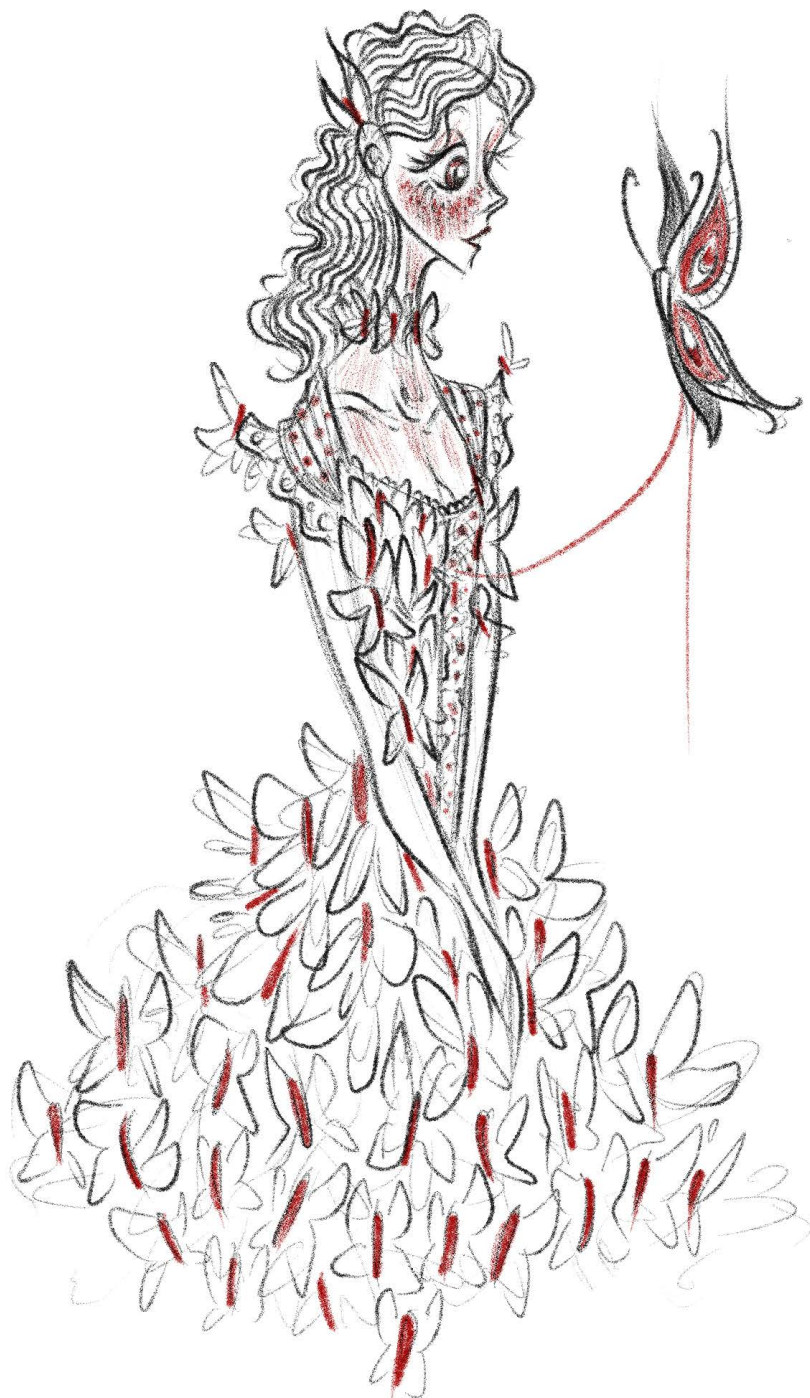

Diario de una Metamorfosis

UNIVERSIDAD FRANCISCO
DE VITORIA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Y GRADO EN BELLAS ARTES
TRABAJO FIN DE GRADO
2024-2025
CONVOCATORIA ORDINARIA

Diario de una Metamorfosis
Descubrir la belleza y el sentido que subyace
de las heridas, el sufrimiento,
la vulnerabilidad, la pérdida y el amor.

Laura González Pérez-Sierra

2002laurel@gmail.com

Tutora

María Isabel Castro

mi.castro.prof@ufv.es

13 de junio de 2025

Agradecimientos:

Javier Riera

María Isabel Castro

Helena Martín

Celia González

Lola Sinausía

Miguel Ángel Sierra

Federico Torres Moldenhauer

Paula Rey

Amaia Salazar

Rubén Rojo

Marta Morán

Álvaro Bonis

Adrián Gómez

Susana Algora

Lourdes Pérez-Sierra

Ernesto González Torres

Silvana Rodríguez

Virginia Mateos

Abel González

Francisco Bueno

Dedicado a todas esas almas que han sido, son y serán siempre, luz y guía en mi camino.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Agradecimientos y dedicatoria.....	2
Índice de contenidos.....	3
Resumen.....	5
Abstract.....	6
Índice de figuras.....	7
Introducción.....	12
Justificación.....	13
Planteamiento del problema.....	14
1. Objetivos de la metodología.....	15
1.1 Objetivos.....	15
1.1.1 Objetivos generales.....	15
1.1.2 Objetivos específicos.....	16
1.2 Metodología.....	17
1.2.1 Metodología de la investigación teórica.....	17
1.2.2 Metodología de la investigación de campo.....	23
1.2.3 Metodología creativa.....	23
2. Marco teórico/estado de la cuestión.....	25
2.1 Mirar y conmoverse.....	25
2.1.1 Reaprender a mirar como niños.....	25
2.1.2 Las almas se tocan tan solo con la mirada.....	29
2.1.3 La mirada es motor de la expresión, de la trascendencia y la conmoción.....	30
2.2 La Belleza de lo sublime.....	35
2.2.1 La Belleza y lo sublime del arte.....	37
2.2.2 La Belleza y lo sublime de la naturaleza.....	41
2.2.3 La comunión entre la naturaleza y el arte.....	43
2.2.4 La Belleza en el amor.....	47
2.3 Hay luz y belleza en la oscuridad y vulnerabilidad humana.....	49
2.3.1 La luz se revela entre nuestras heridas.....	49
2.3.2 La vulnerabilidad como canal del amor y la belleza.....	50
2.4 Encuentro del sentido en el sufrimiento y la muerte.....	53
2.4.1 El sentido último.....	53
2.4.2 ¿Hay plenitud y sentido en experiencias como la muerte, el sufrimiento y la vulnerabilidad?.....	56
2.5 Del duelo a la metamorfosis.....	68
3. Desarrollo del proyecto creativo.....	71
4. Análisis de resultados.....	102
5. Conclusiones.....	104
6. Referencias Bibliográficas.....	105
7. Webgrafía.....	107

Resumen

Este proyecto, *Diario de una Metamorfosis*, consiste en la creación de un diario que habla sobre el encuentro del sentido a la muerte, al sufrimiento, a la herida, a la vulnerabilidad, al amor y a lo frágil. Este diario muestra estos conceptos, a través de la elaboración de un universo propio que hace conectar con el mundo sensible y la belleza. Y, en consecuencia, surge una transformación y metamorfosis tanto en la obra como en el mundo interior del artista.

El proyecto está formado por obras coreográficas y performance, que reviven experiencias, trayéndolas al momento presente. Todo ello, con el objetivo de hacer eterno estas vivencias, a través, del movimiento y la danza.

Por otra parte, hay obra pictórica, lienzos que buscan congelar un momento o un recuerdo que se queda clavado en el alma. Viajar a ese lugar sensible en el que no existe el espacio y el tiempo. Con esto se crea una dualidad en la que interactúan el movimiento y la danza de las coreografías, con la quietud y momento congelado de las pinturas.

Acompañando cada coreografía se realiza un diseño de vestuario, que simboliza una extensión de las propias obras. La piel se convierte en el propio lienzo, reflejo de las heridas y vivencias. Representan el mundo simbólico de las piezas coreográficas, además, uno de ellos se expande rompiendo los límites, convirtiéndose en el propio espacio.

Como cierre de este proyecto se crea un libro ilustrado en el que se recopilan a modo de cuento, ilustraciones y poemas que hablan de estas vivencias transformadoras.

PALABRAS CLAVE:

Sentido, Belleza, Heridas, Performance, Metamorfosis.

Abstract

My Final Degree Project creates a diary that seeks to find meaning in suffering, wounds, vulnerability, loss, love, and fragility. This is achieved by developing a unique universe that connects with the world of senses and beauty, and consequently, a transformation and metamorphosis emerges both in the work and in the artist's inner world.

The project consists of choreographic and performance pieces that revive experiences, bringing them into the present moment. All with the goal of making them eternal through movement and dance.

On the other hand, there are paintings, canvases that seek to freeze a moment or a memory that remains etched in the soul. Traveling to that sensitive place where space and time doesn't exist. This creates a duality in which the movement and dance of the choreographies interact with the stillness and frozen moment of the paintings.

Each choreography has a special costume design, which symbolizes an extension of the works itself. The skin becomes the canvas itself, a reflection of wounds and experiences. These costumes represent the symbolic world of choreographic pieces; one of them expands, breaking boundaries, becoming the space itself.

To conclude this project will create an illustrated book, compiling illustrations and poems of the artist, that speak of these transformative experiences.

KEYWORDS:

Sense, Beauty, Wounds, Performance, Metamorphosis

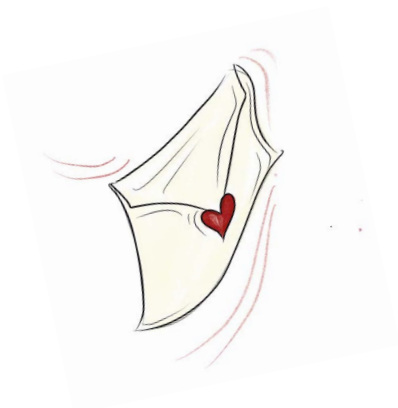
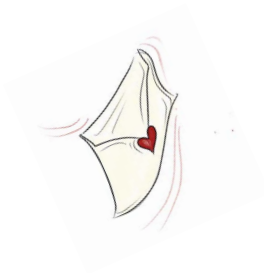
Índice de figuras

- (Fig, 01) Benjamin Lacombe, *Conejito*
- (Fig, 02) *Clavel, lirio, lirio, rosa,*
- (Fig.03) *The Polar Express,*.
- (Fig, 04) Antoine Saint-Exúpery. *El principito*
- (Fig, 05) Sébastián Perez- Benjamin Lacombe: *Ruiseñor*, 2012.
- (Fig, 06) Pixar. *Soul*, 2021.
- (Fig, 07) Marina Abramovic . *The artist is present.*
- (Fig, 08) Antonio Lorente. *Ana de las Tejas Verdes.* 2020.
- (Fig, 09) Antonio Cánova. *Psique y Eros.*
- (Fig.10) Paolo Sebastian, Autumn/Winter Couture Collection, *A Lover's Kiss*, 2024-2025.
- (Fig.11) Paolo Sebastian, *Cupid's Arrow.* 2024.
- (Fig.12) Paolo Sebastian, Autumn/Winter Couture Collection, *A Lover's Kiss.* 2024-25.
- (Fig, 13) Esther Shalev-Gerz, *BETWEEN LISTENING AND TELLING: LAST WITNESSES, AUSCHWITZ* 1945-2005.
- (Fig, 14) Benjamín Lacombe, 2016.
- (Fig. 15, 16, 17 y 18) Helena Martín, *Medea*, 2024
- (Fig. 19) Helena Martín. *Medea* 2021.
- (Fig.20) Gustav Klimt,
- (Fig. 21) Pixar. *Soul*, 2020.
- (Fig.22) Alejandra Acosta. *Del enebro*, 2016.

- (Fig.23) Bernini. *Apolo y Dafne*,
- (Fig. 24) Gustav Klimt. *El beso*
- (Fig. 25) Caspar Davis Friedrich, *El caminante sobre el mar de nubes*.
- (Fig.26) Alfons Mucha. *Summer*. 1896.
- (Fig. 27) John Everett Millais . *Ophelia*. 1851.
- (Fig.28) Marianela Nuñez y Bonelli. *Romeo and Juliet* . 2022.
- (Fig.29) *Romeo and Juliet* review - *Juliet as a force of nature*, 2008.
- (Fig.30) Marianela Nuñez. *Romeo and Juliet* . 2022.
- (Fig.31) Marianela Nuñez. *Romeo y Julieta*. 2022.
- (Fig. 32) William Waterhouse. *The lady of Shalott*.
- (Fig.33) Tim Burton,
- (Fig.34) Tim Burton. *Pesadilla antes de Navidad*
- (Fig.35) Tim Burton,
- (Fig.36) Tim Burton. *Pesadilla antes de Navidad*,
- (Fig.37) Tim Burton y el *Sombrero Loco*, 2010.
- (Fig. 38) Francisco Huertas Hernández, *Recién arrancada la rosa...*, 2020.
- (Fig 39) *Alice in Wonderland*.
- (Fig.40) *Alice*.
- (Fig.41) Alexander McQueen.
- (Fig.42) Alexander McQueen. *spring/summer*. 2024, 2023.
- (Fig.43) Alexander McQueen. 2020.
- (Fig.44 y 45) Alexander McQueen
- (Fig. 46) Alexander McQueen, 2018.

- (Fig.47) Van Gogh. *La noche estrellada*,
- (Fig.48) Van Gogh. *Campo de trigo con cipreses*
- (Fig.49) Van Gogh. *Autorretrato*,
- (Fig.50) Van Gogh
- (Fig.51) Van Gogh. *Trigo con cuervos*,
- (Fig.52) Rebecca Dautremer.
- (Fig.53) Caravaggio
- (Fig.54) Caravaggio
- (Fig.55) Caravaggio
- (Fig.56) Richard Avedon
- (Fig. 57) Francisco de Goya Lucientes. *Los Fusilamientos del 2 de mayo*.
- (Fig. 58) Bayona. *La sociedad de la nieve: 2023*.
- (Fig.59) Disney. *Alicia en el País de las Maravillas*, 2013.
- (Fig.60) Dream works. *Shrek* 2002.
- (Fig.61) *Pandora*,
- (Fig. 62) Caspar David Friedrich. *Abadía en un bosque*,
- (Fig. 63) Roberto Benigni. *La vida es bella* 1997.
- (Fig.64) Roberto Benigni. *La vida es bella* 1997.
- (Fig.65 y 66) Roberto Benigni. *La vida es bella* .1997.
- (Fig, 67, 68 y 69) Helena Martín, *El pie, los labios, los ojos el corazón*, 2024.
- (Fig 70) Angelo Morbelli. *It Advances*. 1896.
- (Fig, 71) Angelo morbelli. *s'avanza*. 1896.

- (Fig. 72) Lewis Carrol. *Alicia en el País de las Maravillas*” Originales de Rebecca Dautremer, 2015
- (Fig. 73) Benjamin Lacombe,
- (Fig.74) Helena Martín, *CARNE DE PERRO*. 2024.
- (Fig. 75) Helena Martín. *Carne de Perro*. 2024.
- (Fig. 76) Benjamin Lacombe. *Madama Butterfly*.
- (Fig. 77, 78, 79 y 80)Marina Abramóvic y Ulay. *Los amantes: el paseo de la gran muralla*,
- (Fig.81) Benjamin Lacombe
- (Fig. 82) Alexander McQueen. *Savage Beauty*.
- (Fig. 83, 84, 85 y 86) Dior, *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025*.
- (Fig.87) *Cisne negro*
- (Fig.88) *Cisne negro*

Introducción

Este proyecto, *Diario de una Metamorfosis*, consiste en la creación de un diario artístico que habla sobre una búsqueda personal, sobre el encuentro de la verdadera belleza y el sentido que esconden misterios como el sufrimiento, las heridas, la vulnerabilidad, la pérdida y el amor.

Durante el transcurso de dicho diario, el artista descubre y siente, a través de naturalizar, abrazar y vivir estas experiencias plenamente, un sentido y belleza completamente transformadores, que concluye en un crecimiento profundo y en una metamorfosis del alma.

Tratando estos temas, la motivación principal de este proyecto es transmitir la verdadera importancia de valorar y no ocultar la vulnerabilidad humana. No verla con miedo, o con rechazo, sino con amor y aceptación. Este diario, impulsado por las propias experiencias del artista, comparte al espectador la necesidad de humanidad, y de amor; de mostrarse vulnerable al otro, dejarse apoyar y cuidar.

Este proyecto crea un espacio y universo en el que el espectador tenga la oportunidad de aprender a mirar profundamente, descubriendo la luz y la belleza que yacen escondidas tras estas experiencias, que merecen ser vividas y admiradas.

Uno de los problemas que he encontrado es conseguir concretar y sintetizar el concepto del proyecto. Ha sido un reto el encontrar las palabras, y transmitir de manera objetiva temas tan amplios y complejos, que están directamente relacionados con nuestro sentido último.

Al tener diferentes soportes técnicos he tenido el miedo de perder la conexión y el hilo conductor que une a todas las obras. Es importante que el mundo creativo que estoy elaborando no tenga obras que rompan con la armonía del proyecto.

Por otra parte, ha sido difícil gestionarme emocionalmente debido a la implicación personal, física, psíquica y mental que ha demandado mi trabajo fin de grado; donde se ha juntado la exigencia del tiempo, que ha requerido el proyecto, y la dificultad y dureza de los temas tratados. Además, al remitir a experiencias personales dolorosas y sensibles, he tenido que estar continuamente conectada con mi sensibilidad, vulnerabilidad y traumas.

Esto ha dado lugar finalmente a una transformación y crecimiento personal, aunque debo reconocer que el proceso ha sido muy intenso y emocional.

Los temas y conceptos de la belleza y del sentido del sufrimiento, realmente me han apasionado el investigar sobre ellos, y aparentemente no me cansaba; a pesar de ser conceptos complejos y ambiguos. Sin embargo, he tenido que obligarme a salir en algunos momentos, tomar espacio y dejar que todo repose, para así evitar saturarme y

bloquearme.

Quiero conseguir como artista y persona llegar a conmover. El crear un espacio y universo en el que el espectador pueda descubrir en su fragilidad, vulnerabilidad, herida y sufrimiento, un sentido y belleza desbordantes.

Que el espectador pueda crecer y redescubrirse, admirando y conviviendo con la obra.

Justificación o motivación

Diario de una Metamorfosis trata de transmitir y compartir un autodescubrimiento, que verdaderamente hay algo más allá, algo intangible, un misterio que nos sobrepasa. Y que tenemos el deber de intentar descubrirlo y conocerlo, ya que habla de nuestra verdad última.

Aunque nunca lleguemos a averiguarlo al completo, es esencial admirar este misterio, y querer llegar a aspirar a él. Pues, aunque el camino sea arduo y a veces doloroso, debido a que implica vivir intensamente todo, es lo que realmente va a ayudar a profundizar y conectar con el mundo, trascender y crecer.

Esto se traduce en aprender a vivir de verdad, en plenitud, motivada desde una visión de la eudaimonia, concepto aristotélico que define la felicidad como una vida plena que persigue la virtud, y llevar un propósito y sentido de vida.

Planteo y comparto una pregunta que a mí como artista y persona me ha surgido al crear este proyecto.

¿A dónde van o de qué forma están o se transforman las personas que nos han tenido que decir adiós?

¿Alguna vez has sentido que, a pesar de haberse ido, les sientes más cerca que nunca?

¿Tal vez has notado su amor abrazarte el alma?

Estas preguntas, además de ser motivaciones para mi proyecto, son evidencias y las propias vivencias que yo he sentido, y decido compartirlas con el espectador a través de mi arte. Todo ello conforma el eje esencial del universo de mi proyecto.

Quiero conseguir como artista llegar a conmover. El crear un espacio y universo en el que el espectador pueda descubrir, en su fragilidad, vulnerabilidad, herida y sufrimiento, un sentido y belleza desbordantes.

Para ello, investigo y me inspiro en todo tipo de referentes multidisciplinares: Artistas y filósofos de disciplinas como la literatura, la música, la pintura, la ilustración, la escultura, la performance, el cine, la moda, el diseño...

Donde pongan de manifiesto esta búsqueda existencial. Y usen la potencia del arte

como herramienta fundamental de transformación, tanto para el creador de la obra, como para el espectador.

Planteamiento del problema

El problema de estudio que trata este proyecto es la necesidad de poner en valor, naturalizar y reconocer que en la vulnerabilidad, en las heridas, la sensibilidad y en el sufrimiento, hay belleza y sentido.

Este diario está en continua metamorfosis y crecimiento, como bien su nombre indica; y en ese camino se pregunta, y busca hallar y hablar abiertamente sobre dónde realmente reside la plenitud. Descubriendo que esa plenitud se experimenta y se encuentra abrazando experiencias vitales que dan vértigo y nos desgarran, como la muerte, el sufrimiento y el amor.

Este proyecto está concebido como un diario de artista, que busca encontrar el sentido de estas experiencias dolorosas y transformadoras. Mirando frente a frente al sufrimiento, a las heridas, a la vulnerabilidad, a la pérdida y al amor. Plasmándolo, a través de la expresión artística.

Mostrar y naturalizar la belleza que subyace de todas estas experiencias, una belleza transformadora e incómoda, pero reveladora, que nos hace crecer profundamente.

En conclusión, busco mostrar que estas experiencias realmente nos marcan, nos hacen renacer, mutar y transformarnos. Que en ellas descubrimos la luz que surge entre las grietas, en la oscuridad, en la fragilidad y sensibilidad. Y si las amamos y abrazamos, podemos ver cómo esa luz va brotando en nosotros.

Todo este camino nos revela que hay una belleza inmensa viviendo arriesgadamente, en su versión más plena.

1. *Objetivos y metodología*

1.1 *Objetivos*

1.1.1 *Objetivos generales*

El objetivo general de este proyecto es crear un diario íntimo y poético, a través de obras de performance, pintura, diseño de vestuario, instalación e ilustración con el fin de crear un universo conectado que hable de la metamorfosis, descubrimientos y el crecimiento que experimenta el artista a través de vivencias impactantes, existenciales y dolorosas.

Elaborar una estética y narrativa potente del que partan y converjan todas las obras. A través de los colores clave como el rojo, el blanco y el negro, se busca crear una armonía y homogeneidad al conjunto, transmitiendo la personalidad del proyecto: introspección, profundidad, heridas y luminosidad.

Incluir elementos de luz y de textiles como el hilo rojo, rosas de tela, retales, como recurso creativo, experimental y expresivo. Para poder llegar más allá, y transmitir mejor y con mayor riqueza la simbología y la profundidad del proyecto.

Reciclar obras y piezas para transformarlas en algo nuevo. A través del reciclaje de obra, el uso de retales y piezas antiguas, se busca la continua transformación y metamorfosis, al igual que la esencia y narrativa del proyecto.

1.1.2 *Objetivos específicos*

. CREAR COREOGRAFÍAS-PERFORMANCE:

Crear obras coreográficas y performance, que buscan revivir experiencias de pérdida, nostalgia, de rabia, soledad, autodescubrimiento y de amor, con el objetivo de hacerlas presentes.

A través de la música, el vestuario y diferentes elementos textiles como el hilo rojo, rosas de tela, elementos de luz y de naturaleza, ayudará a expresar y hacer tangible el mundo simbólico y la narrativa de las coreografías.

. ELABORAR UNA SERIE DE PINTURAS:

Realizar una serie de pinturas figurativas que, jugando con diferentes texturas, cargas, y elementos textiles elabore un universo con una estética y conceptos claros que hablen de aquellos recuerdos que se quedan clavados en el alma. A través de imágenes profundas, introspectivas y potentes se crea un ambiente de quietud y tiempo congelados entre los cuadros, con la finalidad de transmitir la simbología y el carácter de estas obras.

. CONFECCIONAR DISEÑO DE VESTUARIO:

Crear un diseño de vestuario que vista una coreografía a través de una estética y narrativa claras, usando los colores rojo y blanco, además de materiales y tejidos con transparencias y delicados; se buscará transmitir la simbología, el carácter y la sensibilidad del proyecto.

Se usará la instalación, la pintura textil y otros recursos, llevando más allá el diseño de vestuario, tratando que la piel y el cuerpo se convierta en el propio lienzo, reflejo de las heridas y vivencias.

. CREAR LIBRO ILUSTRADO:

Crear libro ilustrado que recopila ilustraciones y poemas propias del artista que hablan de estas vivencias transformadoras. A través de una estética limpia y artística, a modo de diario, con colores clave como el rojo, el blanco y el negro, se mantendrá el estilo y la esencia del proyecto durante toda la publicación; buscando reflejar a través del estilo, los poemas y las ilustraciones, el sentido de belleza, metamorfosis y luminosidad del proyecto.

1.2 Metodología

1.2.1 Metodología de investigación teórica

Fuentes Bibliográficas físicas consultadas:

- La *Historia de la Belleza*, a cargo de Umberto Eco , *La Historia de la Fealdad* de Umberto Eco (), *El hombre en busca del sentido* de Víctor Frankl, basándome en su teoría concreta de la logoterapia. *Curiosidades y Alicia en el País de las Maravillas* de el ilustrador y artista Benjamin Lacombe , *El Principito* de Antoine de Saint-Exúpery , *La Salvación de lo Bello* de Byung-Chul Han, *Novecento* de Alessandro Baricco, *La Metamorfosis de Kafka* . *El sentido religioso* de Luigi Giusanni.
- Por otro lado, dentro de la poesía se investigará a autores como Federico García Lorca, en específico con su obra de *Verde que te quiero verde*, Mario Benedetti, Antonio Machado, Constantino Kavafis, Emily Dickinson.

Los conceptos que se analizarán serán la búsqueda de la belleza, de lo sublime, el sentido del sufrimiento y de las heridas, y su belleza transformadora. El concepto de que hay luz en la oscuridad, en la vulnerabilidad, la naturaleza como reflejo de nuestra humanidad y la simbología de la metamorfosis.

Todos esto se abordará desde un punto de vista artístico trascendental, existencial, espiritual y filosófico humanista. Se buscará inspiración en obras de artistas, procesos y conceptos artísticos que tengan un diálogo en común, que hablen sobre conceptos de oscuridad, muerte, belleza y vulnerabilidad, que a través de su obra busquen trascender y entender algo más sobre estos conceptos.

1.2.2 Metodología de investigación de campo

Con estos objetivos planteados, el proyecto se fundamentará e investigará en diversos artistas contemporáneos tanto de otras épocas y disciplinas diferentes, pero que, en todos los casos, son sello de atemporalidad. Y buscan captar la vulnerabilidad y fragilidad humana y de la naturaleza en sus obras. Conmoviendo al espectador compartiendo su verdad imperfecta y fragmentada, pero llena de belleza transformadora simbolizando una metamorfosis.

Para la creación de las obras coreográficas y performance, se investigará en artistas performáticas como:

- Marina Abramovic con obras como *The artist is present* y *Los amantes*. La Ribot, Susana Guerrero con *Rito*. La bailarina y coreógrafa Helena Martín con obras como

Carne de Perro (2024), *Los Narciso* (2024), *El pie, los labios, los ojos, el corazón* (2024), y su interpretación en *Medea* con la compañía Antonio Márquez (2021). Marianela Nuñez con muchas de sus interpretaciones para el Royal Ballet tales como *Romeo y Julieta* (2022), *Giselle*, *Manon* y *La Cenicienta*.

Se tomará referencias escultóricas como:

- La escultura de *Apolo y Dafne* de Bernini , El beso de Psique de Antonio Cánova , *El invierno* de Auguste Rodin (1890).

También se tomarán referencias musicales de compositores como:

- Antonio Vivaldi, barroco, con la *Primavera* de *Las Cuatro Estaciones* . Edward Elgar, compositor postromántico con obras como *Salut d'amour* . El compositor impresionista Claude Debussy con *Preludio a la siesta de un fauno* , *La Catedral sumergida* y *Claro de Luna* . El compositor argentino Astor Pantaleón Piazzolla con *El Invierno Porteño* . El compositor contemporáneo Ryuichy Sakamoto con composiciones como *Happy End* , *Life Life*, *Amour Merry Christmas Mr Lawrence* , *Andata* etc... La pianista y compositora vallisoletana Celia González. La cantante Rita Payés con su interpretación de *Alfonsina y el Mar* .

