

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

FACULTAT DE BELLES
ARTS DE SANT CARLES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Exploración del movimiento y la danza a través de la
pintura

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Andrés Hernández, Inés

Tutor/a: Aldás Ruiz, Joaquín

CURSO ACADÉMICO: 2023/2024

RESUMEN

En este trabajo se expresan los pensamientos y sensaciones experimentadas frente a la danza mediante la pintura. Las obras están acompañadas de material audiovisual, donde el cuerpo y su movimiento se enfrentan a situaciones que condicionan su percepción. Se busca representar el dinamismo, la velocidad, los diferentes planos que componen la acción y las sensaciones personales derivadas de la experiencia.

El proyecto está conformado por una serie pictórica basada en planos imaginarios y experimentales, resultado de un proceso reflexivo sobre la danza.

La primera serie capta el carácter efímero de la escena, creando un paisaje sensorial que integra la figura del bailarín y el espacio; la segunda explora las múltiples formas de ejecutar el movimiento; la tercera aborda pensamientos e ideas reflexivas sobre la percepción de la danza como institución y su aportación a lo largo de la historia del arte.

PALABRAS CLAVE: Danza, pintura, movimiento, expresión, figura, escena.

ABSTRACT

In this work the thoughts and sensations experienced in relation to dance are expressed through painting. The works are accompanied by audiovisual material, where the body and its movement face situations that condition its perception. The aim is to represent dynamism, speed, the different planes that make up the action and the personal sensations derived from the experience.

The project is made up of a pictorial series based on imaginary and experimental planes, the result of a reflective process on dance.

The first series captures the ephemeral nature of the scene, creating a sensory landscape that integrates the figure of the dancer and the space; the second explores the multiple ways of executing movement; The third addresses reflective thoughts and ideas about the perception of dance as an institution and its contribution throughout the history of art.

KEYWORDS: Dance, painting, movement, expression, figure, scene.

*“El movimiento en la pintura es la expresión viva de cuanto vio y sintió.” -
(Basilio, 1979)*

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar agradezco toda la ayuda y cariño que me ha dado mi madre durante este proyecto, y al resto de mi familia por apoyarme siempre en mi proceso artístico.

En segundo lugar, a mis profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Barcelona durante mi estancia SICUE (2022-2024). En especial agradecer a Juan Bautista Peiró por la implicación y preocupación en sacar lo mejor de mi en la clase de Pintura.

Por supuesto, gracias a mi tutor Joaquín Aldás Ruiz por hacer este trabajo posible y de la forma más amena.

Gracias también a mis alumnas de danza, quienes me motivan cada día y me recuerdan lo bonito que es mi trabajo.

Por último, gracias a todas las organizaciones e instituciones que han permitido desarrollar parte de la escena y sobre todo, a mis amigas por inspirarme cada día y apoyarnos entre nosotras.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	9
3. METODOLOGÍA	10
4. MARCO CONCEPTUAL	11
4.1. RELACIÓN ENTRE DANZA Y PINTURA.....	11
4.2. TEXTURA Y RITMO.....	14
4.3. PERFORMATIVIDAD DE LA PINTURA MEDIANTE EL CUERPO.....	15
5. REFERENTES	17
5.1. FUTURISMO.....	17
5.2. NED ASTA.....	19
5.3. CBABI BAYOC.....	19
5.4. SOPHIE COPE.....	20
5.6. TRISHA BROWN.....	21
5.7. CAETLYN WATSON	22
6. LA DANZA CAPTURADA EN COLOR	23
6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SERIE.....	23
6.2. DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA OBRA	27
6.2.1. SOLAR.....	27
6.2.2. TASTES LIKE FREEDOM.....	28
6.2.3. BONDAZE.....	29
6.2.4. I EXHALED FLOWERS.....	30
7. EXPLORANDO EL MOVIMIENTO	31
7.1. TEXTURAS.....	31
7.2. CUERPO A CUERPO.....	33
8. ARTE EN RED	35
9. CONCLUSIONES	37

1. INTRODUCCIÓN

La danza y la pintura han estado conectadas a lo largo de toda la historia del arte, siendo ámbitos de expresión influenciadas simultáneamente. Aunque distintas en su naturaleza, comparten una tradición de explorar y comunicar la esencia del movimiento, la emoción y la narrativa. Este proyecto está enfocado en una propuesta expositiva, creando una composición grupal que aborda múltiples temas de la danza a través de la pintura. Es necesario acompañar la obra estática con audiovisuales proyectados y documentación del proceso para entender la esencia del proyecto.

La idea de fusionar ambas disciplinas surgió a raíz de trabajar con cada una de ellas de forma paralela, encontrando similitudes que ayudaban a comprender la relación con el arte. De manera educativa, se han obtenido conocimientos y recursos que actualmente se combinan para poder trabajar libremente lo que se desea plasmar.

El cuerpo es la herramienta que nos permite relacionarnos con nuestro entorno a lo largo de nuestra vida y, para un bailarín, también funciona como instrumento con el que comunicar emociones y narrativas. Esta idea es trabajada a lo largo de las obras para explorar las distintas sensaciones generadas por el movimiento. El estilo de baile que se verá reflejado en este proyecto es el *Smooth*. No es considerado un estilo formal, sino una forma de ejecutar el movimiento con recorridos fluidos y suaves coordinando conceptos de la danza urbana y contemporánea. Su interpretación es amplia y continúa evolucionando, ya que su adopción cultural no fue inmediata, influenciada por artistas como Caetlyn Watson o Alberto Blanco.

Durante el día a día se han realizado dibujos de figuras imaginarias que se construyen en función de lo que las rodea o de la situación que están viviendo. La mayoría de las veces, son figuras que expresan calma y libertad. Esta forma de utilizar el dibujo ayuda a entrar en un estado de calma y a apreciar el día a día, siendo más consciente de la interacción con el mundo. La danza es una disciplina que ofrece la oportunidad de conectar con esta consciencia, ya que la atención se encuentra únicamente en sentir y explorar con el cuerpo. Las figuras retratadas aparecen con esta intencionalidad en las obras, trasladando el dibujo a la pintura para ampliar las sensaciones vividas mediante el color y el dinamismo de la pincelada, desplazando las formas a través del espacio y expresando una sensación de calma y libertad.

Evidentemente, existe una condición cultural y social que envuelve la escena artística, implicando situaciones a las que enfrentarse durante la trayectoria. La vida laboral del artista está sometida a intereses y obligaciones que resultan necesarias para obtener dicho éxito, entendiendo la palabra éxito como estabilidad y seguridad económica. En ocasiones, esta condición aleja la verdadera razón por la que comenzamos a estudiar y crear obra artística. Uno de los objetivos de este TFG es reencontrarme y enriquecerme de este proceso.

Por otro lado, se busca romper las limitaciones entre ambas disciplinas. Entendiendo la pintura como una disciplina estática a comparación con la danza, este proyecto trata de hacer a la pintura bailar y desplazarse por el espacio, acogiéndose a un ritmo que dirige el recorrido de la materia. En las siguientes obras, la inmortalidad de una obra visual es intercambiada por el reconocimiento del proceso, efímero y experimental.

En este trabajo teórico encontramos un seguimiento del proceso, tanto en la creación y exploración de la danza como en la pintura. Comienza por los objetivos principales que motivan a la realización de este proyecto y la metodología utilizada. Ambos han ido evolucionando a lo largo de los meses, encontrando cambios de dirección y nuevas ideas surgidas por el camino.

El marco teórico aporta una breve reseña de la historia de la pintura y su implicación en la representación del movimiento y la danza, acompañado de influencias artísticas y avances tecnológicos que han contribuido a cambios significativos. El arte del s. XX será el foco principal del marco conceptual, considerando esta etapa moderna(1800-actualidad) como una revolución del movimiento y de la velocidad en todos los ámbitos de la vida. También se ofrecerá información relevante en cuanto a la danza urbana para contextualizar el tema de este proyecto, gracias a la utilización de fuentes documentales como las entrevistas de Dance It Podcast de Carlos Hortensius a bailarines urbanos. (Hortensius, 2023)

A continuación, se presentan los referentes más influyentes durante la creación, desde artistas pictóricos que trabajan con la expresión y el movimiento, hasta bailarines y *performers* que trabajan con su cuerpo implicando el arte visual en su trabajo.

En la sección de producción se explicará todo el proceso de creación, apreciando la evolución y las problemáticas resueltas. Estará acompañado de una documentación audiovisual, incluyendo imágenes recogidas durante la creación de las obras y la propuesta final.

