

MIRAR ADENTRO

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

Curso 2018-2019

Carmen Jara Sánchez Montilla

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN BELLAS ARTES
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CURSO 2018-2019

MIRAR ADENTRO

AUTORA: CARMEN JARA SÁNCHEZ MONTILLA

TUTOR: DANIEL BILBAO PEÑA

Vº.Bº. DEL TUTOR:

Contenido

1.DOSSIER.....	12
2.INTRODUCCION	31
3.OBJETIVOS.....	33
4.ANTECEDENTES.....	35
4.1. Sobre la luz y la sombra.....	35
4.1.1. Sobre el manierismo y barroco.....	35
4.2. Sobre lo fotográfico.....	40
4.3. Sobre la danza.....	43
4.3.1. Sobre el flamenco.....	43
4.4. Entrevista a Francisco Perujo.....	47
5.JUSTIFICACIÓN.....	53
6.METODOLOGÍA.....	57
7.PROPOSTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL.....	63
8.CONCLUSIÓN.....	67
9.BIBLIOGRAFÍA.....	69
9.1. Libros.....	69
9.2. Páginas web.....	69

1.DOSSIER

Figura 1.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 2.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 3.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 4.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 5.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 6.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 7.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 8.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

Figura 9.
Carmen Jara Sánchez Montilla.
3456 x 5184px.
2018.

2.INTRODUCCION

De hace un tiempo hasta ahora, trato el tema de la experiencia. Todos somos el resultado de algo, la consecuencia de un hecho, una vivencia, el fruto de algo. Dichos actos, experiencias, actuaciones, circunstancias que nos encontramos día a día, el entorno en el que crecemos, las personas con las que nos relacionamos, la cultura, etc., son los que crean la persona en que nos vamos convirtiendo.

Se trata el tema del autorretrato y la autobiografía, como consecuencia. Inevitablemente hay aspectos, y características que siempre se repiten. El uso del soporte y la reinterpretación continua de fotografías propias. Todos los aspectos y materiales que componen la obra están por un motivo en concreto.

La intención o el sentido de la obra se basa en que somos la consecuencia de una serie de sucesos, hechos, circunstancias y experiencias vividas a lo largo de nuestra vida.

Se expone la visión de las cosas sin mostrar el porqué. Como resultado se obtiene una obra autobiográfica en la mayoría de los casos, un autorretrato que muestra a la persona y lo que pretende expresar.

Al hablar de autorretrato, no debemos tomar esa palabra literalmente, puesto que el marco de un espejo, las manos de mi madre, el muro de una calle, un movimiento, un gesto y una cafetera también pueden definirme, simplemente se prescinde de la idea de autorretrato convencional y se recurre al uso de símbolos como herramienta

Siempre están presentes los hechos que han marcado mi vida, la educación y valores recibidos y gustos personales. Esto me permite abarcar muchos temas mediante la misma metodología.

Influencias tradicionales, criada en un pueblo de 1.400 habitantes de la sierra de Málaga y mamando el flamenco desde que tenía uso de razón, ya que mi padre, como buen calé, así me lo inculcó. Una madre, que tras el fallecimiento de este me dio los valores para convertirme en una persona fuerte, sensible y muy consciente del mundo en el que vivo.

Busco un mensaje directo mediante la expresión corporal, haciendo hincapié en la presencia de la figura como único protagonista, persigo el peso y la ligereza de la imagen, al mismo tiempo. El mensaje funciona al igual que en el flamenco: el gesto del cuerpo cuenta el sentimiento con la emoción e intensidad necesaria para transmitir. El uso de la luz es el elemento primordial.

3.OBJETIVOS.

El arte en general es la forma de expresión que se usa para contar algo. En este caso he enfrentado dos disciplinas concretas: el baile y la fotografía. La intención de un mensaje directo mediante pocos elementos con un alto contraste entre figura y fondo que le aporta tenebrismo y dramatismo tanto al gesto que el espectador va a percibir como a la imagen resultante.

Busco la fuerza y crear estímulos en el público, ya que la combinación de movimiento, magnitud y peso que ejerce a su vez la figura en el soporte, recordándonos a las esculturas del antiguo arte Barroco italiano, ofrece la emoción que nos provocan esas figuras, pero mediante una técnica actual como la fotografía. Demostrando así, que con los materiales que disponemos actualmente, podemos nutrirnos de conceptos del arte antiguo y reinterpretarlos para darle un nuevo discurso.

Crear un conjunto artístico con una línea concreta y un discurso común, que a su vez mezclen la disciplina del baile y la expresión corporal junto con la fotografía. Se trata de un reto personal ya que busco ordenar mis ideas y hacer de ellas algo que me identifique pero que guarde limpieza, presencia y sobre todo profesionalidad. Así que más adelante veremos que los aspectos tanto técnicos como filosóficos estarán bastante cuidados y argumentados.

El mensaje de lo oculto, la opresión, lo que llevamos dentro, lo que no mostramos. Lo que somos hoy a través de las circunstancias y experiencias vividas a lo largo de nuestra vida en momentos concretos o en general como resultado. Plasmar el sentimiento mediante el movimiento del cuerpo y que la dimensión de la obra conecte con la persona por las características con aspecto dramático y tenebrista que lo componen.

La identidad es un tema que tratan la mayoría de los artistas: ¿Quién soy? ¿Qué quiero transmitir? Son las preguntas más frecuentes que nos planteamos a la hora de crear. En este caso la intención ha sido dar un giro a esas cuestiones y encontrar una forma más personal y conceptual de contestarme a mí misma ante el planteamiento de un nuevo proyecto.

4.ANTECEDENTES.

Hay ciertos aspectos básicos que componen y definen la obra. Entre ellos mencionaremos diferentes atributos del arte manierista y barroco, por lo que trataremos el tenebrismo entre otros. En cuanto al ámbito de la fotografía, es inevitable mencionar las características compositivas, estas dos primeras características están íntimamente ligadas por el uso de la luz, clara protagonista de este trabajo. En último lugar hablaremos de lo que rodea a la expresión corporal y la danza relacionado con la intención del conjunto artístico.

