

bellas artes

2014-2015

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Sara Roperó Díaz-Hellín

DIRECTOR/A: Susana Guerrero Sempere

PALABRAS CLAVE: Grabado, ilustración, punta seca, arraglás, novela.

RESUMEN: Ilustraciones de la novela de Julio Verne “20.000 Leguas de viaje submarino” mediante técnicas de grabado en hueco directo punta seca.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	8
3. Justificación de la propuesta	9	-	10
4. Proceso de Producción	11	-	13
5. Resultados	14	-	18
6. Bibliografía	19	-	19

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

La propuesta inicial que se ha querido plantear, trata sobre la ilustración de novelas, para ello se ha decidido basar el proyecto en los textos la novela 20.000 leguas de viaje submarino, del escritor francés Julio Verne. Para llevar a cabo las ilustraciones hemos decidido utilizar la punta seca, una técnica de grabado en hueco directo, puesto que nos proporciona una línea aterciopelada y una atmosfera muy adecuada para nuestro proyecto.

20.000 leguas de viaje submarino, novela publicada en 1870, forma parte de la serie “Viajes extraordinarios”, escritos que hoy se consideran como los más importantes en el género de viajes y aventuras, así como a Julio Verne precursor de la ciencia ficción y muchas de sus ideas y maquinas reflejadas en sus escritos se han llevado a la práctica. Julio Verne quiso y supo comunicar con sus novelas la curiosidad por la ciencia y la naturaleza a sus lectores, pero no solo de esto trata “20000 leguas de viaje submarino”, en esta novela podemos encontrar temáticas y personajes mucho más profundos, que son los que han llevado a seleccionar esta obra como idea principal del proyecto. Podemos encontrar distintas y profundas temáticas como son la misteriosa misantropía de la tripulación del Nautilus, el retiro de la sociedad, la belleza de la naturaleza y el apreciar la forma de vida de otros seres y su forma de vida.

Para llevar a cabo las ilustraciones se ha decidido emplear la técnica de grabado en hueco directo punta seca, debido a que fue una técnica muy utilizada por los ilustradores y dibujantes de la época, dándole en cambio nuestro propio estilo. Como soporte se utilizará el arraglás y se realizará la talla de la matriz con puntas secas y con la punta candente para crear diferentes texturas.

OBJETIVOS

Los objetivos propuestos a llevar a cabo son los siguientes:

- Investigar y extraer ideas de los textos de Julio Verne.
- Trasladar estas ideas a imágenes. Realización de bocetos.
- Experimentar y buscar técnicas apropiadas para la producción del proyecto.
- Tradición de los bocetos a la técnica de la punta seca.
- Conocer las bases de distintas técnicas de grabado, entre ellas la punta seca, el linograbado y la impresión con tipos de imprenta.
- Realizar la edición de la serie de grabados.

2. REFERENTES

Los referentes visuales del proyecto son artistas de grabado, principalmente de técnicas de punta seca, las ilustraciones de novelas del siglo XIX, así como las producciones audiovisuales de la novela tratada.

Fig.1 Richard Fleischer: 20.000 leguas de viaje submarino (1954), película, 1h 47'

Fig. 2. Léon Benett, The Fight of the Albatross (The Clipper of the Clouds), Robur el conquistador [Robur-le-Conquérant]; (1886).

Fig. 3. Fotograma de la película “20.000 leguas de viaje submarino” (1954).