Finalmente, se presentarán las conclusiones, evaluando la experiencia con la pintura y el resultado obtenido, así como los aspectos positivos del trabajo realizado y proponiendo posibles mejoras.

2. OBJETIVOS

En la parte teórica del proyecto se estudia la definición de danza y movimiento, además de examinar la relación entre danza y pintura a lo largo de la historia:

- Entender qué experimenta el cuerpo para acogerse a esta disciplina y con qué finalidad penetra en nuestra cultura.
- Examinar las problemáticas que afectan a la danza como institución y la capitalización del movimiento a través de los medios de comunicación y la participación de los bailarines en el mercado cultural.
- Estudiar la relación entre el bailarín y los múltiples espectadores que condicionan la escena.
- Analizar los inicios de la representación pictórica de la danza y cómo ha evolucionado. EXPRESAR MEJOR

En la parte práctica se trabaja la fusión de la danza y la pintura para encontrar nuevas formas de creación y expresión por medio de los conocimientos adquiridos durante la carrera y la formación de danza:

- Estudiar el movimiento mediante la fluidez y las texturas del cuerpo
- Examinar la relación entre improvisación y coreografía
- Performar la pintura mediante la utilización del cuerpo
- Materializar las sensaciones corporales y emocionales a través de la pintura
- Elaborar una serie pictórica homogénea con intencionalidad expositiva, complementadas con la proyección audiovisual de las piezas de danza
- Ampliar el porfolio artístico
- Colaborar con artistas de otras disciplinas artísticas y exhibición de las piezas coreográficas en eventos como Meet Art Festival y ShowCase Home Easter¹

¹ El **Meet Art Festival** (24 de febrero de 2024) fue un evento realizado en la sala Pluto, Valencia. Organizado por Jean Claude y Rafa Turégano; el **Showcase Home Easter** (31 de marzo de 2024) fue un evento coreográfico de Loco Club, Valencia. Organizado por Home Dance Studio

En relación con los objetivos de desarrollo sostenible:

- Colaborar en “Acción por el clima”, consumiendo tablas recicladas junto a la compra de objetos en tiendas de segunda mano o de procedencia prestada

3. METODOLOGÍA

La metodología empleada en este proyecto comenzó con una producción cuantitativa y constante a través de la experimentación, hasta seleccionar las obras que mejor se alinean con la idea central. Este enfoque ha evolucionado a lo largo del proceso, siguiendo un desarrollo dinámico y cambiante. Acompaña una indagación sobre artistas que trabajan con la danza y la pintura, junto con un estudio de referencias bibliográficas.

La primera parte del proyecto inicia con la creación de coreografías o conceptos escénicos orientados a un montaje audiovisual. En algunas creaciones, participan otros bailarines, lo que requiere un entrenamiento previo a la puesta en escena. A continuación, se procede a examinar y sintetizar los elementos y sensaciones que componen la pieza para crear una obra pictórica.

La segunda parte del proyecto se centra en la exploración y análisis de los factores que componen el movimiento, trabajados de manera más intuitiva. Las obras ya no están condicionadas por una referencia audiovisual concreta ni por un boceto preliminar, sino que se desarrollan de forma procesual.

La creación de la obra se llevó a cabo en la asignatura Taller de Pintura y Pensamiento Contemporáneo impartida por el profesor Juan Bautista Peiró.

4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 Relación entre danza y pintura

La representación de la danza en la pintura ha cambiado notablemente a lo largo de los siglos, reflejando las transformaciones en la sociedad, la cultura y el arte, adoptando formas diversas y complejas. Desde las primeras manifestaciones en piedra se ha podido apreciar la importancia de la danza en diversas culturas como símbolo de identidad. En relación con las teorías estéticas y artísticas, antiguamente se asociaba con el tiempo y, por ende, con el movimiento. (Martinez, 2003)

Cuestionar el tiempo y el espacio ha sido esencial para la existencia de la danza. Su elemento principal es el cuerpo, que cambia de forma y genera imágenes y sensaciones a través del movimiento rítmico. Aunque su naturaleza es dinámica, también utiliza el estatismo y está condicionada por la fugacidad del momento. Teniendo en cuenta esta cualidad y la celebración futurista del movimiento y la velocidad, la danza se encuentra relevante entre los temas artísticos a principios del siglo XX, situando la figura de la bailarina como una metáfora del dinamismo universal.

La relación entre danza y pintura ha sido una fuente de inspiración para artistas durante siglos, desde las representaciones de bailarinas capturadas por Degas, hasta las colaboraciones de Picasso con los Ballets Rusos de Diaghilev, fusionando el arte visual con la coreografía. (Sybaris, 2022)

A comienzos del siglo XX, las influencias del *quattrocento* italiano y el desarrollo de bailes populares contemporáneos, junto con las luces y el movimiento de la ciudad, inspiraron una gran cantidad de obras. La percepción de la danza evolucionó junto a los cambios culturales y, al mismo tiempo, la manera de ser representada en la pintura. El siguiente texto de J. Sánchez ya lo explicaba en el libro “La Arquitectura de la Mirada” (Buitrago, 2013).

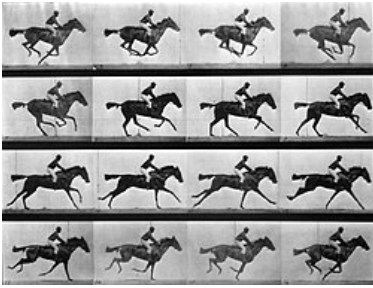
“Cuando la danza litúrgica y la danza festiva, por distintas vías y en distintos contextos, derivaron en danza escénica, el bailarín y la bailarina se convirtieron en seres para la mirada. La pintura (desde los vasos griegos a los óleos románticos) no hizo más que plasmar esa experiencia de entrega y apropiación visual que habitualmente ocurría en el espacio de los teatros. La danza romántica llevó al extremo este tipo de transacciones y Degas supo dar cuenta a ello tanto en sus pasteles como en sus figuras de cera: los materiales utilizados por el pintor eran coherentes con la voluntad manipuladora del espectador, pero también con la imposibilidad de fijar consistentemente una experiencia inevitablemente efímera.” (Sánchez, 2013)

4.1.2. Futurismo: formas de representar el movimiento y la velocidad

En relación con la representación del movimiento y el dinamismo de los cuerpos dentro del arte contemporáneo, encontramos como corriente principal el futurismo, formalizado en 1909 mediante el “Manifiesto del futurismo” de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944).

“Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado de gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso... un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la Victoria de Samotracia.” (Marinetti, 1909)

En la pintura futurista, cabe destacar la obra de artistas como Carlo Carrà (1881-1966), Umberto Boccioni (1882-1916), Gino Severini (1883-1966), Luigi Russolo (1885-1947), Giacomo Balla (1871-1958)... siendo algunos de los mayores exponentes de esta corriente. En referencia al Manifiesto de la Pintura Futurista, revelan una nueva forma de retratar la nueva etapa contemporánea, dinámica y en constante cambio, “declarando la guerra” al resto de artistas e instituciones academicistas y tradicionales de la figuración que romantizan una falsa realidad (*Manifiesto de los pintores futuristas italianos (1910)*, 2016).

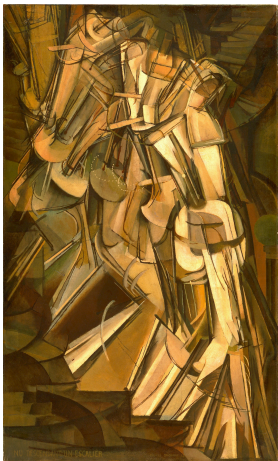

Edward Muybridge. **Caballo en movimiento**
1887

Entre las múltiples formas de representar el dinamismo en el mundo contemporáneo encontramos a Eadweard Muybridge (1830-1904), quien exploró detenidamente la cronografía y la fotografía estroboscópica, abriendo las puertas hacia una nueva forma de investigación y expresión. Artistas como Marcel Duchamp o Francis Bacon se inspiraron en las fotografías de Muybridge para la creación de sus obras (Eadweard Muybridge, s.f.).

A diferencia de Muybridge, que empleó varias cámaras para crear una secuencia de fotogramas individuales, Marcel Duchamp trabaja con la superposición de las fotografías para crear el recorrido del movimiento en una sola imagen. Un ejemplo claro es la obra *“Desnudo bajando una escalera”* (Marcel Duchamp II, 2015).