4.1. Sobre la luz y la sombra.

El uso que hacemos de la luz y la sombra son conceptos clave en la representación de una obra. Existen dos tipos de luces: Luz natural y luz artificial, con las cuales podemos interactuar por separado o relacionándolas entre sí, obteniendo a su vez la variedad de sombras correspondientes. En definitiva, la luz es una fuente de energía radiante. A continuación, hablaremos del uso de la luz con respecto a varios ámbitos: el histórico, el técnico y de forma fotográfica.

4.1.1. Sobre el manierismo y barroco.

El manierismo surgió en el siglo XVI en Italia e incluía características muy ligadas con esta creación como son el uso de las posturas forzadas, exageradas y con aspecto final dramático. Fue el movimiento que precedió al Barroco que se desarrollaría hacia el año 1.600, dejando de lado el equilibrio de las formas y lo hierático y dando paso a lo trágico en cuanto a composición y expresividad de las formas. Se caracterizó por el deseo de efectos más emotivos, de mayor movimiento y contraste.

Figura 1. Tintoretto, *La última cena*, 1592-1594, Venecia, Basílica de San Giorgio Maggiore.

El tenebrismo fue otro de los movimientos que preceden al Barroco y que comparte algunos rasgos con el conjunto del que hablamos. Se empieza a hablar de “La nueva luz”, que artistas como Rafael Sanzio y Caravaggio comienzan a tratar en sus obras donde la luz incide con fuerza sobre los cuerpos de sus pinturas sacándolos de una oscuridad profunda y así crear una alta distinción entre figura y fondo proporcionándole a la imagen un gran contraste, por lo tanto, a su vez la carga de dramatismo. Dicho movimiento tenía la intención de “Sacar a la luz” aspectos humanos que rechazaba la iglesia durante la Edad Media.

El tenebrismo más que naturaleza fue considerado en un principio como un experimento que desemboca en el concepto de claroscuro definido entonces como la distribución y composición de luces y sombras en una obra. Caravaggio fue pionero en potenciar esta técnica, que ya se conocía, pero se usaba con cautela, fue la clave para aportarle la singularidad de la que hablamos al resultado final. A raíz del uso del claroscuro se le empezó a llamar “El señor de las tinieblas”. Entonces la forma de aplicarlo fue sobre fondos en los que no se intuía ningún espacio, y en contraste se realizaban violentamente las telas, rostros y figuras con un violento foco de luz que provenía de varios puntos del entorno o de uno en concreto. Así se creaba un juego lumínico que interactuaba con los resaltos y hendiduras del volumen protagonista. Se conseguía crear un ritmo interno en la composición total. Se dice que todo en Caravaggio será claroscuro, estudio de la luz y lección de tinieblas.

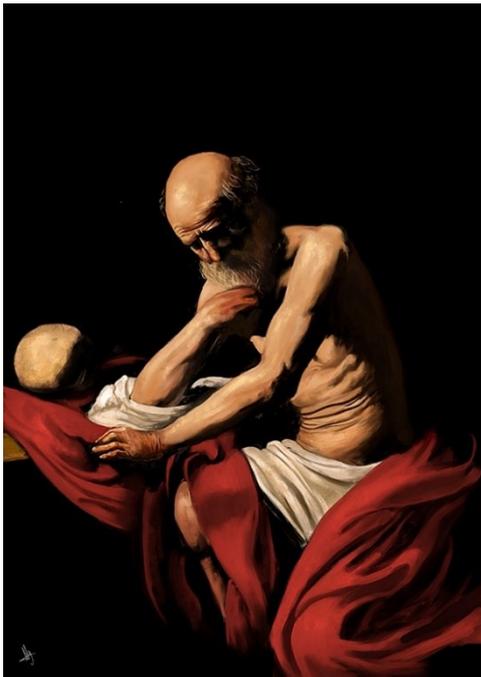

Figura 2. Caravaggio, *San Jerónimo Penitente*, 1605, España, Museo de Monserrat.

Este concepto de “Sacar a la luz” resulta interesante, ya que al igual que en la obra presentada se pretende contar las cosas mediante características más poéticas, pero a la vez dramáticas al igual que en tenebrismo que marca aspectos claves del arte precedente al Barroco. Está presente la influencia del claroscuro, aunque hablemos de un ámbito fotográfico, se pretende que las luces y las sombras dibujen los pliegues de la tela que dejan entrever mediante el volumen que la mueve y la levanta, la figura interior. El modelado que se crea de la figura está compuesto por la gradación de la luz sobre la figura. La idea de lo oculto, expresada por el simbolismo. La forma en la que están utilizados los elementos y la idea general están estrechamente ligados por el discurso.

Artemisa Gentileschi que consigue entrar en la Academia de Bellas Artes de Florencia, misma institución donde estudió Miguel Ángel, usó dichos recursos para darle fuerza a su obra feminista de entonces. Buscaba la protesta a partir de una violación que sufrió allá por el año 1.611. Aspectos como el claroscuro y el dinamismo de la figura aportaron personalidad, impacto y agresividad a las pinturas que realizó.

Figura 3. Artemisa Gentileschi, *La conversión de la Magdalena*, 1615-1616, Florencia, Palacio Pitti.

4.1.1.1. Sobre lo escultórico.

La escultura barroca era una representación de una acción congelada y a su vez con gran expresividad. Estaban formadas por diagonales y las llamadas *serpentinatas*, así como el uso de una pose oblicua y el escorzo que en conjunto creaban un gran dinamismo. Se deja atrás el hieratismo de la forma.

Podemos decir que se conservan características del renacimiento, pero son llevadas al siguiente nivel. Es decir, le aportó flexibilidad y un sentimiento desbordante, lo que ayudó a que interactuasen aún más con el espectador de una forma sobrecogedora, dejando atrás el concepto de equilibrio renacentista.