- Se inspirará en espectáculos como *Bodas de Sangre* de Antonio Gades , La venidera, coreografiado e interpretado por Irene Tena y Albert Fernández, Lo que pasa mientras nos encontramos de David Acero.

- Se investigará y consultará exposiciones como *En el aire conmovido...* del Museo Nacional Reina Sofía (2025) y *La línea Sueña* comisariado por Javier Riera en el Teatro Fernán Gómez, dentro del evento de Madrid Design Festival (2025).

Para la realización de las pinturas, se basará en las siguientes referencias:

- El pintor barroco tardío Francisco de Goya con *Los Fusilamientos del 2 de mayo*, *Los desastres de la guerra* , *Pinturas negras* . El Greco, pintor manierista, con *El caballero de la mano en el pecho* .
- También se profundizará en pintores románticos como el pintor alemán Caspar David Friedrich con su obra *Caminante sobre un mar de nubes* , *Abadía en el bosque de encinas* y William Turner con *Lluvia vapor y velocidad...* pintores prerrafaelitas como John Everett Millais con su obra *Ophelia* (1851-1852), *La dama de honor* y el pintor John William Waterhouse con *The Lady of Shalott* (1849-1917), *The Soul of the Rose* (1903), *Pandora* (1896), *Ophelia* (1894), *Recoged los capullos de rosa mientras podáis*.
- El pintor realista John Singer Sargent con su obra *Carnation, Lily, Lily, Rose* (1885-1886). El pintor español romántico Mariano Fortuny con su obra *Los hijos del pintor en el salón japonés* (1874). El pintor y artista exponente del Art Nouveau Alfons Mucha con *La luna y las estrellas* (1902), *Verano* (1896), *Madonna of the Lilies* (1905) .

- En el artista Angelo Morbelli *Se adelanta* (), en el pintor contemporáneo John Currin con *Pelletiere*, *Heartless*, *Nice, n Easy*, *La vieja polémica* (1999), *Desnudo de luna de miel* (1998), *Desnudo con brazos levantados* (1998), *La vagabunda* (1999), *Standford después del brunch* (2004), *Retrato de Rachel* (2006), *Mademoiselle* (2009), *Desnudo en espejo convexo* (2015).

También se consultará otros pintores contemporáneos como Xie Lei, Santiago Giralda.

- Para la parte ilustrativa se inspirará en artistas como Rebecca Dautremer, con su libro ilustrado *Princesas olvidadas o desconocidas*, *Alicia en el País de las Maravillas*, *Cyrano*, *Enamorados*, *Dautremer (y viceversa)*. Benjamin Lacombe con *Curiosidades*, *Alicia en el País de las Maravillas* (), *Blancanieves y Madama Butterfly*. Antonio Lorente con *Ana de las Tejas Verdes*, *Mujercitas*, *Peter Pan*, *La leyenda de Sleepy Hollow*, *La Princesa aburrida*. Y, Alejandra Acosta con *Del Enebro*.
- Para el diseño y creación de vestuario se inspirará en artistas y diseñadores como Alexander Mc Queen, Iris Van Herpen, Dior, Giambattista Valli, Roy Halston, Picasso, Mariano Fortuny.

Aunque según los objetivos específicos hay unos referentes claros, en general se mezclan dichos referentes entre todas las categorías, es decir, son fuente de inspiración para todas las obras. Como una obra de un pintor puede inspirar a crear una coreografía.

Por otra parte, se realizará un diario de artista o bitácora, el eje o esencia del proyecto, que investigará sobre estos conceptos a través de la recopilación de conversaciones profundas y trascendentales con personas cercanas, momentos, experiencias, enseñanzas y pensamientos. Todas las conclusiones y descubrimientos reveladores que se hallan en dichas conversaciones serán anotadas en este diario. Será una de las principales fuentes de inspiración e investigación, una pieza clave en el transcurso y crecimiento del Trabajo Fin de Grado.

1.2.3 Metodología creativa

Para la creación y conceptualización de este proyecto, se parte desde una visión renacentista y 360° para la realización de este diario, con el fin de enriquecer al conjunto y dar mayor libertad de expresión y de creatividad, pudiendo desenvolverse en diferentes formatos.

A partir de esto, la primera base y a modo de bocetos, ideas y esquema del que se basan las obras, se encuentra en el diario de artista o bitácora; que recopila descubrimientos, experiencias y conversaciones reveladoras y transformadoras íntimas del artista, a través del collage, fusionando imágenes, dibujos, escritos, ilustraciones y elementos. Esto son los esquemas, bocetos y la forma de conceptualización de ideas para la posterior elaboración de las obras. Además, se realizarán *moodboards* que reflejarán la esencia del proyecto: los colores, técnicas, artistas, obras...todo lo que ayude y aporte a crear

este universo

El proceso creativo, se dividirá por conceptos y no por técnicas.

Los conceptos que se tratarán y se abordarán en este proyecto, serán la soledad, la impotencia, la imposibilidad y bloqueo al intentar exteriorizar sentimientos y emociones complejas e íntimas, el sufrimiento vivido en experiencias de la pérdida y la muerte, la pérdida de identidad y la necesidad de reencontrarse, la incertidumbre, el echar de menos, el conectarse y abrazar los traumas, las heridas, y el encuentro y descubrimiento del verdadero sentido del amor y la felicidad.

Todos estos temas se abordarán desde diferentes técnicas y formatos, como la pintura, la danza, el diseño de vestuario, la ilustración, la poesía, con el objetivo de conseguir hacer tangible este universo y mundo interior del artista.

Las coreografías y las performance, parten de una estructura y conceptos concretos, con un argumento y narrativa específicos. Para el desarrollo de la narrativa, primero se hará una tormenta de ideas, que buscará definir la personalidad, el carácter y las sensaciones de la coreografía. Tras esto, se elegirán las más importantes, y las que mejor definan la esencia de la coreografía. Se hará un esquema dividiéndola en partes, y en cada parte se definirá con un pequeño texto y palabras clave, lo que se quiere transmitir y mostrar en cada una.

Además, para hacerlo más visual, se acompañarán estos esquemas de bocetos y dibujos que plasmarán varias escenas y momentos esenciales de la performance.

A partir de estos esquemas y bocetos se pasará a la acción usando una metodología experimental y creativa para la creación de las coreografías y performance. Es decir, se harán diferentes pruebas, que partirán de una estructura y guía claras, permitiendo jugar al bailarín o bailarines, a salirse de sí, y dejar que en cada prueba o ensayo, la obra pueda crecer y expandirse, enriquecerse y trascender, de alguna manera, dotarla de vida. En cuanto a la disciplina, las coreografías estarán bajo el marco de danza española, contemporánea y teatral, con el objetivo de fusionar y dotar de libertad de movimiento al bailarín y artista y evitar el encasillamiento y rigidez.

Para las pinturas, primero se conceptualizará la obra partiendo de ilustraciones, collage y bocetos, en el que buscarán reflejar la simbología y el carácter de la obra. A través de esto, se harán diferentes pruebas de composición y color que se usarán en las obras. En cuanto a estilo, se fusionará una pintura natural con una estética más ilustrativa, caricaturesca y expresiva. Se utilizará el óleo como técnica principal, y en algunos casos el acrílico para algún elemento en especial. Se jugarán con los tamaños de los lienzos como elemento expresivo. Se jugará con diferentes texturas y cargas según lo que la obra quiera expresar. También se utilizarán otros elementos y materiales como la silicona para conseguir efectos de cristal y agua, hilo rojo, ramas y otros elementos de la naturaleza.

Para la creación de los trajes, se harán *moodboards* de estilo, bocetos, ilustraciones, y esquemas visuales donde se explicará detalladamente el concepto, la simbología, los procesos, los colores y tejidos que se utilizarán en cada traje.

Posteriormente, se procederá a la creación y confección de la prenda, a través de la

técnica de moulage con el fin de darle movimiento, dinamismo y delicadez a las piezas. Se usarán materias y tejidos nobles como el lino, el algodón, la organza, jugando con las transparencias. También se usarán tejidos reciclados y retales, dotando de personalidad e historia a la prenda, priorizando la sostenibilidad y el buen uso.

Se realizarán patrones en momentos clave como el corsé. Se usarán técnicas de plisado, drapeados, bordados a mano y a máquina, también se pintará con acrílico textil y spray en tela algunas de las creaciones, en ocasiones de forma más abstracta; como efectos de mancha, y en otras siendo más figurativo con símbolos o imitando las membranas de las hojas y elementos naturales.

Todo esto se realizará con el objetivo de reflejar el concepto y el mensaje de cada prenda.

En cuanto al diseño y maquetación del libro ilustrado, *Diario de una Metamorfosis*, se hará diferentes *moodboards* de inspiración, y se definirá la paleta de color, el estilo de publicación, la tipografía, la motivación y mensaje del libro. Además, se harán diferentes bocetos y esquemas de las dobles páginas que conformarán la publicación, con el objetivo de aclarar, organizar y hacer más visual cómo se querrá ver el libro previamente.

Después de esto, se procederá a la creación del contenido, en este caso, las ilustraciones y poemas, siguiendo los conceptos y la paleta de color anteriormente definida. Las ilustraciones se realizarán en digital con la herramienta de pintura y dibujo Clip Studio Paint. El estilo será ilustrativo y expresivo con un trazado de lápiz con textura, por lo general, con fondo blanco; para darle el mayor protagonismo a la figura.

El lenguaje será figurativo y limpio, con una gama cromática definida siendo los colores carácter el rojo, blanco y negro, y colores secundarios el verde laurel, rosa palo. En cuanto a los poemas serán de verso libre.

2. Marco teórico / Estado de la cuestión

El estado de la cuestión se divide en cinco capítulos, en los que se investigará sobre los conceptos de: mirada profunda, la Belleza de lo sublime, la luz que surge de la vulnerabilidad, el sentido de la muerte y el sufrimiento como impulsor de la metamorfosis.

o 2.1 Mirar y conmoverse:

o 2.1.1 La mirada profunda y la inocencia en los niños

En este capítulo se hablará de la importancia de la mirada profunda, a través de obras de artistas como Benjamin Lacombe, Antoine de Saint-Exúpery, el director de películas de animación, Pete Docter, y del filósofo e historiador Georges Didi-Huberman; se evidencia que el reaprender a mirar como niños, el observar con sensibilidad y sorpresa el mundo, es canal principal para conectar con el verdadero sentido y la humanidad.

Con esto, observando la sociedad de hoy en día, podemos ver que hay una pérdida de la identidad y una forma de mirar el mundo muy alejada del sentido último del ser humano. Surge una necesidad inconsciente para muchos, de volver a mirar como niños, volver a aprender a conectar con la esencia de cada uno.

El artista e ilustrador que habla sobre esta necesidad, y la expresa en sus obras es Benjamin Lacombe.

Según Pérez Sebastián (2024) en el libro ilustrado *Curiosidades*, explica como Benjamin Lacombe afirma que la infancia reside en el interior de cada uno, marca, y en parte crea a la persona y la hace ser lo que es. Como bien cuenta el artista, su infancia es fuente infinita e inagotable de inspiración, es una frontera quebradiza y compleja de captar, debido a que él no trata ni habla de esa idea de infancia idealizada que generalmente la sociedad piensa y recurre. Benjamin habla y dibuja sobre su verdadera y genuina infancia impregnada tanto de momentos felices como de dolorosos (en su plenitud).

(Fig 01) *Alicia en el País de las Maravillas*.
Benjamin Lacombe. 2016

Benjamin Lacombe, de manera natural e inconsciente, vuelve a su infancia a la hora de crear. A través de sus obras e ilustraciones muestra que el yo más verdadero y pleno es ese niño o niña que amaba la vida y tenía una mirada pura, llena de ilusión por sorprenderse y descubrir, que vivía la vida hasta el extremo.

Los niños son capaces de comprender y mirar el mundo de una manera diferente y original. La manera de mirar y entender el mundo que tienen los niños está más encaminada con la verdad última, con el misterio de la vida, con la belleza, y con el sentido (pp.15). Con esto, se observa que se debe reaprender y volver a mirar al mundo como los niños lo hacen, de forma transparente y llena de vitalidad.

De manera innata parece que saben algo sobre la vida que los adultos han olvidado completamente. Da la sensación de que están más cerca del sentido último y la esencia, por su forma única y profunda de mirar; desde la ingenuidad, mirando sin filtros, sin prejuicios, sin toxicidad o maldad. Mirando al mundo desde el amor y la sorpresa.

(Fig. 02) *Carnation, Lily and Lily rose*. John Singer Sargent. 1885-1886.

La inocencia de los niños y su visión del mundo es pura y limpia, genuina y transparente. Al igual que esta obra emblemática de John Luis Sargent (Fig.02), muestra a través de esta preciosista escena, junto a los lirios blancos y esos farolillos luminosos; como los niños están completamente conectados con el mundo y su esencia. Parecen ser portadores de la verdad y la vida en plenitud.

Aprendiendo y analizando la forma de vivir, mirar y sentir de los niños, se descubre que viven intensamente todas las emociones. Tanto las más alegres, como las más agridulces. En su esencia se podrían definir como seres plenos, por lo tanto, felices. Pues solo dejando y permitiendo entrar la vulnerabilidad, la fragilidad y el sufrimiento, es decir, permitir sentir todo, es la única manera de conocer al completo y más profundamente sobre el mundo.

Y sí, ese conocer puede doler más, pero también la felicidad que se experimenta es más grande, y el amor más puro y pleno.

(Fig. 03) *Acuarelas originales del autor*. Antoine de Saint-Exupéry. El Principito. 1943

Esta plenitud, y forma de vivir y mirar característica de los niños es ejemplo y testimonio de que no es lo mismo ver que mirar. Hay cosas intangibles que no se pueden percibir a simple vista, que se captan solo a través de la mirada profunda. Esta idea la expresa a la perfección (Saint-Exúpery, 2025) “ He aquí mi secreto. Es muy sencillo. Consiste en que no se ve bien sino con el corazón, pues lo esencial es invisible a los ojos”. (pp, 76).

(Fig. 04) *Polar Express*. Robert Zemeckis. 2004.

“Hay que ver para creer, pero a veces, las cosas más reales del mundo son las que no podemos ver”.

Zemeckis, R. (2004). *Polar Express*. *Shangri-La Entertainment Playtone, ImageMovers Golden Mean*.

Hilándolo con el concepto de la mirada profunda, el director Robert Zemeckis crea dos personajes clave en el camino del personaje: el conductor del tren, y el fantasma. Concretamente se definirían como los guardianes del umbral, que revelan al niño, que no siempre las cosas que son reales y que se pueden comprobar, son y se miden únicamente a través de la razón. Que el ver para creer no siempre es una ciencia exacta, pues hay cosas mágicas e intangibles del mundo que no podemos expresar, y no por ello, son meras ilusiones, o menos reales. Todo lo contrario, nos muestran una verdad más profunda sobre la vida. Estos dos personajes, el conductor, y el fantasma del tren, son los principales encargados de devolverle al niño su mirada genuina y más verdadera.

Sin duda alguna, hay misterios que no podemos ver y apreciar a simple vista, que aparentemente no son evidentes, pero no por ello reales.

Incluso a veces, desde el ámbito de la experiencia, se sienten más reales y verdaderos que las cosas que podemos evidenciar a través de la razón y tocar.

Y son los niños, por su genuina forma de mirar, que captan más fácilmente estos misterios. Están más conectados con el mundo sensible.

(Fig. 05) *Ruiseñor*. Benjamin Lacombe
2012

Hay una necesidad en las personas de volver a mirar como niños, reaprender a mirar profundamente, admirando el mundo con la belleza que merece. Sorprenderse y valorar los pequeños detalles. Algo tan sencillo como ver una hoja caer con el viento, una sonrisa, un abrazo, las nubes, el bosque, el sonido de la lluvia, el conocer y conectar con alguien.

Este concepto se expresa muy bien en la película de animación de Pixar, *Soul*, en la que su director, Pete Docter, realiza una aproximación a la idea de la muerte y del sentido de la vida, desde un concepto existencial, plagada de momentos de iluminación, en los que, a través del personaje principal Joe Garner, se le revela y conoce la verdad y la belleza a través de la mirada de admiración hacia las pequeñas cosas.

(Fig.06) *Soul*. Pixar. 2020

El viaje de Joe Garner, es sin duda el volver a conectar con su sentido último y esencial. En esta escena específicamente a la que hago referencia, el personaje Joe Garner, se da cuenta del sentido real de la vida y lo que es verdaderamente importante; a través del mirar con admiración y asombro pequeños detalles como el caer de una hoja en otoño. Volverse sensible al entorno como lo hacen los niños.

Con relación al descubrimiento personal que sufre este personaje, el filósofo e historiador Georges Didi-Huberman, comisario de la exposición *En el aire conmovido...*, del Reina Sofía (2025), comparte una reflexión similar a la que descubre el personaje Joe Garner.

(Georges Didi-Huberman) Inspirado en el *Romance Sonámbulo* de Federico García Lorca escribe estas palabras:

“El niño la mira, mira (...) la está mirando...”

Los niños no están ciegos ante nuestro mundo, ante su caos.
A menudo, le tienen miedo, Y, con ese miedo, ¿acaso no miran el mundo mejor que nosotros, los adultos? ¿Y no es porque miran, al mismo tiempo, lo más cerca posible de lo real y desde lo más profundo de su imaginación ?

El definitiva, la manera que tienen los niños de mirar al mundo inspira, e incita a que los adultos vuelvan a reaprender y a volver a conectar con esa forma de contemplar la vida desde la profundidad y la verdad. Descubriendo que está plenamente unido con el sentido de la humanidad y la verdad de la vida.

(Fig.07). *Ana de las Tejas Verdes*.
Antonio Lorente. 2020.

o 2.1.2 La mirada como canal de conexión y comunicación:

En este apartado se hablará sobre el poder de la mirada como vía de comunicación para conectar con la vulnerabilidad y humanidad del otro, capaz de llegar a la profundidad y trascendencia. Se abordará este concepto a través de la obra de Marina Abramovic *The Artist is Present*, también se investigará la obra *Entre la escucha y la palabra: últimos testimonios, Auschwitz* de Esther Shalev-Gerz, y las reflexiones sobre esta obra del historiador y filósofo Georges Didi-Huberman. También se referenciará al pintor John Currin con su pintura *Desnudo de luna de miel*.

Una artista que conecta sin tapujos con la humanidad del otro a través de la mirada, que sin duda ha descubierto el gran poder que esconde este sentido, es la artista performática contemporánea Marina Abramovic, habla sobre la mirada profunda con su obra *The Artist is Present*, realizada en el museo MoMA de Nueva York. Es una performance que consistía en estar sentada quieta, en silencio, desde la apertura al cierre del museo. Los espectadores estaban invitados a sentarse frente a ella. Marina Abramovic buscaba conectar de la manera más transparente y genuina con los que se atrevieran a formar parte de esta experiencia. A través de la mirada profunda realmente afirma la posibilidad de hablar sin palabras, de tocarse el alma sin tan siquiera rozarse. Como el poder de la mirada profunda, más sencilla y genuina es capaz de unir, compartir y sacar a la luz la vulnerabilidad. Como de algo tan aparentemente sencillo, es capaz de conmover hasta puntos insospechados. De manera inexplicable, hace conectar con el sentido último y con la humanidad.

(Fig.08) *The Artist is Present* .Marina Abramovic
MoMA. 2010

La mirada es capaz de unir y comprender la herida del otro. Ayuda a las personas a empatizar y sentir con el otro. La mirada demuestra que no entiende de fronteras e idiomas, culturas y sociedades; que es capaz de comunicar y hacer conectar con la humanidad, incluso mejor que la propia habla y lenguaje.

Con relación a esto, el historiador y filósofo Georges Didi-Huberman, comisario de la exposición *En el aire conmovido...*, del Reina Sofía (2025), plantea una reflexión sobre la obra de Esther Shalev-Gerz, *Entre la escucha y la palabra: últimos testimonios, Auschwitz* (1945-2005), que refleja el poder de la mirada como canal de transmisión y conexión. Dice así:

(Georges Didi-Huberman) A partir de decenas de horas de entrevistas con supervivientes de Auschwitz, la artista ha captado esos momentos en los que el recuerdo y la emoción hacen que el testimonio sea imposible: la tensión del lenguaje da paso al silencio del aire, como si el recuerdo del trauma se hubiera alojado en el aliento suspendido.

(Fig 09) *Entre la escucha y la palabra: últimos testimonios, Auschwitz* (1945-2005). Esther Shalev-Gerz. 2005 .

Viendo la obra de Esther Shalev-Gerz, *Entre la escucha y la palabra: últimos testimonios, Auschwitz* (1945-2005).

Se evidencia que la mirada es el canal primero y esencial de comunicación. La mirada no es capaz de esconder la verdad, es sin duda, reflejo del alma. Está conectado con nuestra sensibilidad, mundo interior y nuestro sentido de humanidad. Por ello, a veces la mirada es capaz de expresar lo que las palabras no alcanzan a decir.

(Fig.10) *Desnudo de luna de miel*. John Currin, 1998.

o 2.1.3 La mirada y la conmoción:

En este apartado se hablará y abordará como a través de la mirada contemplativa se llega a la conmoción y a la trascendencia, y como ello es impulso creativo y sentido de profunda admiración y misterio para los artistas.

Primero se abordará el concepto de la mirada contemplativa desde el ámbito filosófico aristotélico. Después se investigará a artistas como el fotógrafo Richard Avedon junto a una reflexión del historiador y filósofo Georges Didi-Huberman.

Posteriormente, se mencionará la mágica y cautivante interpretación de la bailarina Helena Martín en *Medea*. Y por último, se hablará de la particular manera de crear que elabora el músico Ruyyichy Sakamoto para la creación de sus composiciones y su mundo creativo.

P. Ruiz Trujillo, en su libro *Aristóteles, De la potencia al acto*, habla sobre el significado y la importancia de la virtud y la sabiduría para Aristóteles, y nos revela un descubrimiento que está directamente vinculado con la mirada y la trascendencia:

(P. Ruiz Trujillo, 2015)

La sabiduría es la virtud más elevada y consiste en la comprensión de los primeros principios, ya sea de forma intuitiva mediante el intelecto, ya sea a través del razonamiento discursivo. Para Aristóteles, esta es la virtud que puede conducirnos a la felicidad perfecta. Si lo más elevado en el hombre es el intelecto, entonces la máxima realización del hombre, y, por tanto, la felicidad perfecta, consistirá en la actividad del intelecto conforme a la virtud asociada a él.

Y esta actividad se corresponde con la vida contemplativa. Si bien es cierto que las

virtudes éticas nos proporcionan una “felicidad humana”, la vida contemplativa nos lleva a una felicidad perfecta, de la que Aristóteles afirma que nos pone en contacto con lo divino.

(pp, 117).

La contemplación y o mirada profunda en el arte es clave, puesto que, sin ella, la función de la obra del arte para el público se perdería. La contemplación es el canal por el que brota la conmoción tanto para el espectador como para el proceso creativo del artista.

Sin la acción contemplativa, la esencia y la misión del arte puro, en mayúsculas, se desvirtuaría y pasaría a un mero objeto de artificio, sin valor trascendental. Donde la conmoción ya no es su raíz, sino el mover, apelar y convencer a las masas.

Redactado por Georges Didi-Huberman (2025)

“El duende sube por dentro desde la planta de los pies...”

Los gestos son muy antiguos: nuestros propios fósiles en movimiento.

Aby Warburg estudiaba sus supervivencias en las formas visuales, bien, esos movimientos- bellos desafíos para la escultura vehiculizan nuestros deseos.

Se extienden entre la energía del *pathos* y la de la forma. El *duende* según Lorca fue un modelo para esta intensidad ya interrogada por Goethe bajo el nombre de “demoniaco” o por Nietzsche a propósito de la tragedia griega. Al producir esta intensidad, los gestos hacen que el aire se arremoline sobre sí mismo, creando así una coreografía de los cuerpos con el “aire conmovido”. Los gestos de las manos ya son suficientes para crear una nueva espacialidad, como lo hacen, incluso más, los cuerpos danzantes. Y esto hasta la locura, que sería como la utopía de un cuerpo y espacio nuevos, de un aire otro del mundo.

(Fig. 12) *Vicente Escudero*. Richard Avedon. 1955

A partir de la reflexión planteada por Georges Didi-Huberman, se podría relacionar la interpretación de la bailarina Helena Martín en *Medea*, de la Compañía Antonio Márquez 2021, expresa a la perfección el concepto de duende que define este artista, como un fuego que emerge desde la tierra y se extiende por todo el cuerpo, como una explosión de locura que viaja a otra dimensión.

(Fig. 13)

(Fig. 14)

(Fig. 15)

(Fig. 16)

(Fig. 17) *Medea*. Intérprete Helena Martín (Compañía Antonio Márquez) 2021.

Con la interpretación de Helena Martín, en el personaje de Medea, se ve claramente como el *duende*, se apodera de todo su ser. Le hace mutarse y transformarse en un ser monstruoso, animalesco y alentador; a través del gesto y su mirada penetrante expresa sin tapujos la rabia, la herida, el desgarró y la locura que sufre el personaje. Esto mismo explica Julio Bravo en el periódico ABC, tras ver la actuación de *Medea*, de la Compañía Antonio Márquez:

Julio Bravo (2021):

“Fue Manuela Vargas la destinataria de la coreografía; sus maneras absolutamente singulares y magnéticas impregnaron el papel, que precisa de una intérprete casi animal: Medea es a veces un sinuoso reptil, otras un peligroso felino y en ocasiones incluso un halcón poderoso. La magnífica Helena Martín tiene escamas, garras y alas y se deja poseer por la fiera de la hechicera griega, capaz de matar a sus dos hijos por venganza hacia el hombre, Jasón, que la ha traicionado.”

Desde otro ámbito diferente, se encuentra un artista que usa como herramienta creativa y fuente de inspiración, la mirada contemplativa para la creación de sus obras. Este artista es Ryuichi Sakamoto, gran pianista japonés compositor de bandas sonoras. En el documental *CODA* (2017) dirigido por Stephen Nomura Schible, revela al público que encuentra la inspiración y la belleza en el arte de aprender a observar y mirar profundamente. En concreto, a través de la contemplación de la naturaleza.

Además, inspirado en la obra de Tarkovsky *Paisajes sonoros*, Ryuichy Sakamoto busca crear a través de sus composiciones espacios sonoros, en los que consiga captar la belleza que encuentra al contemplar la naturaleza. Para ello, incorpora sonidos de la naturaleza en sus composiciones a piano.

Definitivamente, en sus creaciones y en su arte, existe el juego, la ilusión y la admiración por la vida. Y gracias a su forma de mirar, consigue que la conmoción y la belleza entren en su obra.

Esta forma de mirar revela que lo realmente bello viene de algo mucho más original y primitivo. Se haya en la esencia, en la naturaleza y en el sentido del ser humano. Y la mirada profunda es el canal o la vía principal para conocerla y sentirla. Ya sea con la mirada inocente de un niño, en el poder de reconocerse y conectarse en la vulnerabilidad de unos ojos que lloran, o en la conmoción y salirse de sí, experimentada en el duende. Se evidencia que lo bello en definitiva es aquello que conmueve el alma y mueve el corazón.

- 2.2 La Belleza de lo sublime

Tras haber indagado en el tema de la mirada profunda, y descubrir que es pieza clave para conectar con nuestro sentido, se debe analizar entonces el concepto de belleza en mayúsculas, la belleza de lo sublime.

El sentido de la belleza puede tener muchas acepciones, generalmente condicionado por las diferentes herencias culturales. Pero la belleza en mayúsculas, la belleza que abarca a todos, la belleza que habla de la verdad genuina. Esa belleza que abrumba, que suscita pasiones y admiración desbordante. Que sobrepasa y encandila, que hace conectar con el sentido de la humanidad y la esencia.

Este concepto se cataloga como la belleza de lo sublime.

El concepto de la belleza de lo sublime se abordará y definirá investigando a filósofos como Aristóteles, a escritores y autores como Umberto Eco y Pseudo Longino, donde se explicarán y se presentarán las principales vías donde se manifiesta esta belleza de lo sublime.

