

EL AUTORRETRATO Y EL SER ANTE EL ESPEJO
“Transformación a través de las artes plásticas”

BYRON LENIN CAÑAR CEBALLOS

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2017

EL AUTORRETRATO Y EL SER ANTE EL ESPEJO
“Transformación a través de las artes plásticas”

BYRON LENIN CAÑAR CEBALLOS

Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de Maestro en
Artes Visuales

ASESOR:

JHON FELIPE BENAVIDES
Doctor en antropología

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2017

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en el Trabajo de Grado, son responsabilidad exclusiva de sus autores”

Artículo 1º del Acuerdo 324 de octubre 11 del 1966 emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

NOTA DE ACEPTACIÓN

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

San Juan de Pasto, 27 de abril de 2017

AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que me acompañaron en mi formación profesional y personal durante el transcurso de estos años, estará siempre en mí lo que aprendimos juntos y las experiencias vividas.

A la UNIVERSIDAD DE NARIÑO, FACULTAD DE ARTES, por brindarme un espacio para crear y facilitarme el conocimiento necesario para cumplir el sueño de convertirme en artista.

A la Mg. NEDIS ELINA CEBALLOS BOTINA, por ser mi guía, consejera, amiga, ejemplo a seguir, por creer en mí y en este proyecto. Agradezco a la vida por tenerte a ti y a tu familia siempre a mi lado, para ti mi más grande respeto, cariño y admiración. ¡Muchas Gracias!

DEDICATORIA

Le dedico esta Tesis a mi padre Segundo Cañar, mi hermano Diego y mi hijo Sebastian por quienes tengo la voluntad de vivir, una razón para crear y un motivo para ser siempre mejor persona.

A mis familiares.

Mi madre Gladys, mi tía Nedis, mi sobrina Sarita, mi abuelita Carmelina, en quienes deposito mi corazón, cariño y esperanzas, así como cada uno de los miembros de la familia que me han apoyado desde sus diferentes posibilidades y han sido parte de mi construcción personal, muchas gracias por su apoyo y compañía.

A mis amigos

Karol a quien quiero y aprecio por dar alegría a mi vida, a Elizabeth, Daladier, Sofía y Mario por su amistad, consejo y apoyo en estos años, seguiremos creciendo juntos, cada día mejores en nuestros campos. A Kirita hija por su lealtad.

A todas las personas que he querido y ya no están a mi lado, a todas las que me quieren y me acompañan. A mi hermano Diego, mis abuelos Moises y Rosalia cuyo retrato vivirá en mí hasta el día en que quizá volvamos a reunirnos.

RESUMEN

El presente texto plantea una exploración en torno al concepto de autorretrato desde sus orígenes, su desarrollo en la edad media, hasta llegar al siglo XIX, abordando referentes artísticos, literarios y filosóficos que construyen un conocimiento sobre el autorretrato en la historia, permitiendo al investigador plantear una propuesta personal mediante la obra plástica, que crea una reflexión entorno al individuo, la identidad y el arte como expresión de la interioridad, que facilita una metamorfosis de la experiencia personal en acto creativo.

Palabras clave

Autorretrato , auto identidad, retrato, autorrepresentacion, pintura, dibujo, identidad.

ABSTRACT

The present text raises an exploration about the concept of self - portrait from its origins, its development in the middle ages, until the nineteenth century, addressing artistic, literary and philosophical references that build a knowledge about the self - portrait in history, allowing the researcher to propose a personal proposal through the plastic work, which creates a reflection around the individual, identity and art as an expression of interiority, which facilitates a metamorphosis of personal experience in creative act.

Keywords

Self-portrait, self identity, portrait, self-representation, painting, drawing, identity.

TABLA DE CONTENIDO

1.	DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	20
1.1	Tema	20
1.2	Título.....	20
1.3	Formulación Del Problema.....	20
1.4	Descripción Del Problema.....	20
1.5	Preguntas Orientadoras	21
2.	OBJETIVOS.....	22
2.1	Objetivo General.....	22
2.2	Objetivos Específicos.....	22
3.	JUSTIFICACIÓN.....	23
4.	ANTECEDENTES.....	24
4.1	Internacionales	24
4.2	Nacionales.....	25
4.3	Regionales.....	26
5.	MARCO REFERENCIAL.....	29
5.1	Un Acercamiento Al Origen Del Arte En Nariño.....	29
5.2	Macro Contexto	32
5.3	Micro Contexto.....	32

5.3.1	declaración personal	32
5.3.2	los primeros años	33
5.3.3	los nuevos rumbos	33
5.3.4	la transición.....	34
5.3.5	los días grises.....	36
5.3.6	los años de formación	37
5.4	Marco Legal	40
5.4.1	ley 23 de 1982. sobre derechos de autor. el congreso de colombia.....	40
5.5	Marco Teórico Conceptual	43
5.5.1	La pintura en la época de las cavernas	43
5.5.2	El retrato, el rostro y su función en el antiguo egipto.....	44
5.5.2.1	Arte para el más allá	44
5.5.3	Historia del autorretrato.....	46
5.5.3.1	Alberto Durero (albrecht dürer) - auto reconocimiento, melancolía y genialidad.....	49
5.5.3.2	Rembrandt Van Rijn. el arte como biografía, la sinceridad frente al espejo	
	50	
5.5.3.3	Vincent Van Gogh sensación, vibración y color	53
5.5.3.4	Egon Schiele el cuerpo y el trazo sincero.	55
5.5.3.5	Fancis Bacon desbordar la sensación en la pintura.	57

6.	METODOLOGÍA	60
6.1	Paradigma, Enfoque y Tipo de Estudio	60
6.2	Proceso De La Investigación	60
6.3	Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información	62
7.	ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA	63
7.1	Artistas Que En La Historia Han Tenido Mayor Influencia En El Desarrollo Del Autorretrato. 63	
7.2	Sobre El Origen Y Desarrollo De Una Visión Del Individuo A Través Del Autorretrato En La Historia	66
7.3	El Autorretrato Y El Ser Ante El Espejo - Transformación A Través De Las Artes Plásticas.....	69
7.3.1	Primera fase de dibujo: autorretratos.....	69
7.4	El autorretrato y el ser ante el espejo - Transformación a través de las artes plásticas 74	
7.4.1	Segunda fase de dibujo: autorrepresentación.	74
7.5	El Autorretrato Y El Ser Ante El Espejo - Transformación A Través De Las Artes Plásticas.....	83
7.5.1	Tercera fase de dibujo, pintura y experimentación: plasmación.	83
7.6	El Autorretrato Y El Ser Ante El Espejo - Transformación A Través De Las Artes Plásticas.....	90

7.6.1	Análisis, reflexión y creación en la obra de Byron Lenin Cañar.....	90
7.6.2	Primera parte - la invitación al viaje.....	90
7.6.3	El barco de Teseo	91
7.7	Los Autorretratos – Análisis	92
7.8	Autorrepresentaciones - Análisis	94
7.8.1	Las aves	95
7.8.2	Autorretratos.....	95
7.8.3	Mujeres	96
7.8.4	La muerte.....	96
7.9	Plasmación - Análisis.....	96
8.	CONCLUSIONES	100
9.	BIBLIOGRAFÍA.....	101
10.	FILMOGRAFÍA.....	104
11.	WEBGRAFIA	105

TABLA DE IMÁGENES

Imagen 1 Barniz de pasto.....	31
Imagen 2 Carnaval de Pasto.....	31
Imagen 3 Dibujo copia de un personaje de la serie Neón génesis evangelion	35
Imagen 4 Apunte del natural Juan Sebastián	36
Imagen 5 Primera autorrepresentaciòn	38
Imagen 6 Momentos de la investigación	61
Imagen 7 Infografía sobre el desarrollo e historia del autorretrato.....	65
Imagen 8 Autorretratos en distintos formatos y técnicas.....	70
Imagen 9 Autorretratos en distintos formatos y técnicas.....	71
Imagen 10 Autorretratos en distintos formatos y técnicas.....	72
Imagen 11 Autorretratos en distintos formatos y técnicas.....	73
Imagen 12 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	74
Imagen 13 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	75
Imagen 14 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	76
Imagen 15 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	77
Imagen 16 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	78
Imagen 17 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	79
Imágen 18 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	80
Imagen 19 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	81
Imagen 20 Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas	82
Imagen 21 Autorrepresentaciones y autorretratos en distintos formatos y técnicas y estilos.....	84
Imagen 22 Autorrepresentaciones y autorretratos en distintos formatos y técnicas y estilos.....	85

Imagen 23 Autorrepresentaciones y autorretratos en distintos formatos y técnicas y estilos.....	86
Imagen 24 Autorrepresentaciones y autorretratos en distintos formatos y técnicas y estilos.....	87
Imagen 25 Autorrepresentaciones y autorretratos en distintos formatos y técnicas y estilos.....	88
Imagen 26 Autorrepresentaciones y autorretratos en distintos formatos y técnicas y estilos.....	89
Imagen 27 El barco de Teseo.....	90

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1 Vista panorámica de la gran sala de los Toros de la cueva de Lascaux	107
Anexo 2 Cueva de las Manos en la Patagonia, Argentina 30.000 años de antigüedad	107
Anexo 3 Canon Egipcio	108
Anexo 4 Mascara Tutankamón - Golden funeral mask of king Tutankhamun.....	108
Anexo 5 La doncella corintia.....	109
Anexo 6 Efigie del escultor egipcio bak y taheri 1400 a.c. cuarcita. Museo Egipcio de Berlín.	109
Anexo 7 Adoration of the Magi	110
Anexo 8 Muerte de San Francisco	110
Anexo 9 Autorretrato a los 13 años	111
Anexo 10 Ecce Homo	111
Anexo 11 Pantocrator Bizantino.....	112
Anexo 12 Alberto Durero. Autorretrato desnudo, 1521	112
Anexo 13 Self-portrait (1628-1629), by Rembrandt.....	113
Anexo 14 Autorretrato con birrete y cuello suelto.....	113
Anexo 15 Autorretrato como Zeuxis	114
Anexo 16 Van Gogh-self-portrait-with bandaged ear	114
Anexo 17 Vincent van Gogh -Retrato del artista.....	115
Anexo 18 Self-Portrait Dedicated to Paul Gauguin.....	115
Anexo 19 Autorretrato masturbándose	116
Anexo 20 Egon Schiele Nude Self – portrait.....	116
Anexo 21 Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión.....	117
Anexo 22 Francis Bacon, 'Self-Portrait'.....	117

Anexo 23 Francis Bacon Self-Portrait 118

INTRODUCCIÓN

“La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo,
el intento de un camino, el esbozo de un sendero”

Hermann Hesse - Demian

El arte desde sus orígenes ha tratado de crear una relación entre el mundo, el hombre, el individuo y todo aquello que se oculta en su Psique, entiéndase esto como las diferentes comprensiones e interpretaciones de los fenómenos que ocurren en el interior del ser y que son una manifestación de la mente, aquello que se piensa, se siente y se percibe surge de ella. Y a su vez, como aquella parte intangible del hombre llamada alma, son muchos los géneros que estudian los distintos aspectos en los cuales se desenvuelve el hombre como la pintura religiosa, de paisaje, bodegón, costumbrista, naturaleza muerta, marina entre otras. Nombrando en este caso solo los géneros clásicos del arte. El retrato y el autorretrato han tenido como meta desde sus orígenes el ir más allá de lo que refleja el espejo de un individuo en su imagen, tratando de profundizar en aspectos como la mirada, el gesto, la atmosfera y más adelante en lo contemporáneo las fuerzas internas de un individuo, que muestran un estado interno del ser, que no podría ser expresado de una manera diferente como diría Sábato, E. (1961) en su texto: *Héroes y tumbas* “ *el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales si no por medio de la materia*”. (p. 10,11)

Por consiguiente, la poética del autorretrato nace de una necesidad de remoción interna del individuo, de hacer visible todo aquello que habita en él a través de la obra plástica y crear un punto de encuentro consigo mismo y con el otro (espectador), que permita reflexionar sobre la problemática de la no meditación en torno al ser en su interioridad, que ha sido una de las consecuencias del vertiginoso cambio de vida y pensamiento en el mundo; ocurrido durante el siglo XX, como resultado de las guerras y las diversas revoluciones tanto intelectuales, industriales, culturales y más recientemente tecnológicas, que en lugar de acercarnos como hermanos e individuos únicos, han contribuido al alejamiento de los hombres creando una generación que busca más el progreso que el crecimiento interno.

Por tanto, encantados con la superficialidad de la vida moderna y el desarraigo hacia su individualidad, cambiado su yo por una visión del colectivo como único medio de relación y pensamiento, convirtiendo al individuo en un fragmento más del colectivo homogenizado, donde reproduce estereotipos y los refuerza a través de los medios en esta época con las tecnologías digitales, la televisión, la prensa y la radio dejando en el ser humano grandes

vacíos en relación a si mismo, una angustia en relación al mundo que le rodea y su rol en la sociedad, como lo expresa Hesse, H. (1927) en su novela el lobo estepario

La enfermedad psíquica de Harry Haller no era la quimera de un solo individuo, sino la enfermedad colectiva del siglo XX, la neurosis de aquella generación a la que Harry pertenecía, "enfermedad de la cual no sólo son atacadas las personas débiles e inferiores, sino precisamente las fuertes, las espirituales, las de más talento. (p.26)

Es así como, refleja el estado actual de crisis en el hombre contemporáneo, debido a la desconexión consigo mismo y su entorno.

1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Tema

El retrato y la autorrepresentación a través de la plástica en el arte.

1.2 Título

El autorretrato y el ser ante el espejo - Transformación a través de las artes plásticas.

1.3 Formulación Del Problema

¿Cómo el autorretrato en la historia facilita técnicas de auto análisis, remoción, expresión, liberación de sensaciones y emociones a través de la introspección y su manifestación mediante la plástica, que permite una metamorfosis de la experiencia personal en arte y crea una reflexión sobre el individuo?

1.4 Descripción Del Problema

El autorretrato ha tenido un papel fundamental en la generación de una consciencia en el hombre sobre sí mismo desde su aparición ya que nos habla sobre la trascendencia, la presencia, el miedo, la angustia, ese yo que se refleja y trata de transmitir algo a través de su propia imagen, y lo que oculta su carne, como es el caso de algunos los más grandes exponentes de este género como lo son Rembrandt, Munch y Van-Gogh quienes dentro de su trabajo artístico demuestran que

Son ejemplos de la introspección, de una angustiada y dolorosa necesidad de autoconocimiento, de enfrentamiento consigo mismo con desprecio de toda vanagloria mundana y rechazo de la belleza formal. En su afán de verdad no corrigen, no idealizan, acepta la fealdad de la vejez, la enfermedad y el dolor. Por introspección y autoanálisis logrando una finalidad liberadora. (Carlos Cid Priego, 1985. Historia del arte. *Revista Liño*, volumen, 5, p.185).

En consecuencia, desde el momento en el cual el artista comienza a tratar de transmitir a través de la representación de su imagen, emociones, sensaciones, conceptos, ideas e interpretaciones sobre sí mismo y las situaciones a su alrededor que no son perceptibles de manera directa para los otros; pero que a la vez son fundamentales y guían sus acciones, comienza a plantearse preguntas sobre sí mismo y su relación con otros individuos y el mundo, en principio

creando una conexión entre su yo, su imagen real, la interpretación personal de sí mismo y un componente mágico religioso que liga estas manifestaciones;

Que con el paso del tiempo, se han transformando en una manifestación de su yo interno (psique y espíritu), a través de la traza el color y la plástica. Cabe señalar que, el autorretrato parte de la necesidad de un individuo sobre el conocerse a sí mismo y su relación con el mundo, las personas y situaciones a su alrededor, y como este busca un medio para manifestar estas inquietudes en un lenguaje que posibilita el acercamiento con el otro; permitiendo liberar las sensaciones y emociones que permanecerían ocultas en el interior de este individuo y que son una ventana a su mundo íntimo, a través del contacto con la materia ya sea dibujo, pintura, escultura o cualquier material que permita transformar sus fuerzas, como lo hacía la alquimia¹ en algo nuevo, llámese pigmento en pintura o como la roca en una escultura, sumando a esto la sensibilidad del acto creativo.

1.5 Preguntas Orientadoras

- ¿Cuáles han sido los artistas que en la historia han tenido mayor influencia en el desarrollo del autorretrato y que han permitido estructurar un conocimiento de la imagen y la autorrepresentación?
- ¿Cómo el autorretrato y la reflexión aporta a la comprensión del ser humano en lo contemporáneo?
- ¿Cómo interpretar el autorretrato desde la manifestación de la interiorización del artista a través del dibujo y la pintura?
- ¿Cómo el autorretrato expresa auto análisis, remoción, expresión, liberación de sensaciones y emociones del individuo a través de la representación de su imagen mediante la creación plástica?

¹ Alquimia: es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Analizar el autorretrato en la historia que facilita técnicas de auto análisis, remoción, expresión, liberación de sensaciones y emociones a través de la introspección y su manifestación mediante la plástica, que permite una metamorfosis de la experiencia personal en arte creando una reflexión sobre el individuo.

2.2 Objetivos Específicos

- Establecer los artistas que en la historia han tenido mayor influencia en el desarrollo del autorretrato y que han permitido estructurar un conocimiento de la imagen y la autorrepresentación.
- Reflexionar sobre el autorretrato y como este aporta a la comprensión del ser humano en lo contemporáneo.
- Interpretar el autorretrato desde la manifestación de la interiorización del artista a través del dibujo y la pintura.
- Elaborar autorretratos que expresan auto análisis, remoción, expresión, liberación de sensaciones y emociones del individuo a través de la representación de su imagen mediante la creación plástica.

3. JUSTIFICACIÓN.

El retrato y el autorretrato ha jugado un papel fundamental desde los orígenes de la humanidad, especialmente en la manera en la cual el hombre percibe la imagen de sus semejantes que no están presentes y a su vez ayuda a exteriorizar una visión de sí mismo que es invisible para los demás, pero en la actualidad debido al cambio en la forma de reproducción y conceptualización de la imagen y el yo, este tipo de reflexión en relación al individuo se ha ido perdiendo, siendo remplazada por otro tipo de pensamiento más relacionado con lo que le ocurre al hombre en sociedad como parte de un colectivo, perdiéndose el componente reflexivo e introspectivo, no solo sobre su imagen como elemento bello “Vanitas”; si no como imagen, reflejo de su interioridad, debido a esto es fundamental resaltar la importancia del autorretrato como elemento que permite una remoción interna del individuo para lograr una transformación de sí mismo y de la sociedad.

Para esto es necesario, establecer el arte como lenguaje entre el individuo y su yo más profundo, sus sensaciones, emociones que solo mediante la plástica como medio personal e íntimo de expresión, puede facilitar esta conexión interna, que materializa ideas en objetos tangibles y facilita su comprensión por el espectador de manera sincera, brindando la exploración de habilidades y modos de pensamiento fuera de un lenguaje verbal que se concentra en las sensaciones que produzca bienestar en aquel que aborde su individualidad mediante esta práctica.

4. ANTECEDENTES

4.1 Internacionales

- Título: Concepto actual del autorretrato en la obra del artista contemporáneo y la búsqueda de la identidad en la práctica artística.
Autora: Noelia Báscones Reina, Universidad de Valladolid España (2013).

Resumen

La tesis Doctoral trata de analizar las conexiones existentes entre creación artística y desarrollo de identidad. Para ello se ha llevado a cabo un repaso histórico sobre la evolución del autorretrato a lo largo de la historia del arte, la utilización del cuerpo en el arte y su relación con el entorno sociocultural en el que se enmarca la obra, es así como se convierte en el principal punto de interés de la presente investigación se propone brindar la actividad artística como un trabajo de exploración individual y de auto-conocimiento que puede fortalecer los cimientos de la personalidad y desarrollar capacidades de pensamiento que favorecen la creación tanto artística como identitaria.

Igualmente, se analiza el proceso creativo de diferentes artistas y muestra cómo no solo afecta a niveles individuales sino, que se desborda a través de la experiencia plástica de un individuo en su obra, desde su propio cuerpo, y las experiencias emocionales de un entorno social e histórico compartido donde el artista habita.

Conclusiones

Dentro de la investigación se realizó un análisis histórico que permitió establecer el origen y la evolución del retrato en la historia del arte. Otro aspecto importante, tiene que ver con relación al retrato, el autorretrato y arte terapia como procesos que permiten desarrollar las capacidades de un individuo al abordar el dibujo; por cuanto el artista expresa sus potencialidades.

- Título: Autorretrato y autorrepresentación: territorio de experimentación y cambio de paradigma en el siglo XX.
Autora: Gallis Pereira Barahona. Universidad Politécnica de València (2011).

Resumen

Esta investigación, gira en torno a la idea de que toda creación de un artista queda impregnada por así decirlo de la personalidad de este; y que a través de esta se puede hacer una lectura sobre el individuo en un momento determinado de su vida en el cual ha creado la obra.

El autor aborda la representación de la imagen directa del artista ligada a lo real, a lo que el otro puede llegar a reconocer de su imagen directa, y la autorrepresentación como la visión subjetiva que el artista tiene de sí mismo; y que puede llegar a simbolizarse a través de cualquier tipo de elemento ya sea real o imaginario (signos sustitutivos). Por ende, está cargado con una intención, símbolos, y de ideas que este pretende transmitir y la inquietud que posee este en relación al sujeto y el mundo. Para crear un concepto sólido de estos términos se apoya en diferentes textos tanto de historia del arte como de filosofía (José Gil, Omar Calabrese, Pascal Dubus y Linda Weintraub- Nancy, Foucault y Roland Barthes) obras, biografías y referentes que se encuentran en relación a determinados artistas que permite crear un perfil de este y su momento histórico y como el aporte que este conforma la idea del yo en el autorretrato desde la época clásica, media y lo contemporáneo.

Conclusiones

Uno de los aspectos, encontrados en este trabajo son las diferencias que se plantean entre autorretrato y autorrepresentación como la primera ligada a una imagen de lo real (mimesis) y la segunda relacionada con la visión subjetiva que el artista tiene de sí mismo y que es invisible a los demás.

Las categorías establecidas permitieron observar las diferencias entre los distintos tipos de autorretratos y así mismo organizar una lista de artistas que serían los más influyentes en el desarrollo de este género tanto a manera plástica como conceptual.

Finalmente, la interpretación propia a partir de la visión del otro sobre sí mismo, el concepto de autorretrato y autorrepresentación conlleva a analizar las diferentes partes en las cuales se dividirá el libro que ha inspirado esta investigación, aportando tanto en la interpretación personal como citas bibliográficas.

4.2 Nacionales

- Título: Autorretratos reflexiones sobre el auto identidad en el arte.

- Autor: Santiago Vélez Salamanca. Medellín Colombia (2011).

Resumen

La tesis se introduce en el tema de la identidad contemporánea, a partir del estudio de ocho autorretratos de artistas colombianos, proponiendo nuevas categorías estéticas; a modo de especulación simbólica, los autorretratos hoy, reflejan Imágenes de un sí mismo cada vez más cambiante e incierto. Las ideas del yo, del otro, de mis yo o de los [mis] otros se entremezclan sin dejar cabida a la condición de unicidad, sino más bien, a la pregunta recurrente por lo híbrido que toman su forma del espejismo que se borra y modifica al parpadeo constante de quien lo sufre.

Conclusiones

A partir de la investigación, realizada se pudo generar nuevas categorías en relación al autorretrato desbordando el componente pastico, al cual este siempre se había ligado lo cual permitió abordar a través de medios experimentales esta temática para poder generar nuevas sensaciones en torno a la auto representación.

En conclusión, la experiencia establecida con estos 8 artistas jóvenes que han desarrollado sus procesos creativos en torno al autorretrato, se pudo establecer una visión personal sobre la imagen (autorretrato) en lo contemporáneo al ser este atravesado por los medios digitales que desdoblan la identidad del yo como se lo pensaba en la antigüedad con los espejos y esto sumando a la facilidad de la reproducción de la imagen.

Para concluir, se logró una muestra de autorretratos jóvenes y osados en casa tres patios, espacio plástico alternativo de la ciudad de Medellín y con el apoyo de la facultad de artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá.

4.3 Regionales

- Título: La interioridad reflejada en el hacer plástico y fotográfico – yo.
Autora: Piedad Lorena Guerrero Coka. Pasto Colombia (2009).

