

TFG

FIGURA HUMANA Y DANZA REPRESENTADOS MEDIANTE EL EXPRESIONISMO

Presentado por Rafael Espinosa Latorre

Tutor: Alberto Gálvez Giménez

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Resumen

En este proyecto intento plasmar mediante los recursos y conceptos aprendidos mi creatividad, en cuadros que tendrán como tema central la danza. El primero de los trabajos será sobre una bailarina de ballet, el segundo representará un dios bailarín de la religión hindú cuyo nombre es Shiva, y el tercero consistirá en la representación de una bailaora flamenca. La idea es conseguir una sensación de movimiento.

Summary

In this project i try to portray through the learned ressources and concepts my creativity, in pictures that will have as central subject: The Dance. First work will represent a ballet ballerina, the second work will show a god-dancer from hindu religion named Shiva, and the third will consist in the representation of a flamenco dancer. The idea is to reach movement sensation.

Palabras clave: Ballet, bailarina, expresión, juego, detalle, Shiva, India, música, pelo, trance, movimiento

Key words: Ballet, ballerina, expression, game, detail, Shiva, India, music, hair, trance, movement

A mis padres por darme una buena educación y por servirme de ejemplo como personas, y de igual modo y con todo el cariño al resto de mi familia.

A mi maestro espiritual Swami Vishwananda por ayudarme a aclarar cual es mi objetivo en la vida y fortalecerme con sus enseñanzas y su bendición.

A mis amigos y a todos los que me han dado una u otra lección en esta vida, buena o mala, les doy las gracias por acercarme más a saber quién soy.

A mi tutor para este TFG Alberto Gálvez Gimenez por preocuparse de que saliera lo mejor posible y dedicarme su valioso tiempo.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3. MARCO TEÓRICO

3.1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA DANZA

3.1.1 HISTORIA DE LA DANZA CLÁSICA

3.1.2 LA DANZA HINDÚ

3.1.3 LA DANZA ESPAÑOLA

3.2. BREVE APUNTE SOBRE LA TEORÍA DEL MOVIMIENTO EN LA PINTURA

3.3. REFERENTES ARTÍSTICOS

4. PRODUCCIÓN

4.1 TRABAJOS PRECEDENTES A LA OBRA FINAL

4.2 PROCESO

4.2.1 LA BAILARINA DE BALLET

4.2.3 SHIVA BAILANDO EN EL COSMOS

4.2.4 LA BAILAORA DE FLAMENCO

5. FOTOGRAFÍAS QUE DOCUMENTAN EL TAMAÑO DE LOS CUADROS

6. CONCLUSIONES

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

1. INTRODUCCIÓN

La idea de este trabajo nace como consecuencia de varios factores referidos a mis capacidades e intereses expresivos: mi pasión por la danza, aspecto que he documentado en fotografías que muestran la ejecución de saltos; y mis deseos de expresar con pinceladas grandes, y a su vez detalles cuidados, el movimiento.

En el trabajo se utilizará la figura humana y la danza, con el fin de establecer la relación entre estos dos conceptos trabajados por mí. Aspectos que intento expresar a través de mi obra pictórica.

Sin pretensiones, quisiera explicar lo que pienso, aunque sea una apreciación subjetiva y personal: cuando un arte es exquisito, ya sea pintura o danza, esconde en su belleza la dificultad de gestionarlo equitativamente. Porque el arte se ve sujeto a intereses sociales y económicos.

Existe un concepto que se encuentra entre mis fuentes de inspiración y aunque no se puede leer como mensaje directo en la pintura al no estar representado figurativamente de manera explícita, es fundamental hablar de él, ya que forma parte de la intención misma de la obra. Me refiero al fuego sagrado del artista, que engloba cualidades como la entrega, la ética de trabajo, la voluntariedad y la lealtad. La idea no es en absoluto idealizar un modelo de ser humano, sino valorar y reconocer las cualidades que podemos encontrar en el artista.

Este proyecto cobra forma en tres cuadros muy grandes, en lienzos con bastidores de aproximadamente 140 x 90 cm. En el trabajo podemos encontrar tres tipos o formas de expresión de danza, la danza clásica, en la que he representado a una estudiante de la famosa escuela Vaganova de San Petersburgo, representada al óleo; la hindú, en la que represento al dios Shiva, en técnica acrílica; y finalmente, la danza española, en la que está representada una bailaora flamenca, también en acrílica. La idea nació debido a que consideré que el tema era muy compatible con mi deseo de expresar abierta y transparentemente algo tan querido por mí: La danza.

La idea cobró forma a raíz de dos asignaturas que cursé, *Pintura y expresión*, y *Pintura y figura*. *Pintura y expresión* me sirvió de inspiración para este trabajo ya que aprendimos cómo aumentar el valor expresivo y pictórico de un cuadro y las técnicas necesarias para conseguirlo. Mientras que en *Pintura y figura* nos enfocamos en la figura humana, y esto me ayudó a aumentar mi confianza para hacer un proyecto expresionista, grande como quería, en pintura, y sobre la figura humana.

Creo que como bien decía J.M.W. Turner “Seleccionar, combinar y concentrar aquello que es bello en la naturaleza y admirable en el arte es tanto la tarea del paisajista en su línea como en otros departamentos de arte.”¹

Fig 1.
Salto propio en el aula

Fig 2
Salto propio en la playa

1 J.M.W. TURNER “Frases de Joseph Mallord William Turner”
<https://citas.in/autores/joseph-mallord-william-turner/>

Y en términos generales éste es exactamente el espíritu con el que se concibió este proyecto.

En primer lugar, tras esta breve introducción, se expondrán los objetivos; explicaremos la metodología utilizada; expondré el concepto que he querido expresar en cada uno de los cuadros; redactaré una breve introducción de la historia de estas tres danzas, representadas en mi pintura para este proyecto; expondré mis referentes; y, antes del apartado de la producción, introduciré informaciones relacionadas con la teoría del movimiento en la pintura.

Y en segundo lugar: expondremos la parte práctica: presentando mis antecedentes artísticos sobre el tema, la documentación fotográfica del dibujo preparatorio en el lienzo de cada cuadro, la ejecución de las primeras manchas de pintura, la búsqueda de los tonos de la piel, los recursos pictóricos utilizados y aprendidos durante este Grado de Bellas Artes, la definición de elementos, el aumento de la cualidad matérica de los cuadros y los últimos elementos que se incorporan para perfilar la obra y darla por terminada.

