como canal de expresión, comunicación y transformación.

“La exploración del inconsciente a la hora de crear da resultados mucho más personales e interesantes. Las obras que surgen del azar, del

propio absurdo son las obras que están menos condicionadas por nuestras propias creencias y, por ende, son más auténticas.”

La composición de sus obras se nutre de: revistas de los años 50/70, fotografías antiguas, grabados, papeles pintados, hilos, etc.

“Me seduce, de manera excesiva, el juego artístico que se crea con el collage. Te da la oportunidad de hacer creaciones rápidas y composiciones imposibles con un toque surrealista. Ensamblar diferentes fragmentos que no tienen nada que ver a priori, colocarlos en soportes diferentes y darles la oportunidad de formar parte de una obra nueva tiene un lado muy romántico y poético.”

Se siente influenciada por las vanguardias del siglo pasado como dadaísmo y surrealismo y su fuente de inspiración tiene una naturaleza ecléctica: feminismo, naturaleza, música, arquitectura, geometría, objeto encontrado, decadencia, etc.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Para mí la fotografía es la disciplina encargada de capturar instantes que mueren. Siempre me he sentido atraída por esos instantes que inundan nuestras vidas, esos momentos que intentas capturar en la memoria y que con el paso del tiempo se desvanecen. La fotografía te permite tenerlos presentes para siempre, supongo que por ese motivo los fragmentos de las fotografías siempre son protagonistas en mis obras.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Las redes sociales son una plataforma maravillosa para poder mostrar tu obra y promocionarte. De alguna manera eso te hace ser mucho más libre, ser más una misma como artista, fuera del convencionalismo y la rigidez que se postula en las galerías de arte.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

Sí, es la evolución 2.0 del autorretrato.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Son valoraciones geniales para subirte el ego y sobre todo para conocer los gustos de tus seguidores y sus intereses visuales.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Sí, claro. En el fondo todos somos un poco narcisistas, necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos parte de un colectivo; forma parte de nuestra naturaleza.

6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar? ¿Que sientes al ver la obra?

En la fisionomía de las personas se pueden desvelar muchos relatos ocultos, la mirada, la boca, el gesto. Es muy interesante ese diálogo que

se crea entre el espectador y el retrato. Por eso me interesa mucho intervenir retratos de fotografías porque es muy fácil dar rienda suelta a la imaginación por parte del espectador ya que se puede identificar en la obra como a un igual.

Cristina Jul / @teoricadelcaos
15.000 seguidores



Figura 62. Jul, C. (2018). *Autorretrato*. Donada por el artista

Biografía: Me llamo Cristina Jul, soy de Madrid, he vivido aquí casi toda mi vida, tengo 25 años. Me gradué en Relaciones Internacionales por la UCM, pero incluso antes de acabar ya sabía que no quería dedicarme a ello, así que cuando terminé la carrera me metí a estudiar un posgrado de fotografía profesional en EFTI y, desde ese momento me he dedicado exclusivamente a la fotografía.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Suelo decir que al principio estaba más acostumbrada a escribir para expresarme, todos mis textos solían estar acompañados de imágenes y llegó un momento que las palabras comenzaron a quedarse huecas y encontré el significado que iban perdiendo mis palabras en las imágenes. Para mí fue un salto natural, encontré un medio de expresión que me representaba más que cualquier otro que hubiera probado antes.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Pienso que las RRSS son una gran oportunidad para mostrar tu trabajo tanto a personas individuales como a empresas ya que siempre surgen diversas oportunidades de trabajo y tu contenido es más accesible a todo el mundo de forma instantánea. Sin embargo, creo que en RRSS hace bastante daño el hecho de que gente con buen contenido fotográfico, pero que no trabajan como profesionales pagando sus cuotas etc, ofrezca su trabajo también por ahí.