Resumen

Mediante una metodología analítica y cualitativa, se realizó un acercamiento cronológico al proceso creativo y vivencial, para explicar integralmente la semiología inmersa y la proyección presente en el producto pictórico y fotográfico propuesto. Hasta la presentación de éste trabajo, se finaliza una primera etapa con proyección a superarla tanto en la práctica, como en el concepto. Los antecedentes desde la niñez, hasta el paso por la academia, son rescatados y descritos con el gran deseo de expresar siempre, mediante el dibujo, la pintura y el juego, la esencia de los sentimientos, temores, frustraciones y alegrías, muchas veces manifestados con inseguridad e inestabilidad. Algunas de las fuentes utilizadas, se relacionaron dentro de un conjunto de constancias de vida, desde la niñez, la adolescencia y el paso por la Universidad, que enriquecieron y permitieron facilitar la explicación, relación y la razón de ser de este producto.

Conclusiones

La práctica artística se fortalece en el proceso de vida del artista inmerso en su contexto, cultura, solo así, consigue integralidad con verdadera proyección, hacia lo individual, como hacia lo afectivo. Con el ejercicio plástico del Autorretrato, el hombre a través de la historia ha buscado y ha encontrado explicaciones diferentes, analizadas, muchas veces por la psicología y la psiquiatría, autorretratos examinados y utilizados como herramientas para explicar, entender y aceptar el propio comportamiento.

Al respecto puedo concluir que el ejercicio del autorretrato es un reto muy interesante para cualquier disciplina que aborde el ser humano y especialmente las artísticas, que procuran resultados verdaderamente integrales sobre el conocimiento y proyección de sí mismos. Una obra artística debe estar indiscutiblemente fortalecida por la estética, puesto que ésta, como conjunto de elementos culturales, estilísticos y temáticos, lleva a caracterizarla exhaustivamente.

- Título: Retrato Miradas – Sincronías.
Autora: Rosa Ángela Achicanoy Díaz. Pasto Colombia (2013).

Resumen

El texto plantea una mirada contemporánea del retrato, lo que permite reflexionar en torno a la representación del sujeto, su identidad y vínculo con el otro, a partir de encuentros o

desencuentros entre artistas del pasado y del presente. De esta manera, se aborda el tema del autorretrato, así como también se establece un juego de relaciones entre el hombre, el animal, y el cuerpo: cabeza, rostro, corazón y sombra.

Conclusiones

Al aproximarse a una comprensión del tiempo de la obra de arte se descubre la compleja naturaleza del retrato, por lo tanto, este trabajo se constituye en un punto de partida para múltiples investigaciones en el campo de las artes. Sin duda, las prácticas artísticas del pasado y las del presente en torno al retrato tienen elementos en común; desde procedimientos técnicos hasta los problemas de semejanza e identidad.

A lo largo de la historia el retrato se ha encargado de problematizar sobre las relaciones: cuerpo-cabeza, cabeza- rostro, carne-piel, humano-animal. Salvo algunas excepciones, el retrato no responde a la mimesis sino a la interpretación del artista, sea en la idealización o en la revelación de la crudeza del rostro.

La significación del rostro a partir del otro, deja entrever la dificultad de su representación, pues implica muchas veces, una experiencia de extrañeza, una negación del otro.

Es posible establecer una correspondencia entre el retrato y el corazón a partir del recuerdo, en ese sentido es en el corazón donde reposan las Imágenes, adicionalmente éste puede convertirse en espejo del otro.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1 Un Acercamiento Al Origen Del Arte En Nariño

La historia del arte en Nariño, está muy ligada a la de sus tradiciones y artesanías; al no ser un punto central en Colombia su producción paso desapercibida durante los últimos siglos, lo cual ha dificultado la investigación sobre sus orígenes e influencias tanto externas a nivel interno como internas hacia otras regiones, sumado a esto no existen muchos documentos ya que la región atravesó un periodo de más de 20 años de guerra continua en la cual se dio un estancamiento y pérdida del componente artístico, artesanal de la región, así como de documentos y registros de los siglos XVI a XVIII que dejaría un vacío en la historia y en la posibilidad de hacer amplios estudios en relación a los orígenes del arte en esta región, sumado a esto durante aquellas épocas la costumbre era no firmar las obras lo cual ha dificultado la atribución de obras a ciertos artistas y talleres de los que si se tenía registro, así que los investigadores han llenado los fragmentos segmentados de ésta historia con los registros de los pocos artistas que se conocen, los talleres artesanales y la comparación con otros estilos y escuelas artísticas que se daban en simultaneo en otras regiones, pero que ingresaban y hacían parte de la cultura de aquella época como lo son el arte Quiteño y Santafereño estos muy influyentes el primero en escultura y pintura y el segundo sobre todo en el dibujo y la pintura.

En el siglo XVI se sabe de los nombres de muchos artesanos, plateros, carpinteros, herreros y zapateros; empero casi nada se ha podido establecer ni sobre las características propias de estas artesanías ni sobre la presencia de artista y de obras de arte locales o extranjeras que vendrían a conformar el patrimonio de los templos recién fundados. (Granada, O., 2008, p.13).

En consecuencia, sus orígenes en el siglo XVI demuestran que el arte que había en la región era encargado a talleres extranjeros y artistas menores de Sevilla y Madrid lo cual retraso más de un siglo el inicio de un arte propio en la región ya que no existían escuelas de formación que les dieran a los Pastusos las herramientas para iniciar en el campo del arte, de estas épocas sobresale el nombre del padre Santiago Rodríguez del Padrón, a quien se le atribuyen la imagen del señor del rio y nuestra señora de los desamparados hacia 1663.

Así mismo, se hace mención a varios artistas y talleres menores que se desempeñaron durante los siglos XVII y XVIII como lo son el de Matías Ramírez, Basilo Cevallos así como el de Agustín Aqualongo en el siglo XVIII pero de los cuales solo queda constancia escrita de su funcionamiento ya que no se ha podido atribuir obras a ninguno de estos talleres por la falta de firmas o descripciones de las obras que permitan identificarlas.

Aqualongo nació hacia 1780. Paso su juventud en su taller de pintor atendiendo pedidos de particulares y religiosos. El principal de sus biógrafos, don Sergio Elías Ortiz, manifiesta

que mantuvo buenas relaciones con el clero y en particular con Aurelio Rosero, presbítero de San Juan Bautista, quien lo conservo en muy alta estima. Teniendo presentes las costumbres de la época, se entenderá que tanto el como los demás pintores no hayan firmado sus obras [...]. Hasta la fecha no se han podido atestiguar obras de Agustín o de Antonio, sin embargo a Agustín se le atribuye la Huida a Egipto pertenecientes a la colección de las conceptas. (Paz, G., 2008, p. 19).

Más adelante, a principios del siglo XIX se crea la escuela de artes y oficios en la ciudad de Pasto lo cual permite iniciar de manera oficial la formación académica, creándose nuevas posibilidades plásticas puesto que, hasta ese momento la producción había sido casi enteramente de temática religiosa o encargos a particulares, especialmente de tipo político y aristocrático.

De tal manera que, para el año de 1920 se da uno de los primeros salones de arte que para su época consistía en una muestra de la producción plástica de los nuevos artistas de principio de siglo XIX, el cual resalto la obra de la artista María Bucheli,

Estando tan arraigada la tradición pictórica a la cual debieron someterse muchos de los personajes citados, se comprenderá el desconcierto causado por una pintora, la señorita María Bucheli, cuando en la exposición departamental de 1919 presento dos retratos con alguna intensión impresionista, obteniendo la medalla de oro. (Paz, G., 2008, p. 40).

A partir de éste acontecimiento, se puede relacionar la historia de los artistas Nariñenses con tres vertientes principales, la primera el carnaval y como su máxima expresión el carnaval de negros y blancos que si bien se puede dar indicios de su génesis a partir del siglo XVI no es sino hasta principios de siglo XIX que se establece como manifestación artística, la segunda la académica con sus diversos representantes a nivel profesional en el siglo XIX y por último la artesanal abanderada por el barniz de Pasto, la pintura religiosa, escultura, que acompañan la región desde su origen en el siglo XVI pero que confluyen en el carnaval de Pasto que es una muestra de la posibilidad creativa de la región, ya que acoge a estas tres expresiones en una sola muestra que une la tradición, la pintura, la escultura y el desarrollo conceptual.

Imagen 1 *Barniz de pasto*



Fuente: http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Noticia/barniz-de-pasto-una-tecnica-ancestral_4582

Imagen 2 *Carnaval de Pasto*



Fuente: <http://vizzorimage.photoshelter.com/image/I0000yO.yGBnSzd4>

5.2 Macro Contexto

San Juan de Pasto, es una ciudad de Colombia, capital del departamento de Nariño, El nombre del municipio y de la ciudad se origina con la denominación del pueblo indígena de los Pastos, Pas=gente y to=tierra o gente de la tierra, que habitaba a la llegada de los conquistadores españoles. El municipio está situado en el suroccidente de Colombia, en medio de la Cordillera de los Andes en el macizo montañoso denominado nudo de los Pastos y la ciudad está situada en el denominado Valle de Atriz, al pie del volcán Galeras y está muy cercana a la línea del Ecuador.

Actualmente, cuenta con diversas expresiones en el campo artístico siendo la más destacada el carnaval de negros y blancos que ha vendido constituyéndose desde sus orígenes como la expresión más importante de la cultura de esta ciudad, esta permite a los artistas de diferentes campos como la música, danza, pintura, escultura entre otros, confluir en una sola expresión, esto ha creado en la región una forma especial de manifestarse a través de la plástica y ha creado una serie de paletas cromáticas que permiten identificar el arte que se produce en esta región por su colorido y alegría en cuanto a lo que se deriva del carnaval.

5.3 Micro Contexto

5.3.1 Declaración personal

Para la conformación de este micro contexto tomare mi voz y la expresare mediante las palabras más claras y sinceras que podría utilizar, ya que el arte es siempre un encuentro con uno mismo y a su vez con la soledad, así como lo son estos momentos que tomo para este autoanálisis, revisión autobiográfica y espero que el lector de estas páginas pueda escucharme como si me acercara a él, como si fuese un gran amigo o el espejo frente al cual pase tantas horas tratando de buscar aquello que se oculta, aquello que conforma este individuo que ahora es “otro” porque:

Esta angustia, la de no encontrarnos, la de creer que debemos encontrarnos, vive dolorosamente en la búsqueda de un estilo, de un lenguaje que sea nuevo, revelador, original; que ahí en las palabras seamos, con toda la honestidad que podemos permitirnos, el verdadero yo capaz de hacer que otro nos escuche. Puebla 2017.
<http://www.revistamarabunta.com/2017/01/29/la-imposibilidad-de-ser-tu-mismo/>

Así mismo, dirijo estas palabras a todos aquellos que no se han logrado encontrar, ni expresar, que buscan un lugar afuera al cual llegar y esto los destroza día a día, por la angustia de no saber qué camino continuar, de no saber que lenguaje los aproxime a otros y los libere del aislamiento que les ha impuesto la sociedad y la vida, daré cuenta de los diferentes momentos que conforman mi vida, mi pensamiento, cuales ha sido las influencias y pulsiones que me han

guiado a embarcarme hacia el camino del arte, y buscar mediante el arte un lenguaje que me purifique y revele ante los otros mediante sensaciones, colores, trazas, siendo capaz de expresar todo aquello que no abarcan las palabras.

5.3.2 Los primeros años

Mi nombre es Byron Lenin Cañar Ceballos pero esto no siempre fue así, nací en la ciudad de Popayán por casualidad, ya que mi familia se encontraba en medio de un viaje el 14 de julio de 1987 y fui registrado en primera instancia con estos nombres, pero debido al carácter transitorio del paso de la familia por aquella ciudad, y no sé a qué cambio de opinión, al llegar a la ciudad de Pasto fui nuevamente registrado con el nombre de Byron Fernando Cañar Ceballos, aunque el primer nombre continuo siendo vigente y legal hasta muchos años más adelante, momento en el cual se impuso frente al segundo por razones legales, esto para mí ha sido desde un principio motivo de cuestionamiento sobre como un nombre puede definir a un individuo, como influye en la personalidad e identidad.

De aquellos primeros años y la convivencia con la familia no existen muchas cosas a resaltar, salvo que mi padre Segundo Cañar trabajaba en un colegio cercano a nuestro lugar de residencia por aquel entonces en Florencia Caquetá, impartiendo la materia de filosofía y letras mientras mi madre Gladys Ceballos trabajaba en el hogar como estilista, y se encargaba de la crianza de mi hermano mayor Diego German Cañar C. Y de mí, durante aquellos años, la familia cambio en varias ocasiones de residencia, pasando por Inza en el Cauca, Florencia en Caquetá, Popayán también en el Cauca hasta el momento en que nos trasladamos a la ciudad de Pasto de manera definitiva, de aquellos años recuerdo una vida tranquila en pueblos pequeños y cálidos lo cual ha generado en mí una constante nostalgia y deseo de buscar siempre espacios tranquilos y gusto por la contemplación de la naturaleza, el sonido de los arboles con el viento, que son base de la comunicación mediante la pintura y la percepción.

5.3.3 Los nuevos rumbos

Después de 4 años de la llegada de la familia a la ciudad, se toma por parte de mis padres la decisión de dividir el hogar, por lo cual mi hermano y mi padre resuelven ir a vivir a otra residencia mientras mi madre y yo partimos para vivir en la ciudad de Ibagué en la cual estaría durante más de un año, tiempo en el cual cambiaríamos constantemente de domicilio lo cual impidió que me relacionara con otros niños, sumado a esto la constante ausencia de ella en el nuevo hogar por motivos laborales y personales, crearía en mi un profundo sentimiento de vacío y aislamiento, así como la dificultad desde ese momento en adelante de socializar con otras personas, del carácter alegre que tenía antes de partir, a mi regreso genero una persona que de

ese punto en adelante se refugiaría siempre en la soledad para sentirse a gusto como lo diría Sábato (1961) *“Nunca dejé de ser el niño solitario que se sintió abandonado y he vivido bajo una angustia semejante a la del poeta Pessoa, seré siempre el que esperó a que le abrieran la puerta, junto a un muro sin puerta”*, de la convivencia con ella durante esa época pude deducir que no estaba preparada para afrontar el reto de la crianza de un hijo, preocupándose más por sus intereses personales y sociales que los familiares, razón por la cual después de varios meses de una enfermedad provocada por el descuido, que me mantuvo constantemente visitando hospitales, toma la determinación de enviarme a vivir con mi padre a la ciudad de Pasto y continuar su vida separada de sus hijos, de este punto en adelante nunca más, volvimos a vivir juntos y la convivencia se limitó a visitas ocasionales, aun tiempo después cuando regreso a la ciudad. También ella durante el tiempo que vivió separada se convirtió en un nuevo individuo, extraño para mí, del cual no podría dar certeza de conocer en su pensamiento y acción y esto lo he asimilado como un hecho más de la transición que implica el vivir.

5.3.4 La transición

“Sea un grano de arena o una piedra, en el agua se hunden igual” (Pak Chan-uk -Old Boy, 2003)

Para cuando volví al hogar paterno me encontraba a puertas de iniciar el bachillerato, durante aquellos años fueron mi padre y hermano las principales influencias que gestaron e mí, el gusto por la lectura y el dibujo, ya que mi padre insistía en hacernos leer cada día un fragmento de algún libro de su biblioteca, también me gustaba verlo dibujar los mapas que realizaba de memoria durante las noches mientras preparaba sus clases de sociales.

Mi primer acercamiento al dibujo se da por parte de mi hermano, ya que era a él a quien verdaderamente le gustaba dibujar durante su época de estudiante, por mi parte solo me limitaba a contemplar como realizaba sus dibujos que mostraba orgullosamente a mi padre.

No sería para mí, sino muchos años después que este acto tendría verdadera influencia y me daría la motivación para iniciar mis trazos. A la edad de 15 años mi padre me inscribe a la academia de dibujo y pintura *“la paleta”* cerca al sector de bombona donde aún permanece, a la cual pertencí durante 6 meses y en la cual si bien no aprendí técnicas de dibujo o pintura debido a mi falta de interés por el tema, pude conocer al Maestro Ciro Lasso con quien pude conversar sobre su experiencia como artista, sus viajes y vivencias que serían claves para la decisión de estudiar arte más adelante, ya que me mostro que el ser artista no es solo una actividad si no un estado, un modo de vivir y concebir la vida mediante la creación.

No existen grandes dibujos ni muestras de algún tipo de habilidad sobresaliente durante la época de colegio que resalten de la típica práctica del dibujo de ojos en las esquinas de algunos cuadernos. Pero sería el arte quien se acercaría a mí mediante algunas de sus manifestaciones más contemporáneas, serían mis primeros dibujos, copias de series animadas, dibujos, comics, mangas, ilustraciones entre otras manifestaciones muy usuales durante esa época.

Imagen 3 Dibujo copia de un personaje de la serie *Neón génesis evangelion*- 2003



Fuente: esta investigación

Al graduarme del bachillerato, no tenía vislumbrado aun un rumbo hacia el cual dirigirme, razón por la cual decidí tomar un tiempo mientras buscaba algo más en lo cual ocuparme de manera permanente, durante el transcurso de estos años, desarrolle el gusto por la copia de dibujos y con el nacimiento de mi hijo Juan Cañar durante esta época también por tomar pequeños apuntes de dibujo de este mientras dormía, así que para cuando fue el momento de iniciar mi formación profesional decidí optar por la carrera de artes visuales, debido a mi deseo de representar la belleza que podía contemplar de manera subjetiva a mi alrededor.

Imagen 4 *Apunte del natural Juan Sebastián - 2008*



Fuente: esta investigación

5.3.5 Los días grises

Daré a esta etapa de mi vida una especial importancia ya que es durante estos años que se conforma la base de este proyecto, y es de vital importancia abordar ciertas situaciones que conforman el porqué del autorretrato, como elemento liberador.

El 3 de junio de 2009 a 3 días del cumpleaños de mi padre, se da inicio a este ciclo con la muerte de mi hermano mayor Diego Cañar a la edad de 28 años, que supuso un golpe tan terrible que se vio afectada cada parte de mi personalidad, hasta ese momento siempre, de manera inconsciente había sido un modelo al cual seguir en sus aspectos más positivos, como deportista, como amigo, como hermano, ya que como es de esperar como todo ser humano tenía sus debilidades y contradicciones y fueron estas y la imposibilidad de comunicarlas las que terminaron obstaculizando su vida.

Durante el tiempo que siguió se inició en mi un proceso de auto análisis, cuestionamiento sobre los motivos de su partida y de la imposibilidad que tenía en aquel entonces de ayudarlo, pensaba constantemente en que tanto había de él en mí y que sin su presencia, que era lo que realmente me conformaba, hasta donde llegaba mi individualidad y se convertía en un reflejo de mi hermano.

Por aquella época abandone la universidad y toda actividad plástica, llevado por cuestionamientos, a una crisis tan fuerte, que termine siendo ingresado en el Hospital Psiquiátrico San Rafael en Pasto, a causa de la profunda depresión generada por este hecho y la imposibilidad de dar salida a todas estas emociones que repercutían de manera real en mi vida y mis acciones,

durante la estancia en aquel lugar pude darme el tiempo para reflexionar a profundidad sobre el dolor de la pérdida, también por casualidad en la biblioteca que me permitieron utilizar encontré una biografía de Van Gogh, que me permitió acercarme a su pensamiento y obra, así como vislumbrar, el cómo abordar mi propia angustia mediante el arte y diré de mi hermano que fue tan bueno como pudo llegar a ser.

Pero aun ahora se alimentan en mi constante mente las palabras nunca dichas, los querer y no poder, aquellas últimas palabras... ya que

Desgraciadamente, él ya no está y cosas fundamentales han quedado sin decirse entre nosotros; cuando el amor es ya inexpressable, y las viejas heridas permanecen sin cuidado. Entonces descubrimos la última soledad: la del amante sin el amado, los hijos sin sus padres, el padre sin sus hijos. (Sabato, 1998, p. 18).

Más adelante, a mi salida, aun después de regular mis estados de ánimo mediante psicología, voluntad y medicación, no pude volver a dibujar como lo acostumbraba, sentía que todo aquello que creaba carecía de sentido como mi propia vida, como la vida que se había perdido después de tanto esfuerzo, pero fue un momento precisamente de creación, que provenía de unas palabras citadas en aquel libro que encontré durante mi internamiento las que dieron el primer paso para superar el ciclo en el que me encontraba, "*nadie nunca ha escrito, pintado, esculpido, modelado, construido o inventado excepto para salir del infierno*" (Artaud, A., 1947, p. 18) es a partir de esta reflexión, después de lo vivido, que comienzo a pintar y dibujar nuevamente, retomo fuerzas y vuelvo a intentar cursar la carrera de artes visuales. Pero mis intenciones habían cambiado, yo mismo había cambiado.

5.3.6 Los años de formación

Re ingrese a la universidad de Nariño en el 2010 al programa de Maestría en artes visuales con la firme convicción de explorar y aprovechar de la mejor manera estos años de formación, durante el transcurso de mi carrera pude aprender de muchos maestros que me acompañaron en este proceso, no solo las técnicas plásticas necesarias para la mi formación como maestro, sino también el desarrollo conceptual que requiere cada obra que nace desde la conciencia y hace parte de la creación.

Así mismo, fueron muchos semestres de exploración y confrontación con la teoría del arte en general y con mis propios compañeros y sus mundos internos que salían a flote con forme pasaban los semestres y se enfocaban cada día más en un hacer específico dentro de esta disciplina, también pude contemplar en ellos como subsanaban o ahondaban más en problemas o inquietudes, mientras su expresión plástica surgía.

Por mi parte, la primera fase de mi trabajo se caracterizaba por ser de una naturaleza erótica y abstracta, ligada a las vivencias de aquellos años, mientras que de cierta manera había suprimido las situaciones anteriores, pero entre más pintaba y dibujaba más salían a flote, pequeños rastros de algo que quería ser más central en mi obra y era la imagen del “Yo”², ya un día cerca de la mitad de mi carrera estando acostado en un lugar lejano mientras observaba dar vuelta sobre mí una gran cantidad de gallinazos, saque un papel y pinte apresuradamente con unas acuarelas la imagen que percibía en ese momento, así nació lo que para mí es mi primer autorrepresentación y es a partir de esta que decido enfocar mi proyecto, hacia la generación de Imágenes que me representen de manera más clara y me permitan sacar todas las sensaciones que no había podido expresar anteriormente.

Imagen 5 Primera autorrepresentación



Fuente: esta investigación

De este punto en adelante he venido generando una serie de dibujos cada cierto tiempo así como pinturas, serigrafías, acuarelas, vinilos entre otros medios, en torno a la identidad, el autorretrato y la autorrepresentación como medio que libere y potencie al individuo, brindándome así la posibilidad de transformar todo el caos, miedo, dolor y angustia en acto creativo, que facilite el encuentro con el otro, debido a que no considero que estas situaciones sean únicas de mi pensamiento si no que hacen parte de un contexto y época a la cual pertenezco, al cual pertenecen muchos otros, y es este acto creativo el que me gustaría compartir con otros, para que de igual manera como me transformo espero transforme a otros y les permita alcanzar nuevas perspectivas.

² “Yo” Individuo en cuanto que ser pensante y consciente, en oposición al mundo exterior en general.

Por ende, no se podría decir que la obra o este proceso llegara a una culminación ya que la obra solo se concluye como se verá más adelante cuando el artista muere y no puede liberar más de sí.

Por consiguiente, los dibujos y pinturas son los rastros de este cambio convertido en objeto mediante la plástica, son la prueba de la época, del tiempo que trabaje de que viví y también me cuestione sobre el ser uno mismo o precisamente ¿qué es ser uno mismo?, seguramente vendrán muchos más dibujos y pinturas más adelante y espero tener la oportunidad de ampliar mucho más sobre este tema en una siguiente investigación, tal vez en unos años que me permitan confrontar, esto que se da en este ciclo con lo que vendrá, además de lo que me aporten las personas que compartan mi vida.

