

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: YO CUERPO. La liberación del ser femenino a través de la expresión corporal.

ESTUDIANTE: Baudí Cortés, Lucía Ara

DIRECTOR/A: Marín Sanchez, Eduardo Jesús

PALABRAS CLAVE:

Danza, Cuerpo, Expresión, Esencia, Mujer, Reflejo, Rotoscopia.

RESUMEN:

Este proyecto trata del encuentro esencial de la autora con su cuerpo usándolo como herramienta para llevar a cabo una serie de movimientos sin patrón grabados en vídeo. Se han utilizado varias técnicas desde las distintas disciplinas como el baile, vídeo, dibujo y animación. Pretendemos crear una vídeo-instalación.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	10
3. Justificación de la propuesta	11	-	12
4. Proceso de Producción	13	-	18
5. Resultados	19	-	22
6. Bibliografía	23	-	24

1. Propuesta y objetivos .

La liberación como ser femenino a través de la expresión corporal.

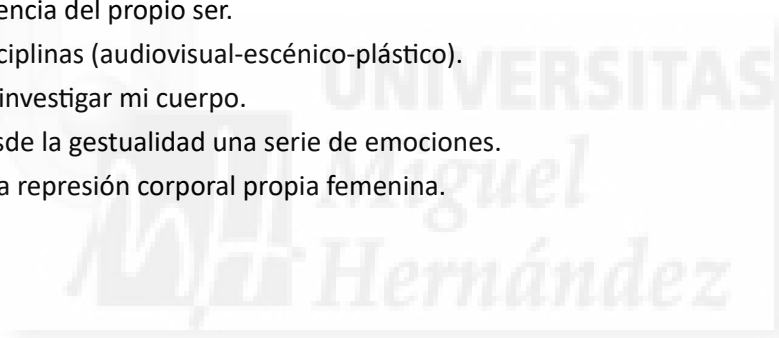
Realización de un vídeo combinado con rotoscopia sobre la grabación de los movimientos de la autora como bailarina, reflejando su expresión y emoción.

En el encuentro con su propio reflejo se produce un diálogo entre figura y espejo, que rompe los esquemas clásicos sobre la femineidad. El individuo se enfrenta a una dualidad entre su ser esencial y el papel a interpretar.

Se instalará en un espacio negro, proyectado sobre espejos y acompañado de luz cenital con filtro rojo.

Objetivos:

- Tomar conciencia del YO.
- Mostrar la esencia del propio ser.
- Combinar disciplinas (audiovisual-escénico-plástico).
- Desarrollar e investigar mi cuerpo.
- Introducir desde la gestualidad una serie de emociones.
- Romper con la represión corporal propia femenina.

2. Referentes.

2. REFERENTES CONCEPTUALES.

CULTURA JAPONESA.

Desde la cultura japonesa podemos apreciar que no se percibe igual la forma de mirar nuestro interior en comparación a la occidental, ya que se muestran susceptibles a las impresiones de la naturaleza. Tienden siempre a ser más espirituales por sus creencias y por tanto a centrarse más en esa parte esencial del cuerpo.

Destaca la danza japonesa **Butoh**, un estilo de danza contemporánea surgida en Japón en 1950.

Los japoneses tuvieron que enfrentarse a las sensaciones que les producían las duras imágenes del holocausto nuclear. De la rabia y repulsión a partes iguales que producían dichas imágenes nació el “butoh” o danza de la oscuridad de la mano de los bailarines Ohno Kazuo y Hijikata Tatsumi, que crearon una serie de técnicas de danza que intentaban representar la dureza de esas imágenes y la crudeza de los sentimientos que sentían al verlas.

Puntos a destacar:

La improvisación: hay que dejar que el cuerpo hable y se exprese.

Movimientos: a cámara lenta extremadamente expresivos y muy imaginativos.

Temas: desafía lo convencional y juega con temas grotescos, tabúes y extremos.

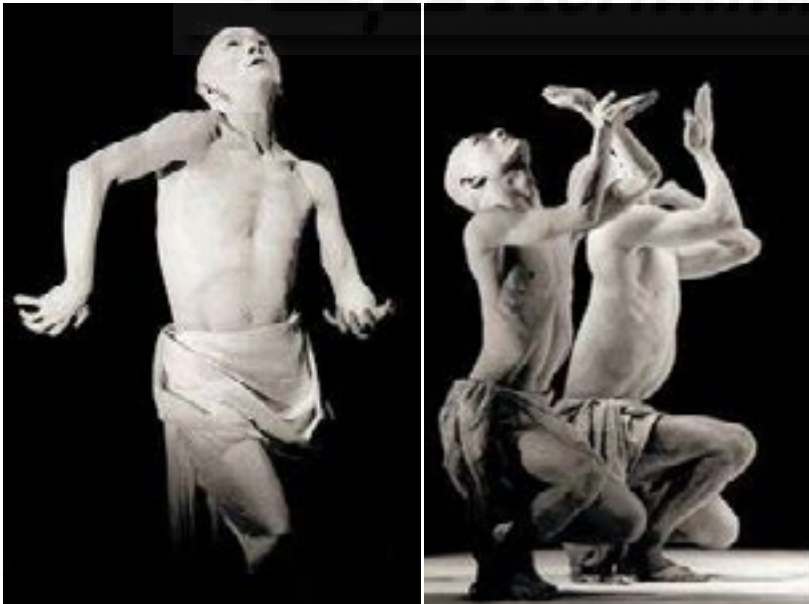

Fig.1. Bailarines de la compañía japonesa de danza butoh Sanjai Juku, *Kagemi*, (2006).

2.1 LIBROS

El mito de la caverna.

Platón, III a. C.

