

tf g

memoria

bellas artes

2014-2015

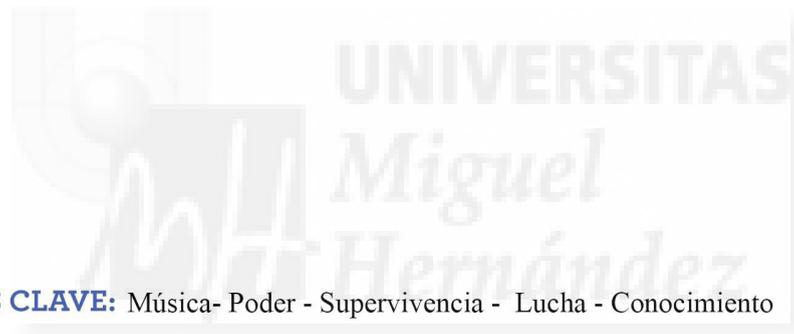

MENCIÓN: Artes plásticas

TÍTULO: BROKEN CHORDS
(Acordes Rotos)

ESTUDIANTE: M^aRita Sánchez Fuentes

DIRECTOR/A: Silvia Mercé Cervello

PALABRAS CLAVE: Música- Poder - Supervivencia - Lucha - Conocimiento

RESUMEN: ¿Qué harías si la música desapareciera? ¿Lucharías por recuperarla? ¿O taparías tus oídos?

Tras la explosión provocada por el primer intento de imposición del manifiesto “techno-futurista” en su intento por llegar al poder, los supervivientes han creado un eco que corre como la pólvora – el espectro no ha muerto -.

Índice	pág/s.
1. Propuesta y Objetivos	1 - 2
2. Referentes	3 - 4
3. Justificación de la propuesta	5 - 11
4. Proceso de Producción	12 - 14
5. Resultados	15 - 19
6. Bibliografía	20 - 21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

¿Qué harías si la música desapareciera? ¿Lucharías por recuperarla? ¿O taparías tus oídos?

Años después de la primera explosión provocada por el primer intento de imposición del manifiesto "techno-futurista" mediante el cual la música electrónica pretendía llegar al poder, las pequeñas guerrillas han dejado un eco que cada vez se hace más fuerte entre los pocos que están dispuestos aún a escuchar, - el espectro no ha muerto-.

Longa Sil es una fugitiva que no pertenece a ninguna parte. Tras haber huido de una sociedad que creía ennegrecida, acaba vagando en un mundo donde la gente parece haberse quedado sorda. Han tapado sus oídos concienzudamente a la música y están dispuestos a dejar que desaparezca sin dejar rastro. ¹

El presente proyecto de investigación pretende realizar un estudio sobre porqué la sociedad se está abandonando a un estado de banalización extremo. Y cómo encontrar, un equilibrio en este descenso cultural tan devastador. Para ello pretendo usar el cómic como recurso formal y la música como referente visual.

Mediante el cómic quiero realizar un viaje por los valores éticos que unían a la sociedad hace años y que quiero creer que todavía existen. Quiero concienciar un poco a quienes lo lean de la importancia de nuestro pasado, de la importancia del pensamiento diferente y de la lucha por recuperar el sentimiento de pertenecer.

El motivo de utilizar la música como elemento visual y como metáfora del tema original. Y no cualquier otra cosa, es porque la música une a las personas más que cualquier otro fenómeno en el mundo. La música nos hace sentir iguales, compartir las mismas emociones y participar en ella. Sin embargo, la música también está sujeta a conflictos de clases, de estilos e incluso por tocar un instrumento u otro.

Mi objetivo a la hora de realizar este cómic es:

- Crear una historia que haga que los jóvenes vean la música clásica

1 - Sinopsis del comic " broken chords".

como algo que tiene mucho que ofrecer y transmitir. Que es un medio a través del cual compartir, y que es tan antigua como el mundo.

- Hacer llegar la idea de que abandonar la cultura en pos del espectáculo, solo nos hace débiles y fáciles de manipular. Que debemos luchar por ser personas con mente y corazón propio.
- Todo ello enmascarado con acción, humor y bajo una estética futurista de ciencia ficción.

2.REFERENTES

El referente temático del presente proyecto de cómic fue , el maravilloso libro sobre la cultura de Mario vargas llosa. A través del cual me di cuenta, de que alguien mucho antes de que siquiera yo me planteara la decadencia de la cultura en la sociedad, ya predijo lo que ocurriría. Y de la " A a la Z de un pianista" de Alfred Brendel la cual me ha ayudado a darle fuerza a mis argumentos.