Según las teorías de Henri Bergson, el "espíritu" es una extensión del pasado en el presente y una constante creación, considerando el recuerdo del pasado una tarea indefinida (Belloti, 2023). Esta teoría se ve plasmada en las obras de Boccioni, quien a partir de 1913 dedicó su obra al estudio del dinamismo, a través de la escultura y de la serie «Dinamismo del cuerpo humano». En esta serie, Boccioni rechaza la representación del tiempo mediante la repetición de imágenes para encontrar una forma intuitiva que sugiere la continuidad en el espacio (Umberto Boccioni, s.f.).

Marcel Duchamp. **Desnudo bajando una escalera**
1912
Óleo

Mientras Boccioni utilizaba esta técnica para representar la duración del tiempo de manera sintética, Gino Severini, la empleó para intensificar el aspecto visual y emocional de la obra. Severini fue otro artista futurista que trabajó con la esquematización del tiempo y el recuerdo, centró parte de su obra en la representación de la danza. En la obra *“Danseuse obsédante”*, Severini representa a una bailarina y a un gato, diseñados como si fueran fragmentos de un puzle, capturando diferentes momentos del baile en una sola imagen (Martinez, 2023).

Umberto Boccioni. **Dinamism of a Human Body: Boxeador**
1913
Tinta sobre papel

4.2. Ritmo y textura en la pintura y en la danza

Es importante destacar la relevancia del ritmo en diversas manifestaciones artísticas y su integración en la vida misma. Se manifiesta en la repetición de elementos con algún tipo de variación para aportar musicalidad a la imagen. Los colores, las texturas o las sombras pueden generar o intensificar el ritmo, además, del encuadre y la angulación de la imagen.

Como explica Juan Basilio en “Movimiento y Ritmo en la Pintura”, el ritmo es el fundamento de lo vital, una cualidad indispensable para que cualquier obra de arte, ya sea un cuadro, una escultura o una pieza musical, transmita vida y energía. Una obra sin ritmo se percibe como carente de vitalidad. La percepción del ritmo puede ser auditiva, como en la música y la poesía, o visual, como en las artes plásticas y la arquitectura. Se describe como una secuencia equilibrada de elementos que integran pausas, acentos, intensidades y repeticiones ordenadas. Esta disposición puede representarse visualmente con la presencia de direcciones y formas distintas como la línea curva, elemento que se asocia con la prolongación en el tiempo (Basilio, 1979)

La palabra textura significa tejido, refiriéndose a la manera en que se entrelazan los hilos para crear una superficie particular. La textura está vinculada al campo perceptivo táctil, generando sensaciones específicas al tocar la superficie de un objeto.

En el ámbito de las artes, la textura es esencial para configurar las formas en una imagen y transmitir sensaciones visuales y cualidades superficiales. Aunque en la pintura se percibe principalmente como un atributo visual, también provoca una sensación táctil conocida como sinestesia. Estas sensaciones se crean mediante la combinación de elementos plásticos que enriquecen la superficie. Movimientos artísticos como el impresionismo abstracto, el informalismo y el expresionismo otorgan gran relevancia al tratamiento de texturas tanto táctiles como visuales, estableciendo nuevas conexiones y ampliando el concepto en diversos campos perceptivos y prácticas artísticas. (*Línea y textura, elementos visuales de la imagen. s.f.*)

La textura y el ritmo pueden estudiarse en múltiples disciplinas artísticas. Tanto la danza como la pintura descomponen estos elementos de manera extensa. En la danza, el ritmo y la textura se derivan de los valores aportados por la música, un fenómeno conocido como musicalidad.² El cuerpo combina diferentes formas de representar un sonido siguiendo los patrones rítmicos de la música o sonidos generados a partir de otro origen, mientras que en la pintura, el ritmo y la textura son una secuencia de colores, líneas y formas que construyen sensaciones táctiles o visuales.

4.3. Performatividad de la pintura mediante el cuerpo

La performance es una disciplina artística donde la acción del cuerpo desempeña un papel fundamental en el desarrollo y resultado de una pieza. Este campo cuestiona los límites de lo artístico, a veces difíciles de definir debido a la naturaleza subjetiva de su interpretación y a la integración de acciones cotidianas que no siempre se reconocen como prácticas artísticas.

Existen diversas formas de utilizar el cuerpo como herramienta para investigar artísticamente sobre un tema. Una de estas modalidades es la fusión directa entre la pintura y la danza, la cual se ha explorado en múltiples ocasiones. En este contexto, el cuerpo puede actuar como elemento pictórico y viceversa, entrelazando así dos expresiones artísticas distintas en una única creación.

En las antropometrías de Yves Klein (1928-1962) se puede observar la performatividad de la pintura, donde utiliza el cuerpo de las mujeres para crear su obra, dejando la huella de sus cuerpos como parte integral y midiendo así sus dimensiones corporales.

Actualmente, artistas como Tino Sehgal (1976) realizan instalaciones performáticas donde la danza y el movimiento interactúan con el público, generando experiencias escénicas en entornos expositivos.

A continuación, encontramos una cita de Robert Rauschenberg (1925-2008) en la que habla sobre cómo la danza ofrece una experiencia más directa y efímera que las artes visuales tradicionales, enfatizando la interacción dinámica entre el espectador y la obra en movimiento.

² Capacidad del bailarín para captar el estado de ánimo y la progresión emotiva de cada acorde y nota de una partitura e interpretarla de forma física

“Mi relación con la danza es... directamente responsable de mi nuevo interés en el papel activo del espectador. Aprendí que una obra de arte (por ejemplo, una pintura o una escultura) es una cantidad esquiva, es decir, el hecho de que sea concreta la hace esquiva. La danza, por otro lado, es realmente concreta, para nada esquiva. Al menos eso me parece a mí. Verá, ambas partes están en una relación crítica en términos de inmediatez y espontaneidad. Se combinan para crear una fuerza de contacto viva y palpable”. (Rauschenberg, 1966)

5. REFERENTES

5.1. Futurismo y art decó

A lo largo del desarrollo de este proyecto, diversos referentes han influido significativamente, ayudando a definir y comprender con mayor precisión diferentes aspectos del mismo. Las teorías del futurismo y el art decó sobre la representación del dinamismo y el movimiento han permitido entender cómo estos elementos están presentes en nuestro entorno cotidiano. Aunque la danza no fue el foco principal de los futuristas, su intención de representar cualquier objeto en movimiento despertó una gran curiosidad por explorar esta búsqueda personal en relación con el baile.

El estudio de obras de artistas como Gino Severini (1883-1966), Umberto Boccioni (1882-1916), Tamara de Lempicka (1898-1980), David Burliuk (1882-1967) y Marcel Duchamp (1887-1968) ha sido fundamental para resolver los esquemas de las imágenes y trasladarlos a la pintura. En particular, la obra de Tamara de Lempicka ha mostrado cómo lograr una cohesión entre figura y fondo mediante el color y las formas onduladas en la dirección del cuerpo. Este dinamismo, utilizando simplemente la curva y la inclinación de los elementos, se ha incorporado especialmente en la obra final, *I Exhaled Flowers*.

Tamara Lempicka. **Andrómeda**
1929
Óleo sobre lienzo

Influenciado por los principios del futurismo, Gino Severini descompone el movimiento en su serie de representaciones de bailarinas mediante imágenes superpuestas y fragmentadas. Esta técnica permite capturar múltiples fases del movimiento en una sola obra, creando un efecto de dinamismo y velocidad. Los colores llamativos que emplea en *Bailarina azul* (1912) evocan la emoción del momento y la vitalidad de la vida moderna.

Gino Severini. **Bailarina azul**
1912
óleo sobre tela
61 cm x 46 cm

La obra de David Burliuk fue una referencia clara en la creación de *Tastes Like Freedom*, transmitiendo la dinámica del movimiento y la percepción fragmentada del tiempo en una sola imagen. La técnica de colocar el rostro del personaje en distintas direcciones funciona para enfatizar el cambio de foco y perspectiva. Aunque la repetición del rostro no está definida con precisión, esta ambigüedad genera una mayor sensación de velocidad y movimiento, creando un efecto de desplazamiento que no se puede captar completamente en un solo instante.

David Burliuk. **Futuristic head**
1922
óleo sobre arpillera
53,2 x 39,7 cm.

Ilustración de Ned Asta para el libro *Faggots, Dykes, and Fairies: Welcome to the world of The Faggots & Their Friends Between Revolutions* de Ernesto Macias.

5.2. Ned Asta

En cuanto a la construcción de la figura, **Ned Asta** es una ilustradora que despierta admiración y curiosidad por su trabajo. Nacida en Brooklyn, formó parte del grupo teatral Hot Peaches en la ciudad de Nueva York, un colectivo *queer* destacado y, más tarde junto con Andi Gladstone, cofundó la Alianza del Cáncer de Mama en Ithaca y también fue cofundadora de la comuna Lavender Hill.