Finalmente expondremos las conclusiones, haciendo un balance personal de aspectos positivos sobre este trabajo y proponiendo mejoras. Incluiremos la bibliografía así como el índice de imágenes que han sido numeradas al utilizarlas durante este documento.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

A continuación cito mis objetivos para este proyecto:

1. Crear cuadros impactantes y espectaculares.
2. Conseguir, mediante el esfuerzo en técnica expresionista y la creatividad, que mi trabajo alcance un buen nivel pictórico.
3. Conseguir una buena combinación de colores.
4. Que los espectadores vean en mi obra, algo nuevo .
5. Hacer de los colores y la forma una manera de transmitir placer, curiosidad y bienestar...
6. Poner en valor el movimiento a través de las artes plásticas.
7. Poner en relación el movimiento de la danza con la expresión del movimiento en la pintura.

La metodología utilizada para la parte teórica ha consistido en recabar información, para redactar los apartados de las breves introducciones a la historia de las tres danzas, que abordamos en este trabajo. También he buscado información y he reelaborado textos sobre cuestiones conceptuales, que ayudarán a comprender los cuadros; sobre mis referentes, y sobre teoría del movimiento en la pintura.

La metodología de la parte práctica ha consistido en: estudiar los movimientos de la danza; visitar exposiciones y ver cuadros, donde el movimiento era una parte importante de la obra; buscar imágenes que pudieran servir de referentes visuales para cada uno de mis cuadros; buscar bastidores y lienzos adecuados; elegir y procurarme colores y gesso; y, por último, empezar la obra.

3. MARCO TEÓRICO

3.1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA DANZA

3.1.1 HISTORIA DE LA DANZA CLÁSICA

El ballet nace en el Renacimiento Italiano, durante los siglos XV y XVI

El ballet se expandió desde Italia hasta Francia, con la ayuda de Catherine de Medici, donde el ballet se desarrolló aún más y adquirió su vocabulario francés. La literatura y la música utilizada en el ballet tenían como fin entretener primeramente a los aristócratas.

El Ballet Teatral pronto se independizó del arte, aunque todavía mantiene con frecuencia una estrecha relación con la ópera, y de igual forma se desa-

Fig 3.
El rey sol (1653): fue un bailarín de ballet también, y bueno

Fig. 4
Fotografía de la Premier del ballet de Tchaikovsky:
La Bella Durmiente (1890)

Fig 5.
Program Officiel des Ballets et Opéras Russes de Serge de Diaghilew (1922)

rolló desde el centro de Europa a otros países. El Ballet Real de Dinamarca, y el Ballet Mariinsky del Imperio ruso fueron fundados en 1740. Este arte comenzó a tener más fuerza después del año 1850. En 1907, los Ballets Russes de Sergei Diaghilev y sus sucesores regresaron a Francia y fueron muy influyentes. Pronto el ballet se dio a conocer en todo el mundo con la formación de nuevas empresas, entre ellas El Royal Ballet de Londres (1931), Ballet de San Francisco (1933), American Ballet Theatre (1937), El Royal Winnipeg Ballet (1939), The Australian Ballet (1940), el Ballet de Nueva York (1948), el Ballet Nacional de Canadá (1951), y el Delhi Ballet (2002).

Durante el siglo XX, los estilos de ballet continuaron desarrollándose mucho, obteniendo una influencia más fuerte en la danza de concierto. En Estados Unidos, por ejemplo, el coreógrafo estadounidense George Balanchine desarrolló lo que hoy se conoce como el ballet neoclásico. Los estilos posteriores incluyen la danza contemporánea y el ballet post-estructural.

Mi momento favorito en la historia de la danza es la época de los Ballets Russes de Diaghilew. Existen fotos y pósters referidos a esta compañía que me han servido de inspiración. Aunque no hay documentación en video de dichos ballets, ya que el empresario creyó que eso podía, ya fuera por una mala captura con la tecnología atrasada de video de aquella época o por otras razones, desmitificar o ir en detrimento de la imagen de la compañía.

Fig6.
Scheherazade (1910): danced by
Vaslav Nijinsky, seducing Zobeide,
danced by Ida Rubinstein

Fig7.
Bailarina hindú

Fig8.
Marisa Espinosa García
Pintura de bailarina hindú

3.1.2 LA DANZA HINDÚ

En las tierras de Gandhi, nace *Bharata Natyam*, una de las danzas más bellas y refinadas del mundo, cuyos orígenes se remontan a más de 3.000 años de antigüedad. Unida a las prácticas religiosas del hinduismo y con el fin de agradar a los dioses, es decir como una forma de rendir culto, en Bharata Natyam danzan tanto los hombres como las mujeres. Dedican su vida al estudio minucioso de pasos, gestos de manos y miradas, que se entretrejen para formar bellas secuencias de movimientos, llamados *adavus*.

En India la danza es considerada como la sutil síntesis entre filosofía, música, escultura y literatura. *Bharata Natyam* es una forma de yoga que busca unir el cuerpo con la mente y la mente con el espíritu, para lograr ampliar nuestros niveles de conciencia dentro del mundo fenoménico. Numerosos son los personajes que han ayudado a la sistematización y ordenamiento del variado repertorio del estilo.

Uno de los personajes más destacados en la re-valoración de la danza clásica de India es la bailarina rusa Anna Pavlova, quien en 1924 danza junto al bailarín Indio Uday Shankar en un performance en Londres, en donde ella encarna a la bella Radha, fiel compañera de Krishna. Pavlova realiza viajes frecuentes a India para estudiar la historia de la danza y filosofía de este pueblo.

También me han servido de inspiración, las diferentes posturas de estas danzas, que imitan las posturas e historias de los dioses hindús.

3.1.3 LA DANZA ESPAÑOLA

El flamenco es un género musical español que nació en Andalucía y que se divide en cante, toque y baile.

“Los orígenes de la danza española se pierden en la antigüedad. Las primeras manifestaciones se encuentran en los entretenimientos cortesanos de los califas árabes y en las danzas teatrales de la época de los Reyes Católicos.

En el siglo XVI se desarrollaron una serie de danzas cortesanas como la zarabanda, la chacona, el pasacalle y la folía, y las danzas litúrgicas (los seises) que todavía se ejecutan en la catedral de Sevilla.”²

Los bailes populares han influido mucho sobre todas las otras formas, en especial como resultado de su uso en obras religiosas, en espectáculos campesinos y en las procesiones. Al final del siglo XVI, el resto de Europa conoció estas influencias y a comienzos del siglo XVII las formas españolas de baile empezaron a ponerse de moda entre los maestros europeos de danza y en los bailes aristocráticos de entonces.