De entre mis referentes visuales cabría destacar las obras de marvel con las que he crecido y la obra manga de Ogure Ito- Air gear, cuyo dibujo es una inspiración para mi y cuyas historias introducen a veces instrumentos musicales como armas, al igual que en otras dos obras manga como son Soul eater y D.Gray Man.

Fig.1

fig.2

La obras de ciencia ficción del siglo XXI como el reboot Total recall, Jupiter Ascending, Origen o Autómata. En las cuales se emplea un estilo futurista pero sin entrar dentro del neofuturismo. También debería destacar películas musicales como Copying beethoven(2006) o Whitplash(2014) dos visiones parecidas pero distintas de la vida del músico.

² fig.3

fig.4

Y sin duda, tengo que destacar las esculturas musicales de Jaume Plensa y a Pedro Reyes quien transforma armas militares en instrumentos musicales.

-
- 2 Fig.1 – Manga Air Gear – Ogure Ito.
Fig. 2 – D.Gray man- katsura hoshino.
Fig.3 – Jupiter Ascending. (Film de ciencia ficción futurista)
Fig.4 – Whitplash. (Película sobre la presión que sufre un batería de jazz)

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

El tema elegido para este proyecto ciertamente no es un tema extraído de ningún libro, proviene de motivaciones personales relacionadas con mi desarrollo como artista. Desde mi primer proyecto dentro de la facultad he estado tratando y explotando el tema de la música desde todos los campos. Aplicando está en la medida de lo posible, a casi todas mis obras desde la ilustración hasta la creación escultórica.

Pienso que cuando un artista crea una obra basándose en vivencias o creencias personales, de alguna manera esta cobra cierto tipo de fuerza invisible que dota a la obra de más importancia.

Lo cual le da vida y fuerza pues el artista está transmitiendo sus propios sentimientos personales en ella.

Hoy en día, vivimos en una sociedad que nos hace sentirnos rechazados, nos limita y nos daña de variadas maneras. Obliga a nuestra mente y a nuestro corazón a no desarrollar ningún tipo de afecto o sentimiento de pertenencia hacia el lugar en el que hemos nacido y pasado los momentos más felices de nuestra infancia. Ello se debe sobre todo, a una cadena de decepciones, que una tras otra, han ido rompiendo la venda que de niños tenemos todos, y que nos hace ver el mundo como un lugar en el que nadie sufre.

Una población, al igual que un niño, busca ejemplos a seguir, y de forma inconsciente, fija su mirada en aquellos que son famosos, o aquellos que están al frente del mundo en el que vivimos. Sin embargo, parece que la realidad dista mucho de la ficción y por desgracia, la mayoría de las veces, aquellos en quienes fijamos nuestros ojos, son las personas que más nos humillan y someten.

Ese continuo rechazo, provoca un desagrado general, que afecta a la gran mayoría de forma negativa . Todo ello, junto al bombardeo constante de

consumismo, indiferencia y espectáculo sin sentido, crea una generación de personas que no creen en nada ni en nadie. Y, si no creen en nadie, ¿Para qué molestarse en conocer lo que otros dejaron para nosotros?, ¿Para qué estudiar la historia de un mundo que me ataca cada vez que me levanto?.

Es mejor seguir a los famosos de la televisión que nos demuestran que siendo ignorantes se puede llegar muy alto. No importa cuánto se aprovechen de nosotros después, ¿cuánto les dejaremos aprovecharse? ¿Solo lo justo?...¿Cuánto consideramos que es lo justo que un ser humano tenga que soportar?

El espectáculo ciega a las personas, infravalorando de forma impactante los esfuerzos de los intelectuales por transmitirnos sus conocimientos. Tan ciegos, tan lejos de la realidad, vagan felices de su estado sin ser conscientes de lo débiles y manejables que pueden llegar a ser. Si no aprendemos, si decidimos olvidarnos de la cultura y del pasado del mundo, ¿De qué sirvieron entonces todas las batallas vencidas de todos aquellos que lucharon por que tuviéramos acceso a una cultura, que a ellos les fue negada? ¿De qué sirven los años de estudio a los que se sometieron los intelectuales en el pasado para poder transmitirnos hoy todo cuanto descubrieron?. A este paso, para nada. Sólo para que unos pocos quieran mantener viva la esperanza.

