

PER
SO
NA
RE

TRABAJO DE FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD DE
SEVILLA
CURSO 2015 / 16
JULIA EGIDO MARTÍNEZ

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN BELLAS ARTES -UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2015/16

Título: Personare

Autor: Julia Egido Martínez

Tutora: Isabel Sola

Vº. Bº. DEL TUTOR:

ÍNDICE

1.Trabajos artísticos.....	5
1.1. Obras.....	7
1.2. Pasajeros.....	23
1.3. La ciudad.....	36
2.Estudio teórico.....	37
2.1. Introducción.....	46
2.2. Objetivos.....	47
2.3. Metodología.....	48
2.3.1. Proceso de elaboración.....	49
2.3.2. Proceso de trabajo.....	51
2.4. Referentes.....	52
2.4.1. Fotografía.....	53
2.4.2. Pintura.....	57
2.5 Temática de la obra.....	59
2.5.1 ¿Qué es la personalidad?.....	60
2.5.2. Objetos de estudio.....	63
A. La psicología del color.....	64
B. El maquillaje.....	64
2.5.3. El yo, el ser humano social y el self.....	65
2.5.4. Las tribus urbanas y su influencia recíproca en la sociedad.....	66
2.6. Conclusiones.....	72
3.Propuesta de integración profesional.....	71
3.1. Descripción del proyecto.....	73
3.2. Estructura de la web.....	74
3.3. Objetivos.....	74
3.4. Representación gráfica.....	75
3.5. Conclusión.....	75
4. Bibliografía.....	77

TRABAJOS ARTÍSTICOS

1.1 Obras

La mujer punk del callejón
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

Los muchachos de Cándem
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

La chica risueña a la salida del metro
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

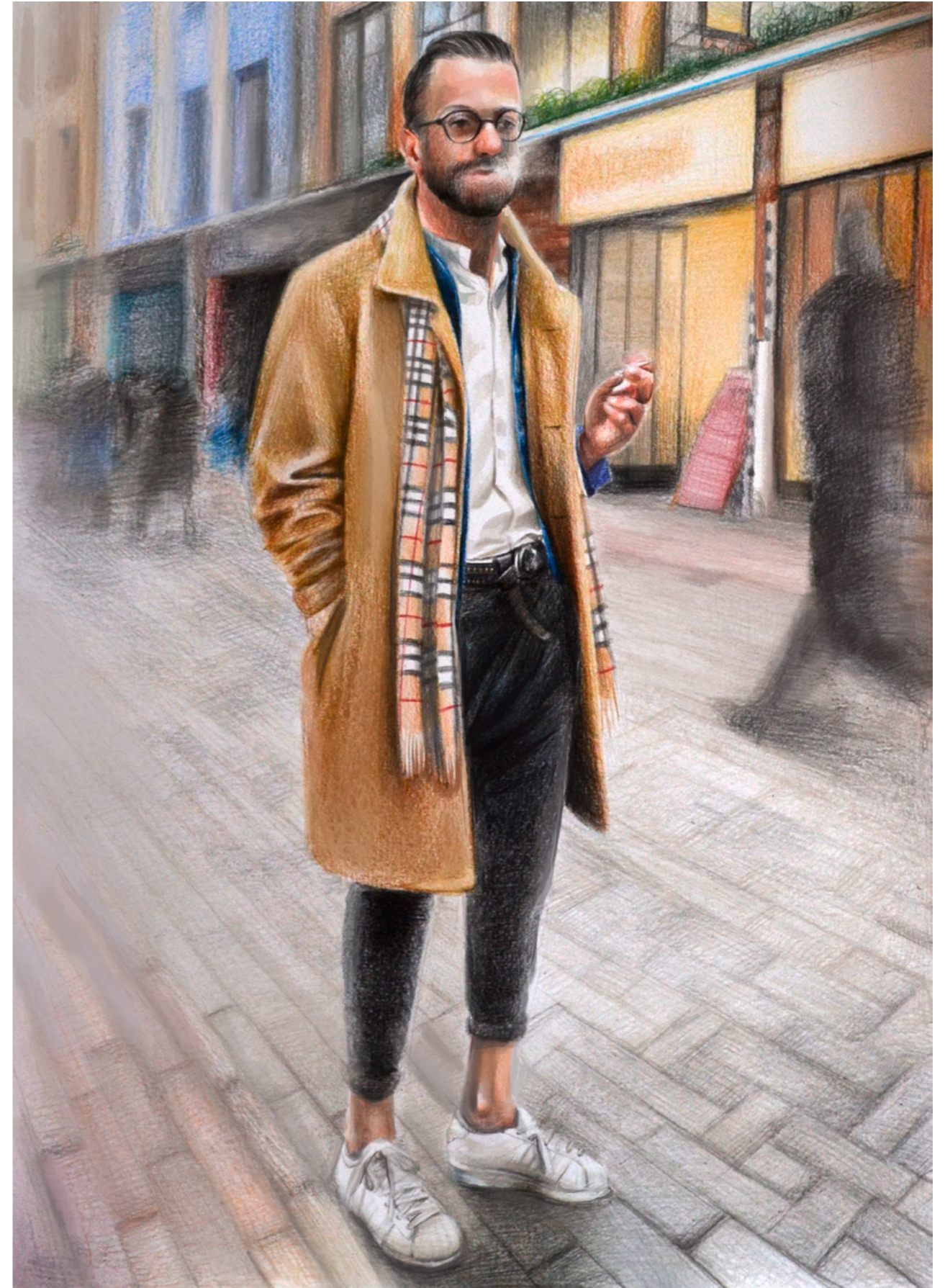
Actitud y personaje
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

El misterioso muchacho de la calle abarrotada
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

El hombre del cigarrillo
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

El chico que sonreía junto a su novia
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

Las chicas de Notting Hill
50 cm x 70 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

1.2 Pasajeros

Composición formada por varias piezas
Técnica mixta, fotocollage y lápices acuarelables

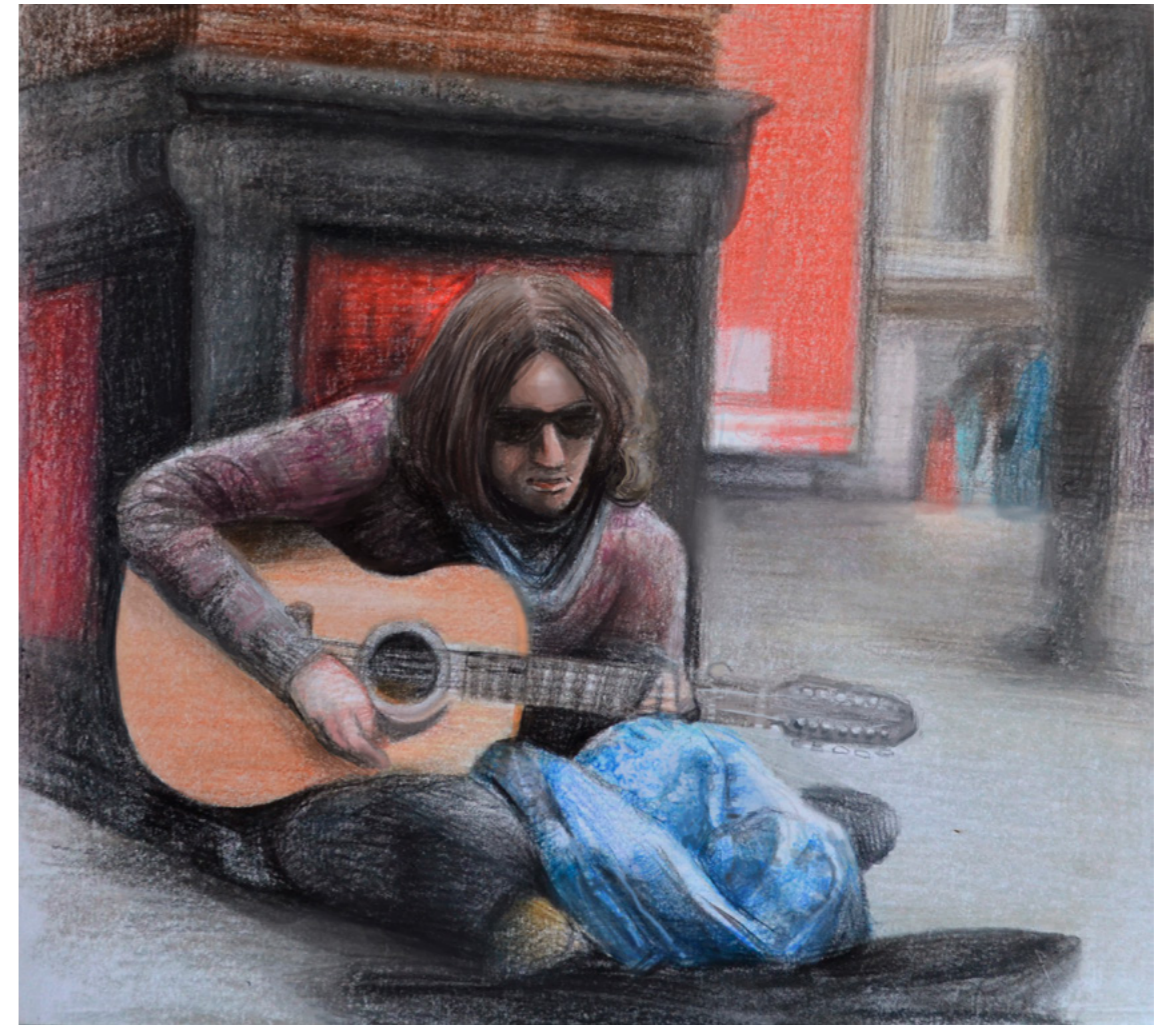
Julia Egido Martínez

2016

Pasajeros
21,5 cm x 49 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

Pasajeros
25 cm x 23 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

Pasajeros
33, 5 cm x 40 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

Pasajeros
33,5 cm x 40 cm
Técnica mixta
Julia Egido Martínez
2016

Pasajeros
25 cm x 25 cm
Fotocollage
Julia Egido Martínez
2016

Pasajeros
25 cm x 35 cm
Lápices de color acuarelables
Julia Egido Martínez
2016

1.3. La ciudad

La ciudad
Obra compuesta por tres fotografías a color de
41 cm x 27 cm
Fotografía
Julia Egido Martínez
2016