Los artistas y las obras que serán rememoradas más adelante, hacen parte de una escala personal, sobre lo que para mí es el origen y desarrollo del autorretrato, es indudable que existieron otros cientos de artistas que tuvieron gran relevancia e inquietud por ahondar en el problema de la personalidad y el individuo a través del arte, pero han sido estas historias y artistas las que principalmente han formado mi visión sobre lo que es el arte y las inquietudes del porque autorretratarse y aún más por qué iniciar un proyecto de grado en relación a este tema, generando encuentros y desencuentros con obras y discursos que han enriquecido mi propia propuesta y estilo pictórico, ya que siento como lo diría Papini, G. (2008) *“en mi espíritu y en mi carne está presente la herencia de los muertos; mi pensamiento es deudor de los difuntos y de los vivientes; mi conducta está guiada, aún contra mi voluntad, por seres que no conozco o que desprecio”* (p.60).

Es esta, la razón de ahondar en primera instancia sobre lo que ha sido para poder tener así, una visión más clara de lo que podrá ser, ya que en el arte siempre se da el error de creer que lo que se hace es nuevo y único, esto llevado por ignorancia hacia el pasado, y solo a partir de ésta revisión histórica se puede aportar algo más a lo que los grandes hombres y maestros nos han legado.

5.4 Marco Legal

Esto son los fundamentos legales que protegen la presente investigación tanto en su parte teórica investigativa como en su componente plástico.

5.4.1 Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. el congreso de Colombia

Artículo 1°. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor.

Artículo 2°. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas o las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.

Adicionado Ley 44 de 1993. Artículo 67. Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor.

Artículo 3°. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades exclusivas:

- De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que su libre criterio les dicte.

- De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, transmisión, o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación, o difusión conocido o por conocer.
- De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley en defensa de su "derecho moral", como se estipula en el Capítulo II, Sección Segunda, artículo 30 de esta Ley.

Artículo 4°. Son titulares de los derechos reconocidos por la Ley:

- El autor de su obra.
- El artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución.
- El productor, sobre su fonograma.
- El organismo de radiodifusión sobre su emisión.
- Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares, anteriormente citados.
- La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato obtenga por su cuenta y riesgo, la producción de una obra científica, literaria o artística realizada por uno o varios autores en las condiciones previstas en el artículo 20 de esta Ley.

Artículo 8°. Para los efectos de la presente ley se entiende por:

- Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los: libros, obras musicales, pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabados en madera, obras caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, damasquinado, etc., de metal, piedra, madera, u otros materiales, estatuas, relieves, escultura, fotografías artísticas, pantomimas, u otras obras coreográficas.
- Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural.
- Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados.
- Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique bajo su nombre.
- Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor; por voluntad del mismo, o por ser ignorado.
- Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica.
- Obra inédita: aquella que no haya sido dada a conocer al público.
- Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la publicidad sólo después de la muerte de su autor.
- Obra originaria: aquella que es primitivamente creada.

- Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción, u otra transformación de una originaria, siempre que constituya una creación autónoma.
- Publicación: la comunicación al público, por cualquier forma o sistema.
- Fijación: la incorporación de Imágenes y/o sonidos sobre una base material suficientemente permanente o estable para permitir su percepción, reproducción o comunicación.

Artículo 76. Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- La edición, o cualquier otra forma de reproducción.
- La utilización pública por cualquiera otro medio de comunicación o reproducción, conocido o por conocerse.

Artículo 10. Se tendrá como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, o cualquier otra marca o signos convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en la declamación, ejecución, representación, interpretación, o cualquiera otra forma de difusión pública de dicha obra.

Artículo 12. El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes:

- Reproducir la obra.
- Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra.
- Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.

Artículo 72. El derecho patrimonial del autor se causa desde el momento en que la obra o producción susceptible de estimación económica y cualquiera que sea su finalidad se divulgue por cualquier forma a modo de expresión.

Artículo 77. Las distintas formas de utilización de la obra son independientes entre ellas; la autorización del autor para una forma de utilización no se extiende a las demás.

5.5 Marco Teórico Conceptual

La primera fase de este marco teórico conceptual tiene como propósito exaltar cuales han sido los artistas e historias que han posibilitado la formación de un concepto del retrato y más adelante de un autorretrato, se hará una revisión histórica que aborde de manera general la historia de la representación desde la época de las cavernas hasta llegar a artistas contemporáneos y su aportación en este campo, lo cual tiene como objetivo identificar artistas, aportaciones, estilos y temáticas que han sido parte de las inquietudes de los artistas a lo largo de los siglos.

5.5.1 La pintura en la época de las cavernas

Unos remotos comienzos *“cuanto más miras un objeto, más abstracto se vuelve, e irónicamente, más real”* (Bacon, F., 2002, s.p). El arte ha acompañado al hombre desde sus épocas más remotas, de esos primitivos estados han pasado más de 20 o 30 mil años muy seguramente más según los investigadores, ya que solo quedan pocos vestigios del arte de aquellos tiempos, en los cuales aún no se sabe movido porque deseos un primer hombre comenzó a trazar las formas de animales y de sus semejantes en las paredes de cuevas como las de Lascaux (anexo 1: Vista panorámica de la gran sala de los Toros de la cueva de Lascaux) así mismo comenzó a elaborar objetos que le representaban tanto a sí mismo como a animales y otros seres de su entorno y creencias.

En consecuencia, nacido de la mano del pensamiento, la pre escritura y el lenguaje el “arte” llamando lo de esta manera ya que en esa época no tenía esa connotación estética, ha tenido desde el principio un componente mágico y de protección como lo es en la época de la prehistoria, en la cual se representa de manera abstracta; pero real para el hombre prehistórico como un reflejo del mundo en el cual vivía, a través de éstas formas que trazaba, el hombre absorbía los atributos de los animales representados o los llamaría para hacer más prospera la caza *“pueden ser hombres y bestias al propio tiempo”* (Gombrich, 2008, p.43). Antiguamente al no haber la concepción de arte como tal, un mismo objeto tenía varias funciones ejemplo, choza era el lugar para resguardarse del frío, de los animales, de los enemigos pero también protegía a los hombres de todo aquello que no se puede ver, digámoslo así de lo espiritual. También existe en esta época la representación simbólica del hombre a través de sus máscaras y animales de poder tótems, que podían dejar una esencia tanto buena como mala según fuese el caso, lo que demuestra que la relación ente la representación y el objeto real siempre ha sido parte de las inquietudes del hombre desde sus orígenes.

Por consiguiente, miles de años después el arte, ha seguido siendo un medio clave a través del cual el hombre ha seguido manifestándose independientemente de su origen y cultura. También representaba animales y espíritus, todo aquello que para él era desconocido, la imagen ha estado siempre ligada a la presencia del ausente y la relación entre el objeto representado y el real.

Ésta investigación permite una interpretación de un primer tipo de retrato y autorretrato fraccionado, el que estos hombres hacían sobre las superficies de las cuevas, al poner sus propias manos y aplicar pintura como si fuese un estarcido³, dejando una impresión, tomando el pigmento en su boca y aplicándolo sobre sí mismos, dejando así una huella un negativo en contorno de su propia imagen real, que ha sobrevivido hasta nuestras épocas junto a las representaciones simbólicas (anexo 2: Cueva de las Manos en la Patagonia, Argentina 30.000 años de antigüedad) que también realizó.

Por otra parte, es pertinente tener en cuenta la simbología, la representación de la imagen y como estos símbolos ligados a visiones primitivas retornan en la vanguardia moderna, a través de artistas como Picasso, Paul Klee, Max Ernst, entre otros; para entender de manera global la importancia de estos primeros hallazgos, donde solamente se da una pequeña visión e introducción para mostrar el valor de la imagen en la historia de la humanidad, puesto que, desde aquellas épocas jugaba un papel fundamental en la comunicación, y aun ahora miles de años después sigue bajo el lenguaje de la imagen y la metáfora enriqueciéndose con el aporte de artistas y artesanos anónimos que han creado una historia del arte, no ligada a un conocimiento de generación espontánea; si no del aporte gradual desde diversas fuentes que hoy permiten tener una comprensión sobre la imagen, que solo necesita de reflexión para transmitir un poco de su sabiduría.

5.5.2 El retrato, el rostro y su función en el antiguo Egipto

5.5.2.1 Arte para el más allá

Las imágenes son un medio para vencer al tiempo y reactualizar lo pasado. Nos permiten darnos cuenta debido a una fugaz victoria sobre el tiempo, del valor, hasta entonces quizá ignorado, de lo que hemos perdido. Para esto tienen que ser capaces de ponernos en contacto con la persona cuya huella o imagen había sido marcada (silueteada y coloreada) en la materia. (Azara, 2002, p.47).

³ estarcido- Técnica pictórica que consiste en aplicar pintura sobre un objeto apoyado en cualquier superficie a modo de plantilla, y al retirarse deja un diseño en negativo o contorno.

Precisamente, sobre la base de esta idea que plantea Azara, se podría enmarcar el porqué del arte egipcio que pone en contacto a quien lo contempla con el pasado, los rostros de las máscaras evocan la presencia del difunto con esa mirada que solo ve hacia el infinito desde su impasible prisión, observa y pone en manifiesto su presencia, su paso por este mundo en una suerte de “*Memento mori*”⁴ que recuerda que a pesar de la inmortalidad de su imagen ellos también fueron seres de carne y hueso que reían, lloraban, sentían pero que han trascendido en el tiempo mediante sus efigies⁵ para hablar como si éste hubiese dejado de ser una barrera. Como lo afirma Gombrich (1989) “*hablan también de sociedades tan organizadas como para crear monumentos tan complejos para sus difuntos y reyes tan ricos como para poder costearlos*” (p.51).

Así mismo, el arte egipcio originalmente no es para contemplar ya que su expresión máxima se encontraba siempre en el interior de las pirámides, junto al cuerpo de los reyes, éstas obras por así decirlo serían solamente observadas por el difunto desde su morada eterna quien esperaría el momento para llevar estos tesoros al más allá, en alguna época existió también la costumbre de que no solo se enterrara al fallecido con sus posesiones si no también con sus seres queridos y sus sirvientes para que estos siguiesen cumpliendo su ocupación en la otra vida, también acompañaban en la tumba los retratos fúnebres, que asegurarían que tanto los vivos como el mismo muerto no olvidara su imagen y cuál fue su jerarquía mientras se encontraba con vida.

Ahora bien, en sus primeras épocas todo el arte egipcio en sí, se agrupaba dentro de unas convenciones para la representación del cuerpo humano Canon⁶. (anexo 3: Canon Egipcio)

Debido a esto, se crea un estilo muy rígido tanto en la pintura como en la escultura, por esto es difícil establecer la identidad de los representados mediante la imagen, de tal manera que, era común que las representaciones tuviesen ciertas características que permitieran su diferenciación en relación a otras como su vestimenta, ornamentos y más común mente la diferencia de tamaño que existía entre los personajes. Se decía que al morir los hombres, el alma lograba permanecer cerca del cuerpo sin fuerza suficiente para volver a la vida ni para viajar al otro mundo entonces podía hacer que esta se convirtiera en un ente molesto, en este sentido la estatua Efigie, cumplía la función de darle un cuerpo físico al espíritu mientras este se preparaba para su viaje final.

⁴ Memento mori- Expresión latina que significa 'recuerda que morirás'

⁵ Efigie- Imagen o representación de una persona, generalmente reproducida en una moneda, una pintura o una escultura.

⁶ Canon Egipcio- Este canon utilizaba como medida para la representación del cuerpo, el tamaño del puño que permitía crear cuadrículas bastante pequeñas sobre las que se debía ajustar la figura humana, además de esto solo existe dos puntos de vista posibles para el cuerpo, frontal o lateral, que limita aún más la posibilidad de las formas.

Más adelante, durante el reinado del emperador Tutankamón (1336/5 a.c. 1327/5 a. c.) Sucedió que, éste se empeñó en derrumbar muchas de aquellas viejas doctrinas sobre la representación de los muertos, haciendo énfasis en el parecido real y la visión natural del hombre más que la simbólica, dejando éste, tras su muerte diferentes tipos de máscaras que nos permiten tener una idea real de su imagen (anexo 4: Mascara Tutankamón - Golden funeral mask of king Tutankhamun).

Por consiguiente, ¿Para qué dejar estos vestigios?, a lo que nos responde Gombrich (1989):

Si también se perennizaba la apariencia del faraón, con toda seguridad éste continuaría existiendo para siempre. Por ello, ordenaron a los escultores que labraran el retrato del faraón en duro e imperecedero granito, y lo colocaran en la tumba donde nadie pudiese verlo, donde operara su hechizo y ayudase a su alma a revivir a través de la imagen. Una denominación egipcia del escultor era, precisamente, «El-que-mantiene-vivo (p.53).

De esta manera, el arte egipcio permitió al hombre de la antigüedad dar este primer paso hacia la trascendencia, la posibilidad de mantenerse “presente” mediante el retrato, aunque pasaría mucho tiempo para que adquiriera su componente reflexivo.

Más adelante, debido a diferentes situaciones relacionadas con el cambio de pensamiento en relación al ámbito religioso se fue apartando al hombre como eje del pensamiento y reflexión, este fue desplazado por los distintos dioses que se crearon durante sucesivas épocas, hasta el momento en que la religión cristiana se instauró como la dominante, esto significó que durante muchos siglos no se reflexionara más sobre la importancia del hombre, ya que no merecía ser recordado a menos que poseyese atributos especiales como el caso de los reyes o las monarquías, además, se impone la idea de Platón que es retomada por diversas culturas, que juzgan al cuerpo como cárcel del alma, siendo ésta la única verdaderamente eterna pero incorpórea, el único que podía ser eternizado a través del arte era Dios y los mitos recreados a partir de las lecturas sagradas.

5.5.3 Historia del autorretrato

El autorretrato nace como un subgénero del retrato, éste ha atraído al hombre desde sus primeros acercamientos hacia la pintura, muestra de esto son los distintos rastros dejados en diferentes partes del mundo. Sin embargo, su evolución ha sido gradual y son una serie de artistas con sus diferentes aportaciones los que contribuyeron a su desarrollo, tanto a manera pictórica como conceptual; tomando los diferentes cambios de estilos, técnicas y formas de percibir el mundo desde las configuraciones de cada época. Para ello, es de gran relevancia tener en cuenta

los diferentes descubrimientos y conocimientos aportados por artistas durante la historia y que son un pilar fundamental para el estudio del retrato y autorretrato.

Históricamente, existen varias obras que podrían catalogarse como la base de este estilo de representación y se podrían analizar muchas de ellas sin llegar a tener certeza de cuál sería la más influyente en su origen, así que en primer lugar hay que referirse al mito de Butades⁷ ya que este da la base sobre cómo se inicia el camino de la representación y así mismo muestra una de las técnicas más antiguas existentes para poder hacer un acercamiento a la figura del representado.

La primera obra de este tipo la hizo en arcilla el alfarero Butades de Sición, en Corinto, sobre una idea de su hija, que estaba enamorada de un joven que iba a dejar la ciudad: la muchacha fijó con líneas los contornos del perfil de su amante sobre la pared a la luz de una vela. Su padre aplicó después arcilla sobre el dibujo al que dotó de relieve, y la hizo endurecer al fuego con otras piezas de alfarería. [...] (Plinio, 1985, p.101) (anexo 5: La doncella corintia).

Por otro lado, existen dos autorretratos que son los más antiguos en la historia, en primer lugar, el del escultor egipcio Bak⁸ quien vivió alrededor del año 1400 a.c. en Egipto; que esculpió su propia efigie junto a su esposa en piedra en una época donde únicamente los dioses y los hombres más poderosos tenían el derecho de ser inmortalizados, como era el caso de los faraones que poseían una relación con entes divinos, esta imagen se ha perdido con el tiempo y solo sobrevive la leyenda. (anexo 6 : 6 Efigie del escultor egipcio bak y taheiri 1400 a.c). En segundo lugar, el escultor griego es Fidias 490 a.c. De quien según se cuenta plasmo su autorretrato en el escudo de la diosa Atenea, que estaba destinada al templo del Partenón⁹ y fue encarcelado por cometer esta osadía.

A partir de ese momento, se pierde el rastro de las autorrepresentaciones ya que los retratos se limitaron a ser representaciones de los dioses y de los personajes más influyentes, dejando a un lado la figura del artista que paso a ser un simple artesano, juzgado más por su habilidad que por su capacidad de transmitir ideas a través de la pintura; es por ello que como dice Nancy (2000)

⁷ Butades de Sición fue un artista del siglo VII a. C de la Antigua Grecia. quien plantea el arte como medio para vencer a la ausencia y la muerte.

⁸ Antiguamente, se creía que a la muerte de los hombres el alma permanecía cercana al cuerpo mientras tomaba fuerza para su viaje al otro mundo por este motivo se creaban estas efigies que servían como recipiente para que el alma descansara y no se perdiera hasta el momento en que emprendiera su viaje final. AnIntriguingSelf-portrait,c.1345BC[artículo]01Mayode2014

⁹ El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan, construido entre los años 447 y 432 a. C. en la Acrópolis de Atenas.

El retrato parece consagrado a la semejanza, a punto tal que puede mostrarse como el único género de la pintura que ha tenido una finalidad práctica precisa; alrededor de esta finalidad, además, se dividió durante largo tiempo el juicio acerca de su dignidad artística. En tal sentido, puede señalarse que el retrato sería portador por excelencia, en el arte, de una huella de función o servicio (p.17).

Más adelante, comienza a tener relevancia a partir del siglo XIII cuando se crea un género de autorretrato llamado “*in assistenza*”¹⁰ también conocido como autorretrato intruso. Artistas como Sandro Botticelli y Giotto di Bondone, fueron los primeros en incluir su propia imagen en la obra ya que comúnmente solo las personas más poderosas podían acceder a ese honor, en principio se autorretrataban en pequeñas escenas casi imperceptibles; pero con la particularidad en muchos casos, era el único personaje que no miraba hacia el centro de atención de la obra si no hacia el espectador como es la pintura “*la adoración de los magos*” del año 1475 (anexo 7: Adoration of the Magi), en la que se observa a Botticelli en la esquina inferior derecha mirando hacia el espectador, como si a través de su mirada dijese, éste soy yo y esta es mi obra.

Por otro lado, una más de las finalidades de este tipo de representación era crear una relación entre los personajes ficticios y los reales representados en la obra (los que hacían el encargo), para mostrar en ellos diferentes atributos como la humildad, la caridad, la valentía o el hecho de que eran fieles a la fe en Cristo. En este momento, los artistas empiezan a incluirse en medio de estas composiciones y poco a poco se comienza a dar a conocer la imagen del artista como la del autor.

También en la obra, la muerte de San Francisco, pintada por Giotto (anexo 8: La muerte de San Francisco) se observa al artista autorretratado de manera muy discreta y apenas perceptible, en la esquina izquierda, de ropajes negros sin que éste tenga mayor importancia en la composición, pasa a ser un elemento más, pero da a entender que el artista compartía el dolor del santo representado.

Por otra parte, durante el transcurso de los siglos XIV y XV, los desarrollos técnicos en relación a la pintura, el descubrimiento de la perspectiva y la invención del óleo así como su uso generalizado entre los artistas de la época, brindaron a los pintores lapsos más largos de secado y mayor fidelidad en la sensación de profundidad, que permitió dedicarle más tiempo a la realización de sus obras, así mismo se fue gestando en el gremio de los artistas la idea de que estos eran una parte fundamental de la sociedad de su época al ser los cronistas y quienes transmitían ideas al pueblo hasta entonces analfabeto, mediante sus pinturas.

¹⁰ Esto significa que el artista se incluye en una escena con la que no tiene ninguna relación personal, en la que no estuvo presente, o incluso muchos siglos anteriores a su existencia, usualmente, es de tipo religioso y en algunos casos mitológico como es el caso del David de Caravaggio.

También, de la mano de la religión el arte se convirtió en la principal herramienta de evangelización y esto sumado al reconocimiento por parte de la monarquía de la época donde el arte era un pilar fundamental para glorificar y dejar prueba de la grandeza de los gobernantes; permitió el cambio de la concepción del artista hacia sí mismo, y de los demás hacia este, prueba de esto es el surgimiento de artistas como Alberto Durero, Leonardo da Vinci, Hieronymus Bosch (el Bosco) entre otros.

A continuación, se hará una mención de los artistas que han sido decisivos en la historia y que a su vez han aportado en la formación de esta investigación e influido con sus inquietudes personales en los resultados de esta propuesta.

5.5.3.1 Alberto Durero (Albrecht Dürer) - auto reconocimiento, melancolía y genialidad.

Fue uno de los artistas más reconocidos durante su época, debido a su innovación en el campo del grabado, que le permitió reproducir su trabajo como ningún otro artista anteriormente lo había hecho; nace en Núremberg Alemania en el año de 1471, hijo de un orfebre muy reconocido de la región inicia su formación artística desde muy pequeño, Durero muestra un gran talento en el dibujo y una creciente inquietud hacia sí mismo como objeto de estudio, así lo demuestra en su autorretrato a la edad de 13 años (anexo 9: Autorretrato a los 13 años) que inicia una larga serie de autorretratos que abarcara diferentes etapas de su vida, manifiesta un gran virtuosismo que supera en talento a artistas de mayor edad. Comienza a dejar rastros de sus diversas inquietudes de manera sutil pero contundente mediante símbolos como flores, telas, llaves que para la época poseían una lectura especial, como quien dice: el que quiera ver que vea, como lo hace en su más famoso autorretrato a la edad de los 28 años conocido como *Ecce Homo* (anexo 10: *Ecce Homo*), en el que se sitúa en el lugar de Cristo pantocrátor (anexo 11: *Pantocrátor*¹¹ Bizantino), generando un hecho sin precedente en la historia del arte, en el cual se rompe las normas vigentes sobre la representación de los modelos y el rol que jugaba el hombre hasta ese momento, en el muestra que “poseía más que un simple conocimiento técnico de su difícil arte, ese sentir e imaginación intensos tan sólo peculiares de los grandes artistas” también que no es alguien que se oprime ante la imagen de Dios, sino un ente con la capacidad divina de la creación, y nos deja un mensaje en esta obra que dicta lo siguiente: “*Yo, Alberto Durero, de Nüremberg, me pinté a mí mismo con mis propios colores a la edad de veintiocho años*”. (Documentales DW.DE, 2015).

¹¹ Pantocrátor - Imagen de Cristo sentado en su trono, con la mano derecha en actitud de bendecir y sosteniendo en la mano izquierda el libro de los Evangelios.

Cabe resaltar la importancia de esta frase en la concepción del pensamiento en relación al autorretrato, “ me he pintado con mis propios colores” hace una alusión a la individualidad de su ser, y a sentirse en plena capacidad para desarrollar su arte, se da a sí mismo un espacio entre otros artistas y reafirma su yo con el gesto de la mano, “este soy yo”, y así quedara para siempre en la memoria de todos aquellos que han contemplado la obra, y se encuentran con esa mirada que como diría Nancy (2000) “*la mirada del retrato no mira nada, y mira a la nada. No apunta a ningún objeto y se hunde en la ausencia del sujeto*” (p.35), que nos recuerda la ausencia de este hombre en este mundo; pero reafirma su paso a través de la historia mediante su obra y lo que nos ha legado con ella, otro de los autorretratos más conocidos de este artista es la melancolía, que plantea una relación directamente mágico religiosa a través de los diversos símbolos que incluye en este grabado, especialmente los alquímicos y como el hombre está ligado a lo divino mediante la búsqueda de la sabiduría.

Así mismo, establece uno de los temas que acompañará a los creadores, de éste punto en adelante, la relación entre la creatividad, melancolía y genialidad, esto basado en una teoría muy popular durante su época, conocida como los cuatro efluvios o humores, que fue planteada por primera vez en Grecia, pero que debido a la creciente curiosidad en el siglo XIV y el acercamiento de las antiguas escuelas, había tomado nuevamente fuerza. Que dice “todos los seres humanos estamos compuestos de cuatro fluidos fundamentales que guían nuestro temperamento y destino” y serán, bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre que daban origen a los siguientes temperamentos melancólico, flemático, sanguíneo y colérico.