Es como si un árbol, una vez alcanzada su madurez, decide que sus raíces ya no son necesarias y las arranca, sin nada que lo sostenga al suelo será débil, caerá por su propio peso y morirá.

Al igual que el necio árbol, la sociedad cree que poseer cultura, no es necesario, por supuesto estoy generalizando cuando hablo de la sociedad en bloque, no todo el mundo piensa de ese modo. Pero de forma preocupante una pequeña parte que va en aumento, sí lo hace.

Si nos dejamos llevar por lo simple, por lo carente de reflexión y por aquello que no requiere esfuerzo, temo que un día, miremos hacia atrás y seamos conscientes de que lo que hemos perdido ya no tiene vuelta atrás. Nos daremos cuenta de que hemos decepcionado a todos aquellos antepasados que lucharon por la evolución de un mundo mejor, donde las personas también fueran mejores.

Todo esto sería aterrador.

En mi obra, la música reemplaza a la cultura en su papel protagonista. La sociedad ciega por la ambición se abandona al conflicto y a la tensión, con el fin único de obtener la soberanía de la música. Prefiere la cantidad a la calidad y envenena la mente de las personas, haciéndoles creer que la música debe pertenecer al poder, cuando la música no entiende de dictaduras.

La música es un gusano que va comiendo todos los muros que se le ponen por delante. Por eso es imparable. - D.Evo.Fdez.²

Incluso en la antigüedad hubieron disputas por la soberanía de la música, hace miles de años la música era considerada tan fuerte e influyente que todos abogaban por su control.

Japón en el siglo III.a.c estableció una oficina imperial, para controlar las actividades musicales llamado el jagaku-ryo.

Para los antiguos la música tenía una gran importancia, creían que esta afectaba a la voluntad y de este modo influía en la conducta humana. Según Aristóteles la música imita a las pasiones del alma, por lo que cuando una persona escucha música y esta imita cierta pasión, la persona se siente influenciada por esa misma pasión, creando cierto vínculo con la melodía.

Algunos escépticos, creen que la música y su efecto solo es producto de una respuesta condicionada por algún otro suceso externo, si ese fuera el caso,

2 - Frase de " El rock en la dictadura" de el D. Evo Fdez.

entonces la música no tendría efecto alguno sobre las películas. Nada más lejos de la realidad, se ha demostrado que una buena banda sonora es capaz de hacer de una película mediocre una película incluso buena. La música, aunque puede tener diversas interpretaciones cuando transmite una emoción de forma potente esta afecta por igual a todo aquel que la escucha, compartiendo el mismo sentimiento con todo el mundo.

El amor a la música puede traspasar el marco de lo puramente estructural. El color, la calidez, la pasión, la belleza sensible convertirán en un ser vivo al objeto musical del amor, siempre que la tangibilidad pianística de este ser vivo, no induzca al intérprete a tener hemorragias ni moratones. - Alfred Brendel³

Es fascinante y mágico, como si juntas en una habitación a varios intérpretes y les preguntas que sienten al tocar una melodía, todos coincidirán en que se sienten como poseídos por ella. Muchos afirman que es como un trance compartido entre el instrumento y su intérprete, una especie de conexión inexplicable, la melodía te lleva con ella a su mundo.

Esta creencia de que la música puede estar viva, me ha llevado a encontrar una propiedad de la música llamada "potencia de audio" la cual es la cantidad de energía que esta suelta en forma de onda por cada segundo que se emite. De donde derivó la idea de los "Espectros de la música", es decir, la creencia de que cada instrumento tiene un alma propia que comparte con el intérprete.

A pesar de que se trata de una historia donde la política, la violencia y el poder tienen un papel importante, su trasfondo siempre será tan espiritual como la música misma. Esta obra tiene como principal objetivo la creación del pensamiento que ayuda a restablecer el equilibrio, entre aquello que requiere esfuerzo y aquello en donde no existe. Podemos ser brillantes y divertirnos con las cosas simples y llanas. No tenemos porque elegir una cosa u otra.

3- Cita de el libro de la A a la Z de un pianista de – Alfred Brendel.