También creo que hay mucha gente por RRSS que no sabe a qué corresponde el término “Fotógrafo” y se autodenominan a sí mismos como tal sin serlo, lo que también perjudica a la profesión.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

Depende de la intencionalidad, etimológicamente un autorretrato es un retrato hecho por uno mismo a uno mismo, por lo que un selfi se podría considerar perfectamente un autorretrato. Sin embargo, para mí, un autorretrato tiene que tener una intencionalidad de reflejar algo de ti, de tu personalidad, de tus vivencias, de tu vida, es una forma de expresión, no una fotografía hecha porque sí.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Como a cualquier persona, las valoraciones positivas nos alegran porque pensamos que nuestro trabajo gusta. Aunque los gustos son totalmente relativos, lo importante es seguir desarrollándote como artista, muchas veces tu contenido gusta, pero tienes que seguir mejorando y tienes que ser fiel a tus valores para contar lo que tú quieres, guste o no.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Creo que la gente se expresa a través de las redes sociales, la mayoría de las veces, de una forma narcisista, sin embargo, en el mundo real no lo veo con tanta claridad. Hay gente que es narcisista por RRSS y que en persona es tímida o no se atrevería a actuar como actúa por RRSS.

**6. ¿Y por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar?
¿Que sientes al ver la obra?**

Me impulsa el hecho de poder contar una historia a través de las imágenes.

Cruz Maria Navarro / @venus_demarte
874 seguidores



Figura 63. Navarro C. M. (2017). *Nebulosas*. Recuperado de @venus_demarte

Biografía: Cruz María Navarro Moya, 22 años, Caravaca. Desde que era muy pequeña sabía que me quería dedicar al mundo del arte y de la

pintura, supongo que gracias a los libros que he tenido siempre en casa de Dalí y Picasso, y a que me encantaba dibujar. Empecé con el bachiller de artes y seguí con la universidad haciendo Bellas Artes, donde dejé a un lado la pintura y me centré más en el mundo de la escultura, ya que me desenvolvía mejor y me llamaba más. Pero el año pasado estuve de erasmus en Italia, donde hice y descubrí el maquillaje teatral y caracterización, que definitivamente es a lo que me gustaría dedicar mi tiempo.

1. ¿Por qué has decidido utilizar la fotografía como medio para retratar?

Ya que las cosas que realizo son sobre todo maquillajes y caracterizaciones, la fotografía me sirve para hacer que estos permanezcan a lo largo del tiempo y que no desaparezcan.

2. ¿Qué opinas sobre las redes sociales como plataforma expositiva?

Siempre he pensado que las redes sociales son un gran medio para llegar a los demás, sobre todo si te dedicas al mundo del arte, ya que puedes conocer gente que te inspire o tu inspirar a otros y difundir todo lo que haces y tu forma de pensar.

3. ¿Consideras el selfi una forma de autorretrato?

Depende de cómo sea el selfi, pero para mí el retrato de alguien es más que simplemente una foto de su cara, en un retrato tiene que verse también la esencia de esa persona o al menos intuirse, con una simple sonrisa no vale.

4. ¿Qué representan para ti las valoraciones en la red (likes)?

Los "likes" o "me gusta" siempre me han parecido un poco injustos, ya que muchas veces no depende de si la foto es mejor o peor, simplemente de si lo ve más gente o menos. Claro que también te pueden hacer llegar a más gente cuanto más "likes" tengas. Pero la mayoría de veces desanima ver como una foto a la que has dedicado tiempo no se valora como tú crees que deberían.

5. ¿Consideras que vivimos en una sociedad narcisista?

Sí, todo el mundo es un poco narcisista, yo soy la primera en admitir que lo soy, y ahora con la forma que tenemos de usar las redes sociales más aún, ya que se han convertido en los nuevos diarios de la sociedad. Si no enseñas algo en las redes es como si no lo hubieras hecho.

**6. ¿Y, por último, que te impulsa a la hora de retratarte o retratar?
¿Que sientes al ver la obra?**

Como ya he dicho, yo realizo maquillajes, y cuando hago las fotografías de estos y veo lo que de verdad quería mostrar o incluso cosas mejores de lo que esperaba, siento una gran alegría y unas ganas de mostrarlo a los demás enormes, para ver la reacción de estos.