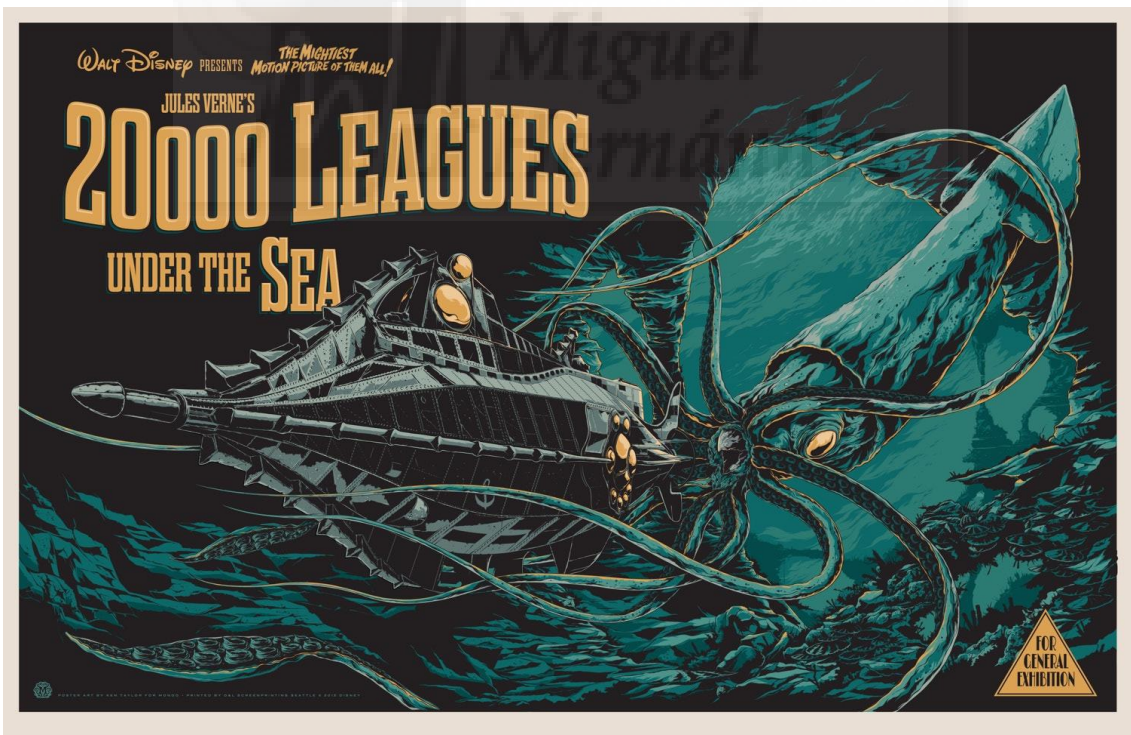

Fig. 4. Cartel publicitario para la película “20.000 leguas de viaje submarino” Ken Taylor (1954).

Fig. 5. Édouard Riou, Ship in Hurricane, c. (1809).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Hemos decidido ilustrar esta novela, porque su temática siempre descubre en el lector un sentimiento de reciprocidad, todo lector puede sentirse identificado con personajes como el profesor Pierre Arennax o el capitán Nemo y su tripulación; este personaje se refleja el abandono de la sociedad, asqueado por el ser humano y sus obras, dedica su retiro a la investigación de los mares y descubrimientos científicos. Esta temática de dedicación por la naturaleza y rechazo del ser humano y su sociedad ha sido muy tratada por escritores románticos, a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX como Henry David Thoreau o Johann Wolfgang von Goethe. Verne en cambio, da un paso más a sugerir un auténtico odio al ser humano por parte del capitán Nemo. Es por este sentimiento que todo lector puede sentirse atraído e identificado, el individuo viva en la época o el lugar que viva, coincide en el sentimiento de nostalgia por el pasado, rechazo por lo contemporáneos y un incesante sentimiento de que la época y generación que se vive es sin lugar a dudas la peor.

Los temas son diversos en cada ilustración pero albergan todos ellos un sentimiento notablemente destacado a lo largo de la novela del misterio, el gusto por la novedad, la ciencia y la naturaleza. Todas las ilustraciones han sido realizadas mediante las técnicas de grabado en punta seca con matriz de arraglás.

“Avistamiento”, la primera de las ilustraciones toma lugar en el buque de la marina del almirante Farragut: el Abraham Lincoln, enviados con la misión de dar caza a un extraño cetáceo, que había ocasionado la desaparición misteriosa de diversas embarcaciones. Pronto avistan una fuente luminosa a la que atacan con arpones sin poder dar caza. Texto referencia:

En medio del silencio, se oyó una voz. La de Ned Land. Y la voz de Ned Land gritaba: -¡Ohé! ¡La cosa en cuestión, a sotavento, al través! -Que pueda yo acercarme a cuatro largos de arpón- replicó el canadiense- y verá usted si se siente obliga- do a escucharme.-Para acercarse a él-dijo el comandante- supongo que tendré que poner una ballenera a su disposición. [...]

Inmediatamente se procedió a cargar y a apuntar el cañón de proa. Efectuado el primer disparo, el obús había dado en el blanco, pero no normalmente, pues tras golpear al animal se había deslizado por su superficie redondeada y se había perdido en el mar a unas dos millas. [...] -¡Ah!, ¡no es posible!- exclamó, rabioso, el viejo artillero-. ¡Ese maldito está blindado con planchas de seis pulgadas!