De esta manera, comienza una nueva forma de verse a sí mismo mediante el arte, en general se decía que los artistas estaban influidos por Saturno que era el planeta regente de la bilis negra, de ahí que la etimología de la palabra melancolía provenga del griego melas (negra) y chole (bilis) generando individuos introspectivos y analíticos, esto se ve en el último autorretrato que realiza poco antes de su muerte (anexo 12: Alberto Durer. Autorretrato desnudo) donde, señala la parte del cuerpo que se creía producía este fluido, diciéndonos de alguna manera, estoy enfermo de melancolía. El artista morirá a la edad de 56 años privando de las obras que habría generado a una edad madura.

5.5.3.2 Rembrandt Van Rijn. El arte como biografía, la sinceridad frente al espejo

Es uno de los más grandes artistas de toda la historia Holandesa, mundialmente reconocido por sus pinturas que ilustran la vida de su época, metáforas bíblicas y escenas de los gremios como “la lección de anatomía” y “la ronda de noche”. Nace en Leiden, Holanda hijo de un molinero que vivía cerca del río Rijn en el siglo XVI, (de ahí su nombre). Muestra el autorretrato como una crónica de su vida, a través de este manifiesta las diferentes facetas que

atraviesa durante su existencia y como las experiencias van marcando los momentos de su obra, desde la juventud con la majestuosidad, ostentación y vitalidad de aquellos años hasta las poderosas y reflexivas formas de la pintura en su vejez cuando pintaba de manera introspectiva casi para sí mismo, como si el lienzo fuese el espejo hacia su yo interior.

El artista creó alrededor de 60 autorretratos pictóricos, además, de los dibujos y grabados serían más de cien, da gran énfasis al aura que rodea la figura y la mirada, para crear un perfil determinado en el retratado, tratando de captar el alma de la persona y en sus autorretratos la suya propia.

Uno de los primeros autorretratos de los que se tiene conocimiento, se creó a la edad de 22 años (anexo 13: Self-portrait (1628-1629), by Rembrandt:) cuando este ya llevaba algunos años como aprendiz en un taller de su región, en este se puede apreciar la dimensión personal que será propia de su trabajo más adelante.

Rembrandt, en contra de las reglas de la pintura de aquella época, ocultó su propio rostro en penumbras dotando esta obra de un sentido de misterio; Podrán imaginarse, al pintor sentado en su taller durante horas contemplando en un espejo su propia imagen en penumbra, mientras poco a poco y de manera muy metódica aplicaba las sucesivas capas que compondrán la pintura, estando éste a las puertas de un camino que lo llevaría a convertirse en el mayor artista de su época y luego a terminar en la desgracia.

Se puede agregar, que sus obras son testimonio de la visión que poseía, como el “autorretrato con birrete y cuello suelto” (anexo 14: Autorretrato con birrete y cuello suelto) obra que fue creada después de la muerte de su esposa Saskia, y se puede ver la gran aflicción que tenía después de haber perdido a la persona que tanto amaba, además, de estar para ese punto de su vida sumido en la pobreza después de ser uno de los más grandes maestros de su época, esto debido al cambio de gustos y estilos que se dieron hacia el final de su vida, de lo cual nos dice Gombrich (2008)

Este es el rostro de un verdadero ser humano; no hay en el menor rastro de pose ni de vanidad, si no solamente la penetrante mirada de un pintor que escruta sus propias facciones, siempre dispuesto a aprender más y más acerca de los secretos del rostro humano” (p.422).

Si se permitiera exaltar un atributo de la obra de Rembrandt, se podría decir que es la sinceridad, tanto en sus autorretratos como en sus demás pinturas no existe la pose si no la acción, las emociones y sentimientos fluyen de su propia imagen de manera tan sincera que casi podemos compadecernos de su dolor o acompañarlo en su júbilo; la técnica que desarrolló este artista ha

sido la fuente de inspiración para la pintura expresionista y moderna como la conocemos en este momento, pero el surgimiento de esta forma de expresión no se dio desde un origen espontáneo en su trabajo, si no que fue resultado de los múltiples estudios que este fue realizando a lo largo de su vida.

Para él, fue cada vez menos importante la similitud con el modelo real, exalta la sensación que producía la pintura, la pastosidad de las capas superpuestas sobre fondos oscuros acompañada de un tipo de iluminación que ahora en fotografía se conoce con el nombre de Rembrandt, su obra es fruto a su vez de un profundo análisis de los maestros que le antecedieron como sería el caso de Caravaggio por nombrar uno de ellos, la iluminación de sus obras cae desde la parte superior hacia el modelo dejando parte de este en penumbras.

Igualmente, mientras pintaba también raspaba sus lienzos con el pincel y espátulas para levantar la pintura dejando así, parte del lienzo o el fondo visibles, por este tipo de extravagancias, durante su época la crítica atacó su arte al decir, que solo eran esbozos o encargos sin terminar llegando a creer que el maestro había caído en la locura, pero, viéndolo desde otra perspectiva, era el rasgo más grande de su conciencia y muestra de la forma en la que su mente percibía el mundo de manera más clara, desde las convulsiones de su espíritu, traducido solo a través de la materia, ya que entendía que la diferencia entre lo real y lo representado está en la materia, de ahí lo sobrecargado de su trabajo que recuerda mucho a otro gran artista contemporáneo como lo es Lucian Freud (2011) que dice "*quiero que mi pintura funcione como carne. Para mí, la pintura es la persona y ejerce sobre mí mismo un idéntico efecto que la carne*" (s.p).

Rembrandt veía en su pintura la representación de un doble, que era el mismo desgarrando las telas, raspando los oleos, absorbido por su fuego interno y su yo que surgía con cada pincelada y trazo, prueba de esto es su autorretrato como Zeuxis, donde también reflexiona y nos cuenta la historia de uno de los más famosos pintores de Grecia antigua; que según la leyenda, se muere de un ataque de risa mientras pintaba un retrato (anexo 15: Autorretrato como Zeuxis), este maestro es consciente de la muerte y la ironía de la vida, estando para ese momento en el último año de su recorrido, brinda esta imagen, como un último grito silencioso legado a nosotros por toda la eternidad ya que "*la mirada del pintor es el resultado de un largo combate*" (Jaubertesto, A., 1989. El espejo de las paradojas. Francia); además de esto, cada pintura está impregnada de tradición espiritual, para él no es la carne lo importante, es lo que se oculta detrás de ella y que podría llamarse alma, pero no es la del otro la que más le interesa si no la suya propia.

Este artista vivirá eternamente en sus autorretratos, en el gesto eterno que posibilita la pintura preguntándose ¿quién eres?, encontrado con cada obra esa revelación interna que facilita lo creado manualmente, a diferencia de la fotografía que no puede ver más allá de la carne, solo

ve lo evidente, pero solo mediante la pintura se puede ver más allá de lo que oculta la representación, si bien este maestro a diferencia de otros no dejó muchos escritos podemos contemplar su obra como una gran autobiografía que recorre su vida y le da sentido junto a las personas que le acompañaron, podrá Rembrandt ya no estar en este mundo, pero sus pinturas darán cuenta siempre de que vivió y sintió de manera sensible, sincera y aunque sus palabras ya no lleguen a nosotros serán sus autorretratos quienes nos hablen de su transitar por este mundo, *“Si alguien quiere descubrir algo en mí (...) puede contemplar atentamente mis pinturas y tratar de descubrir a través de ellas lo que soy y lo que quiero”* (Klimt, G., citado por Montejo, L., 2007. Ed. Glosa, p.131)

5.5.3.3 Vincent Van Gogh sensación, vibración y color

Seguramente este es el pintor más conocido por el público en general, en gran medida por su trágica vida y el incidente de la oreja del cual aún se habla (anexo 16: Van Gogh-self-portrait-with bandaged ear), pero poco se ha comentado de su obra en general, también de lo mucho que escribía, así como de las 800 cartas, que envió durante los años que fue pintor que describen su modo de percibir el mundo, pensamiento e influencias, que siguen siendo material de estudio y lectura, no solo para artistas, sino para investigadores de las ciencias humanas. Fue un pintor Neerlandés que vivió a finales del siglo XVII hijo de un Pastor protestante. Van Gogh al nacer es bautizado con el nombre de Vincent van Gogh, en honor a su hermano mayor fallecido justamente un año antes de que este llegara, y al cual visitaron constantemente en su sepulcro mientras el artista era aún pequeño, generando en él una gran aprensión hacia su nombre y como este siempre estaría ligado a la muerte.

De tal manera que, se representa a si mismo mediante pinceladas expresivas que captan la turbulencia de su vida personal, éste inicia su labor como artista a la edad de 27 años de manera autodidacta, siempre muy reacio a participar de las academias de su época, le gustaba aprender directamente de otros artistas en la práctica de su oficio. A pesar de haber tenido una vida productiva muy corta aproximadamente 10 años crea alrededor de 900 pinturas, 27 son autorretratos sin contar los dibujos que son aproximadamente 1600, una cantidad excepcional para el número de años que ejerció su profesión, que muestra cuán importante llegó a ser su pintura y lo profundamente ligado que se llegó a sentir a sus obras como medio de exteriorizar su visión interna.

A pesar de que, se podrá hablar mucho de la locura y enfermedad que acompañó la vida de este artista ya que usualmente es lo que más se aborda en relación a su trabajo, se debe destacar, que el gran mérito de Van Gogh no es haber creado a partir de estos factores, si no el de haber podido crear una nueva forma de percibir el mundo, como lo diría Arthud- *“Y después*

del paso de Van Gogh por la tierra, ni la naturaleza exterior, con sus mareas, sus climas y tormentas equinocciales no podrán conservar la misma gravitación” (Gogh, V., 1947, p.4)

Por consiguiente, la gran obra de este artista fue aportar una nueva dimensión de la representación, una que no existía antes de él. Además de esto, la idea de que la naturaleza también posee su propio ritmo y movimiento al ser pintado, ya que también inmersa en el génesis de su pintura se encuentra la sensación de tiempo, de que todo se mueve y arremolina, así también que la pintura es la única que puede mostrar los movimientos del espíritu de un individuo, ya que a diferencia de la fotografía posee esa marca de individualidad como lo muestra en su autorretrato de 1889 de Saint-Rémy (anexo 17: Vincent van Gogh -Retrato del artista) esta pintura nos muestra un Van Gogh en total control de su técnica y facultades, como un individuo que reflexiona en torno a sí mismo a través de, cada pincelada, ligada no a un sentido de similitud como lo habían hecho sus antecesores, si no a uno de sensación de la pintura, conexión con su sentir, la visión personal de sí mismo y la naturaleza.

Por otra parte, en sus últimos años su pintura se vuelve cada vez más expresiva, esto debido a la influencia impresionista de la época y el estudio de los grandes maestros como lo fue Rembrandt con quien comparte la disciplina del autorretrato, al contrario que este, Van Gogh no es tan teatral en la composición de sus autorretratos, esto debido a que todos ellos fueron creados como un ejercicio introspectivo, esto se evidencia, al ver sus obras en secuencia y notar que casi no existe mucha variación entre las posiciones del personaje en sus pinturas realizadas durante 10 años, Así como también, denota el hecho de que era un ejercicio de crecimiento personal, que media su estado interno y habilidad año con año.

Para Van Gogh (1947) era claro que, el tiempo que requiere el aprendizaje y dominio de una técnica artística, conlleva a una dedicación constante y por ello dedicó tanto esfuerzo al dibujo del que decía lo siguiente

¿Qué significa dibujar? ¿Cómo se llega a hacer? Es el movimiento de abrirse camino a través de un muro de hierro invisible que parece interponerse entre lo que se siente y lo que es posible hacer. De qué manera atravesar ese muro, ya que de nada sirve golpear con fuerza contra él; para conseguirlo hay que corroerlo despacio y pacientemente con una lima, eso es lo que pienso. (p.20)

Al igual que, para Rembrandt en sus autorretratos, da gran importancia a la mirada, siempre observa directamente al espectador, brindando una expresión reflexiva y nostálgica que va siempre en contraposición con la vitalidad de cada una de sus pinceladas (anexo 18: Self-Portrait Dedicated to Paul Gauguin) esta mirada es captada por Artaud quien dice *“solamente el desafortunado Nietzsche tuvo tal vez antes que él esa mirada que desnuda el alma, desata al*

cuerpo del alma, desnuda el cuerpo del hombre, más allá de las argucias del espíritu” (Artaud.,1947, p.27).

Añadiendo a esto, se puede advertir que la pintura de Van Gogh no trata en realidad sobre lo real representado sino más bien sobre como lo interno le da sentido a lo real y esto mediante la representación pictórica se evidencia, creando obras que en si serian una gran serie de autorretratos o de otra manera auto representaciones como lo menciona Artaud (1947) “*he visto el rostro de Van Gogh, ensangrentado en las irrupciones de sus paisajes, acercarse a mí”* (p.24), que tendrán gran influencia más adelante en otros artistas , quienes comenzaran a desligar la forma física de la esencia, liberando como se creía en la antigüedad a el alma del cuerpo, pero dejando una prueba de ello a través de su arte.

5.5.3.4 Egon Schiele el cuerpo y el trazo sincero.

Es uno de los artistas que tuvo mayor relevancia en el arte de su época gracias a sus dibujos, especialmente los de tipo erótico, debido a la simpleza de su línea que han influido mucho en campos como la ilustración, el diseño y moda. Egon Leo Adolf Schiele, nace en Austria en el año de 1890, hijo de Adolf Eugen Schiele quien era jefe de estación de trenes y Marie Soukoup.

Inicia su formación de manera rápida en la academia de bellas artes de Viena a la edad de 16 años, ya que demuestra desde muy joven un gran dominio del dibujo.

Este artista, es apadrinado por Gustave Klimt uno de los mayores artistas de su época, quien sería una fuerte influencia con su idea del dibujo y la línea, pero de quien se distanciaría más adelante de manera técnica en la apreciación cada vez más atrevida e íntima de lo que debía ser la obra de arte. Si Van Gogh es el color y la mancha Schiele es la línea y la traza, se puede apreciar sus obras más personales como un conjunto de dibujos coloreados ya que la línea siempre es protagonista de sus trabajos por no decir que se independiza del conjunto como si fuese cada dibujo un conjunto de líneas entrecortadas que formaran un todo, solo apreciable por la visión del conjunto, pero no igual al objeto real ya que mantiene solo ciertos aspectos reconocibles.

Así mismo, se caracteriza por utilizar posiciones extrañas, fuera de las formas usuales de composición, gran expresividad en los gestos y las miradas, no corrige, no boceta, todo lo que vemos de su línea es real y sincero, esto nacido del fruto de un conocimiento profundo de la academia y la anatomía, que negara posteriormente, afirmando que los artistas deben negar el pasado y ser fieles solamente a ellos mismos al decir:

No hay arte nuevo. Hay artistas nuevos. El artista nuevo tiene que ser completamente fiel a sí mismo, ser un creador, ser capaz de construir sus propios cimientos directamente y solo, sin apoyarse en el pasado o la tradición.... la fórmula es su antítesis. (Schiele, E., 2016, s.p).

Exhibe también, escenas de masturbación, lesbianismo, de una manera ruda y directa para su época. Posteriormente, a pesar de poseer el apoyo de Klimt, Schiele es censurado, llegando en una ocasión la policía a intervenir su hogar, decomisar sus dibujos y encarcelarlo, por el cargo de corromper la moral, quemaran algunos de sus trabajos en un acto de rechazo total frente a esta nueva forma de percibir el cuerpo y la línea, de esto dirá en un cuaderno de notas y bocetos que realizo durante su estancia en prisión, “...*encerrado por eso. Ninguna obra de arte erótico es una porquería cuando vale por sus cualidades artísticas; la misma se transforma en porquería únicamente cuando el espectador es un cerdo*” (Schiele, E., 2003, p.35).

Así mismo, se autorretrata 150 veces durante sus conflictivos años de formación y ascenso. en su, “autorretrato masturbándose” (1911) (anexo 19: Autorretrato masturbándose) muestra la profundidad de su línea, este cuadro exhibe , solo un hombre que se observa a sí mismo mientras se otorga placer, pero no es el de la carne el que se debe observar, sino más bien el de la creación, sabrán los que pintan y se han desbordado en ello que en la línea se conoce al buen dibujante, y aquí esta una muestra de ello.

Cabe resaltar que, traza raza con una sola línea que apresuradamente capta el sentir de este individuo, quien con apuro abandona el dibujo y aborda el color mediante aguadas de óleo, pero no como lo haría un pintor normalmente si no que, delinea nuevamente los contornos y al hacerlo los excede, y con el excedente de pintura cargada genera las sombras y los tonos, modelando así pliegues y músculos en un gesto de dominio y naturalidad total en su arte, un hombre que se desnuda a sí mismo para mostrarnos un ser frágil, delgado y corrupto, que no es capaz de verse a sí mismo en su reflejo, si no que ve hacia otro lugar, como lo harán mil veces los espectadores de esta obra al verse abrumados por la natural desnudez de este cuerpo, en un gesto inconsciente de negar la corporeidad del otro, como si ese otro no poseyese también un cuerpo y necesidades ligadas a este, la de comer, la sexual, la afectiva, incluso esa de la que no se habla la de brindarse placer, el personaje no se ve a sí mismo, por la vergüenza de una sociedad que niega el cuerpo en pro de favorecer un espíritu.

Agregando a esto, sus autorretratos nos muestran al hombre de carne, sin pretensiones heroicas o metáforas, solo es la representación en un cuerpo que comienza a estar destrozado, desmembrado en ausencia de sus partes (anexo 20: Egon Schiele Nude Self – portrait) Egon Schiele, Nude Self-Portrait, 1916, de ahí que muchos de sus autorretratos no posean pies, si no

torso y rostro, solamente como si en estos espacios habitara lo que realmente diferencia al individuo llámese, cara, alma o corazón.

En el autorretrato de 1916, a diferencia del anteriormente citado, Schiele nos ve directamente abriendo sus piernas en signo de apertura y entrega al otro, ya no existe el elemento que mutila su sexualidad al excluir sus manos se entrega totalmente a sí mismo y a nosotros. A pesar de esto:

Schiele se vio obligado a moverse por caminos orillados de espesa maleza donde los prejuicios proliferaban como la mala hierba. Cuando disminuyó el riesgo, pronto aprendió, a sus expensas, que había otros paisajes equívocos, que tapices de flores pueden cubrir muchas ciénagas. A la vida que Egon Schiele debió compartir como ser humano con sus congéneres puede aplicarse esta dura sentencia de la hermana Hedwige: *“como ser humano que eres, contempla su vida de profunda miseria”* (Roessler, A., 2003, p.9).

Para concluir, Schiele mediante su lenguaje, brinda la posibilidad de la representación real del cuerpo, dejando de un lado las formas heroicas, mitológicas, alegóricas, pasando a ser el cuerpo un elemento natural y el dibujo un lenguaje que reduce sus formas a lo esencial, este artista muere a la edad de 28 años, pero su impacto ha sido muy fuerte en nuevas generaciones que han buscado también, mediante el arte o la ilustración una forma no tan recargada, de representar su mundo.

5.5.3.5 Francis Bacon desbordar la sensación en la pintura.

Éste artista pertenece al punto medio entre la tradición y la modernidad, si bien su pintura expresa modernidad y caos, sus métodos, composiciones y formas están ligados a una tradición pictórica académica y religiosa, sabe aprovechar muy bien esta influencia para generar obras de un gran impacto visual. Nace en Irlanda en 1909 hijo de un exmilitar y criador de caballos. Durante su niñez aprende mediante clases particulares las bases del dibujo y la pintura que naturaliza como un elemento más de su expresión como lo son para otras personas la escritura o el habla, su padre descubre en el tempranamente sus inclinaciones homosexuales razón por la cual decide aislarlo de la familia y este por su parte, opta por abandonar su hogar a la edad de 16 años e iniciar una carrera como pintor decorativo trasladándose a Inglaterra.

Durante los siguientes 20 años se desempeñara en un campo decorativo, que no refleja su estado personal, no obstante durante estos años su vida toma un rumbo caótico, lleno de problemas personales, alcoholismo, tendencias masoquistas entre otros sucesos, los cuales crean en él, los deseos y pulsiones que guiarán su obra más adelante.

Más adelante, nace en él una fuerte atracción hacia las visiones de la carne, la descomposición del cuerpo en el hombre y los animales, diciendo que:

Si vas a uno de esos grandes almacenes y recorres esos grandes salones de muerte, ves carne y pescados y aves, todo muerto, desplegado allí ante ti. Y, claro, como pintor uno capta y recuerda esa gran belleza del color de la carne... Somos carne (*meat*), somos armazones potenciales de carne. Cuando entro en una carnicería pienso que es asombroso que no esté yo allí en vez del animal (Sylvester, D., 2003, p.47).

Así mismo, paralelamente a su trabajo de decorador decide crear una obra que refleje más su naturaleza interna y sentir, dando como resultado la pintura “tres estudios para figuras en la base de una crucifixión” (anexo 21: Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión) en 1944 que está inspirada en una pintura de la edad media del maestro Grunewald.

Cabe señalar, que será a partir de esta obra que se abordara el trabajo de este artista, principalmente por plasmar de sus inquietudes personales, y por la decisión de destruir todas sus obras anteriores a esta pintura, para crear así un punto de no retorno en su propio arte.

Para Bacon, la obsesión sobre la idea del cuerpo como objeto mutilado, es base compositiva, las imágenes de los mataderos y la desintegración de la forma mediante la pintura, también guían sus inquietudes. ¿Pero que impulsa a este artista a crear?, la respuesta será, aquello que no es visible, pinta una y otra vez escenas de gritos; pero cada vez más acercándose no al acto en sí de gritar si no a las fuerzas internas que motivan el grito, como lo sería el caso de van Gogh las fuerzas que se arremolinan en el interior de un cuerpo, como lo dice Yusti, C. (2007) en su texto

Las figuras desnudas que Bacon retrata dejan indicio del profundo dolor que las desbarata y del desastre interior que en ellas se consume. El cuerpo se convierte en el actor central de una carnicería trágica. Las figuras son despojadas de toda belleza (s.p).

Según el artista, la fotografía nos dio la posibilidad de ver las formas, como las captamos mediante la vista, pero nos han ocultado que detrás de ese cuerpo existen fuerzas y pulsiones que motivan todo acto, un suicida o el acto del suicidio podrá ser captado en una foto o video sin que las fuerzas que lo impulsan por ejemplo a saltar de un edificio se hagan evidentes, pero mediante el arte para Bacon se hacen visibles esas vibraciones en cada gesto y trazo que el pintor ejecuta al llegar a una conexión con este sentir. La carga simbólica de Bacon está por consiguiente ligada a estas fuerzas invisibles, en su autorretrato de 1973 podemos ver cómo actúan sobre un elemento (rostro) así pues cada trazo y línea es la manifestación física de un dolor interno, que deforma, estira, aplasta y distorsiona la imagen propia, y todo esto rescatado mediante la pintura

de una penumbra profunda como la de los fondos que el crea para sus obras, a la manera en la que Goya creaba sus pinturas negras al final de su vida.

Igualmente, recordando también la influencia de Picasso en los múltiples puntos de vista que se podrán sentir en la perspectiva de cada elemento que constituye el rostro retratado, para este tipo de pinturas utilizaba como base la Fotografía, pero no para realizar la copia si no a modo de inspiración que mantenía el rumbo para conservar una cierta esencia física del individuo (anexo 22: Francis Bacon, 'Self-Portrait'), se observa tajos de carne que constituyen la imagen del pintor, como un lenguaje que rememora, que somos carne al igual que los animales, cascarones de carne solamente, que en realidad, físicamente nada nos diferencia de otros seres.

Por consiguiente, la figura humana se desintegra en sus pinturas; pero no se abstrae, siempre conserva algún elemento que la remite al modelo real mostrando como dice Kundera “*los límites del Yo*” dando como resultado unos de los autorretratos más expresivos de toda la historia del arte, donde se muestra como una figura sombría que simboliza su visión trágica de la vida, no se representa mediante la mimesis, sino como una visión de su yo interno y reflejo de sus temores (anexo 23: Francis Bacon Self-Portrait) 1973 del cual comenta:

Me gustaría que mis cuadros dieran la impresión de que por ellos hubiera pasado un ser humano como un caracol, dejando un rastro de la presencia humana y un vestigio de memoria de sucesos pasados, como el caracol deja su baba. Yo creo que todo el proceso de este género de forma elíptica, depende de la ejecución del detalle, y de cómo se rehacen las formas o se desenfocan ligeramente para dar entrada a sus vestigios de memoria (Bacon, F., 2009, p.63).