Mi proyecto me ha llevado a apostar por una idea que pretendo enfatizar con mi TFG: La conclusión evidente de que, si protegemos la cultura, no sólo nos estamos protegiendo a nosotros mismos de caer en la debilidad y la manipulación, sino que además, estamos generando algo mucho más importante, estamos alimentando a nuestras propias raíces como seres humanos, y asimismo, el legado de aquellos que lucharon para que hoy día toda la cultura esté a nuestro alcance.

3.1 Argumento de Broken Chords.

La historia, se sitúa unos años después del primer intento de imposición del manifiesto "tecno-futurista", por el cual, se pretende implantar la música electrónica, como la más importante de las tendencias musicales, tras la aparición de la electricidad y la máquina. Durante esta época, (sobre 1901) el dominio sobre el sonido, es el fin único por el cual los emporios se mueven y pelean. Trás su primer y alocado intento de implantación, y los desastres provocados por la misma, se decide rechazar su ideología, no obstante, de alguna manera, esta tiene gran aceptación entre la minoría de **Nap City**, y de forma silenciosa, va asentando sus bases, entre aquellos que si creen en la era eléctrica. Todo ello, provoca que las tiranteces políticas entre Sueda (la actual sede de la nobleza sostenida) y la cumbre de la música clásica, (considerada la soberana y el poder principal del gobierno del sonido) y Nap City aumenten los problemas de equilibrio entre ambas potencias.

Y ... acrecentado los miedos a la pérdida del poder de Sueda, (quienes con los años, temerosos de la perder de su poder, se han ido aislando y encerrando en su propia burbuja), se aferran a los resquicios de una ilusión de poder que ya no tienen, y, a la que solo saben aferrarse, cerrando los ojos a la realidad. Con el tiempo, empezaron a ser más selectivos con sus aprendices, con quien y con quien no entraba a la ciudad, así como con que ciertas cosas podían y no podían ver los de fuera.

Dejaron de compartir conocimientos con otras escuelas fuera de Sueda, hasta que poco a poco, se fueron encerrando en un lugar donde solo ellos eran los poseedores de los entresijos y los secretos de la música y su creación. Se aíslan con el pretexto de una "división igualitaria de los poderes y el dominio sobre el sonido".

Todo ello, provoca la creación del "**Ilich Point**", un puente de paso entre ambas ciudades militarmente vigilado por las O.DD (organización militar creada para actuar bajo el propósito de mediar entre ambas ciudades) para evitar problemas. Llamado entre el pueblo el "muro controlado".

Nada lejos de la realidad, era un muro que impedía la coexistencia entre ambas ciudades bajo el pretexto de una mejor circulación de la gente.

La creación de este puente, permite a los poderes altos de Sueda tener control sobre quien entra y quien no a su ciudad, creando los pases legales registrados para controlar con celo de donde vienen sus aprendices o trabajadores. Algo así como pasaportes legales que permiten pasar de una ciudad a otra bajo unas características específicas.

Todo un problema, que se desencadena después de la explosión del primer manifiesto eléctrico y sus posteriores guerrillas entre las cuales se desata el rumor de que el "espectro" realmente esta vivo.

Lo que hace años habían logrado convertir en un cuento de abuelas, consiguen que vuelva a cobrar vida (ello, junto a ciertas imágenes algo raras de las batallas del primer manifiesto). Crean una leyenda que no hace más que incrementar el deseo de el mundo por poseer aquello que Sueda no deja al acceso de nadie. La gente empieza a creer que realmente están siendo privados de algo realmente especial, lo cual, desencadena un odio profundo hacia la música clásica.

Dentro de esta historia de codicias por el poder se encuentra la protagonista femenina, "**Longa Sil**". Quien durante una explosión a la lutheria donde

trabajaba y debido a una serie de malentendidos, acaba en las orillas de el puerto ilegal de Nap City siendo perseguida por asesinato. Todo ello, la mueve a tener que esconderse y vivir con miedo en una sociedad que se ha enrarecido debido a la ignorancia y a la dependencia de lo que la sociedad les dice que deben creer. Por lo que sale de una sociedad ciega para adentrarse en una sociedad sorda.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Para comenzar a hablar de la producción del Artbook de mi cómic, voy a hablar de la creación del título del mismo y su significado.