La ilustración llamada “Nautilus” se trata de la imagen del submarino en el que viajan, concretamente en la parte de la trama donde estos se ven atacados por un calamar gigante en las profundidades del océano; con esta ilustración quería reflejar la inmensidad de la bestia y temor por la tripulación pasajera. Texto referencia:

El azar nos había puesto en presencia de ese calamar y no quise perder la ocasión de estudiar detenidamente ese espécimen de los cefalópodos. Conseguí dominar el horror que me inspiraba su aspecto y comencé a dibujarlo.[...] De repente, el Nautilus se detuvo, al tiempo que un choque estremecía toda su armazón.-¿Hemos tocado? –pregunté.-Si, así es-respondió el canadiense-, ya nos hemos zafado porque flotamos. El Nautilus flotaba, pero no marchaba. Las paletas de su hélice no batían el agua.

“Paseo marítimo” muestra la inmersión con traje de buzo de los protagonistas, después de la muerte de uno de los tripulantes para su entierro. Texto referencia:

Nos hallábamos en el centro de un vasto calvero, rodeado por las altas concreciones arbóreas del bosque submarino. Nuestras lámparas proyectaban sobre ese espacio una especie de claridad crepuscular que alargaba desmesuradamente nuestras sombras sobre el suelo. En los lindes del calvero la oscuridad era profunda, sólo surcada por algún que otro centelleo arrancado por nuestras lámparas a las vivas aristas de coral. Ned Land y Conseil se hallaban junto a mí. Yo intuía que íbamos a asistir a una extraña escena. Observando el suelo, vi que en algunos puntos se elevaba ligeramente en unas protuberancias de depósitos calcáreos cuya regularidad traicionaba la mano del hombre. En medio del calvero, sobre un pedestal de rocas groseramente amontonadas, se erguía una cruz de coral cuyos largos brazos se hubiera dicho estaban hechos de sangre petrificada. A una señal del capitán Nemo, se adelantó uno de sus hombres y, a algunos pasos de la cruz, comenzó a excavar un agujero con un pico que había desatado de su cinturón.

La última de las ilustraciones “Maelström” retrata la huida del profesor Arennax, su criado Conseil y Ned Land en una barca de salvamento, mientras el Nautilus es engullido por un remolino hacia las profundidades del mar. Texto referencia:

-¡Partamos! ¡Partamos!-grité.-Al instante-respondió el canadiense. [...] Súbitamente nos llegó un ruido del interior. Se oían gritos, voces que se respondían con vivacidad. ¿Qué ocurría? ¿Se habían dado cuenta de nuestra fuga. De repente, una palabra, veinte veces repetida, una palabra terrible, me reveló la causa de la agitación que se propagaba a bordo del Nautilus. No era de nosotros de lo que se preocupaba la tripulación.-¡El Maelström! ¡El Maelström!-gritaban una y otra vez. ¡El Maelström! Sabido es que en el momento del flujo las aguas situadas entre las islas Feroë y Lofoden se precipitan con una irresistible violencia, formando un torbellino del que jamás ha podido salir un navío. Olas monstruosas corren desde todos los puntos del horizonte y forman ese abismo tan justamente denominado «el ombligo del océano», cuyo poder de atracción se extiende hasta quince kilómetros de distancia. Allí es donde el Nautilus involuntaria o voluntariamente, tal vez había sido llevado por su capitán. Describía una espiral cuyo radio disminuía cada vez más. Con él, el bote, aún aferrado a su flanco, giraba a una velocidad vertiginosa. [...] -Hay que resistir-gritó Ned Land y atornillar las tuercas. Si nos sujetamos al Nautilus, tal vez podamos salvarnos todavía. No había acabado de hablar cuando se produjo un fuerte chasquido. Desprendidas las tuercas, el bote, arrancado de su alvéolo, salió lanzado como la piedra de una honda hacia el torbellino. Me di un golpe en la cabeza con una cuaderna de hierro y, bajo este violento choque, perdí el conocimiento.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso ha constado de distintas fases, que detallamos a continuación:

En la primera fase hemos elegido el tamaño, soportes y técnicas, así como el número de textos que queríamos ilustrar, tomando los párrafos y eligiendo las escenas a desarrollar.

En la segunda fase hemos realizado los bocetos de las ilustraciones. (Fig. 6 y Fig. 7).

Fig. 6. Bocetado de "Maelström".

Fig. 7. Bocetado de "Nautilus".

En la tercera fase hemos realizado el rallado del arraglás, mediante punta seca, punzones, punta candente o soldador eléctrico y lijas. (Fig. 8 y Fig. 9)

Fig. 8. Rayado del arraglás con punta seca.

Fig. 9. Rayado del arraglás con soldador eléctrico.

En la cuarta fase realizamos el entintado y estampación de las primeras pruebas, corrección de algunos errores y mejoras en la stampa de “Nautilus” y “Paseo Marítimo”.