4 hombres en una caverna con una gran abertura del lado de la luz. En ella, desde su niñez, están sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de manera que solo pueden mantener la mirada hacia la pared en la que se proyectan las sombras del exterior. Platón nos muestra la multitud de aspectos que componen su pensamiento: su visión de la naturaleza humana, la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible.

Puntos a destacar:

Caverna subterránea: mundo visible.

Fuego: Luz del sol.

Prisionero: Alma que se eleva al mundo inteligible.

El cuerpo femenino en la danza.

Sophie Kasser, 2009

La escritora explica la trayectoria de la mujer en la danza desde el s.XX en el cual la figura de la mujer no era presente en el escenario, sin embargo hoy en su mayoría son las mujeres las que lo practican. En el libro nos explica la diferencia del cuerpo de la mujer en la danza en diferencia al del hombre, y como ella misma lo utiliza como herramienta para comunicarse.

Dentro del lenguaje del cuerpo, existe una fase de silencio, en el que relajamos cuerpo y mente hasta llegar a un punto de encuentro y diálogo con el mismo. Es ahí donde se conoce realmente tu propio cuerpo.

La relación entre las mujeres y su cuerpo es difícil, puesto que durante décadas hemos sido instrumento únicamente de reproducción. Por ello la autora nos invita a reflexionar y dialogar con él, a usarlo como medio de comunicación y expresión.

Puntos a destacar:

Como necesidad: la comunicación corporal.

Cuerpo femenino: visto socialmente como fin reproductivo.

El lenguaje del cuerpo: escuchar el silencio del propio cuerpo.

El análisis de los espectáculos.

Patrice Pavis, 2000

El autor nos aproxima al actor a través de una teoría sobre las emociones.

“Las emociones, cuanto más se traducen en actitudes o en acciones físicas, más se liberan de las sutilezas psicológicas de lo indecible y de la sugestión” .¹

Entre los diferentes tipos de intérprete se encuentra el actor-bailarín que se caracteriza por su conocimiento sobre su cuerpo y el espacio, lo que en general produce efectos sobre el cuerpo del espectador de forma energética, desde los impulsos que emite.

De entre todos los géneros destaca el Butho por ser una danza con relación directa y física con el espectador, ya que hace sentir el terror del cuerpo exhibido.

Puntos a destacar:

El gesto: Como elemento de representación en la escena.

El intérprete: Como emisor de energía y emoción.

Iluminación: Clave en la representación que destaca o atenúa la acción.

2.2 PELÍCULAS

Perfect Blue.

Dirección: Satoshi Kon

Año: 1997

Género: Thriller psicológico

“La pesadilla de la fama”

Su tema principal es la toma de conciencia de una nueva etapa vital de la protagonista, su dificultoso proceso de aprendizaje y superación personal.

La protagonista se ve obligada a decidir entre seguir con su carrera de cantante o comenzar una nueva etapa como actriz en una serie de televisión.

1 Patrice Pavis. El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona, Paidós, 2000. Pág 1.

Puntos a destacar:

La protagonista: su declive personal y el acoso que comienza a sufrir a partir de su decisión; ser actriz.

Valores: sentimientos y actitud

Black Swan.

Dirección: Darren Aronofsky

Año: 2010

Género: Drama, Thriller

La película (remake de Perfect Blue) nos introduce de lleno en la psicología de su protagonista. Nina pierde el control en el momento que alcanza su sueño: interpretar un papel protagonista como bailarina. Su personalidad sufre un estado de disgregación progresiva, una confusión. Se empiezan a reflejar en ella dos caras, sus dos YO, como en el papel del cisne, el blanco y el negro. En las dos películas se ve el cambio de actitud de las protagonistas, de más dulces a más agresivas.

Puntos a destacar:

Protagonista: admiración hacia la actriz o bailarina que tienen por "ídola".

Reflejos: como alteración de la percepción de la realidad.

El enfrentamiento: con ella misma hasta provocar grandes heridas.

Fig.2. Imagen comparativa de las películas *Black swan* (derecha),(2010), 1:19:33", *Perfect Blue* (izquierda),(1997), 0:57:39".

2. REFERENTES VISUALES.

Low pieces.

Coreógrafo/autor: Xavier Le Roy

Año: 2011

Muestra una pieza en la que se produce un diálogo/conversación entre los bailarines y el espectador. De pronto esto se desvanece cuando los bailarines se quitan la ropa y adoptan un comportamiento animal, una manada de leones.

Esto nos hace plantearnos el espacio y los códigos sociales.

Se propone una comunidad liberada de su humanidad.

Puntos a destacar:

Bailarines: Se mueven por el espacio de manera intuitiva y sin parámetros.

Espacio: cambia radicalmente la percepción del espectador haciéndole partícipe.

Coreógrafo: juega con los sentidos del público e introduce una conversación entre ellos y los bailarines para después plantear una cuestión de comportamiento social.

Fig.3. Xavier Le Roy *Low Pieces*, (2009-2011), Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon, Festival In-Presentable - Casa Incendida Madrid, Julia Stoschek Collection - Dusseldorf, The Center for Advanced Visual Studies - MIT - Boston, Tanzquartier - Wien, Southbank Centre - London, Hebbel Am Ufer - Berlin, Festival d'Avignon 2011, DRAC Languedoc-Roussillon.

3. Justificación de la propuesta.

El proyecto nace como una búsqueda del conocimiento del cuerpo y de su esencia más propia. Se trata de un encuentro con el reflejo en el que se produce un diálogo entre cuerpo y mente. Esta separación se produce por carga negativa: por los miedos.