Broken Chord, es una traducción alternativa del término musical "arpeggio". Un arpeggio es una técnica musical donde las notas de un acorde se interpretan de forma simultánea una detrás de la otra. Esta palabra viene del italiano "arpeggiare". Consideré el término adecuado, pues al igual que en un arpeggio, las notas ascienden o descienden de forma simultánea, todas juntas, en la sociedad de mi cómic la música está descendiendo y llevándose con ella todo a su paso. En lugar de "Arpeggio" el término "Broken Chord" me pareció más adecuado pues broken significa "roto", al igual que la música en mi historia, la cual, esta rompiéndose.

Los diseños elaborados para el tfg en su mayoría han sido realizados de forma digital en tablet , con ayuda de Photohsop y Pain tool. Primero creé el concepto de los seis personajes y después, a medida que limpiaba el concepto de los mismos, fui creando extras como, otros aspectos de los personajes, armas, ropa, instrumentos híbridos y lugares donde podría desarrollarse el cómic.

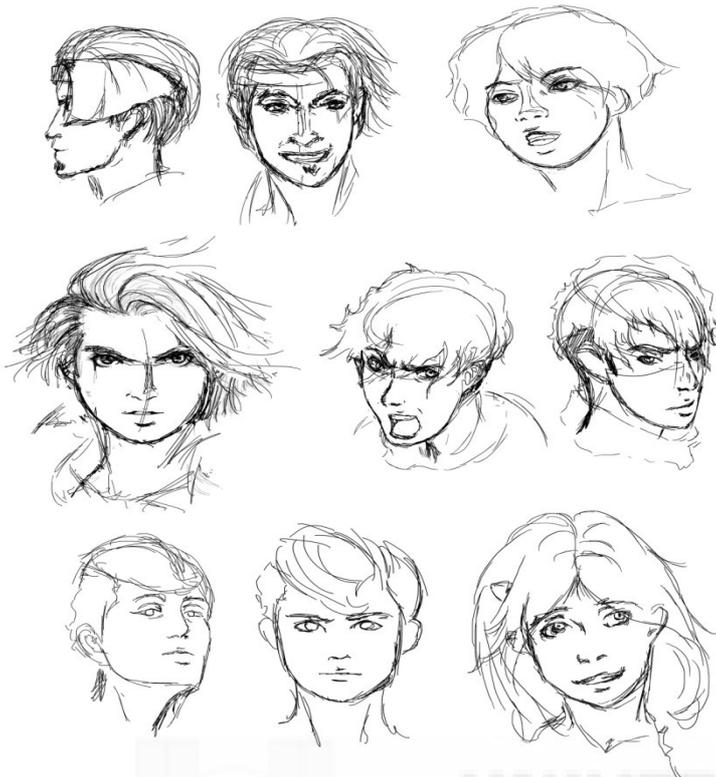
p.e.fig.1

Fig.1

fig.2

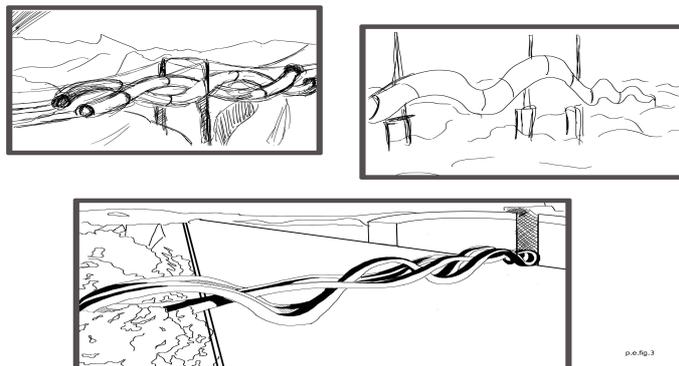
La figura 1 corresponde al primer concepto que realicé de los personajes, en la figura 2 se puede apreciar como estos fueron cambiando. No quise hacer sombras, me gusta el estilo desenfadado en el que los personajes toman forma a base de línea y trama.

p.e.fig.4

Fig.3

En la figura 3 se pueden apreciar los primeros bocetos de expresión de cada personaje que posteriormente se convertirían en los que hay en el artbook de mi tfg. Y en la fig 4 de abajo se encuentran los bocetos de puentes que hice para crear los exteriores del cómic

p.e.fig.3

fig.4

5. RESULTADOS.

El resultado final del Artbook ha superado bastante mis expectativas, no obstante, sigue siendo un pre-proyecto, por lo que en el futuro , probablemente, este sujeto a cambios y mejoras.