La ciudad
Fotografía
41 cm x 27 cm
Julia Egido Martínez
2016

La ciudad
Fotografía
41 cm x 27 cm
Julia Egido Martínez
2016

La ciudad
Fotografía
41 cm x 27 cm
Julia Egido Martínez
2016

ESTUDIO TEÓRICO

2.1. Introducción

Personare es un proyecto que trata de analizar el subconsciente humano, la creatividad de la personalidad y el atuendo como manifestación física de la influencia del entorno particular y social. En la muestra se expone un viaje a través de estas premisas para conocer el interior más íntimo del ser humano. Se abordará desde el análisis formal de la exteriorización de la personalidad, mediante la investigación de los estímulos externos que condicionan al hombre en su día a día, y que influyen de manera directa en la manifestación externa de su identidad. El fin último es la búsqueda de respuestas acerca del interrogante sobre los impulsos que llevan al hombre a transformar su apariencia física, ante la evidencia de la pluralidad de estilos dentro de una comunidad de ciudadanos heteogénea como es la ciudad de Londres.

Aparentar lo que no somos, coultar lo que somos y disfrazarnos de lo que queremos ser: esto es el atuendo.

Nuestra apariencia juega un papel muy importante para fijar y mantener una imagen de nosotros mismos que nos ayude a tener la autoestima y el sentimiento de seguridad necesarios para relacionarnos con los demás. Nuestro cuerpo tiene una estructura lingüística, “habla”, revela informaciones acerca del sujeto que están implícitas en nuestro lenguaje verbal. Se trata de un vehículo informativo, que va a estar sometido a las directrices de nuestra personalidad para elaborar una imagen determinada.

En este trabajo se va a exponer la relación causa-efecto existente entre la personalidad y el atuendo, convirtiéndose en objetos de estudio y en elementos que mantienen una relación de interdependencia, que darán respuesta a la diversidad y creatividad de apariencias en la sociedad del siglo XXI.

2.2. Objetivos

El propósito de este proyecto está en la búsqueda de respuestas ante la evidente pluralidad de estilos de atuendo que existen hoy en día en la sociedad, y a partir de ello, hacer llegar al espectador el sentimiento de pertenencia a un grupo. Mediante la elaboración de la serie de retratos, he tratado de manifestar la libertad de expresión que yace actualmente en algunas sociedades del mundo, que ha permitido que se creen grupos o tribus urbanas que elaboran un estilo propio a través de lo que les gusta, lo que sienten o les hace ser diferentes. Por ello, una vez que el espectador observe a esta selección de personas, que portan sin tapujos elementos, colores y complementos que les hacen exteriorizar de alguna manera su personalidad, le hará meditar sobre su condición dentro de la sociedad, y su papel dentro de su propia tribu urbana.

El espectador, a lo largo de la visualización de las obras expuestas, elaborará su propia visión y juicio acerca de las personas que observe retratadas en los cuadros, y una vez que llegue a una conclusión sobre cómo cree que podría llegar a ser ese individuo internamente a partir de lo que observa externamente, podrá comprobarlo mediante el libro de apuntes y notas. Descubrirá si el modo en el que podemos exteriorizar nuestro interior, en general, casa adecuadamente con lo que queremos expresar, y se convertirá en parte del proyecto y sujeto externo de análisis.

Mi objetivo es hacer una síntesis entre lo que la sociedad de hoy en día vende y nos comercializa, y lo que nosotros captamos de ella y recojemos en nuestro interior, para posteriormente procesarlo y exteriorizarlo a través de nuestra personalidad y nuestra manera real de ver el mundo.

En definitiva, se trata de hallar una concienciación colectiva a través de lo que podría ser un retrato social. Cada una de las personas retratadas, responde a un perfil o un personaje creado por el hombre para convivir en sociedad. Se trata de que analicemos en profundidad el por qué de la necesidad de ser diferentes y las razones por las que necesitamos añadir a nuestro físico natural, artificios y decoraciones que están más allá de lo que se considera “indispensable”.

Con la obra *Personare*, el espectador entrará en el recorrido de una pequeña calle de la ciudad Londres. Podrá contemplar la evidencia de lo inevitable, y se sentirá uno más dentro de esas personas que sin tapujos y a través de su ingenio y personalidad, exteriorizan sus atributos modificándolos con todo aquello que consideran de su agrado y acorde con su identidad.

La intención final del proyecto es crear una colección de retratos que manifiesten la libertad de expresión de la sociedad actual, mediante una técnica tradicional, que es el dibujo, aunado con una técnica moderna, que es la pintura digital, creando una síntesis entre lo clásico y lo moderno que pretenden explicar de alguna manera, las relaciones que existen entre lo que cosechamos en nuestro interior desde pequeños y lo que captamos del exterior cuando somos adultos..

2.3. Metodología

El comienzo de la elaboración del proyecto se ha basado en hacer una selección de personas que podríamos observar de un vistazo por las calles de la ciudad en la que vivimos. Son esas caras, esos retratos que nos hacen detener nuestra mirada. De alguna manera nos cautivan o nos sorprenden por un color, una forma, un complemento, un gesto... La muestra hace una selección de personas cautivadoras, para que aquel que las observe, al igual que lo hice yo por las calles de la ciudad de Londres, experimente las mismas sensaciones que pude sentir apartir del encuentro que tuve con estos transeúntes. Las obras están realizadas para que dejemos a un lado los prejuicios convencionales que abundan hoy en día en la sociedad en la que vivimos, para que nos fijemos en la libertad de expresión de las vestimentas de algunos individuos de otras ciudades no muy lejanas, para que nos digamos a nosotros mismos, que la creatividad de la personalidad y el sentimiento de sentirse dentro de un grupo, elaboran un juego muy importante a la hora de la conformación de nuestra identidad y nuestro rol en la sociedad.

Así pues, el trabajo está estructurado en tres partes. Por un lado, se ha realizado un reportaje fotográfico documentado donde se ha recopilado el material necesario para la realización de los retratos que dan forma al proyecto expositivo. Por otro lado, se ha hecho una selección apartir del material que se ha obtenido de la investigación, y se han seleccionado aquellas tomas que mejor representaban el espíritu de la muestra. Por último, se ha procedido a la elaboración plástica de los cuadros pertinentes, llegando a la realización de 8 obras en un formato de 50 cm x 70 cm, una novena obra que está compuesta por diferentes dibujos en formatos de menor tamaño, generando una estructura oval a modo de repaso visual del viaje; y una décima pieza formada por varias fotografías colocadas en serie.

La documentación necesaria para la elaboración del proyecto se ha tomado apartir de la propia experiencia que ha aportado el viaje a la capital británica, además de la investigación que ha aportado la lectura de libros acerca de análisis de la personalidad, así como numerosos artículos periodísticos y revistas, que no sólo generaban una visión científica del tema, sino que ayudaban a comprender desde una óptica diferente, los procesos que influyen al ser humano en su día a día hasta elaborar su propia imagen personal de cara al público. El reportaje no se hizo a ciegas. Tras los rostros representados en los cuadros, hay un proceso de selección en el que se ha precisado de información acerca de las tribus urbanas y los colectivos minoritarios de moda local. La ciudad de Londres es un escaparate al mundo de la moda, por donde sus ciudadanos circulan con toda libertad de estilos. Por todas estas razones, no dudé ni un segundo en que fuese elegida como destino para realizar el reportaje.

A continuación, en los apartados siguientes, se detallarán los procedimientos necesarios que se han realizado hasta la elaboración del trabajo definitivo.

2.3.1 Proceso de elaboración

En cuanto a los aspectos formales, el proyecto está construido apartir de un reportaje fotográfico realizado en la ciudad de Londres. Este viaje se ha hecho expresamente con la intención de captar por las calles de la ciudad, de la manera más espontánea y cercana posible, a aquellos individuos que de alguna manera me conmovieran o crearan en mí sensaciones especiales. De esta manera, y mediante un equipo de fotografía profesional, se han elaborado una serie de instantáneas que recogen la esencia de la diferentes tribus urbanas que habitan por la capital británica.

El reportaje ha durado cuatro días, en los que se iba preguntando y solicitando, por pequeñas calles y grandes avenidas, a numerosos transeúntes si se prestarían a ser partícipes en un proyecto artístico. En considerables ocasiones, se negaban en rotundo, pudiéndose notar en ellos sentimientos de duda y hasta casi temor. Pero por fortuna para la investigación, hubo muchos otros que se prestaron a participar en el trabajo y consiguieron que volviera a España con el material suficiente para realizar el proyecto.

En cuanto al reportaje, fue llamativo y hasta sorprendente el modo en el que cambiaban su manera de ser una vez que posaban ante la cámara. A cada mujer y hombre que posaba ante el objetivo, previamente le preguntaba cómo se definía y que le parecía el proyecto que estaba realizando. Antes de hacer las fotografías, algunos se mostraban muy risueños, vergonzosos e incluso tenían algún tic nervioso en sus rostros, como pestañeos y mecerse el pelo. Sin embargo, una vez que la lente de la cámara les apuntaba directamente, se convertían en personas completamente diferentes. Serias, arrebadoras, interesantes, bohemias... Cada uno tenía estudiado qué personaje quería ser ante el fotógrafo. Sin embargo pude observar, que en pocas ocasiones, ese actor ficticio casaba con lo que yo había percibido de ellos los momentos antes de la captura de la instantánea.