Final mente, este artista es el último exponente de una tradición pictórica del autorretrato, que enlaza lo clásico con lo moderno, mediante sus inquietudes y método, ya que mientras este vivía, se fueron desarrollando las diferentes escuelas y manifestaciones que a día de hoy actúan sobre la obra de los artistas de esta época.

6. METODOLOGÍA

6.1 Paradigma, Enfoque y Tipo de Estudio

La investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo, donde recoge diversas realidades en su contexto natural, buscando interpretar los fenómenos con sentido y significado, éste estudio se fundamenta según Pérez, S. (2002):

La investigación cualitativa consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables por los investigadores sobre el sujeto de estudio para así detectar la problemática que se está presentando en el contexto investigado, de esta manera resulta útil estudiar la realidad del contexto tal y como sucede teniendo en cuenta aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica de quienes participan en la investigación (p. 32).

Para su estructuración y estudio, se valora la interpretación personal de las obras de los diferentes artistas que influenciaron la historia de este género, y que han permitido que el retrato se transforme de una mera representación que informa sobre la imagen de un personaje importante a convertirse en un reflejo de la interioridad del artista y de su cosmovisión, así como la transformación del autorretrato en un medio que libera toda su carga interior, de igual manera al tomar como objeto de estudio al sujeto, también se tiene en cuenta los aspectos sociales e históricos que se desarrollan en un tiempo y en un espacio.

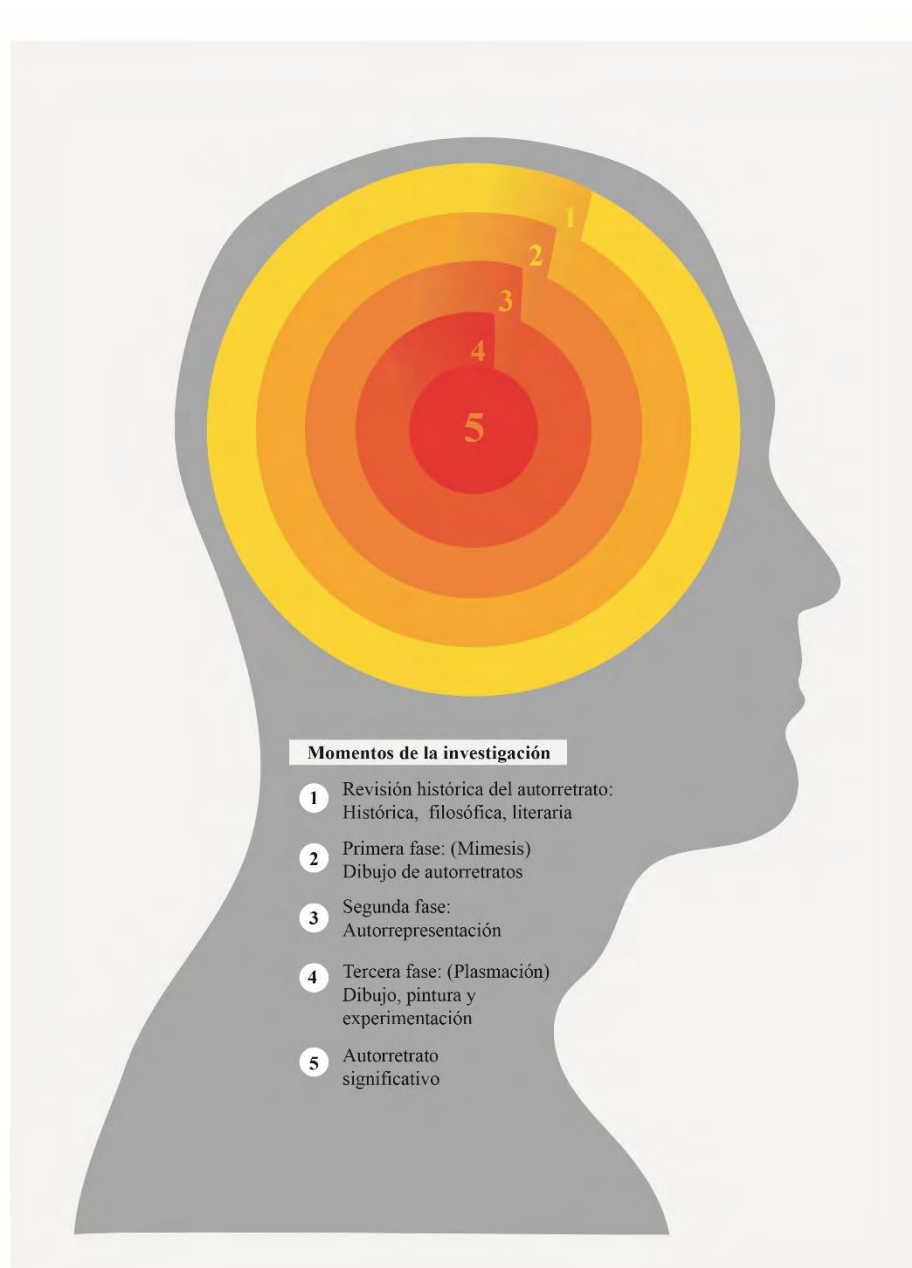
Para esta investigación se trabaja mediante del método histórico hermenéutico puesto que, es un método que permite tener una conexión con el pasado y evaluar de manera crítica, a fin de crear un nuevo conocimiento a partir de los referentes que se vayan integrando en este proyecto y con ello darle una solides conceptual al trabajo realizado.

De igual manera, esta investigación aborda la visión personal de un individuo acerca de una temática en especial y toma como base la autoednografía; entendida como un método de investigación; según Mercedes Blanco (2012) en su artículo ¿autobiografía o autoednografía? explica que: *“una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que vive la persona en cuestión, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su existencia”* (s.p).

6.2 Proceso De La Investigación

Para terminar, la metodología que he implementado y que considero propia, se da de la siguiente manera para la creación de autorretratos:

Imagen 6 *Momentos de la investigación*



Fuente: *esta investigación*

Primero revisión histórica: antecedentes, artistas y conceptos

Segundo autorreconocimiento: acercamiento a la forma física y mimesis

Tercero autorrepresentación: identificación de los elementos y simbologías internas del individuo

Cuarto plasmación: en la cual se produce obra, que para el que la ejecuta sea significativa, produzca remoción y catarsis¹².

Quinto autorretrato significativo: los surgidos mediante este proceso, que expresen de manera más clara al artista y produzcan en él, sensación de bienestar.

6.3 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Información

Para la recolección de la información donde se sustenta el trabajo de investigación, en primera instancia se realizó la revisión histórico documental y de investigaciones realizadas por los diferentes autores en relación al ser y la autorrepresentación, que permitió identificar los artistas que le aportan al tema de investigación, así mismo a partir de la observación se logró recopilar e identificar las diferentes técnicas de creación artística.

En segunda instancia, a partir de, la auto-observación, el auto-análisis, la auto-reflexión, historia de vida, cuadernos de bocetos, fotografías, documentales, diarios, autobiografía, se logró crear obras que reflejaran el proceso que posteriormente se materializa en el autorretrato.

¹² Purificación, liberación o transformación interior suscitadas por una experiencia vital profunda.

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA OBRA

7.1 Artistas Que En La Historia Han Tenido Mayor Influencia En El Desarrollo Del Autorretrato.

El autorretrato ha evolucionado desde sus manifestaciones más antiguas, donde se observa una gran expansión de expresiones, que permite analizar cada uno de los aportes conceptuales, plásticos, técnicas, estilos, paletas cromáticas entre otros, que sustentan la obra del artista, en ésta investigación. De igual manera, los trabajos artísticos creados a partir de esta revisión, fusionan la inspiración del autor de la obra con las sensaciones y percepciones, proporcionando una conexión con la vivencia, el contexto y el sentir de los referentes; cada secuencia de la creación de la obra, obedece a un reflejo con la historia del arte a nivel expresivo.

Por otra parte, el autorretrato aún dentro de las artes es un género exclusivo, que no ha sido practicado por todos los artistas y que obedece a unas necesidades concretas sobre expresión en el autor, lo cual da como resultado obras que dentro de su construcción son originales, únicas; que poseen atributos y cualidades diferentes a otros tipos de expresiones, poseyendo como finalidad brindar al espectador la posibilidad de una apropiación simbólica de la obra, lo cual es: ver al artista a través de su propia mirada y sensación, en las diferentes facetas que atraviesa durante su crecimiento, físico, personal, espiritual y emocional, que crece a la par de su expresión artística.

Para visualizar, de manera más clara la estructura en relación al tiempo de la historia del autorretrato, se ha diseñado una infografía sobre el desarrollo e historia del autorretrato, inicia en el color azul primario, no se introduce datos ya que representa el tiempo anterior a los registros históricos, en los que seguramente también se dieron manifestaciones de esta inquietud por la autorrepresentación, pero lastimosamente, no existen vestigios que confirmen esta idea, así mismo representa el tiempo posterior a lo contemporáneo, ya que al ser una representación cíclica, también cabe el espacio para la expectativa y la incógnita sobre los movimientos que vendrán a futuro y abordaran este tema, desde las perspectivas de otras épocas.

Más adelante, se representan con los colores de la transición entre el azul y el verde, los hallazgos más antiguos, de esta tradición, pasando por Egipto y Grecia, que se caracterizan por mantener un nivel simbólico sobre el real, sumado a esto, es un arte que tiene como objetivo la preservación del alma. Seguidamente, la transición de color entre el amarillo y el naranja que corresponden a los pintores de estilo naturalista que aportaron en la construcción de la idea del autorretrato mediante la exaltación del artista como autor, estableciendo su propia imagen como reflejo de su época.

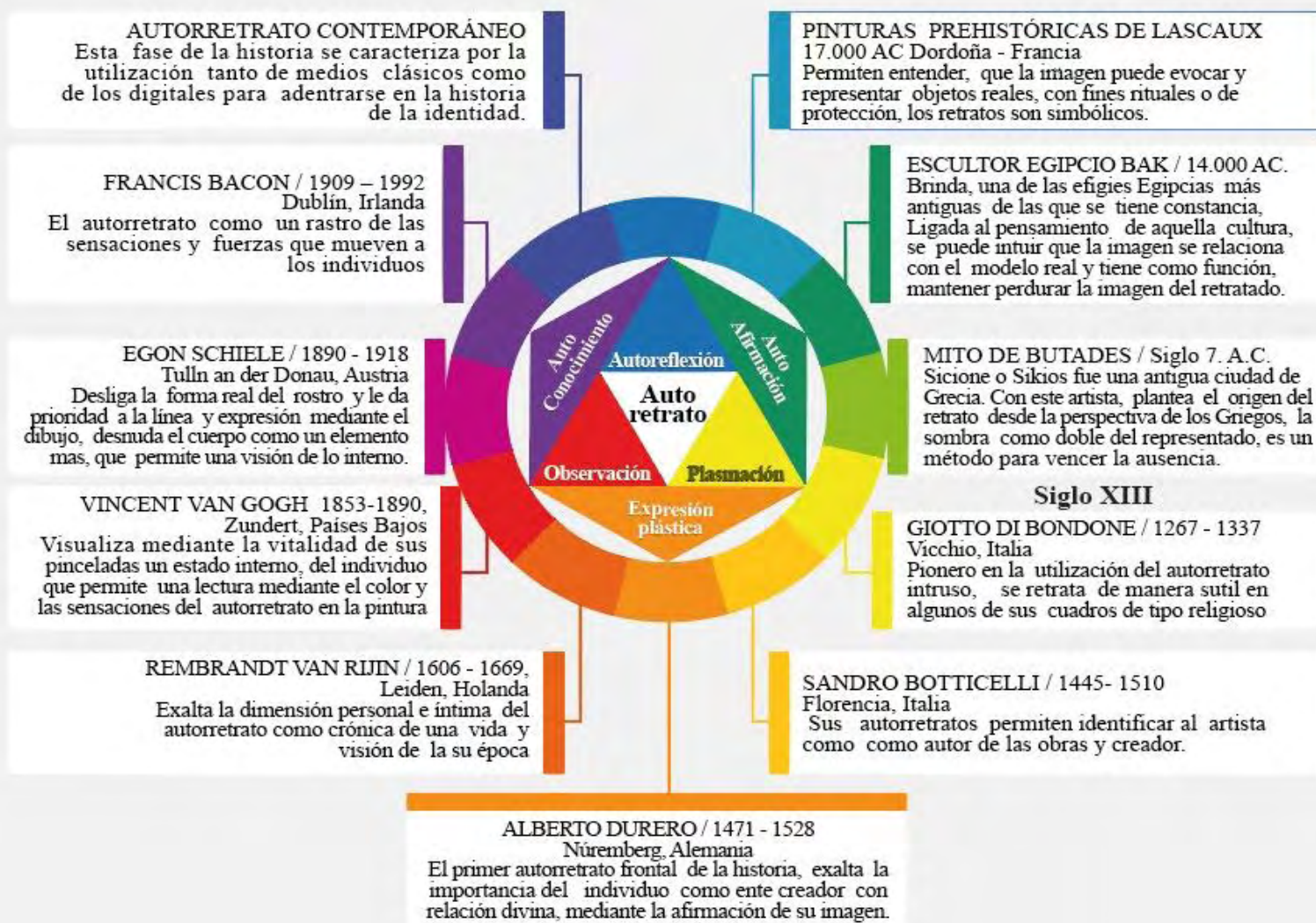
Después, entre el rojo y el violeta, se agrupan los artistas que se desprenden de la tradición pictórica y elaboran sus autorretratos a partir de la visión subjetiva de su mundo, no siendo tan importante la naturalidad de sus representaciones si no, solo el que mantuviese algunos elementos reconocibles de la realidad. Finalmente, el azul violáceo representa, lo contemporáneo, que no posee un rasgo en especial que lo caracterice, se alimenta de todos los movimientos que le antecedieron, no planteando nuevas incógnitas o temas, pero si, nuevas formas de abordar los temas mediante los medios digitales, que comprende esta era.

Adicionalmente a esto, se establece en el gráfico la relación de ideas en el proceso creador del autorretrato, que tiene el siguiente flujo, el autorretrato nace de la observación, autorreflexión y plasmación, en relación permanente, y que permiten a su vez como resultado de la interrelación de cada una de sus partes, aportar beneficios al que practica de esta disciplina, como lo son el auto conocimiento, la auto afirmación y aprendizaje de la expresión plástica. Que se describe a continuación en la siguiente infografía:

Imagen 7 Infografía sobre el desarrollo e historia del autorretrato

**Artistas que en la historia han
tenido mayor influencia
en el desarrollo del autorretrato**

Aportes y evolución



Fuente: esta investigación

7.2 Sobre El Origen Y Desarrollo De Una Visión Del Individuo A Través Del Autorretrato En La Historia

El desarrollo de este género está fundamentado en los diferentes artistas, que dan origen a ésta investigación, en primer lugar cabe aclarar que: todo arte y especialmente las auto representaciones poseen un poder de evocación, protección y conservación de la esencia de un individuo, la obra, objeto, está ligado según creencias antiguas, pero que aún perduran, al elemento real de manera permanente, mediante una suerte de teúrgia que permite una comunicación directa con aquel ser ausente sin importar la distancia en el tiempo, prueba de esto es el gran énfasis que pusieron los egipcios en la conservación de la imagen como elemento que permite una trascendencia en el tiempo.

Además, históricamente existen varias obras que podrían catalogarse como la base de este estilo de representación pero la mayoría de estas pertenecen a un estado mitológico, o a intentos aislados de aproximación al tema. Sin embargo, se puede asegurar que es un género se deriva del retrato y ha estado presente de manera esquiua durante toda la historia de la representación. Es a partir del siglo XIII que se puede hablar de una historia del autorretrato ya que se da la aparición del prefijo “auto” en las lenguas Latinas, o “self” en las Germánicas, que indica el carácter autorreflexivo, esto es algo que parece insignificante; pero que implico un retraso de miles de años en la conceptualización de este género, que surge en el arte con Artistas como Sandro Botticelli y Giotto di Bondone , que comienzan a dar a conocer la imagen del artista como la del autor, creador y más adelante propician la reflexión en torno a sí mismos y sus vidas mediante las pistas que dejan en su arte. También son los pioneros en demostrar que los artistas eran parte fundamental de la sociedad, debido a su función de cronistas visuales del mundo en aquellas épocas.

Más adelante, durante el siglo XV se comienza a teorizar mediante el arte y el lenguaje del símbolo, sobre la importancia del individuo como ente único que se reafirma a si mismo mediante la representación de su imagen, y se establece la figura del genio artístico, en los diversos ámbitos, pintura, escultura, música, literatura entre otros; pero este tipo de reflexión llevan a un camino de dudas y contradicciones ya que, incita al creador entrar en conflicto consigo mismo y con el mundo que le rodea, exaltando su visión y sentir de las formas y de su entorno, prueba de esto son los diversos tratados sobre el arte y la percepción artística que se dieron durante esta época.

Así como, la aparición de la relación del temperamento reflexivo y artístico con la melancolía y la genialidad, como son el caso del “Tratado de la pintura de Leonardo Da Vinci” que instruye sobre el sentir y percibir en el arte, o “La anatomía de la melancolía de Robert Burton” de finales de este siglo , que relaciona la creación y el autoanálisis con la bilis negra, esto en el

arte se ve reforzado al hacer cada vez más visible la imagen del autor de las obras, haciendo que muchos artistas se preocupen por crear al menos un autorretrato que permita perdurar su imagen.

Luego, a finales del siglo XVII van Gogh demuestra que el autorretrato puede ser también, autorrepresentación, que en cada una de sus obras está implícita su personalidad, ya que lo que aplica en sus autorretratos, lo refleja en sus demás pinturas.

Este artista, demuestra que el ritmo que late en el sentir y ver de cada individuo, se crea a partir de su vivencia y contexto, desligando la imagen del modelo real brindando un componente expresivo que no había existido anteriormente, el autorretrato durante este siglo gana su componente reflexivo, como un ejercicio introspectivo que evidencia como lo interno y da sentido a lo real, por consiguiente, puede brindar una ventana a la mente de un individuo, cuando se analiza a partir de sus gestos y formas.

A finales del siglo XVIII se da la posibilidad de la autorrepresentación desligada del elemento idealista, permitiendo al individuo la expresión mediante la propia desnudes, sin artilugios o engaños, solo el cuerpo al natural, el objetivo que se plantea es el auto conocimiento, debido al carácter expresivo de este tipo de obra, se entiende que su fin no es el comercio sino más bien el auto análisis y la catarsis mediante la creación, y liberación de hechos cautivos que se convierten en fuente, de toda la creación de artistas como, Schiele, Munch y Otto Dix, quienes transforman su angustia en arte, esto sumado al invento de la fotografía que permite a los artistas desatar completamente sus obras de la necesidad de mimesis para la conservación de memoria, no son necesarios más los artilugios para retratar a un individuo, solo el cuerpo y la línea dan todo el marco necesario para recrear una visión de sí mismo, exaltando la individualidad.

Por consiguiente, la perfección no es lo más importante si no la expresión, cada persona tiene el derecho y posibilidad de expresar a manera individual su sentir mediante el arte, ya no es solo para los más expertos y preparados, si no que se brinda al alcance de cualquiera que desee manifestar su interioridad, a través de cualquiera de las técnicas artísticas que se han creado, para este punto en la historia el individuo es el ente clave, que busca su relación con el mundo, consigo mismo y con los demás mediante el autorretrato.

De este punto, en adelante con la llegada de la modernidad en el autorretrato por así decirlo, casi todas las practicas que se realizan en torno a este, son en su mayor parte apreciables de manera subjetiva, ya que no obedecen a criterios de similitud y forma, si no que se expanden y abstraen hasta ser expresiones que en muchos casos, solo el propio artista podría identificar como metáforas de sí mismo, este concepto se comienza a ver atravesado por las tecnologías, que se implementan desde principios del siglo XIX hasta éstos días, que posibilitan el juego entre los diversos medios, como la fotografía, el video, los medios digitales, las proyecciones entre otros,

creando nuevas categorías estéticas, ligando al individuo, con lo real, con la presencia virtual, ya no es necesaria la presencia física del otro para transmitir ideas, aun mas, ejercer influencia en espacios físicos distantes, el mundo, se reduce considerablemente gracias a los medios de comunicación, pero esto es un enfoque hacia el afuera, ya no es el yo que evidencia su visión sobre el mundo, si no, el que evidencia su individualidad en crisis al confrontar el mundo. *“Y así, poco a poco, el rostro contemporáneo va perdiendo sus elementos característicos, se deforma y es abierto brutalmente, como por un pincel-bisturí, para exponer sin formalidades, sin la mediación de la forma y las formas, las interioridades del alma”* (Azara, P., 2002, p.126).

Por consiguiente, lo contemporáneo permite observar una crisis en los modos de ver y autorrepresentarse, si bien la fotografía se ha popularizado como un medio que interviene lo cotidiano y el autorretrato conocido a hora como “selfi” es seguramente el género más popular de la fotografía en este momento, ya no se utiliza como elemento de análisis, si no para evidenciar presencia, capta al individuo como se ve, pero la máscara interviene a cada momento, ocultando lo que es en realidad, las búsquedas en relación al individuo que se plantearon durante la historia continúan vigentes, siendo solo los medios lo que han cambiado, y modificado el lenguaje, ahora más que nunca persona significa: máscara.

Siempre — decía— llevamos una máscara, una máscara que nunca es la misma sino que cambia para cada uno de los papeles que tenemos asignados en la vida: la del profesor, la del amante, la del intelectual, la del marido engañado, la del héroe, la del hermano cariñoso. Pero ¿qué máscara nos ponemos o qué máscara nos queda cuando estamos en soledad, cuando creemos que nadie, nadie, nos observa, nos controla, nos escucha, nos exige, nos suplica, nos intima, nos ataca? (Sábato, 1961, p.180)

Finalmente, el autorretrato representa una forma de develar la máscara que oculta al verdadero individuo, es un medio a través del cual se puede mostrar al verdadero yo que busca que el otro lo escuche. Elaborar los autorretratos que expresan auto análisis, remoción, expresión, liberación de sensaciones y emociones del individuo a través de la representación de su imagen mediante la creación plástica.

7.3 El Autorretrato Y El Ser Ante El Espejo - Transformación A Través De Las Artes Plásticas

7.3.1 Primera fase de dibujo: autorretratos (mimesis)

Se realizaron, diferentes autorretratos tomando como base la figura reflejada en el espejo y algunas fotografías de años anteriores, este ejercicio permitió hacer un acercamiento al modelo real, asimilar formas que fueron la base de las autorrepresentaciones y del autoconocimiento mediante el dibujo y la pintura. Estos dibujos, se caracterizan por la falta de gestos, que demuestren emoción mediante el rostro, pero este elemento se ve compensado por la dinámica de la línea y el trazo que expresa la emoción base de cada uno de los momentos creativos.

El tiempo aproximado de creación para estas Imágenes es de un año, no fueron creadas en secuencia si no que se fueron elaborando, cada cierto tiempo intercaladas con las autorrepresentaciones y las que pertenecen a la categoría de plasmación que se verán más adelante, cabe aclarar que no es tampoco la única producción plástica que se realizó durante el este período, sino que está ligadas a otras obras que se crearon, con temáticas diferentes en esta etapa pero que de manera indirecta aportan, a su creación.