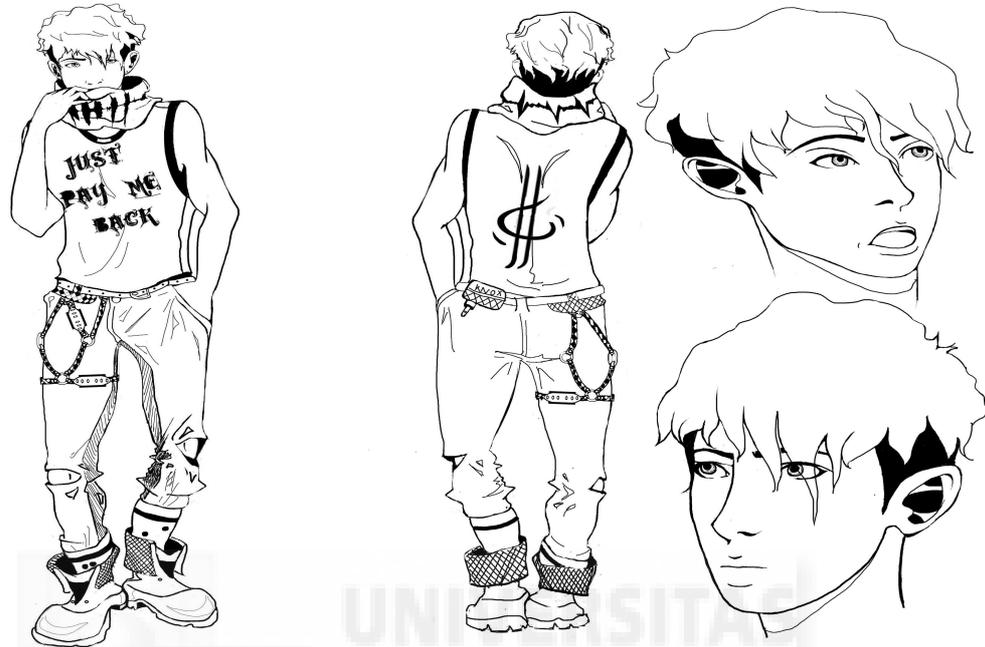

Fig.1. Rita Sánchez Fuentes.2015. *Kael*. Ilustración digital. 300 pp.

Hay muchas cosas que me he dejado en el tintero, pues consideré que todavía estaban demasiado verdes como para presentarlas, pero espero, en breve, poder seguir ampliando el mundo de mi historia y mejorar más aun.

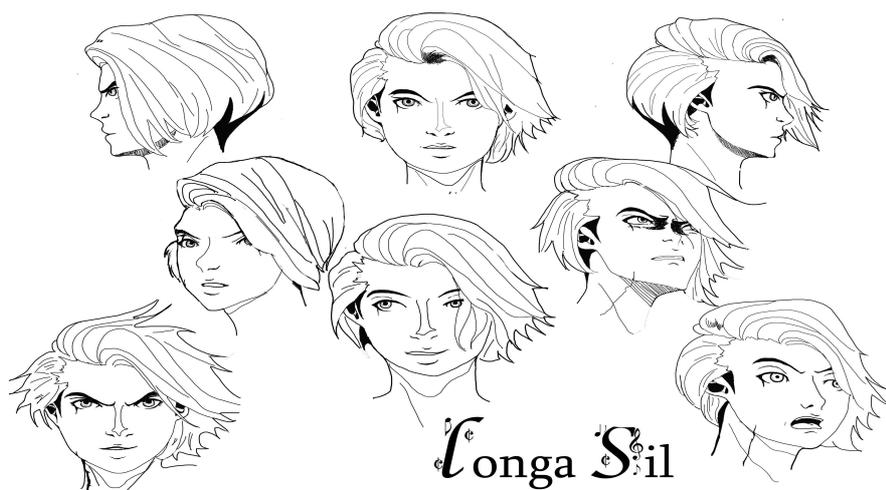

Fig.2. Rita Sánchez Fuentes.2015. *Longa faces*. Ilustración digital. 300 pp.

Mis personajes han mejorado a pasos increíbles desde el primer boceto al último, han tomado forma y cambiado de aspecto hasta convertirse en personajes fáciles de identificar.