El momento de la entrevista podía describirse casi primoroso. Para el trabajo, no bastaba con encontrar a una persona cualquiera que destacase por su físico, había que encontrar un personaje. Por ello, en cuanto les pedía que se detuviesen o que me prestaran atención por un momento, la mirada se les cambiaba por completo. Dejaban de ser un ciudadano cualquiera y se convertían por unos minutos en una estrella. Por lo que en cuanto les explicaba que habían sido escogidos por sus atributos físicos, se encendían tan rápido como un fósforo, y de una actitud pasiva o preocupante, se convertían en personas seguras de sí mismas y con una personalidad apabullante. Mi propósito era que se sintieran cómodos, por lo que les iba interrogando acerca de sus intereses y de cómo eran ellos en su día a día. De esta manera, aparcaban el personaje y eran ellos mismos, pudiendo darme las dos caras de la moneda, y consiguiendo comprender un poco más el por qué de sus atuendos.

Tras intensas calles repletas de personas en un vaivén incesante, como si se tratara de un mar de granos de arroz por un largo tobogán, decidí dejar concluido mi proyecto, tomando como conclusión muchas anotaciones que decían mucho de lo que podía pasar por esas grises y concurridas calles. Una vez que tuve el material suficiente para elaborar el proyecto, realicé un extenso proceso de selección hasta dar con las mejores tomas. Poco a poco fui comprobando la gran variedad de estilos y la originalidad de elementos que portaban todas aquellas personas. Este proceso de análisis, me ayudó a mi misma para contemplar mi propio discurso, ya que fui consciente de la variedad de estilos que pude captar por una misma calle, y la diversidad de formas de ser que podrían plantear. Desde el estilo más punk al más dandy, en muchos de los casos, la propia indumentaria de los sujetos acababa casando con la manera de ser al abordarlos por las calles.

2.3.2 Proceso de trabajo

De este modo, y una vez realizada la selección, he optado como procedimiento el dibujo en técnicas secas realizado mediante lápices de color con una posterior intervención digital; y por otro lado, he tomado la fotografía digital impresa para complementar el segmento de los retratos con otras instantáneas de ambientes y personas que se cruzaban a mi paso y que las quería dejar reflejadas en la propia técnica de la fotografía. El dibujo como instrumento de trabajo, permite sacar acabados y texturas muy cálidas, además de una definición que puede ser medida en el momento que se precise. Es el material idóneo para transmitir toda la información que de primeras nos cautiva al contemplar a aquellos individuos que destacan por las calles entre la multitud. Es el instrumento de trabajo con el que de pequeños nos hemos familiarizado más y con el que nos sentimos más identificados, ya que casi todos alguna vez hemos hecho un dibujo con él. He querido hacer que no sólo nos sintamos reconocidos con las personas que podremos ver representadas en los dibujos, sino además el material con el que estén hechos los retratos, nos haga sentir algo de nostalgia y recuerdos hacia lo pasado, y de alguna manera, no sólo nos fijemos en lo superficial de lo representado, sino en lo que hay más allá de un mero atuendo original. Esa indumentaria ha sido modificada por una persona de acuerdo con lo que siente en su interior, y es esa carcasa exterior la que se verá interpretada mediante los materiales que nos identifican con nuestro primer contacto con el campo creativo. Se ha creado, por tanto, una simbiosis entre el atuendo que portamos día a día transformado mediante la creatividad de la personalidad, y el instrumento con el que comenzamos a dar nuestros primeros pasos en el campo del arte, y consiguiente, en el campo de la creatividad.

Para ello, se toman como técnicas empleadas el dibujo con intervención digital y la fotografía. Estos tres procedimientos tratan de hacer un reflejo de la naturaleza humana y de lo artificial que ha sido creado por el hombre ante la necesidad de excepcionalidad. La técnica grasa de los lápices de color dotan a los retratos de esa calidez que se halla tras la “parafernalia” que esconden nuestros atuendos, creados para exteriorizar todo nuestro mundo. Y es precisamente ese mundo el que queda reflejado en las fotografías que yacen colindantes a éstas para definir el contexto en el que nos encontramos, y para dar explicación a esa creativa singularidad del individuo. El único collage creado integrado en la composición de las obras de menor tamaño, hace referencia a la mezcla de estilos de la sociedad, a lo arbitrario y a lo improvisado. Es un visto y no visto, como todos aquellos que pasan desapercibidos por las calles, esta pequeña mezcla de papel y fotos, relata la experiencia de perderse en el bullicio de la pluralidad, de donde se rescata lo que destaca por ser percibido.

En cuanto a la manifestación externa, el retrato ha sido escogido como el medio idóneo para representar y transmitir los objetos de estudio que van a servir como protagonistas de la muestra. De esta manera, han sido realizados a partir de sutiles veladuras e incisiones de color para conseguir el máximo realismo. Resultó indispensable la figuración, para que el espectador se sintiese más a fin con la obra, y para que su recorrido a través de la visualización del proyecto fuese semejante a si lo estuviera realizando por la calle. La intención es que cuando se contemplen todas las obras juntas, poco a poco, una a una, sea como un recorrido por la calle, en la que se van contemplando a las personas pasar. A modo de imágenes como ilustraciones, están representadas como si se trataran de las ilustraciones de un libro. Un libro que podría ser la vida misma de las calles, donde suceden todo tipo de historias que son contadas y vividas por los propios transeúntes.

Fig. 1: Autorretrato en Londres (2016)

2.4 REFERENTES

Para la elaboración del proyecto, se han tomado una serie de referentes que vienen de diferentes campos dentro del mundo del arte. Así pues, se trata de artistas que provienen del sector de la fotografía y de la pintura, que destacan por orientar sus obras hacia la cultura urbana que encuentran por las calles de la ciudad y por los propios medios de comunicación social. Me he basado en lo que he podido observar en sus obras, para inspirarme en cuanto a la visión particular que tienen ellos acerca del tema del retrato y del enfoque que le dan a las tribus urbanas de hoy en día.

2.4.1. Fotografía

Jacques Sonck

Fig. 2: Fifty one (2016)

El fotógrafo urbano belga, Jacques Sonck, realiza incisivos retratos en las calles de la ciudad y de estudio, de personajes de todos los sectores de la vida. En sus fotografías va en busca de arquetipos. Son retratos clásicos, al estilo de Diane Arbus. Sin realizar ningún tipo de juicio, Jacques Sonck confronta al espectador con personas encantadoras e inquietantes: solitarios, excéntricos, marginados y deformes. Las refinadas imágenes, en blanco y negro, de Sonck contienen una estética sorprendente, a menudo anacrónica, con un excepcional carácter documental. La diversidad de formas de la especie humana, es representada de una manera discreta, sin melancolía, compasión o intención de ridiculizar.

Cultura inquieta (2015)

Richard Avedon

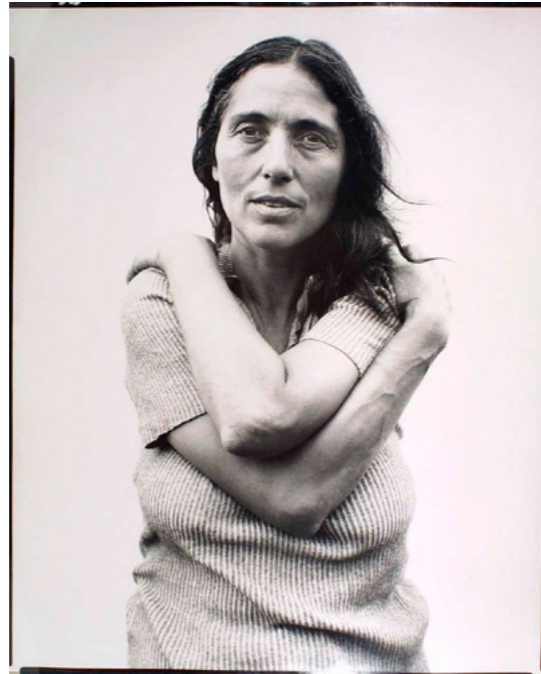

Fig. 3: Richard Avedon Foundation (2016)

Sus retratos han sido descritos como aparentemente sencillos pero profundamente psicológicos. Ha fotografiado a personalidades famosas y desconocidas posando frente a un immaculado fondo blanco. El transcurso de estas fotografías muestran a un cuidadoso autor capaz de plasmar en papel fotográfico rasgos inesperados de los rostros de personajes como Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, entre muchos otros. Su método era sencillo pero efectivo, la derrota anímica del contrario fotografiado a través de largas y cansadas sesiones de varias horas. Así el retratado era capaz de demostrar su personalidad más sincera. El tiempo, la vejez y sus tensiones, parecen ser el motivo fundamental en la obra de Avedon.

Mañes (2015)

Charles Harbutt

Fig. 4 : Charles Harbutt Photographs (2016)

Harbutt impulsó la fotografía documental más allá de las conversaciones tradicionales definidas por Henry Cartier-Bresson y W. Eugene Smith. Aunque arraigado en esas tradiciones, la obra de Harbutt también era profundamente personal, intuitiva y enigmática, a veces, desdibujando los límites entre el fotoperiodismo y el arte. “Mis fotografías son reales y surrealistas”, escribió en su libro “Travelog”. “Yo no pienso en este libro como un porfolio de mi mejor trabajo, sino más bien como un conjunto integrado de fotografías que expresan donde he estado psicológica, emocional y físicamente.”

Revista online Nuncalosabré (2016)

La obra de Charles Harbutt destaca por su capacidad de síntesis y claridad compositiva que confieren a su imágenes un valor estético y una elegancia en lo cotidiano que trascienden lo puramente documental. En sus encuadres precisos y serenos siempre hay un espacio suficiente para que el sujeto principal respire, transmitiendo esa inquietante sensación de soledad del individuo moderno y de un tiempo detenido que comparte la mejor tradición del arte americano del siglo XX, esa tradición que en Europa identificamos con los cuadros de Edward Hopper. También tiene cabida en su obra abigarradas imágenes de reclamos publicitarios en las que a modo de espontáneos collages de lenguaje cercano al surrealismo se refleja el peculiar carácter de la consumista sociedad actual.