2 “La danza española”
<https://www.danzaballet.com/la-danza-en-espana/>

Fig9.
Fotografía: Belyaevsky
Ballet Nacional de España "Sorolla" (2015)

En el siglo XVIII el bolero, era la vanguardia de los bailes españoles de sociedad. También era un término aplicado a una forma de enseñar. Esta danza que alcanza su esplendor en el siglo XIX cautiva a los coreógrafos de la época que utilizan cada vez más este material. Este auge alcanzó no sólo a artistas españoles, sino a extranjeros como las bailarinas Fanny Elssler, María Taglioni y Carlotta Grisi; aunque la pasión por lo español había empezado antes, con los coreógrafos Charles Didelot, Gasparo Angiolioni, Gaetano Vestris y Salvatore Viganó. También están influenciados por la cultura española Marius Petipa y su ballet *Don Quijote* así como Roland Petit y su ballet *Carmen*.

“La danza española moderna consta de cuatro grandes categorías:

Las danzas regionales, como la jota de Aragón, las sevillanas de Andalucía y el extendido fandango.

El flamenco, la danza de los gitanos del sur de España con posibles reminiscencias de bailes de la India.

La escuela bolera o danza clásica española que apareció como una estilización para el escenario de danzas regionales individuales.

Con una enseñanza transmitida por maestros de baile, la escuela bolera alcanzó su cenit a principios del siglo XIX, y adquirió una técnica específica y una terminología, además de su carácter orgulloso y sensual y el porte característico del torso, los brazos y la cabeza.

La danza española neoclásica, el renacimiento de la danza clásica española a finales del siglo XIX.”³

Mi segundo cuadro está inspirado tanto en las sevillanas como en el flamenco, cuyos vestuarios y su colorido han sido plasmadas en mi cuadro..

3 “La danza española”
<https://www.danzaballet.com/la-danza-en-espana/>

Fig10.
Miguel Ángel
*Caída del Hombre, pecado original
y expulsión del Paraíso* (1509)

Fig11.
Paolo Uccello
Milagro de la hostia profanada
(1465)

3.2 BREVE APUNTE SOBRE LA TEORÍA DEL MOVIMIENTO EN LA PINTURA

La imagen de una acción se puede percibir cuando representa el movimiento de la acción en su momento culminante. Por ejemplo, si se representa a un herrero con un martillo, el pleno impacto del golpe se percibirá sólo cuando el martillo está en lo alto. Viéndose posiciones más bajas del martillo como un movimiento tranquilo de levantar el objeto más que una etapa transitoria. La intensidad depende del ángulo representado.

Cuando se representa a un hombre en marcha, el paso parecerá pequeño o grande según el ángulo trazado por las piernas.

La actitud convencional de caballos al galope con las patas extendidas, como se representa en *Derby en Epsom* de Géricault fue usada en el arte micénico, persa y chino, y reapareció en Europa en las estampas en color inglesas a finales del siglo XVIII, posiblemente por influencia del arte chino. Cuando la fotografía desmintió esta vieja fórmula, los pintores mantuvieron con razón que las instantáneas se equivocaban y que ellos, los artistas, estaban en lo cierto; porque solo la máxima extensión de las patas traduce la intensidad del movimiento físico a dinámica pictórica, aunque ningún caballo a la carrera puede asumir esa posición, salvo durante un salto.

Lessing en su *Laocoonte*⁴ expuso su teoría del momento pregnante, que fue refutada. Esta teoría decía que debía representarse el instante exacto anterior al clímax para permitir al espectador catapultar en su imaginación el momento culminante. Esta teoría fue refutada porque era ajena a la naturaleza del arte, el artista deber dominar la impresión que crea, ya que para eso es el creador, y no relegarlo al espectador, quien sencillamente tiene la oportunidad de captarlo, y puede bien percibir la visión del artista o no ser capaz de ello.

Aún sabiendo todo esto, los grandes artistas del pasado supieron por intuición que el movimiento no es tema de las artes inmóviles. Lo tradujeron a ademanes cargados de tensión que poseían una permanencia atemporal ajustada a los medios que utilizaron.

4 LESSING, G.E. *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*. Herder Editorial. 2014.

3.3. REFERENTES ARTÍSTICOS

William Turner

Aunque su arte creó controversión entre los académicos de su tiempo, actualmente está considerado como el artista que elevó el arte del paisaje a la altura de la pintura de historia. Perteneció al movimiento romántico y sentó las bases del impresionismo. Lo he escogido dado que además de ser mi pintor favorito, considero el deslumbrante uso de colores y formas de sus obras una fuente constante de inspiración para mí. Creo que William Turner no idealizaba por idealizar, pintaba lo que veía, y lo hacía por el arte.

Fig12.
William Turner
Dido construye Cartago (1815)

Fig13.
William Turner
Pescador en el mar (1796)

Edgar Degas (1834-1917)

Una referencia sin lugar a dudas de representación de la danza a través de la pintura es Edgar Degas, era una persona solitaria y antisocial pero su amor por el arte hizo que su pintura se elevara y sus cuadros pasaran a la historia. “Fue “dibujante, escultor y pintor historicista por formación, pero transformado al realismo contemporáneo con ribetes de impresionismo, por convicción propia. Virtuoso en la técnica académica, pero moderno en su búsqueda de imágenes. A menudo se le nombra como uno de los fundadores del Impresionismo, pero queda claro que no pertenece al reducido grupo de “impresionistas puros”, como si lo fueron Monet, Pissarro o Cézanne. Se veía a si mismo como un realista o naturalista. Degas es uno de esos pintores que tiene un estilo único, especialista en captar el movimiento del cuerpo humano, hasta un punto casi de obsesión: más de la mitad, unas 200, de todas sus obras están ambientadas en el Ballet, de ellas el 80% lo muestra tras bambalinas.”⁵

Fig14.
Degas
Bailarinas de rosa (1883)

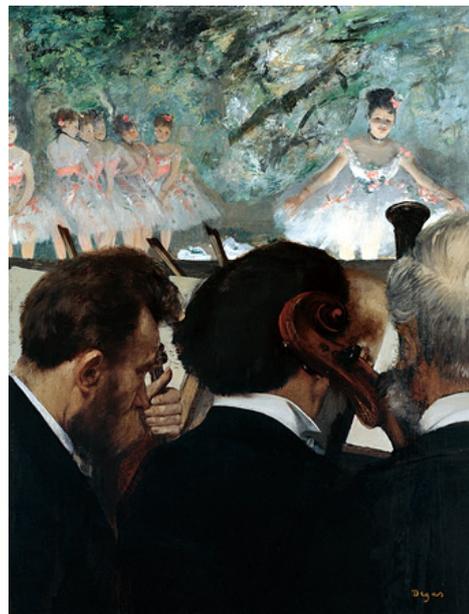

Fig15.
Degas
La orquesta de la opera (1872)