Las esculturas se empiezan a proyectar hacia el exterior al igual que sus ropajes. A veces, como si de un baile se tratase, la figura es dinámica y se agita en actitud exagerada y dislocada sobrecogiendo a veces a la persona que la observa. Al igual que la obra que se presenta, el uso de los ropajes con grandes y acusados pliegues tendría una gran importancia, puesto que aporta gran expresividad y dinamismo. Estas telas dinámicas dan un aspecto pictórico y fotográfico a su vez, así se consigue acercarse a una apariencia más que a una realidad convencional. Destaca la importancia a lo expresivo y a veces surrealista llegando a ser sobrecogedora e la mayoría de los casos.

No podemos cerrar este apartado sin mencionar la obra de Miguel Ángel, esculturas que expresan la variedad de las pasiones en los cuerpos que plasma, al igual que en el flamenco, cada imagen transmite distintos tipos de sensaciones. Desde la ira y el caos hasta la templanza o la pena. En este caso usando el concepto de glorificación a través de la fe y despojando el bloque de mármol todo “residuo” restante para dejar salir la idea en forma de figura.

Figura 4. Miguel Ángel Buonarroti, *Piedad del Vaticano*, 1498-1499, Ciudad del Vaticano, Basílica de San Pedro.

Las “Figuras veladas” de la capilla Sansevero de Nápoles es un conjunto escultórico compuesto por figuras que contienen las características anteriormente mencionadas con el añadido de la delicadeza del ropaje que en algunas ocasiones deja entrever la figura que contiene. Al igual que el Cristo Velado de Giuseppe Sanmartino, un claro ejemplo de expresividad y dinamismo total compuesto por la figura y la tela o velo como principales protagonistas de esta impresionante obra.

Figura 5. Giuseppe Sanmartino, *Cristo Velado*, 1753, Nápoles, Capilla Sansevero.

4.2. Sobre lo fotográfico.

-fotografía

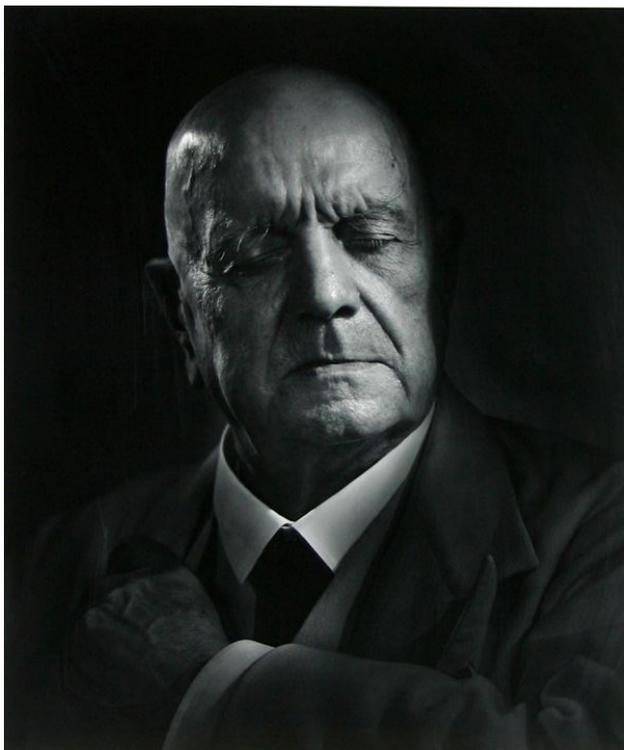
De foto- y -grafía.

f. Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor.

La luz es el principal protagonista en el ámbito de la fotografía. El artista compone su obra mediante los elementos o elemento que aparecen en ella y la forma en la que incide la luz sobre los mismos. Podemos elegir la forma en la que la luz incide sobre el volumen según convenga.

La luz es la estrecha banda de radiación electromagnética a la cual es sensible el ojo humano. La gama de luz visible no tiene límites exactos, ya que la sensibilidad de cada persona es distinta. Una forma se convierte en un sólido gracias a las luces y las sombras. Una sombra fija el objeto sólido a un plano y realza la ilusión tridimensional en la imagen bidimensional de la fotografía. (David Präkel, 2007: 11)

Fotógrafos como el retratista de famosos Yousuf Karsh, el cual tuvo gran influencia en el siglo XX dominaba a la perfección las luces de estudio, lo que le hizo destacar en la época. Mediante los focos y la captación del gesto adecuado

creaba obras únicas que destacaban del resto llegando a ser comparadas con la pintura barroca. Perfeccionaba la técnica llegando a definir o difuminar las partes que más le interesaba con los distintos focos, enfatizaba la parte, dramática, la dulzura o la seriedad del personaje según la personalidad de cada uno.

Figura 6. Yousuf Karsh, *Jean Sibelius*, 1949, The Estate of Yousuf Karsh.

André Brito, fotógrafo portugués de moda, desnudo y publicidad era experto en el uso de altos contrastes entre la luz y la sombra. Su fotografía destacaba la forma que creaba la luz sobre el cuerpo de tal forma que a veces rozaba la abstracción. Le llamaba la atención la curva de la mujer con la cual creaba imágenes elegantes con su especial toque de erotismo.

Figura 7. Andre Brito, *No title 26*, 2016, Bélgica.

Con respecto a la transmisión de la emoción mediante el uso de la fotografía, hay que mencionar al artista autodidacta Pierre Gonnord. Sus personajes son escogidos para fotografiarlos con tiempo y dedicación, siempre pertenecen a un colectivo o grupo social concreto (Personas de etnia gitana portuguesa, de la comunidad afroamericana o mineros del norte de España). Transmite la emoción en obras con fondos oscuros y de gran formato. Realiza su trabajo valiéndose de un único punto de luz, pero esta vez hablamos de una luz natural. Su estilo es comparado con el claroscuro de artistas españoles como Zurbarán por la delicadeza y la fuerza en el uso de la luz y la sombra.

“La cámara fue para mí como un chaleco salvavidas, una oportunidad de ir hacia los demás, de acercarme al otro, de superar los límites de la timidez, de mi soledad, de mi condición y también de mis tabúes.”

Pierre Gonnord

Figura 8 y 9. Pierre Gonnord, Konstantina y María, 2007 y 2006, Galería Juana de Aizpuru.