Risueño (2015)

Miguel Trillo

Fig. 5 : Miguel Trillo (2016)

Trillo formó parte activa, a la vez que discreta, de lo que en los años ochenta se bautizó como "movida madrileña" registrando a los protagonistas de conciertos de la movida, del new wave londinense y neoyorkino y fotografiando a los iconos mediáticos de aquella época.

Posteriormente, recorrió España para dejar constancia de que una nueva generación de mods, punkies, siniestros, raperos o heavies había dejado atrás el franquismo. A partir de 1994 se ocupa de retratar a jóvenes en ciudades de España y países fronterizos.

Desde entonces la obra de Miguel Trillo de algún modo se integra en los procesos de globalización audiovisual. De un modo general su obra pertenece al género de la fotografía documental: un registro que vivifica el hecho, dando cuenta de los encuentros del fotógrafo con los sujetos fotografiados gracias a la relación accidental, en su caso mostrando aspectos e indumentarias de la vida cotidiana de jóvenes anónimos en la ciudad.

En este sentido, el enfoque que Trillo hace de las tribus urbanas es afirmativo y está claramente puesto al servicio de un fin: "la vida y la obra de un artista están en su coco y en su manzana habitual. No hay que confundir el arte con la realidad en porciones" afirma para después añadir con la sabiduría que ha ido aprendiendo de la ley de la calle: "si separamos a los artistas en dos grupos, cazadores y pescadores, yo sería pescador".

Las músicas y las ropas son quizás los signos que unen de un modo universal a esta multitud de sujetos saliendo de la adolescencia o iniciando la madurez que vienen del deporte, el trabajo, la cultura o la noche.

El cultural (2009)

Philip Muñoz

Fig. 6 :Philip Muñoz (2016)

Philip Muñoz es un artista autodidacta que reside en Bristol. Su obra está vinculada a la noción de glamour y a su papel en la identidad social. Licenciado en bioquímica, está particularmente interesado en la idea de belleza lograda a raíz de la transformación.

El artista confirma que le atraen los personajes vibrantes y juveniles, sin preocupaciones, a los que ve todos los días a las puertas de su estudio. Esta es su principal fuente de inspiración: la importancia de la moda y la identidad en las calles de Bristol, que puede ver de primera mano. Una potente atracción que le impulsa a pintar todos los días, a crear.

Louro (2014)

Fig. 7 : Jonathan Yeo (2016)

2.5 Temática de la obra

El proyecto, como hemos mencionado anteriormente, se basa en la exposición de una serie de retratos elaborados en dibujo a partir de fotografías tomadas en la ciudad de Londres, que a su vez también formarán parte del conjunto de obras. De esta manera, se ha abordado el tema del retrato desde una perspectiva realista, para hacer que el espectador contemple las imágenes representadas de la misma manera que lo podría hacer mientras camina por las calles de esa misma ciudad.

El objetivo final es la meditación acerca de nuestra propia personalidad, de las maneras que podemos tener para poder lograr exteriorizarla sin prejuicios y sin tapujos, y de la creatividad que yace bajo nuestra piel, que consigue adecuar nuestros rasgos anatómicos a los elementos materiales que colocamos sobre nuestros cuerpos, y en general, al atuendo, para así crear un personaje que hable por nosotros mismos y que nos sirva para presentarnos ante los demás.

Esta es la base del proyecto expositivo, pero debemos detenernos antes para estudiar a fondo el tema de la personalidad, ya que será nuestro objeto de estudio durante la muestra.

Para Yeo el renacimiento del autorretrato mediante los apéndices digitales en los últimos cinco años “tiene más en común con la obra de los pintores de retratos del siglo XVI que con cualquier otro movimiento artístico”. Ni siquiera, añade, se puede hablar de que los selfies sean verdaderas fotos, sino obras donde es posible añadir a la imagen valores que proceden de “la iluminación, la composición y el simbolismo” y que en el pasado “sólo estaban al alcance de artistas académicos o con formación específica”. Poner en duda la representación objetiva e imparcial de nuestro propio círculo de amigos reales y virtuales”, explica el artista inglés, para quien Delevigne es “un personaje que se ha convertido en ejemplo de alteración de su identidad” y al compartir las imágenes en las redes sociales, permite al espectador “poner en duda las representaciones objetivas e imparciales de lo que somos.”

González(2016)

2.5.1 ¿Qué es la personalidad?

“Todo el mundo sabe lo que es la personalidad, pero nadie puede expresarlo con palabras...” (recogida en Pervin 1990, pág. 12) Así recoge el psicoanalista William H. Burnham el principio de personalidad, y define uno de los primeros conflictos que nos encontramos al tratar el tema. Sin embargo, de alguna manera, existen una serie de elementos que son relativamente estables a lo largo del tiempo, y explican el estilo y respuesta de los individuos. Estos elementos serán estudiados a lo largo de la investigación y tendrán una mención especial en los apartados siguientes. Volviendo al tema de la personalidad, hay que destacar que ésta incluye elementos que influyen en la determinación de la conducta, y por consiguiente, abarca la totalidad de las funciones y manifestaciones conductuales.

Desde su misma etimología la palabra persona proviene del término latín *personare* que referido desde el teatro griego significa “aquello a través de lo cual llega el sonido”; es decir, la máscara de un actor. Esta es la raíz de “personalidad”, categoría que utilizamos para hacer público lo que define nuestra subjetividad, para interpretar nuestro rol social; dado que las identidades no surgen desde la individualidad o el aislamiento sino desde la interacción con el otro, de las experiencias colectivas, del contacto directo con otros cuerpos, sumado al contexto, los valores de época y la herencia histórica y cultural, de allí que el papel del vestido en la construcción de la identidad sea tan decisivo como metáfora visual de la personalidad”.

Fernandez Silva, C. (2013)

En sí misma, se trata de un concepto universal, y como antes se ha mencionado, deriva de la propia palabra *personare* que designaba a las máscaras que eran utilizadas en el antiguo Teatro Griego, en la que cada máscara asignaba un tipo de comportamiento para cada personaje. De esta manera, la personalidad se entiende como un complejo conjunto de atributos y cualidades que son asignados a cada individuo, y al tratarse de un concepto global, expone que todos los hombres están hechos de una serie de principios universales que al combinarse entre ellos, surge la individualidad. Y es en esa combinación donde se difiere un carácter único al decidir cómo combinarlos.

La individualidad del hombre, la orientación de su vida y el sistemático entrelazamiento de sus cualidades básicas son los puntos centrales de la personalidad y no un mosaico de elementos, como podría derivarse de su estudio, puntuaciones de pruebas o resultados fragmentarios sin una relación vital.

Bermúdez Moreno, J. (2012)

La personalidad de cada individuo es algo distintivo y propio de cada uno, y por tanto debe ser él mismo el que buscará adoptar su conducta a los elementos del contexto en el que se desenvuelve, siempre teniendo en cuenta, que observará el mundo con una visión interpretada mediante sus características personales.

En este momento, nos paramos a reflexionar, y llegamos a nuestro primer objeto de estudio: los condicionantes que hacen que el ser humano se desenvuelva de una manera u otra en su entorno hasta llegar a la conclusión de la manifestación física de su personalidad a través del atuendo.

La personalidad es una organización compleja de cogniciones, emociones y conductas que da orientaciones y pautas (coherencia) a la vida de una persona. Como el cuerpo, la personalidad está integrada por estructuras como por procesos y refleja tanto la naturaleza (genes) como el aprendizaje (experiencia). Además la personalidad engloba los efectos del pasado, incluyendo los recuerdos del pasado, así como construcciones del presente y del futuro.

Pervin (1998: pág. 444)

Con esta definición, podemos extraer que la auténtica personalidad de un individuo, se extrae al analizar lo que pensamos, sentimos y hacemos, siendo vital para ésta la manera en la que se relacionan estos elementos entre sí. Y por otro lado, es importante recalcar que aunque la personalidad opere en el presente, el pasado ejerce una gran influencia en la actualidad a través de los recuerdos y las experiencias vividas que crean una evolución en la persona, que determina qué metas y aspiraciones plantea en su vida diaria.

Puede decirse que la personalidad de un individuo empieza con componentes biológicos innatos, algunos compartidos con otras personas y otros más distintivos fruto de la propia herencia o de otras influencias; que a lo largo de la vida, estas tendencias innatas se van canalizando por la influencia de múltiples factores, como la familia, la cultura u otras experiencias; y que la personalidad vendría constituida por el patrón resultante de conductas, cogniciones y patrones emocionales. (Cloninger, 2009)

Por otra parte, a lo largo de nuestra vida, nos encontramos con contextos sociales y etapas que condicionan nuestra manera de ser, hacen que necesitemos un cambio y nos adaptemos consecuentemente a las demandas situacionales y culturales, y en definitiva, a un adecuado funcionamiento psicológico.

En conclusión, y aunando los anteriores elementos, tenemos una definición de la personalidad como la organización relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales, adquiridas o innatas, bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman una conducta con la que cada individuo afronta las distintas situaciones.

Con esta última premisa, podemos sacar en una primera aproximación, que todo aquel individuo que se desarrolla en un entorno determinado, se deja llevar de alguna manera por él, y absorbe una selección de características determinadas que elaboran en conjunto una manera de ser junto a sus propias características innatas. En este caso, si un individuo se desarrolla en un entorno liberal en el que puede exteriorizar su yo interno a su libre albedrío, no nos sorprendería que ese contexto social en el que se desenvuelve, haya tenido gran peso a la hora de la toma de decisiones en cuanto a su aspecto exterior, elaborado a partir de su personalidad y las influencias externas.