Se referenciará a artistas que representen y persiguan esta forma de belleza, con escultores como Bernini, Antonio Cánova, pintores como Gustav Klimt, Caspar David Friedrich, John Evertt Millais, Gustav Klimt, Alphons Mucha. A músicos como Vivaldi, poetas como Lope de Vega y Emily Dickinson. A artistas contemporáneos como Fred Sandback, Andreína Raventos. Se investigará a la primera bailarina del Royal Ballet Marianela Nuñez. También se tomará referencia de ilustradores como Benjamin Lacombe y Alejandra Acosta y a diseñadores de moda como Paolo Sebastian.

(Fig.18) *Mother and child*. 1905.

Lorenzo Oliván presenta una selección y traducción de los poemas de la artista: Emily Dickinson, *una ardiente bruma*.

Emily Dickinson, en uno de sus poemas, habla sobre la verdadera esencia de la belleza y lo que significa, a través de la muerte.

(E. Dickinson, 2023)

Morí por la Belleza, pero estaba aún apenas
ajustada en mi tumba,
cuando alguien que murió por la Verdad, y que estaba tendido
en el cuarto de al lado.

me preguntó en voz baja por qué yo había muerto.
“Por la Belleza”, dije.
“Y yo por la Verdad. Ambas son una misma,
así que hermanos somos”, dijo él.

Igual que unos parientes que una noche se encuentran,
hablamos de una a otra habitación,
hasta que el musgo nos cubrió los labios
y borró nuestros nombres.

(pp, 109)

Para abordar este capítulo se investigará las dos fuentes principales en el que se encuentra la belleza de lo sublime. Ambas se encuentran conectadas y por momentos fusionadas.

o 2.2.1 La Belleza y lo sublime del arte

Como bien se expresa en *Ética a Nicómaco* (Aristóteles, 350 a.c) “Todo arte y toda investigación e, igualmente, toda acción y libre elección parecen tender a algún bien; por esto se ha afirmado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden (1094).

Sobre el sentido del bien, (P. Ruiz Trujillo, 2015) en su libro *Aristóteles, De la potencia al acto*, comparte estas palabras:

Aristóteles afirma que el bien hacia el que convergen todas las acciones de los hombres, la finalidad última, es el bien supremo. Pero eso es solo una etiqueta, una denominación sin contenido claro; ¿en qué consiste concretamente el bien supremo? Aquí Aristóteles acepta lo que parece ser la opinión general: ese bien supremo es la eudaimonia, que se traduce con frecuencia como “felicidad” - aunque en un sentido diferente al que se le suele dar actualmente al término. No se trata de cualquier felicidad, sino de una “plenitud”, una felicidad auténtica que es el éxito o un valor supremo en su vida. Así, lo que espera al final de todas esas sucesiones de fines, por largas que sean, es la búsqueda de esa felicidad. Lo que persigue todo el mundo, por muchas vueltas que le dé, es esa vida de plenitud, ese crecimiento como seres humanos. Como vemos la *eudaimonia* no

es exactamente la felicidad tal como la entendemos hoy (106).

Entonces, todas las cosas tienden hacia el bien supremo, que Aristóteles lo define con el término *eudaimonia*, es decir una felicidad verdadera, el vivir en plenitud. Y depende de los hábitos de cada uno, de la virtud, y no depende de algo ajeno o externo.

El concepto de *eudaimonia*, la felicidad auténtica. Fuera de una concepción hedonista, en el que el centro de la vida y el concepto de felicidad gira en torno a la riqueza de placeres y bienes materiales. Al contrario de esta concepción, el concepto de *eudaimonia* según explica Aristóteles, es aprender a llevar una vida en plenitud, en valores, ricos en espíritu, en conocimiento, humildes; conectados con el sentido y el bien último, el misterio de la vida. Aprender y ver las experiencias difíciles y dolorosas, como una oportunidad para crecer y conocer mejor y más profundamente nuestro yo interno, y el mundo. Se podría decir, conectados con la verdad y la belleza de lo sublime.

Se podría decir, que el arte es principal canal y virtud que hace movernos hacia ese bien supremo del que habla y menciona Aristóteles, y por ende, hace conectarnos con la verdad y la belleza de la vida.

El concepto de la *Belleza* de lo sublime es explicado por Umberto Eco en su libro *Historia de la Belleza*, a partir de un tratado del escritor de la época alejandrina Pseudo Longino, siglo I.:

(Umberto Eco, 2010) “Lo Sublime es el eco de un alma grande” (pp, 278)

Sobre la idea de belleza planteada por el autor Pseudo Longino, Umberto Eco explica que:

(Umberto Eco, 2010)

“Considera lo sublime como una expresión de grandes y nobles pasiones, que implican una participación sentimental tanto del sujeto creador, como del sujeto que goza la obra de arte” (pp, 278).

Con esta cita Umberto Eco explica a través de un escrito del autor alejandrino Pseudo Longino, como el proceso de creación y la obra artística suscita éxtasis y pasión tanto en el público como en el propio artista, mostrando que ambas figuras, de manera natural se involucran personal y sentimentalmente en la obra. Y que lo realmente bello, es esa huella única del alma que deja el artista y el espectador en la obra.

Además, Umberto Eco (2010) a través del escrito de Pseudo-Longino, explica que esta belleza de lo sublime se alcanza a través del arte, y en parte, es una de sus causas. (pp, 278)

El escritor de la época alejandrina, Pseudo-Longino presenta unas reflexiones interesantes sobre el concepto de la belleza de lo sublime:

(Pseudo-Longino, siglo I)

De lo sublime, I

“Lo sublime no conduce a los que escuchan a la persuasión sino a la exaltación: porque la desviación imprevisible que provoca prevalece siempre sobre lo que convence o gusta.”
(pp, 278)

Aquí sin duda, está haciendo referencia a que la verdadera belleza se encuentra en aquello que conmueve y despierta pasión y sensibilidad en el alma. Y no en aquellas cosas que buscan convencer y apelar sobre algo.

Esto se relacionaría directamente con la esencia del arte puro. Es decir, el arte en mayúsculas es aquel que no busca mover hacia algo, sino que conmueve y eleva el alma.

(Pseudo-Longino, siglo I)

De lo sublime VII

“Casi por naturaleza nuestra alma se eleva ante lo que es verdaderamente sublime y, presa de una orgullosa exaltación, se llena de una alegría soberbia, como si ella misma hubiese producido lo que ha escuchado.

Porque la verdadera grandeza es la que enriquece a los pensamientos, la que es difícil, por no decir imposible, de cuestionar, La que deja un recuerdo duradero e indeleble: en resumen, la belleza auténticamente sublime es la que gusta siempre a todos.”
(pp, 278)

En este fragmento, explica que lo sublime va mucho más allá de los intentos fallidos de buscar calificar sobre lo que es bonito o feo. Mucho más allá de todo eso, la belleza de lo sublime es más bien algo que reside en la esencia, en el interior. Es aquello que nos sobrepasa y que nos deja una huella y cala. Y que en parte, nosotros también tenemos de esa esencia, y la percibimos fácilmente.

La experiencia estética que se siente y percibe cuando se admira una obra de arte, es sin lugar a duda, la capacidad de volverse vulnerables. Es dejar que una obra nos afecte interiormente y que nos cale hasta el punto de hacernos trascender y conectar con el mundo sensible.

Al admirar una obra de arte y experimentarla profundamente, haya una belleza verdadera, una belleza encarnada, que habla de la verdad, del sentido último de la vida. La experiencia estética que se vive a través de la obra de arte ayuda a trascender y a potenciar la mirada profunda, y, por ende, comprender y encontrar el sentido a las preguntas últimas. La belleza que se percibe en el arte no solo nace de una obra que es

esencialmente bonita, que transmite paz y armonía. Como en la vida, se puede encontrar belleza y sentido en las heridas, en la vulnerabilidad y en el misterio.

De la misma manera se puede tener una experiencia estética admirando una obra de Francisco de Goya; *Los fusilamientos del 2 de Mayo*, que escuchando una obra de Vivaldi; la *Primavera de las Cuatro Estaciones*, o contemplando una obra de Caspar David Friedrich; *El Caminante sobre el mar de nubes*.

Todas estas obras, se pueden definir como arte puro. Conmueven y hacen conectar al espectador con el mundo sensible, la verdadera belleza y el sentido último.

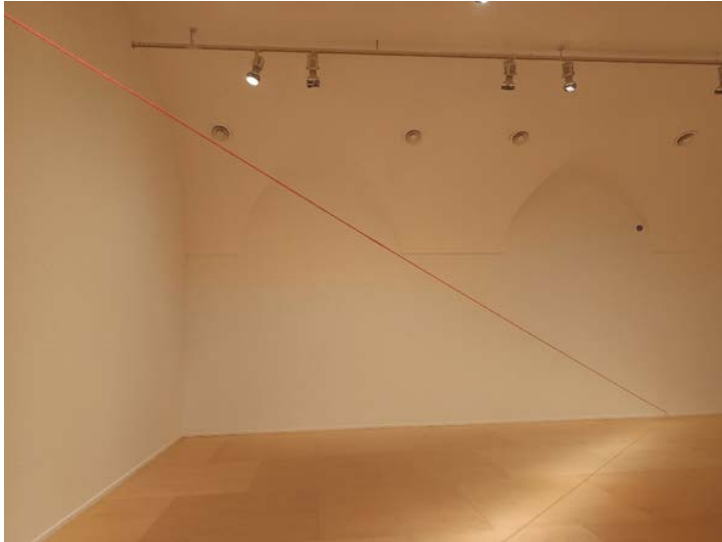
Aunque todas estas obras traten de conceptos diferentes, muestren emociones distintas y miradas irrepitibles.

(Fig. 19) *Soul*. Pixar. 2022

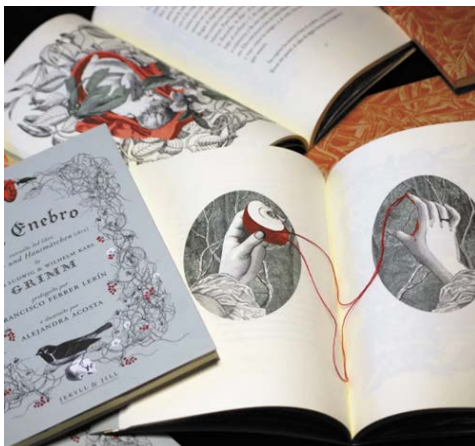
Es una obviedad que el arte es canal principal para trascender y conectar con la belleza de lo sublime. Pero yendo más allá, no solo la capta, sino que también la obra en sí misma está dotada de esa belleza. También es en esencia belleza. En relación con esto, una reflexión redactada por Georges Didi-Huberman (2025) habla sobre la obra del hilo rojo, (*Construcción diagonal*), de Fred Sandback que dice así:

En 2005, la artista y crítica Andrea Fraser escribió un largo texto para explicar, como decía, “por qué las obras de Fred Sandback me hacen llorar”. Pero ¿cómo un simple hilo tendido (Tendu) en el espacio puede conmovernos? Es cosa nuestra sentirlo o no. Este hilo está, por tanto, tenso (Tendu), de manera que el espacio se convierte en un campo de tensiones incluso si estas se reducen a su expresión más sencilla. Y después la tensión crea un tono: hay que tensar una cuerda sobre la guitarra para obtener un sonido, un tono. Por tanto, se podría mirar esta obra como la creación de una tonalidad que no es dramática, sino afectiva, incluso musical .

(Fig. 20) *Sin título (Construcción diagonal)*. Fred Sandback. 1970-2002

Desde otro campo diferente al del artista Fred Sandback, se podría relacionar esta ilustración del libro *Del Enebro*, de Alejandra Acosta, en el que consigue al igual que la obra de Fred Sandback, salirse de lo establecido, conmover, y dotar a ese hilo rojo de vida propia, en el que el espectador se sienta involucrado en ese hilo, y le invita en cierta manera a enredarse y formar parte de él.

(Fig.21) *Del Enebro*. Alejandra Acosta. 2012.

o 2.2.2 La Belleza y lo sublime de la naturaleza

Sobre la Belleza de lo sublime, el escritor alejandrino Pseudo Longino cataloga dos formas o dos canales para llegar a la Belleza de lo sublime: A través del arte, y a través de la naturaleza.

Según menciona el escritor Pseudo Longino (siglo I):

Son las categorías de la belleza de lo sublime...

La primera que menciona, la cual, es la que tiene más poder, es la gran explosión de pensamientos, la segunda es *pathos*, el momento en el que el individuo se siente cautivado y conmovido. Estas dos primeras inclinaciones a lo sublime son por lo general congénitas. y las otras tres categorías dice que se consiguen a través del arte, es decir, la forma de la cual están compuestas las figuras, el ingenio expresivo, y la desviación de la composición. (pp,279).

Estas categorías presentadas por Pseudo Longino en general se pueden mostrar y ver tanto en la naturaleza como en el arte. Pero es la naturaleza, el canal primario y esencial del que parten y convergen todo lo demás

(Fig. 22) *Apolo y Dafne*. Gian Lorenzo Bernini, 1625.

(Fig. 23) *El beso*. Gustav Klimt, 1909.

“La naturaleza odia la norma y la repetición, y eso es precisamente lo que me fascina de ella. Es un manantial inagotable de formas, colores y materia. Una maravilla que se renueva sin cesar, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande. Como un increíble ballet que nunca se acaba”. (Sebastián Pérez, 2025, 69)

La belleza de la naturaleza es perfecta en su imperfección, infinita e inmensa. Es misteriosa y armoniosa a su vez, llena de sentido. El humano es y forma parte de la naturaleza, es a su vez imperfecto, por lo tanto, bello en esa imperfección.

En la actualidad existe una desvinculación de la naturaleza de forma generalizada, debido al ritmo de vida frenético que impone la sociedad urbana. Completamente tecnológica, materialista y hedonista.

Es real que hay una pérdida de la identidad y de la humanidad. Esto da lugar a graves problemas de salud mental y de autoestima, debido a esa búsqueda de una vida irreal, vacía y de plástico.

El humano se está perdiendo en esa vorágine sin sentido, acallando y encerrando la esencia verdadera del mismo.

En definitiva, la belleza de lo sublime que reside en la naturaleza, es una belleza abrumadora que hace despertar un sentido de verdad más profundo, en cierta manera, inalcanzable.

Admirar la belleza que esconde el misterio de la naturaleza, es una necesidad urgente en la sociedad que vivimos actualmente. El volver a darse cuenta y entender que el humano forma parte de él, que no somos sin ella.

Esta misma idea es la que expresan y defienden los pintores románticos.

o 2.2.3 La comunión sublime entre la naturaleza y el arte

Hay una conjunción clara entre la naturaleza y el arte. El humano es un todo con la naturaleza, es su origen y del que parte para crear.

Con esto, Umberto Eco explica cómo se catalogaría la belleza de lo sublime:

(Eco, 2010) está dividida en diferentes categorías, o en diferentes canales para llegar a ella. Estas categorías pueden encontrarse más unidas o fusionadas. O de alguna manera conviven la una con la otra. Y podría decirse que provienen de la misma esencia.

Si se piensa detenidamente el ser humano es de alguna manera inseparable de la naturaleza. Puesto que, si el humano niega o rechaza la naturaleza, estará negando su propia esencia, y origen. Puede que a corto plazo consiga sobrevivir, pero a la larga resultaría en la consecución de la extinción humana.

El humano no predomina, convive.

En definitiva, la verdadera belleza de lo sublime puede llegar a través de diferentes canales, ya sea la creación propia del ser humano con el arte, por ejemplo, o a través de la naturaleza en su estado puro, primario. Pero en muchos casos se encuentran fusionadas o inspiradas entre sí, ya que al final provienen de la misma fuente, de la misma esencia (pp, 278-284).

Un ejemplo claro de fusión entre la creación de una obra de arte con la naturaleza, sería la composición de la *Primavera de las Cuatro Estaciones* de Antonio Vivaldi. Consigue hacer sentir una experiencia estética al espectador que lo escucha. En este caso, hace erizar la piel, calienta el corazón y el alma; creando una oda a la naturaleza. Vivaldi expresa verdadera belleza, volviendo al público sensible al entorno y hacia su interior.

A través de su composición, crea una melodía que impacta, expresando viveza, color, plenitud y pasión. Hace un homenaje a la naturaleza y a la belleza de la vida como un danzar eterno que habla de una profunda verdad.

Otra obra que entra en comunión entre lo sublime del arte y la naturaleza sería la obra: *El Caminante sobre el mar de nubes* del pintor romántico alemán, Caspar David Friedrich. Consigue elevar el alma hacia el mundo sensible. Una sensación punzante y abrumadora sobrecoge a los corazones, cautiva y embelesa hasta el extremo. Vuelve al espectador frágil, completamente vulnerable y pequeño bajo esa inmensidad colosal que le sobrepasa. La naturaleza en su estado más salvaje.

(Fig. 27) *Caminante sobre mar de nubes*. Caspar David Friedrich. 1818

Esta experiencia estética se podría explicar a través del significado y simbología del síndrome de Stendhal: la aparición de una sobrecarga de todos los sentidos al admirar ya sea una obra de arte o un paisaje que son profundamente bellos.

Esta desmesurada belleza experimentada, sobrepasa a la persona, le excita y le paraliza plenamente.

Caspar David Friedrich, transmite la verdadera belleza a través de la admiración y contemplación de la inmensidad de la naturaleza, que inunda, y es imparable. Consigue hacer sentir una tremenda pequeñez frente a esa grandiosidad. Emociona y obliga a pararse, a reflexionar y encontrar el verdadero sentido, el misterio y la belleza en esencia.

Con relación a esta experiencia, Emily Dickinson en uno de sus poemas, consigue capturar esa emoción y belleza desmesurada al admirar la grandeza de la naturaleza.

Lorenzo Oliván presenta una selección y traducción de los poemas del artista: Emily Dickinson, una ardiente bruma.

(Emily Dickinson, 2023)

291

Como los viejos montes rezuman al ocaso,
cómo arden los abetos,
cómo pardos helechos son cubiertos de brasas
por la magia del sol.

Cómo los campanarios la escarlata manejan
hasta acabar su ovillo.
¿Acaso tengo labios de flamenco,
que me atrevo a contar?

Después, cómo ese fuego decae hecho una ola
que tocara la hierba con un gesto
de huidizo zafiro,
cual duquesa al pasar.

Cómo una leve sombra se arrastra por el pueblo
y emborrona las casas
mientras la extraña antorcha que no portan los hombres,
débil, brilla en la calle.

Cómo es de noche en nidos y refugios,
y dónde había un bosque
un abismo hecho bóveda se arquea
en total soledad.

Estas son las visiones que escaparon a Guido,
que no contó Tiziano, que le hicieron dejar
caer todo pincel a Domenico,
paralizado por un oro así.

(pp, 95)

Con este poema, una oda a la grandeza de la naturaleza y su belleza parece ir completamente de la mano con la obra *Las Estaciones: Verano* de Alphonse Mucha. Parecen ambas obras ser escritas y pintadas juntas.

(Fig. 28) *Las Estaciones: Verano*. Alphonse Mucha. 1896.

(Fig. 29) *Ophelia*. John Everett Millais. 1851

Una obra emblemática que representa una clara comunión entre la belleza del arte y la naturaleza es la pintura prerrafaelita *Ophelia*, de John Evertt Millais. El artista muestra plena admiración y asombro por la inmensa belleza de la naturaleza. A través de una visión romántica del la leyenda de Ophelia, representa desde el preciosismo y la minuciosidad la transformación y simbiosis de Ophelia con la naturaleza. Que parece convertirse y camuflarse en una flor más del solitario estanque.

Emily Dickinson, expresa en uno de sus poemas la concepción de belleza, en el que parece tener un dialogo directo con los pintores prerrafaelitas. Es más, parece la propia poeta transformarse en esa emblemática *Ophelia* de John Everett Millais, sumida entre esas aguas y flores silvestres.

(Emily Dickinson, 2023)

1654

La belleza me ahoga, hasta matarme.
Oh, sí, belleza, ten piedad de mí.
Aunque, si muero hoy,
deja que sea viéndote.
(pp, 55)

Una obra más actual que transmite esa comunión de belleza entre los canales del arte y la naturaleza sería la obra de Andreína Raventós, *Cayenas 2024*, consultado en la exposición *La Línea sueña*, en Madrid Design Festival, (2025).

(Fig. 24, 25 y 26) *Cayenas*. Andreína Raventós. 2024.

En este caso, la autora de esta obra crea un espacio meditativo en que la luz, el color y la naturaleza son protagonistas. Invita al espectador a quedarse y contemplar. Crea un ambiente onírico que de manera innata hace conectar con el mundo interior de cada uno.

La comunión entre la belleza del arte y la naturaleza han convivido siempre. La admiración y pasión que despierta el misterio y la magia de la naturaleza en los artistas desde los inicios es incuestionable. Es impulso de creación e infinita inspiración.

Realmente todo parte de la naturaleza y su belleza. Y los artistas, más allá del mensaje que capten en su obra, llevan en su interior la esencia de la naturaleza, y por ende su belleza, pues venimos de ella.

o 2.24 La Belleza en el amor

En este apartado se abordará y hablará sobre la belleza que reside en el amor y su verdadero sentido transformador.

Para ello, se tomarán referencias escultóricas sobre mitos como el autor clásico Antonio Cánova, se investigará a artistas y diseñadores contemporáneos como Paolo Sebastian, se consultará a la primera bailarina del Royal Ballet con su veraz interpretación en *Romeo y Julieta*.

Se tomará referencias bibliográficas como *El Principito* de Antoine Saint-Exúpery, en el que se explicará la diferencia sobre los conceptos del querer y el amar, y se mencionarán a escritores como William Shakespeare y poetas como Mario Benedetti.

(Fig. 30) *El beso de Psique*. Antonio Canova. 1793.

(Fig.31) *2024-2025 Autumn Winter*. Paolo Sebastian.

(Fig.32) *2024-2025 Autumn Winter*. Paolo Sebastian.

(Fig.33) *2024-2025 Autumn Winter*. Paolo Sebastian.

Àlex Sala (2024) habla sobre la obra del *El beso de Psique*, de Antonio Cánova:

El relato fascinó a Canova. Influenciado por las teorías platónicas del amor como aspiración a la belleza ideal y espiritual, el artista le dedicó varias esculturas a partir de finales del siglo XVIII. La relación de Eros y Psique representaba la perfección del amor. Los dos personajes, jóvenes, bellos e inocentes simbolizan respectivamente el amor carnal y el amor filosófico (psique significa alma en griego), contrarios pero complementarios. Esta dualidad está presente en la obra de Apuleyo, cuya moraleja es que el amor filosófico de Psique pone coto a los devaneos de Eros.

El amor de Psique y Eros, plasmada en la obra de Antonio Cánova, refleja la leyenda famosa de la media naranja, en el que se transmite que el amor ideal, es aquel amor y

pareja que se complementa el uno con el otro. Que encuentran lo que les faltan y necesitan en el otro. Encontrando así el equilibrio.

Con la (Fig. 31-33), Paolo Sebastian presenta una colección basada en las famosas historias de amor, tales como Romeo y Julieta, Dante y Beatrice y Psique y Eros:

Paolo Sebastian para su colección Otoño-Invierno (2024-2025)

“Love looks not with the eyes, but with the mind; And therefore is wing’d Cupid painted blind.” – William Shakespeare.

A Lover’s Kiss draws inspiration from the great love stories of old. The fearless passion of Romeo and Juliet; star-crossed lovers doomed to meet their fate. The divine worship of Dante and Beatrice; her infinite grace guiding him to ascension. The eternal devotion of Cupid and Psyche; relentless in their pursuit to reunite. With these tales and countless more we are reminded that whether through strength or sacrifice, romance or revelation, true love is a power unto itself.

Este gran mensaje que transmite Paolo Sebastian en su colección, sobre que la fuerza y la pasión del amor verdadero reside en cada uno de nosotros, se puede relacionar directamente con la maravillosa interpretación de la primera bailarina del Royal Ballet Marianela Nuñez en *Romeo y Julieta*.

Marianela interpreta de manera sublime el personaje de Julieta desde la verdad, la pasión y la pureza que la caracteriza.

Realmente la bailarina vive en su propia piel el alma del personaje y el fuerte amor que siente por Romeo

(Fig.34) *Romeo y Julieta*. Royal Ballet.2022

(Fig.35) *Romeo y Julieta*. Royal Ballet.2008

(Fig.36) *Romeo y Julieta*. Royal Ballet.2022.

(Fig.37) *Romeo y Julieta*. Royal Ballet. 2022.

La belleza sublime que esconde el amor de dos almas que se aman verdaderamente, se alejan del querer posesivo. Dos almas que se complementan trascienden juntos, y se aman incondicionalmente. A nivel simbólico y real, se da la vida por el otro, se prioriza y se sacrifica uno, con tal de cuidar y velar porque el otro sea feliz verdaderamente. El amor no es egoísta, el amor es darse, sin esperar nada a cambio, simplemente amar puramente.

Esta idea la transmite Antoine Saint-Exúpery (1978) en el capítulo 8, en el que expresa el aprendizaje de el Principito sobre el amor junto a su rosa.

Revelando la gran diferencia que hay entre el querer y el amar verdaderamente. Muestra que amar de verdad, es abrirse completamente y a amar incondicionalmente al otro, sin esperar nada a cambio de él o de ella, sin querer poseerle, o conseguir algo de ella, o por pura conveniencia. Es el acto de amor en su estado más esencial y genuino.

Con esta reflexión de el *Principito* se puede hilar esta idea sobre la belleza del amor, con este maravilloso poema de Mario Benedetti, *Corazon Coraza*:

(M.Benedetti, 1945)

Porque te tengo y no
 porque te pienso
 porque la noche está de ojos abiertos
 porque la noche pasa y digo amor
 porque has venido a recoger tu imagen
 y eres mejor que todas tus imágenes
 porque eres linda desde el pie hasta el alma
 porque eres buena desde el alma a mí
 porque te escondes dulce en el orgullo
 pequeña y dulce
 corazón coraza

porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro

porque tú siempre existes dondequiera
pero existes mejor donde te quiero
porque tu boca es sangre
y tienes frío
tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.

Mario Benedetti

(Fig.38) *The lady of Shalott*. John William Waterhouse. 1888.

- 2.3 Hay luz y belleza en la oscuridad y vulnerabilidad humana

o 2.3.1 La luz se revela entre nuestras heridas

Los recuerdos y nuestras experiencias nos marcan y nos hacen crecer. Las heridas asociadas a estas vivencias no son motivo de vergüenza o negatividad. También hay luz y sentido en estas experiencias, en vivirlas plenamente; realmente nos ayudan a comprender el mundo y a convertirnos en nuestro ser más pleno. En definitiva, la oscuridad no es contraria a la luz, más bien, es una convivencia entre las dos, no puede ser una sin la otra. Esta concepción y forma de entender la oscuridad y la vulnerabilidad como canal de luz y de crecimiento en el que mencionará y se investigará en este apartado son: el ilustrador Benjamin Lacombe, el artista Tim Burton, el diseñador de moda y artista Alexander McQueen, el pintor postimpresionista Van Gogh, el pintor barroco Caravaggio, la ilustradora Rebecca Dautremer y el fotógrafo Richard Avedon.

(Fig.39 y 40) Oro blanco. Regina Dejiménez. 2025

(Fig.41) Oro blanco. Regina Dejiménez. 2025

Un pintor que expresa en sus pinturas la dualidad y la coexistencia entre la oscuridad y la luz es Caravaggio. Desde su pintura consigue transmitir y reflejar gran luz en ambientes oscuros, lúgubres y misteriosos. Es el referente ideal que consigue plasmar la idea de que no puede existir la luz sin la sombra. Con esto, consigue transmitir gran dramatismo, verdad y potencia en sus cuadros.

(Fig. 62) *La vocación de San Mateo*. Caravaggio.

(Fig. 63) *María Magdalena en éxtasis*. Caravaggio.

(Fig. 64) *San Jerónimo escribiendo*. Caravaggio.