Se pretendía que los protagonistas de estas series formasen parte del mismo espacio en la fotografía, aunque se hubiesen tomado en lugares diferentes, así creaba una línea en la que obliga al espectador a contemplar única y exclusivamente al rostro que aparece, siendo así testigos de una experiencia. La pluralidad de los rostros que muestra el artista representa a todos los “yo” que habitan en el mismo y de este modo muestra su mundo interior.

4.3. Sobre la danza.

Entre el conjunto de artes la danza es una de las formas de expresión mas potentes según mi punto de vista. Es una forma de comunicarse mediante un lenguaje no verbal, el cuerpo nos cuenta algo mediante el movimiento o lo estático según convenga. Podemos decir que estamos hablando de un lenguaje universal.

A lo largo de la historia la danza ha servido para expresar de una forma práctica nuestros deseos y emociones independientemente de lo que la sociedad impusiera.

Se dice que la danza con coreografía y escenografía comienza en Europa en el reinado de Luis XIV llamada la danza cortesana que realizaban los campesinos para homenajear al rey y amenizar la fiesta. Más tarde evolucionaría y aparecerían las primeras escuelas y así nacería el ballet clásico. Pero anteriormente también existió este medio de expresión de una manera no formal. Se realizaban bailes para pedirle a los dioses o invocar la lluvia muchos antes de la aparición de la escenografía.

En conclusión, podemos decir que la danza es una necesidad del alma que sale mediante el movimiento de nuestro cuerpo para gritar lo que llevamos por dentro.

4.3.1. Sobre el flamenco.

En este caso, el baile se va a relacionar con la modalidad del flamenco. Un estilo de música y cultura muy ligada con la emoción y la necesidad de expresar desde sus inicios hasta hoy. Al igual que en la historia general de la danza, el flamenco surgió como necesidad de expresión y ha ido evolucionando hasta convertirse en una disciplina muy respetada. Se dice que la palabra flamenco proviene del árabe y quiere decir “campesino errante”, aunque no se sabe a ciencia cierta.

Esta música para muchos ha sido el vehículo para muchos flamencos de emparentarlo con distintos estilos musicales como el Rock, el jazz, el son o el pop. Se tiene rigor con la medida de los tiempos hasta el punto de que el público puede observar el esfuerzo de los músicos y bailaroes sobre el escenario. Se dice que el mundo gitano y el flamenco son un estilo de vida. Siendo resumidamente un conjunto de expresiones de música y baile.

En 2010 este arte fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco:

El flamenco es el Guadalquivir de la cultura andaluza, que nos identifica dentro y fuera de nuestras fronteras. Está presente en nuestras fiestas públicas y privadas. Es herencia de nuestros mayores a través de las más antiguas herramientas de transmisión de la cultura: la oralidad. Es industria cultural, motor económico, objeto de estudio y reclamo turístico. Es presente, pasado y futuro, tradición y vanguardia, y una de las manifestaciones culturales más ricas y complejas del mundo.

Declaración de la UNESCO del *Flamenco*
Como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad,
13 de noviembre de 2010.

Los distintos palos nacen de la variación del uso de los compases que forman un todo: las palmas, guitarra, cajón flamenco, taconeo y castañuelas son los instrumentos característicos de esta modalidad. Cada palo pone en manifiesto un sentimiento diferente y el bailar o bailaora lo expresa mediante su cuerpo. Baile que, hoy en día también tiene una técnica marcada convirtiéndose en una disciplina al mismo nivel de cualquier otra.

Un arte que caracteriza nuestra tierra dentro y fuera de nuestras fronteras, capaz de ir más allá del folclore. En este apartado destacaremos la imagen de Federico García Lorca, poeta granadino que indaga en lo *jondo* y en la forma poética popular. Revolucionario de la época con letras profundas que han dejado huella desde sus tiempos hasta ahora por la capacidad que tuvo de darle un giro al flamenco en una época muy dura en la historia de España, pero que de no ser así no hubiese nacido la necesidad de expresar de esa forma. Personalmente destaco el “Poema del Cante Hondo” como obra magistral del artista.

El grito

La elipse de un grito,
va de monte
a monte.

Desde los olivos
será un arco iris negro
sobre la noche azul.

¡Ay!

Como un arco de viola
el grito ha hecho vibrar
largas cuerdas del viento.

¡Ay!

(Las gentes de las cuevas
asoman sus velones.)

¡Ay!

Con respecto al baile es irremediable destacar a otra revolucionaria en el ámbito como es Carmen Amaya que desde los 4 años destacaba por su desparpajo en las tabernas a las que acompañaba a su padre, el guitarrista “El Chino”. Se dice que creó la fusión entre la bailaora antigua y el estilo de bailar en la variación del movimiento con sus pies. En los años treinta y sesenta logró universalizar el flamenco. Se dice que tenía una personalidad tan fascinante que, al expresarla mediante su baile, era capaz de conquistar a todo el mundo. La autora la destaca por la gran capacidad de expresión mediante el movimiento de su cuerpo que puede llegar a tener una persona, llegando a debutar en Hollywood y convirtiéndose en un mito del baile mundialmente hablando.

Figura 10. Carmen Amaya.

4.4. Entrevista a Francisco Perujo.

Francisco Perujo, natural de Cuevas del Becerro (1972), es licenciado en Ciencia de la Comunicación y Doctor por la Universidad de Sevilla. Es entre otras cosas un estudioso e investigador del arte flamenco y sus vertientes estéticas y comunicativas, llegando a convertirse en director de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco. Me concedió amablemente la siguiente entrevista:

- **¿Crees que la obra plástica en relación con temas como la cultura Andaluza y el flamenco puede servir como un medio de difusión propagandístico a nivel internacional?**

Lo es. El arte es el instrumento de expresión más sublime, distinguido y privativo del ser humano. Se convence más rápidamente por la vía emocional. El sentimiento y la belleza cautivan con más rapidez que la razón. Desbrozan nuestras resistencias racionales. El poder ha utilizado el arte como medio de conquista, de combate y de afianzamiento. No hay una forma artística que haya escapado a esta deliberada intromisión de la política. El poder siempre ha mediado y condicionado el desarrollo del arte. Arte y poder están en permanente dialéctica, reforzándose o en oposición. Ambos son productos sociales, herederos de su tiempo y de las circunstancias. Hay arte dentro y fuera del poder. Propaganda y disidencia. Artistas adeptos y rebeldes.