Voviendo al tema de la primera aproximación a la definición de personalidad, nos encontramos ante una nueva declaración del concepto que presenta la personalidad como “la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su forma característica de pensar y comportarse” Gordon Allport (1961). Así pues, dentro de la misma, han de estar presentes los siguientes aspectos: un conjunto de procesos que integren el flujo de la experiencia y la conducta, sistemas psicofísicos que representen capacidades corporales de la persona, la adaptación peculiar del sujeto a su entorno, las influencias externas, cada acontecimiento significativo en la vida del individuo y el autoconcepto o sentido de quién es él. Con todo ello, observamos cómo el concepto de personalidad, puede ser estudiado desde diversos puntos de vista.

A modo de conclusión, podemos entender que el individuo siempre va a adaptar su conducta de acuerdo con las características del entorno en el que se desenvuelva, siendo consciente de que su percepción hacia éste estará condicionada por sus propias características personales. La personalidad hace referencia a una forma de percibir, pensar o sentir que tiene una persona, que conforma su propia identidad y que está integrada por elementos cognitivos, motivacionales y afectivos, además de algunos elementos de carácter estable que proporcionan unos rasgos diferentes y distintivos a los demás. Las influencias socioculturales, las características del entorno, su conducta manifiesta al exterior (lo que observa desde fuera) y la creación de su propia conducta individual, conducirán al individuo a determinar una respuesta concreta para adaptarse al ambiente que le rodea y a integrarse en sociedad. Es en este momento, cuando entra en juego el papel del atuendo.

El tema de la vestimenta es de una gran complejidad. Abarca varios aspectos de la personalidad y de la vida.

Podríamos hablar de un carácter externo de la vestimenta (lo que se ve, lo más superficial, el mundo de las apariencias) y de uno interior (entendiendo por interior: lo profundo, lo más hondo). Por externo nos referimos a aquello que implica todas las áreas en que se desarrolla la actividad humana relacionada con lo social; por interior, a todo lo que concierne a la personalidad. Nos vestimos para nosotros pero también para los demás. Nos vestimos por necesidad y también porque queremos decir algo. No sólo comunicamos con las palabras, también lo hacemos con nuestra indumentaria. Veneciani, M (2008)

Teniendo en cuenta ese mundo interior y exterior que presenta un sujeto, el hombre, en su individualidad, constituye un organismo vivo con una proximidad a sus semejantes de un 99,9 por ciento de sus genes, salvando tan solo un 0,1 por ciento de diferencia, que es lo que determina la genética en relación con la identidad.

El análisis del proyecto, se basa en una primera instancia en ese 0,1 por ciento: El ADN (la genética) y por consiguiente, lo resultante a la memoria, la inteligencia y los sentimientos. Estos tres pilares van a conformar el punto de partida y los objetos de análisis para la determinación de la personalidad, y la consiguiente definición del hombre como ser social que se relaciona y fragua su filiación con el medio.

La identidad, por tanto, es el principal punto de partida del proyecto expositivo. El ser humano es el instrumento mediante el cual se apoyará la muestra para manifestar la necesidad intrínseca del hombre de pertenecer a un grupo o una comunidad. A través del atuendo [“palabra cuyo origen en el latín “attonitus” con el significado de sorprendido o aturdido, aludiendo al impacto provocado por las ropas suntuosas de la realeza, para luego ampliar su ámbito de aplicación a cualquier prenda de vestir” Deconcetos, (2016)] un individuo manifiesta no sólo una forma de ser, sino un estado de ánimo, un conjunto de sentimientos, el ser de o participar en un grupo y la respuesta a los interrogantes de la existencia humana: aquellos relativos a la moral, éticos y culturales.

El cuerpo ajusta su apariencia a las experiencias con el espacio. Este ajuste lo hace acorde con una serie de instrumentos que le configuran una apariencia determinada para presentarse ante los demás. Estos instrumentos son: elementos conductuales, vestimentarios, corporales, protocolarios, estilísticos...con los cuales cada individuo aspira a ser distinguido dentro del caos de la urbe. “El Yo moderno está extremadamente interesado en la impresión que de él tengan los demás, usando su apariencia como una suerte de propaganda de sí mismo, una tarjeta de presentación que pone en evidencia no sólo una distinción de clase u oficio, sino nuestras más profundas aspiraciones” Fernández, C (2013) Todos parten de un referente, un punto de partida a través del cual modifican su apariencia y constituyen un conjunto de códigos y signos que les hacen partícipes de una tribu urbana. Una vez establecida la conexión a un grupo dentro del bullicio de las ciudades, el individuo consigue su objetivo: la diferenciación y percepción por parte del resto de los miembros de la comunidad.

El ser humano desea ser percibido dentro del núcleo urbano en el que se desenvuelve. No basta con tener una apariencia singular, se trata de ir más allá hasta la fase del reconocimiento dentro de un colectivo en el que cada uno destaque por ser como es externamente. Nos basamos ahora en aspectos más profundos que van más allá de la apariencia para entrar en conceptos psicológicos del comportamiento del ser humano.

A. La psicología del color.

Las modas son la manifestación externa de un estilo, de ciertas cualidades interiores, en definitiva, de ciertos valores. Por ello, hay ciertos elementos a tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones, como son la psicología del color y la naturaleza de los objetos.

De acuerdo con estudios realizados para determinar las sensaciones producidas al contemplar determinados colores en la indumentaria, se ha sacado la conclusión de los siguientes datos:

El color negro sugiere autoridad, poder y drama; su portador parece distante y dominante, también está asociado con la elegancia y el duelo. El blanco es sinónimo de pureza, castidad y pulcritud. El azul denota tranquilidad, autoridad, confianza y lealtad, y se trata del primer color transmisor del poder. El color marrón denota credibilidad y estabilidad. El beige y el color canela, son colores de tierra relajantes, reductores del estrés y que invitan a la comunicación. El gris simboliza neutralidad y sofisticación. El rojo denota calor, peligro, poder, pasión y fortaleza; es el color más intenso en lo emocional. El anaranjado estimula las emociones fuertes, está asociado a la calidez y la cosecha del otoño por lo que las personas que portan estos colores a menudo se les relaciona con una personalidad fuerte; atrae la atención y evocará emociones intensas. Por otro lado, el amarillo inspira un amplio rango de emociones, desde la alegría y esperanza, hasta la preocupación, la decadencia y los celos. El verde significa naturaleza, éxito, salud y seguridad, es un color relajante y refrescante. El púrpura simboliza lealtad, riqueza, poder y sensibilidad; además de ser el color de la pasión y el amor, estimula la imaginación. Por último, el color rosado inspira un amplio abanico de posibilidades, desde la diversión y excitación, hasta la relajación y la falta de energía.

Revista Enplenitud (2015)

B. El maquillaje

De la misma manera que el color es un agente que evoca información al espectador mediante las prendas que portamos, lo hace de la misma manera el maquillaje que nos ponemos sobre nuestros rostros. Éste es objeto de interpretación por parte de un observador, y al mismo tiempo, es el espacio de posibles ficciones. En el interior de esta ambivalencia entre reconocimiento y ficción desempeña un papel fundamental el maquillaje. Se apodera de un sistema de equivalencias codificadas en el grado de transmitir qué marcas y rasgos expresivos del rostro deberán estar presentes o resaltados para expresar belleza, una inclinación moral o una actitud determinada. El papel de la cosmética en este caso, trabaja en desvelar u ocultar el alma sobre la superficie de un rostro. César Lombroso (1893) definió la manera en la que se acicalaba una mujer como “mentira en acción”, sin embargo este hecho va más allá y podría denominarse un metalenguaje o un conjunto de técnicas naturalistas que pudieran cancelar cualquier artificio y simular una ilusión de realidad. En cualquier caso, el maquillaje, la indumentaria, los complementos y cualquier otro elemento que porta una persona, es el resultado de un conjunto de decisiones que están relacionadas directamente con su estado de ánimo y su actitud frente a su vida.

En este apartado nos detenemos para hacer hincapié en el autoconcepto del ser humano. Es precisamente, tal y como afirma el psicólogo y escritor Lawrence A. Pervin:

La personalidad refleja tanto la naturaleza (genes) como el aprendizaje (experiencia); y teniendo en cuenta que el ser humano está en continuo aprendizaje del mundo, no es de extrañar que a lo largo de su vida, los diferentes cambios en la sociedad hagan que su manera de percibir la realidad y su entorno cambien de tal manera que el propio individuo adquiera una nueva visión de su yo exterior para adecuarse a los cambios que suceden en el grupo en el que se desarrolle.

Lawrence A. P(1998)

En este caso, hemos de pararnos para estudiar cómo afecta el papel del grupo dentro de la personalidad del ser humano. La influencia de un grupo, o también llamado, *factores ambientales*, se refiere a todos aquellos agentes culturales, sociales o familiares. El hecho de pertenecer a una cultura u otra hace que tengamos diferentes reacciones cognitivas y afectivas frente a algunas situaciones. Por otro lado, hay conductas que vienen determinadas por la pertenencia a un determinado grupo social. Es importante hacer hincapié en las narraciones de vida e identidad personal, que indica que más allá de los rasgos y de las adaptaciones características, las personas varían con respecto a las historias de vida que integran, o las narraciones personales, que los individuos construyen para dar significado e identidad a sus vidas en el mundo en el que coexisten.