En el caso del intérprete antes de una actuación es muy importante ese encuentro frente al espejo. En muchas ocasiones, en cualquier área de las artes escénicas (ya sea cine, teatro o baile) surge la pregunta de si hay una separación real entre el personaje y la actriz que lo interpreta.

“Los artistas utilizan el espejo en sus instalaciones para repensar por un lado las relaciones entre el arte y la realidad y, por otro, las relaciones entre el yo y su imagen. A través del reflejo se adentran en las complejas aguas narcisistas de la construcción de la identidad...”¹

Parto desde un conocimiento en el área del baile clásico con inicios a una edad temprana, lo que me llevó al interés por conocer más el ámbito artístico y plantearme el posible vínculo entre las disciplinas que me interesan, ya sean plásticas, escénicas o visuales.

Puesto que el baile y estas disciplinas me han proporcionado un aprendizaje técnico, puedo aprovecharlo como herramienta y base para mi experimentación desde el control sobre mi cuerpo.

Para llevar a cabo el proyecto también he buscado en nuevos ámbitos que conectan con el cuerpo. Existen meditaciones para relajar el cuerpo y mente, donde la importancia está en la esencia corpórea; se trata de un encuentro con una parte del cuerpo que normalmente está dormida, porque vivimos en un continuo de conductas que nos alejan de la comunicación directa con nuestro cuerpo.

Sin embargo en la cultura japonesa la importancia interna del individuo está más marcada, como hemos citado en el apartado de referentes.

Para sentir esa liberación externa e interna, preparé la pieza *Yo, cuerpo* (2018), a través de la meditación y de un proceso de limpieza corpórea eliminando alimentos con alta carga en toxinas, hasta llegar a un ayuno que duró 3 días ingiriendo tan solo líquidos.

---

¹ Raquejo Grado, Tonia (2012), *El espejo como no lugar* (1964-2010). Revista Quintana, pág1.

Al realizar el encuentro frente a los espejos, conseguí en primer lugar una separación de mente y cuerpo, para después encontrar una parte de mí escondida y dialogar con ella. Ese diálogo es lo que me ayudó a conectar con mi cuerpo de forma distinta para realizar el presente proyecto.

Los espejos son un elemento fundamental, acompañados de una luz cenital, para llevar toda la atención hacia la propia figura, ya que frente a ellos se produce la comunicación con el cuerpo, se trata de un ejercicio muy íntimo que activa la parte emocional.

Se realizará una pieza sonora que modificada, extraída de un ballet clásico. De tal manera que al invertir y añadir efectos se convierta en una pieza no solo original sino con otro sentido, justificando el tema escogido.

La obra se dirige especialmente hacia las mujeres explorando los códigos sociales impuestos sobre nuestro cuerpo.

En el ámbito de la danza (y en otros muchos) se interpreta al cuerpo de la mujer como algo sutil y dulce; en el escenario se suele mostrar así: solapando la fuerza que en realidad conlleva. Aunque hay un lado de belleza evidente, planteamos una búsqueda distinta que parte de una comunicación más esencial con el cuerpo, una belleza distinta que no rechaza la anterior pero que plantea un nuevo código de aprendizaje. Puesto que durante décadas se ha privado de ese conocimiento, como explica Sophie Kasser¹ desde el punto de vista coreográfico, es muy importante para nosotras comunicarnos con nuestro cuerpo y romper esos esquemas que impiden en muchas ocasiones aceptarnos.

Es por tanto que a través de todo ello veo una enseñanza distinta a la que no estamos acostumbrados, una nueva mirada hacia nosotros que invita a la reflexión del cuerpo.

---

¹ Kasser Sophie. (2009). *El cuerpo femenino en la danza: Escritura de mujer*. Duoda: Revista d'estudis feministes, ISSN 1132-6751, Nº. 36, 2009, págs. 19-39

4. Proceso de producción

4.1. PREPRODUCCIÓN.

El germen de este trabajo surgió de proyectos previos como *BORN*, realizado combinando tres disciplinas (ilustración digital, vídeo-performance e instalación escultórica) y tratando el tema del nacimiento de un ser en búsqueda de su esencia más íntima. En estos proyectos comenzamos una investigación sobre el cuerpo en cuanto a expresión y movimiento.

Fig.4. *BORN* (2017). Ilustración digital y manual.

En esta imagen se puede observar un estudio dedicado a lo que denominamos artes del movimiento, en el que se analizan las relaciones que establece el dibujo con la danza, destacando el rojo como color que realza la fuerza.

Fig.5. *BORN* (2017). Fotograma del video-performativo. Cámara Reflex Nikon D3200

En la Fig.5. la acción performativa, se acentúa el esfuerzo que conlleva la danza clásica con una explosión de pigmento en polvo, siempre utilizando los mismos colores escogidos para el proyecto. Aparece en todas las fases como referencia la cultura japonesa, desde su lado más espiritual.

Siguiendo el tema, generamos la pieza *Yo, cuerpo* para la asignatura “Producción artística en el contexto de la industria cultural” impartida por Elisa Lozano”.