Más allá de sesgos y excesos, la respuesta a la pregunta es sí. El flamenco es la marca de la cultura española en el mundo. Es un rasgo identitario, un elemento patrimonial y un generador de riqueza en y para Andalucía. Es industria y patrimonio cultural, y un soberbio y distintivo medio para la promoción cultural de Andalucía en el mundo.

- **Muchas obras clásicas andaluzas han inspirado a la creación de canciones, obras escénicas y plásticas. ¿Crees que es interesante que las diferentes artes se nutran unas de otras para la realización de nuevas creaciones? ¿Qué opinas de la reinterpretación y evolución de lo clásico?**

Las clasificaciones las ponemos nosotros. Son una invención intelectual de las que nos hemos provisto para segmentar el mundo, desmembrarlo en unidades significativas y ordenarlo en clasificaciones más o menos estancas que nos permiten aprehenderlo física y conceptualmente, conocerlo y profundizar en él a través de parcelas o islas de conocimiento. Al orden natural hemos replicado con un orden social, que también atañe a la cultura. Hemos hecho clasificaciones de todo y para todo. Todo fluye. Seamos más de Demócrito y menos de Descartes. Mezclemos, hibridemos, converjamos... El flamenco es hijo de la mixtura, el mestizaje y la herencia plural. Es un arte que va más allá de la música y una música de raíz hija de muchas raíces.

- **En la obra que presento en este trabajo tengo la intención de hablar del medio artístico como una forma de expresión. ¿Podemos considerar la música y el baile flamenco como una forma de comunicarse y relacionarse con el medio?**

No lo dudes. La música y el baile flamenco tienen sus propios códigos, rituales y formas expresivas. Tienen una notación musical propia, esquemas de medir el tiempo y el ritmo diferenciadores (el compás). Toda obra de arte es una forma de comunicarse con el medio, cargada de convenciones y connotaciones sociales, de emociones subjetivas con una fuerte carga existencial y de fórmulas de creación fruto del aprendizaje (la tiranía de la técnica). No podemos dissociar al sujeto que crea y al objeto creado, que termina de redefinirse en el polo de la emoción perceptiva, en el otro. El artista es el yo y sus circunstancias... y la obra de arte, también.

- **Algunos centros dedicados a la realización de espectáculos de Flamenco cuentan con zonas expositivas que contienen obras escultóricas, fotográficas y plásticas. ¿Se debería dar más difusión a estas zonas? ¿Crees que están suficientemente valoradas por el público y por los mismos centros?**

El flamenco es un poderoso y magnético objeto de estudio interdisciplinar. Puede ser abordado desde todas las disciplinas y ámbitos de conocimiento. Sin embargo, son

embrionarios y están poco desarrollados aún los estudios, investigaciones y tesis doctorales que pongan en común el flamenco con las artes plásticas. El estudio es el kilómetro cero para deshilar los prejuicios, desterrar los estereotipos y generar un conocimiento que ponga en valor las cosas. Creo que no son suficientemente conocidas porque no han sido suficientemente abordadas, estudiadas y divulgadas. Al reconocimiento se llega desde el conocimiento.

- **Hablando del flamenco como vanguardia y figura estética artística. ¿Qué personajes y qué aspectos destacarías principalmente?**

Para mí Farruco, Caracol, Carmen Amaya, la Niña de los Peines, Antonio Chacón, Niño Ricardo, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Enrique Morente o Camarón fueron revolucionarios en su tiempo. Tradición y vanguardia se dan la mano en el flamenco. Quien fue rompedor en un tiempo es hoy un clásico. Chacón (del que se cumple este año 150 años de su nacimiento) es un ejemplo. Encontramos ese doble vector en el baile de Israel Galván, de Eva la Yerbabuena o de Rocío Molina, en el cante de Arcángel, de Rocío Márquez o de Miguel Poveda. En la guitarra de Vicente Amigo, de Gerardo Núñez o de José Quevedo El bolita. Quizás la tradición es un axioma menos rebatible en los artistas gitanos, más fieles a la tradición oral, a la herencia. En todo caso, no podemos acercarnos al flamenco sin dimensionar como se merece la excelsa y diferenciadora aportación del pueblo gitano al universo del arte flamenco. Me fascina la autenticidad, pero me rebelo contra la pureza.

- **¿Consideras que, en el ámbito de la educación, al menos en Andalucía se le debería dar lugar al estudio de la cultura andaluza y todo lo que a ella envuelve?**

Es la gran batalla aún perdida. En la universidad andaluza hemos conseguido en 2018/19 arrancar con el primer título de máster oficial centrado en el estudio del flamenco: el Máster Interuniversitario en Investigación y Análisis del Flamenco, impartido por las universidades de Córdoba, Granada, Huelva, Pablo de Olavide y Cádiz y coordinado por esta última. Es empezar la casa por el tejado. Por debajo (en

Infantil, Primaria y Secundaria) no hay nada. Está todo por hacer. Los niños y niñas andaluces terminan la educación obligatoria sin un minuto en el currículo destinado a enseñar el patrimonio, la cultura y la música del flamenco. Debemos revertir esta situación de olvido estructural porque es inadmisibile, pasar del salón de actos al aula, de la iniciativa voluntarista del profesorado a la enseñanza reglada.

-Al observar una obra plástica, ¿Puedes llegar a relacionarla o crees que puede recordar a un palo del flamenco? y al escuchar un palo del flamenco, ¿puede recordarte a una obra plástica?

Pues claro que sí. Una pintura negra de Goya o un cuadro tenebrista de Caravaggio pueden conducirlos al universo existencial de la seguriya. La pintura de Frida suena a soleá por bulería y los cuadros de Toulouse-Lautrec nos proyectan hacia a un final de fiesta por bulería. Y un paisaje de Constable a cante de trilla o serrana. Y así podíamos seguir hasta casi el infinito.

5.JUSTIFICACIÓN.