Un pintor que también plasmó en sus obras su mundo interior, oscuridad, recuerdos, vulnerabilidad fue Van Gogh. La pintura fue su vía para poder expresar y hacer tangible su herida, su forma única de mirar el mundo y entender su oscuridad y soledad.

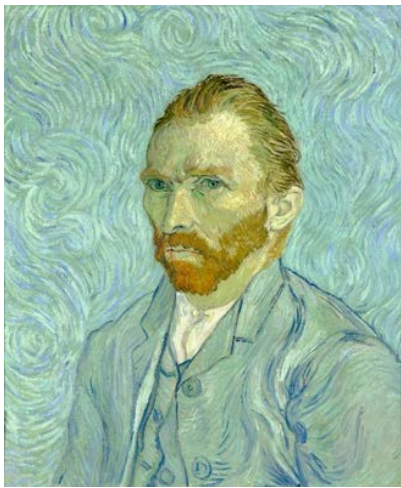

(Fig.57) *La noche estrellada*. Van Gogh.

(Fig.58) *Campo de trigo con cipreses*. Van Gogh

A través de sus pinturas consigue plasmar y retratar su momento vital, lo que le estaba sucediendo cada día, sus pensamientos, sus miedos y penurias. Fue su canal para entenderse, conocerse, y de alguna manera su forma de abrazar su vulnerabilidad.

(Fig.59) *Zelfportret*. Van Gogh.

(Fig.60) *Autorretrato con sombrero de paja*. Van Gogh.

(Fig.61) *Trigal con cuervos*. Van Gogh.

(Fig.62) *Seda*. Rebecca Dautremer. Alessandro Barricco.

Con esta idea, Pérez Sebastián (2024) explica en *Curiosidades*:

El ilustrador Benjamin Lacombe construye su universo artístico nutriéndose de sus recuerdos y memorias. Comprender y darse cuenta de que muchos símbolos recurrentes remiten y son signo de recuerdos del pasado, experiencias vividas, algunos momentos traumáticos de la infancia, historias... Cómo de manera inconsciente e involuntaria, y en parte distorsionada, todo esto es una fuente fundamental y esencial en la creación de la obra. El darse cuenta de ello y de alguna manera remontarse al origen de dichos recuerdos y dotarles de vida, es lo que hace Benjamin Lacombe con su obra. (pp.21)

Con esta misma idea de entender la oscuridad, pero desde otro ámbito diferente, está el artista y diseñador de moda Alexander McQueen, en el que usa sus traumas, el pasado, la historia, las heridas, el misterio de la oscuridad, como impulso para crear.

Y transmite como ese pasado y vivencias; a modo de cicatrices, símbolos, mutaciones y bordados, son las experiencias que nos harán crecer y transformarnos.

Sin duda, son fragmentaciones de luz y belleza. En sus propias palabras,

“Cada uno tiene un reino en su corazón donde puede hacer lo que quiera y fantasear libremente, donde la luz y el optimismo coexisten con la oscuridad y la tristeza”

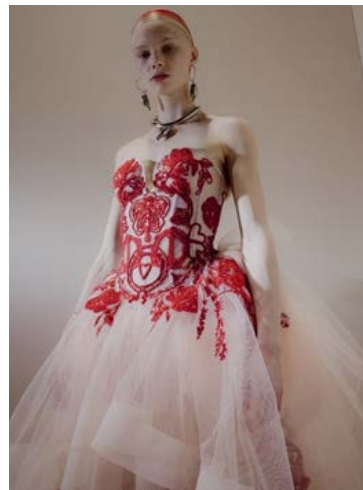
(McQueen,).

Según Quenty Luy Aaron Hsueh (2018) en una publicación para Harper´s Bazaar:

Las aficiones artísticas de Alexander McQueen son extremadamente radicales.

Temas como cadáveres, personas transgénero y bestialidad aparecen siempre de forma natural en sus diseños, lo que también refleja sus propias y dolorosas experiencias de abuso sexual y de ser testigo de violencia doméstica por parte de

su hermana. Sublimó su horrible pasado en expresión artística. El impactante impacto visual desafió una y otra vez los principios éticos fundamentales, pero también inspiró su singular inspiración creativa. A través del armamento de la ropa, se transformó en un superviviente de la catástrofe y contó su historia a todo el mundo.

(Fig.51) *Alexander McQueen's spring 2001 show.* Alexander McQueen
 (Fig.52) *Alexander McQueen spring/summer 2024.* Alexander McQueen
 (Fig.53) *Alexander McQueen Autumn/Winter 2020.* Alexander McQueen

(Fig. 54) *S/S 2001.* Alexander McQueen.
 (Fig. 55) *A/W 2006.* Alexander McQueen. y 30) Alexander McQueen
 (Fig.56) *Colección "VOSS" Primavera/Verano 2001.* Alexander McQueen

(Fig.65) *Marilyn Monroe, actriz, Nueva York, mayo 6.*
Richard Avedon. 1957.

Richard Avedon hace viajar al ojo del espectador, al mundo interior e intimidad de la famosa artista Marilyn Monroe. Al contrario de las usuales imágenes en la que la podemos ver, generalmente, fotos artísticas de famosísimas películas llenas de alegría, vitalidad, movimiento, color, cierto lujo y pomposidad.

Richard Avedon rompe completamente con la imagen que nos tiene acostumbrados esta actriz, o más bien la que la publicidad nos ha vendido de ella. La desvincula de esta imagen de consumo y objeto popular, a la que se encuentra sometida, y consigue este artista crear un espacio en el que la artista, se sienta cómoda y segura para ser realmente ella misma, dejarse ser persona. Abriéndose y revelando su vulnerabilidad y fragilidad al exterior. Mostrando la realidad vital que vivía.

Podemos ver cómo este fotógrafo consigue retratar a la verdadera Marilyn, en sus luces y sus sombras. Una Marilyn vulnerable, llena de sensibilidad, fragilidad y humanidad.

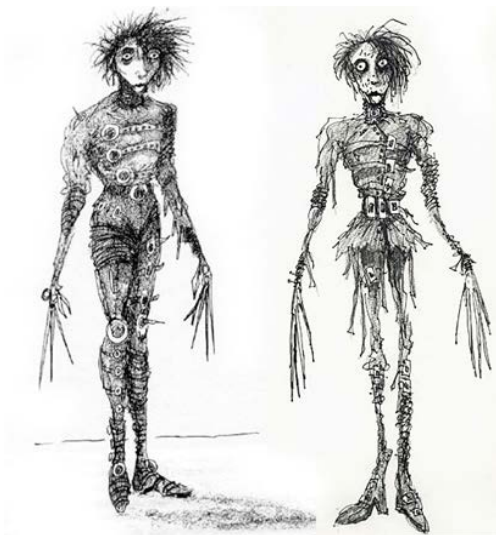
(Fig. 42) *Curiosidades.* Benjamin Lacombe. 2024

La sombra es, sencillamente, parte de un todo: “la sombra es necesaria para dar sensación de grosor y volumen, y, sobre todo, hace falta la sombra para que brille la luz.” (Benjamin Lacombe, 2025,117)

(Fig.43) *La novia cadáver*. Tim Burton. 2005.

(Fig. 44) *Pesadilla antes de Navidad*. Tim Burton. 1993.

(Fig. 45) *Bocetos Eduardo manos tijeras*. Tim Burton. 1990.

(Fig. 46) *Pesadilla antes de Navidad*. Tim Burton. 1993.

Según Pablo Amigo (2022) en una publicación del ABC:

Su cine es un reflejo de aquella infancia: es oscuro y está poblado de personajes incomprensidos y marginados, pero el fondo es amable e inocente. Burton nunca ha dejado de ser, en realidad, aquel niño que observaba la vida a través del hueco en los tablones de madera que tapiaban la ventana de su dormitorio. Porque no ha sabido alejarse de su infancia, y porque tampoco ha querido. Él cuenta que la soledad infantil le hizo algo más libre , y ha sido esa libertad la que le ha encumbrado como uno de los cineastas más fascinantes de las últimas décadas.

(Fig.47) *Alicia en el país de las maravillas*. Tim Burton. 2010.

(Fig.48) *Alicia en el País de las Maravillas*. Tim Burton. 2010.

(Fig.49) *Alicia en el País de las Maravillas*. Tim Burton. 2010.

(Fig.50) *Alicia en el País de las Maravillas*. Tim Burton. 2010.

Las personas necesitan habitar sus heridas, ver el sentido que subyacen de ellas, y descubrir que nos conforman y nos crean. Estas experiencias, nos transforman y revelan algo hermoso y genuino de nuestro interior. Nos muestra sensibles, transparentes y reales al mundo. La oscuridad y abrazar nuestra vulnerabilidad y heridas de nuestro pasado y nuestro presente, nos permite ser nosotros mismos al completo.

Deja que nuestra luz especial asome y nuestro mundo interior crezca

o 2.3.2 La vulnerabilidad como canal del amor y la belleza

En este capítulo se hablará sobre cómo en momentos y experiencias difíciles y dolorosas, la vulnerabilidad y la humanidad demuestra una vez más que vence frente a todo. Y que, en esos instantes, se demuestra que la vida merece la pena, con tan solo un gesto de humanidad, de amor.

Se abordarán e investigarán a artistas como Francisco de Goya con sus pinturas y grabados sobre la Guerra de la Independencia, a directores de cine contemporáneos como Juan Antonio Bayona, poetas como Emily Dickinson y el Evangelio de Juan.

Francisco de Goya , consigue hacer conectar con la verdadera belleza, mostrando la vulnerabilidad, la tragedia y la maldad humana que reside en sucesos desgarradores. En este caso debido a la Guerra de la Independencia .

Muestra en sus pinturas la barbarie y las monstruosidades que tuvieron que vivir y presenciar en aquella época. Goya muestra los miedos, la deshumanización, el desamparo, la soledad, la pérdida, el dolor, la muerte y la locura.

En definitiva, una profunda oscuridad. Sin embargo, hay un corazón esperanzado en lo escondido, detrás de esa crueldad humana. Revela al mundo que existe luz en la oscuridad. A través de una mirada al cielo, o un acto de amor de un humano que se sacrifica por sus amigos, por su familia . Un ejemplo de ello es la pintura de *Los Fusilamientos del 2 de mayo*.

(Fig. 66) *Los fusilamientos de 2 de mayo*. Francisco de Goya y Lucientes.1814.

Con esta escena desgarradora de Goya, en la que vemos que esta persona ya sea amigo, familia, o un simple valiente, protege y se sacrifica por los demás con tal de salvarles de este cruel destino, al menos a alguno de ellos. Esta escena se relaciona perfectamente con la cita del apóstol (San Juan, 90 d.c.) en el Evangelio de Juan, que habla sobre esto: No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos”(15:13-17).

Solo basta un acto de amor, un punto de luz en la profunda noche, para saber que hay salida. Que existe la redención, que aún hay humanidad y bondad. Todo esto es lo que

transmite Francisco de Goya con sus obras. Conmueve al espectador, le acerca al sentido. Le hace trascender y conectar con la belleza a través del desgarramiento, lo roto y el éxtasis.

A través de ese dolor y la catarsis subyacente, empatizando y sintiendo la herida como propia, consigue ayudar a comprender y hacer aprender sobre las verdades de la vida, el sentido y su belleza .

Hay ciertamente belleza en el dolor compartido, en el abrazo de un amigo, en ese amor genuino que da la vida por sus amigos. Tal vez la verdadera belleza sea la que se esconde en el amor más puro, vulnerable.

(Fig. 66) *La sociedad de la nieve*. Juan Antonio Bayona. 2023

Con esta imagen de la película *La sociedad de la nieve*, de Bayona, en el que se habla de este sentido de hermandad, de protección y de sacrificarse por el otro, en momentos de desamparo y sufrimiento, se podría relacionar un poema de Emily Dickinson que habla sobre el sentido y la belleza que reside en este amor que se da por los demás. Revelando que nuestro sentido último, en el que somos completamente plenos, reside en el darse a los demás.

A través de la traducción de Lorenzo Oliván, Emily Dickinson, *una ardiente bruma*, nos presenta este poema:

(Emily Dickinson, 2023)

919

Si yo puedo evitar que un corazón se pare,
no habré vivido en vano.
Si yo puedo aliviarle a una vida el dolor
o calmar una pena;
si ayudo a un desmayado petirrojo
y lo llevo de nuevo hasta su nido,
no habré vivido en vano.

(pp, 75)

- 2.4 Encuentro del sentido en el sufrimiento y la muerte

o 2.4.1 Una aproximación al sentido último

Para entender y hablar sobre el sentido del sufrimiento primero se debería definir que es el sentido último. Por ello se podría empezar transmitiendo una afirmación que comparte Aristóteles, filósofo realista, en su libro *Metafísica II* (Aristóteles, 1931)

“Es evidente que hay algún principio, y que las causas de las cosas que son no pueden ser infinitas ni en serie ni en cuanto a sus especies” (pp, 994a 1.).

Con esta afirmación P. Ruiz Trujillo, expresa estas palabras en su libro *Aristóteles, De la potencia al acto*:

Según (P.Ruiz Trujillo, 2015) “La sucesión de causas individuales que hacen que las cosas sean, y que sean como son, tienen que acabar en un punto. Y como se explica en la *Metafísica*, ese punto final es Dios (su Dios)” (91):

(P.Ruiz Trujillo, 2015)

Se trata por tanto de demostrar en primer lugar que existe al menos una substancia eterna, y eso es lo que hace Aristóteles en este fragmento: si no existiera ninguna substancia eterna, entonces nada sería eterno (“todas las cosas serían corruptibles”). Pero hay dos cosas que son eternas, el movimiento y el tiempo. El tiempo es eterno porque si no fuera así, es decir, si se hubiera generado o pudiera destruirse, entraríamos en una contradicción: habría un tiempo antes de que el tiempo fuera generado o un tiempo después de que éste se acabe. Luego el tiempo tiene que ser eterno. Y el movimiento debe ser tan continuo (eterno) como el tiempo, porque el tiempo no es más que una determinación del movimiento.

Pero para producir ese movimiento eterno, es necesario que exista algo, una substancia, un primer principio que lo cause. Y si esa substancia tiene que causar un movimiento eterno, es evidente que debe ser eterna a su vez. Además, para que este principio sea la causa última del movimiento, necesariamente deberá ser inmóvil, porque si fuera móvil necesitaría que alguna otra cosa lo moviera, lo que nos llevaría de nuevo a una sucesión infinita de causas. Asimismo, esta substancia eterna e inmóvil tiene que ser necesariamente acto puro, porque si hubiera en ella algo de potencialidad tendría la posibilidad de no mover, y entonces no existiría un movimiento eterno. Que esa substancia esté exenta de potencia significa que no tiene materia (es inmaterial), por tanto es una forma pura, estrictamente inteligible, o sea pensamiento, inteligencia pura. Así pues, Aristóteles ha demostrado la existencia de un primer principio del movimiento, la causa suprema que andaba buscando.

Esta substancia suprasensible es el primer motor, el llamado Motor Inmóvil. Pero ¿cómo mueve el Primer Motor Inmóvil? ¿Cómo es posible que ese motor mueva cosas, si él mismo es inmóvil? En el Primer Motor confluyen una causa eficiente y una causa final, o sea algo que actúa como agente externo de los cambios y un fin al que las cosas tienden. Es motor porque, como causa eficiente, es lo que impulsa la cadena causal que acaba moviendo todas las cosas del mundo, y en este caso es el primer motor porque está al final (o al principio) de la cadena de motores. Pero también es finalidad. Y la respuesta a la pregunta sobre cómo mueve está en su condición de causa final. En realidad, el primer motor inmóvil mueve como un “objeto del deseo”, como lo hace alguien o algo que, sin moverse, se erige en un modelo a quien todos quieren imitar. Así todas las cosas vivas se mueven por amor y admiración a Dios; esa es su causalidad final. (91-94).

Esto evidencia que al final todas las cosas tienden hacia un bien y sentido último. Y que ese sentido primero, o Primer Motor Inmóvil, es eterno, y es el que causa, crea y mueve a todas las demás. Por lo que, de alguna manera, todo, incluido el ser humano, tiene algo y hereda de esa infinitud. Con esto mismo, se podría explicar por qué el ser humano se pregunta sobre el sentido último, y lo persiga durante toda su vida. Por qué tiene deseos de vivir en plenitud, y ser inmenso. Pues tal vez sea esa su misión, porque está inscrita en su ADN.

En su libro *Metafísica XII* (Aristóteles, 1931) dice: “Mueve en tanto que amado, mientras que las demás cosas mueven al ser movidas” (pp, 1072b 3.).

Otro autor que respalda esta manera de concebir el mundo y su sentido último es el Thomas Mann en *La historia de Jacob en José y sus hermanos*:

(T. Mann, 2021) “El misterio dice Thomas Mann, imprime urgencia y pasión a todas nuestras palabras” (pp, 15).

El humano tiene sed de conocer y hallar la respuesta. Tiene sed de infinito, porque tal vez, ese sea su sentido último y primero el encontrarlo y alcanzarlo.

(P. Ruiz Trujillo, 2015)

De esta manera la finalidad queda fijada como la causa suprema que mueve las cosas del mundo. Y así el mundo, desde el punto de vista aristotélico, es concebido como una realidad encaminada a un fin. Esta es la base del pensamiento teleológico (de télos, “finalidad”), según el cual todo tiende a un fin. Este fin explica la existencia y el ser esencial de las cosas. Aristóteles llega a la conclusión de que si el mundo es como es, si las cosas se comportan como se comportan y si además podemos conocerlas, es porque en todo lo existente hay una finalidad. Y porque esa finalidad, junto al resto de causas del ser, está incluida en la esencia de todo lo que existe. (94).

Alcanzar nuestro sentido y ser inmensos, es sin duda vivir en plenitud intensa y arriesgadamente. Conociendo, mirando y contemplando profundamente el mundo, experimentando todo, aprendiendo y sacando un aprendizaje valioso de cada momento vital. Es en la *eudaimonia*, donde se realmente se aprende sobre la verdadera felicidad

(P. Ruiz Trujillo, 2015)

Lo bueno para el hombre es la *eudaimonia*, que hemos traducido como “felicidad”. Ese es el fin último que todos los seres racionales perseguimos, el que está inscrito en nuestra naturaleza. En el fondo, esa será nuestra única obligación moral: la de llegar a realizar eso que nos es más propio ¿Cómo? Llevando una vida dedicada precisamente a comprender qué es la auténtica felicidad del hombre y adquiriendo el hábito de guiar nuestras acciones por el camino que nos acerque a ella. Este no es otro que el recto camino de la virtud. Y es que, en definitiva, para Aristóteles hacer el bien y ser feliz son una misma cosa. El sentido último o esencial del ser humano es entonces hacer el bien y por ende ser plenos. (118).

En definitiva el sentido último, se trataría de vivir al completo todo. Más que buscar el bienestar, se trataría de arriesgar y aprender a vivir en la intensidad, y también en la incomodidad. El preguntarse por el misterio, hacerse preguntas últimas, y aprender a vivir el sentido que tiene cada experiencia guardada para nosotros.

El verdadero sentido busca llegar a lo profundo y en definitiva, perseguir el bien.

o 2.4.2 ¿Hay plenitud y sentido en experiencias como la muerte, el sufrimiento y la vulnerabilidad?

En este capítulo se hablará sobre el verdadero sentido que supone el vivir experiencias de sufrimiento, muerte y la vulnerabilidad.

Se abordará este tema a través del ámbito filosófico y artístico-trascendental. En concreto, con grandes filósofos como Víctor Frankl, Luigi Giussani. Se investigará sobre poetas como Lope de Vega, Emily Dickinson, pintores románticos como Caspar David Friedrich, pintores prerrafaelitas como John William Waterhouse, al pintor divisionista Angello Morbelli.

También se partirá y referenciará a partir de directores de cine como Roberto Benigni, obras emblemáticas como Alicia en el País de las Maravillas, e ilustradoras como Rebecca Dautremer. Además, se investigarán creaciones coreográficas de la bailarina de danza española Helena Martín.

El sentido de la vida, y vivir en plenitud reside en el vivir arriesgadamente, con sus luces y sus sombras, descubriendo el sentido que guarda el sufrimiento y la vulnerabilidad.

Atreverse a llevar una vida “imperfecta”, agrídulce.

Un poema que transmite esto, es el soneto 126 de Lope de Vega.

(Lope de Vega, 1634)

Desmayarse, atreverse, estar furioso, ápero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso

No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso: huir el rostro al claro desengaño,

beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño:

creer que el cielo en un infierno cabe; dar la vida y el alma a un desengaño,
¡esto es amor! quien lo probó lo sabe

Tanto en el amor como en la vida, hace falta pasión y valentía. Pues solo atreviéndose hay posibilidad de ganar y crecer. Sin pruebas y caídas es imposible volar.

(Fig. 67) *Alicia en el País de las Maravillas*. Disney. 1951.

(Fig.68) *Shrek 2*. Dreamworks. 2004.

Entrando en el sentido de la muerte el teólogo Luigi Giussani en su libro, *El sentido religioso*, explica un dato interesante sobre este concepto:

Luigi Giussani (1966) :

El horizonte al que llega el hombre está marcado por la tumba; la muerte es el origen y el estímulo de toda su búsqueda, porque la profundidad de la pregunta humana encuentra justamente en ella la contradicción más potente y descarada. Pero esta contradicción no elimina la pregunta, sino que la exacerba (p. 99).

(Fig.69) *Pandora*. John William Waterhouse, 1896.

En relación con lo dicho por Luigi Giussani, la poeta Emily Dickinson da con el punto clave. A través de experiencias dolorosas como la muerte, este enigma y misterio para todos, es canal para conectar con el sentido último. A través de la valentía de mirar y conocer frente a frente a la muerte, nos acerca a la verdad. Que por dolorosa que pueda ser, al final vivir esa experiencia plenamente es transformador.

(Dickinson, 2023)

280

Un funeral sentí dentro, en mi mente;
hombres en duelo de un lugar a otro
no cesaban de andar, de andar, a punto
de quebrar mi cordura.

Y cuando todos ellos se sentaron,
un rezo de tambor
no paró de sonar, sonar, de modo
que nublaba el sentido.

Les escuché elevar el ataúd
y crujir por mi alma
con sus botas de plomo nuevamente

y, entonces, el espacio dobló a muerto.

Como si el cielo fuera una campana
y el ser solo un oído,
y yo misma, el silencio, extraña raza
que, solitaria, ha naufragado aquí.

Se quebró alguna tabla en la razón
y caí abajo, abajo,
y a cada golpe di con todo un mundo
y entonces acabé por conocer.

(pp, 143)

(Fig. 70) *Blancanieves*. Benjamin Lacombe. 2011

Hablando de este tema, una obra que representa un sentido de la muerte y el sufrimiento es la pintura *Abadía en un bosque*, de Caspar David Friedrich:

Como bien explica Claudia Aceves, (2020) :

Abadía en un bosque, también conocida como *Abadía en el robleal*, es una de las primeras obras del pintor donde se logra apreciar la corriente romántica. La elección de temáticas como la desolación, la soledad y melancolía se llevan de la mano con la naturaleza y el paso de las estaciones.

Esta obra retrata las ruinas de una abadía gótica donde una comitiva de monjes portan un ataúd; como se veía en el resto de sus pinturas, Caspar David Friedrich no marca un límite de espacio, siendo este difuminado con niebla y la extensión del mismo paisaje.

A primera instancia podría parecer una obra que no retrata mas que el dolor tras una pérdida, sin embargo, la luz de la zona superior se vuelve el elemento protagonista y nos recuerda que hay algo que le gana a todo mal terrenal: la fe.

Con el paisaje bañado por una intensa luminosidad, Friedrich retrata el reino de los cielos y la promesa de un Más Allá. El hombre no puede hacer nada más que contemplar la magnitud de la naturaleza y confiar en esa promesa.

El paisaje logra retratar una situación tan real y simbólica a la vez que se convierte en un paisaje tan único como cada uno de nosotros.

(Fig. 71) *Abadía en un bosque*. Caspar David Friedrich.
1809-1810

El neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, creador, de la logoterapia, Víctor Frankl, relata a través de su propia experiencia y enseñanzas cómo encontró el sentido del sufrimiento, la muerte y la vulnerabilidad, mientras sobrevivía en un campo de concentración de Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial.

Hay un concepto que narra en su libro, en el que da la clave de en qué situación o en qué forma uno encuentra el sentido del sufrimiento.

Víctor Frankl (1946) **CUANDO SE HA PERDIDO TODO**

Caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente, sin decir nada, pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer.

En ese estado de embriaguez un pensamiento vino a mi mente, comprendía, por primera vez, la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores: el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento, y las creencias intentan comunicar: la salvación del

hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad- aunque sea solo por un instante- si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por vez primera entendí el significado de las palabras: “Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita”. (p.69).

(Fig.72) *La vida es bella*. Roberto Benigni. 1997.

(Fig.73) *La vida es bella*. Roberto Benigni. 1997.

“¡¡Buenos días princesa!!
He soñado toda la noche contigo,
íbamos al cine y tú llevabas aquel
vestido rosa que me gusta tanto,
solo pienso en ti princesa,
pienso siempre en ti...”
(*La vida es bella*. Roberto Benigni. 1997).

Emily Dickinson muestra la importancia y el honor de valorar cada pequeño detalle,

cada pequeño acto de amor cuando todo parece ir a la contra, cuando no hay nada más que oscuridad. Y como ello puede y es guía para encontrar el sentido.
(Dickinson, 2023)

294

Los condenados miran hacia el alba
con diferente gozo
porque cuando ella vuelva a brillar fuera
dudan estar presentes.

El hombre que mañana ha de morir
presta atención al ave en la pradera
porque su son hace mover el hacha
que clama por su cuello.

Dichoso aquel para el que la alborada
Anuncia solo el día enamorado.
Dichoso el que del ave en la pradera
espera todo menos la elegía.

(pp, 96)

(Fig. 74) *La vida es bella*. Roberto Benigni. 1997.

(Fig. 75) *La vida es bella*. Roberto Benigni. 1997.

Un artista que ha sido capaz de encontrar sentido al sufrimiento ha sido Ruyichy Sakamoto.

Ryuichy Sakamoto, en su documental CODA (2017), explica al público que hace años le fue diagnosticado un cáncer, y desde entonces, tuvo que cambiar de estilo de vida drásticamente. Cambiar los malos hábitos, que descuidó desde su juventud por las largas jornadas en vela que pasaba en los estudios componiendo. Cambiar a una dieta muy saludable, empezar a hacer ejercicio físico y movimiento diario. Tuvo que frenar su vida frenética de artista al máximo posible, disminuyendo los viajes, alejándose del bullicio y

el frenesí de la ciudad, para controlar y evitar que aumentase el cáncer.

Aun así, aunque su enfermedad esté controlada, y haya mejorado su estilo de vida, no puede permitirse esas jornadas inauditas que anteriormente realizaba. Desde entonces, ha tenido que decir que no a algunos proyectos, sin embargo, no se ha rendido, y ha encontrado el equilibrio, apostando por proyectos diferentes, que le son compatibles con su estilo de vida actual, y que le están aportando descubrimientos maravillosos tanto a nivel personal como artístico.

Para Ryuichy Sakamoto, su verdadero sentido es el piano, es gracias a él y lo que le da, lo que le ha impulsado e impulsa a no rendirse, y a luchar contra su enfermedad.

Su vida tiene sentido, aunque haya sufrimiento, impotencia y tristeza, pues está conectado con su don, con su misión. Nada más que él y su piano y su necesidad de compartirlo con el mundo.

Se encuentran similitudes en el libro *Novecento*, El pianista del océano de Alessandro Baricco (2006). En él se habla sobre un joven pianista, de talento inaudito, que vive en un barco, pero nunca ha salido de éste, es decir, nunca ha pisado tierra firme.

Este personaje, Novecento, es claro ejemplo de una vida con sentido, de lo importante que es el conocer tu don, perseguirlo y compartirlo

Sin duda, *Novecento* encuentra su propósito junto al piano y al océano. De manera natural esto da respuesta a sus preguntas últimas. A través de la música, conecta con el mundo sensible, él entiende la vida a través de esta experiencia. Cuando deja llevar su alma junto al piano, al compás de las olas y su inmensidad.