6. ANEXO II: Declaración veraz de originalidad

D/Dña. Jose David Gómez Campillo estudiante del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Murcia, con DNI 15484565,

Declaro:

Que asumo la originalidad del Trabajo Fin de Grado titulado “(Narciso)”, presentado en el curso 2017 /2018, y que todas las fuentes utilizadas han sido debidamente citadas.

Que conozco que el plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio, o la copia reiterada de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudiera incurrir si plagio.

En Murcia a 24 de agosto de 2018

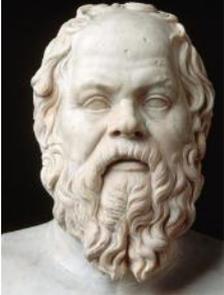
Fdo: Jose David Gómez Campillo

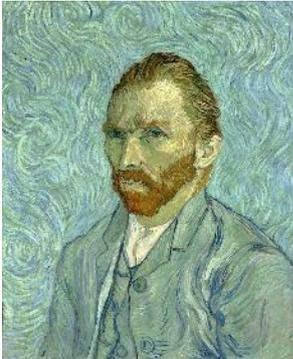
Al tribunal evaluador del Trabajo Fin de Grado en la Convocatoria de septiembre del 2018 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia.

7. ANEXO III: Tabla de imágenes

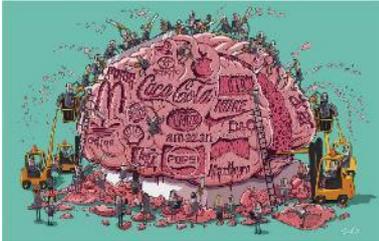
Figura 1		Elaboración propia	Pag. 6
Figura 2		Elaboración propia	Pag. 7
Figura 3		Elaboración propia	Pag. 8
Figura 4		Elaboración propia	Pag. 8

Figura 5		Elaboración propia	Pag. 9
Figura 6		Elaboración propia	Pag. 9
Figura 7		Elaboración propia	Pag. 10
Figura 8		Elaboración propia	Pag. 11
Figura 9		Elaboración propia	Pag. 12

Figura 10		Elaboración propia	Pag. 12
Figura 11		Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates	Pag. 16
Figura 12		Fuente: http://www.imagemexia.com/img/Discobolo-Miron.jpg	Pag. 17
Figura 13		Fuente: https://i.pinimg.com/originals/9f/a0/27/9fa0278eb13f79cd3148ecd9db2806f2.jpg	Pag. 18

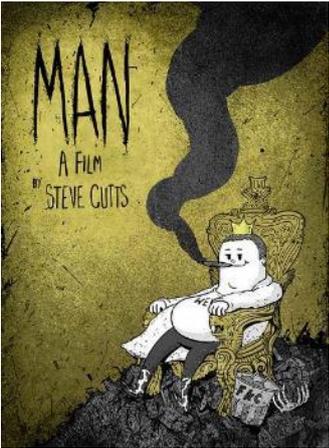
<p>Figura 14</p>		<p>Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Retrato_helen%C3%ADstico#/media/File:Seneca.JPG</p>	<p>Pag. 14</p>
<p>Figura 15</p>		<p>Fuente: https://www.slobidka.com/imagenes/vangogh/Van_Gogh-31.jpg</p>	<p>Pag. 24</p>
<p>Figura 16</p>		<p>Fuente: http://www.idealart.com/img/cms/Jackson%20Pollock%20working.jpg</p>	<p>Pag. 26</p>
<p>Figura 17</p>		<p>Fuente: http://www.carolreeschneemann.com/images/eyebody.60's.n_1.gif</p>	<p>Pag. 27</p>