Como ya hemos mencionado, el móvil de esta obra es la experiencia y el objetivo es la transmisión de un sentimiento. Inevitablemente estamos influenciados por el medio del que nos rodeamos y por consecuencia de la historia que lo compone. El arte en todas sus facetas surge de la necesidad de transmitir y contar algo que será percibido por el espectador.

El resultado final de este trabajo recopila todos los aspectos mencionados en los apartados anteriores. Me valgo de diferentes símbolos tanto técnicos como literarios para mostrar la necesidad de expresión de una forma diferente cuidando el motivo de la estética a su vez para crear un todo armonioso y potente.

Para potenciar el aspecto estético y enfatizar el drama, me inspiro en la fuerza de lo escultórico, recurriendo a una gran tela blanca que recuerda al color del mármol y a las “Figuras veladas” mencionadas en los antecedentes. Estas condiciones proporcionan a la obra la sensación de peso y presencia en el formato.

Aprovechando que la representación sería fotográfica, había que ser cuidadoso con la luz. Tenía que beneficiar a la figura por lo que el claroscuro barroco y algunos fotógrafos de renombre me sirvieron de inspiración. Los focos se pusieron de forma estratégica marcando agresivos contrastes entre luces y sombras que interactuaban con las curvas de la figura femenina a la que envolvía. Así se obtiene lo bello, dramático y el toque sensual en el todo. Considero la obra como un retrato, una obra autobiográfica que cuenta lo que va por dentro de la persona y no la muestra a ella formalmente como en un retrato convencional. El trasfondo de los retratos de Yousuf Karsh o Pierre Gonnord era similar. La intención final era mostrar la personalidad o el sentimiento del retratado más allá de lo estético.

Siguiendo con el claroscuro, el tono del fondo negro como idea de espacio donde resurge y se pierde a la vez la figura. También le confiere un toque misterioso que no deja de interactuar con la figura, sino que la potencia. La filosofía en la época en que nace el claroscuro con respecto a la necesidad de evadir lo convencional y hacer que la obra grite por la fuerza de la luz es la misma que este trabajo, por lo que se recoge tanto la técnica como el argumento que interactúan entre sí.

El flamenco me ha servido como método de expresión a la par que las artes plásticas, en concreto el baile, ya que lo practico desde los 4 años. Por lo que en la mayoría de mis obras ya sea de forma evidente o filosófica hay un matiz que recuerda al flamenco. El

desahogo y el contar algo mediante el uso corporal ha marcado momentos importantes en mi vida y en este caso convierto este aspecto en principal protagonista, que en combinación con el resto de las herramientas y símbolos que la componen, crean un todo que la define.

Definirme, identificarme y contar lo que tengo en mi interior son mis prioridades y necesidades a la hora de crear. Siempre veo las cosas a través de mi experiencia al igual que cualquier otra persona, pero en mi caso intento adaptar los símbolos que me definen a cualquier trabajo o, mejor dicho, a cualquier ámbito. Siempre está presente el contraste de la elegancia y lo fino con lo directo y lo dramático. El cuidado en la gama cromática y la idea de identidad llevada a mi terreno según convenga.

“El objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior.”

Aristóteles

6.METODOLOGÍA.

Un estudio fotográfico, una modelo, una cámara, un trípode y una tela han sido los materiales utilizados en la realización de este proyecto. Escogí la técnica de la fotografía porque permite captar un momento real, aunque sea creándolo intencionadamente. Pero en el mismo instante de la realización de las fotografías en todo momento de buscó que la modelo sintiese el ritual que creaba la música que sonaba en ese momento en conjunto con la iluminación y la libertad que le confería el hacer que su cuerpo solo interactuase solo con los tejidos

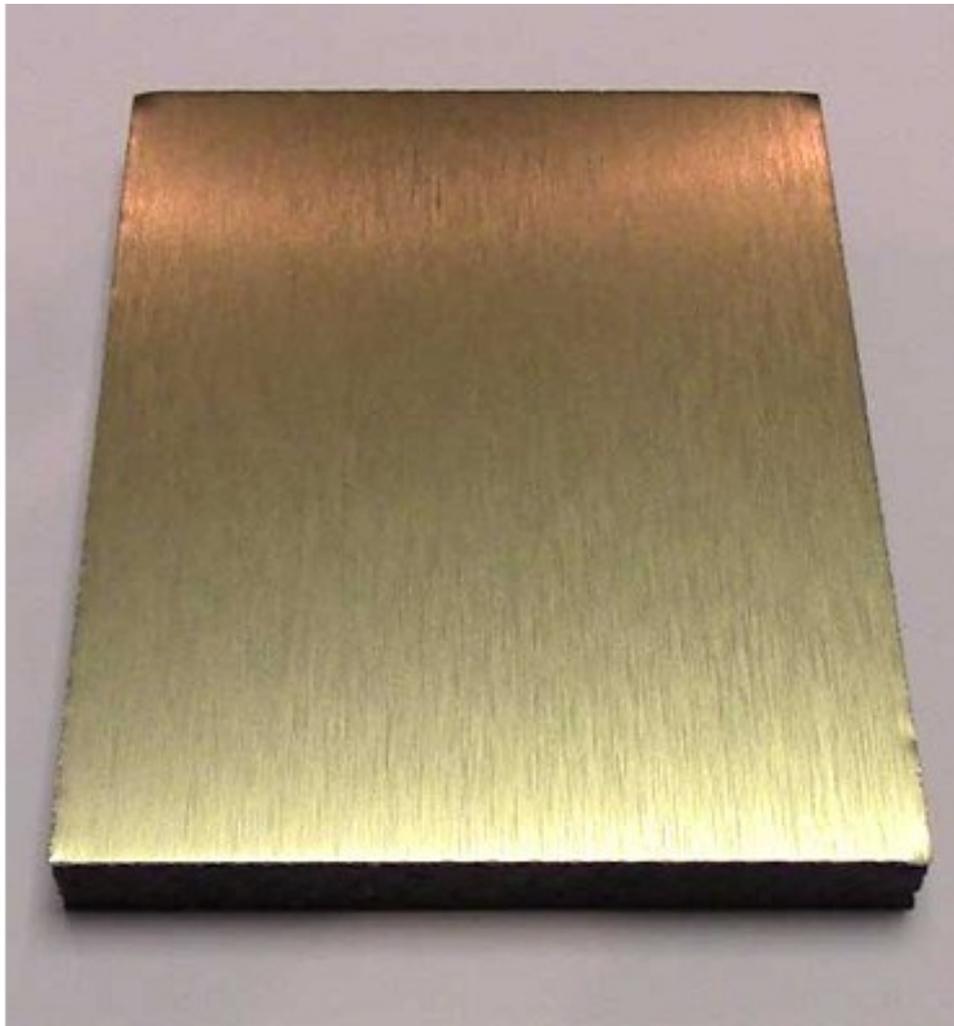
Sonaban de fondo bulerías, soleares y tangos mientras el cuerpo se dejaba llevar por la música marcando movimientos según los iba sintiendo. Hice una selección de las poses más interesantes y con más fuerza con respecto a la unión del tejido y la modelo queriendo que en todo momento se fundieran formando un todo.