Gracias a esas teclas “finitas”, ochenta y ocho para ser exactos, puede hacer volar su infinitud e inmensidad.

Es por ello, por lo que finalmente Novecento decide no salir del barco. Se deshace de esos deseos y atracciones de la vida mundana, que le encarcelan y bloquean. Pues allí es tierra infinita, calles inmensas, demasiada infinitud para poder permitirse él ser infinito e inmenso a través de su arte.

Se da cuenta que, en esa finitud, ese límite, esa verdad que le sobrepasa, el siempre buscarlo y preguntarse por ello, es lo que le hace ser inmenso y pleno. El abrazar tanto las teclas blancas como las negras, (es decir en las luces y sombras). Entender que la vida es compleja y que nunca sabremos la x de esa infinitud en su totalidad. Justo eso es lo que le permite volar y encontrar la verdadera felicidad, la eudaimonia. Aprender a navegar, componer y bailar con las olas, con la tormenta, en su caso a través de su música, su piano. Es esto lo que le hace conectar con su sentido último, la felicidad plena.

Con esta historia, a través del personaje, Novecento, el autor Alessandro Baricco muestra que el encuentro del sentido último, y la misión de cada uno, se encuentra abrazando nuestras luces y sombras, como no se pueden separar las teclas blancas de las negras. Aceptar la finitud para poder la humanidad ser inmensa en espíritu.

Hablando del sentido de la muerte y el sufrimiento, la bailarina y coreógrafa Helena Martín crea una obra coreográfica *El pie, los labios, los ojos, el corazón*, en la que transmite la importancia de homenajear las almas de aquellas mujeres que fueron importantes en nuestras vidas.

Helena Martín (2023-2024):

El pie, los labios, los ojos y el corazón es una pieza intimista creada sin pretensiones para un contexto muy concreto y con el deseo de hacer tangible el recuerdo de las mujeres que nos sostuvieron.

Y cómo las creaciones están vivas “El pie...” sigue creciendo, transformándose y adaptándose.

En un viaje a través del poema *No vive ya nadie...* de César Vallejo, esta pieza camina por los espacios rurales abandonados que siguen vivos y sujetos gracias a los actos cotidianos de las mujeres que los habitaron.

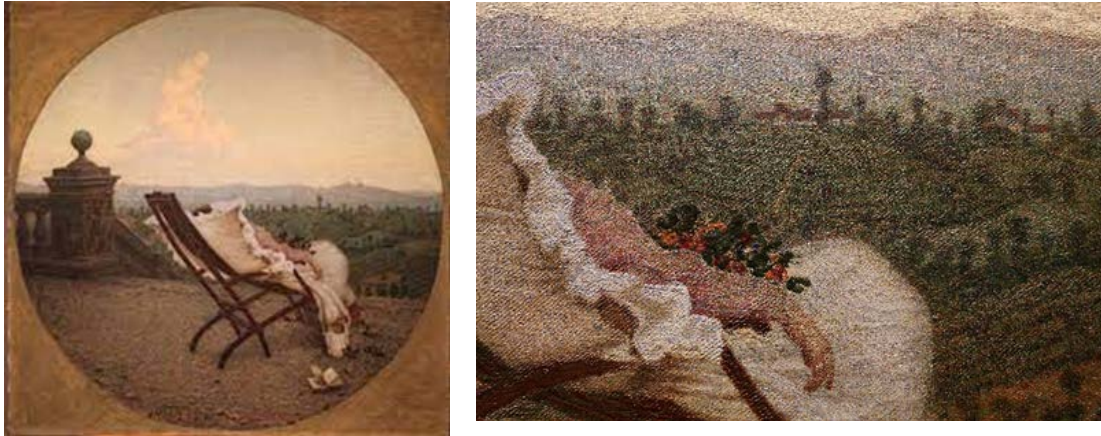
Haciendo tangible el recuerdo, pretende habitar los sujetos del acto: los cuerpos de esas mujeres que continúan entre nosotros.

(Fig. 72, 73 y 74) *El pie, los labios, los ojos y el corazón*. Helena Martín. 2023.

La artista Helena Martín, hizo partícipe al público pidiendo que se escribiera en el dorso de un papel el nombre y la parte del cuerpo de una mujer que hubiera sido importante en la vida de cada persona y que ya no estuviera entre nosotros.

Sin duda alguna, el cuerpo es el templo o el pilar y estructura donde se teje nuestra alma e identidad. Los labios, los ojos, las manos, pies, nuestras facciones y marcas, son la huella que deja nuestra esencia, es el real elemento tangible que evidencia la existencia de nuestro ser. Que sea yo y no otro. Nuestro cuerpo es el legado y patrimonio de lo que un día fuimos, que al igual que la oruga, mudamos nuestra crisálida para transformarnos en mariposa.

(Fig. 75 y 76) *Se adelanta*. Angelo Morbelli. 1896.

Aristóteles explica que la sustancia permanece y nunca cambia. Esto demostraría que la esencia, es decir, el alma, va mucho más allá y sobrepasa a la forma que lo contiene, y permanece a pesar de que la forma cambie y se transforme.

(Fig.77) *Alicia en el País de las Maravillas*. Rebecca Dautremer. 2015.

Emily Dickinson parece bailar en sincronía junto a Helena Martín con este poema:

(Dickinson, 2023)

943

Un ataúd es heredad pequeña.
Sin embargo, es capaz de contener
en esa reducida superficie

a quien habita ya en el paraíso.

Una tumba es anchura limitada
y, a la vez, es mayor que el propio sol
y que todos los mares que él habita
y las tierras que observa.

A aquel que está en tan mínimo reposo
se le otorga una sola compañía:
una circunferencia sin relieve,
sin medidas, sin fin.

(pp, 153)

(Fig, 77) *Madamma Butterfly*. Benjamin Lacombe. 2016

- 2.5 Del duelo a la metamorfosis

Se encuentra y se experimenta una belleza transformadora en vivencias de duelo, escabrosas y que desgarran. Pero en su centro se esconde una luz y sentido que sobrecogen el alma. Que viviendo su desgarran hacen crecer.

Esto es lo que transmite la obra performática de Marina Abramovic, *The lovers: the great wall walk*, 1988.

(Fig. 79) *The lovers: the great wall walk*, Marina Abramovic, 1988.

Ulay y Marina Abramovic comenzaron su marcha cada uno desde el extremo opuesto de la muralla china, es decir, Marina en el extremo oriental, desde el mar amarillo, y Ulay en el extremo occidental, a partir del desierto del Gobi; Tuvieron que caminar 2.500 km a lo largo de 90 días, hasta finalmente encontrarse el uno con el otro.

Esta performance simbolizó el fin de su relación y su despedida como pareja íntima amorosa y artística. Sin duda, una experiencia agridulce, pero una gran y bella despedida. Un darse gracias de corazón por lo crecido juntos. Una vivencia completamente luminosa y transformadora.

(Fig. 80 y 81) *The lovers: the great wall walk*, Marina Abramovic, 1988..

(Fig. 82) *The lovers: the great wall walk*, Marina Abramovic, 1988.

La bailarina y coreógrafa española Helena Martín, explica una idea interesante sobre la única manera que tenemos cada uno de llevar el duelo, y a través de su propia experiencia, crea la coreografía *Carne de Perro* en el que comparte al espectador una enseñanza sobre la importancia de dejarnos sostener en el otro, de compartir nuestro dolor. Aceptar que a veces no podemos cargar con todo solos, que somos con el otro.

En sus propias palabras, Helena Martín (2024) nos expresa:

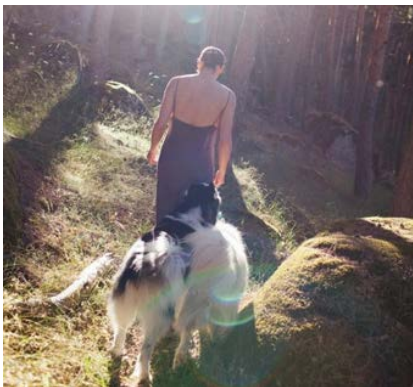
Cada cuerpo es infinito en su manera de recibir los golpes y como consecuencia, en su manera de danzar las heridas.

Desde el estilo que a mí me sostiene como creadora, la Danza Española, la coreografía de esta escena, fue evolucionando a la contra. Fui quitándole ornamentos hasta dejarla limpia, abierta. Como algunas heridas.

Es un intento de acercar desde la danza un pensamiento que es este...

Nadie puede juzgar la manera que uno tiene de reaccionar ante un acontecimiento desafortunado, porque cada uno de nosotros, cada cuerpo es infinito en su manera de recibir los golpes y todos y cada uno de nosotros, incluso los que somos carne de perro, que viene de la expresión:

“Ser carne de perro” que se le atribuye siempre a una persona dura, resistente, de buena encarnadura, incluso siendo carne de perro, necesitamos una mano en muchos momentos que nos acompañe y nos ayude a atravesar ese camino.

(Fig. 78 y 79) *Carne de Perro*. Helena Martín. 2024

Carne de Perro surge en un momento muy concreto de mi vida, cuando diagnosticaron el autismo de mi hija mayor. Ahí cambió todo y escribirla ha sido una catarsis. La pieza tiene que ver con las madres, con un arquetipo de mujer fuerte y luchadora.

He tratado de encontrar en mi experiencia personal un lugar desde donde danzar esa violencia colectiva que critica, expone y condena al otro sin saber.

* tener carne de perro: loc. verb. coloq. Ser recio y de buena encarnadura.

Resistente y dura comienzo a atravesar este bosque. No hay otro sendero y este alberga ruidos en la noche, soles que iluminan espejismos y árboles que apuntan con sus ramas. Intento transitar el camino predestinado mientras ellos, que resistente y dura me pretenden, ni tan siquiera me cubren las espaldas.

Y sí, soy carne de perro, pero en este bosque echo de menos tu mano y me deshago como un cordero.

Así se trata de una pieza que pretende transitar ese bosque oscuro, un viacrucis, desde un cuerpo perro hecho pedazos y agarrarse a la belleza que nos salva.

Esa belleza está en acompañar, compartir y sostener el dolor del cuerpo del otro y convertirse en cuerpos perros guardianes/protectores que alivien el camino.

(Fig, 80) *Madamma Butterfly*. Benjamin Lacombe. 2016.

Acompañando esta imagen de Benjamin Lacombe, (Fig,80) se puede ver que las experiencias que son difíciles y desgarradoras son como heridas abiertas que nos pueden romper. Sin embargo, la vida nos revela que estas experiencias subyacen de un sentido profundo y esconden una belleza transformadora. Se descubre, que a través del amor y sosteniéndonos en el otro, podemos avanzar y nos ayuda a comprender el sentido de estas experiencias para encaminarnos a la verdad, es decir, la Belleza en su esencia y la luz que nos ofrecen.

(Fig.81) *Temporada de primavera-verano 2008. Alexander McQueen.*

(Fig.82) *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025. Dior.*

(Fig.83) *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025. Dior.*

(Fig.84) *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025*. Dior.

(Fig.85) *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025*. Dior.

(Fig.85) *El cisne negro*. Darren Anorofski. 2010.

(Fig.86) *El cisne negro*. Darren Anorofski. 2010.

3. Desarrollo del PROYECTO CREATIVO

DIARIO DE UNA METAMORFOSIS

El propósito de esta investigación es transmitir y revelar al espectador el sentido y la belleza que reside en el sufrimiento, la herida, la vulnerabilidad, la pérdida, la sensibilidad, la muerte, el amor...

Es un viaje y un camino, que muestra la naturalidad y la necesidad de valorar y admirar la gran belleza que esconden estos misterios.

Este universo se desarrolla a través de la conjunción de obras performáticas, pinturas, diseño de vestuario, algunas extendidas al espacio instalativo, la ilustración y poesía... que se fusionan y están unidas y se relacionan entre sí, como si de un hilo rojo irrompible se tratara, que las destina a convivir y crecer juntas en su plenitud.

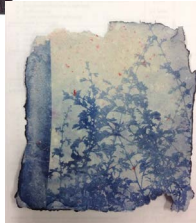
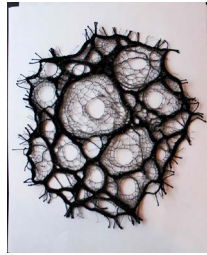
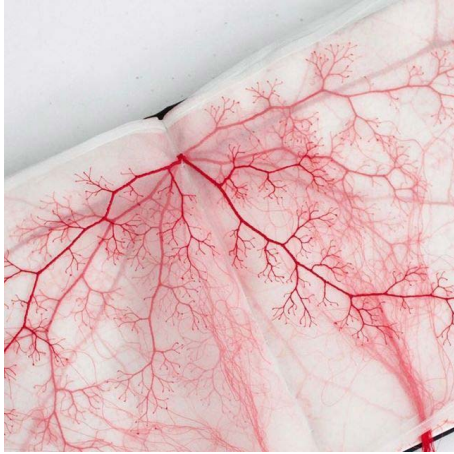
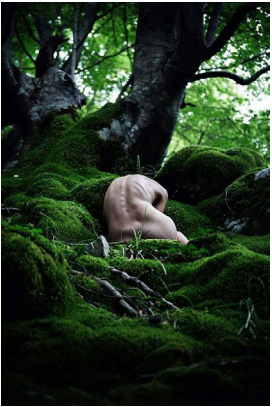
Estas obras, son instrumento, signos y símbolos, la experiencia misma reencarnada, que brota de la necesidad y la sed de compartir y vivir con la humanidad, la experiencia de la belleza y la verdad revelada, el amor; que subyace a través de la valentía de mirar frente a frente a la pérdida y al sufrimiento. Transmitiendo la importancia de dejarnos apoyar en el otro.

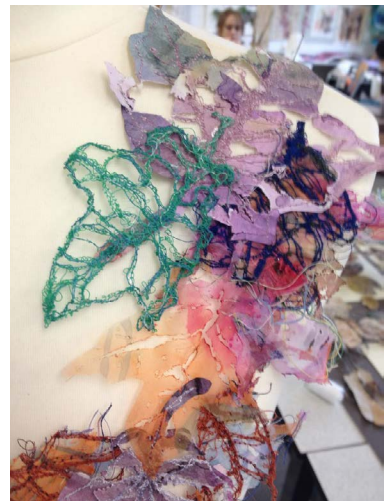
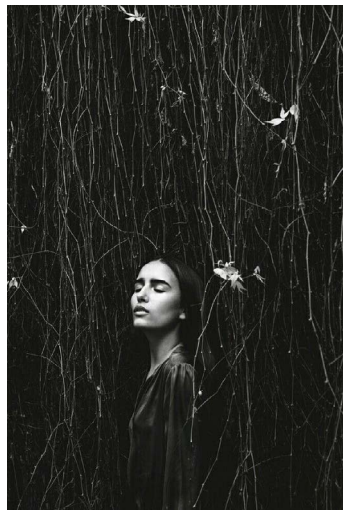
Este viaje resultará en el reconocimiento y descubrimiento del sentido en experiencias que desgarran, oscuras, dolorosas, sangrantes, agudas y desoladoras. Cómo al aprender a mirarlas y sentir las descubrimos que tiene valor admirarlas, que esconden luz, crecimiento y belleza al vivirlas, nos impulsan a crecer y a ser en plenitud.

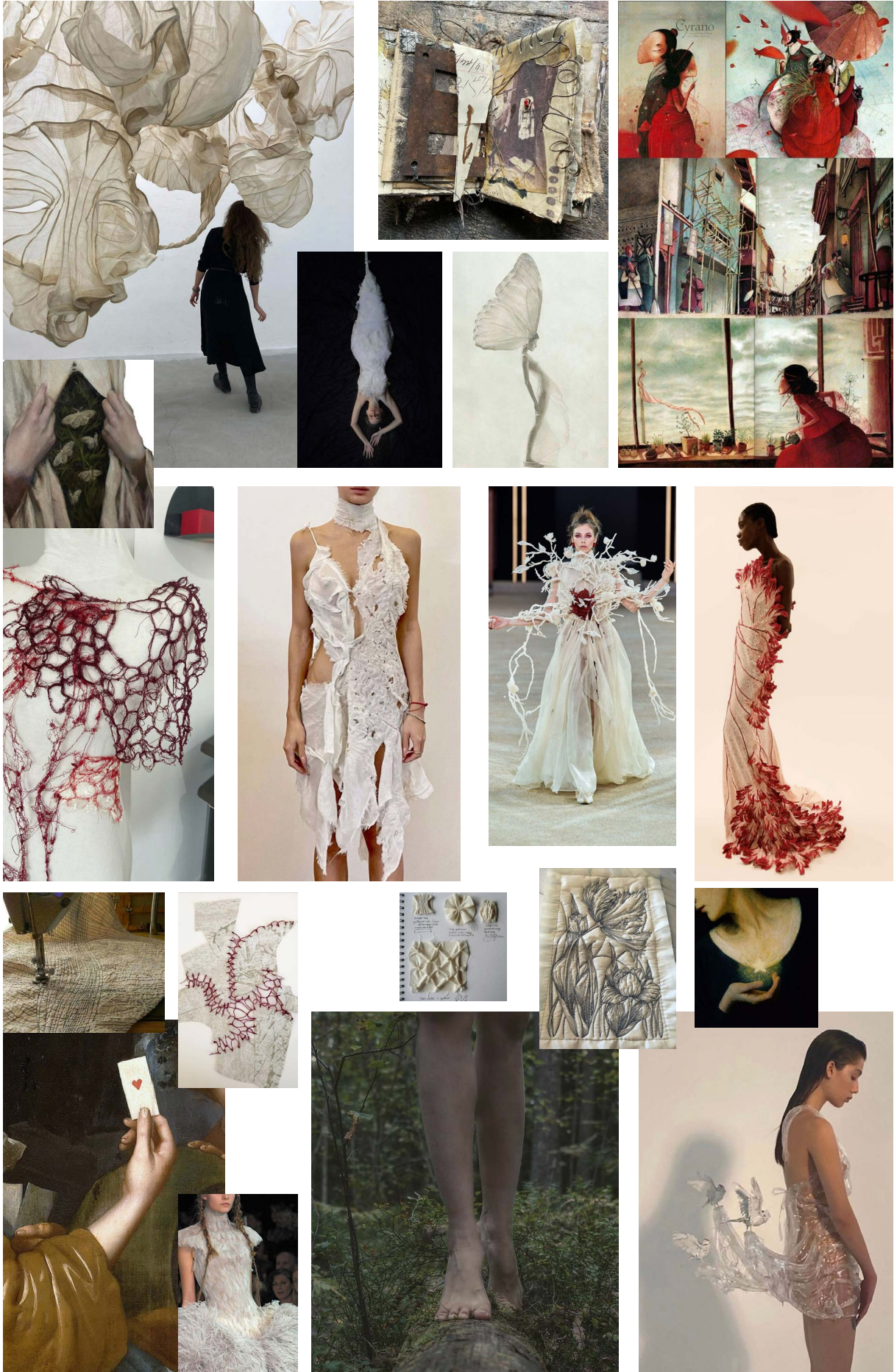

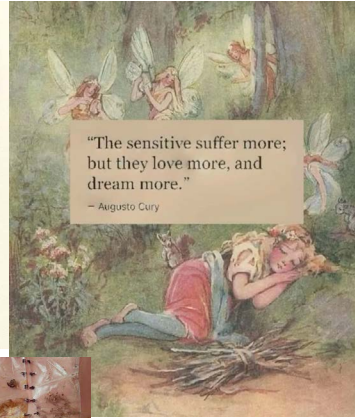
(Fig.87) *Enredos que van hacia a ti*. Marta Morán y Laura González. 2025.

El desarrollo del proyecto creativo se desarrollará a modo de diario, clasificándolos por diferentes conceptos. A modo de viaje catártico, la artista expresará su mundo interior y sentimientos sobre cada concepto, abordándolo desde diferentes disciplinas.

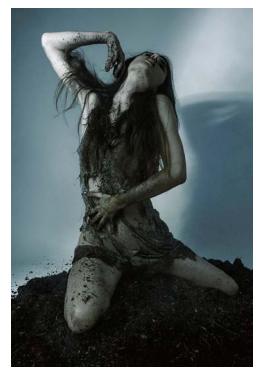

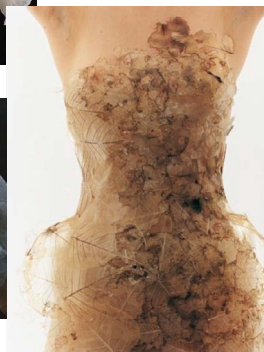
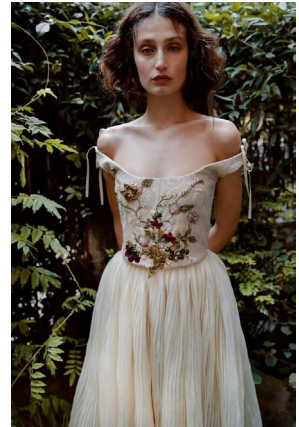
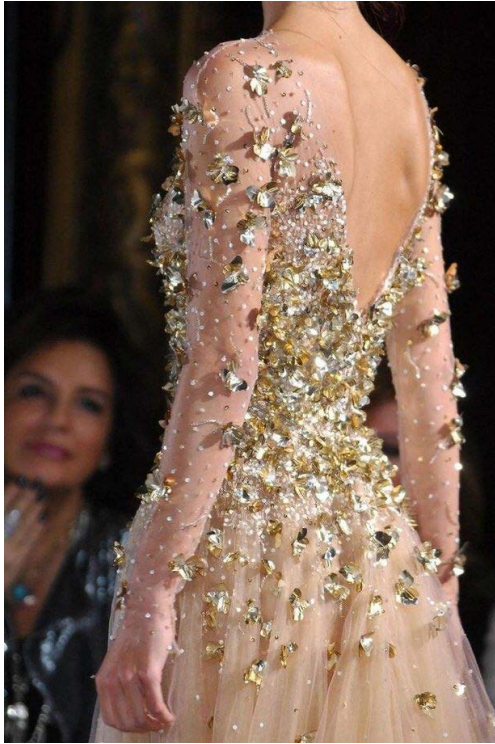

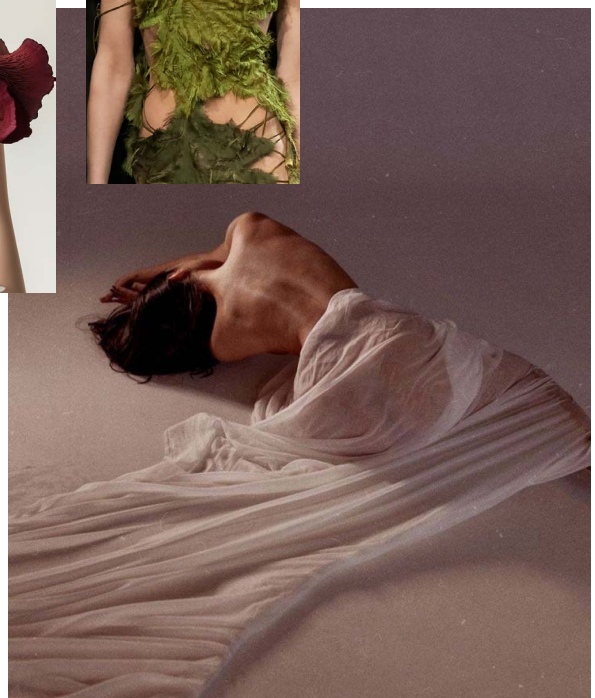

"The sensitive suffer more; but they love more, and dream more."
— Augusto Cury

o ANTECEDENTES

Como antecedente e inicio de este proyecto, se incluirá en el proyecto un retrato realizado en 2023, *En Clave de Ce*.

Esta obra formaba parte de una serie llamada *Retrato Psicológico*, en la que buscaba plasmar el alma y la esencia de las personas, a través de símbolos y metáforas de la naturaleza.

En este caso, he decidido incorporar esta obra como inicio de este Diario, ya que se trata del retrato de una persona muy especial para mí, Celia, que desgraciadamente falleció. Ella ha sido esencia e impulso para crear *Diario de una Metamorfosis*.

Este diario, nació como homenaje a ella, por su forma de vivir hasta el extremo, mirando con belleza y admiración al mundo, agradeciendo cada pequeño detalle. Una persona que luchaba cada día, dando sentido a su vulnerabilidad y heridas, resiliente y genuina.

A través de su arte, su música, mostraba al mundo su ilusión y vitalidad desbordante por vivir cada día, exprimiendo cada minuto. Su bravo y puro corazón no dejaba, ni deja indiferente a nadie. Son de esas personas que te dejan huella imborrable con tan solo un minuto.

Acaricia el alma con su amor, te abraza y alcanza desde el arte. Su fuerte luz reta y puede con cualquier abismo, con la misma muerte.

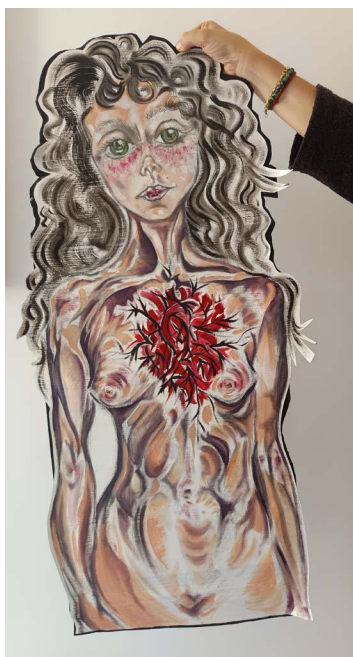
En Clave de Ce
Técnica mixta
116 x 89 cm

o METAMORFOSIS:

Todo lo que me quedé por decir
Óleo sobre lienzo. 2024-2025.

Esta obra, *Todo lo que me quedé por decir*, trata de todos esos sentimientos, pensamientos y emociones reprimidas. Se sienten como si miles de punzadas y espinas se intentasen clavar en el corazón, pero no llegan a clavarse al completo. Sintiendo un dolor agudo constante y ahogado, justamente por el hecho de no poder soltar, dejar ir. En consecuencia, es como si ese corazón sensible lo dejásemos morir, pudrirse, sin poder hacer nada para evitarlo. Nos encontramos bloqueados, impotentes, y nos convertimos en meros recipientes, sintiendo ausencia de sentido, sintiéndonos perdidos.

(Fig.90 y 91) *Proceso Todo lo que me quedé por decir*. 2025.

En La segunda figura, (Fig.92 y 93), ya sin el corazón, es la consecuencia de perder ese corazón, debido a la impotencia y bloqueo de no poder sacar a la luz todo ese dolor. Es ya solo el recipiente, el cuerpo desorientado. Con esto, en su dorso simplemente será todo negro y no habrá nada más, simbolizando ese vacío, bloqueo. Verse perdida en un abismo

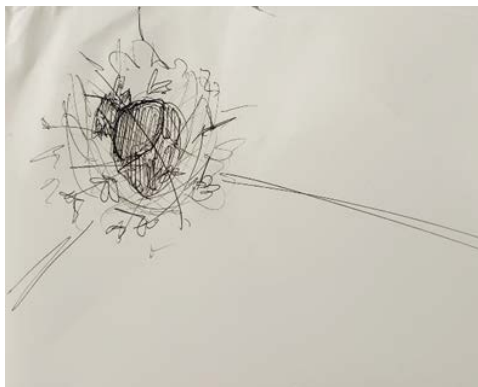
(Fig. 92 y 93) Proceso Todo lo que me quedé por decir. Laura González. 2025.

Para que las figuras tengan consistencia y no se curven, ambas figuras las pegaré a una lamina de goma Eva negra. Y tendrá un cosido a mano rodeando toda la figura, en el caso de la primera figura, estará en hilo de lana rojo (simbolizando esa visceralidad), y en la segunda figura con hilo de lana negra (simbolizando ese vacío).

(Fig.94) Boceto Todo lo que me quedé por decir. 2025.

En el caso del corazón, (Fig.95), se creará un nido simbolizando toda esa explosión de emociones retenidas y sentimientos bloqueados que se quedan para sí. Por ello a modo visceral y monstruoso, estará encapsulado entre ramas e hilo rojo. Se encontrará apartado en una esquina del espacio expositivo, simbolizando un corazón huérfano de su lugar y perdido, de alguna manera expectante de ser encontrado por su alma, su dueño.