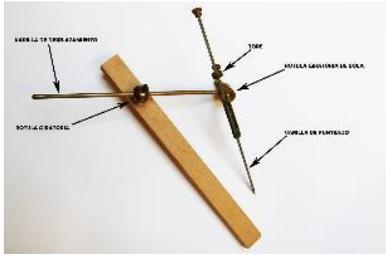
<p>Figura 18</p>		<p>Fuente: https://i.pinimg.com/originals/9b/f4/0c/9bf40c243b1308c7b83d3f81b01f7ff0.jpg</p>	<p>Pag. 27</p>
<p>Figura 19</p>		<p>Fuente: http://www.letraslibres.com/sites/default/files/foto_ep/2016-08/1.jpg</p>	<p>Pag. 28</p>
<p>Figura 20</p>		<p>Fuente: http://www.schirn.de/fileadmin/SCHIRN/Magazin/Abbildungen_2015/2016/Kontext/ICH/ICH_Vito_Acconci_Centers/Header_ICH-Acconci-Centers-1971.jpg</p>	<p>Pag. 29</p>
<p>Figura 21</p>		<p>Fuente: https://imagomoria.files.wordpress.com/2012/12/vito-acconci-air-time.jpg</p>	<p>Pag. 30</p>

<p>Figura 22</p>		<p>Fuente: https://upload.wikimedia.org/wiki/pedia/commons/thumb/2/29/Narcissus-Caravaggio_%281594-96%29_edited.jpg/1200px-Narcissus-Caravaggio_%281594-96%29_edited.jpg</p>	<p>Pag. 31</p>
<p>Figura 23</p>		<p>Fuente: http://www.stevecutts.com/uploads/2/6/3/8/26381140/7987204_orig.jpg</p>	<p>Pag. 33</p>
<p>Figura 24</p>		<p>Fuente: https://stevecutts.files.wordpress.com/2015/02/chipper.jpg</p>	<p>Pag. 35</p>
<p>Figura 25</p>		<p>Fuente: http://www.stevecutts.com/uploads/2/6/3/8/26381140/3596626_orig.jpg</p>	<p>Pag. 37</p>

<p>Figura 26</p>		<p>Fuente: http://lapiedrade-sisifo.com/wp-content/uploads/2014/07/1991.jpg</p>	<p>Pag. 38</p>
<p>Figura 27</p>		<p>Fuente: https://media.mutualart.com/images/2011_04/26/16/163929115/351909b1-a513-4170-81f8-1c61ded4e410_570.jpeg</p>	<p>Pag. 40</p>
<p>Figura 28</p>		<p>Fuente: https://assets.satchiart.com/satchi/394821/art/1625567/826560-7.jpg</p>	<p>Pag. 42</p>

<p>Figura 29</p>		<p>Fuente: https://miquelpiquer.es/wp-content/uploads/2017/01/10_100-Maneras-de-descubrir-un-secreto_00-283x300.jpg</p>	<p>Pag. 41</p>
<p>Figura 30</p>		<p>Fuente: https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=350&height=466&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0phc51dk.cloudfront.net%2FJ_floVY32OvCsYm5FtW7Nw%2Flarge.jpg</p>	<p>Pag. 43</p>
<p>Figura 31</p>		<p>Fuente: https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=350&height=438&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0phc51dk.cloudfront.net%2FfsxuWR-pMiyCZt6GqGeN4jg%2Flarge.jpg</p>	<p>Pag. 44</p>

<p>Figura 32</p>		<p>Fuente: <a href="http://www.stev
 ecutts.com/uplo
 ads/2/6/3/8/263
 81140/3253253
 _orig.jpg">http://www.stev ecutts.com/uplo ads/2/6/3/8/263 81140/3253253 _orig.jpg </p>	<p>Pag. 46</p>
<p>Figura 33</p>		<p>Fuente: <a href="http://www.stev
 ecutts.com/uplo
 ads/2/6/3/8/263
 81140/7704502
 _orig.jpg">http://www.stev ecutts.com/uplo ads/2/6/3/8/263 81140/7704502 _orig.jpg </p>	<p>Pag. 47</p>
<p>Figura 34</p>		<p>Fuente: <a href="https://www.met
 alocus.es/sites/
 default/files/lead
 -
 images/metaloc
 us-moby-
 lost_p1.jpg">https://www.met alocus.es/sites/ default/files/lead - images/metaloc us-moby- lost_p1.jpg </p>	<p>Pag. 47</p>
<p>Figura 35</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 49</p>