En sus ilustraciones para libros como "Maricas y sus amigas entre revoluciones" o "The Faggots and Their Friends Between Revolutions" de Larry Mitchell, Asta emplea figuras expresivas y surrealistas que parecen bailar por el espacio. Exagera las facciones y rasgos de los rostros y cuerpos, estirando las extremidades para prolongar la figura.

Su enfoque en representar la figura sin prejuicios, abordando temas de identidad y liberación del cuerpo mientras se integra con el entorno, motiva a construir las figuras desde esta perspectiva y entender de esta forma el mundo que nos rodea.

5.3. Cbabi Bayoc

Cbabi Bayoc es otro destacado referente en la creación de este proyecto. Entre todas sus colecciones, una de ellas se enfoca en la representación de músicos *funk* mediante la pintura. Sus obras son dinámicas y rítmicas, buscando transmitir musicalidad a través de líneas y colores llamativos.

En esta composición de Cbabi Bayoc, creada para la portada del álbum "The Rainbow Children" de Prince, presenta un grupo de música representado mediante figuras estilizadas y alargadas. Mediante las líneas curvas y onduladas para delinear las formas de los músicos y los instrumentos, genera un sentido de energía y pasión que envuelve todo el espacio. Esta pieza se convierte en una experiencia sensorial de la música a través del uso dinámico de la pintura, capturando el momento en directo (McClain K. s.f.).

Cbabi Bayoc. Portada del álbum *The Rainbow Children*, Prince. 2000

5.4. Sophie Cape

Sophie Cape, una ex-atleta profesional, abandonó la competencia antes de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 debido a una lesión. Después de retirarse, descubrió en el arte una nueva vía para canalizar su energía y su pasión por el aire libre. Su práctica artística se distingue por una inmersión profunda, tanto física como emocional, en el paisaje, desarrollando un lenguaje visual único y expresivo. Se dedica a crear obras de arte visceral y de gran escala en el suelo, inspirada por las intensas emociones experimentadas durante su transición fuera del deporte competitivo (Stranger, 2015).

La obra de Cape no solo resulta inspiradora por el uso del material y la energía inmersiva que la artista infunde en sus obras, sino también por la valentía que muestra en su trayectoria al encontrar nuevas vías de realización después de haber tenido que dejar atrás algo que tanto le apasionaba. Cape se convierte en una referencia indispensable, recordando que todo cambio conlleva un propósito y que, cuando una puerta se cierra, otra se abre.

Sophie Cape. **Sumergido en la salmuera espumosa**
2022
ceniza, acrílico, tinta sobre lienzo
170 x 220 cm
Trisha Brown "It's a Draw/Live Feed" 2008

5.5. Trisha Brown

Trisha Brown (1936) es reconocida por su innovadora coreografía que transformó la danza moderna, además de su exploración en dibujo y otras formas artísticas que trascienden el escenario, integrando las artes escénicas y visuales. Brown utiliza el dibujo como práctica de investigación sobre los límites de su cuerpo, desarrollando esta disciplina junto a la danza de forma paralela a lo largo de su vida. Combina la estructura y la improvisación tanto sobre una hoja de papel como en un escenario, alternando entre elecciones deliberadas y elementos aleatorios.

It's a Draw, Live Feed, es una pieza en la que Brown utiliza el cuerpo como herramienta para inscribir signos a través del entrenamiento en danza. En esta serie, el papel utilizado como fondo del dibujo, originalmente horizontal en relación con el suelo y el escenario tradicional, adquiere una orientación vertical al ser instalado en una pared (*Trisha brown, It's a draw/live feed (2003, 2008), n.d.*).

Trisha Brown.
It's a Draw/Live Feed
2008

Otra artista que trabaja el arte visual a través de la danza es Heather Hansen, empleando su propio cuerpo como un pincel gigante. Crea obras rítmicas y dinámicas a gran escala, combinando la coreografía con la espontaneidad.

5.5. Danza urbana: Caetlyn Watson

En el ámbito de la danza, figuras que han sido referentes y en algunos casos, maestros en mi trayectoria, incluye a Alberto Blanco, Caetlyn Watson, Shay Latukolan, Kerrie Milne, Lola Beckers, Gina Michael, Sergio Reis... Estos bailarines destacan por su enfoque en el movimiento urbano y su habilidad para integrar elementos escenográficos y audiovisuales, los cuales han sido una fuente constante de inspiración para proyectos creativos.

Caetlyn Watson es una de las pioneras del movimiento *smooth*, destacándose por su habilidad para crear efectos sobrenaturales, creando ilusiones ópticas a través del cuerpo.

A través de sus piezas coreográficas como *Drenched*, Caetlyn Watson crea escenas de danza dramática, surrealista y experimental, donde el movimiento se transforma en el lenguaje del alma psicodélica.

Caetlyn Watson. **Drenched**
Mad Dance House, Brisbane
2023

6. La danza Capturada en color

6.1. Descripción general de la serie

La primera parte del Trabajo de Fin de Grado consiste en una serie pictórica cuyo objetivo es trasladar una escena de danza realizada en un espacio y tiempo determinado a la pintura, destacando la vitalidad del momento. Está compuesta por cuatro obras: *Solar*, *Tastes Like Freedom*, *Bondaze* e *I Exhaled Flowers*. Cada una de ellas toma su título de la canción que suena durante la escena, excepto *Solar*, cuyo título proviene de otra canción implicada en el proceso.

La creación de esta serie se ha centrado en una búsqueda constante de equilibrio entre el dinamismo de una figura danzante y su representación caracterizada y material. Al principio, las obras se desarrollan de manera compleja y densa, construyendo la figura a través de rasgos marcados y determinantes en función de la personalidad de cada bailarín. Se otorga gran importancia al vestuario, exagerando la forma de los accesorios que acompañan el movimiento de la figura. La incorporación de estos elementos no solo enriquece la estética escénica, sino que aporta la sensación de que todos los componentes están participando en la coreografía. En referencia a distintas teorías sobre el cuerpo, entendemos todos los cuerpos físicos como un conjunto, y no como seres individuales, afectados por toda interacción con el entorno.

Durante el proceso, esta esencia ha permanecido presente, aunque ha evolucionado eliminando elementos y centrando mayor atención en la representación del movimiento mediante una pincelada más dinámica y menos descriptiva. Los complementos que acompañan la figura ya no son tan esenciales, sino que se definen a través del dinamismo compositivo entrelazándose con el fondo. También se añaden pinceladas gestuales mediante la técnica del *dripping* para aportar la esencia de la velocidad.

Este proceso sintético de la representación del movimiento se divide en tres obras: *Solar*, *Tastes Like Freedom* y, como abreviación final en cuanto a la pincelada, *Bondaze*. Esta última obra implica un mayor número de bailarines que componen la coreografía. La intención de esta pieza es representar el efecto conjunto de todos los cuerpos, independientemente de la personalidad de cada uno. Además, en la propia coreografía, el vestuario está compuesto por prendas sencillas y de colores neutros, para que sea posible la apreciación mayor del movimiento. La gama cromática de esta obra se compone

principalmente de colores primarios, reduciendo así la combinación de colores para crear una imagen más visual y acentuar el contraste.

Esta serie culmina con una última obra, *Tastes Like Freedom*, en la que se reúnen distintos elementos de cada una de las anteriores, encontrando un punto intermedio entre la caracterización de la figura y la pincelada gestual que implica mayor dinamismo.

A continuación, se explicará brevemente el proceso de creación de cada obra junto a una descripción compositiva.

6.1.2. Análisis y bocetos previos a la pintura

A través del material trabajado en las piezas de danza, se lleva a cabo un estudio exhaustivo de los elementos que componen la escena para trasladarlos a la pintura. Utilizando la superposición de fotogramas extraídos de los videos, se elabora una serie de bocetos que sintetizan las formas y los colores, con el fin de construir una composición formada por figuras dispersas que navegan por el espacio. Estos bocetos también pasan por un proceso evolutivo hasta llegar a una imagen concluyente que capture la esencia de la escena y de los personajes que aparecen en ella. En primer lugar, se realizan pruebas a lápiz y, posteriormente, se trasladan a un formato mediano donde se experimenta con distintas combinaciones de color y forma antes de plasmarlo en el soporte final.