(Fig.95) *Boceto Todo lo que me quedé por decir. 2025.*

(Fig.96 y 97) *Proceso Todo lo que me quedé por decir. 2025.*

Pruebas: Finalmente será realizado con hilo rojo más fino y se entrelazará entre ramas. La base se hará más grande, con mayor cuerpo y consistencia.

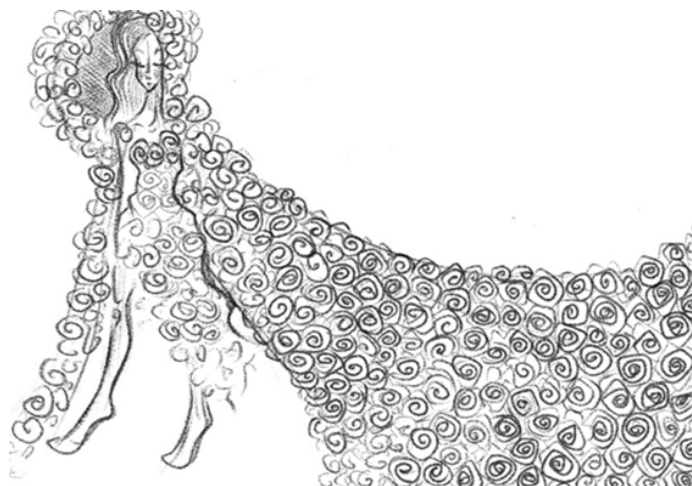
También se realizará una performance en el que la artista invita al espectador a entrar en su espacio íntimo donde revelará todo aquello que guarda, que siente, secretos, pensamientos... Todo lo que le quedó por decir. El público será un intruso, y la artista podrá romperse, ser transparente y completamente genuina.

<https://www.youtube.com/watch?v=iliADYU9TGM>

o FALTARON ROSAS BLANCAS:

Faltaron Rosas Blancas

La obra *Faltaron Rosas Blancas*, consiste en la creación de un manto de rosas blancas en tela de organza, la cual, llevado al espacio instalativo, se irá transformando y creciendo hasta convertirse en un jardín de rosas blancas donde el espectador puede entrar y habitar en ese espacio onírico.

(Fig.98). *Boceto. Faltaron Rosas Blancas. 2025*

Entre esas rosas de organza se añadirán unas pequeñas luces led cálidas, que añadirán corporalidad y forma a las rosas, y además dotarán al espacio de un ambiente acogedor, introspectivo y espiritual.

(Fig.99) *Boceto. Faltaron Rosas Blancas. 2025*

(Fig.100-106) *Proceso Faltaron Rosas Blancas. 2025*

Celia me decía que si ella fuera una flor sería una rosa blanca, pura, pero con espinas. Además, me desveló que su abuelo tenía un rosal de rosas blancas en su jardín, en el que ella recordaba pasar grandes momentos de su infancia junto a su hermano Abel. Era su lugar seguro, ese espacio donde se sentía ella misma al completo, su versión más plena. En su velatorio, la recuerdo perfectamente, su imagen se me quedó grabada en la retina. Estaba ella tan preciosa como la flor más hermosa de cualquier jardín. Su imagen me recordaba a esa Blancanieves en aquel féretro de cristal, esa princesa, esperando ser despertada. De la misma manera se encontraba ella, con su precioso cabello largo y esos labios rojos sangre, que parecían que de ellos saldría en cualquier momento su hermosa voz, una dulce melodía. Parecía que de un momento otro despertaría. Estaba colmada de flores, muchísimas, pero faltaba lo más importante, las rosas blancas ¿Dónde estaban las rosas blancas? ¿Sus rosas blancas? Eso no podía faltar. Era indispensable. No podía creer que no hubiese ninguna rosa blanca, es su flor, su lugar, su rosal, su esencia. Esto se me quedó grabado a fuego, muy a dentro.

Con esto, esta performance, justo lo que trato es de darla lo que no tuvo el día de su partida, y en verdad, lo que se merecía. Busco homenajearla, honrarla, y de alguna manera regalarla todo lo que ella nos regalaba y regala cada día.

(Fig.106 y 107) *Prueba Rosas con luz. Faltaron Rosas Blancas. 2025.*

Yo llevaré este traje Rosas Blancas, que es símbolo y extensión de la obra
Creación de traje y confección de vestuario para danza/performance
Organza y pintado a mano con acrílico textil

(Fig.108 y 109) Traje *Faltaron Rosas Blancas*. Laura González.

(Fig. 110 y 111) *Traje Faltaron Rosas Blancas*. 2025

(Fig. 112) *Traje Faltaron Rosas Blancas*. 2025

También, a través de la pintura busco congelar y transmitir aquel momento que se me quedó grabado en mi alma, y cómo en ese duelo encontré un sentido y una belleza inexplicables.

Trata de recordar y honrar la pérdida de Celia, en la que las rosas blancas, sus rosas blancas no estuvieron presentes. El descubrimiento que se revela es que esa rosa blanca siempre fue ella, su alma. Por eso, el féretro de cristal está vacío, pues su alma ya no reside en su cuerpo, ahora ha trascendido en forma de rosa blanca.

(Fig.113-117) *Rosas Blancas*. 2025. Óleo sobre lienzo
Textura de cristal con silicona

o ES SU DOLOR EL QUE MIRA:

Esta pintura retrata la violencia y el juicio con el que muchas personas miran y en parte odian y critican, al que se muestra vulnerable, haciendo que la persona pueda perderse de sí misma, se sienta desnuda y pierda el control.

La persona juzgada, se convierte en un mero objeto que los demás pueden usar a su antojo. Es reducida al completo, e indefensa, pierde las riendas de su vida.

Está bloqueada, pues se ha creído la mentira y la crueldad del acusador.

Es su dolor el que mira.

Pues nunca tu sangre derramada será suficiente,
pues es su herida la que tienen que dejar sangrar.

Hay violencia en su mirada,
pues nunca fuiste tú...

Es su herida la que habla.

Solo dejando que sus heridas sean heridas,
podrán sanarse.

Es su dolor el que mira. Laura González, 2025

Con esto, la pintura junto a esta estrofa muestra cómo la herida de los demás puede ser proyectada hacia nosotros, y por ende, puede cegarnos de la realidad, y creernos lo que nos dicen. Muchas veces estas experiencias, ocurren en ámbitos cotidianos como el de la familia, en el que se sienten estas violencias e injusticias amargas, desgraciadamente aceptadas, que nos nublan y nos hacen perder nuestra identidad.

(Fig. 118) *Es su dolor el que mira*. 2024-2025.
Óleo sobre lienzo.
Tondo

o ¿SALVACIÓN O PERDICIÓN, DAFNE?

La obra *¿Salvación o perdición, Dafne?* consiste en una coreografía/ Performance, basada en el mito de Apolo y Dafne. Desde el papel de Dafne, cuento mi propia experiencia sobre el duelo y lo que conlleva sufrir como mujer y joven acoso sexual, y ser tratadas como objetos de placer y de deseo en ambientes cotidianos y que antes eran hogar.

A través de Dafne planteó la pregunta al espectador de si verdaderamente la solución que siempre han dado a la víctima a lo largo de la historia es realmente una salvación o es la perdición ¿Es protección, o sacrificio?

A través de esta cuestión planteo la coreografía en tres partes:

Primera parte de la Performance:

Es el momento en el que Dafne es transformada en árbol de laurel, para así frenar el acoso constante de Apolo. Narro cómo Dafne frente a este suceso, se siente traicionada, sacrificada. A través del poema *Verde que te quiero verde, Romance Sonámbulo* de Federico García Lorca, transmito una dualidad entre esa niña a la que la han quitado la vida (simbolizando la niña interior de Dafne, su versión más pura, que se la han arrebatado, ya no está, está muerta).

Con la Dafne ya mutada en árbol, que al igual que la voz de la madre en el poema ruega redención por su hija, Dafne pide voz, ahogada entre sus raíces prietas y hojas secas, pide que le sea devuelta lo que es suyo, su alma.

<https://www.youtube.com/watch?v=bV6Uu3IUUxI>

(Fig.119-128) *Fotogramas Primera parte ¿Salvación o perdición, Dafne?*

Segunda parte de la Performance:

La segunda parte habla de la importancia de apoyarnos y rodearnos de persona, que en vez de sobreproteger y tapan nuestro dolor, son escucha, acompañan y dan sentido a nuestro duelo. En mi caso, encontré a personas muy especiales que me dieron ese espacio para poder sacar toda esa tristeza e impotencia que llevaba conmigo, que no me dejaban soltar. Ellos fueron mi ejemplo y me dieron razones para seguir adelante.

Con este concepto creo una coreografía en el que contaré con uno de esos amigos que me sostuvieron, con el objetivo de recrear todo eso que me dieron y me ayudaron. En esta parte, ese amigo será la voz cantante, yo, Dafne, me encontraré rota y perdida. Él será esa luz que encontrará Dafne, en la que pueda apoyarse y sostenerse. Dafne apenas tendrá fuerzas para levantarse, será él quien la mueva, como si de una marioneta se tratase, Dafne se dejará llevar, e inspirada por la ilusión y alegría de este amigo, empezará a encontrarse con mayor fuerza.

Música: *Despierte la novia. Bodas de Sangre.*

La performance se grabará en el exterior, en contacto con la naturaleza.

Creación de vestuario segunda parte de la performance: Técnica de Moulage.

Tejidos de organza y lino

Pintados a mano con acrílico textil. Inspiración y referencia:

Alexander McQueen e Iris Van Herpen

(Fig. 129-132) *La Perdición de Dafne*. Laura González. 2024.

Tercera parte de la performance:

Del duelo a la metamorfosis: Dafne, gracias a su amigo encuentra sentido y belleza en su herida y sufrimiento. Descubre que las heridas y experiencias dolorosas nos forman y nos hacen crecer y transformarnos. Nos conectan con la verdad. Dafne encuentra belleza y luz en sus hojas y en una danza, los personajes bailan en un danzar eterno celebrando lo bello de la vida.

Música: Primavera, Las Cuatro Estaciones. Vivaldi

La performance se grabará en exterior en contacto con la naturaleza.

Creación y confección del traje de Dafne: Técnica moulage

Tejido de lino plisado y drapeado.

Inspiración: la escultura de Apolo y Dafne de Bernini.

(Fig. 133 y 134) *La Salvación de Dafne*. Laura González. 2024.

Metamorfosis de Dafne:

Máscara realizada y modelada en porcelana fría, posteriormente pintada con acrílico, en base de alambre, con los colores verde agua, amarillo limón y cobre metalizado.

Esta máscara la llevará puesta Dafne en la tercera parte, simbolizando su metamorfosis y el sentido descubierto en dicho camino.

(Fig. 122 y 123) *La Metamorfosis de Dafne*. Laura González. 2024.

(Fig. 124 y 125) *La Metamorfosis de Dafne*. Laura González. 2024.

o ENREDOS QUE VAN HACIA TI:

En este apartado se incluirán tanto obras de performance, como de pintura bajo el mismo título:

Enredos que van hacia ti es una performance que elaboré en 2024, inspirada en la leyenda del hilo rojo:

Esta performance parte de la leyenda del hilo rojo,
en la cual dos personas están unidas toda su vida por un hilo rojo.
Ese hilo unido por el meñique de los que lo portan,
se puede enredar, alejar, encontrar, tocarse...
Esta leyenda simboliza cómo en nuestra vida,
podemos encontrarnos y conectar con una persona,
de una manera única, genuina e irrompible.
Dice la leyenda que quienes están unidos por ese hilo,
da igual el tiempo que pase,
si la vida les separa,
les aleja, les enreda...
Están destinados y unidos a amarse

Enredos que van hacia ti, habla desde la danza y el movimiento de la relación que existe entre el hilo rojo y los amantes. En este caso, solo está presente uno de los que están unidos por ese hilo. Indaga y habla justo de ese camino escabroso, enredos y adversidades que parecen tal vez alejarte, romperte, doblarte.

Es en ese viaje complejo, duro, inmenso pero bello, el que da sentido a todo. Amor incondicional que es puro y no posesivo, aquel que es más fuerte que la sangre.

¿Conseguirá llegar al final de ese hilo?

Proceso:

Este proyecto ha sido y es un *work in progress*, ya que ha evolucionado y ha sufrido una metamorfosis.

Esta vez presento una obra conjunta realizada en colaboración con Marta Morán Trenzado, que, partiendo de mi performance anterior, supone la creación de una nueva, en la que inspiradas por la exposición *En el aire conmovido...*, comisariado por Georges Didi-Hubermann.

Damos forma a una nueva performance que nos permite ir más allá.

Esta vez contaremos con dos bailarines, dos almas.

Esta performance trata de forma esencial sobre un vínculo íntimo entre dos personas. Mediante la danza aparecen elementos entre los dos bailarines cómo el gesto, la mirada profunda, la energía irrompible que existe entre ambos.

El aire, a medida que avanza el tiempo, va cobrando una conmoción y se va creando una nueva espacialidad. La atmósfera se percibe cargada de una melodía afectiva. El espacio está enmarañado de un hilo rojo con el que los bailarines interactúan, símbolo de ese aire de tensiones.

Los bailarines no se tocan, pero se alcanzan en la distancia.

La siguiente obra se inspira en la leyenda del hilo rojo en la cual se relata que dos almas que se aman verdaderamente mantienen un vínculo irrompible. Aunque diversas circunstancias las separen, concluirán en un reencuentro. El hilo elegido se trata de un rojo sangre, un rojo vino que nos evoca lo pasional de forma profunda, introspectiva.

La música de la performance está compuesta por dos melodías de violines, simbolizando las dos personas, dos corazones, dos almas. También se aprecia la melodía de un piano que recuerda al camino (notas una detrás de otra como pasos de un andar), la historia que une a los amados, la vida, el hilo.

Música: Ruyichi Sakamoto *Happy End*

Grabación: Alvaro Bonis

https://www.youtube.com/shorts/Wfz_sQ1wF-s

https://www.youtube.com/watch?v=o_2TmIu9cD0

(Fig.126-128) *Enredos que van hacia ti*. Marta Morán Trenzado y Laura González. 2025.

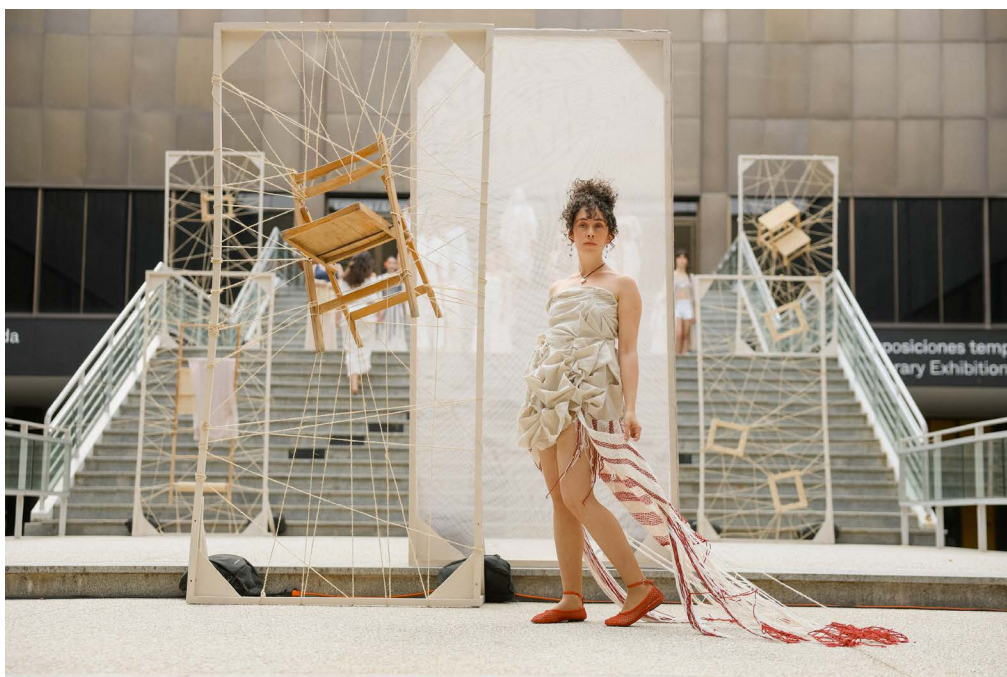
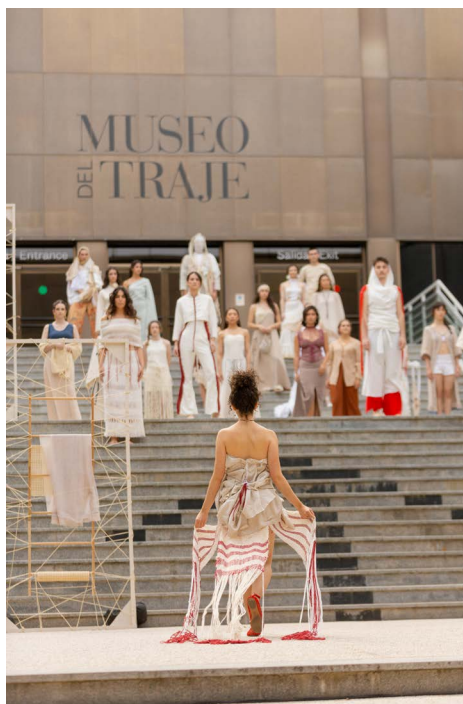
En la siguiente pintura también titulada *Enredos que van hacia ti*, busca captar lo que conlleva y cómo se siente el concepto y la simbología del hilo rojo en nuestro interior. Busco revelar la visceralidad y la completa sensibilidad y vulnerabilidad que produce el vivir el hilo rojo en esencia.

Para el proceso de esta pintura tomé fotogramas de los primeros ensayos de las primeras performance a modo de inspiración.

(Fig.129-131) *Enredos que van hacia ti*. Óleo sobre lienzo.2025.

También se incluirá un traje inspirado en el mito de los hilos de Penélope. Simbolizando la paciencia y la espera de Penélope, el viaje inmenso de Ulises, y el reencuentro y la unión del amor puro y eterno entre dos almas que se aman profundamente. El regreso a Ítaca.

(Fig. 132-135) *Penélope. 2025*

Me he inspirado en el mito de Penélope, creando un vestido de novia que simboliza la espera de ella al regreso de Ulises, su verdadero amor, incondicional, paciente, puro, fuerte, y lleno de fe.

Este traje es Penélope, símbolo de sí misma y su historia.

La cola realizada con un telar, desilachada hace referencia al tapiz que ella va cosiendo por el día, y descosiendo por la noche, con la intención de tal vez parar el tiempo, y acelerar el regreso de Ulises, para evitar ser desposada por otro hombre, y vivir infeliz el resto de su vida, sabiendo que ya nunca estará con su amor.

El torso también simboliza el viaje de Ulises, su viaje inmenso en la mar con su destino final y tan deseada Ítaca, donde se reencontrará con su amor. Por eso el vestido tiene forma de olas infinitas,

Es esa espera infinita, incierta, pero ella nunca deja de creer, tiene fe y esperanza ciega en su amor, y del vínculo irrompible que los unen.

Penélope es amor, pasión, fe, pureza y belleza.

Y estos valores son los que he intentado plasmar con la prenda.

El reencuentro y la unión del amor puro y eterno entre dos almas que se aman profundamente.

El regreso a Ítaca.

“Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino.”

Constantino Cavafis

o ALFONSINA Y EL MAR :

La obra *Alfonsina y el mar*, es una performance que habla de la pérdida y busca recordar y honrar a aquellas personas, que a pesar de haberse ido a otro lugar, su luz radiante sigue iluminándonos y guiándonos de manera inexplicable.

Prueba

<https://www.youtube.com/watch?v=ExZcAGBa0qc>

Esta vez será un baile en pareja, uno de los bailarines representará la persona fallecida, y la otra, la persona viva. Se encontrarán los dos sentados, uno al lado del otro.

En esta coreografía mostramos la necesidad de conectar con las almas que se han ido. La persona viva en su duelo busca una señal, algo que le vuelva a conectar con esa persona, y a través de gritos, ruegos, el intentar tocarla, sentirla, besarla, hablarla, abrazarla, busca una respuesta, su respuesta, pero no siente nada. No reacciona, es solo un cuerpo, solamente la imagen de la persona amada.

Durante toda la coreografía existe un diálogo entre la persona viva con el espíritu, busca la conexión, pero parece que la inmensidad que les separa es demasiado inabarcable.

Y una pequeña obsesión le surge en su pensamiento

¿Dónde estás?

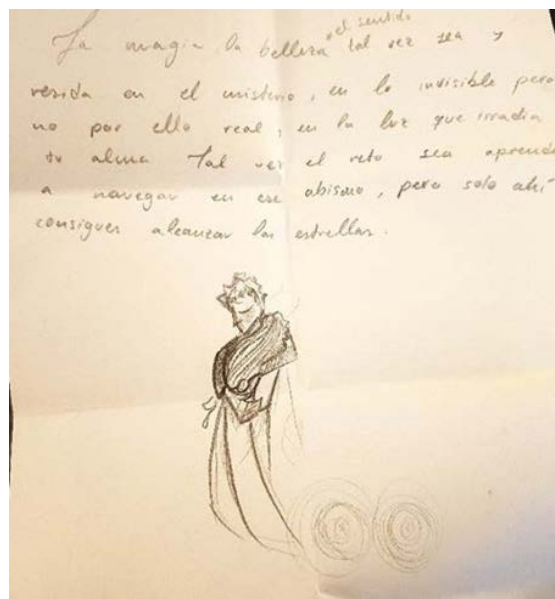
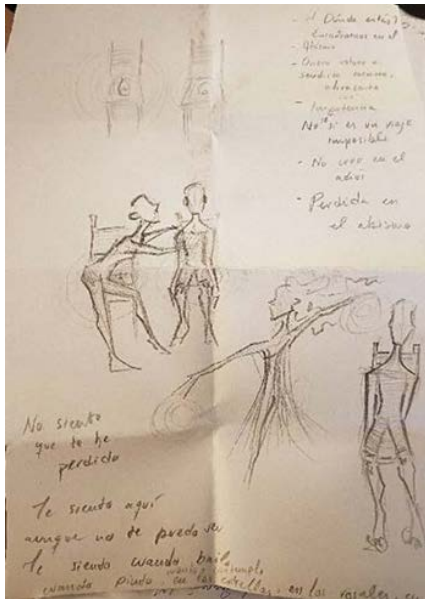
Cada uno lleva una cápsula de luz, que les va acompañando durante todo su baile.

Ese halo de luz simboliza el alma de cada uno. Al principio solo parece estar encendida el de la persona viva.

Finalmente, la persona desiste y se abandona, pierde la fe. Pero cuando ya parecía todo acabado, esa alma responde, y su luz se enciende.

Tras esto, los dos se entrelazan, bailan, juegan, a través de su luz. Consiguen una vez más unirse y encontrarse entre el abismo. Porque la esencia y el amor nunca mueren.

Música: *Alfonsina y el mar*, cantada por Rita Payés.

(Fig. 136 y 137) Bocetos *Alfonsina y el Mar*. 2024-2025.

Vestuario:

Mapas del ánimo: Con este diseño busco transmitir la esencia de esta coreografía, creando un traje único buscando hacer tangible el alma irreplicable de cada intérprete, a través del color, bordados, texturas y detalles.

Realizado a través de retales: (retor, tul de licra, organza...)

Pintado a mano y bordado a máquina

(Fig.135) Bocetos *Diseño de vestuario. Alfonsina y el Mar*. Laura González. 2025.

o ¿AMAR DEMASIADO ?

Esta obra trata sobre cuestionar si el concepto de *amar demasiado* es realmente tan dañino como dicen, o si este juicio negativo es simplemente la consecuencia de una sociedad enferma, que, por rechazo a sentir profundamente las cosas, sufrirlas, vivirlas, se privan del conocer la verdad y la belleza de la vida. Podría tener sentido, pues estamos manipulados por seres fríos, inhumanos, movidos por el odio y la guerra. Yo he descubierto que amo demasiado, pero no me avergüenzo, ni me arrepiento, porque a pesar de que duele más (ya que el sentir más o menos amor va condicionado a la capacidad de permitirnos ser vulnerables), conozco más, lloro más, canto más, bailo más, miro más, aprendo más, admiro más, sufro más, vuelo más y sí, amo más

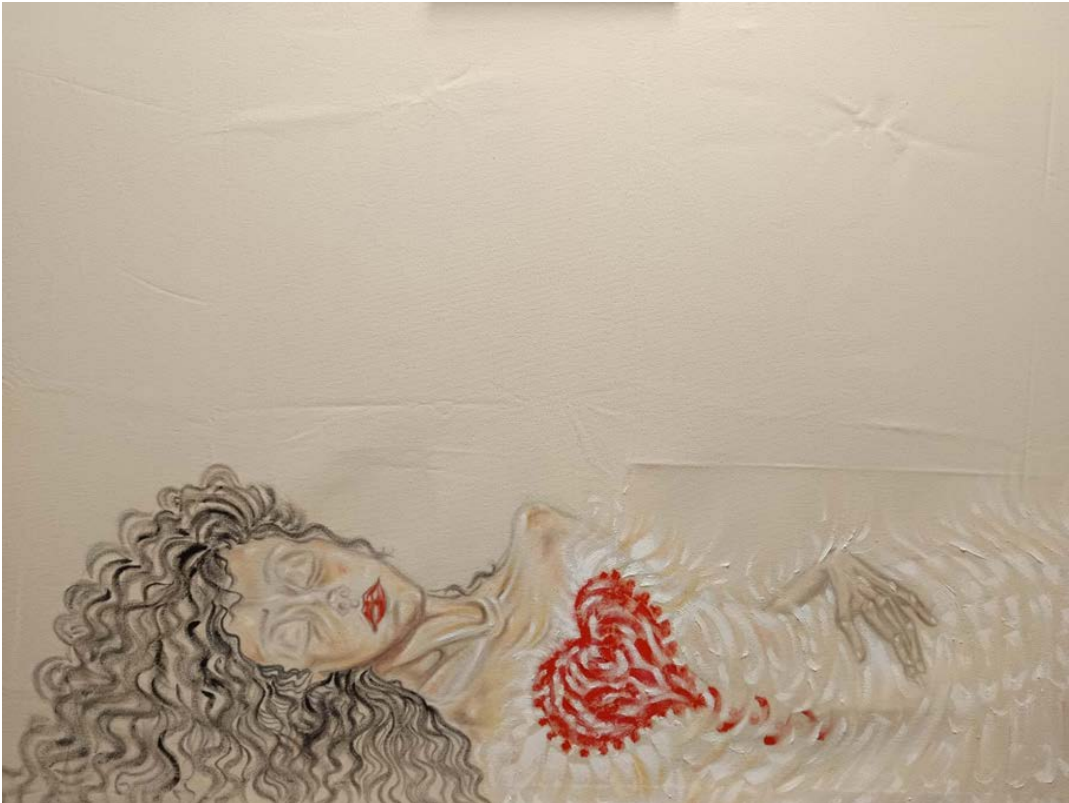
¿Amar demasiado?”

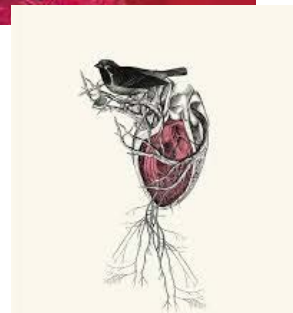
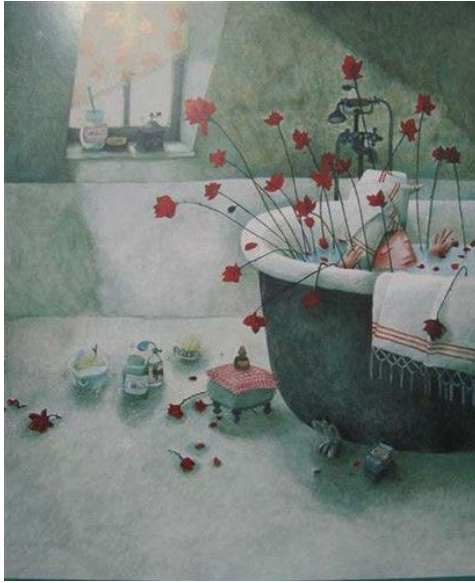
Óleo sobre lienzo

117 x 89 cm

(Fig.136-138) ¿Amar demasiado? 2025.

o LIBRO ILUSTRADO: *DIARIO DE UNA METAMORFOSIS:*

Este libro ilustrado, *Diario de una Metamorfosis*, busca captar la esencia de este proyecto, recopilando poemas e ilustraciones propias que hablan de estas experiencias transformadoras.