<p>Figura 36</p>		<p>Fuente: http://tallerdetall aenmadera.blog spot.com/2011/ 11/bt-7- sistemas-de-reproduccion_1 5.html</p>	<p>Pag. 49</p>
<p>Figura 37</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 50</p>
<p>Figura 38</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 50</p>
<p>Figura 39</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 51</p>
<p>Figura 40</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 51</p>

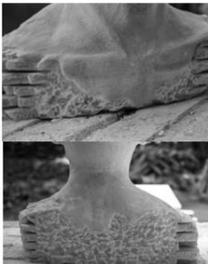
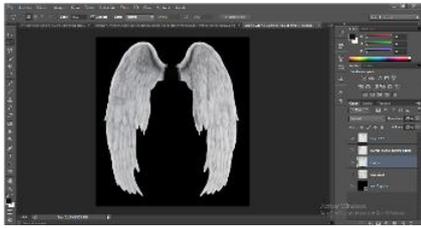
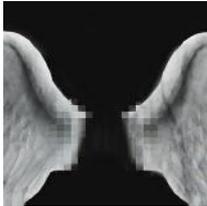
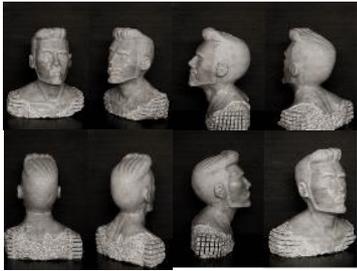
<p>Figura 41</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 52</p>
<p>Figura 42</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 53</p>
<p>Figura 43</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 53</p>
<p>Figura 44</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 44</p>
<p>Figura 45</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 54</p>

Figura 46		Fuente: Elaboración propia	Pag. 55
Figura 47		Fuente: Elaboración propia	Pag. 56
Figura 48		Fuente: Elaboración propia	Pag. 57
Figura 49		Fuente: Elaboración propia	Pag. 57
Figura 50		Fuente: Elaboración propia	Pag. 57-59

<p>Figura 51</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 60-66</p>
<p>Figura 52</p>		<p>Fuente: Elaboración propia</p>	<p>Pag. 67</p>
<p>Figura 53</p>		<p>Fuente: Donada por la artista</p>	<p>Pag. 69</p>

<p>Figura 54</p>		<p>Fuente: : https://www.lidia.vives.com/color-dust/</p>	<p>Pag. 70</p>
<p>Figura 55</p>		<p>Fuente: Instagram: @adri_trimble</p>	<p>Pag. 72</p>
<p>Figura 56</p>		<p><i>Fuente:</i> https://www.sonianeisha.com/autorretrato</p>	<p>Pag. 73</p>
<p>Figura 57</p>		<p>Fuente: Donada por la artista</p>	<p>Pag. 75</p>
<p>Figura 58</p>		<p>Fuente: Donada por el artista</p>	<p>Pag. 77</p>
<p>Figura 59</p>		<p>Fuente: Donada por el artista</p>	<p>Pag. 78</p>

Figura 60		Fuente: Donada por la artista	Pag. 80
Figura 61		Fuente: Donada por la artista	Pag. 82
Figura 62		Fuente: Donada por la artista	Pag. 84
Figura 63		Fuente: Donada por la artista	Pag. 86