Fig16.
Rouault
Divertissement (1943)

Fig17.
Rouault
Tabarin (1905)

Fig18.
Max Pechstein
Bailarina (1910)

Fig19.
Alfred Kubin
Charon, en la exposición:
The Graphic Impulse (1947)

Georges Rouault (1871-1958)

Como referente también tenemos a Georges Rouault quien en 1907 comenzó a pintar una serie de obras basadas en payasos y prostitutas, pero también bailarines o bailarinas del circo. Estas pinturas fueron una crítica social, basada en un espiritualismo alentado por su amigo el filósofo Jacques Maritain. Las pinturas se exhibieron por primera vez en la Galería Druet de París. Ejemplos de pinturas de este período incluyen "Jefes de dos payasos" y "Un payaso". Desde aproximadamente 1912 en adelante, Rouault se volvió más expresionista en su forma. Como movimiento, el expresionismo se originó en Alemania y Austria y fue influenciado por los grupos de artistas Die Brücke y Der Blaue Reiter, así como por el arte africano, el fauvismo y Van Gogh. Al reaccionar contra el impresionismo, que se centró en dar la apariencia visual del tema, el expresionismo alemán se esforzó por capturar la emoción del objeto. Aunque Rouault nunca se unió oficialmente a un grupo expresionista, fue una influencia importante para muchos de los que lo hicieron.

Max Pechstein

Otro pintor expresionista que hizo bailarinas fue Max Pechstein, trabajó en un expresionismo atemperado influido por el fauvismo francés, especialmente por el pintor Matisse. Es conocido por sus desnudos y paisajes valientemente coloreados. Primero trabajó en la tradición impresionista para más tarde pintar en una vibrante paleta fauvista. Lo pudimos encontrar en la exposición del MoMA (*Museum of Modern Art*) de Nueva York titulada "*German Expressionism: The Graphic Impulse*", es decir, "El Expresionismo alemán: El impulso gráfico". Esta exposición se pudo ver del 27 de marzo al 11 de julio de 2011; en ella nos muestra la explosión, el renacimiento sin precedentes de las artes gráficas en Alemania y Austria durante las dos primeras décadas del siglo XX, como el resultado de una coincidencia de factores artísticos, estéticos, sociales y económicos. Los expresionistas pretendían indagar en la esencia profunda del ser humano con todos los medios que estaban a su disposición. Las obras de esta exposición reflejan un período de intensa transformación social y de valores estéticos, en el que el tema social aparece bastante. Aparecen la experiencia urbana, un enfoque sin concesiones al cuerpo y la sexualidad, y la naturaleza, la religión y la espiritualidad.

Anglada Camarasa

Otro de mis referentes es Anglada Camarasa quien inició su formación en la Escuela de la Llotja de Barcelona. Su primer estilo estuvo marcado al comienzo por el academicismo de su maestro, el pintor Modest Urgell. En 1894 continuó su formación en París, donde adoptó un estilo más personal en línea con los cuadros nocturnos e interiores de Degas y Toulouse Lautrec.

Consagrado como pintor de renombre y proyección internacional, "La sevillana" de Anglada Camarasa es la aportación de un gran artista español a la iconografía de Sevilla.

El cuadro fue realizado en París hacia 1913 y es un ejemplo del estilo tan personal del artista durante el periodo entre 1904 y 1914.

Fig20.
H. Anglada Camarasa
Sevillana (1913)

Pablo Picasso

Pablo Picasso colaboró con los Ballets Russes de Diaghilev diseñando los vestuarios y la escenografía. Es otro referente de unión de la danza y la pintura, el ballet *Parade* fue su primera colaboración. Esta unión se produjo ya que el ansia de Diaghilev por buscar todo aquello que supusiera novedad produjo que en torno al ballet se dieran cita una serie de jóvenes talentos que cubrían todo el abanico de la literatura, del arte, de la música y, por supuesto, del ballet. “El reto que, para Picasso, supuso el tener la posibilidad de profundizar y enfrentarse a nuevas opciones y planteamientos técnicos actuó como un reactivo para su capacidad creativa. Pablo Picasso diseñó una cortina que ilustraba a un grupo de bailarines cenando en una feria antes de la presentación. El artista futurista Giacomo Balla ayudó a Picasso en la creación de la cortina y otros diseños hechos para “Parade” “.⁶ El poeta Guillaume Apollinaire describió “Parade” como “un tipo de surrealismo”, “*une sorte de surréalisme*” cuando escribió su crítica en 1917, acuñando la palabra tres años antes de que el Surrealismo apareciera como movimiento.

Fig21.
Pablo Picasso
Vestuario para el personaje del mago chino del ballet parade (1917)

Fig22.
Pablo Picasso
Decorado de Parade (1917)

6 “Picasso y el ballet”
<https://www.danzaballet.com/picasso-y-el-ballet/>

Fig23.
Paula Rego
Serie de dibujo al pastel
Bailarinas avestruces (1995)

Paula Rego

Por último Paula Rego pintó unas bailarinas que también usaré como referente por la fuerza que tienen como obra pictórica. Es una pintora portuguesa afincada en Londres.

Conocida por sus pinturas y grabados que a menudo se basan en cuentos populares para niños. Paula Rego, una “pintora de historias” reconocida por sus pinturas, grabados, dibujos y collages oscuros y complejos, recurre a cuentos populares, de hadas, literatura y su propia biografía para crear cuadros políticamente cargados e inquietantes.

Fig24.
Per Barclay
Fotografía mostrando
la *Exposición Per Barclay* (2001)

Per Barclay

También tomaremos como referente a Per Barclay (artista noruego multidisciplinar afincado en París).

Trabaja la fotografía, la escultura y la instalación.

La gran sofisticación y el esteticismo declarado de estas imágenes escenificadas agudizan los temas que sigue desarrollando: la búsqueda de la belleza como vía de la expresión de las tensiones internas, resultante, según él, de los contrastes entre las “posibilidades extraordinarias “que ofrece nuestro tiempo y la extrema precariedad de nuestra situación.

Las imágenes según Barclay dan un lugar de honor a la representación del cuerpo, a veces tomando prestada la tradición clásica de la pintura, pero también del ballet.

4. PRODUCCIÓN

4.1. Bocetos anteriores a la idea

Para empezar, expongo estos cuatro trabajos , que consisten en: una escultura en metal realizada en segundo curso, a partir de una plancha metálica, cortada, doblada, plegada y soldada por mi y que representa una bailarina en posición de *arabesque*; un dibujo de la bailarina rusa Svetlana Zakharova; un dibujo de la primera bailarina en la historia que se puso las zapatillas de puntas, *Marie Taglioni*; una representación en pintura del ballet de *Roland Petit "Le jeune homme et la mort"*.