La personalidad no se puede separar del contexto social y cultural en el que se desarrolla y se expresa, y por lo tanto, se considera que la personalidad se construye socialmente a través de las interacciones entre el individuo y su ambiente cultural. Para considerar más a fondo el por qué de la importancia del ambiente social que rodea al individuo, tomaremos como punto de partida la construcción del *self*. Éste hace referencia a cómo la persona se ve a sí misma y cómo se evalúa. A su vez, el conjunto de esquemas autorreferentes que constituyen el *self* determina cómo se percibe el mundo o cómo se piensa, siente y actúa. El *self* se va constituyendo a través de la interacción del individuo con el ambiente cultural. Así, mediante esta interacción, el individuo capta los significados del ambiente, y tomamos como conclusión que la acción individual se distribuye a través de la configuración de las relaciones con los otros. Esto en relación con el proyecto expositivo, viene a decirnos que los seres humanos configuran una determinada personalidad de acuerdo con factores genéticos y ambientales. Los primeros son innatos, por lo que nos se pueden elegir, pero los segundos configuran un esquema de decisiones que están estrechamente relacionados con factores como las relaciones con los demás, los condicionantes políticos, sociales, educacionales...que generan una malla que influye directamente en la personalidad del sujeto. La psicología cultural defiende que la personalidad se construye socialmente a través de las continuas interacciones del individuo con el ambiente. En las diferentes culturas de una sociedad, los individuos se comportan de maneras muy diferentes pese a estar envueltos e influenciados por los mismos factores a nivel macro (orientación política, activismo social, etc). Por ello, debemos hacer una mención especial en lo que ciertamente influye y nos hace diferenciarnos a los unos de los otros, esto es, los contextos culturales a nivel micro (espacios personales).

2.5.4. Las tribus urbanas y su influencia recíproca en la sociedad

De acuerdo con la evolución natural de la personalidad, es innegable un gran factor de influencia: las tribus. La identidad personal, paradójicamente, se edifica a partir de conocer y reconocerse en otros. Y en este punto adquiere fuerza el grupo de pares o el de referencia, los que en la actualidad, están fuertemente dominados por la presencia y la estética de la tribu urbana, que constituye la versión más contemporánea de socialización grupal. El pertenecer a una determinada tribu le permitirá pensar de una manera, vestir de una forma determinada, y actuar según el resto del grupo. El yo individual se sustituye por un yo colectivo: nosotros somos, nosotros pensamos, nosotros hacemos. De esta manera, el ser humano adoptará una serie de códigos que le ayudarán a sentirse parte de una comunidad, a ser partícipe de algo más grande e importante que su propio círculo de confianza natural y creará una imagen de sí mismo acorde con el resto de personas de su grupo o tribu social. Esa imagen externa que da de sí mismo será en numerosas ocasiones el reflejo de su yo interior y un código explícito que le hará diferenciarse del resto de grupos sociales. “El cuerpo es el vehículo a través del cual, puede ser transmitido incluso lo que está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente; es una estructura lingüística, habla, revela infinidad de informaciones aunque el sujeto guarde silencio.” Squicciarino, N. (1986)

A ello podríamos añadir la declaración del empresario fundador de American Lifestylebrand “conversamos con todo nuestro cuerpo” (D. Abercrombie, 1968: 55). No podemos obviar el hecho de que nuestra apariencia física habla por nosotros mismos. Todo comportamiento humano, incluso el silencio y la inmovilidad, es siempre un vehículo informativo en el contexto de la interacción. Así pues, podemos hacer mención a otra cita del antes mencionado psicoanalista:

Los distintos elementos de la indumentaria, al estar cargados de significado y más caracterizados por su valor simbólico que por su valor funcional, pueden considerarse como parte del proceso de significación, es decir, asumen la función de signo, ya sea como vehículo del inconsciente o como objetos de consumo”
Squicciarino, N. (1986)

Por esta razón, el ser humano adecúa sus rasgos anatómicos y su fisonomía a los diferentes elementos y complementos textiles, metálicos, etc, para crear una imagen en concreto o un personaje, en la mayoría de los casos lo más especial o diferente posible de los demás, con el objetivo de no caer en la masa y hacerse una distinción entre las numerosas personas que habitan las urbes. Entramos en este momento, en el siguiente apartado de análisis respecto a la personalidad en relación con el atuendo: la búsqueda de ser creativos y diferentes respecto a los demás, o la necesidad de romper con lo antiguo que muchas veces se asocia a la opresión.

En muchos casos, los cánones estéticos que influyen a los ciudadanos de una población, ayudan a realzar lo mejor de ellos mismos, sin perder con ello el sentido de la estética. Sin embargo, en otras ocasiones, se realza lo contrario conscientemente, refiriéndonos al querer romper con esas pautas socialmente aceptadas por las diferentes clases sociales a lo largo de nuestra historia.

En este sentido, el filósofo Kant expresaba que “el éxito de la moda en algunas sociedades se debe al deseo de debilitar las tradiciones, lo que confiere prestigio a lo antiguo” I. Kant (1973). En muchas ocasiones, cuando se refieren a lo antiguo, tiene ciertas connotaciones relacionadas con lo que mencionamos anteriormente: opresión social, malestar en cuanto a regímenes totalitarios o disminución de las libertades individuales, etc.

No es de extrañar, que muchos de los ciudadanos de una población, se sientan atraídos por lo diferente, la ruptura de la norma y la diferenciación entre las masas. Esa salida de la corriente general de estilo, les confiere cierta personalidad creativa que es notable a primera vista. A lo largo de la historia, se han desarrollado leyes suntuarias proclamadas por hombres pertenecientes a monarquías absolutistas, por dictadores que ponían supuestamente su palabra como si fuese la voz del pueblo, o por las jerarquías eclesiales que impusieron la censura sobre la libertad en la indumentaria. Todo ello, ha generado con el paso de los años, que se creen en la sociedad ciertos sentimientos de desarraigo a las normas, generando actitudes en grupos o tribus urbanas que buscan la diferenciación y la protesta con sus propias indumentarias. No sólo hablamos en este caso de libertad de expresión mediante el atuendo, sino de temas que rozan la política y los estamentos sociales. Se trata de personas, que quieren desarrollar al máximo las posibilidades de creatividad de su vestuario para transmitir al mundo sus ideales y su imaginación.

Volviendo a la necesidad del ser humano de sentirse diferente con respecto a los demás, la ciudad es el escenario por donde circulan infinidad de rostros, de individuos extraños, pasajeros, itinerantes; que a simple vista no sabemos ni quienes son ni de dónde provienen, ni cómo son en realidad, pero sus cuerpos hablan por ellos mismos sin necesidad de mantener un contacto directo. No es entrar en la clásica superficialidad a la que estamos acostumbrados por culpa de malinterpretaciones acerca de la moda. Es algo innegable. Nosotros podemos apostar por la vestimenta que elegimos día a día, y también podemos elegir cómo queremos plasmar los rasgos de nuestra personalidad en ella. Muchos pensarán que la vestimenta es una mera construcción de la que uno no puede fiarse, sin embargo, seguimos leyendo la de los demás para captar información a primera vista de las personas que nos rodean. Por ello mismo, y ya que la identidad no surge de un estado de aislamiento con respecto a los demás, nuestra forma de presentarnos se verá envuelta por lo que vemos en los que nos rodea. Y puesto a lo que comentamos en el apartado anterior de que el ser humano se ha cansado de la norma y el dogma, y busca la revelación y la proclamación de su propia libertad individual, el hombre se ha visto en la necesidad de diferenciarse para no ser un títere más en el escenario de un gran teatro. Necesita proclamarlo al mundo, y se hace con los mecanismos necesarios para destacar entre la multitud y sentirse original y creativo, fuera de la corriente y la norma.

2.6. Conclusiones

Si la vestimenta tiene la capacidad de definirnos frente a lo colectivo, de reinterpretarnos ante la mirada de los demás, haciéndonos únicos y diferentes, podemos dar un paso más hacia la creación de una sociedad con mayor diversidad. Una formación en la diferencia podría llevar a la superación de prejuicios y distancias, que tantas veces nos ha impedido llegar a vivir en una sociedad heterogénea.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que pese a la que el ser humano quiere deshacerse de la doctrina impuesta de la sociedad, llegamos a la conclusión generando el siguiente interrogante: ¿Por qué nos vestimos? “La gente se viste para indicar mediante su indumentaria su diferenciación o identificación con un grupo social determinado. Las modas son la manifestación externa de un estilo, de ciertas cualidades interiores, de ciertos valores”. González A.M. (2007)

Parece que comenzamos a vestirnos para diferenciarnos de los animales y porque buscamos adornar el cuerpo. Incluso en culturas donde los seres humanos andan desnudos, esto no impide que adornen su cuerpo con diversos accesorios. Hay una necesidad de hacerse observable y de distinguirse como individuo dentro de la jerarquía social. De allí que se tienda a juzgar a una persona según como viste.

En un primer acercamiento a la cuestión, tomamos las siguientes reflexiones:

Nos vestimos por la necesidad de proteger el cuerpo frágil. También nos vestimos por pudor y recato. Y en una última aproximación, nos vestimos por mera decoración, con la intención de gustarnos a nosotros mismos, mejorando nuestra autoestima y así, consiguiendo gustar aún más a los demás. Sacamos como referencia la siguiente anotación por parte de la escritora Yvonne Deslandres: “El traje revela indiscretamente a quien lo lleva, es indiscutiblemente la imagen que consentimos o procuramos dar de nosotros mismos a los demás”. Deslandres, Y. (1985) “Lo que incita a los hombres a vestirse es su coste, ya que, en su opinión el amor por la moda es una de las ilustraciones más elocuentes del consumo conspicuo.” Erner, G.(2010)

Es innegable la necesidad del atuendo en el ser humano. No sólo por motivos relacionados con la protección y el acondicionamiento ambiental, sino que va más allá en busca de la identidad cultural y la inserción social.

El cuerpo ajusta su apariencia a las experiencias con el espacio. Este ajuste lo hace acorde con una serie de instrumentos que le configuran una apariencia determinada para presentarse ante los demás. Estos instrumentos se clasifican en elementos conductuales, vestimentarios, corporales, protocolarios, estilísticos...con los cuales cada individuo aspira a ser distinguido dentro del caos de la urbe; y le confieren un carácter especial y único.