8. BIBLIOGRAFÍA

- Altuna, B. (2008). *El individuo y sus máscaras*, (Tesis Doctoral) Bilbao: Universidad del País Vasco.
- Azara, P. (2002). *El ojo y la sombra: una mirada al retrato en Occidente*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Domínguez, D. C. (2013). Efectos actuales de la Sobreinformación y la Infoxicación a través de la experiencia de las bitácoras y del proyecto I+ D avanza Radiofriends. *Revista de la SEECI*, (30), 34-56.
- Benjamín, W. (1997). Breve historia de la fotografía. *Archivos de la fotografía*, 3(2), 45-93.
- Brea, J. L. (2005). Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad. En *Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización* (pp. 5-14). Madrid: Akal.
- Cutts, S. (s.f.). *Steve Cutts*. Recuperado de: <http://www.stevecutts.com>. (consulta 26 agosto 2018).
- Danto, A. (2013). *Qué es el arte*. Buenos Aires: Paidós Estética.
- Dini Bermúdez, R. (2015). Aproximaciones Teratológicas al Retrato en la Pintura Contemporánea. *Revista Sans Soleil*, 7, 83-85.
- Ferrari, S. (1998). *La psicología del retrato nell'arte nella letteratura*. Roma: Laterza.
- Jáuregui Balenciaga, I. (2008). Psicopatía, ideología y sociedad. *Nómadas*, (18).
- Jones, A., & Warr, T. (2006). *El cuerpo del artista*. London: Phaidon.
- Kemp, S. (2018, 30 January). Digital in 2018: World's internet users pass the 4 billion mark. [We are social] Recuperado de <https://wearesocial.com/uk/blog/2018/01/global-digital-report-2018>. (consulta 20 junio 2018).
- Krauss, R. (1976). Video: The aesthetics of narcissism. *October*, 51-64.
- Lacan, J. (2005). *El yo en la teoría de Freud y en la teoría psicoanalítica*. Buenos Aires: Paidós.
- Lasch, C. (1999). *La cultura del narcisismo*. Barcelona: Andrés Bello.

- Le Breton, D. (2010). *Rostros. Ensayo de antropología*. Buenos Aires: Letra Viva.
- Lefebvre, H. (1991). *The production of Space*. Oxford: Blackwell.
- Lowen, A. (2000). *El narcisismo. La enfermedad de nuestro tiempo*. Barcelona: Paidós.
- Lluna, S. Lluna, & Pedreira, J. (2017). *Los nativos digitales no existen: Cómo educar a tus hijos para un mundo digital*. Barcelona: Deusto.
- Muri, S. A. (2007). Beyond the face: Art therapy and self-portraiture. *The arts in psychotherapy*, 34(4), 331-339.
- Priego, C. C. (1985). Algunas reflexiones sobre el autorretrato. *Liño: Revista anual de historia del arte*, (5), 177-204.
- Putnam, B. (2003). *The Sculptor's Way: A Guide to Modelling and Sculpture*. London: Bodley Head.
- Quinn, M., Oliva, A. B., & Eccher, D. (2006). *Marc Quinn*. Electa.
- Rico, L. (2016). *Genoarquitecturas*. Alicante: Museu Universitat d'Alacant, MUA.
- Rodríguez Moya, I. (2010). El retrato contemporáneo. Del realismo a la pérdida del rostro. *CBN: revista de estética y arte contemporáneo*, (2), 46-57.
- Schneemann, C. (1979) *More Than Meat Joy: Complete Performance Works and Selected Writings*, edited by Bruce McPherson, New Paltz, NY: Documentext
- Sistema de gestión de contenidos. (s.f.). En *Wikipedia*. Recuperado de: <https://es.wikipedia.org/wiki/Individualismo>. (consulta 07 junio 2018).
- Sorlin, P. (2004). *El Siglo de la imagen analógica: Los hijos de Nadar*. Buenos Aires: La Marca.
- Stefaninni, V. (2015). *El autorretrato en la fotografía contemporánea (Proyecto de Investigación Disciplinar)*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
- Vélez Salamanca, S. (2011). *Autorretratos, Reflexiones sobre la autoidentidad en el arte*, (Tesis doctoral). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Kitto, H.D.F. (1987). *Los Griegos*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