Fig25.
Rafael Espinosa
Bailarina en metal
(2017)

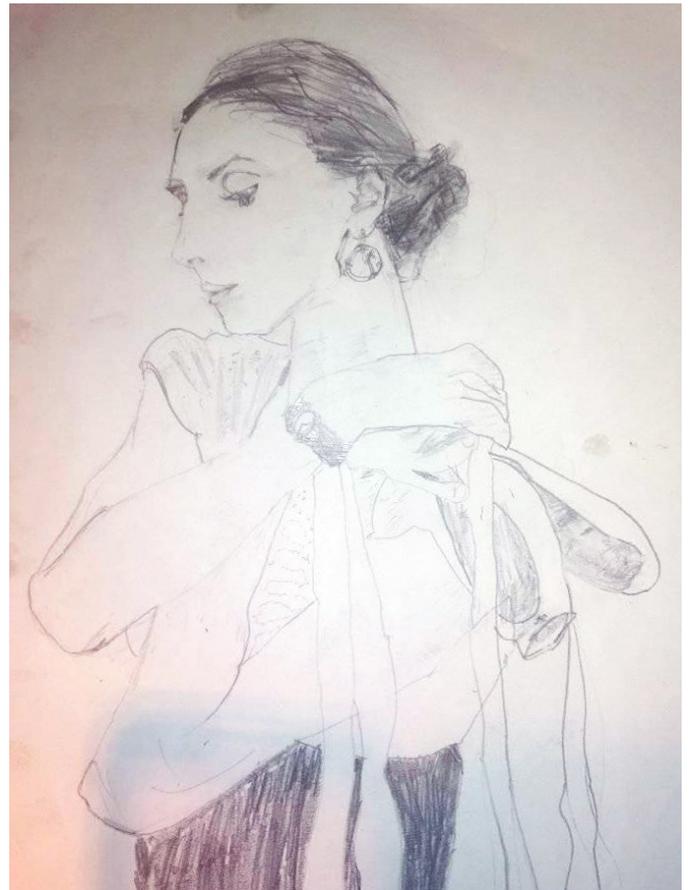

Fig26.
Rafael Espinosa
Svetlana Zakharova en grafito
(2018)

Fig27.
Rafael Espinosa
Marie Taglioni
En carboncillo, lápiz carbón, acuarela y retoque digital (2019)

Fig28.
Rafael Espinosa
Le jeune homme et la mort, ballet de Roland Petit.
Acrílico
(2019)

4.2. Bocetos realizados en dibujo

Estos bocetos fueron concebidos ya con un fin, que fue el de ser introducidos en el TFG. Los dos primeros son dos postales creadas y seleccionadas por mi que hice en la asignatura *Profesionalización de la ilustración y el diseño gráfico*. El tercero fue un proyecto libre para la misma asignatura.

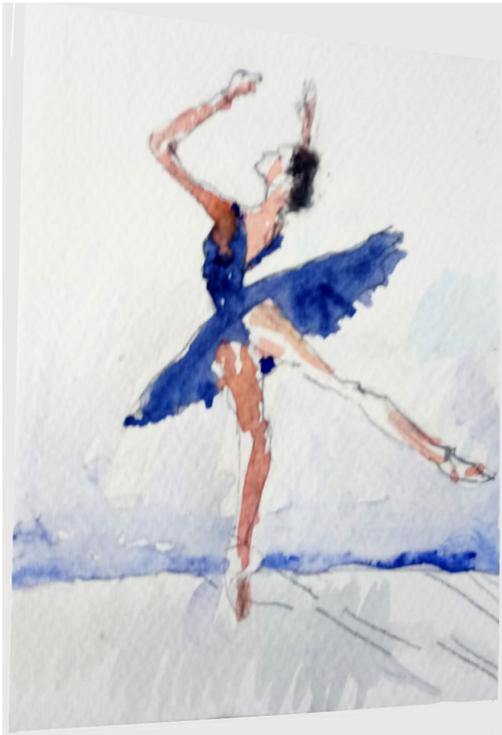

Fig29.
Rafael Espinosa
La bailarina azul
Grafito y acuarela (2019)

Fig30.
Rafael Espinosa
La bailarina moderna
Lápiz y acuarela
(2019)

Fig31.
Rafael Espinosa
Bailarina y colores
Grafito y digital
(2020)

Fig32.
Estudiante de la escuela Vaganova
Referente visual

Fig33.
Rafael Espinosa
Boceto de La bailarina de ballet
Óleo (2019)

Fig34.
Rafael Espinosa
La bailarina de ballet Fase1

4.3 PROCESO DE PINTURA

A continuación expondremos las sucesivas fases de cada obra.

4.3.1 LA BAILARINA DE BALLET

Encontré un maravilloso referente visual en una publicación de la página no oficial de Vaganova.

Para esta obra parto del concepto de cómo una estudiante de la escuela Vaganova con el pelo suelto desata el *fuego sagrado* del artista, concepto que vimos en la introducción, y que es un término que aúna disciplina, entrega, pasión y lealtad; así pues intentaré plasmar dichas cualidades en la bailarina que represento, con pinceladas grandes, expresivas y pasionales.

Como vimos en la parte teórica, en el apartado dedicado a la teoría del movimiento en la pintura, para crear una sensación de movimiento, deberemos buscar el momento en que la distancia, en este caso donde la torsión de la espalda y la separación del pelo y el cuerpo es mayor, siendo este el momento culminante que buscamos, y encontrar un ángulo que intensifique la representación.

Empecé la realización de un boceto al óleo, aquí solté la mano y busqué los puntos más extremos de la figura y su relación entre ellos.

Primera capa: apliqué una primera capa aguarrasada estableciendo los tonos de color principales que cubriese casi todo el cuadro. Empecé a buscar con cuidado los tonos de la cara y de las piernas y cómo el blanco y el rojo podían intervenir.

Búsqueda de cómo los tonos juegan entre sí, de cuáles son los límites del pelo, y qué tono principal establecer para el techo. Juego con los blancos del suelo, que se mezclan con el morado y el rosa.

Fig35.
Rafael Espinosa
La bailarina de ballet Fase2

Perfeccionamiento de la figura y del fondo: aquí le di materia al fondo y jugué a mezclar unas tonalidades con otras, metí alguna sombra de la figura de invención propia porque le daba armonía y equilibrio en general. También perfeccioné la figura principal, borrándole los elementos de la cara dibujada al principio y empecé a reubicar los límites del pelo y utilizar pinceladas más claras y oscuras en éste

Fig36.
Rafael Espinosa
La bailarina de ballet Fase3

Esta fotografía refleja los primeros retoques finales: acabados en el pelo y en la cara, sombras del *maillot*, retoqué brazos y manos también, procurando definir con pocas pinceladas.