Fig.3. Rita Sánchez Fuentes.2015. *Espectros de la música. Ilustración digital.300 pp.*

Por lo que considero que uno de mis objetivos esta cumplido; en el mundo del cómic, hay una demanda tan grande, que si no creas personajes que la gente sea capaz de identificar ya sea por su aspecto o su carisma, probablemente tu intento de que tu idea llegue a la gente se esfume. Un cómic vive de su imagen, claro está, si no tiene un argumento potente y con sentido, el espectador pierda su interés tan rápido como apareció en un inicio. Pero fundamentalmente tiene que gustar a primera vista, o llamar al menos la atención.

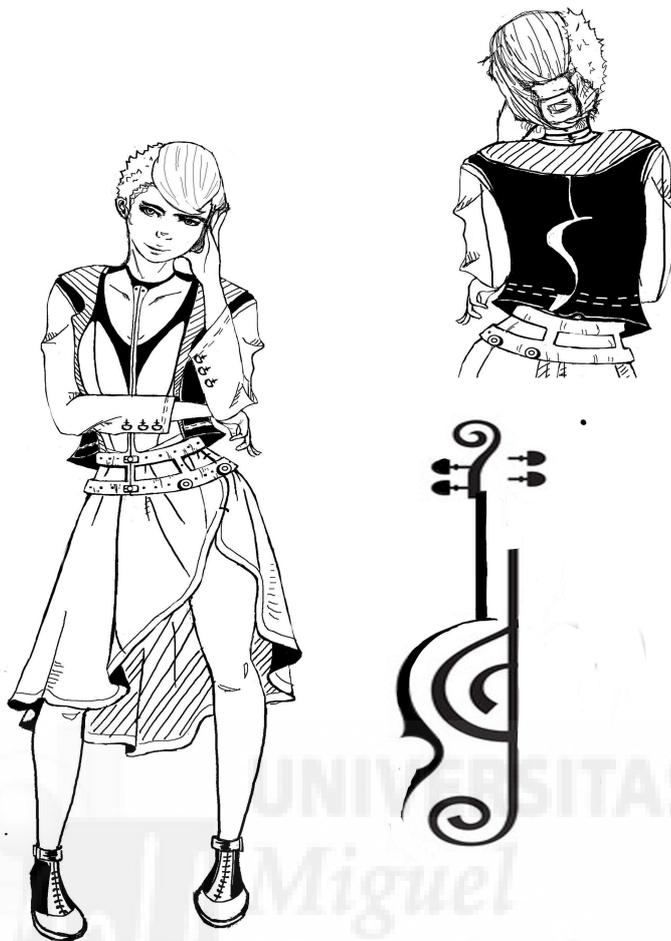

Fig.4. Rita Sánchez Fuentes.2015. "G". Ilustración digital. 300pp.

Con la creación de un Artbook quería pulir un poco mi estilo de dibujo el cual estaba muy aferrado al manga, he querido hacer una mezcla entre cómic americano y manga.

Soy consciente que el resultado es más manga que cómic americano, pero ha evolucionado bastante y me siento orgullosa.

Fig.5. Rita Sánchez Fuentes. 2015. *Caseta de música*. Ilustración digital. 300 pp.

Fig.6. Rita Sánchez Fuentes. 2015. *Iglesia del techno*. Ilustración digital. 300pp.