Todos parten de un referente, un punto de partida a través del cual modifican su apariencia y constituyen un conjunto de códigos y signos que les hacen partícipes de una tribu urbana. Una vez establecida la conexión a un grupo dentro del bullicio de las ciudades, el individuo consigue su objetivo: la diferenciación y percepción por parte del resto de los miembros de la comunidad.

Ser, es ser percibido, y se convierte en una herramienta de sociabilidad dentro de la sociedad. El fin último al que se aspira es ser codificado dentro de la ciudad. De alguna manera, existir entre la inmensa marea de actores, y no jugar un papel secundario.

A partir de esto, podemos deducir que pertenecemos a un grupo con el que nos sentimos identificados a través de nuestro comportamiento y apariencias; pero, al mismo tiempo, ese grupo tiene la necesidad de sentirse diferente y basa su identidad a partir de lo denominado *mainstream* o referente principal donde se hallan todos los fundamentos de sus valores estéticos y emocionales.

El tema de la vestimenta es de gran complejidad. Abarca numerosos aspectos de la vida y de la personalidad. Nos vestimos para nosotros y para los demás. Nos vestimos por necesidad y también porque queremos decir algo. No sólo nos comunicamos mediante el lenguaje oral, sino que también lo hacemos con nuestra indumentaria. Ésta es expresión, ya que posee sus propios códigos de acuerdo a cada cultura y por lo tanto, funciona también como emisora de ideologías. El ser humano es un ser social, y necesita integrarse en una comunidad donde se sienta identificado.

El objetivo de mi proyecto artístico ha sido la búsqueda de la creatividad de la personalidad en cuanto a la customización de nuestra apariencia, y en mi caso, he tenido la fortuna de poder vivirla y encontrarla en las calles de la ciudad de Londres.

“Dame el zapato, yo dibujaré a la persona”
Pablo Picasso

PROPUESTA DE
INTEGRACIÓN PROFESIONAL

INTEGRACIÓN PROFESIONAL

Exposición virtual de las obras en un blog personal orientado a su divulgación pública y a la venta de las piezas

El proyecto Personare, está orientado hacia la creación de una exposición online a través de un blog de arte. El propósito es hacer un espacio en la red donde el público pueda conectar con la obra de la misma manera que pudiera hacerlo en la calle (en cualquier galería de arte).

Este espacio, sería un blog personal con fines profesionales y mercantiles, relacionados también con la elaboración de otras obras futuras. El propósito es la apuesta por uno mismo por su propia creación en una sociedad en la que a los artistas emergentes les cuesta conseguir la confianza en galeristas e inversores. La intención es crear mi propia galería virtual en un momento en el que las redes sociales son el mejor escaparate para la ágil y efectiva difusión del arte.

El formato sería, como se ha mencionado anteriormente, un blog personal. Este blog estaría organizado en diferentes secciones, cada una de ellas orientadas a un ámbito del arte que desarrolle y que quiera compartir con la comunidad de artistas y con cualquier persona del mundo.

3.1 Descripción del proyecto

El blog se crearía con mi propio nombre como marca y registro de mi creación de artista: www.juliaegido.com. Se trataría de un formato basado en una plantilla simple modificada con diferentes botones de interacción y con una visualización en alta calidad de los proyectos.

En cuanto a la distribución y creación de los elementos que conformarían la página, quedaría organizado en un total de ocho secciones. Cada una de ellas estaría destinada a un tema en concreto, pero siempre relacionado con el arte. Se destacaría una como la más importante de la página, a nombre de *Exposición* donde desarrollaría un espacio expositivo, que como en cualquier muestra que se desarrolla en una galería, tendría una duración y un número determinado de piezas, para que el espectador pudiese contemplar las obras en un orden y en un tiempo determinado. De este modo, se irían visualizando cada una de las obras a lo largo de esa sección, con sus respectivas numeraciones, en alta definición, y creando una secuencia con una lectura semejante a la de un espacio expositivo físico. El propósito con este proyecto, es la secuenciación de imágenes de manera organizada y de fácil lectura, para que cualquier persona con el dispositivo que tenga, pueda acceder al contenido sin problemas.

3.2 Estructura de la web

Además de la sección mencionada, se elaborarían un total de seis secciones más que por orden de colocación, son las siguientes:

Por un lado se halla *Home*, y se refiere a la página principal del blog, donde se encontrarían varias secciones relacionadas con novedades acerca de los trabajos que he lanzado recientemente junto con avances de noticias relacionadas con el mundo de las artes y la cultura en general. Sin embargo, tendrán un protagonismo especial los apartados relacionados con las exposiciones pasadas y las futuras que se desarrollarán en el blog, para que los visitantes tengan una primera impresión de en qué consiste la página realmente antes de continuar por los demás apartados. En la parte superior de la web se situaría una breve descripción de la página, en pocas líneas, para dar a conocer mi proyecto de galería virtual. El propósito es que el espectador pueda navegar por todas las secciones como si el propio blog se tratara de un formato tipo revista digital.

A continuación, y como anteriormente se mencionó, se encuentra la sección más importante del blog que es *Exposición*. Nada más hacer click en la sección, el espectador entrará en una página en la que podrá configurar la visión general de las obras entre las cuatro opciones que se proponen: la vista predeterminada por defecto, vista en modo presentación, vista en miniaturas de tres por tres, y vista dos a dos. Esta cuadrícula desaparecerá en torno a cuatro segundos después de que el espectador haya configurado la visión que mejor se adapta a sus preferencias. Bajo las obras se situará una ficha técnica con el nombre de las piezas, el formato, la técnica, el año de realización y el precio. En caso de que se quisiese comprar, se pulsaría directamente en el precio y conduciría al cliente a una página donde tendría dos opciones a decidir sobre la obra: reservarla con una señal o comprarla directamente abonando el importe íntegro. En caso de que quisiese reservarlo, simplemente, se colocaría un punto verde bajo la ficha técnica de la obra, en caso de venta, uno rojo.

La siguiente sección *Collection* se compone de dos partes; por un lado, explica el discurso de la exposición actual, y por otro, hace un recopilatorio de exposiciones pasadas para que el espectador tenga otra oportunidad para visionar otras posibles muestras que no haya podido ver.

En el apartado *Shop*, cualquier persona que visite la página podrá adquirir productos que se hayan realizado con algunas de las obras que se hayan expuesto anteriormente. Entre estos productos figurarán camisetas de algodón para mujer y para hombre, bolsas de tela reciclada, llaveros, bandejas para el hogar, estuches, imanes, monederos, fundas para el móvil, bolis y libretas de hojas blancas. Se elegirían obras representativas de las muestras y se preproducirán según la temporada.

En la sección *Inspiration* se creará un espacio que presente una vez a la semana, información acerca de artistas de la historia del arte, desde los más clásicos hasta los más transgresores. La intención es que de alguna manera, el espectador que ya haya visto la exposición mensual, pueda seguir leyendo artículos en el blog, y no deje de visitar la página.

En el apartado *Contact*, cualquier usuario que lo necesite, podrá contactar conmigo personalmente. Así mismo, en la sección, figurará una breve descripción personal, donde figurará mi currículum profesional, mis trabajos, exposiciones, etc. En la sección *Socialmedia* figurará un enlace a las redes sociales donde también se promocionará el blog Julia Egido. Las redes sociales empleadas serán Facebook e Instagram y serán llevadas por la misma autora del blog.

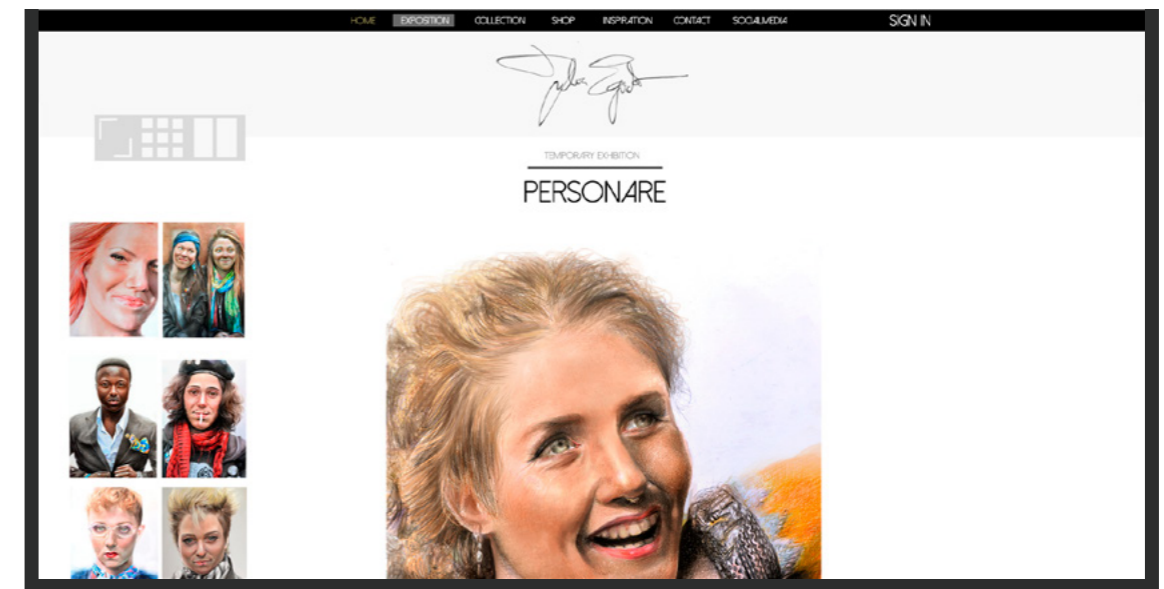
Por último, habrá un modo de estar conectado a la página para estar al día de todas las novedades del blog y de las nuevas exposiciones que se vayan a subir, y es mediante el apartado *Sign in o registrarse*. Mediante esta acción, el usuario que quiera podrá recibir una newsletter con las últimas novedades de la página además de estar al día sobre la exposición mensual y sobre los artistas semanales.