Fig37.
Rafael Espinosa
La bailarina de ballet Fase4

En cuanto a los últimos retoques consistieron en rellenar los huecos poco pintados, modifiqué la altura de las barras que bajaban demasiado, y retoqué más: cara, pelo, brazos y manos. Este es el resultado final del primer cuadro.

Fig38.
Rafael Espinosa
La bailarina de ballet finalizada
(2020)

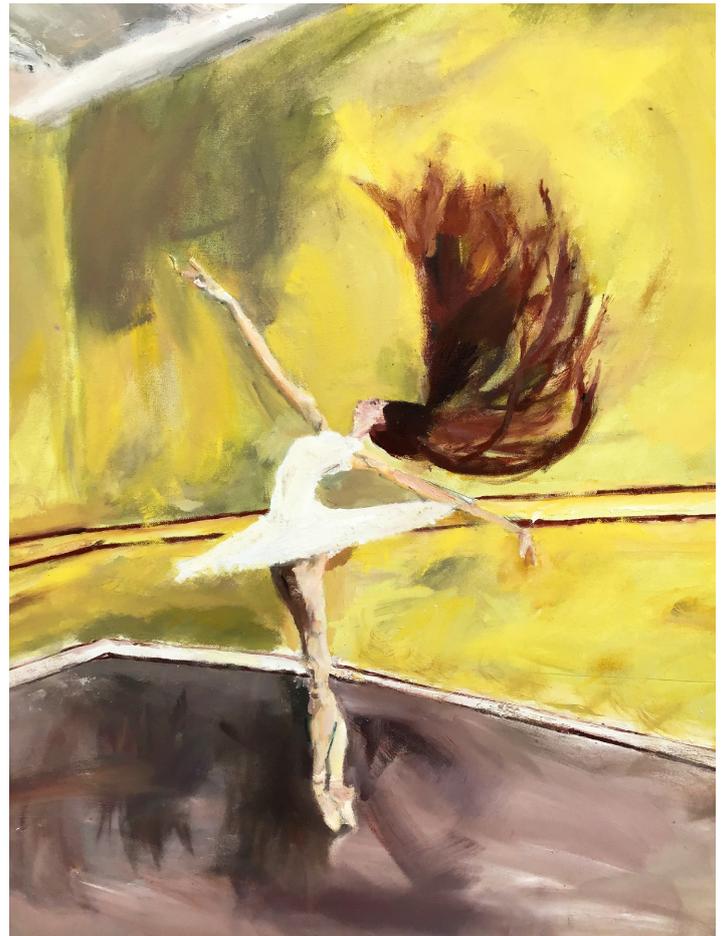

Fig39.
Rafael Espinosa
Detalle de La bailarina de ballet finalizada
(2020)

Fig40.
Ilustración de Shiva
Referente visual

4.3.2 SHIVA BAILANDO EN EL COSMOS

Para la segunda obra parto de este concepto: la danza cósmica de Shiva... Shiva es el dios de la destrucción y la muerte, pero también de la transformación. Estas tres fuerzas representan la naturaleza del mundo de los fenómenos, donde las cosas y los seres son creados, viven y por último se disuelven. Pero la danza de Shiva es la danza de la vida también. Entrar en esta danza es participar de las energías del universo e integrar los opuestos: el cielo y la tierra, el dolor y el placer, etc... Shiva Nataraja representa la conciencia que percibe la disolución y la recreación constante del mundo. Shiva representa además a Dios en su modalidad de destrucción del ego. Tras buscar el referente hice el dibujo preparatorio a lápiz. La versión final de la obra en conjunto se ve distinta a la ilustración original, especialmente los ojos, que transmiten algo distinto; y los elementos del cosmos, que son más explosivos y caóticos.

Fig41.
Rafael Espinosa
Shiva bailando en el cosmos Fase1

Fig42.
Rafael Espinosa
Detalle de Shiva bailando en el cosmos Fase1

Primeras pinceladas: probé varios tonos de azul hasta encontrar el ideal para la piel, y también para sus variantes luminosas y oscuras, que contenía azules claros o marinos, así como azul turquesa.

Primera capa: esta foto se perdió pero la búsqueda de los tonos de piel fue la misma, que la del dios Shiva, con la cabeza de Ganesh, que debía jugar entre tonalidades marrón oscuro, pastel y naranja; aunque tras esta primera capa, me di cuenta de que las proporciones del elefante debían ser corregidas y también el tono de color del fondo.

Fig43.
Rafael Espinosa
Shiva bailando en el cosmos
Fase2

Parte principal: Exploración con los elementos y tonos del fondo y acabado fundamental de la figura. En este apartado me esforcé y peleé por conseguir un resultado distinto al del referente visual, que quise llevar a un terreno menos infantil y con más fuerza. Mezclé pigmento azul turquesa con un poco de aglutinante para acrílico y lo lancé contra el cuadro. Solté la mano para hacer las estrellas, así como los elementos de la nebulosa, aunque otros componentes, como la luz donde se apoya Shiva, debían ser observados en cuanto a proporciones.