Primero se investigaron diferentes artistas e ilustradores como Benjamin Lacombe, Rebecca Dautremer, Alejandra Acosta, Antonio Lorente, y se realizaron *moodboards* de inspiración para definir el estilo de la maquetación en su conjunto.

Hay un personaje principal en el que va narrando y compartiendo estas experiencias a modo de diario, e ira mencionando diferentes personajes que han sido claves en su camino: Un petirrojo, una rosa, un príncipe, un ángel, una mariposa...

Para el diseño y maquetación del libro ilustrado primero se procederá a la creación del contenido, en este caso, las ilustraciones y poemas propios.

Las ilustraciones se realizarán en digital con la herramienta de pintura y dibujo Clip Studio Paint.

El estilo será ilustrativo y expresivo con un trazado de lápiz con textura, por lo general con fondo blanco. El lenguaje será figurativo y limpio, con una gama cromática definida siendo los colores principales el rojo, el blanco y el negro, y colores secundarios el verde laurel y rosa palo.

En cuanto al estilo de los poemas serán oníricos y metafóricos, de verso libre. De manera fantástica se relatarán estas experiencias.

El estilo y diseño de la maquetación será ilustrativa artística, pero manteniendo la elegancia y la sutileza. Buscará expresar mucho en poco. Para ello, se escogerá una tipografía con serifa, que dotará de expresividad, elegancia, sencillez e intimidad al mismo tiempo. Esto dotará de gran armonía entre las ilustraciones y el texto.

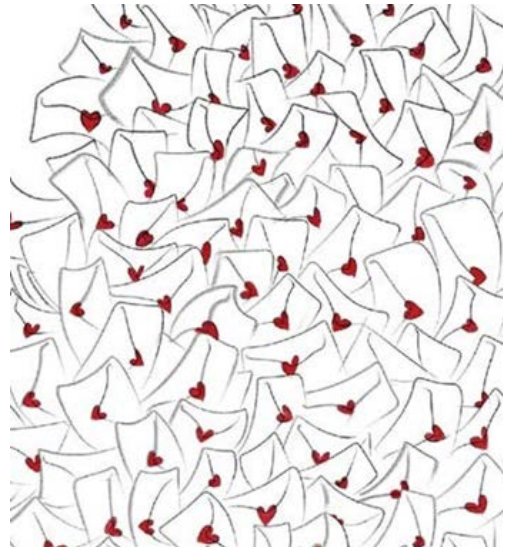
Y, durante toda la publicación, al igual que las ilustraciones, se mantendrá la misma gama cromática. La herramienta digital que se usará para llevar a cabo la maquetación será InDesign.

Como recursos creativos, se realizarán ilustraciones a doble página, y se añadirán elementos artísticos y creativos que darán personalidad a la publicación, como texto en trazado, texturas, patrones.

La portada reflejará la esencia del diario, en fondo blanco, con el título en rojo y se pondrá una ilustración propia de un petirrojo.

El libro ilustrado será de tapa dura, y se llevará un prototipo impreso

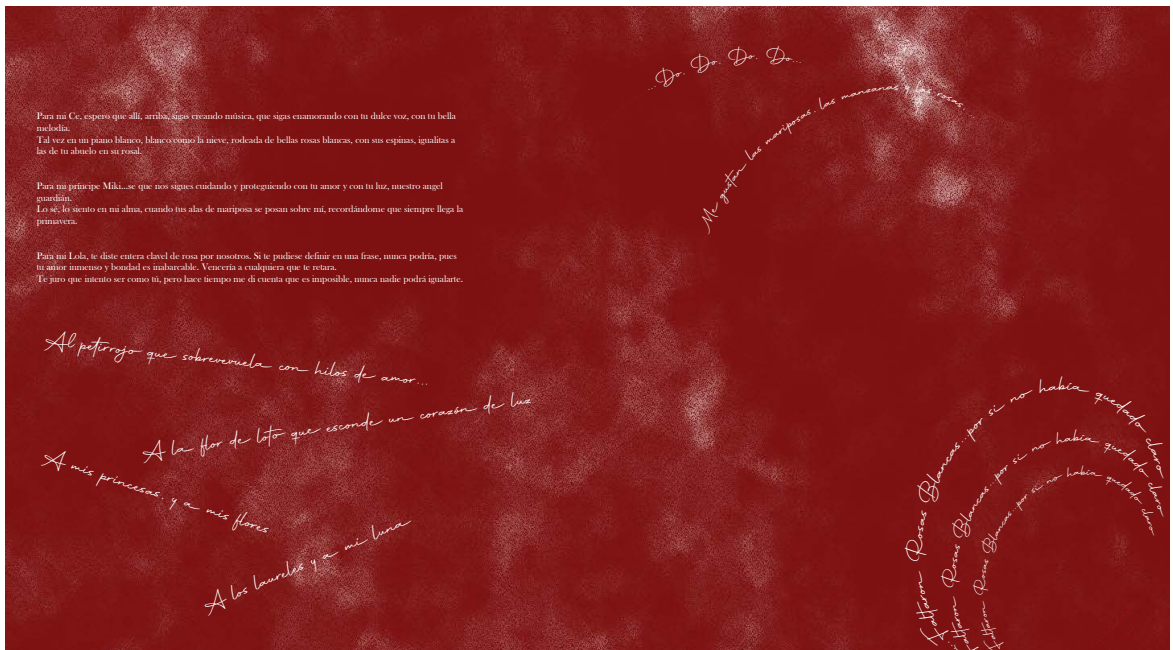
Os comparto algunas de las dobles páginas:

Dafne - Laura González Pérez Sierra

Diario de una Metamorfosis

Allí donde el tiempo se quiebra...

Ay de mi
Noche

Soy tosta de nuevo
creyendo en mis besos.
Son solo besos dulces,
pero frágiles y efímeros.
Que esconden ternura, a pesar de no ser
más que dardos
cuando despierto.
Y como consecuencia,
que no es más que una casualidad...
Y es de noche,
luz y oscuridad,
será de noche
Cuando vivo mi vida soñada,
solo por la noche...

Ay de mi noche,
Que escondes mis ganas de tenerte
y soñar que bailo
entre tus corrientes...

Ojalá noche, mi noche
tengas un punto de realidad.
Y en algún momento
tu noche,
seas mi verdad.
Y junto a las estrellas
poder sentirte una vez más.

Ay de mi noche,
ojalá fueses día
y no me haga falta soñar de noche.
Ay de mi día que eres
más amarga que mi noche.
Y yo, no soy día
ni soy noche.

Ay de mi corazón,
que el dolor no deja que sea verdad...
Ay mi noche.
Ay mi noche.

Princesa de
Cabellos
Ondulantes

Princesa de cabellos ondulantes
¿Algún día aprenderás?
¿Aprenderás a dejar de ser
tan inocente, tan ingenua...?
Después volverás a mí
con dardos en el pecho,
roguando piedad.
O simplemente volverás
a tu castillo en silencio,
dormida en ilusión
rota tu mirada.
Y cada día que pasa
te vuelves a levantar,
vuelves a despertar
con una sonrisa en el alma.
Y sin embargo,
retornas a la noche
con más flechas en tu corazón.

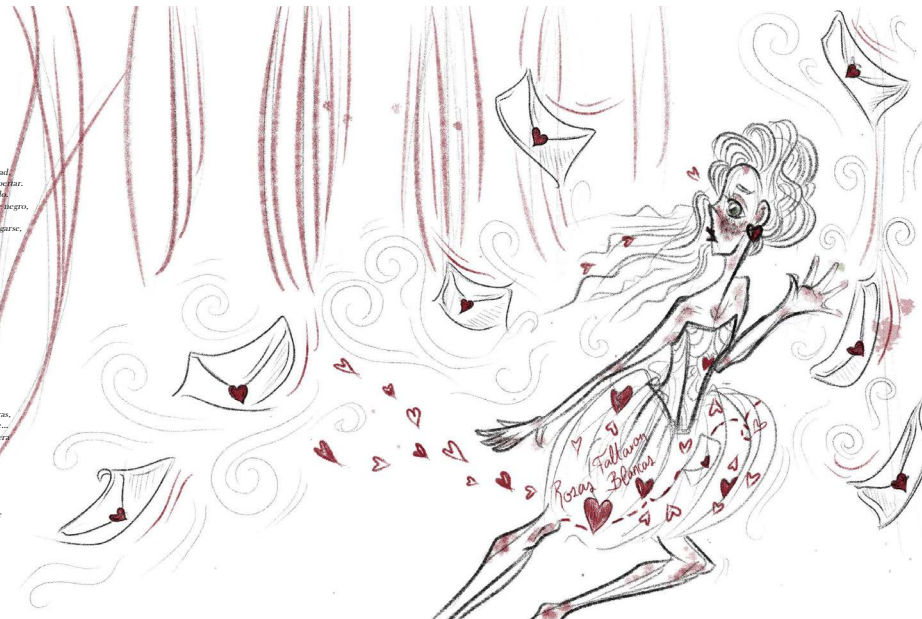
¿Deja de crecer?
¿Por qué no dejas de crecer
cada vez que sale el nuevo sol?
¿Por qué no dejas de ser tan buena?
si después te persigue el error el amado
a apagar tu luz.
¿Por qué no dejas de amarme?
a pesar de ser una bestia
que no merece amor?
¿Por qué no te ríndes?
si ya las cenizas
se consumieron...
¿Cómo es que me sigues queriendo...?
Si solo soy una esclava del pasado
y de su oscuridad...

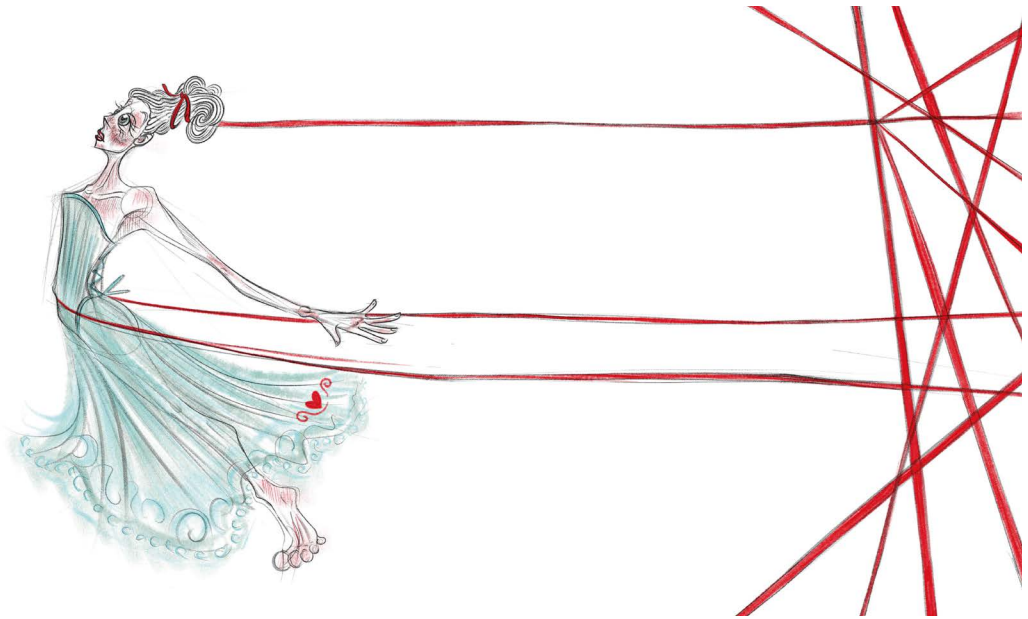
¿Ay princesa mía!
¿Cuándo aprenderé a ser como tú?

Mi corazón inerte,
negro,
sin vida por tu ida.
El vacío me invade
y se acomoda,
esperando tal vez
el despertar
de un sueño infernal.
Líquido, espumoso...
Pero no más lejos de la realidad,
el sueño es pensar que vas a despertar.
Que todo esto es un sinsentido.
Lo que vives comienza a teñirse de negro,
más allá gris.
Empiezas a notar tu corazón abajarse,
pero no muere,
solo se abaja
interminablemente.

Y ya cuesta el andar
el hablar,
el sentir
y el bailar.
Todo es oscuro,
ninguna pequeña luz encuentras,
solo al pensar, al recordar...
Pero vuelves a mirar hacia fuera
y... nada...
Solo una rosa blanca
aparece yerta en el suelo
esperando ser cogida,
y clavada en las plantas
del que la poeta,
con la necesidad de sabarse
pequeña estrella,
de su triste melodía,
y encontrar consuelo
a su enorme desdichar.

A
Lola

Entras y sales
y ya no estás aquí
te recuerdo tanto,
de dentro no te vas a ir...

Si tu tiempo terminó y el mío empieza
caminaré todas las calles sin lugar a cabeza

Y que tristes...

La de verte y no verte, sentada riendo,
tu amor era tan grande, no cabía en ese cuerpo
tan pequeño.

Solo tenías un socio, y era vernos soltar, era vernos amar...
como tú amabas...
tan fuerte que atravesabas todas esas calles
que nos separaban...

Y se hace duro seguir sin ti,
se me hace raro, muy extraño, no tenerte por aquí...

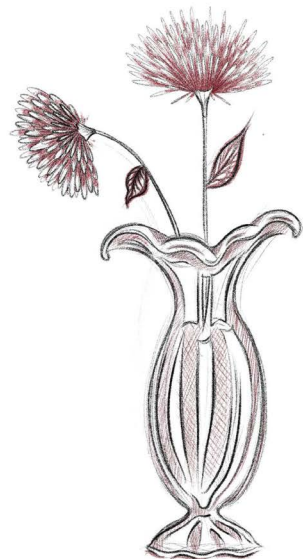
En el cielo hay mucha luna, que no tiene que fingir,
porque brilla por sí sola,
y me marca dónde ir.

Tú lo tenías claro, el amor por delante,
aunque a veces luego dices, era mi forma de darte...
a los demás...

Tú, vivías a través de los demás...
nuestras aventuras se hacían volar, a otro lugar.
Lejos de ese sofá
donde dormías...

Darle verte y no verte, sentada riendo,
Tu amor era tan grande, no cabía en ese cuerpo,
tan pequeño...

Galán
Febrero 2024

Faltaron Rosas Blancas

Es aquel lugar repleto de rosas blancas.
Ni, esas que faltaron.

Tal vez sea,
aquel lugar en el que nos reencontramos,
y caíamos aquella bella caucasia
en la que ni
pusiste la melodía.
Es aquel lugar en el que puedo escucharte
y mirarte una
y mil veces más.

Un espacio en blanco, al nacer,
en la muerte.

Es ese espacio en la que la verdad
sucede, existe.
Donde el sufrimiento se torna en belleza.
Las heridas en estira,
la fragilidad en fortaleza.
Y el sin sentido en sentido.

Es aquel lugar,
el que quiero decirme,
comigo,
y no solitario.

Para siempre.
Es allí, donde el amor es rey
la fantasía, posibilidad.
Desde los sueños
no son simples anhelos,
malas palabras.
Y desde los ángulos de la guardia,
existen,
y juran verdad.
Donde el dolor también es plenitud
la vulnerabilidad, pureza.

Las rosas blancas imitas aquel camino,
hormoso.

Que una vez el solloso cubrió
por tu partida.

Es allí espacio de unbes blancas
donde habito y donde existo.
Que se tuerca de mil colores
inspiradas,
por tu música.

Eres el Do de cada armonía,
hazlo cesarón.

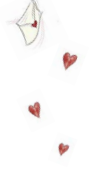
Y un piano blanco,
blanco como la nieve...

Tuve en el centro,
esperando que vuelva a ser
tocado,
y que de él
sazra tu humilde
y dulce canto.
Ansioso de volver a sentir
tus bellos dedos
dedizarse,
por sus quebradas teclas.
Y sentir sus curvas
estreñerse.

Es allí, donde el tiempo se quiebra,
y todo lo demás deja de impartir.
Es allí lugar de encuentro
donde ni alma baila,
y vive,
desde que viente.
Y yo, simplemente
quiso seguir tu brillante aho,
cantante
y odiente.

Y es allí, luz de estrella,
donde entiendo algo.
Algo de este pequeño,
pero inmenso,
e incomprensible mundo.
Es ese espacio,
entre medias,
ese incierto abismo
que nos separa,
al que vajo
para encontrarte,
encontrarme.

Y es allí, sacro lugar
donde las rosas blancas
se encuentran mandadas,
por tu sangre.
Por tu apasionada y bella sangre.
Llama de historias y canciones
de heridas,
y de flores.

¿Salvación o perdición Dafne?

Los pies se me arrigan al andar,
fuertemente se entrelazan entre sus raíces,
e intento salirme de mí,
pero no puedo evitar deslazarirme de este destino
que se me ha impuesto.

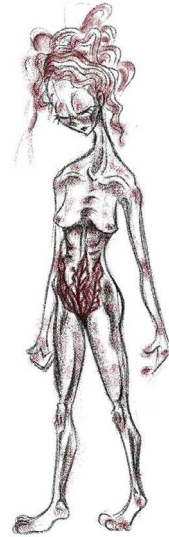
Y poco a poco mi cuerpo
se despedaza y quiebra, en millones de ramas.
Mis costillas se encorvan, me ciñen, y me atriescan.
La piel se despeda y se pudre,
convirtiéndose en concha rosca.

El corazón se ve entucho
entre ramas, raíces y copias.
El cuello se estira y se curva,
los brazos en intento de saltar,
se alargan y se expanden
en una bella danza.

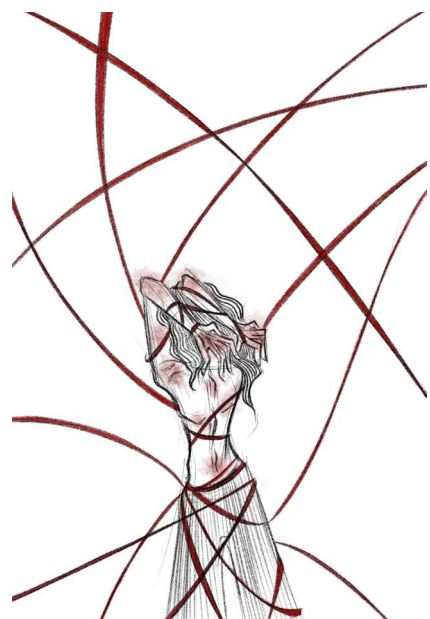
El cabello se ondula
en una danza eterna.
Las manos y los dedos se rotan entre sí,
y de sus extremos, van formando pequeñas hojas de laurel,
hoy entrecruzadas y monstruosas.

Y solo queda un bello rostro,
algo dulce y amado,
que en su último grito desesperado,
suspira de dolor.
Junto a una sensible mirada
hazra un ruego alagado al profundo abismo,
que va desvaneciéndose,
en cuanto el rostro ya congelándose,
y fragmentándose en mil blancos pedruzcos.

Y de repente un aterrador silencio.
El ruego se convirtió en un simple aldo,
gélido y sobrecogedor.
Ya no hay vuelta atrás.
La melodía se secó.
La cordón se perdió.
El cuerpo se destruyó,
su lugar se perdió
y Dafne se perdió,
entre esas ramas y hojas secas.
Solo de esta podrá salir,
si acepta estas nuevas hojas como propinas,
como supas.
Si cambia lo que un día fue nacer,
en bella salvación.

Entre esos enredos infinitos,
vi que la única manera
de poder avanzar,
era hacer camino en ellos...
Y comencé a amarlos, a jugar con ese hilo
rojo profundo,
a dejarme enredar y cautivar.
Y entre esos lios, nudos y enredos,
nos encontramos,
y me encontré a mí.
Volví a sentir mi hogar.

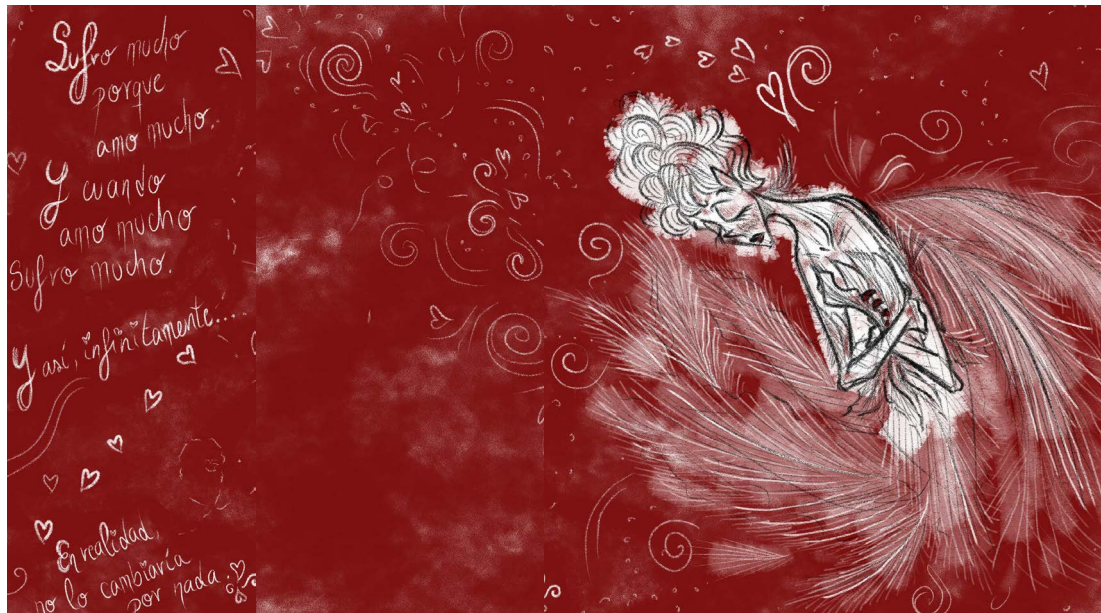
Ya no hay música,
sólo alejados silencios.
Las teclas del piano
ahora son sordas
desde tu partida.
El Do se perdió contigo.
El inicio y el final.
El alfa y el omega.
Y las demás
andan
desorientadas
¡planteándose!
pues no son capaces
de seguir el compás...

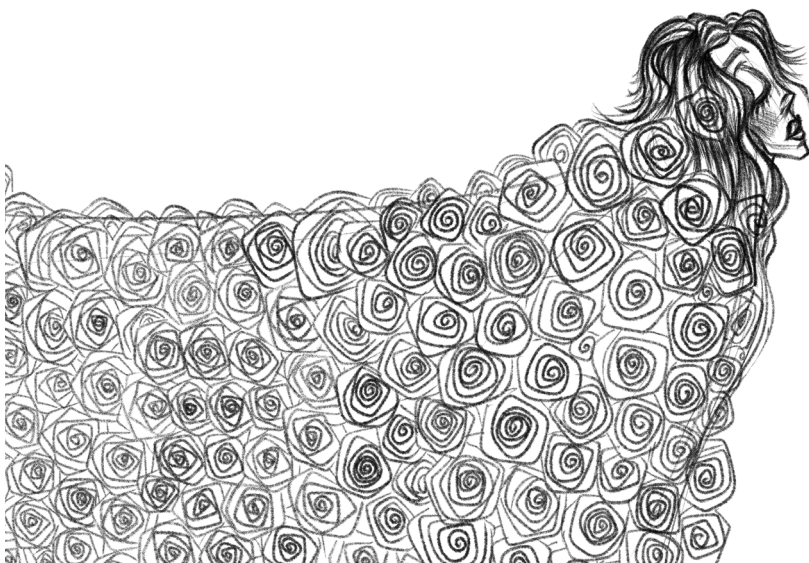
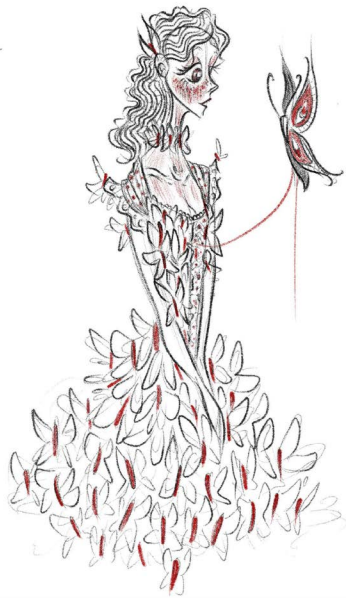
Cierro los ojos
y noto tu presencia
que me acaricia y abraza,
abro los ojos
y sólo veo la inmensidad
que nos separa,
océanos y océanos de distancia.
Tiempos y universos infinitos,
incalculables.

Pero, sin embargo,
aún todo ese pesar,
siento tu amor irradiar
por las cuatro
esquinas de mi cuarto,
por las 88 teclas del piano.

Aún creo oír tu voz,
en susurros y en no tan susurros
¡¡¡Lástima!!!
Y así se te crece tú,
o es mi cabeza
que anda recordándote,
una y otra vez.
Te siento cerca,
o quiero sentirte cerca...
no sé.

Siento que me abrazas fuerte
el corazón,
aunque ahora me cueste
sentirlo...
Pues hoy todo es tiniebla,
y no soy capaz de ver
con claridad.
Soy incapaz de sentir nada,
verdaderamente,
desde aquel día
no soy nada más que un cuerpo
que deambulaba
buscando recuperar
su alma que se perdió
entre Valladolid
y Madrid.

4. ANALISIS DE RESULTADOS

En mi proyecto he tratado de profundizar sobre la verdad antropológica que hay detrás de toda expresión artística pura.

Ahondando en sentimientos cada vez más profundos y complejos, he visto como mi arte y mi proceso creativo ganaba en complejidad y se cimentaba sobre bases cada vez más fuertes y personales. Me ha permitido conocerme más en profundidad y plasmar de manera más directa aquello que siento en mi vida cotidiana y mi visión del mundo.

Me quedo con muchas cosas de este proceso creativo, siento que cada vez soy más capaz de plasmar mi mundo interior, abrirme a estas experiencias desgarradoras y vivirlas. Lo que me ha hecho crecer tanto en el ámbito profesional como personal, durante todo el proceso creativo.

Desde mi humilde visión, creo que he conseguido, reflejar la esencia del proyecto, y he podido mostrar y crear este universo, haciéndolo tangible, en el que anteriormente solo estaba y existía entre mis ideas e ilusiones.

- *EN CLAVE DE CE*

A través de su arte, su música, mostraba al mundo su ilusión y vitalidad desbordante por vivir cada día, exprimiendo cada minuto. Su bravo y puro corazón no dejaba, ni deja indiferente a nadie. Son de esas personas que te dejan huella imborrable con tan solo un minuto.