6.1.3. Fondo

El fondo es un elemento fundamental de las obras, creando una atmósfera fantástica y abstracta mediante la técnica de *pouring*³. El objetivo es evocar el efecto *waving*⁴ del cuerpo, siendo uno de los elementos principales que definen las coreografías. Se extraen los colores principales que envuelven la escena para simular el espacio donde se llevó a cabo. El vertido de la pintura no es aleatorio, sino que se estudia la posición del color en función de la luz y la posición de la figura. Sin embargo, el resultado final es impredecible, ya que la pintura se desplaza rápidamente por el espacio, mezclando y creando diversas formas. Se busca generar contraste y localizar las partes más claras y oscuras de la escena, teniendo en cuenta las posiciones que ocupará la figura posteriormente.

En su elaboración, se ha favorecido el uso del secador para desplazar la pintura, aunque también se experimentó con técnicas como el arrastre mediante espátula o papel, que añadían textura al acabado por los residuos que se mezclaban con la pintura.

Es importante destacar la relevancia de la fluidez de la pintura en este proceso, ya que emula la sensación del cuerpo durante la exploración de formas y texturas. La figura no es el único componente que baila en estas obras, existe una coordinación entre ambos elementos para crear la composición conjunta. De este modo también se hace referencia a la presencia del espectador y de la escenografía, creando una energía conjunta que favorece al bailarín respondiendo con su presencia y su calor.

6.1.4. Figura

Sobre el acrílico se añade la figura al óleo, retratando el bailarín y tratando de respetar las formas creadas mediante el *pouring* para interconectar la figura y fondo. Se construye a partir de pinceladas dinámicas y bidireccionales, estableciendo patrones de repetición para hacer alusión al movimiento. También existen espacios sin definir, lo que abre un espacio hacia la interpretación personal de cada espectador. La gama cromática corresponde con el vestuario y el entorno que rodea al bailarín.

³ El Pouring o arte fluido es una técnica pictórica que pertenece al arte abstracto y, más concretamente, al dripping (drip significa goteo), una de las ramas del action painting.

⁴ Esta técnica consiste en movimientos fluidos que dan la apariencia de una onda que viaja a través del cuerpo

Aunque el objetivo principal de esta serie es representar el dinamismo de la figura danzante, se ha querido mantener la caracterización de rostros y cuerpos que suele emplearse al representar personas. Algunas de las cualidades que siempre se añaden son las cejas alargadas y extendidas hacia arriba, ya que tanto muchos bailarines como quienes los rodean, cuando se arreglan, peinan las cejas hacia arriba para estilizar la expresión. Se utiliza este recurso para darle mayor movimiento al cuerpo, creando la ilusión de que las cejas también bailan.

Al tratarse de bocetos rápidos que emergen de la imaginación y que luego se materializan en gran escala, las figuras aparecen con facciones marcadas y construidas con pocos trazos para facilitar su visualización, acompañadas del uso de colores llamativos. Además, la curvatura de la mandíbula, los pómulos, la nariz ondulada, las orejas y pestañas alargadas, así como la disposición de los ojos a diferentes alturas, contribuyen a una mayor sensación de movimiento. A pesar de que la figura está rodeada por componentes caóticos, siempre se representa un rostro en calma, muchas veces con los ojos cerrados.

En estas figuras también encontramos referencias del cubismo, con la alteración de las partes de la cara y del cuerpo, pero manteniendo una estética elegante y femenina puesto que la mayoría de los personajes se identifican con esta identidad.

6.2. Descripción formal de cada obra

6.2.1. *Solar*

Solar es la primera obra de la serie La Danza Capturada en Color. Está inspirada en una pieza coreografiada en Barcelona, acompañada de cuatro bailarines más: Marc Delgado, Dylan Aranda, Romi y David Agra junto al videógrafo Mario Delgado, quien posteriormente realizó la edición del audiovisual. La idea original surgió tras escuchar “Solar” de Sandra Monfort, aunque más tarde fue reemplazada por “The Act of Service” de Preface. Se mantuvo el título “Solar” para el proyecto debido a la influencia de la luz en el espacio de grabación y la importancia de la canción de Monfort en el proceso creativo. Durante la grabación, se dejó margen a la improvisación y a la aparición de nuevos conceptos, utilizando el espacio y el movimiento como únicas fuentes de inspiración.

Solar es una obra de 162 cm x 81 cm, compuesta por cinco figuras que extienden sus extremidades en distintas posiciones de la coreografía, entrelazadas en el entorno abstracto y colorido. El uso del color es vibrante y variado, predominando los tonos cálidos como el marrón, el amarillo y el verde, lo que añade una sensación de calidez y vitalidad a la escena.

Las figuras están representadas de manera estilizada y abstracta, con rostros y cuerpos distorsionados que parecen fusionarse y desintegrarse, creando una sensación de movimiento y caos. Los rostros muestran expresiones intensas, con ojos cerrados o semiabiertos, lo que sugiere un estado de introspección y calma. Esta obra recoge inspiración del surrealismo, ya que las sensaciones provocadas por la canción "The Act of Service", junto a los movimientos fluidos y la serenidad del lugar transportan la pieza hacia una realidad onírica.

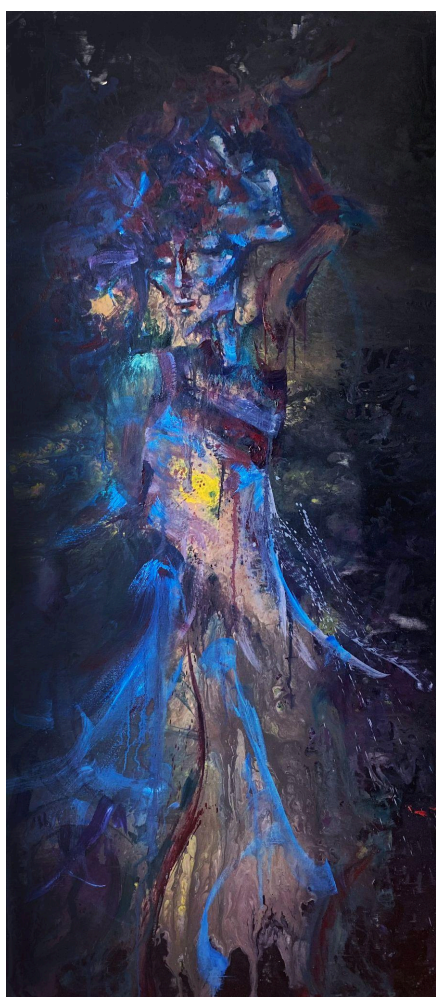
Fotogramas extraídos del video-danza, *Solar*
 Archivo personal, 2024
<https://youtu.be/jpp-CabH1k4>

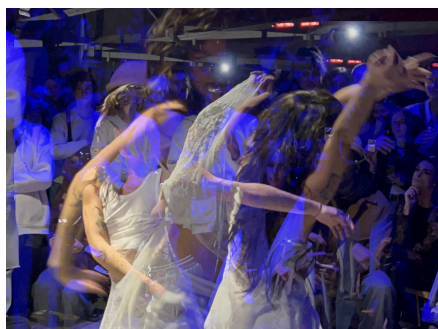
Solar
 Óleo y acrílico sobre tabla
 2024
 162 x 81 cm

6.2.2. *Tastes Like Freedom*

El siguiente audiovisual pertenece al evento MeetArt Festival realizado en la sala Pluto de Valencia. Este evento constituyó un encuentro artístico que reunió a diseñadores, bailarines, artistas plásticos y músicos, brindando a cada participante la oportunidad de exhibir su trabajo al público y generar un espacio creativo y comunitario. Los bailarines fueron vestidos por diseñadores de diversos lugares para desfilarse y bailar con sus marcas. La diseñadora que aportó su marca para la improvisación fue Teresa Turégano, junto a su marca Ters Studio. La documentación audiovisual de esta pieza consiste en una recopilación de videos generados por el público.

Tastes Like Freedom
Óleo y acrílico sobre tabla
2024
179 x 79 cm

Fotogramas extraídos de archivo,
Meet Art Festival
Archivo personal, 2024
<https://youtu.be/fJNE0LWzpow>

La obra *Tastes Like Freedom*, mide 179 cm x 79 cm y está compuesta por una figura danzante orientada en dos direcciones distintas, haciendo referencia al enfoque al público en 360°. Los colores que componen la obra son el azul y el morado, extraídos de la iluminación producida por los focos en la sala. Asimismo, incluye áreas más luminosas y cálidas, generadas por el reflejo del foco que iluminaba la figura desde arriba. Las telas del cuerpo caen creando dinamismo en la escena, acompañadas por el movimiento de los brazos posicionados en direcciones opuestas, lo que permite abarcar una mayor parte del espacio.