3.2. Objetivos

El propósito de que la obra sea proyectada en formato virtual mediante la creación de este blog personal, es acceder a un campo más amplio que el que podemos obtener a pie de calle, con un coste cero de comisiones a galeristas y con una difusión al alcance de las masas por la promoción de páginas en redes sociales. La intención es llegar a cualquier tipo de público, a cualquier ciudad de cualquier país, a través de un formato simple de fácil lectura, en un espacio donde el arte es el protagonista, donde cualquier persona podrá optar a comprar las obras, y donde el espectador pueda aprender más acerca del mundo del arte a parte de conocer mis propios trabajos. Se trata de crear un espacio en el que el espectador se sienta como en una galería de arte pero en su casa, pudiendo optar a comprar la obra, simplemente llevándose un recuerdo de ella o conociendo un poco más el pasado de la historia del arte universal.

3.3. Representación gráfica

En este apartado mostraré un ejemplo de cómo resultaría la página principal del blog. En concreto, se trata de una vista preliminar de la sección *Exposiciones*.

3.4 Conclusión

Mi proyecto expositivo, está orientado a las tribus urbanas y en concreto, a la gente de la calle. Por tanto, la mejor manera de llegar a la gente real es apartir de un medio que utiliza día a día la gente de hoy, y no hay mejor instrumento para ello que internet. Mi propósito, es crear una consciencia social acerca de lo maravilloso que es vivir en una sociedad heterogénea y de la importancia de sentirnos a gusto con nuestra identidad hasta tal punto de que queramos exteriorizarla sin tapujos. Ésa es la verdadera esencia del estilo y el fin último al que debe aspirar la conformación del atuendo a través de nuestra personalidad.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

Bermúdez Moreno, J.; Pérez-García A.; Ruiz Caballero, J.A.; Sanjuán Suárez, P.; Rueda Laffond, B. (2012) *Psicología de la personalidad*. Edición digital. Madrid 2012.

Celis Hiriart, A.; Kalawski Boza, A.; Martínez Villalba, M.C.; Poirot Sancho, A.; Recuerdo de Solar, M.A.; Reyes Figueroa, G.; Ringler Accorsi, F.; Susaeta Margulis, M. (2012) *Cielo azulado. Psicología y psicoterapia humanista y transpersonal*. Primera edición. Santiago de Chile. 2012.

Claudio Silva, J. (2002). “Juventud y Tribus urbanas: en busca de la identidad” en *Scielo, Última década*. [En línea]. Valparaíso, disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22362002000200006&script=sci_arttext [Accesado en Septiembre de 2002]

De Felipes Alonso, A., (2013) “Coaching de imagen e identidad personal: Moda, personalidad y estilo”. CEUediciones. Madrid.

Deslandres, Y.: *El Traje imagen del hombre*, Ed. Tusquets, Madrid, 1985.

Erner, G.: Sociología de las tendencias, Gustavo Gili Moda, Barcelona 2010. Págs. 77 y 78.

González, A.M. : *Distinción social y moda*. Ed. EUNSA Colección de Ciencias Sociales nº 1. Pamplona 2007. Página 10.

Michavila Díaz, A., (2007) *El lenguaje del vestido*. Trabajo dirigido por la Dra. Inmaculada Badenes-Gasset. Castellón, Universitat Jaume I.

Mora Rincones, O. A., (2010) *Acontecimientos vitales, índice de reactividad al estrés, psicopatologías y rasgos de la personalidad, en pacientes con disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular*. Tesis doctoral, Departamento de Psiquiatría. Madrid, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Ribas, M.J., (2014) “Así vestimos, así pensamos” en EFesalud [En línea]. Madrid, disponible en : <http://www.efesalud.com/noticias/asi-vestimos-asi-pensamos/> [Accesado el día 1 de marzo de 2014]

Squicciarino, N., (1986) “El vestido habla: consideraciones psico-sociológicas sobre la indumentaria” [Título original Il vestito parla: considerazioni psicologiche sull'abbigliamento]. Tercera edición. Madrid. Editorial Cátedra, Signo e Imagen.

Veneciani, M (2008) “La vestimenta como emergente cultural. De la era industrial a la era del conocimiento” Diseño en Palermo. *Encuentro Latinoamericano de Diseño*. Tercer Encuentro Latinoamericano de Diseño 2008. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Celdrán, H., (2013) “Todo Jonathan Yeo, de los célebres retratos a famosos a las pinturas sobre cirugía plástica” en Revista 20minutos [En línea] Madrid, disponible en : <http://www.20minutos.es/noticia/1923322/0/jonathan-yeo/monografia/pintura/> [Accesado el día 24 de Septiembre de 2013]

Charles Harbutt Photographs (2016) “Charles Harbutt” en *Charles Harbutt* [En línea] Disponible en: <http://www.charlesharbuttphotographs.com/ob/harbuttc/portfolio.shtml>

Cultura inquieta (2015) “Incisivas fotografías urbanas, por Jacques Sonck” en *Cultura Inquieta*. [En línea]. España, disponible en: <http://culturainquieta.com/es/foto/item/5643-incisivas-fotografias-urbanas-por-jacques-sonck.html> [Accesado el día 15 de Febrero de 2015]

deconceptos (2016) “Concepto de atuendo” en *deconceptos.com* [En línea] Disponible en: <http://deconceptos.com/ciencias-sociales/atuendo>

el Cultural (2009) “Miguel Trillo, el coleccionista de identidades urbanas” en revista *El Cultural* [En línea] España, disponible en: <http://www.elcultural.com/noticias/letras/Miguel-Trillo-el-coleccionista-de-identidades-urbanas/505138> [Accesado el día 15 de Septiembre de 2009]

Fernandez Silva, C. (2013) “El vestuario como identidad. Del gesto personal al colectivo” En Revista Proyecto Medusa [En línea] Disponible en: <https://proyectomedussa.com/el-vestuario-como-identidad-del-gesto-personal-al-colectivo/> . Publicado en Fernandez, C.(2013) De vestidos y cuerpos, Medellín: UPB.

Gallerie 51 (2016) “Jacques Sonck” en *Fifty one* [En línea] Disponible en: <http://gallery51.com/index.php?navigatieid=9&fotoaafid=128>

González, Jose Ángel (2016) “Jonathan Yeo, pintor de retratos de celebridades, expone en el Museo de Historia de Dinamarca” en *20minutos* [En línea]. España, disponible en: <http://www.20minutos.es/noticia/2702880/0/jonathan-yeo/retratos-celebridades/exposicion-dinamarca/>[Accesado el día 23 de Marzo de 2016]

Grove, A., (2014) “Jacques Sonck, fotógrafo de “outsiders” en Blog Trasdós en *Revista 20minutos* [En línea] Julio de 2014, disponible en : <http://blogs.20minutos.es/trasdos/2014/07/10/jacques-sonck-fotos/> [Accesado el 10 de Julio de 2014]

Louro, Lúa (2014) “Retratos urbanos de hoy” en *Creativosonline* [En línea]. España, disponible en: <http://www.creativosonline.org/blog/retratos-urbanos-de-hoy.html> [Accesado el día 22 de Abril de 2014]

Mañes, Pilar(2015) “Richard Avedon: retratos aparentemente sencillos pero profundamente psicológicos” en *Gráfica*. [En línea]. España, disponible en: <http://grafica.info/richard-avedon/> [Accesado el día 15 de Mayo de 2015]

Muñoz, P., (2016) “Exhibition of new work at the Albemarle Gallery, London 18th Feb - 12th March 2016” [En línea] Disponible en: <http://www.philipmunoz.com/Photo-Gallery.html>

Montesdeoca A., (2007) “El respeto a la diferencia y la necesidad de ser incluido” en *Filosofía social: Blog sobre pensamiento social de tendencias21*. [En línea]. Madrid, disponible en : http://www.tendencias21.net/sociofilosofia/El-respeto-a-la-diferencia-y-la-necesidad-de-ser-incluido_a11.html [Accesado en Enero de 2007]

psikipedia (2016) “Concepto de personalidad” en *Psikipedia* [En línea] Disponible en: <http://psikipedia.com/libro/personalidad/2347-concepto-de-personalidad>

Revista Enplenitud (2016) “Tu ropa y el significado de los coloresde los colores”. [En línea] Disponible en <http://www.enplenitud.com/usa-la-psicologia-del-color-paraimpatar-a-los-demas.html#ixzz3Gn02b69n> [Accesado en 2016]

Richard Avedon Foundation (2016) en *Richard Avedon* [En línea] Disponible en: <http://www.avedonfoundation.org/>

Risueño, Jesús (2015) “Charles Harbutt, elegancia en lo cotidiano” en *El ojo acromático* [En línea] España, disponible en: <http://ojoacromatico.blogspot.com.es/2016/02/charles-harbutt-elegancia-en-lo.html> [Accesado el día 28 de Febrero de 2016]

sala de prensa, promoción del arte (2016) “Miguel Trillo. Afluencias. Costa Este - Costa Oeste” en *Promoción del arte* [En línea] Madrid. Disponible en: <http://www.promociondelarte.com/comunicacion/noticia-12-miguel-trillo-afluencias-costa-este-costa-oeste>

Valdivia Correa, S., (2016) “¿Para qué nos vestimos?” en *Especialízate en tí, conócete* de la revista *El Almanaque* [En línea] Disponible en : <http://www.elalmanaque.com/conocete/conocete42.htm>

Vallejo Laso, M. T., (2016) “¿Qué es la personalidad?” en *Psicotesa, Centro de Psicología Online*. [En línea] Disponible en: <http://psicotesa.com/articulos/que-es-la-personalidad>

Personare
Trabajo de fin de grado
Bellas Artes
Julia Egido Martínez
2016