Fig44.
Rafael Espinosa
Shiva bailando en el cosmos
Fase3-1

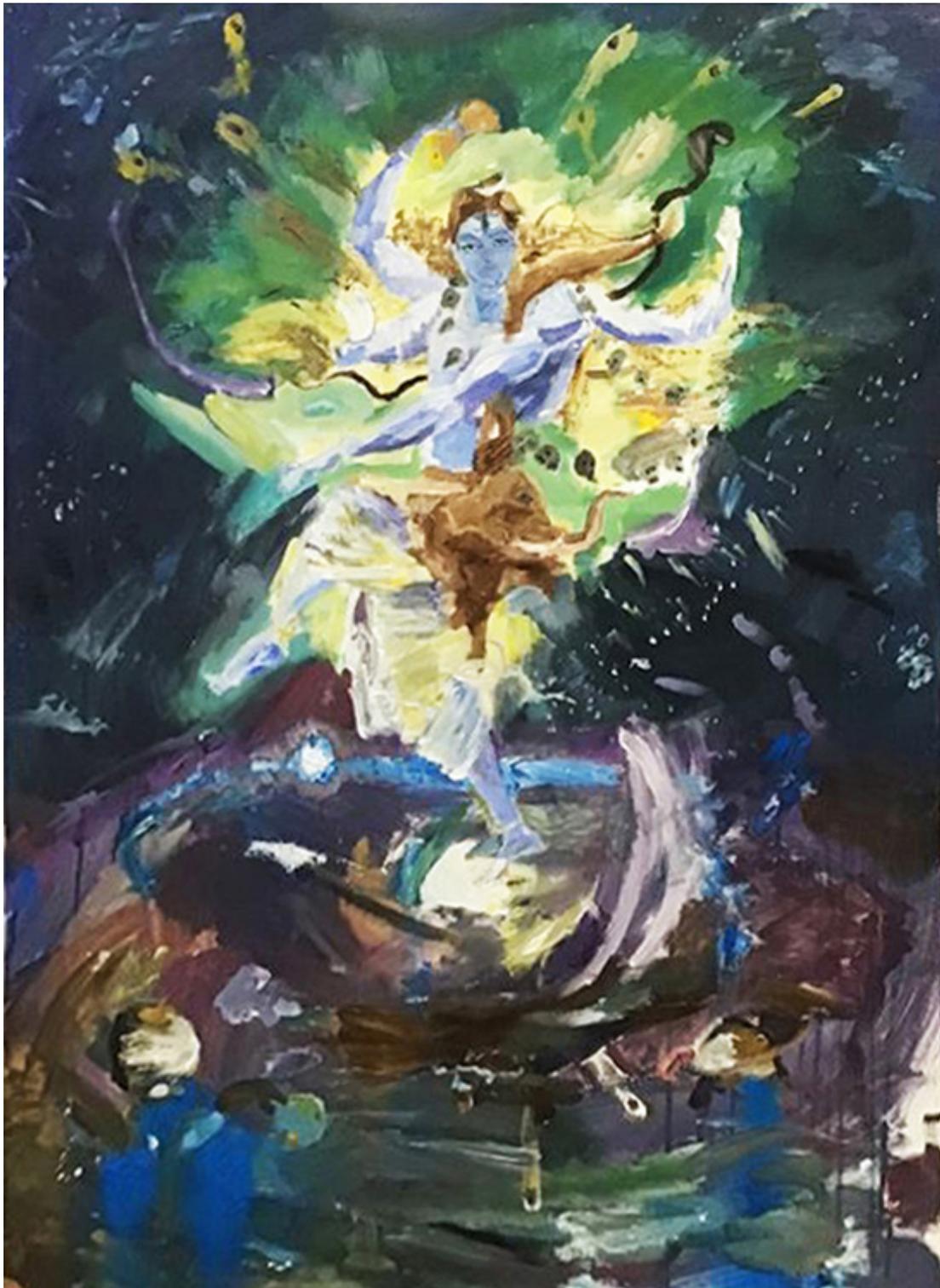

Fig45.
Rafael Espinosa
Shiva bailando en el cosmos Fase3-2

Pinté el tridente, perfilé la cabeza, los ojos y nariz de las calaveras, los collares y pulseras (se llaman malas). Retoqué las líneas y sombras del damaru (instrumento musical) También cargué con dos tonos por los dos lados el pincel chato para retocar los planetas aunque no quería que el resultado fuese exagerado.

Fig46.
Rafael Espinosa
Shiva bailando en el cosmos finalizada

Fig47.
Rafael Espinosa
*Detalle de Shiva
bailando en el
cosmos finalizado*
(2020)

Fig48.
Bailaora
Referente visual

4.3.3 LA BAILAORA DE FLAMENCO

Tuve la inmensa suerte de encontrar un referente visual ejemplar.

Para la tercera obra no parto de conceptos más complicados que el de la alegría y la sencillez.

Fig49.
Rafael Espinosa
La bailaora de flamenco Fase1

Dibujo preparatorio y primera mancha: dibujo a lápiz de grafito tanto de la figura como del fondo, y su perspectiva; y búsqueda del tono adecuado para el vestido. La estilización respecto a la figura original le favorece, de modo que sólo corregí la delgadez de la cintura un poco. Escogí el rojo del vestido porque transmite vida y pasión.

Fig50.
Rafael Espinosa
La bailaora de flamenco Fase2

Primeras manchas con pintura acrílica y agua y búsqueda del rosado anaranjado de la flor. Dejé para más tarde la exactitud de los dibujos del suelo y simplemente manché con pintura y agua.

Fig51.
Rafael Espinosa
La bailaora de flamenco Fase3

Definé el espacio del suelo, pinté las lentejuelas, la pared de fondo y el paño..

Me dediqué a la construcción del rostro, a la búsqueda de la profundidad de la puerta de fondo, empecé a perfilar otros elementos del fondo, perfeccioné la flor de la cabeza, dejando para la fase posterior los detalles de las manos, del pelo y los hilos del pañuelo.

Fig52.
Rafael Espinosa
La bailaora de flamenco Fase4

Fig53.
Rafael Espinosa
*La bailaora de flamenco
finalizada*
(2020)

Corregí las barras de la barandilla de la izquierda, terminé los elementos incompletos con los tonos que consideré adecuados, y jugué un poco con las luces y sombras de las paredes, de los muebles y del cristal de la puerta hasta el momento en que di por terminado el cuadro.

5. FOTOGRAFÍAS QUE DOCUMENTAN EL TAMAÑO DE LOS CUADROS

He querido documentar el tamaño de mis cuadros mediante dos fotografías, en las que me valgo de mi cuerpo para que se aprecie, en comparación a éste, el tamaño de los cuadros.

Fig54.
Rafael Espinosa
Foto documental
(2020)

Fig55.
Rafael Espinosa
Foto documental2
(2020)

6. CONCLUSIONES

Balance de cosas positivas y negativas:

Positivas:

- Satisfacción con el resultado del trabajo el cual considero atractivo.
- He implementado conocimientos que he aprendido durante toda la carrera y aprendido nuevos.
- Aunque están hechos paso por paso y pacientemente, los cuadros transmiten una sensación explosiva, en el primer cuadro con el pelo, en el segundo con las pinceladas, colores y formas, y en el tercero por su contundencia.
- La combinación de colores y la sensación de danza y movimiento tan conseguidos.
- La búsqueda de la belleza y de transmitir mi introspección.
- Acercamiento a trabajos más perfilados y espectaculares.
- Ganas de involucrarme e ilusión por ver mi futura evolución.
- Me ha supuesto un desafío para conseguir que mi trabajo subiera de nivel.

Negativas:

- Necesidad de trabajar más en la técnica y adquirir más recursos mediante la práctica.
- Habría resultado atractivo adjuntar algunos trabajos adicionales.

7. BIBLIOGRAFÍA

Lessing, G.E. *Laocoonte o sobre los límites de la pintura y la poesía*, Herder Editorial. 2014.