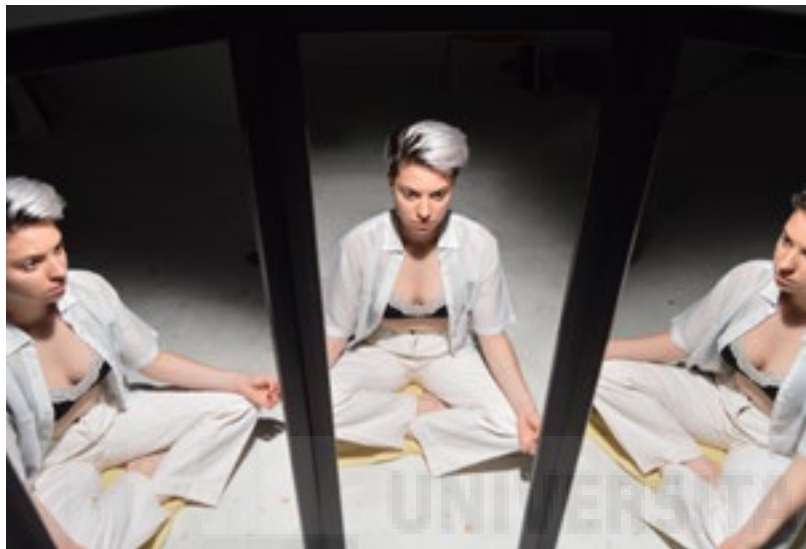

Fig.6. *Yo, cuerpo* (2018). Acción y ejercicio de relajación. Cámara Reflex Nikon D3200.

Durante la ejecución de esa pieza se realizó el ejercicio de meditación frente a los espejos.

4.2. PRODUCCIÓN.

Como inicio de esta fase del proyecto, tras reanalizar las piezas citadas en el apartado anterior, se seleccionaron los datos de interés y figuras para llevar a cabo “la liberación del ser femenino” a través de la expresión corporal, modificando y otorgando un nuevo punto de vista con diferentes técnicas.

Así pues, realizamos una serie de pruebas y ensayos totalmente improvisados.

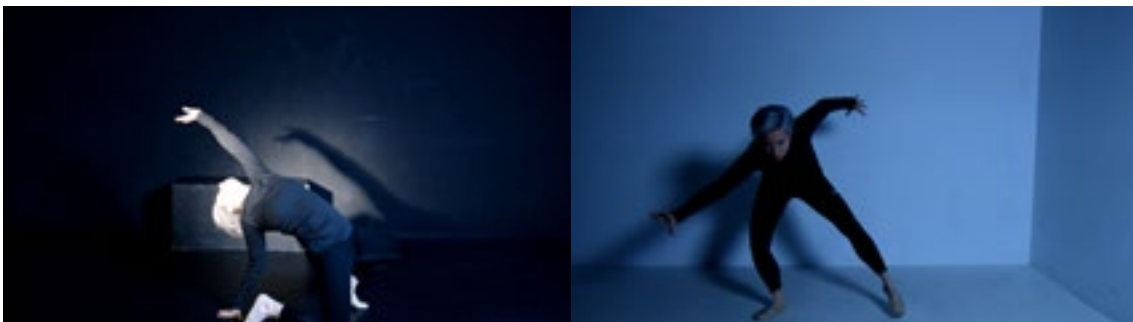

Fig.7. Serie de ensayos (2018). Cámara Reflex Nikon D3200.

Después de tomar conciencia anteriormente en *BORN* del aprendizaje del ballet clásico, el proyecto actual va en búsqueda de una nueva conducta más improvisada a la hora de bailar, buscando dialogar con el yo.

Tras de esas improvisaciones, se realizaron las grabaciones finales de dónde se seleccionarán tomas para la edición final. (Fig.8.). La elección del escenario fue pensada de manera que la atención se dirigiese a la figura de la bailarina, por tanto se escogió una luz cenital para realzar y dar ambiente y presencia de escenario, y en algunos planos se combinó con una luz trasera lateral que ayudaba a recortar la figura y generar más contraste.

Se realizaron sobre todo planos generales, alguno medio y primer plano. La música fue una mezcla de piezas sonoras extraídas de danzas butoh y efectos sonoros, estas sonaban de manera aleatoria para llevar a cabo con fluidez la improvisación.

Fig.8. Diferentes tomas de escenario. *YO CUERPO* (2018). Cámara Reflex Nikon D3200.

4.3. FASE DE POSPRODUCCIÓN.

En esta fase comenzó la parte de edición digital de vídeo y rotoscopia.

Usando el programa Adobe After Effects CS6 para dividir los fotogramas y llevar a cabo la rotoscopia, después en Adobe Photoshop CS6 se posicionaron de manera que se dividiesen por capas y carpetas cada una de las rotoscopias, después fueron colocadas en la línea de tiempo e interpretadas a vídeo. (Fig.9.). Una vez interpretadas se colocaron en Adobe Premiere Pro CS6 para editarlas con las tomas de vídeo que van combinadas. La edición de este se ha basado en modificación de colores respetando la gama escogida (Blanco, Negro y Rojo), también se ha editado la velocidad de los movimientos e incluso la repetición, dando así un aspecto más personal y artístico. (Fig.12.)