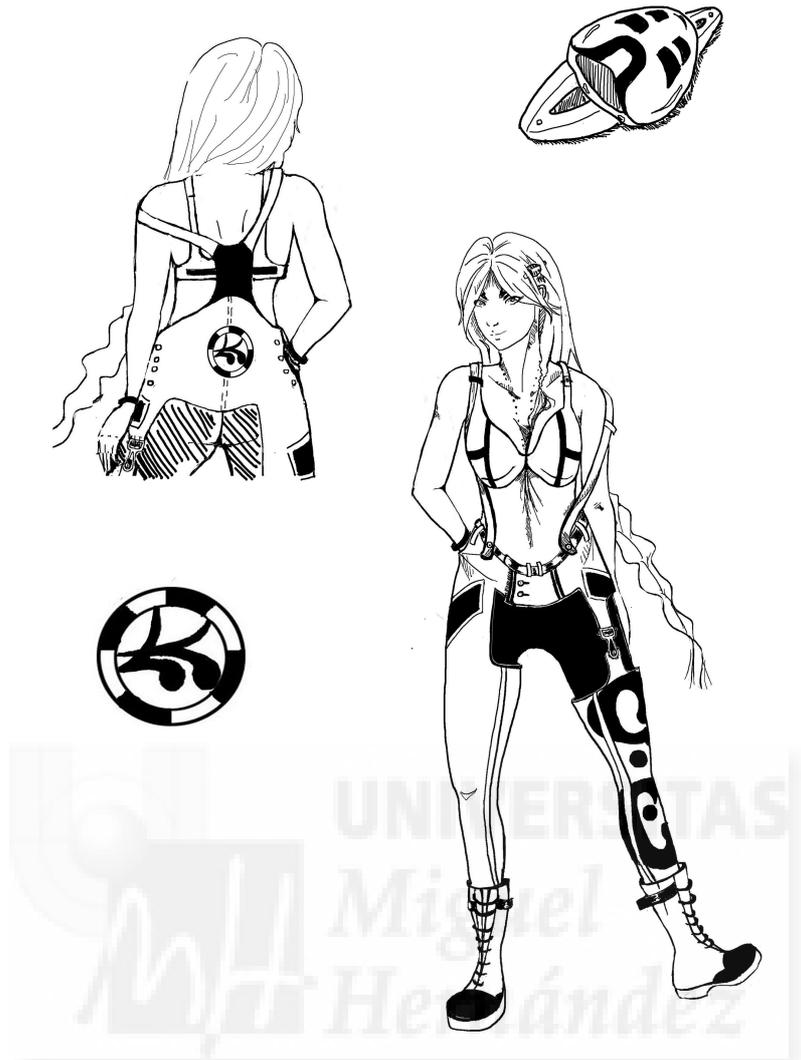

Fig.7. Rita Sánchez Fuentes. 2015. *Cello Girl*. Ilustración Digital. 300pp.

6.BILBIOGRAFÍA

Libro:

- Alfred Brendel. (2013). *De la A a la Z de un pianista*. Barcelona/ Acantilado.
- Aristóteles.(1973). *Problemas relativos a la música. En obras completas*. Colombia/Ediciones universales.
- Cuadrado, I., & Fernández, I. (2007).*Psicología Social*.Madrid: Sanz & Torres.
- Mario Vargas Llosa. (2012). *La civilización del espectáculo* Madrid/Alfaguara.
- K.W. Jeter. (1987), *Infernal devices*. St.Martin ´s Press/ Inglaterra.

Referencias tomadas de internet.

- Abril, "Síndrome de tourette",(2012).El poder de la música.URL: <http://sindromederouette.blogspot.com.es/2012/04/el-poder-de-la-musica.html>
- Febrero,Musicaantigua.com.(2014).¿Porqué no asisten los jóvenes a conciertos de música culta?.URL: <http://www.musicaantigua.com/por-que-no-asisten-los-jovenes-a-conciertos-de-musica-culta/>. (Última consulta 1 de septiembre de 214)
- Olaiz, Gustavo. Consideraciones en torno a la filosofía musical de shopenhauer. URL: <http://v2.reflexionesmarginales.com/index.php/num9-dossier-blog/178-consideraciones-en-torno-a-la-filosofia-musical-de-schopenhauer>
- Dr. Evo Fdez. Musiquiátrico. Rock en la dictadura: Lone star, los pop tops y los módulos. URL: <http://www.musiquiatrico.com/rock-en-la-dictadura-lone-star-los-pop-tops-y-los-modulos/>
- Junio, 2014. Stardom entertainment. Topp Dogg "Amadeus". URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kUSIdLEs2hA>
- - Pedro Reyes. Disarm: Pedro Reyes convierte armas en instrumentos musicales.(2012). URL: http://www.vice.com/es_mx/video/disarm-pedro-reyes-convierte-armas-en-instrumentos-musicales

Referencias audiovisuales.

- Ito, Ogure. *Oh! Great!*. (2003). *Air gear*. Japón/Kodansha.
- Hoshino, Katsura. (2004). *D.Gray Man*. Publicado en *Shonen jump*.
- Agnieszka Holland. (2006). *Copying Beethoven*.
- Christopher Nolan. (2010). *Inception*.
- Len Wiseman. (2012). *Total Recall (Reboot)*.
- The Wachoski's. (2015). *Jupiter Ascending*.
- The Wachoski's and Tom Tykwer. (2012) *Cloud Atlas*.
- Damien Chazelle. (2015). *Whiplash*.
- Jaume Plensa. (2011) *L'ánima de Ila Musica. Museo del Violín en Cremona, Italia*.