Como ya se ha comentado, los focos se disponen de forma estratégica en la búsqueda de altos contrastes entre luces y sombras, pero sin que se perdiese en ningún momento la apreciación de los pliegues y la caída de la tela. Poses a veces estáticas y otras veces dinámicas, pero siempre dramáticas y cargadas de fuerza en general era lo que se iba persiguiendo en todo momento.

Tras terminar con la sesión de fotografías se procede a la selección del conjunto que formarán parte del proyecto artístico. Estas nueve imágenes fueron las que mejor identificaban la intención e interactuaban con coherencia entre sí. No se necesitó de mucha edición posterior, ya que al contar con un buen estudio y el uso correcto de los parámetros de la cámara réflex (Canon 1.200D), solo hicieron falta algunos ajustes de contraste y brillo para disipar un poco más el fondo y recalcar la idea de que la imagen se perdiese en un espacio no definido.

Finalmente, se plasmaría físicamente en un soporte de aluminio *dibond*, material compuesto por dos placas de aluminio unidas a un núcleo de polietileno sólido. Es un soporte que ofrece varias opciones de acabado, existe la opción de que se vean los cantos o que la imagen parezca flotar en la pared, se puede contar como mínimo con 3mm de grosor hacia adelante. O por otro lado añadirle la cantidad de grosor de canto

que convenga. En este caso contaríamos con un grosor de 3 a 5 centímetros lacado en negro para darle continuidad con el fondo al igual que pasa con los clásicos lienzos. Este material según la calidad de la imagen que se plasme puede llegar a dar sensación de tridimensionalidad y es resistente a exteriores y fácil de limpiar en el caso de que fuese necesario con un trapo húmedo. No se dobla ni se deforma, por lo que a la hora de transportarlo correría menos riesgo, ya que estamos hablando de una obra que mediría unos 2 metros de alto por 1 y medio de ancho. Se eligen estas proporciones para aportar monumentalidad al igual que las grandes esculturas que consiguen envolver al espectador como si de grandes gigantes se tratase.

Soporte de aluminio Dibond.

Se dispondrían en una sala expositiva con espacio suficiente para que el público pueda apreciarlo desde una distancia correcta y con una separación prudencial entre unas y otras para que cada una guarde su propio protagonismo. Irían a ras de suelo para estar a la misma altura del espectador y crearía la sensación de que se aleja y te envuelve a la vez otorgada por el fondo negro. Por ejemplo, en una habitación cuadrangular, dejando libre la pared de la puerta de entrada podrían disponerse en las tres paredes restantes colocando tres obras por cada pared. Se ha realizado una simulación que muestra la idea expositiva de la que estamos hablando.

7.PROPUESTA DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL.

Siempre he tenido en cuenta la idea de la alternativa a la obra original. Doy por sentado que el trabajo inicial constituye una propuesta expositiva con opción a venta. En cuanto a lo expositivo, sería interesante la aplicación al ámbito del flamenco, como parte de una bienal o festival. De este modo se integraría también el ámbito digital y plástico en ciertos eventos como parte del evento.

Por otro lado, el proyecto de se podría adaptar al ámbito museológico del flamenco, en Sevilla, por ejemplo, contamos con el Museo del Baile Flamenco un espacio cultural situado en el barrio de Santa Cruz promovido por la artista Cristina Hoyos. Cuenta con espacios expositivos entre otras actividades culturales. La misma idea es aplicable al concepto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, otro lugar multicultural cuyo concepto de puede identificar también con esta serie de obras. La filosofía del centro se basa en fusionar la idea de centro de arte y centro de cultura, haciendo hincapié en la promoción, investigación, conservación y difusión del arte contemporáneo. La arquitectura de este centro junto con su entorno, eventos y sus ideales hacen de el un espacio especial y único en que considero que la obra puede sentirse muy identificada.

Podría considerarse interesante en el ámbito de la Cátedra de Flamencología de Jerez, donde se estudia e investigan múltiples de forma global relacionados con el ámbito del flamenco. Aborda su historia y sociología, así como la promoción y gestión de este arte. Mi trabajo puede considerarse una propuesta de un nuevo enfoque, ya que en esta identidad se muestran abiertos a todo tipo de propuestas. Creo que es importante que un arte tan rico como el flamenco esté dispuesto a nuevas variantes y propuestas, así conseguimos que evolucione continuamente.

Con respeto a convocatorias, existen multitud de posibilidades como “Imaginera”, un concurso de creación documental, realidad, y memoria de Andalucía. O el Concurso Nacional de “Libre Expresión”, en el que proporcionan libertad total con respecto a color, dimensiones, y ofrecen la oportunidad de presentar hasta dos colecciones de entre tres y cinco obras cada una. Al ser a nivel nacional cabe la posibilidad de mostrar otra versión del tema del flamenco fuera de Andalucía.

Pero alternativamente siempre cuento con la opción de digitalizarla en el caso de que sea inicialmente física, para así poder aplicarla en distintos soportes. En este caso contamos con las dos opciones, ya que la obra original es digital de por sí.