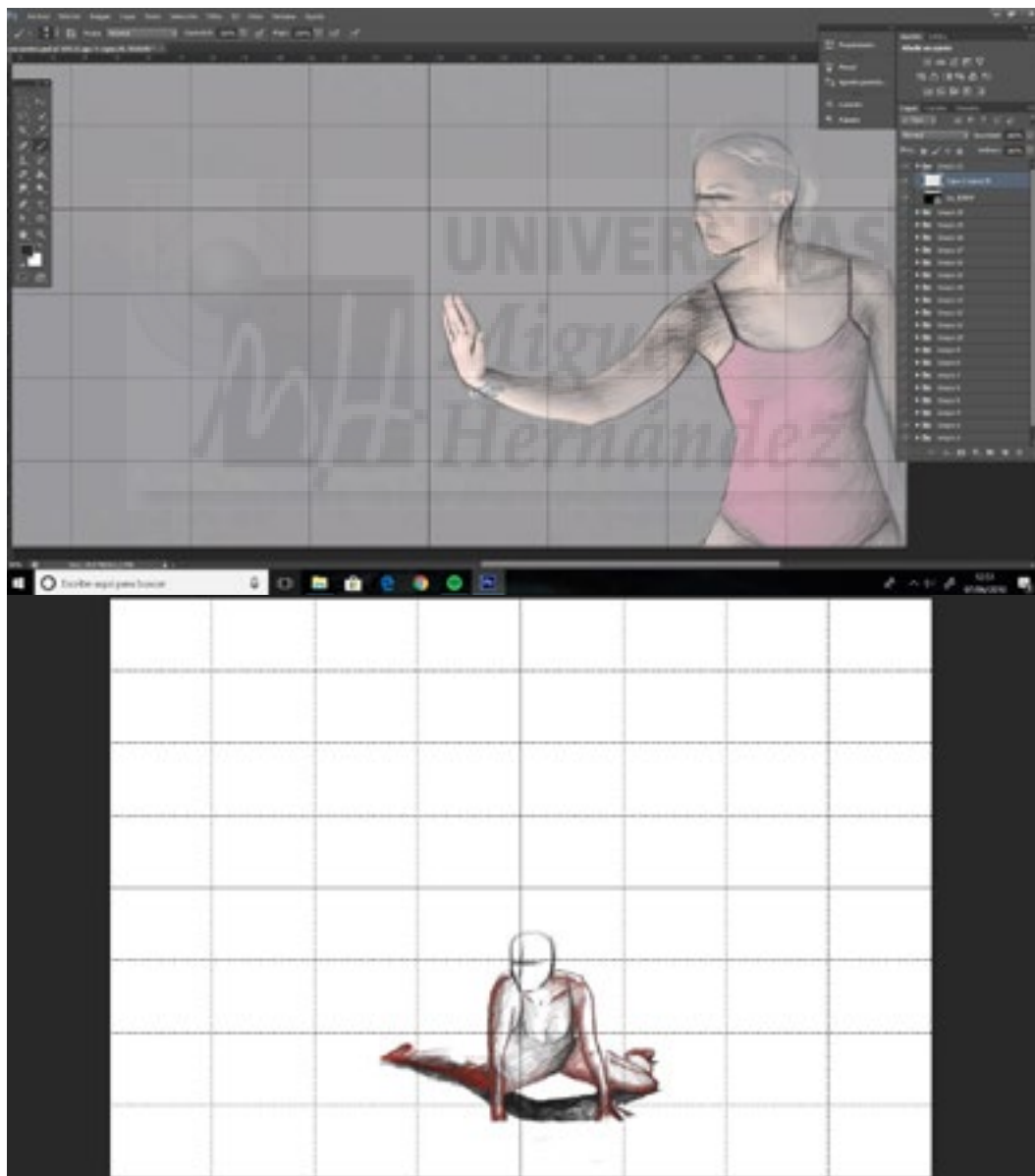

Fig.9. Muestras de Rotoscopia. *YO CUERPO* (2018). Adobe Photoshop CS6

El acabado del trazo de la rotoscopia es expresivo, se centra en la línea para dar fuerza al movimiento e importancia al cuerpo, por eso el rostro no está marcado. (Fig 9)

En cuanto al fondo, se realizó varias pruebas (Fig.10.) hasta eliminarlo de manera que la línea quedaba invertida, siendo así el fondo negro y la línea blanca (Fig.11.)