“Me sentí envuelta por las telas, el público y la música que impregnaba toda la sala.”

- Aportación personal.

6.2.3. *Bondaze*

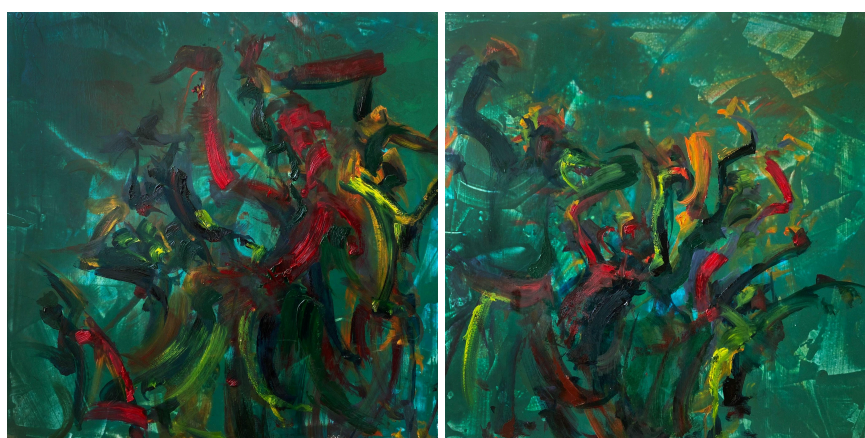

Fotogramas, Showcase Home
Easter
Archivo personal, 2024

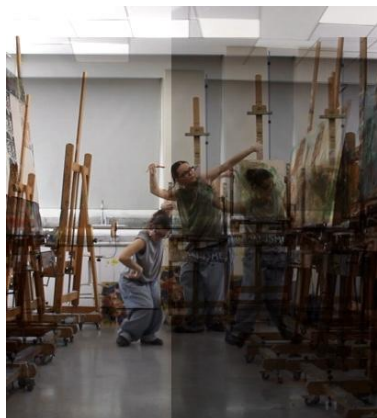
En marzo surgió la creación de una pieza colaborativa realizada por las coreógrafas Lucia Pascual e Inés Andrés para el Showcase Easter Camp, compuesta por nueve bailarines: Paula Marco, Laura Edo, Marc Delgado, Martina Guillén, Sergi Deusa, Lucia Pascual e Inés Andrés. La canción de Amanati coreografiada da título a esta obra, *Bondaze*. La documentación audiovisual de esta pieza consiste en una recopilación de videos generados por el público.

Bondaze es un díptico compuesto por dos tablas DM de 80 cm x 80 cm cada uno, que dividen la escena en dos partes: el grupo de la izquierda y el grupo de la derecha. Esta división alude a la colaboración de dos coreógrafas en la creación de la pieza. La escena representa un momento en el que se forma una pirámide y se ejecuta un canon entre los nueve componentes. Como se puede apreciar, las figuras más cercanas al centro son de mayor tamaño que las figuras en los extremos, creando una sensación de profundidad en la disposición del grupo. Se busca representar el caos, por lo que la disposición es desordenada e indefinida, sin expresar nada a través de sus cuerpos más allá que el movimiento. La parte más profunda de la obra está compuesta por una gama cromática fría, con un fondo verde y sombras azul de Prusia en las figuras. A medida que la escena avanza hacia el frente, los colores se vuelven más cálidos y vibrantes debido al reflejo de los focos colocados delante de las figuras. Durante el proceso de esta obra, se han incorporado referencias futuristas⁵ para representar el movimiento.

Bondaze
(díptico)
Óleo y acrílico sobre tabla
2024
80 x 80 cm
https://youtu.be/N2wRZG6w_jA

⁵Las referencias futuristas que se incluyen son las obras de Boccioni y Gino Severini

Fotogramas extraídos del video-danza, **I Exhaled Flowers**
 Archivo personal, 2024
<https://youtu.be/C5P58wIUvBI>

6.2.3. I Exhaled Flowers

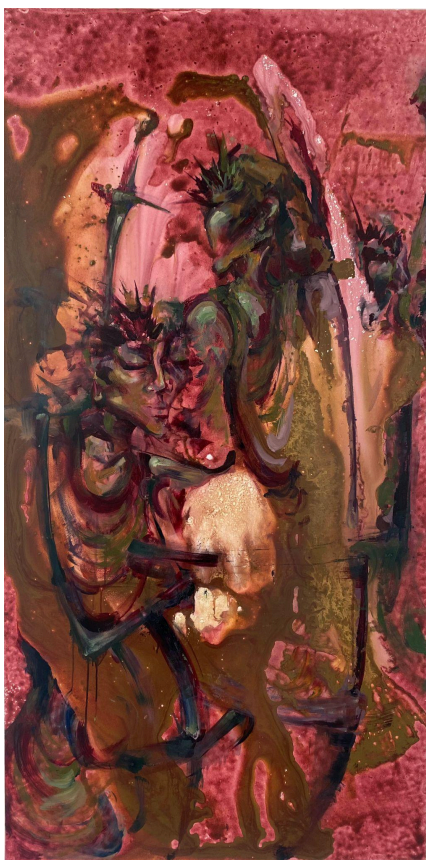
La última pieza de la serie, se realizó en el aula A.4.1. El objetivo fue representar de manera directa la danza y la pintura. Este espacio ha sido el escenario de la creación del resto de las obras, y grabar una coreografía aquí es, una vez más, una continuación del proceso artístico habitual: poner música y bailar mientras pinto. La coreografía se ejecutó al ritmo de la canción "I Exhaled Flowers" de Maksha, grabada por Marta Blasco, estudiante de Bellas Artes.

"I Exhaled Flowers" es la pieza central de una serie de obras que integran de manera cohesiva el tema principal del proyecto, fusionando elementos pictóricos con una narrativa coreográfica. En esta obra, se observa una escena que combina de forma directa ambas disciplinas artísticas.

La composición de la obra se caracteriza por la presencia de figuras humanas que, aunque abstractas, representan repetidamente a una misma persona en tres posiciones distintas. Estas posiciones capturan diversos momentos de una coreografía, creando una secuencia visual que sugiere movimiento y transformación. Las figuras parecen estar entrelazadas con caballetes, un símbolo pictórico recurrente en la serie, que alude a la constante referencia del proyecto de que "la pintura en estas obras también baila."

La paleta de colores utilizada es predominantemente cálida, con tonos rojos, rosados y marrones que se mezclan orgánicamente, creando un efecto de fluidez y dinamismo.

La escena se desarrolla en una dirección vertical ascendente, influenciada por la considerable altura de los caballetes, que están dispuestos como un pasillo y envuelven a la figura principal. Esta disposición, junto con el olor a pintura que impregna el ambiente, crea una atmósfera envolvente.

I Exhaled Flowers
 Óleo y acrílico sobre tabla
 2024
 146 x 79 cm

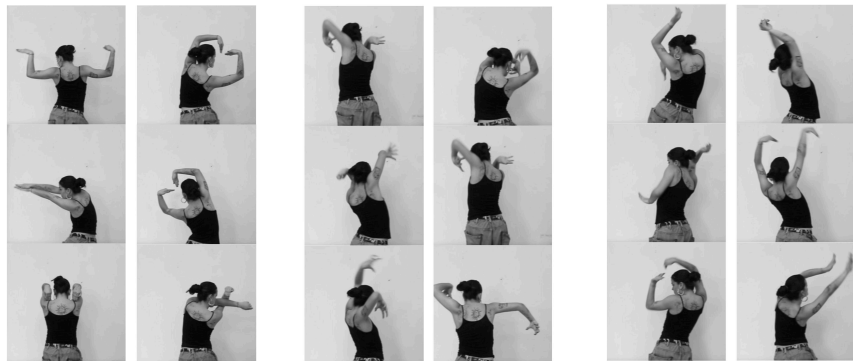
7. Explorando el Movimiento

Esta serie está compuesta por dos partes: *Texturas* y *Cuerpo a cuerpo*. Estas dos piezas de exploración del cuerpo integran la danza y la pintura, buscando abarcar nuevas posibilidades mediante el estudio y uso del movimiento para su creación. La improvisación es el factor principal de la serie, guiada por elementos como la musicalidad, las texturas y la fluidez del cuerpo y de la materia. En esta serie se rompe con la bidimensionalidad y estatismo de la pintura, dado que se añade el cuerpo en movimiento para complementar la pieza.