Hubo un tiempo en que relacionaba el arte y la moda y llevaba mis fotografías al soporte textil, ganándome un poco la vida con la venta de camisetas. O simplemente serigrafiando trozos de tela que se podrían coser a distintos soportes (un cojín, un bolso) o enmarcarlo directamente como obra. En otros casos la venta de prints, opción totalmente aplicable a este proyecto.

El objetivo de esta idea es hacerla asequible a cualquier tipo de público: tanto el que se pueda permitir adquirir una obra de grandes dimensiones como el que solo pueda acceder al print. A su vez este método me sirve para ofrecer versatilidad al público y poder obtener una ganancia, ya sea a mayor o menor escala económica.

El hecho de tener siempre una versión digital de la obra, te permite adaptarla para poder distribuirla y promocionarla mediante distintas redes sociales y así la imagen puede llegar a cualquier parte del mundo.

Este proyecto puede ser también inspirador para escenas en el ámbito de las artes escénicas, e incluso podría adaptarse a un espectáculo de danza como coreografía e imagen representativa. La imagen puede inspirar para la creación de una obra escénica, un vestuario en concreto o toda una historia. Sería interesante fusionar estas disciplinas y que se nutriesen las unas de las otras.

Por otro lado, podemos tomar las imágenes como una reivindicación personal aplicable a cada uno. En mi caso, pienso que estamos hablando de una de las formas de expresión más antiguas como es nuestro propio cuerpo. Podemos considerar que en una bienal de flamenco podría reivindicar la importancia de la raíz. El grito de lo puro que quiere convivir con lo nuevo y reinventarse continuamente. La mujer que grita, que quiere salir de esa sábana para salir bailando libre y pura y contarle al mundo lo que lleva dentro.

8.CONCLUSIÓN.

Con respecto a la idea inicial planteada y el proceso de investigación posterior, podemos decir que se han cumplido los objetivos planteados antes de iniciar el proceso. Pero también hay que apuntar que la idea se fue madurando y completando y por consecuencia se mejoraron los primeros planteamientos.

Una misma idea aplicable a cualquier técnica, siendo consciente de cuál es tu punto fuerte o qué le viene mejor a lo que se ha planteado. En este caso el uso de la fotografía y el resto de los materiales fueron bastante acertados. Podemos considerar que en este caso le beneficia por completo y que si se hubiese usado otra técnica probablemente el resultado hubiese sido totalmente distinto.

Uno de los objetivos era plantear una serie de obras que cohesionaran y tuviesen un hilo común. También que el mensaje tuviese fuerza de una forma conceptual y basándose en los símbolos que componen las imágenes, todo de forma que la autora se viese reflejada. La parte estética fue bastante importante y podemos considerar que lo bello y el mensaje interactúan y cohesionan perfectamente.

Se considera bastante importante el tamaño final de la obra, ya que, si este mismo trabajo contara con unas pequeñas dimensiones, no tendría el mismo sentido y no cumpliría los objetivos. El concepto de magnitud tanto en la inspiración escultórica como con el tamaño de la impresión se ha tenido muy en cuenta para que finalmente el espectador se sintiese envuelto.

Durante los años de estudio la autora destaca que lo que más le ha servido para crear arte ha sido el aprender a mirar. Marcar una línea de trabajo y un discurso es un proceso que lleva tiempo y que se va madurando a lo largo del tiempo a base de trabajo, de errores y aciertos. Podemos decir que en este proyecto se ha iniciado una línea de trabajo con una base consistente para seguir creando nuevas obras, o seguir indagando por la misma línea.

No hay una técnica concreta que defina a la autora. Según lo que necesite expresar y la forma en que quiera hacerlo elige el medio que más le convenga. Se trata de un camino complicado, pero la inquietud, las ganas y la autodisciplina son los principales factores de los que se vale la artista.

9.BIBLIOGRAFÍA.

9.1. Libros.

Buck, S., & Hohenstatt, P. (2007). *Rafaello Santi, llamado Rafael: 1483-1520*. Köln: Tandem.

AmayaGonnord, P. (. (2008). *Pierre Gonnord: Testigos = witnesses = témoins*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Präkel, D., & Martínez, F. R. (2012). *Iluminación*. Barcelona: Blume.

Romero, P. G. (2016). *El ojo partido: Flamenco, cultura de masas y vanguardias: Tientos y materiales para una corrección óptica a la historia del flamenco*. Sevilla, España: Athenaica Ediciones Universitarias.

Sommer, S. R., Smith, B. O., & Zielinski, M. M. (2016). *Historia de la danza*. Valencia: Mahali.

9.2. Páginas web.

Villena, L. A. (2014). *Carvaggio: Exquisito y violento*. Barcelona: Cabaret Voltaire. (n.d.). Retrieved from <http://www.rae.es/>

Carmen Amaya Amaya, Carmen Amaya Amaya. (n.d.). Retrieved from <https://flamenconau.com/carmen>

Danza, expresión de arte, cultura y sociedad. (2018, August 28). Retrieved from <https://www.uniminutoradio.com.co/danza-expresion-de-arte-cultura-y-sociedad/>

El origen del flamenco. (n.d.). Retrieved from <https://iberhistoria.es/edad-media/musulmanes/entradas/origen-flamenco/>

Flamenco, mujeres y pantalones. (2013, May 31). Retrieved from <http://www.historiasdeflamenco.com/flamenco-mujeres-y-pantalones/>

Flamenco, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (n.d.). Retrieved from <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/flamenco/patrimonio-cultural-inmaterial.html>

Ortega, L., & Ortega, L. (2012, August 23). Yousuf Karsh, el retratista más influyente del siglo XX. Retrieved from <https://www.xatakafoto.com/historia-de-la-fotografia/yousuf-karsh-el-retratista-mas-influyente-del-siglo-xx>

Tenebrismo. (n.d.). Retrieved from <https://www.ecured.cu/Tenebrismo>

Agradecimientos.

A mi madre y a mi hermana por creer en mi incondicionalmente. A mis amigas, por ser fuente de inspiración.

Dedicado a mi abuelo que debe estar orgulloso de mi.

Y a mi padre por ser mi estrella.