HEMEROGRAFÍA/RECURSOS DIGITALES:

Página sobre citas de Joseph Mallord William Turner:
<https://citas.in/autores/joseph-mallord-william-turner/>

Historia del ballet:
<https://www.danzaballet.com/historia-del-ballet/>

Danza clásica de la India, una gran historia:
<https://www.danzaballet.com/danza-clasica-de-india-una-gran-historia/>

La danza española:
<https://www.danzaballet.com/la-danza-en-espana/>

STEPHEN COPE “La sabiduría del yoga”
<https://yogainmadrid.wordpress.com/2014/04/08/la-danza-de-shiva/>

ISABEL REZMO “Artículo” (Sobre Degas)
<http://www.latintadelpoema.com/proverso/2018/02/16/edgar-degas/>

Georges Rouault, pintor expresionista francés
<https://es.gallerix.ru/pedia/famous-artists--georges-rouault/>

Max Pechstein
<https://www.wikiart.org/es/max-pechstein>

“Expresionismo alemán: El impulso gráfico”. Antológica en el MoMA de Nueva York
<https://www.aryse.org/expresionismo-aleman-el-impulso-grafico-antologica-en-el-moma-de-nueva-york/>

“Picasso y el ballet”
<https://www.danzaballet.com/picasso-y-el-ballet/>

«La Sevillana» de Anglada
<https://miespacioflamenco.blogspot.com/2013/04/la-sevillana-de-anglada.html>

Exposition Per Barclay
<https://www.ccod.fr/exposition/exposition-per-barclay/>

Paula Rego: “No consigo la obra que quiero”
https://elpais.com/cultura/2012/02/15/actualidad/1329313075_915517.html

William Turner: El pintor de la luz
<https://trianarts.com/william-turner-el-pintor-de-la-luz/#sthash.eHJx8j5e.dpbs>

Percepción de la imagen en movimiento
<http://www.ehu.eus/ehusfera/masteractp/2014/01/12/imagen-movimiento-pintura/>

8. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig1. Salto propio en el aula	1
Fig2 Salto propio en la playa	2
Fig3. El rey sol (1653): fue un bailarín de ballet también, y bueno	3
Fig4. Fotografía de la Premier del ballet de Tchaikovsky: La Bella Durmiente (1890)	8
Fig5. Program Officiel des Ballets et Opéras Russes de Serge de Diaghilew (1922)	8
Fig6. Scheherazade (1910): danced by Vaslav Nijinsky, seducing Zobeide, danced by Ida Rubinstein	8
Fig7. Bailarina hindú	9
Fig8. Marisa Espinosa García Pintura de bailarina hindú	9
Fig9. Fotografía: Belyaevsky Ballet Nacional de España "Sorolla" (2015)	10
Fig10. Miguel Ángel Caída del Hombre, pecado original y expulsión del Paraíso (1509)	11
Fig11. Paolo Uccello Milagro de la hostia profanada (1465)	11
Fig12. William Turner Dido construye Cartago (1815)	12

Fig13. William Turner Pescador en el mar (1796)	12
Fig14. Degas Bailarinas de rosa (1883)	13
Fig15. Degas La orquesta de la opera (1872)	13
Fig16. Rouault Divertissement (1943)	14
Fig17. Rouault Tabarin (1905)	14
Fig18. Max Pechstein Bailarina (1910)	14
Fig19. Alfred Kubin Charon, en la exposición: The Graphic Impulse (1947)	14
Fig20. H. Anglada Camarasa Sevillana (1913)	15
Fig21. Pablo Picasso Vestuario para el personaje del mago chino del ballet parade (1917)	16
Fig22. Pablo Picasso Decorado de Parade (1917)	16
Fig23. Paula Rego Serie de dibujo al pastel Bailarinas avestruces (1995)	17

Fig24. Per Berclay Fotografía mostrando la Exposición Per Barclay (2001)	17
Fig25. Rafael Espinosa Bailarina en metal (2017)	18
Fig26. Rafael Espinosa Svetlana Zakharova en grafito (2018)	18
Fig27. Rafael Espinosa Marie Taglioni En carboncillo, lápiz carbón, acuarela y retoque digital (2019)	19
Fig28. Rafael Espinosa Le jeune homme et la mort, ballet de Roland Petit. Acrílico (2019)	20
Fig29. Rafael Espinosa La bailarina azul Grafito y acuarela (2019)	21
Fig30. Rafael Espinosa La bailarina moderna Lápiz y acuarela (2019)	21
Fig31. Rafael Espinosa Bailarina y colores Grafito y digital (2020)	21
Fig32. Estudiante de la escuela Vaganova Referente visual	22

Fig33. Rafael Espinosa <i>Boceto de La bailarina de ballet</i> Óleo (2019)	22
Fig34. Rafael Espinosa <i>La bailarina de ballet Fase1</i>	22
Fig35. Rafael Espinosa <i>La bailarina de ballet Fase2</i>	23
Fig36. Rafael Espinosa <i>La bailarina de ballet Fase3</i>	23
Fig37. Rafael Espinosa <i>La bailarina de ballet Fase4</i>	24
Fig38. Rafael Espinosa <i>La bailarina de ballet finalizada (2020)</i>	25
Fig39. Rafael Espinosa Detalle de <i>La bailarina de ballet</i> finalizada (2020)	25
Fig40. Ilustración de Shiva Referente visual	26
Fig41. Rafael Espinosa Shiva bailando en el cosmos Fase1	26
Fig42. Rafael Espinosa Detalle de Shiva bailando en el cosmos Fase1	26
Fig43. Rafael Espinosa Shiva bailando en el cosmos Fase2	27

Fig44. Rafael Espinosa Shiva bailando en el cosmos Fase3-1	27
Fig45. Rafael Espinosa Shiva bailando en el cosmos Fase3-2	28
Fig46. Rafael Espinosa Shiva bailando en el cosmos finalizado (2020)	29
Fig47. Rafael Espinosa Detalle de Shiva bailando en el cosmos finalizado (2020)	30
Fig48. Bailaora Referente visual	30
Fig49. Rafael Espinosa La bailaora de flamenco Fase1	31
Fig50. Rafael Espinosa La bailaora de flamenco Fase2	31
Fig51. Rafael Espinosa La bailaora de flamenco Fase3	31
Fig52. Rafael Espinosa La bailaora de flamenco Fase4	32
Fig53. Rafael Espinosa La bailaora de flamenco finalizada (2020)	33
Fig54. Rafael Espinosa Foto documental (2020)	34
Fig55. Rafael Espinosa Foto documental2 (2020)	34