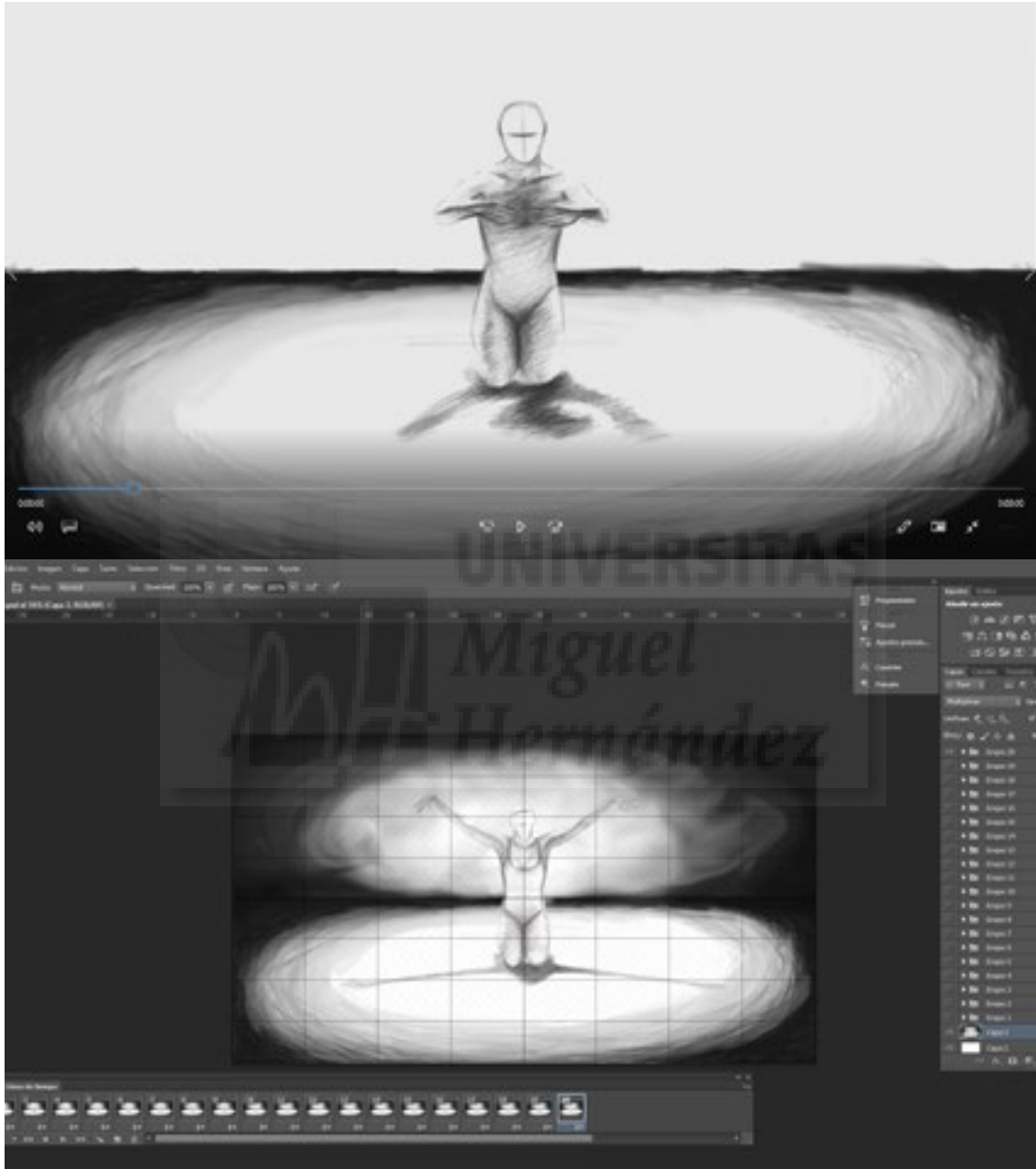

Fig.10. Pruebas de fondo. YO CUERPO (2018). Adobe Photoshop CS6

Fig.11. Fondo final. *YO CUERPO* (2018). Adobe Premiere Pro CS6

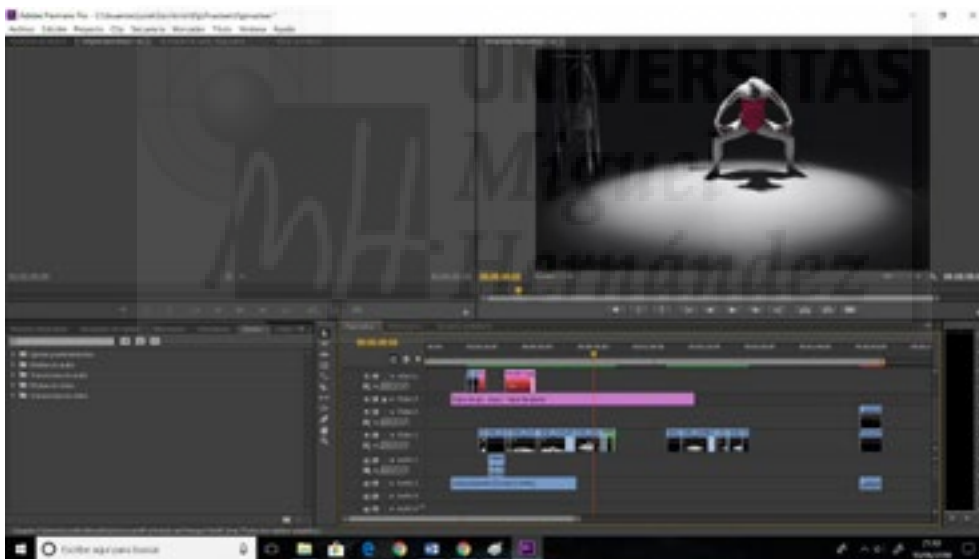

Fig.12. Edición de las tomas. *YO CUERPO* (2018). Adobe Premiere Pro CS6

El orden de escenas se ha realizado de forma no narrativa, centrando la atención solo en los movimientos del cuerpo. Para ello, tanto tomas de vídeo como las animaciones, han sido editadas a posteriori en Adobe Premiere Pro CS6 modificando la velocidad. También para dar énfasis y más fuerza en las escenas hemos construido una pieza sonora a partir de sonidos escogidos en referencia al tema tratado.

En la edición se ha utilizado una gama de color específica; que son el blanco, negro y rojo para acentuar los puntos de fuerza. En la rotoscopia se han aplicado con el programa Adobe Photoshop CS6, y en las tomas de vídeo desde Adobe Premiere Pro CS6 con efectos de vídeo, dejando un tono a blanco y negro en el que solo destaca el rojo de alguna zona.(Fig 12)

5. Resultados

Como resultado del proyecto se realizó una video-instalación que recoge todo el proceso anterior. En la instalación aparecerán los objetos ordenados de la siguiente forma, como se explica en el plano.