Imagen 8 *Autorretratos en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 9 *Autorretratos en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 10 *Autorretratos en distintos formatos y técnicas*



Fuente: esta investigación

Imagen 11 Autorretratos en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017



Fuente: esta investigación

7.4 El autorretrato y el ser ante el espejo - Transformación a través de las artes plásticas

7.4.1 Segunda fase de dibujo: autorrepresentación.

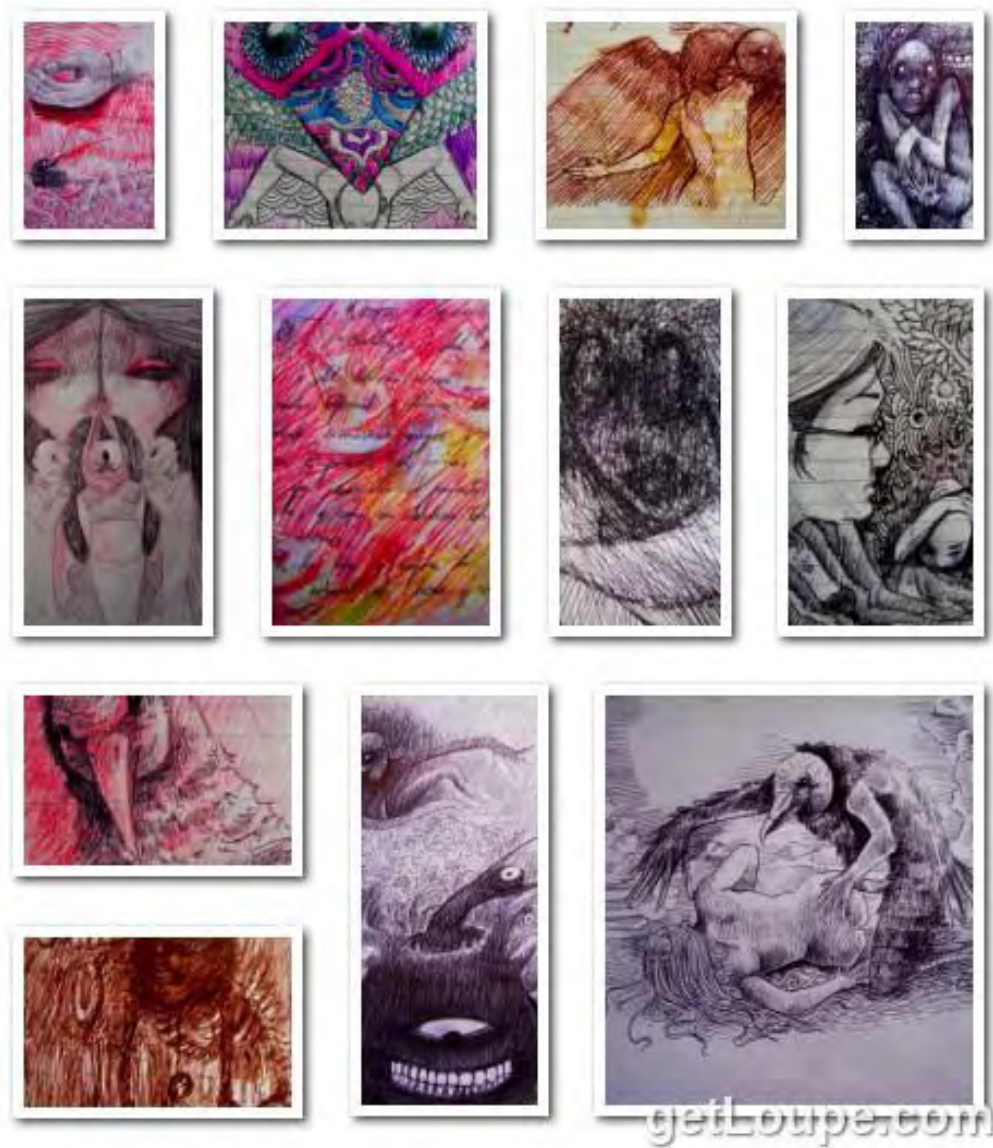
En esta fase creativa, se enmarcan todos los dibujos, que como consecuencia del auto observación comienzan a entremezclarse con una simbología interna, dando como resultado Imágenes híbridas, entre las que comienzan a destacar ciertos elementos que compondrán la obra creada, durante el transcurso del tiempo, de esta investigación, como lo son las autorrepresentaciones, los autorretratos creados a partir del recuerdo, los elementos relacionados a la muerte, la aparición de la figura femenina, la aparición de aves y del gallinazo como animal que me representa, estos autorretratos, son creados a partir de la imaginación y el recuerdo, observándome a mí mismo desde un punto externo, pero conservando elementos que permiten la identificación, por la suma de las características nombradas que se observan a continuación.

Imagen 12 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Figura13.
Imagen 13 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 14 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 15 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 16 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 17 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



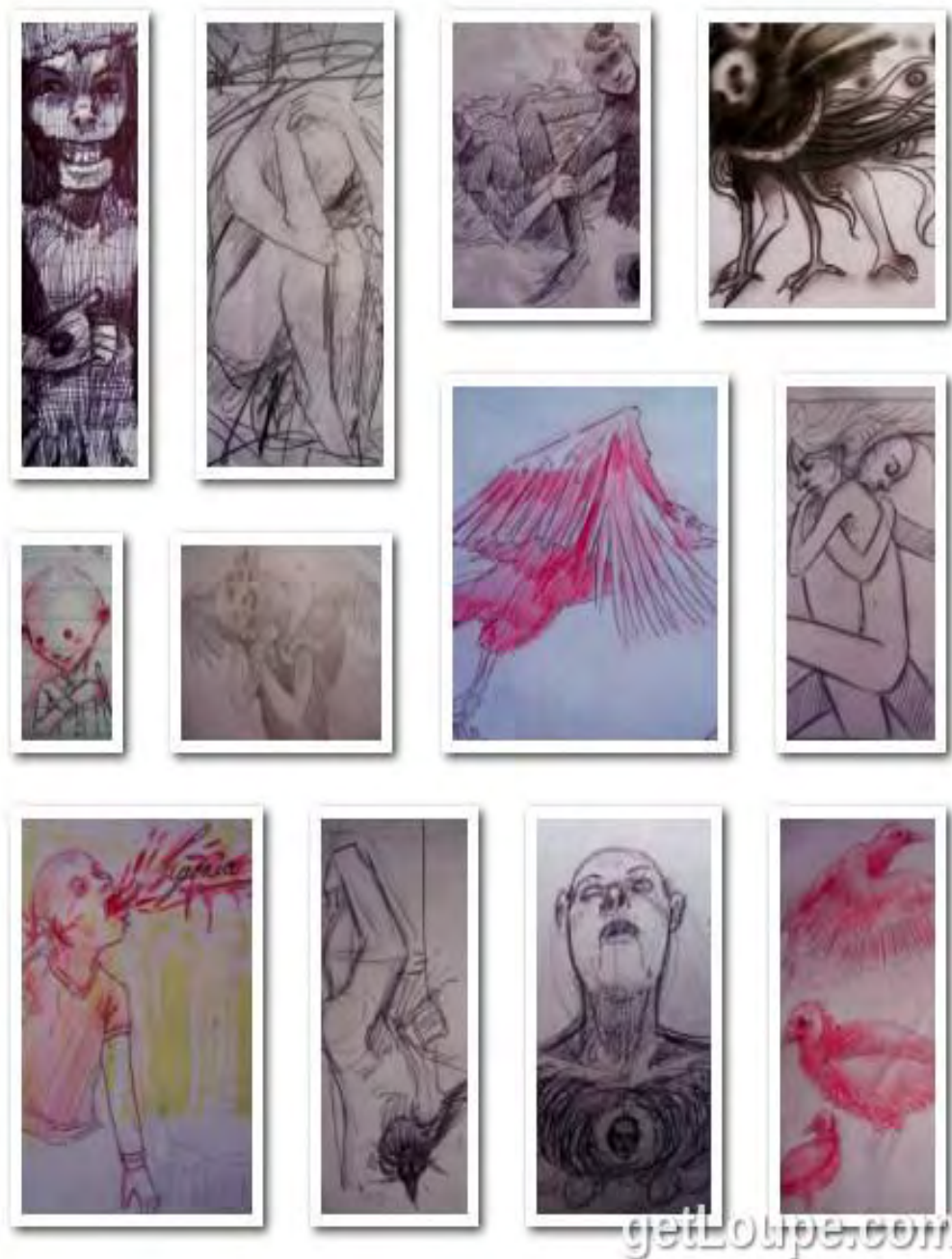
Fuente: esta investigación

Imágen 18 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 19 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 20 *Autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

7.5 El Autorretrato Y El Ser Ante El Espejo - Transformación A Través De Las Artes Plásticas

7.5.1 Tercera fase de dibujo, pintura y experimentación: plasmación.

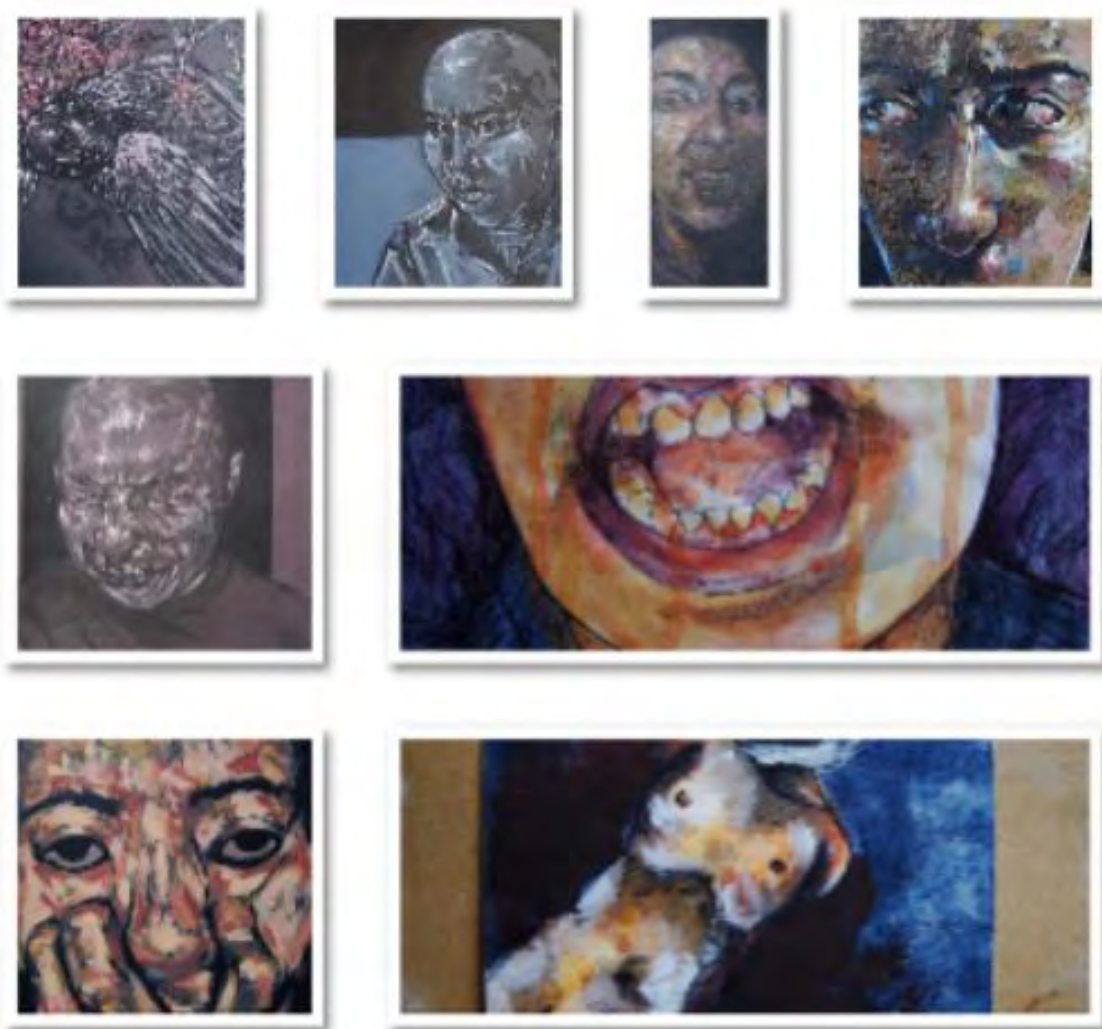
La última fase de creación, aborda todos aquellos trabajos que surgen de la exploración realizada en los estados anteriores, autorretrato y autorrepresentación pero que a su vez hacen parte de un solo estudio del autorretrato, se caracterizan por la implementación del color como elemento plástico que acompaña la figura, la hibridación entre técnicas y estilos diferentes, desbordando el dibujo para explorar técnicas, la aparición de la boca como elemento que posee su propia sensación, la combinación de elementos expresivos, y la exaltación de la sensación por sobre la forma, estos son creados a partir de las herramientas encontradas anteriormente, se combina lo encontrado en el espejo, con la imaginación y la fotografía como medios bases para crear su composición, el tiempo de desarrollo de estos es de aproximadamente dos años, también elaborados a intervalos diferentes mientras se realizaban los otros niveles.

Imagen 21 *Autorretratos y autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



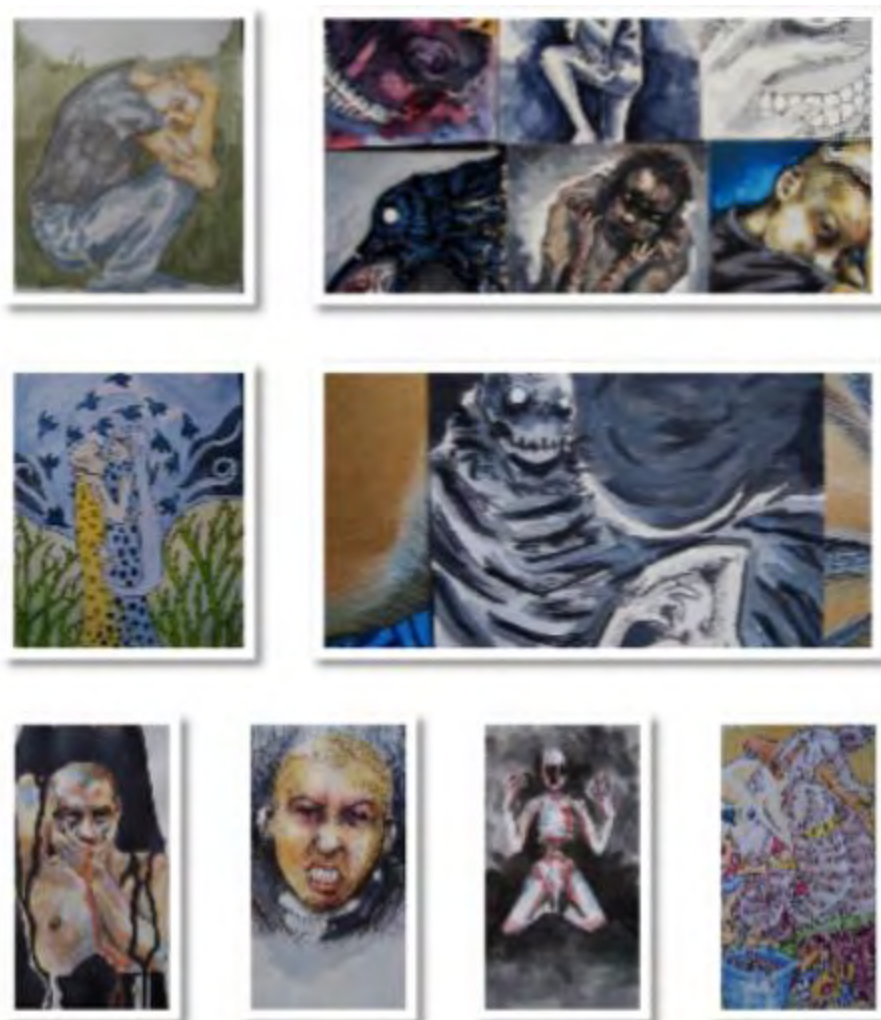
Fuente: esta investigación

Imagen 22 *Autorretratos y autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



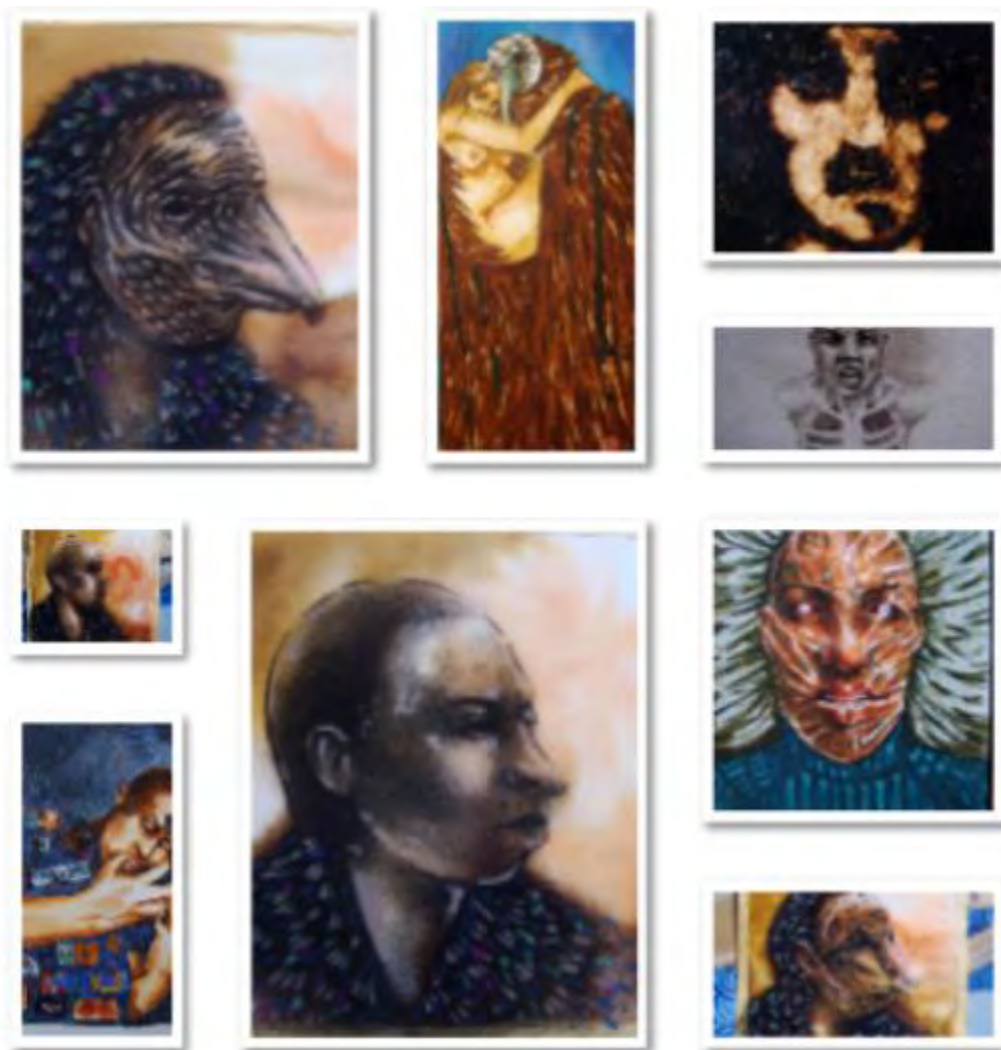
Fuente: esta investigación

Imagen 23 *Autorretratos y autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



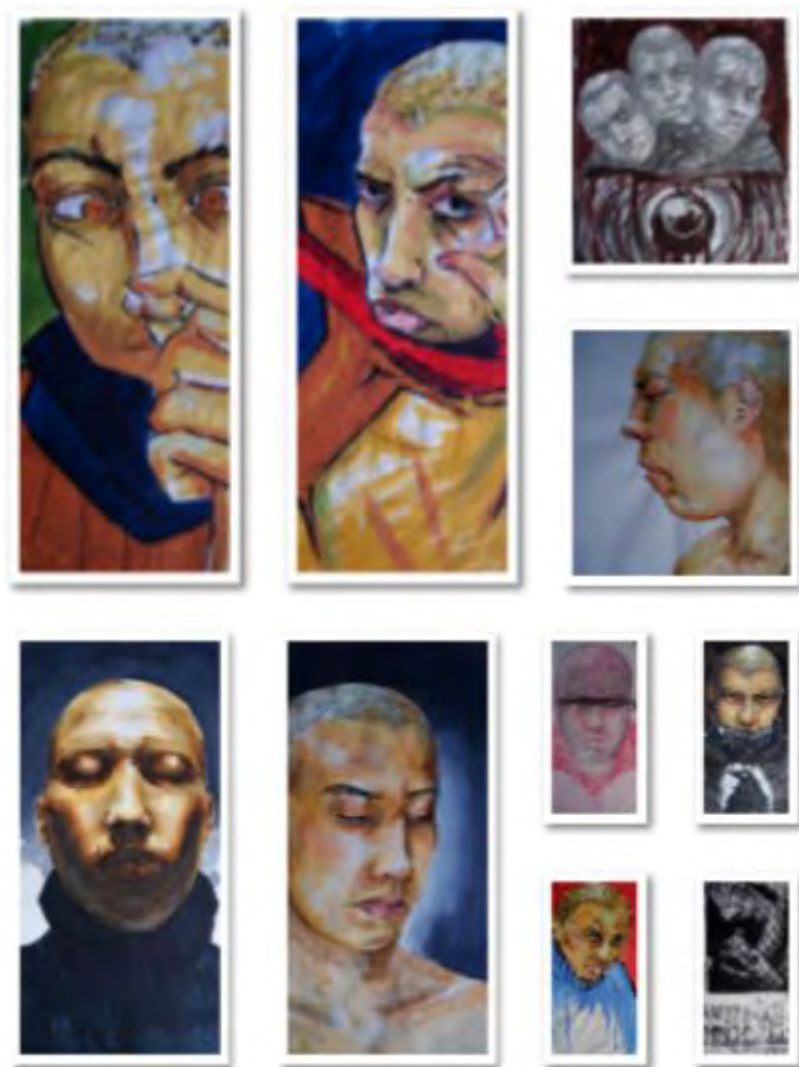
Fuente: esta investigación

Imagen 24 *Autorretratos y autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



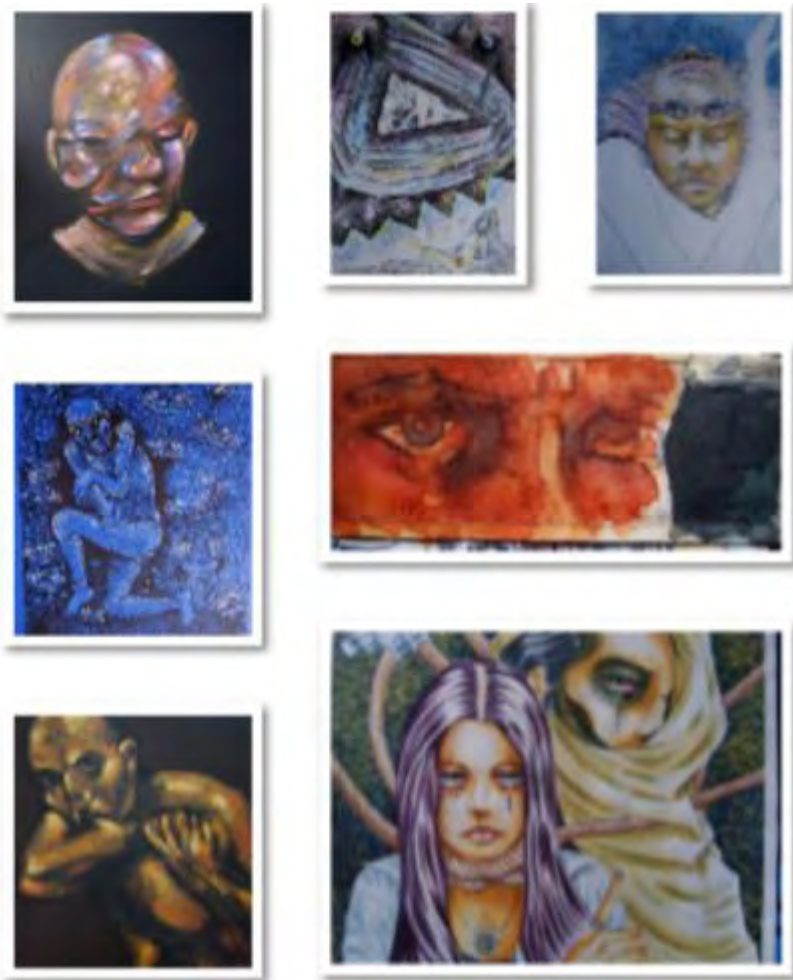
Fuente: esta investigación

Imagen 25 *Autorretratos y autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

Imagen 26 *Autorretratos y autorrepresentaciones en distintos formatos y técnicas Lenin Cañar 2015-2017*



Fuente: esta investigación

7.6 El Autorretrato Y El Ser Ante El Espejo - Transformación A Través De Las Artes Plásticas

7.6.1 Análisis, reflexión y creación en la obra de Byron Lenin Cañar

Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.