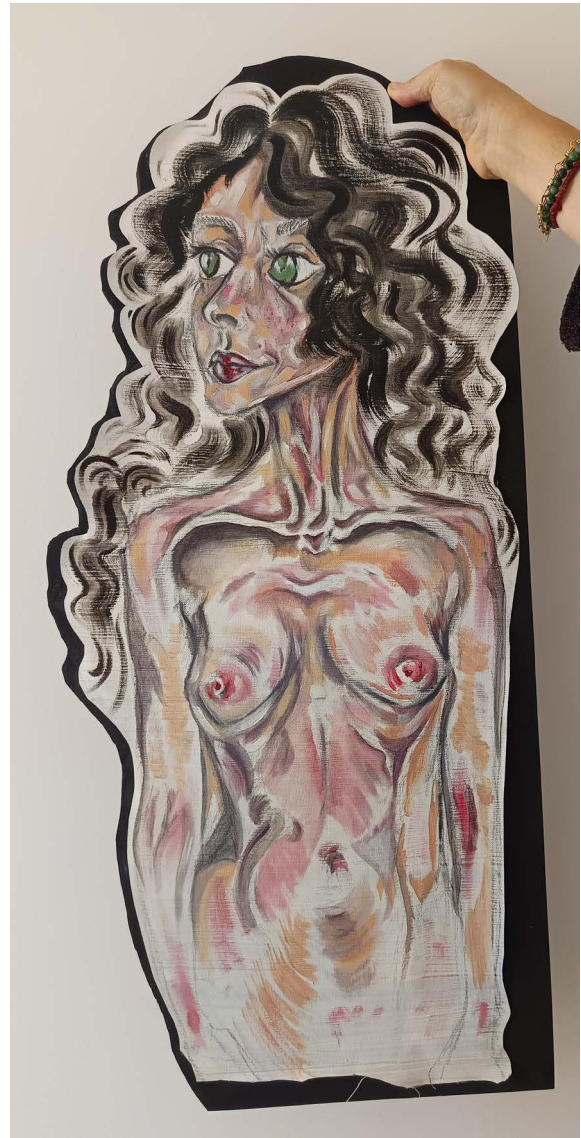
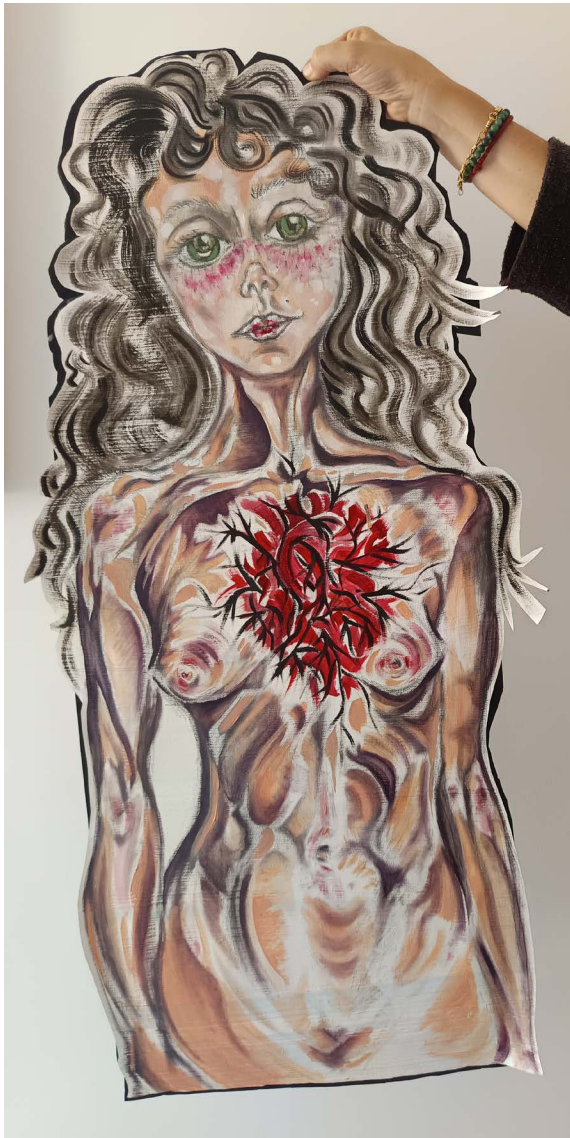
Acaricia el alma con su amor, te abraza y alcanza desde el arte. Su fuerte luz reta y puede con cualquier abismo, con la misma muerte.

En Clave de Ce
Técnica mixta
116 x 89 cm

- TODO LO QUE ME QUEDÉ POR DECIR

Todo lo que me quedé por decir, trata de todos esos sentimientos, pensamientos y emociones reprimidas. Se sienten como si miles de punzadas y espinas se intentasen clavar en el corazón, pero no llegan a clavarse al completo. Sintiendo un dolor agudo constante y ahogado, justamente por el hecho de no poder soltar, dejar ir. En consecuencia, es como si ese corazón sensible lo dejásemos morir, pudrirse, sin poder hacer nada para evitarlo. Nos encontramos bloqueados, impotentes, y nos convertimos en meros recipientes, sintiendo ausencia de sentido, sintiéndonos perdidos.

Todo lo que me quedé por decir. Óleo sobre lienzo. 2024-2025.

- FALTARON ROSAS BLANCAS

Celia me decía que si ella fuera una flor sería una rosa blanca, pura, pero con espinas. Además, me desveló que su abuelo tenía un rosal de rosas blancas en su jardín, en el que ella recordaba pasar grandes momentos de su infancia junto a su hermano Abel. Era su lugar seguro, ese espacio donde se sentía ella misma al completo, su versión más plena. En su velatorio, la recuerdo perfectamente, su imagen se me quedó grabada en la retina. Estaba ella tan preciosa como la flor más hermosa de cualquier jardín. Su imagen me recordaba a esa Blancanieves en aquel féretro de cristal, esa princesa, esperando ser despertada. De la misma manera se encontraba ella, con su precioso cabello largo y esos labios rojos sangre, que parecían que de ellos saldría en cualquier momento su hermosa voz, una dulce melodía. Parecía que de un momento otro despertaría. Estaba colmada de flores, muchísimas, pero faltaba lo más importante, las rosas blancas ¿Dónde estaban las rosas blancas? ¿Sus rosas blancas? Eso no podía faltar. Era indispensable. No podía creer que no hubiese ninguna rosa blanca, es su flor, su lugar, su rosal, su esencia. Esto se me quedó grabado a fuego, muy a dentro. Con esto, esta performance, justo lo que trato es de darla lo que no tuvo el día de su partida, y en verdad, lo que se merecía. Busco homenajearla, honrarla, y de alguna manera regalarla todo lo que ella nos regalaba y regala cada día.

Faltaron Rosas Blancas. Óleo sobre lienzo. 50 x 70. 2024-2025.

Traje Faltaron Rosas Blancas. Vestido de organza y pintado a mano. 2024-2025.

- ES SU DOLOR EL QUE MIRA

- Es su dolor el que mira.
Pues nunca tu sangre derramada será suficiente,
pues es su herida la que tienen que dejar sangrar.

Hay violencia en su mirada,
pues nunca fuiste tú...
Es su herida la que habla.
Solo dejando que sus heridas sean heridas,
podrán sanarse.

Es su dolor el que mira. Laura González, 2025

Es su dolor el que mira. Técnica mixta. Tondo redondo. 2024-2025.

- ¿SALVACIÓN O PERDICIÓN, DAFNE?

- La obra *¿Salvación o perdición, Dafne?* consiste en una coreografía/ Performance, basada en el mito de Apolo y Dafne. Desde el papel de Dafne, cuento mi propia experiencia sobre el duelo y lo que conlleva sufrir como mujer y joven acoso sexual, y ser tratadas como objetos de placer y de deseo en ambientes cotidianos y que antes eran hogar.

A través de Dafne planteó la pregunta al espectador de si verdaderamente la solución que siempre han dado a la víctima a lo largo de la historia es realmente una salvación o es la perdición ¿Es protección, o sacrificio?

Fotogramas Primera parte de la Performance. 2025

<https://www.youtube.com/watch?v=bV6Uu3IUUxI>

Grabación Álvaro Bonis

Perdición Dafne. Diseño de vestuario segunda parte. Organza y acrílico textil. 2024.

(Fig. 122 y 123) *La Metamorfosis de Dafne*. Laura González. 2024.

La Metamorfosis de Dafne. Tercera parte. Tocado porcelana fría y acrílico. 2024.

- ENREDOS QUE VAN HACIA TI

- Esta performance trata de forma esencial sobre un vínculo íntimo entre dos personas. Mediante la danza aparecen elementos entre los dos bailarines cómo el gesto, la mirada profunda, la energía irrompible que existe entre ambos.

El aire, a medida que avanza el tiempo, va cobrando una conmovión y se va creando una nueva espacialidad. La atmósfera se percibe cargada de una melodía afectiva. El espacio está enmarañado de un hilo rojo con el que los bailarines interactúan, símbolo de ese aire de tensiones.

Los bailarines no se tocan, pero se alcanzan en la distancia.

La siguiente obra se inspira en la leyenda del hilo rojo en la cual se relata que dos almas que se aman verdaderamente mantienen un vínculo irrompible. Aunque diversas circunstancias las separen, concluirán en un reencuentro. El hilo elegido se trata de un rojo sangre, un rojo vino que nos evoca lo pasional de forma profunda, introspectiva. La música de la performance está compuesta por dos melodías de violines, simbolizando las dos personas, dos corazones, dos almas. También se aprecia la melodía de un piano que recuerda al camino (notas una detrás de otra como pasos de un andar), la historia que une a los amados, la vida, el hilo.

Fotogramas Performance Enredos que van hacia ti. 2025. Marta Morán y Laura González.

Intérpretes: Rubén Rojo y Laura González

https://www.youtube.com/shorts/Wfz_sQ1wF-s

https://www.youtube.com/watch?v=o_2TmIu9cD0

Grabación performance Alvaro Bonis.

Enredos que van hacia ti. 50 x 70. 2025.

- PENÉLOPE

- Este traje es Penélope, símbolo de sí misma y su historia.

La cola realizada con un telar, desilachada hace referencia al tapiz que ella va cosiendo por el día, y descosiendo por la noche, con la intención de tal vez parar el tiempo, y acelerar el regreso de Ulises, para evitar ser desposada por otro hombre, y vivir infeliz el resto de su vida, sabiendo que ya nunca estará con su amor.

El torso también simboliza el viaje de Ulises, su viaje inmenso en la mar con su destino final y tan deseada Ítaca, donde se reencontrará con su amor. Por eso el vestido tiene forma de olas infinitas,

Es esa espera infinita, incierta, pero ella nunca deja de creer, tiene fe y esperanza ciega en su amor, y del vínculo irrompible que los unen.

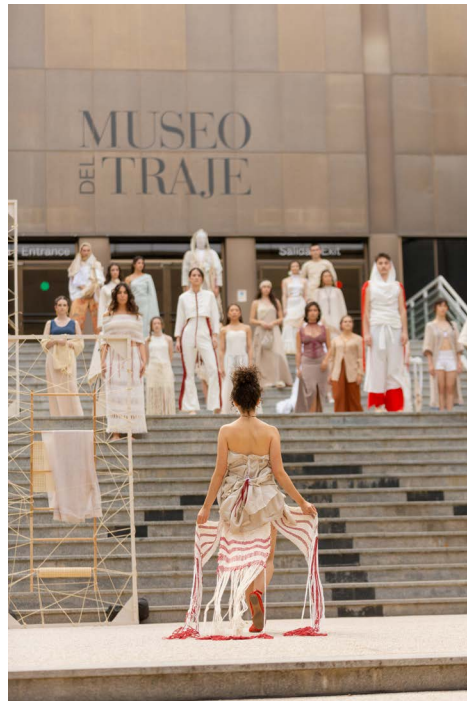
Penélope es amor, pasión, fe, pureza y belleza.

El reencuentro y la unión del amor puro y eterno entre dos almas que se aman profundamente.

El regreso a Ítaca.

“Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino.”

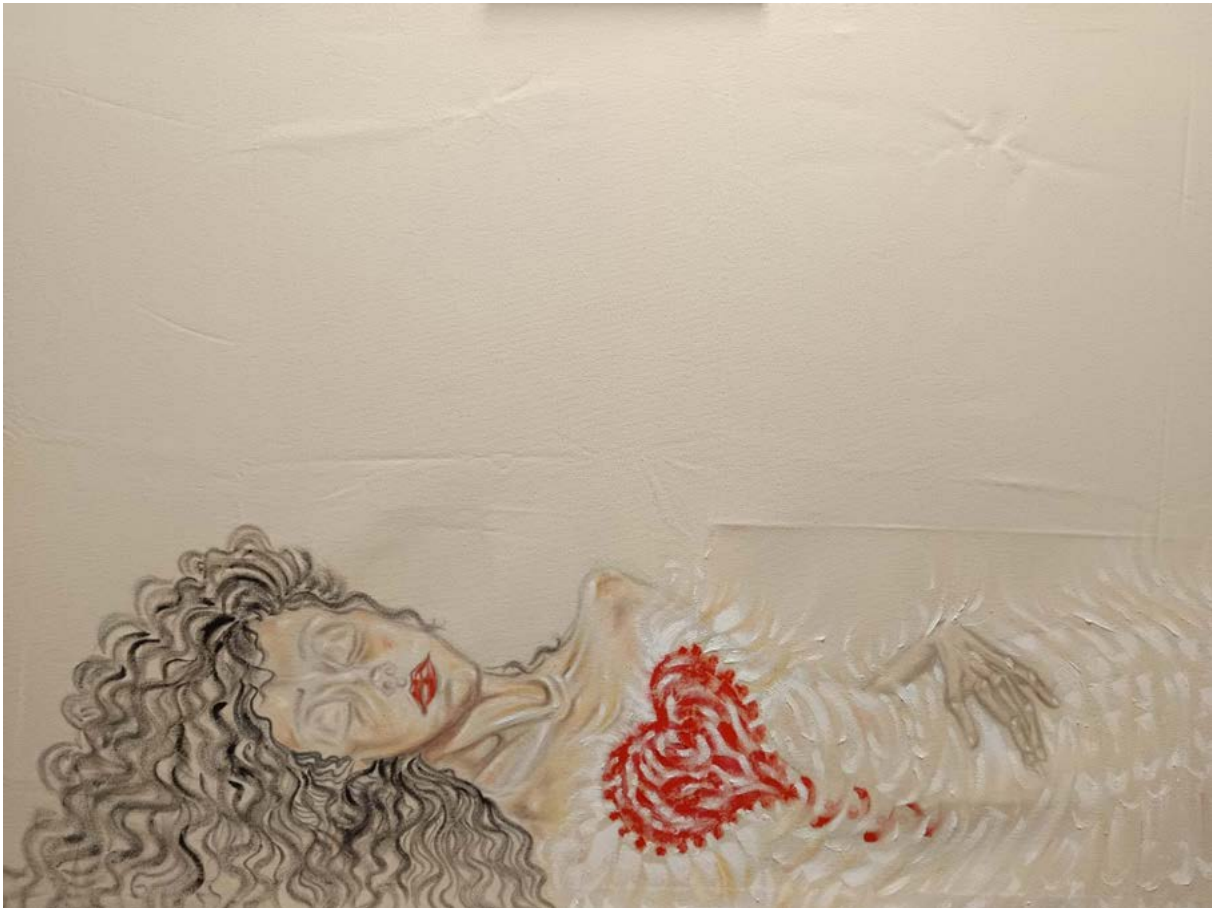
Constantino Cavafis

Penélope. Traje de lino y cola realizada con telar. 2024-2025.

- *¿AMAR DEMASIADO?*

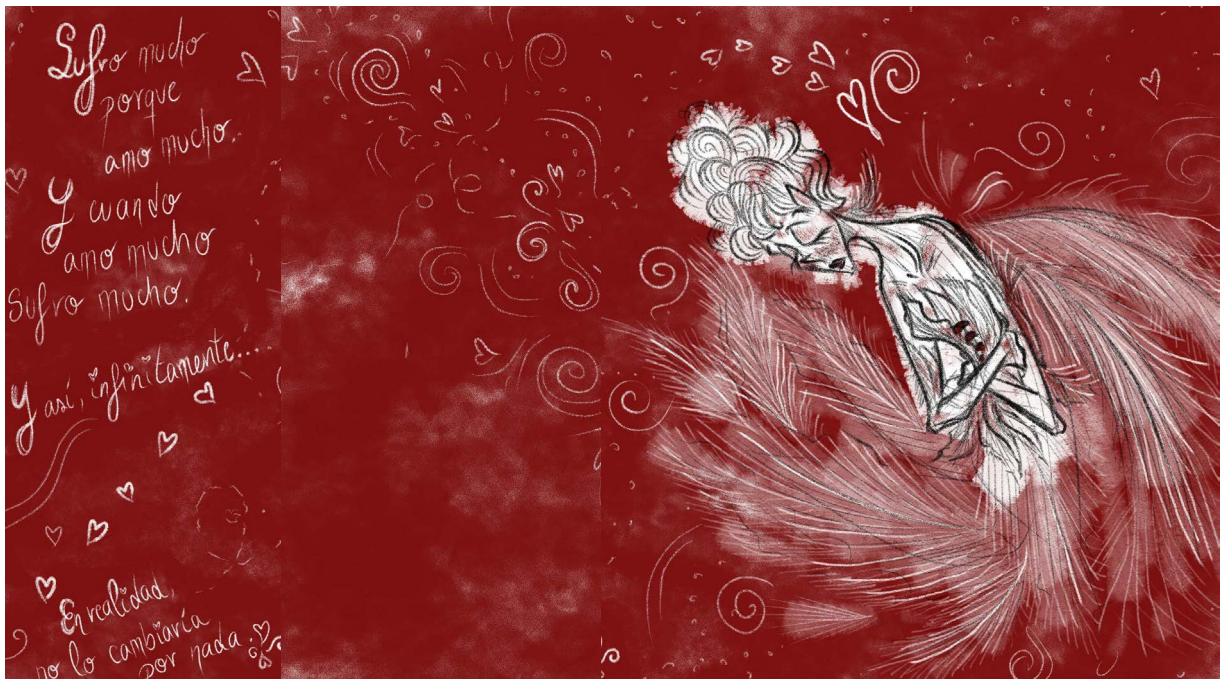
- Esta obra trata sobre cuestionar si el concepto de *amar demasiado* es realmente tan dañino como dicen, o si este juicio negativo es simplemente la consecuencia de una sociedad enferma, que, por rechazo a sentir profundamente las cosas, sufrirlas, vivirlas, se privan del conocer la verdad y la belleza de la vida. Podría tener sentido, pues estamos manipulados por seres fríos, inhumanos, movidos por el odio y la guerra. Yo he descubierto que amo demasiado, pero no me avergüenzo, ni me arrepiento, porque a pesar de que duele más (ya que el sentir más o menos amor va condicionado a la capacidad de permitirnos ser vulnerables), conozco más, lloro más, canto más, bailo más, miro más, aprendo más, admiro más, sufro más, vuelo más y sí, amo más

¿Amar demasiado? Óleo sobre lienzo. 116x 89 cm. 2025.

- LIBRO ILUSTRADO DIARIO DE UNA METAMORFOSIS

- Este libro ilustrado, *Diario de una Metamorfosis*, busca captar la esencia de este proyecto, recopilando poemas e ilustraciones propias que hablan de estas experiencias transformadoras.

Doble página, Diario de una Metamorfosis. Libro ilustrado. 2024-2025.

5. Conclusiones

Este Diario busca ser contribución a la sociedad. Poniendo en valor experiencias dolorosas que nos conectan con nuestra vulnerabilidad y sensibilidad. Transmitiendo que hay una verdad bella en el abrazar y vivir estas experiencias. Mostrando su sentido de metamorfosis.

Creo que he podido transmitir con mi obra la misión última de este diario, e impactar de manera positiva. Y tal vez, despertar algo nuevo y un descubrimiento interior para muchas personas.

A través, del fusionar distintas disciplinas como la performance, la danza, la pintura, la ilustración, la moda, la poesía, la instalación; he buscado llevar la mirada del espectador a la complejidad de preguntas existenciales de difícil respuesta.

En cuanto a los logros obtenidos, he conseguido hacer tangible este proyecto, lo que comenzó en una idea potente, se ha convertido en algo real y con valor.

He podido llevar a la realidad todas esas experiencias difíciles vividas, junto a los sentimientos que las conforman.

He podido vivirlas, soltarlas y transitarlas, a través del movimiento y mi cuerpo, la danza. He podido congelar y mostrar una emoción, un recuerdo, un herida, a través de la pintura. He podido expandir, hacer crecer, honrar y crear momentos y espacios compartidos donde poder transformarse.

Por otro lado, he conseguido fusionar todas estas técnicas y formatos sin perder la conexión entre ellas. Y por último, he conseguido crear un universo inmersivo y espacio seguro en el que se puede ser plenamente, donde es bienvenido desgarrarse, donde se abraza y da sentido a nuestra vulnerabilidad y sufrimiento.

Los problemas principales que se me han presentado durante este proceso, han sido el conseguir concretar y poder expresar de manera que se entienda conceptos tan intangibles, ambiguos y complejos.

Sin duda, lo que más me ha costado ha sido el desarrollo de la memoria, todo un reto, pero sin duda creo que he aprendido mucho sobre lo necesario que es la elaboración de una memoria, donde se plasme a nivel escrito todas las investigaciones, conclusiones y procesos creativos de un artista.

Por otra parte, me ha sido difícil la gestión del tiempo, debido a la gran expansión de mi proyecto, y lo laborioso que ha llegado a ser. Por ello, me ha sido complejo gestionarme y organizarme con otras personas que han colaborado conmigo en este proyecto.

Creo que mi perfil 360° ha sido fundamental a la hora de afrontar el proyecto. Ha permitido que pudiese jugar mucho más, y llegar más profundamente a las cuestiones y conceptos tratados. La amplia variedad de técnicas, ha enriquecido al proyecto considerablemente y le ha aportado carácter y personalidad.

Lo que me planteaba en un inicio, como un proceso creativo, con un cierre concreto, se ha convertido en un camino a recorrer, en el que estoy segura que se expandirá en futuros desarrollos.

Es más, pretendo seguir con este proyecto y crecerlo aún más, descubriéndome a mi misma y creciendo en su camino. Quiero seguir dejándome llevar por esta temática, ya que creo considerablemente, que he encontrado algo muy genuino y especial que puede desarrollarse y crecer enormemente.

6. Referencias bibliográficas

- Aristóteles. (2015) *Ética a Nicómaco*. (Trad P. Ruiz Trujillo) Batiscafo .
- Barrico, A. (2006). *Novecento, El pianista del océano*. Anagrama.
- Carroll, L y Lacombe, B. (2016). *Alicia en el País de las Maravillas*. (Trad. R.Buckley). Edelvives.
- Chul Han, B. (2015). *La salvación de lo bello*. Herder.
- Dautremier, R. y Lechermeier, P. (2008). (Trad. P. Rozarena). Edelvives.
- Dickinson, E. (Trad. L. Oliván,),(2023). *Emily Dickinson, una ardiente bruma*. Edelvives.
- Eco, U. (2010). *Historia de la Belleza*. (Trad. M.P. Irazazábal). Debolsillo.
- Frankl, V. (1946). *El hombre en busca del sentido*. Herder.
- Giussani, L. (2023). (Trad. J.M. Oriol). *El sentido religioso editorial*. Encuentro.
- Juan. *La Biblia, El nuevo testamento, El Evangelio de Juan*. (90 d.c)
- Lacombe, B. y Pérez, S. (2024). *Curiosidades*. Edelvives.
- Mann, T. (1926). *La historia de Jacob en José y sus hermanos*. Ediciones B.
- Pseudo-Longino. (2010). *Sublime II* . (Trad. M.P. Irazazábal).
- Ruiz Trujillo, P. (2015 a). *Aristóteles, De la potencia al acto*. Batiscafo.
- Saint-Exupéry, A. (2025). (Trad. F.G. Cáneba). *El Principito*. Duomo Ediciones.

7. Webgrafía

- Aceves, C. (2020). Abadía en un bosque.
<https://historia-arte.com/obras/abadia-en-un-bosque-una-promesa>
- Albi, M. (2024). Entrevista a Helena Martín, a las puertas de su estreno “Carne de Perro”.
https://www.albidanza.com/single-post/entrevista-a-helena-mart%C3%ADn-a-las-puertas-de-su-estreno-carne-de-perro?fbclid=PAY2xjawJpGshleHRuA2FlbQIxMQABp-7cPW4lQ62BrsKhdX_RT1wFnVrq-sbydctx0NWEQsN-T4uhkn9iRYfulVYSM_aem_S4GoqZGV8WQk8ckUIEdJzQ
- R. Ballano, E. (2014). Benjamin Lacombe, el ilustrador Shar Pei y el nuevo gothic.
<https://www.glamour.es/placeres/cultura/articulos/benjamin-lacombe-el-ilustrador-que-hara-que-te-pases-al-lado-oscuro/20736>
- Michelangelo, M.B. (2016). El libro ilustrado: Benjamin Lacombe.
<https://literaturaerranteblog.wordpress.com/2016/09/02/el-libro-ilustrado-benjamin-lacombe/>
- Bueno, M. (2024). Carne de Perro. Creación de Helena Martín.
https://www.m-arteyculturavisual.com/2024/09/21/carne-de-perro-creacion-de-helena-martin/?fbclid=PAY2xjawJpG2NleHRuA2FlbQIxMQABp4aqFBGFYyiDc-VzXYwaJ6vGCymcbF8nAEOPdhaQrCJi8OekwjVBmFl5abaM_aem_YvNIW8_remom-jM4s28NtQ
- Campos, D. Antonio Lorente: “Le pedí a la IA que me imitara y me devolvió una imagen sin alma.
https://www.clarin.com/cultura/antonio-lorente-pedi-ia-imitara-devolvio-imagen-alma_0FM0qRODrV7.html
- Chirinos, F. (2021). Soul, un viaje existencial de la mano de Pixar.
<https://heyfabs.wordpress.com/2021/01/14/soul-un-viaje-existencial-de-la-mano-de-pixar/>
- Espinosa, P. (2014). Benjamin Lacombe, “Cada libro debe encajar con la historia”.
<https://www.fundacionlafuente.cl/entrevistas/benjamin-lacombe-cada-libro-debe-encajar-con-la-historia/>
- Estrella, M. (2025). La Ribot, Max Estrella,
<https://maxestrella.com/es/artist/la-ribo/>

- Gamez, J.A. (2024). La bailarina y coreógrafa Helena Martín presenta «Carne de Perro» en su residencia artística de Monesterio – Badajoz.
<https://achtungmag.com/la-bailarina-y-coreografa-helena-martin-presenta-carne-de-perro-en-su-residencia-artistica-de-monesterio-badajoz/>
- Grau, X. (2021). “Medea” Hechiza de nuevo Barcelona con Helena Martín.
<https://www.revistalaflamenca.com/medea-hechiza-nuevo-barcelona-helena-martin/>
- Macguffin007. (2020). Soul, cuando lo sonoro supera a lo visual.
<https://macguffin007.com/2020/12/23/soul-banda-sonora/>
- Martín, H. (2024). Medea.
<https://helenamartindanza.com/medea/>
- Martín, H. (2024). El pie, los labios, los ojos, el corazón.
<https://helenamartindanza.com/el-pie-los-labios-los-ojos-el-corazon/>
- Martín, H. (2024). Carne de Perro.
<https://helenamartindanza.com/carne-de-perro/>
- Helena Martín (@martin_helena). (21 de septiembre de 2024). Carne de Perro.
<https://www.instagram.com/reel/DAMMjtGNn7v/?igsh=MTNqY3Y2ejJnam45Zw==>
- Martín, H. (2021). Medea.
<https://helenamartindanza.com/medea/>
- Martínez, L. (2023). La sociedad de la nieve: Bayona contra la impunidad del cinismo, el mundo,
<https://www.elmundo.es/cultura/cine/2023/12/14/6579b7b3e4d4d8295f8b45fa.html>
- Shalev-Gerz, E. (2005) BETWEEN LISTENING AND TELLING: LAST WITNESSES, AUSCHWITZ 1945-2005.
<https://www.shalev-gerz.net/portfolio/between-listening-and-telling/>
- Teatros del Canal. (2024). Helena Martín, Carne de Perro.
https://www.teatroscanal.com/espectaculo/helena-martin-canal-baila-tc2425/?fbclid=PAY2xjawJpG-dleHRuA2FlbQIxMQABp0hcn8NesZk0Xi6HlMPtseRjC6j6PBrD-veR6HWnUwLjFVFeGprJ41BEP1mlf_aem_-RycpUlyrI681SDzv3bOpA
- Toro, M. (2022). Fragilidad, belleza y magia en los personajes pop ilustrados por Antonio Lorente.
<https://culturainquieta.com/arte/ilustracion/fragilidad-belleza-y-magia-en-los-personajes-pop-ilustrados-por-antonio-lorente/>

- Vilorio, I. (2017). John Currin, un metaclásico entre nosotros.

<https://lineassobrearte.com/2017/06/11/john-currin-metaclasico-entre-nosotros/amp/>