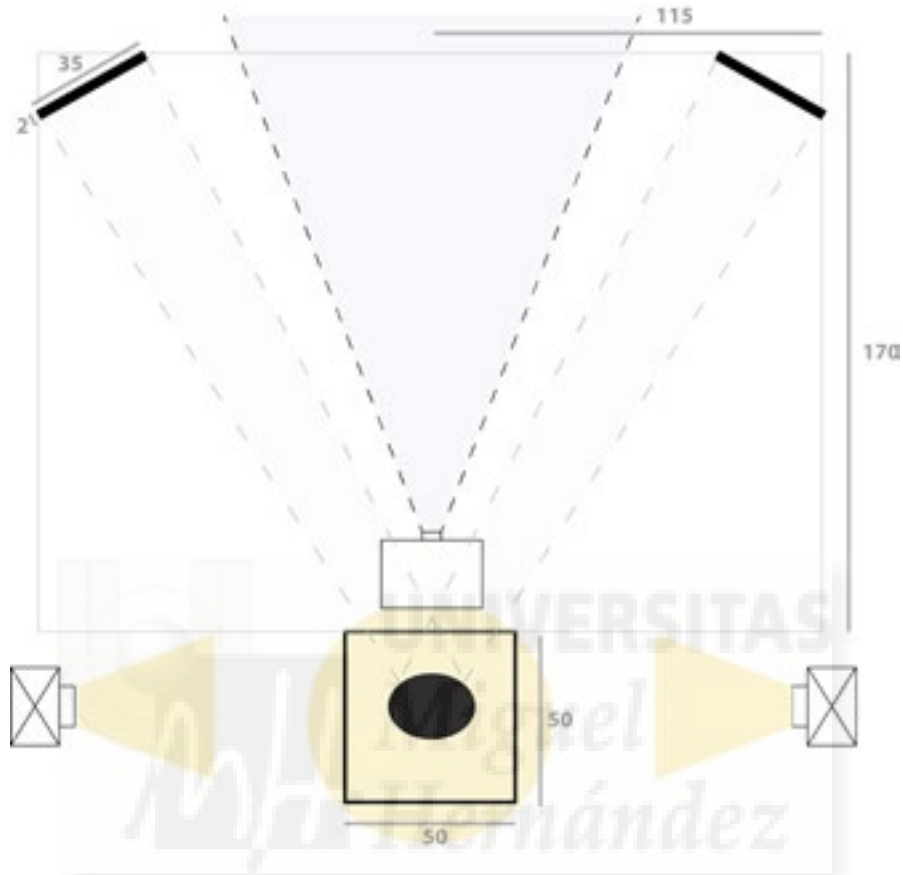

Fig.13. Plano de la instalación. YO CUERPO (2018) . Adobe Illustrator CS6.

Como podemos ver desde la vista del plano, como primer planteamiento, aparece el óvalo negro en el centro del cuadrado, que es donde se sitúa el espectador, frente a él se posicionará a una altura de 80cm el dispositivo desde donde se proyectará la proyección en la pared.

Sobre él se arrojará una luz cenital, de manera que en los espejos laterales frontales se refleje (rectángulos negros de 35x2). La distancia será calculada y marcada para poder llevar a cabo esta disposición, que busca la atención en la proyección y en reflejo de los espejos.

Como segundo planteamiento se sustituye la luz cenital sobre el espectador, por dos luces laterales en dirección al mismo, de manera que de cualquiera de las dos formas se busque atención en su figura.

La disposición de los elementos de la pieza se adaptará a las características del espacio donde se instale.

Como resultado final de la obra hemos obtenido una video instalación que en cuanto a los objetivos marcados consigue mostrar la esencia corpórea del intérprete, combinando varias disciplinas y variando técnicas de las mismas, de forma que da un toque más personal. Todas ellas parten de una investigación previa del cuerpo femenino y de su puesta en escena, queriendo traducir sus emociones con el cuerpo, liberando así lo indecible. En las escenas se aprecian comportamientos del cuerpo que rompen con los esquemas clásicos de belleza femenina o incluso lo que conocemos por comportamiento social normativo, puesto que conecta fronteras de la dualidad entre los dos tipos de YO; el consciente e inconsciente, se ven diferenciados por cambios de ritmo en las escenas.

Fig.14. *YO CUERPO*. (2018). Fotograma de rotoscopia del video final, 30fps, 0'0132"

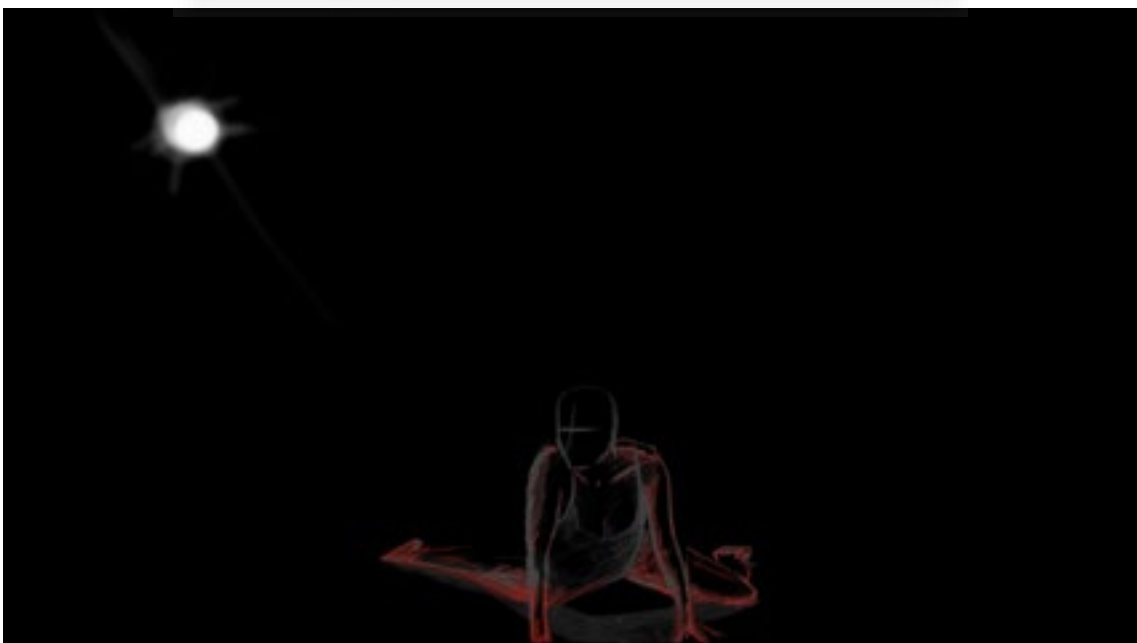

Fig.15. *YO CUERPO*. (2018). Fotograma de rotoscopia del vídeo final, 20fps, 0'02"