Jorge Luis Borges Del libro *El hacedor Buenos Aires, 31 de octubre de 1960*

7.6.2 Primera parte - la invitación al viaje

Imagen 27 *El barco de Teseo*



Fuente: <http://mutatisoscar.blogspot.com.co/2014/03/el-barco-de-teseo.html>

7.6.3 El barco de Teseo

Para poder iniciar un camino en la profundización de éste trabajo, he decidido tomar como base la historia del barco de Teseo¹³ ya que nos plantea de manera muy especial esta idea del cambio y la identidad, que ha venido inquietando al hombre desde hace siglos, la historia cuenta lo siguiente

El barco en el cual volvieron (desde Creta) Teseo y los jóvenes de Atenas tenía treinta remos, y los atenienses lo conservaban desde la época de Demetrio de Falero, ya que retiraban las tablas estropeadas y las reemplazaban por unas nuevas y más resistentes, de modo que este barco se había convertido en un ejemplo entre los filósofos sobre la identidad de las cosas que crecen; un grupo defendía que el barco continuaba siendo el mismo, mientras el otro aseguraba que no lo era. (Plutarco., s/f).

A continuación, y tomando como base esta historia he decidíó efectuarle un pequeño cambio que me permita trazar una ruta sobre la cual se desplegara el análisis del trabajo que he venido desarrollando durante este proyecto.

Suponiendo que el barco en el que viajaban Teseo y sus acompañantes decidiera hacer un viaje, que tendría una duración de algunos años, muy seguramente durante el transcurso de este trayecto sufrirían varias averías que implicarían realizar cambios de partes y reparaciones, y si al concluir este viaje cada una de las partes que componía de manera original el barco fuese remplazada, ¿que quedaría de el al final de ese transcurso?, ¿sería el mismo barco o sería algo diferente?, teniendo en cuenta que las partes retiradas se fueron dejando en el camino, que pruebas habría del cambio y de la transformación de este en cada una de sus etapas.

El barco es la metáfora del individuo, para la aplicación de la investigación, mi “YO” sería el barco, que emprendió un largo viaje al iniciar este camino con una pregunta y necesidad de expresión sobre mi ser, durante los años que pasaron mientras me desarrollaba de manera profesional, fui dejando a un lado muchas cosas y personas que me acompañaban y construían hasta ese momento como individuo, de suerte que al terminar ya no seguí siendo la misma persona, podía lograr cosas diferentes y reflexionar de otra manera, pero veo hacia el tiempo

¹³ Teseo fue, según la leyenda griega, un mítico rey de Atenas hijo de Etra y Egeo o, atendiendo a otras fuentes, del mismísimo dios del mar: Poseidón. Uno de los episodios más conocidos de su biografía es la liberación de Atenas del adeudo que tenía con los cretenses: cada año, los atenienses debían pagar un tributo al rey Minos de Creta, que consistía en el envío para su sacrificio de siete doncellas y siete jóvenes que serían devorados por el Minotauro. Teseo se ofreció a su padre para formar parte del tercer envío y así poder enfrentarse al monstruo. [...]

Catalogo de la exposición El barco de TeseoComisariado por Nerea UbietoDel 5 de marzo al 1 de mayo de 2015Sala Amadís, Instituto de la Juventud pag 8 – 9

transcurrido desde la primera pintura que dio origen a esta inquietud (imagen 5¹⁴), a los momentos que atravesé, las personas que conocí, las experiencias que tuve y aun mi propia sombra, mi doble, parecen parte de un largo sueño o de historias entrecortadas, cuya única relación es el “Yo” que las ha vivido, siendo mi arte, mis pinturas y dibujos los que dan cuenta de las transformaciones y momentos que fueron construyendo al individuo que ahora está presente, pero a la vez cambiante como diría Rimbaud, A. (1871)

“Yo es otro” (s.p) y según esto, nunca soy yo en realidad, solo un cumulo de individuos que nacen y mueren a cada instante, como lo es mi obra, que no podría replicar ya que las sensaciones y pulsiones que la motivaron, nacieron y murieron con ese individuo “otro” que plasmo Imágenes, como una muestra de su paso por este mundo.

Por consiguiente, he decidido realizar una separación en diferentes categorías que agrupen de la mejor manera la producción plástica que he venido realizando, a fin de lograr una mayor claridad en el enfoque y momento de cada una de las manifestaciones, abordando desde las primeras exploraciones hasta las últimas realizadas mientras redactaba este documento así mismo, el análisis de los diferentes elementos recopilados permitirá profundizar en la simbología personal y origen de las inquietudes subconscientes que guían mi trabajo mediante una revisión primero general y luego particular que consienta llegar a una esencia del trabajo propuesto y de la expresión artística.

7.7 Los Autorretratos – Análisis

“Estoy asistiendo al parto de mi propio pensamiento: lo miro, lo escucho: aventuro un roce con el arco: la sinfonía se remueve en las profundidades o aparece de un salto en escena”. (Rimbaud, A., 1871, p.4)

Esta primera etapa está ligada al dibujo, mi primer acercamiento al autorretrato y al arte se da mediante el dibujo, tomándolo como herramienta, comencé a hacer una serie de estudios hacia la forma del rostro, por que como lo dice Verschaffel (2002)

El rostro individual que se afirma en una persona tiene, para su identidad en cuanto que hombre particular, un papel central, tal vez el papel más importante. (..) Ningún otro miembro está (tanto en la conciencia de los demás como en la conciencia de la propia persona), en el centro de la identidad del YO de forma tan inequívoca como el rostro (p.11).

¹⁴ A manera personal esta pintura es para mí el primer autorretrato que realice, ya que hasta ese momento no me había interesado el profundizar sobre las emociones y fuerzas internas de un individuo en este caso” yo “y solo a partir de la reflexión nacida de esta pintura fue que tome un nuevo rumbo en mis inquietudes plásticas.

Por lo tanto, es mediante el estudio del rostro, en el dibujo y sus posibilidades en cuanto a gestos, líneas y formas, que se puede iniciar una profundización en el camino del yo que permita reflejar la auto identidad e interioridad en el arte.

Por consiguiente, al realizar un análisis se puede observar, que la mayoría poseen una posición parecida debido a la utilización de un espejo pequeño como método para encontrar el reflejo, esta práctica me permitió entender el porqué de la similitud de los autorretratos de Van Gogh, además, del énfasis que le da al gesto de la pintura y la mirada. Durante varios meses cada cierto tiempo realice alguno tratando de captar la forma, y como esta absorbe los momentos que vivía, no lo sabía entonces pero lo que buscaba directamente no era el parecido real, sino más bien el gesto del dibujo, así como en los grabados de Rembrand que sorprenden por su sencillez y profundidad al mismo tiempo.

En este espacio, mostrare solo algunos dibujos que se dieron en diferentes momentos, que no han de tomarse como obras en sí, si no, más bien como estudios, que posibilitaron la formación de nuevas ideas, posibilidades y acercamiento a la práctica del auto análisis, ya que como dice Rimbaud (1871) *“El primer objeto de estudio del hombre que quiere ser poeta es su propio conocimiento, completo; se busca el alma, la inspecciona, la prueba, la aprende. Cuando ya se la sabe, tiene que cultivarla”* (p.5)

Por lo tanto, éstos dibujos se caracterizan por su sencillez e ingenuidad a la hora de abordar la forma, otra de las razones de tomarme a mí mismo como modelo, fue que esta grafía está ligada a la inmediatez de la posibilidad de un estudio sobre el rostro, que era una de mis metas por aquel entonces, entender y dominar la técnica del dibujo y la representación de modelos similares a los reales, es más fácil dibujarse a uno mismo en los momentos libres que conseguir a un modelo que te brinde su tiempo para acompañarte en tu trabajo.

Además, el énfasis de estos dibujos en el rostro por sobre otras características corporales se da porque *“Para cada sujeto, el espacio donde más probablemente sitúa su —yo, es aquel desde donde mira, desde donde oye, y se oye a sí mismo hablando (...) El rostro es una superficie particular de entrada del exterior al interior”* (Gil, J., 1997, pp.166-167).

Como dice José Gil, y así como en la antigüedad para lograr la representación perfecta de un cuerpo como lo decía Da Vinci en su tratado de la pintura, debe estudiarse desde el interior hacia el exterior, pasando por , el esqueleto, órganos, músculos hasta llegar a la piel y por último las telas que lo cubren, para representar el interior de una persona debe abordarse, a mi modo de ver un proceso inverso, que inicie con el auto reconocimiento corporal hasta llegar al gesto interno, mediante la plástica, ya que se debe descartar que lo que nos conforma como individuos sea precisamente un elemento físico, puesto que aunque perdiéramos un brazo seguiríamos

siendo nosotros mismos, aun cuando cambiáramos de color o sexo solo sería también una añadido más a nuestra personalidad que no está ligada a la carne, pero que sin embargo hace parte del componente que nos identifica de otros individuos, como lo expresa Sábato (1961):

Pues los cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con que han sido pintadas las puertas y ventanas, el diseño de las alfombras, las flores que encontramos en los cuartos, los discos y libros, aunque objetos materiales (como también pertenecen a la carne los labios y las cejas), son, sin embargo, manifestaciones del alma; ya que el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales sino por medio de la materia, y eso es una precariedad del alma pero también una curiosa sutileza” (p. 10)

Así pues , durante el tiempo que realice esta serie de estudios desarrolle en mi la disciplina del dibujo y el auto análisis que me ha acompañado como un elemento más de mi proceso artístico, que me permitió naturalizar la plástica como un elemento del lenguaje y así mismo facilitó identificar los universos internos, que buscaba resaltar en el proceso de crear un autorretrato que me expresara de manera completa.

Finalmente, la mayor parte de los autorretratos de esta época no poseen una expresión en sus rasgos, puesto que mi interés era captar las formas y aprender a definir las de manera clara, de modo que aun representando una pequeña parte del conjunto se pudiera reconocer su totalidad, por tal razón, carecen de un sentido compositivo como se vio en artistas anteriormente referenciados, pero tienden a ser muy íntimos en el sentido de ser muy cerrados y no hay más espacio que el que requiere el rostro para habitar sobre el formato.

7.8 Autorrepresentaciones - Análisis

Una vez asimiladas las formas de la representación se pudo avanzar a una segunda fase de creación que llamare autorrepresentaciones entendiéndose en el sentido simbólico, a diferencia de la autorrepresentación en el sentido tradicional, no es la proyección del cómo queremos que nos vean los demás, si no justamente de la forma que no podemos presentar a otros individuos pero que hace parte constante de nuestra personalidad e interioridad.

De ahí que, los dibujos que nacen a partir de este proceso, representan Imágenes de mí mismo visto desde afuera del cuerpo, desde el punto de vista del observador, al realizar la primera fase se logra generar una conciencia de los rasgos que pueden sintetizarse manteniendo la similitud con el original.

Adicional a esto, de manera subconsciente entre más se autorrepresenta un individuo más elementos internos tienden a agregarse, pero pueden ser para este caso, catalogados en los 4

más recurrentes a nivel personal, las aves, los autorretratos, las mujeres y la muerte, que crean el simbolismo del sujeto de estudio; la práctica de este autorretrato simbólico, permite separar la mente, pensamiento o alma, del cuerpo como elementos que poseen sus propias características y personalidad, como lo era en la antigüedad la sombra o doble pero que evidencia como lo dice Barthes (1980) “*soy yo el que no coincide con mi imagen*” (p.135), ya que la proyección mental interna siempre difiere de la física y tiende a ser más alegórica.

A continuación, se dará una definición de cada uno de estos elementos encontrados durante el análisis, que permiten hacer una lectura de la simbología de la obra tomando como referente el diccionario de los símbolos de Jean Chevalier 1906-1993, que ha sido clave para la interpretación del lenguaje artístico de siglos anteriores, así como el libro ilustrado de signos y símbolos de 1996 escrito por Miranda Bruce Mitford, que no serán tomados de manera literal si no de forma libre al combinar sus conclusiones con mi interpretación personal del símbolo, como se verá a continuación:

7.8.1 Las aves

La presencia de la representación de las aves, en general es tomada desde la historia como un símbolo del alma que se eleva a otros estados, y en los dibujos mostrados anteriormente, se ve una gran variedad de ellas, pero predominan los buitres cuya simbología, se asocia con la purificación, debido al poder que poseen de alimentarse de la carroña y transformarla en vida. Estos, se combinan con mi autorretrato, en transiciones de lo humano a lo animal, mostrando la relación, de estos símbolos, y la necesidad del individuo de metamorfosis, dado que, la física no es posible se toma la simbólica como opción.

7.8.2 Autorretratos

Los autorretratos serán interpretados a nivel personal, porque no se ha podido encontrar un texto que hable sobre este, pero mediante la revisión histórica se puede llegar a una lectura de apropiación simbólica; los autorretratos se muestran como símbolos de afirmación de la existencia propia, también funcionan, como elementos que protegen y resguardan la esencia del retratado, de fuerzas tanto físicas como espirituales, y sirven para dejar constancia de la individualidad del retratado mediante su imagen, reflejan un estado interno y sensación del que los realiza, muchas veces mostrando la parte más íntima del mismo artista.

7.8.3 Mujeres

La mujer es un símbolo que históricamente ha tenido muchas connotaciones, tanto positivas como negativas, pueden ser protectoras, creadoras, portadoras de sabiduría, o de fuerzas elementales, principalmente naturales, así como también pueden significar todo lo irracional, lo oculto, y directamente la muerte; para el caso de estos dibujos y pinturas, se tomara la relación de este símbolo con la contradicción, la tensión y la muerte.

7.8.4 La muerte

Si bien la muerte, se representa en muchos casos con la figura del cráneo, no existe en realidad un solo símbolo que agrupe todas sus posibilidades, en cada cultura se puede encontrar, manifestaciones de esta pasando por la clásica guadaña, los gatos, escarabajos, cruces, sirenas hasta algunos tipos de pan, pero que en esencia simbolizan el miedo a lo desconocido, puesto que, el fin intrínseco de toda vida, conlleva a la muerte, motivo por el cual siempre ha sido uno de los grandes temas que, las diferentes manifestaciones del pensamiento han venido abordando desde variadas perspectivas.

7.9 Plasmación - Análisis

El autorretrato, la autopsia, que significa, en primer lugar, inspección, contemplación, examen de sí mismo. A este lado, el espejo; a este lado, el lienzo. (...) La tela aún está blanca. Ella misma es otro espejo recubierto de polvo. Diría que mi rostro ya está pintado por debajo de una capa compacta que va a ser preciso levantar. Vuelvo a decir que el pincel es como un bisturí. ¿Y no será también una navaja, un raspador... o por qué no una piqueta? Esto es también un trabajo de arqueología. (*Saramago., 1983, p.309*)

Para finalizar este autoanálisis, se toma la última etapa a modo de catarsis, para este punto las Imágenes de los diferentes elementos que constituyen la obra en general, habían sido plasmados de manera subconsciente en cada uno de los formatos reales, mientras se desarrollaban las fases anteriores, ahora solo bastaba remover el blanco para llegar al encuentro de la imagen.

En consecuencia, de esta investigación y la reflexión de las obras de artistas que me antecedieron, se dan nuevos hallazgos en esta fase creativa; que no está ligada directamente a una secuencia temporal, si no de desarrollo conceptual en las ideas, pero que se alimenta directamente de las fases anteriores tanto a grado histórico, personal, literario, reflexivo, plástico que permite nuevos conceptos y valoraciones de la obra de arte en general y de la mía propia,

que no serían perceptibles, si no a partir del estudio y practica del autorretrato como disciplina en conjunto.

Así pues, algo que se denota muy rápidamente durante la revisión final, es la falta de fotografías entre los elementos de estudio, que obedece a la siguiente razón: cuando el objeto de representación es tomado o interpretado de un modelo del natural sucede un acontecimiento bastante curioso, la imagen que se toma como base, es una imagen en transformación, en constante cambio, en movimiento. El modelo no permanece estático como es el caso de la fotografía como referente, si no que se va modificando debido a diferentes factores como el tiempo, la luz y el movimiento, la pieza no se genera de manera espontánea captando un solo instante de la realidad. La obra es por ende una conjunción de múltiples escenas, pequeños fragmentos de la vida de un individuo que respira y vive, siente, llora, ríe, sufre, algo que está en movimiento constante y que a través de la plasmación del artista crea una forma reconocible (como lo hace lucían Freud en sus obras), cuando se dibuja o pinta no se puede abarcar a todo el objeto con la mirada sino solamente una pequeña parte de su conjunto a cada momento, así pues, la obra contiene tiempo o lo captura al plasmarlo, de una manera en la cual el espectador pueda reconocerlo mediante la representación de la imagen o en este caso la Autorrepresentación.

Así mismo, mientras te observas en el espejo para plasmar tu imagen puedes percibir como usualmente, en un retrato el canal de comunicación se mueve del modelo al artista y del artista hacia el espectador mediante la obra de arte, pero esto, en el autorretrato varía, ya que la mirada del autor ve directamente al espectador para transmitir su mensaje, pero la mirada del autorretrato no ve a nadie en realidad solo ve hacia el infinito, mira hacia sí mismo, es el encuentro del artista con sí mismo, en el momento de ser creado el autorretrato, el artista se encontraba en un estado de trance reflexivo el cual, ahonda cada vez más en su interior para poder captar de manera plástica todo aquello que solo es visible para él, pero que trata de transmitir a través de la obra, se ve a sí mismo contemplando la profundidad de su alma y transformándola en lenguaje plástico para que facilite un encuentro con el otro sin las máscaras de las conductas o los modos de ser, manteniendo las emociones internas y pensamientos en un estado, más puro, el de las sensaciones, que permite al otro identificarlas sin la necesidad de verbalizarlas.

Hay que mencionar, que esta búsqueda de comprensión a través de un conocimiento interno no es única del campo de las artes, si no que ha sido temática de exploración de diversas fuentes del pensamiento, como el budismo en la búsqueda del **Atman**¹⁵, literarias en su género

¹⁵ "sí mismo",

bildungsroman¹⁶ o novelas de crecimiento, Filosóficas con su premisa **cogito ergo sum**¹⁷ o el más conocido **gnóthi seautón**¹⁸ en el templo de Delfos y más recientemente con el psicoanálisis, que para su creación partió de la premisa, de que el conocimiento interno es base del entendimiento del colectivo, el mismo Sigmund Freud analizó los símbolos que le aportaron sus sueños para poder estudiar su propia cultura y entorno, ya que entendía que cada individuo también es producto de su época, y aun los temperamentos aislados poseen un canal subconsciente que permite la comunicación con otros, y mediante este conocimiento se puede influir a beneficio o de manera perjudicial sobre sí mismo y sobre otros como lo dice en su libro sobre la interpretación de los sueños.

La comunicación de mis propios sueños implicaba inevitablemente someter las intimidades de mi propia vida psíquica a miradas extrañas, en medida mayor de la que podía serme grata y de la que, en general, concierne a un autor que no es poeta, sino hombre de ciencia. Esta circunstancia era penosa pero inevitable, de modo que me sometí a ella para no tener que renunciar, en principio, a la demostración de mis resultados psicológicos. (Freud, S., 1899, p. 3-4)

Así pues, vemos en este caso como el autor se desvela frente a otros, para lograr la comprensión de un conocimiento mayor que lo transforme a él y transforme a otros, a este conocimiento en la antigüedad se le daba el nombre de anagnórisis (del griego antiguo ἀναγνώρισις, «reconocimiento») que significaba básicamente, el conocimiento de información esencial, sobre sí mismo, que cambia de manera interna la vida de un personaje, generando una nueva visión de su entorno, en el caso de Freud y el mío nacido de un análisis personal, de situaciones, sensaciones, vivencias, sueños, actividades y símbolos, a los cuales se les da una revisión consiente.

En consecuencia, en la revisión histórica y personal se infiere: los artistas son seres inconformes con su propia realidad y los modos de expresión que la sociedad brinda, razón por la cual, permanecen en búsqueda de lenguajes que posibiliten la remoción interna. Es por eso que, mediante la plástica se crean pequeñas ventanas que permiten al otro acceder a este lenguaje interno.

Por ende, es solo mediante la ficción del arte, en ocasiones más reales, en otras más oníricas, que como individuo he podido expresar las fuerzas de mi mundo interno, al rasgar,

¹⁶ La temática de esta novela es la evolución y el desarrollo físico, moral, psicológico y social de un personaje, generalmente desde su infancia hasta la madurez. En esta evolución se suelen diferenciar tres etapas: la primera es el aprendizaje de juventud ("Jugendlehre"), la segunda son los años de peregrinación ("Wanderjahre") y por último el perfeccionamiento ("Läuterung").

¹⁷ Pienso luego existo

¹⁸ conócete a ti mismo

pintar , labrar, colorear, esculpir, trazar, entre otras técnicas, aquellas conmociones que se oprimen en mí , y que no han sabido encontrar otra salida, debido a que durante mucho tiempo me sentí presa de todos los miedos y sensaciones que ahora he liberado mediante la plástica logrando una purificación personal, que acompaño, con este documento para que también pueda ser lograda por otros pues como lo dice Freud, ***“las emociones inexpressadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas”***. Y fueron esas otras formas las que me impidieron llevar, de manera normal mi desarrollo, ya que en mí, algo había roto y ese algo no me permitía asumir nuevas posibilidades de vida.

Por esta razón, si bien el tiempo de desarrollo ha sido largo para este proyecto, me he dado cuenta de que lo que necesitaba no eran técnicas en sí, si no experiencia, ¿de qué tipo?. Necesitaba situaciones para poder llenar mis obras ya que su componente es de una naturaleza tan íntima que solo a través de la vivencia tendría la fuerza para inundar uno tras otro los formatos que se fueron presentando, como si fuesen páginas de un diario , que acompañaron mis días tranquilos , los días grises también aquellos soleados , de estos últimos dos años en los cuales fui dando forma a la idea de mi propuesta. Pero la remoción está completa, y ya no queda por ahora más que decir, sobre mi obra, ni sobre otros artistas, deberé vivir un poco más, y retomar en algún tiempo con nuevos ojos, este tema que me acompañara como lo ha hecho con otros, durante toda la vida.

8. CONCLUSIONES

Los trabajos artísticos creados a partir de la revisión histórica, fusionan la inspiración del autor de la obra con las sensaciones y percepciones de otros artistas, proporcionando una conexión con la vivencia, el contexto y el sentir de los referentes. Que brindan, temáticas, técnicas y sustento teórico, a aquellas personas que quieran explorar su identidad mediante la práctica del autorretrato.

El autorretrato brinda la posibilidad al artista de trascender el en tiempo, ya que los elementos físicos así sean los más sencillos, pueden perdurar más que un individuo y pueden expresarle de manera íntima ante los observadores de otros tiempos.

Mediante la práctica del autoanálisis en la plástica, un artista puede intensificar, los elementos que dan sentido a la obra y mundo internos, así como su relación con el mundo, consigo mismo y con los demás mediante el autorretrato.

La implementación de distintos métodos como el autoetnográfico, aplicado a las artes, permite fundamentar como la visión personal de un individuo sobre sí mismo y su entorno, puede generar conocimiento que aporte al bienestar del individuo la sociedad, mediante la creación plástica.

El autorretrato es una forma de develar la máscara que oculta al verdadero individuo, es un medio a través del cual se puede mostrar al verdadero yo que busca que el otro lo escuche, permitiendo liberar emociones e ideas, que al ser cautivas y permanecer inexpresadas intoxican aquel que las porta, siendo así una forma de purificación, que mejora al individuo y su entorno.

Entre más se autorrepresenta un individuo más elementos internos tiende a proporcionar a su obra, lo cual aporta un conocimiento personal que posibilita, el crecimiento enfocado tanto de la obra como del autor.

Como objeto de investigación, el autorretrato es un tema inagotable ya que se renueva con el mismo individuo y solo se puede concluir con la muerte de este, por consiguiente cada una de sus manifestaciones se verá afectada por el momento que traviere, siendo susceptible de cambiar en cualquier instante a una forma más real o alegórica de este mismo.

9. BIBLIOGRAFÍA

Artaud, A. (1947). “*Van Gogh, el suicidado por la sociedad*”. Ed Argonauta.