7.1. Texturas

En esta obra, se explora el concepto de las texturas en el movimiento y la pintura, encontrando similitudes entre ambas disciplinas. Para ello, se seleccionaron tres tipos: rugosa, fluida y lisa.

Fotogramas extraídos del
video-danza, *Texturas*
Archivo personal, 2024
<https://youtu.be/H5qu5CBJqIE>

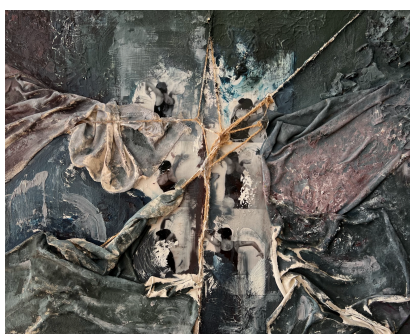

En la primera pieza, se aplica una gran cantidad de material, creando diversas formas a través del endurecimiento de las telas arrugadas sobre el soporte y la adherencia de cuerdas, lo que aporta mayor relieve y tensión a la pintura. La presencia del color no predomina, ya que la atención se centra en el material. Esta obra está acompañada de un audiovisual en el que aparece el cuerpo tratando de imitar esta textura mediante formas irregulares e interpretando la complejidad de la música con movimientos alternados entre fuertes y suaves.

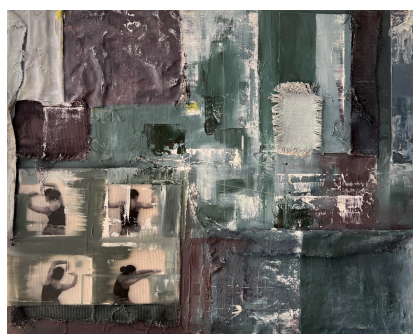
La segunda obra está compuesta por elementos geométricos que trazan líneas formando secuencias cuadradas en el espacio. No se busca la perfección geométrica, sino una alusión a ella, ya que el cuerpo es incapaz de colocarse en ángulos perfectos debido a su irregularidad. El audiovisual que acompaña esta obra consiste en una improvisación que busca la mayor geometría y combinación de cuadrados a través del cuerpo. Formalmente, esta ejecución pertenece al estilo *tutting*⁶, que se caracteriza por la búsqueda infinita de cuadrados en distintos planos.

La tercera creación de esta obra aborda la textura líquida, creando un efecto visual en el que la pintura se desplaza y se extiende por la superficie de manera aleatoria, evocando formas únicas y dinámicas. Este efecto se representa mediante el cuerpo, que imita las formas y recorridos de la pintura de manera suave y ondulada.

La forma de apreciar esta serie expositiva es proyectando el vídeo junto a su respectiva obra, permitiendo así la comparación y relación de conceptos de manera simultánea.

Textura 1

Textura 2

Textura 3

Texturas
Textura 1; Textura 2; Textura 3
2024
Técnica mixta
80 x 50 cm

⁶ Habilidad del cuerpo para crear movimientos y posiciones geométricas predominando el uso de ángulos rectos.

7.2. *Cuerpo a Cuerpo*

Cuerpo a Cuerpo es una composición de dos obras en las cuales se empleó la piel como instrumento para aplicar la pintura, generando texturas que surgían de los trazos realizados durante el baile. La música que acompañó el proceso creativo fue una *playlist* del artista Dpat.

En su obra *It's a Draw*, Trisha Brown explora la materialidad sobre la superficie vertical de una pared, considerando tanto la dimensión expositiva de la obra como su relación con la horizontalidad del suelo escénico.

En la primera obra, la pintura toca la tela de manera orgánica, fluyendo y desplazándose en función de los movimientos del cuerpo. Esta interacción crea una relación dinámica y efímera entre la danza y la pintura, donde cada trazo es una extensión del movimiento y cada color refleja una emoción o intensidad del momento. La tela se convierte en un registro físico de la danza, capturando la energía y el ritmo del movimiento en formas y colores.

En contraposición, la segunda tela se colocó en el suelo, lo que introdujo el elemento de azar. Se fusiona la danza con la técnica *dripping*⁷, ya que la pintura cae desde distintas partes del cuerpo mientras se desplaza por el espacio.

Los colores fueron seleccionados a partir de sensaciones personales evocadas por la música. La presencia del negro y el marrón contrasta con la claridad del azul y el morado, contribuyendo así a crear una mayor profundidad en la composición.

La serie busca no solo representar el movimiento, sino también inmortalizar el instante creativo, mostrando cómo la pintura puede extender la danza en el tiempo y el espacio. Esta metodología de trabajo permite explorar la intersección entre el arte visual y la *performance*, ofreciendo una perspectiva única sobre cómo el cuerpo puede ser tanto el creador como la herramienta artística. Esta obra se considera procesual, ya que su valor reside principalmente en el proceso de creación, sin enfocarse tanto en el resultado final. Sin embargo, al concluir, se forma una gran mancha compuesta por múltiples direcciones y formas, donde se pueden apreciar partes del cuerpo que contribuyen a la configuración de la obra y hacen referencia a la participación corporal.

⁷ La técnica *dripping* consiste en salpicar de forma espontánea y energética la pintura encima de un lienzo.

Fotogramas extraídos del video-danza, **Cuerpo a Cuerpo**
Archivo personal, 2024
<https://youtu.be/pMVUfwBsqHE>

Cuerpo a Cuerpo
Acrílico sobre tela
2024
Pared 211 x 92 cm
Tierra 169 x 141 cm

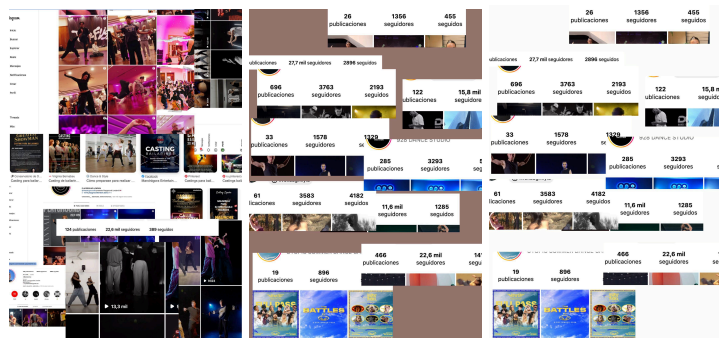
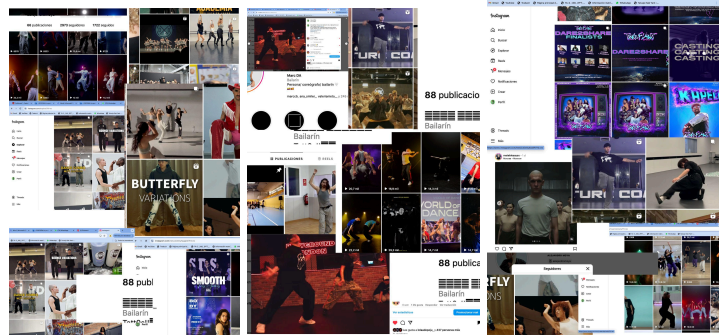

8. Arte en Red

La última parte del Trabajo de Fin de Grado no consiste en una serie, sino en una obra destinada a abordar la proliferación de imágenes en la actualidad y la dependencia artística de publicar constantemente el trabajo en redes sociales para obtener mayor visibilidad, reconocimiento y oportunidades laborales.

En esta obra final, se transfieren imágenes sobre una tela, mostrando capturas de pantalla tomadas de Instagram. Estas imágenes incluyen publicaciones de instituciones de danza, coreógrafos, bailarines y campeonatos que promocionan continuamente información relacionada con la danza. Asimismo, se han incluido imágenes que destacan el número de "seguidores" y "me gusta" para enfatizar la relación entre el prestigio del artista y su fama en redes sociales (instagram, s.f.).

Compositivamente, se presenta un *collage* de imágenes transferidas sobre loneta, cubierto por una tela translúcida que no permite ver con claridad lo que hay detrás. Esta tela funciona como una metáfora de la invisibilidad de las problemáticas presentes en el mundo de la danza, ocultas tras el telón de una obra escénica.

Arte en Red
Transferencia de imágenes sobre
tela
2024
130 x 120 cm

9. CONCLUSIONES

El objetivo principal de este proyecto fue comprender cómo la danza puede influir en la creación pictórica y viceversa. Inicialmente, se concibió como una propuesta expositiva compuesta por obras que representan el dinamismo y la esencia de la escena. Sin embargo, a lo largo del proceso, surgieron nuevas propuestas que enriquecieron el trabajo, abriendo un abanico de posibilidades creativas.