Fig.16. *YO CUERPO*. (2018). Fotograma del vídeo final, 0'05"

Fig.17. *YO CUERPO*. (2018). Fotograma del vídeo final, 0'17"

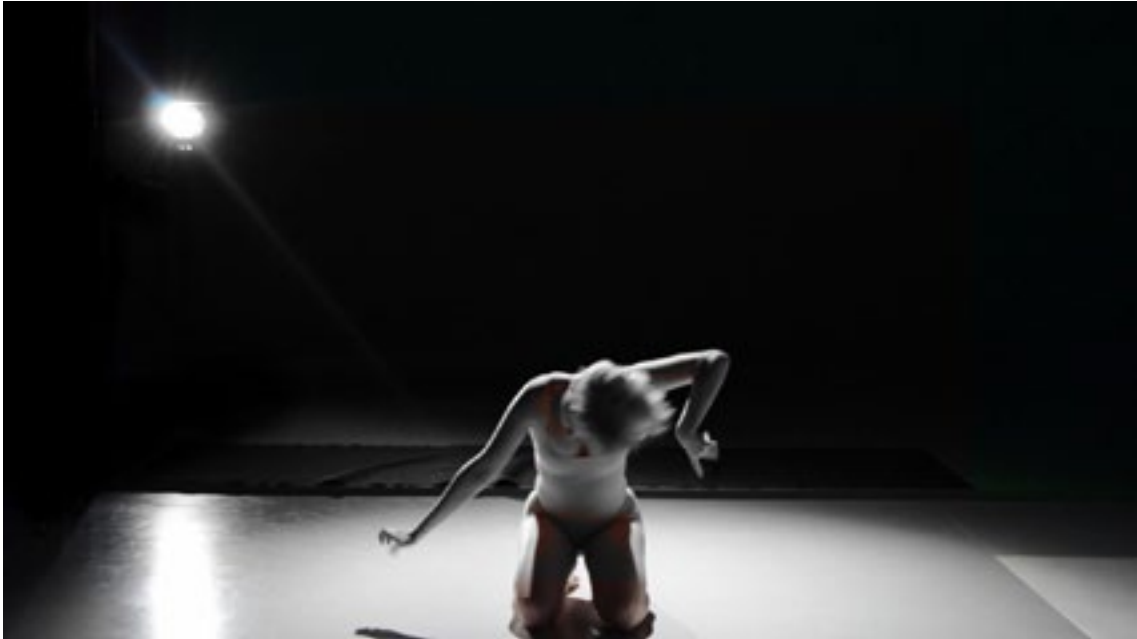

Fig.18. *YO CUERPO*. (2018). Fotograma del vídeo final, 0'02"

Fig.19. *YO CUERPO*. (2018). Fotograma de rotoscopia del vídeo final, 41fps, 0'06"

Adjunto un link para poder reproducir la pieza de vídeo: <https://drive.google.com/drive/folders/1uWUEAD9Zc9uJvvhmdNLdnEiRmVBXm00Z?usp=sharing>

6. Bibliografía

- Roser Martínez Carlos L. (2010). Platon: La Republica, Libro VI-VII. Diálogo Editorial.

- Yubero Florián. (2011). "Narcisismo y el MITO DE NARCISO" [en línea], URL: <https://lanaveva.wordpress.com/2011/05/25/narcisismo-y-el-mito-de-narciso/>. [última consulta: 10/06/2018]

- Satoshi Kon. (1997). Perfect Blue [DVD], Japón: Kazé Animation.

- Darren Aronofsky. (2010). Black Swam [DVD], Estados Unidos: Protozoa Pictures, Phoenix Pictures, Cross Creek Pictures.

- Pavis Patrice. (2000). El análisis de los espectáculos, Barcelona, PAIDOS IBERICA Editorial.

- Llopis María. (2005). La Bestia [Video. Performance], Valencia, 00:02:16min.

- Rodríguez Rojas, K. (14 de septiembre de 2017). Christian Boltanski: "No existe el arte contemporáneo". El Espectador. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/noticias-de-cultura/christian-boltanski-no-existe-el-arte-contemporaneo-articulo-713181>

- Le Roy Xavier. (2009-2011). "Low Pieces": Courtesy of the artist [en línea], URL:<http://www.xavierleroy.com/page.php?sp=69caa2510bce2be93732e5c2739db89ba96ccaaf&lg=en>

- Salvo Anna y Buzzati Gabriella. (2001). El cuerpo-palabra de las mujeres. Catedra Editorial.

- Kasser Sophie. (2009). El cuerpo femenino en la danza: Escritura de mujer. Duoda: Revista d'estudis feministes, ISSN 1132-6751, Nº. 36, 2009, págs. 19-39.

- Vidal Egea, Ana. (27 de Julio de 2017). 'Butoh': la danza más misteriosa del mundo. El País. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2017/07/27/eps/1501106755_150110.html

- Hiyoshi Taisha Shrine. (2006). Butoh Dance Performance in Japan. [Youtube], Shiga, Japan, 00:03:25min. Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=9ms7MGs2Nh8&t=1s>

-Frost Ben. (2017). Butoh. [Youtube], Cátedra Permanente: Jerzy Grotowski, UNEARTE, Universidad Nacional Experimental de las artes, 00:07:58. Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=ZG8BRtSznKI>

-Raquejo Grado, Tonia (2012). "El espejo como no lugar" (1964-2010). Revista: QUINTANA Nº11 2012. ISSN 1579-7414. pp. 243-258.

-Hernández-Navarro Miguel Á. y Cruz Sánchez Pedro A. (2017). Cartografías del cuerpo: La dimensión corporal en el arte contemporáneo. Murcia, CENDEAC Editorial.