Auster, P. (2002). “*Trilogía de Nueva York*”. Oporto. Ed: Ala.

Azara, P. (2002). *El ojo y la sombra. Una mirada al retrato en occidente*. Barcelona: Gustavo Gili, S.I.

Bacon, F. (2009). “*Visto en catálogo The New Decade: 22*” European Painters and Sculptors.

Barrocas, A. (2006). Del silencio de los cuerpos a la elocuencia de las almas. Pose y la imagen en la pintura del siglo XVI. In *Arte e Teoria. Revista do Mestrado em Teorias de arte/FBAUL*, n°8.

Barthes, R. (1953). “*El grado cero de la escritura*”. París. Ed: Seuil.

Barthes, R. (1980). “*La Chambre claire*”. París, Ed. Gallimard.

Blanco, M. (2012). Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Distrito Federal, México. *Revista Desacatos*, vol 38, n° 20.

Bourgeois, L. (2008). *Sacada del catálogo de la exposición Cris et chuchotements*. La Louvière, Ed. Centre de la Gravure et del image imprimé.

Calabrese, O. (1997). “*Cómo se lee una obra de arte*”. Lisboa. Ed: Lisboa.

Candeias, A. (2007). “*50 años de arte portugués*”. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian.

Dandrieu, L. (2009). “*1660 en nombre del hijo - La edad de oro en 10 mesas*”. París. Le Figaro (número especial: De Rembrandt a Vermeer)

Deleuze & Guattari (1997). “*Metamorfoses do corpo*”. Lisboa. Ed. Relógio de Água.

Gil, J. (1997). *Metamorfoses do corpo*. Lisboa: Relógio de Agua.

Gilles, D. (2002). “*Lógica de las sensaciones*”. Madrid. Ed. arenas, Madrid.

- Gombrich, E. (1989). "*Historia del arte*". México. Ed. Diana. México.
- Gombrich, E. (2008) "*Arte e ilusión – estudio sobre la psicología de la representación pictórica*". Ed. Edid phaidon press limited, London.
- Gombrich, E. (2008) "*História del arte*". Ed. phaidon press limited. London.
- Granda, O. (2008). "*Notas sobre arte en Pasto durante el siglo 19*". Ed. Travesías. Barranquilla Colombia.
- Hesse, H. (1927). "*El lobo estepario*". (der steppenwolf).
- Hockney, D. (2001). "*El conocimiento secreto*". Barcelona. Ed. Barcelona: Destino.
- Jean, N. (2000). "*La mirada del retrato*". Ed. Amorrortu.
- Jean, N. (2000). "*La mirada del retrato*". París. Ed: Galilée.
- Kahlo, F. (2009). "*La cinta que envuelve una bomba*". (the ribbon that ties the bomb) (Documental).
- Kettemann, A. (1999). Madrid. Ed. taschen. Madrid.
- Klimt, G. Citando González, A. (2007). "*Sexualidad, psiquiatría y biografía*". Ed. Glosa, S.L.
- Lageira, J. (1991). "*Tu cara y la mía*". En ART Studio No. 21. París.
- Lesper, A. (2009). "*El autorretrato*". Publicado en laberinto de milenio diario.
- Matossian, Chake. (1990). "*Je Est un autre., Galeria Cómicos*". Serpa.
- Montesinos, F. (2008). "*As faces do Retrato*". Lisboa. L+Arte.
- Oswaldo Granda, O. (2008). "*Notas sobre arte en Pasto durante el siglo 19*". Ed. Travesías Barranquilla Colombia.
- Papini, G. (2008). "*Gog*". Ed. Rey Lear.

- Pérez, Miguel. (1997). “*El arte, el artista y el otro*” .Ministerio de Cultura / IAC y Cupertino Fundación Miranda.
- Pérez, S. (2002). Desarrollo y medio ambiente: una mirada a Colombia. Economía y Desarrollo.
- Sábato, E. (1961). “*Sobre héroes y tumbas*”. Ed: RBA Coleccionables, S.A.
- Sábato, E. (1998). “*Antes del fin*”. Ed. RBA Espasa Calpe Argentina S.A. / Seix Barral Grupo Editorial Planeta.
- Saramago, J. (1983). “*Manual de Pintura y caligrafía*”. Lisboa. Ed: Caminho.
- Schiele E. (2003). “*Egon Schiele en prison*”. Ed. La fosse aux ours.
- Speed, H. (1941) “*La práctica y la ciencia del dibujo*”. Ed albatros. Buenos aires.
- Verschaffel, B. (2002). “*Petite Théorie du portrait. In Moi ou un autre. Autoportraits d'artistes*” Belges. Tournai, La Renaissance du libre.
- Von, P. (1997). “*El arte, el artista y el otro*” . S / L , Ministerio de Cultura / IAC y Cupertino Fundación Miranda.

10. FILMOGRAFÍA

Alain Jaubertesto (1989). Palettes- el espejo de las paradojas - Francia.

Alain Jaubertesto (1989). Palettes- el espejo de las paradojas documental - Francia.

Alain Jaubertesto (1989). Palettes- retratos del Fayum la última mirada- Francia.

Carl Hindmarch- Simon Schama (2005). El poder del arte - rembrandt -Reino Unido.

Pak Chan-uk (2003)-Oldboy 올드보이 - Corea del Sur.

Yo, Albrecht Dürer - Documentales DW.DE- Reino Unido.
<https://www.youtube.com/watch?v=BG2x7R4tUOs>

11. CYBERGRAFIA

An Intriguing Self-portrait. Recuperado de:
http://www.everypainterpaintshimself.com/blog/an_intriguing_self_portrait_c.1345_bc

Congreso de Colombia. Ley 23 de 1982. Sobre derechos de autor. Recuperado de:
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431>

Francis, B. La pintura según Freud. Recuperado de:
<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7204-2011-07-24.html>

Puebla, A. (2017). La imposibilidad de ser tú mismo. Recuperado de:
<http://www.revistamarabunta.com/2017/01/29/la-imposibilidad-de-ser-tu-mismo/>

ANEXOS

Anexo 1 Vista panorámica de la gran sala de los Toros de la cueva de Lascaux



Fuente: <http://nationalgeographic.com>.

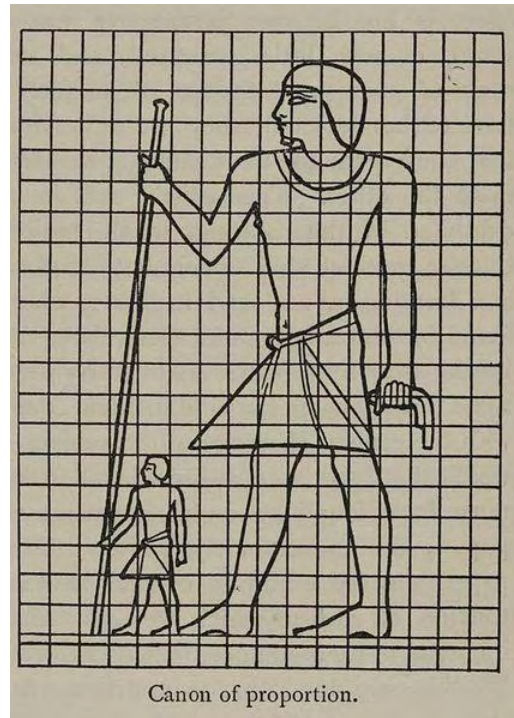
//www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/secciones/7471/cueva_lascaux_mayor_museo_del_arte_prehistorico.html

Anexo 2 Cueva de las Manos en la Patagonia, Argentina 30.000 años de antigüedad



Fuente: curiosidades.com [artículo] 18 de mayo 2014: <http://curiosidades.com/la-cueva-de-las-manos-en-la-patagonia-argentina/>

Anexo 3 Canon Egipcio



Fuente: budge, E. A. Wallace. "The Nile: Notes for Travellers in Egypt." (Harrison and Sons, London: 1902). p. 119.
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canon_of_proportion._\(1902\)_-_TIMEA.jpg?uselang=es](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Canon_of_proportion._(1902)_-_TIMEA.jpg?uselang=es)

Anexo 4 Mascara Tutankamón - Golden funeral mask of king Tutankhamun



Fuente: Jon Bodsworth 10 de diciembre de 2007 http://www.egyptarchive.co.uk/html/cairo_museum_54.htm
Anexo 5 La doncella corintia



Fuente: National Gallery of Art 1983 - Joseph Wright -of Derby *The Corinthian Maid* 1784- oil on canvas
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Wright_of_Derby._The_Corinthian_Maid._c.1782-5..jpg

Anexo 6 Efigie del escultor egipcio bak y taheri 1400 a.c. cuarcita. Museo Egipcio de Berlín.



Fuente: An Intriguing Self-portrait, c.1345 BC [artículo] 01 Mayo de 2014
http://www.everypainterpaintshimself.com/blog/an_intriguing_self_portrait_c.1345_bc

Anexo 7 Adoration of the Magi



*Fuente: The Adoration of the Magi. Sandro Botticelli-1475- Florence - The Collection. National Gallery of Art. 2012.
Web. February 13, 2012. <http://www.nga.gov/collection/gallery/gg7/gg7-24.html>*

Anexo 8 Muerte de San Francisco



*Fuente: arthistoria - muerte de san francisco 1319 -giotto di bondone técnica fresco
<http://www.arthistoria.com/v2/obras/15367.htm>*

Anexo 9 Autorretrato a los 13 años



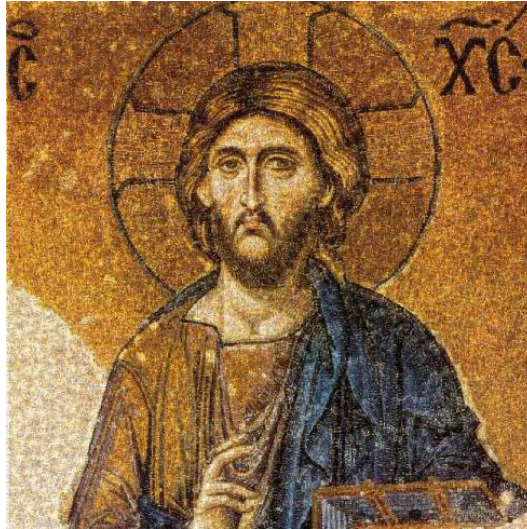
Fuente: Alberto Durero (Albrecht Dürer) 1484, autorretratos. Entre la intimidad y la idealización. [Artículo] 11 de noviembre de 2014- <http://algargosarte.blogspot.com.co/2014/11/alberto-durero-albrecht-durer.html>

Anexo 10 Ecce Homo



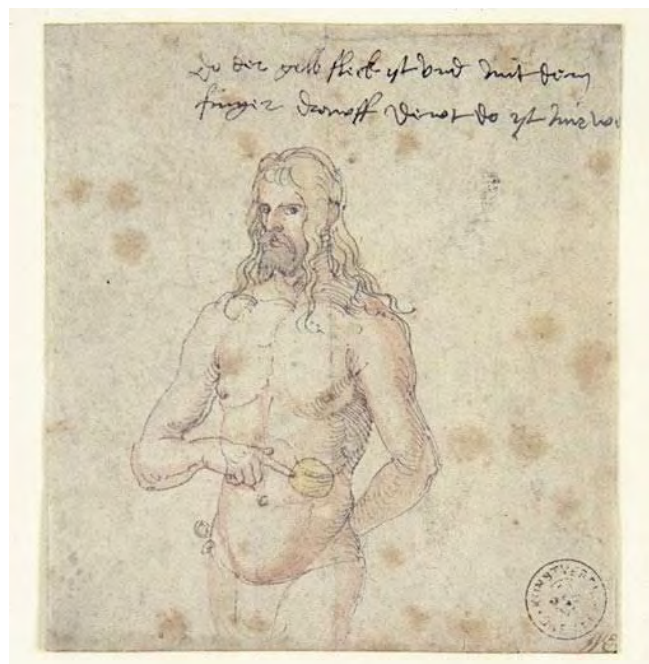
Fuente: Alberto Durero (Albrecht Dürer) 1500, autorretratos. Entre la intimidad y la idealización. [Artículo] 11 de noviembre de 2014- <http://algargosarte.blogspot.com.co/2014/11/alberto-durero-albrecht-durer.html>

Anexo 11 Pantocrator Bizantino



Fuente: Anónimo, Pantocrátor. Mosaico bizantino, 1261. Pantocrator Bizantino de 1261 [artículo]
<http://educacion.ufm.edu/anomimo-pantocrator-mosaico-bizantino-1261/>

Anexo 12 Alberto Durero. Autorretrato desnudo, 1521



Fuente: Alberto Durero. Autorretrato desnudo, 1521 ALBERTO DURERO (ALBRECHT DÜRER), AUTORRETRATOS.
 ENTRE LA INTIMIDAD Y LA IDEALIZACIÓN [artículo]. 11 de noviembre de 2014
<http://algargosarte.blogspot.com.co/2014/11/alberto-durero-albrecht-durer.html>

Anexo 13 Self-portrait (1628-1629), by Rembrandt



Fuente: From Wikimedia Commons, the free media repository
Rembrandt 1606–1669. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_\(1628-1629\),_by_Rembrandt.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Self-portrait_(1628-1629),_by_Rembrandt.jpg)

Anexo 14 Autorretrato con birrete y cuello suelto



Fuente: Museo de Historia del Arte de Viena 1720 Rembrandt van Rijn – 1652
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmenszoon_van_Rijn_-_Large_Self-Portrait_-_Google_Art_Project.jpg?uselang=es

Anexo 15 Autorretrato como Zeuxis

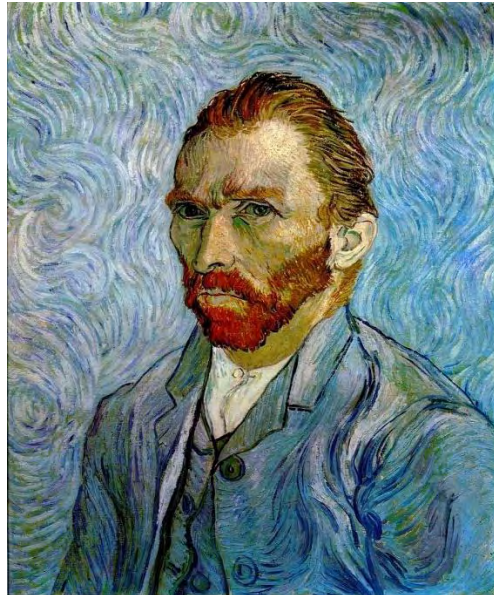


Fuente: Wallraf-Richartz-Museum - 1720 Rembrandt van Rijn – 1662
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_142.jpg

Anexo 16 Van Gogh-self-portrait-with bandaged ear



Fuente: Courtauld Gallery- Van Gogh – 1889 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VanGogh-self-portrait-with_bandaged_ear.jpg

Anexo 17 Vincent van Gogh -Retrato del artista

Fuente: *Musée d'Orsay , Paris, France – 1949 - Van Gogh – 1890*
http://www.musee-orsay.fr/es/colecciones/catalogo-de-obras/notice.html?no_cache=1&numid=747

Anexo 18 Self-Portrait Dedicated to Paul Gauguin

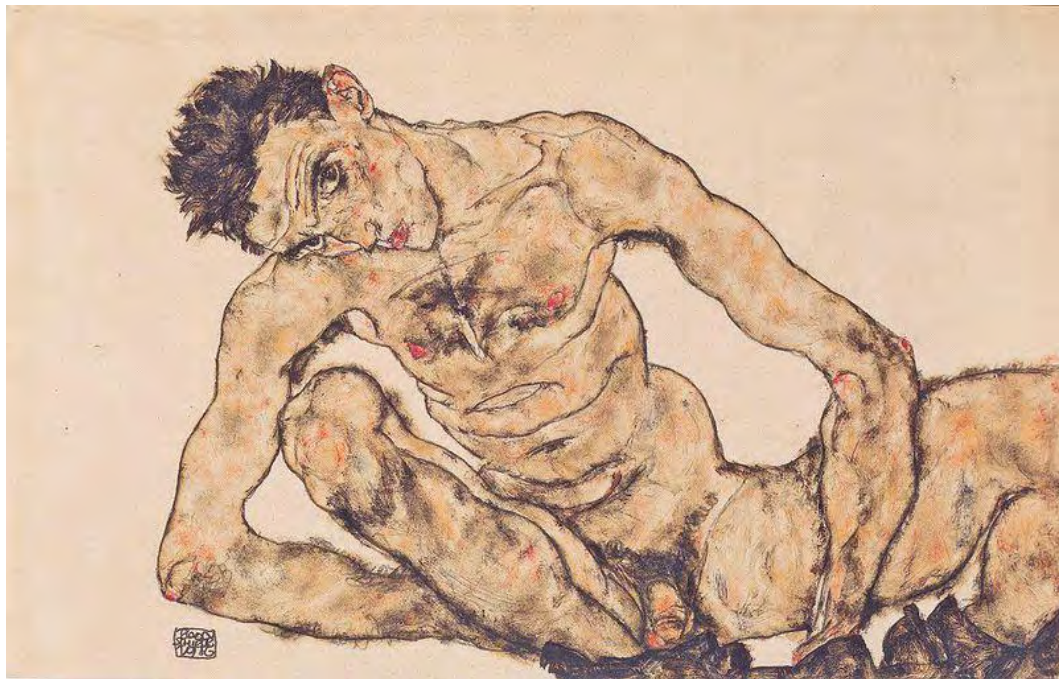
Fuente: *Harvard Art Museums -1951 - Van Gogh -1988* <http://www.harvardartmuseums.org/art/299843>

Anexo 19 Autorretrato masturbándose



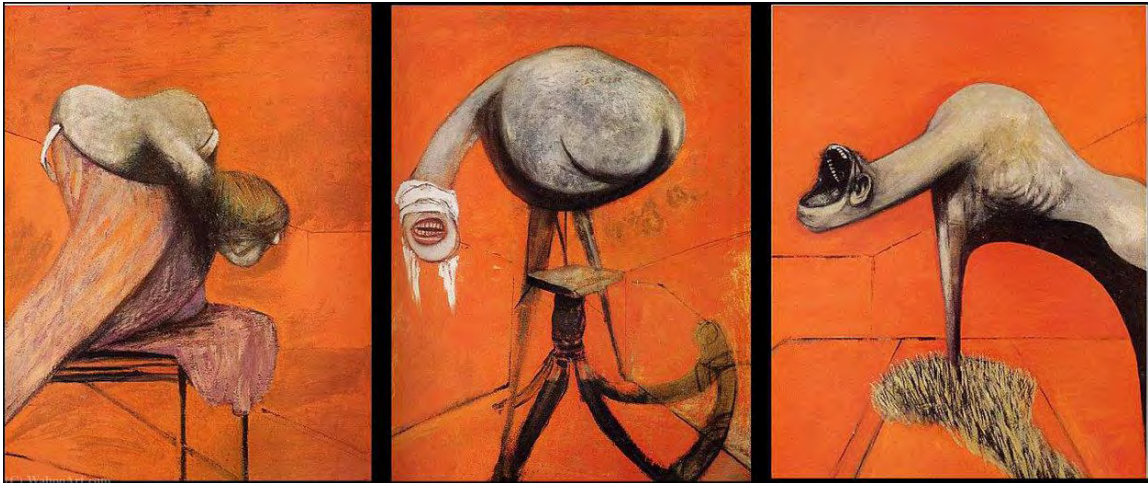
Fuente: Galería Albertina- ARTEHISTORIA- Egon Schiele 1911 <http://www.artehistoria.com/v2/obras/14428.htm>

Anexo 20 Egon Schiele Nude Self – portrait



Fuente: Albertina, vienna- Egon Schiele -1916
http://www.albertina.at/en/exhibitions/current?ausstellungen_id=1455214727106&j-cc-item=ausstellungen&j-cc-id=1455214727106&j-cc-node=item

Anexo 21 Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión



Fuente: Tate, Londres -Francis Bacon- 1944 [http://img.wikioo.org/Art.nsf/O/8EWG9F/\\$File/Francis_Bacon-Three_Studies_for_Figures_at_the_Base_of_a_Crucifixion.JPG](http://img.wikioo.org/Art.nsf/O/8EWG9F/$File/Francis_Bacon-Three_Studies_for_Figures_at_the_Base_of_a_Crucifixion.JPG)

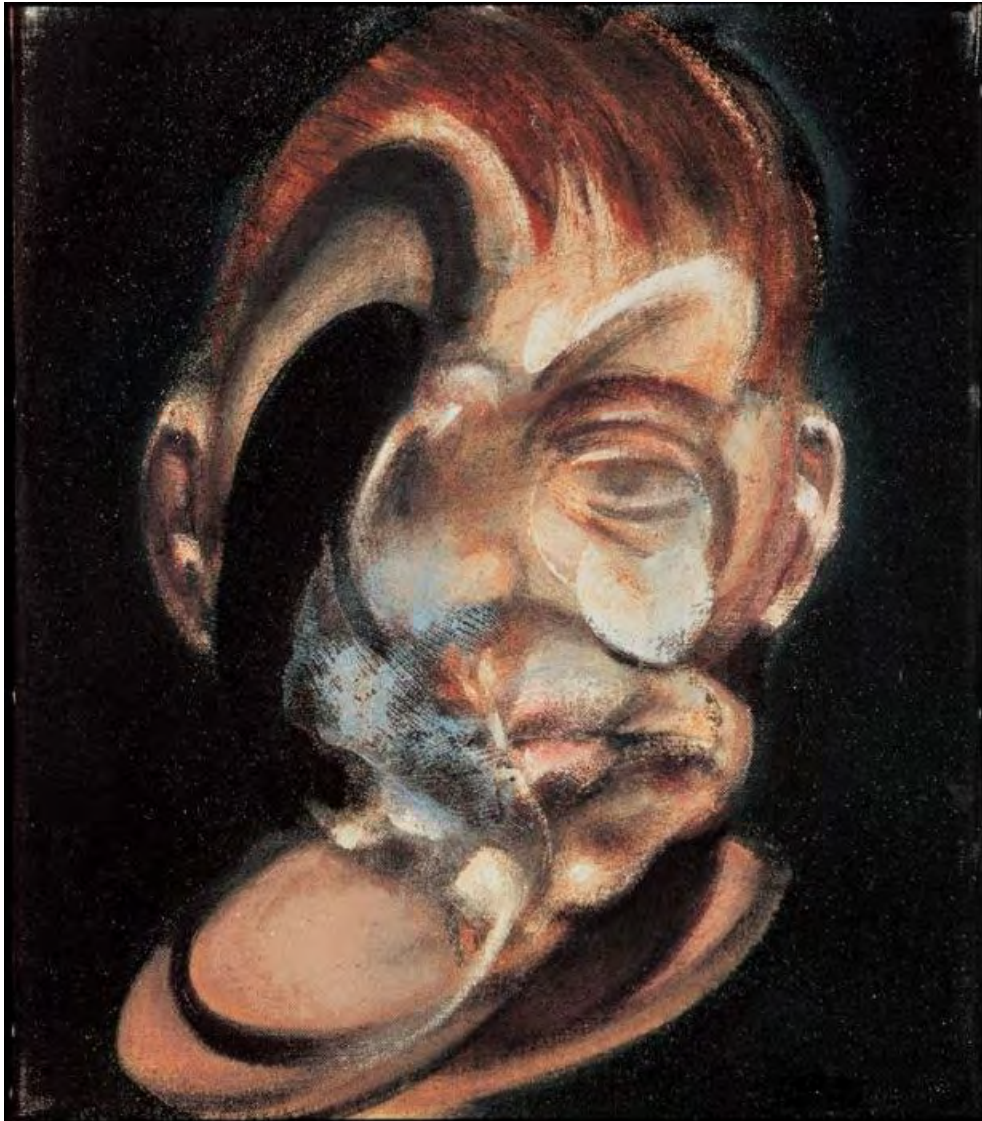
Anexo22.

Anexo 22 Francis Bacon, 'Self-Portrait'



Fuente: The Estate of Francis Bacon / DACS London - Francis Bacon- 1969 <http://blog.francis-bacon.com/tag/self-portrait/>

Anexo 23 Francis Bacon Self-Portrait



Fuente: Crane Kalman Gallery, London The Bridgeman Art Library Private collection- Francis Bacon Self-Portrait 1973
<http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/homage-bacon>