La intersección entre la danza y la pintura puede manifestarse de diversas maneras. Aunque la primera serie se planteó como la única parte del proyecto, a medida que avanzaba en la exploración del tema, se descubrieron muchas otras formas de entrelazar estas dos disciplinas. Surgió entonces la idea de usar el cuerpo como una herramienta pictórica. Al descomponer el significado del movimiento y su estructura, se encontraron puntos en común entre la pintura y la danza, tales como las texturas, el ritmo y la velocidad. Consideré que la mejor forma de retratar estos elementos era mediante una comparación directa entre la representación en cada disciplina.

La obra final, *Arte en la Red*, recoge reflexiones acumuladas a lo largo del proyecto y de la trayectoria como bailarina. Este tema era imprescindible para mostrar el claro romanticismo hacia las artes, donde solo se valora el resultado y la recompensa sin reconocer el esfuerzo y la presión del mercado que conllevan. La obra busca visibilizar este aspecto oculto, proporcionando una visión más completa del proceso artístico.

El tiempo programado para este TFG estaba pensado para realizar una única serie, pero afortunadamente, fue posible experimentar con diversos medios. Esta exploración ha abierto nuevas vías creativas con las que se continuará trabajando en futuros proyectos. Este proceso de experimentación ha sido crucial para el desarrollo artístico, permitiendo superar las expectativas respecto a la capacidad creativa y comprensión de estos temas.

Gracias a este proyecto, han aparecido nuevas formas de exploración personal, comprendiendo mejor las razones por las que bailar y pintar. Se ha transformado la visión de estas disciplinas, reconociéndose como herramientas fundamentales para transmitir sensaciones internas y compartirlas con el entorno. La primera toma de contacto con esta serie implicó momentos de conflicto y grandes dudas, ya que desencajar cada disciplina de su contexto creativo y encontrar su fusión no fue una tarea sencilla. Sin embargo, estos desafíos fueron esenciales para el crecimiento artístico y personal.

En conclusión, este proyecto ha demostrado que la danza y la pintura pueden enriquecerse mutuamente, ofreciendo nuevas perspectivas para capturar el movimiento, la emoción y la temporalidad. La integración de estos elementos subraya la importancia de la interdisciplinariedad en el arte contemporáneo y su capacidad para generar un diálogo dinámico y enriquecedor entre diferentes formas de expresión artística. Este camino de exploración y creación apenas comienza, y resulta emocionante la posibilidad de continuar explorando y desarrollando estas ideas en futuros proyectos.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Basilio, J. (1979). *El ritmo y el movimiento en la pintura*. Leda. ISBN:8470950371

Buitrago, A. (2009). *Arquitecturas de la Mirada*. Madrid. Universidad de Alcalá de Henares. ISBN: 9788481388350

Davis, F. (2001). *La comunicación no verbal*. Madrid. Alianza. ISBN: 9788420639543

Marinetti, F. (1917). *Manifiesto de la danza futurista*.

Marinetti, F. (1917). *Manifiestos y textos futuristas*.

Payri, B. (2016). *Video-danza, sonido y música*. Valencia. L'Eixam Edicions S.L. ISBN: 9788415180593

EN LÍNEA

Bellotti, A. (2023, 11 de mayo). Filosofía en 3 minutos: Henri Bergson. *Perfil*. <https://www.perfil.com/noticias/cultura/filosofia-en-3-minutos-henri-bergson.phtml>

Eadweard Muybridge. (Dakota del Norte). *Biografiasyvidas.com*. Recuperado el 23 de junio de 2024 de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/muybridge.htm>

Hortensio, C. [@CARLOSHORTENSIUS]. (2023, 16 de enero). PODCAST DE BAILE #10 || PAU ARNAL. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=brWydTokd5E>

Manifiesto de los pintores futuristas italianos (1910). (2016, 15 de abril). *Estudios en Dibujo*. <https://dibujourjc.wordpress.com/2016/04/15/manifiesto-de-los-pintores-futuristas-italianos-1910/>

Marcel Duchamp II. (2015, 27 de abril). *La Estirga Burlona*. [consulta: 19 de mayo de 2024]

<https://laestirgaburlona.com/2015/04/27/marcel-duchamp-ii/>

Marinett, F. (1909, 20 de febrero). Le Futurisme, *Le Figaro* (IV). [consulta: 20 de mayo de 2024]

<https://arteydisegno.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/02/manifiesto-futurista-1909.pdf>

Martínez Silvente, M. J. (2018). Gino Severini: El Futurismo más francés. *Boletín De Arte*, (23), 459–471. [consulta: 30 de mayo de 2024]

<https://doi.org/10.24310/BoLArte.2002.v0i23.4768>

Mc Graw Hill. (s.f.). Línea y textura, elementos visuales de la imagen. *Mheducation.Es*. [consulta: 2 de junio de 2024] Disponible en:

<https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448143159.pdf>

Robert Rauschenberg citado en John Gruen, “Painter Dancing in the Dark”, *New York Herald Tribune Sunday Magazine*, 2 de enero de 1966, pág. 34; citado en Nancy Spector, “Rauschenberg and Performance”, en Robert Rauschenberg: A Retrospective, exh. cat., Walter Hopps y Susan Davidson, eds. (Nueva York: Museo Solomon R. Guggenheim, 1997), 233. [consulta: 30 de mayo de 2024] Disponible en:

<https://walkerart.org/collections/publications/performativity/drawings-of-trisha-a-brown/>)

Stranger, L. (2015). Sophie Cape, Getting the Art Fix. *Artist Profile.Admin*. [consulta: 8 de junio de 2024]

<https://artistprofile.com.au/sophie-cape-getting-the-art-fix/>

Sybaris. (2022, 28 de septiembre). ¿Cómo se ha representado el cuerpo y la danza en el arte? *Sybaris Collection*. [consulta: 5 de junio de 2024]

<https://www.sybariscollection.com/como-se-ha-representado-el-cuerpo-y-la-danza-en-el-arte/?lang=es>

Trisha Brown, it's a draw/live feed (2003, 2008). (n.d.). *Ellenmueller.com*.

Retrieved. Disponible en: [consulta: 8 de junio de 2024]

<https://teaching.ellenmueller.com/walking/2021/11/26/trisha-brown-its-a-draw-live-feed-2003-2008/>

Umberto Boccioni. (s.f.). *HA!*. [consulta: 7 de junio de 2024] Disponible en:

<https://historia-arte.com/artistas/umberto-boccioni>

ÍNDICE DE IMÁGENES

Bayoc, C. (s.f). *Cbabí Bayoc*. <https://cbabibayoc.com/>

David Burliuk. (Dakota del Norte). *Mutualart.com*.
<https://www.mutualart.com/Artwork/Futuristic-head/4F42D7B116B899CE>

Desnudo bajando una escalera. (Dakota del Norte). *¡JA!*
<https://historia-arte.com/obras/desnudo-bajando-una-escalera>

Dinamismo del cuerpo humano: Boxeador. (s.f.). *Museo Nacional Thyssen-Bornemisza*.
<https://www.museothyssen.org/coleccion/artistas/boccioni-umberto/dinamismo-cuerpo-humano-boxeador>

Instagram. (s.f.). *Instagram*.
https://www.instagram.com/p/Cp_IZ08BwJh/?hl=es

Macias, E. (2019, June 28). Faggots, dykes, and fairies: Welcome to the world of “the faggots & their friends between revolutions.” *Interview Magazine*.
<https://www.interviewmagazine.com/culture/faggots-dykes-and-fairies-welcome-to-the-world-of-the-faggots-their-friends-between-revolutions>

Olsen Gallery specialising, & Artworks, J. O. (s.f.). Sophie Cape works. *Olsengallery.com*. https://www.olsengallery.com/available.php?artist_id=380

Saša Vojnović, M. A. (s.f.). Bailarina en azul (Blue Dancer) de Gino Severini. *Artlex.com*.
<https://www.artlex.com/es/obra-de-arte/ballerina-en-azul-bailarina-gino-severini/>

Tamara de Lempicka - Andromeda (1927). (s.f.). *Wahooart.com*.
<https://es.wahooart.com/a55a04/w.NSF/O/BRUE-6WHLUX>

Trisha Brown, it's a draw/live feed (2003, 2008). (s.f.). *Researchgate.net*.
https://www.researchgate.net/figure/Trisha-Brown-Its-a-Draw-Live-Feed-2003-Courtesy-of-Kelly-Massa-Photography_fig3_317851874

Wikipedia contributors. (s.f.). Eadweard Muybridge. *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eadweard_Muybridge&oldid=160190359