En esta parte del proceso detectamos que para crear la atmósfera de misterio que buscamos necesitamos más grises y sombras para crear profundidad. Retomamos la talla de la plancha, esta vez con diferentes lijas.

Tras el rallado procedemos al entintado y estampación de la edición.

En la quinta fase y ya para finalizar, construimos un maletín de madera que contendrá las cuatro estampas. Esta pieza será pintada y envejecida y evocará la nave de la novela.

5. RESULTADOS

Los resultados de las obras han sido satisfactorios, habiendo cumplido con éxito los objetivos de la propuesta. Las técnicas utilizadas, los soportes y materiales han sido correctamente seleccionados para que el resultado final fuera lo más cercano posible a nuestra propuesta inicial. Teniendo como referente las puntas secas de ilustraciones del siglo XIX he querido utilizar esas técnicas aunándolas con un estilo propio para crear estas nuevas composiciones:

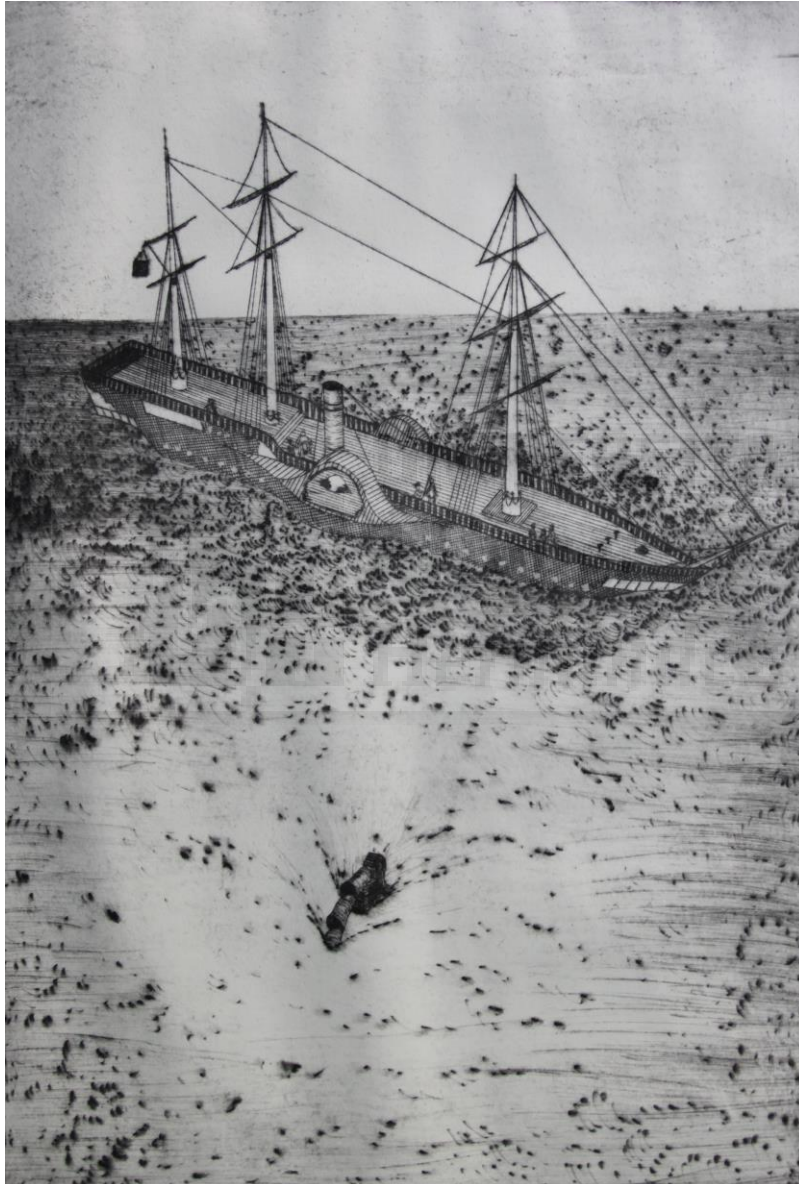

Fig.10. "Avistamiento" Sara Ropero Díaz-Hellín, *Avistamiento* (2015), grabado/punta seca sobre arraglás, (60 x 42 cm.)

La mezcla de materiales y texturas de esta estampa me satisface, especialmente por la complejidad de las olas del mar. En general la mezcla funciona y nos ayuda a ver reflejada la naturaleza salvaje del mar y cielo en contraste con la linealidad de la obra del hombre.

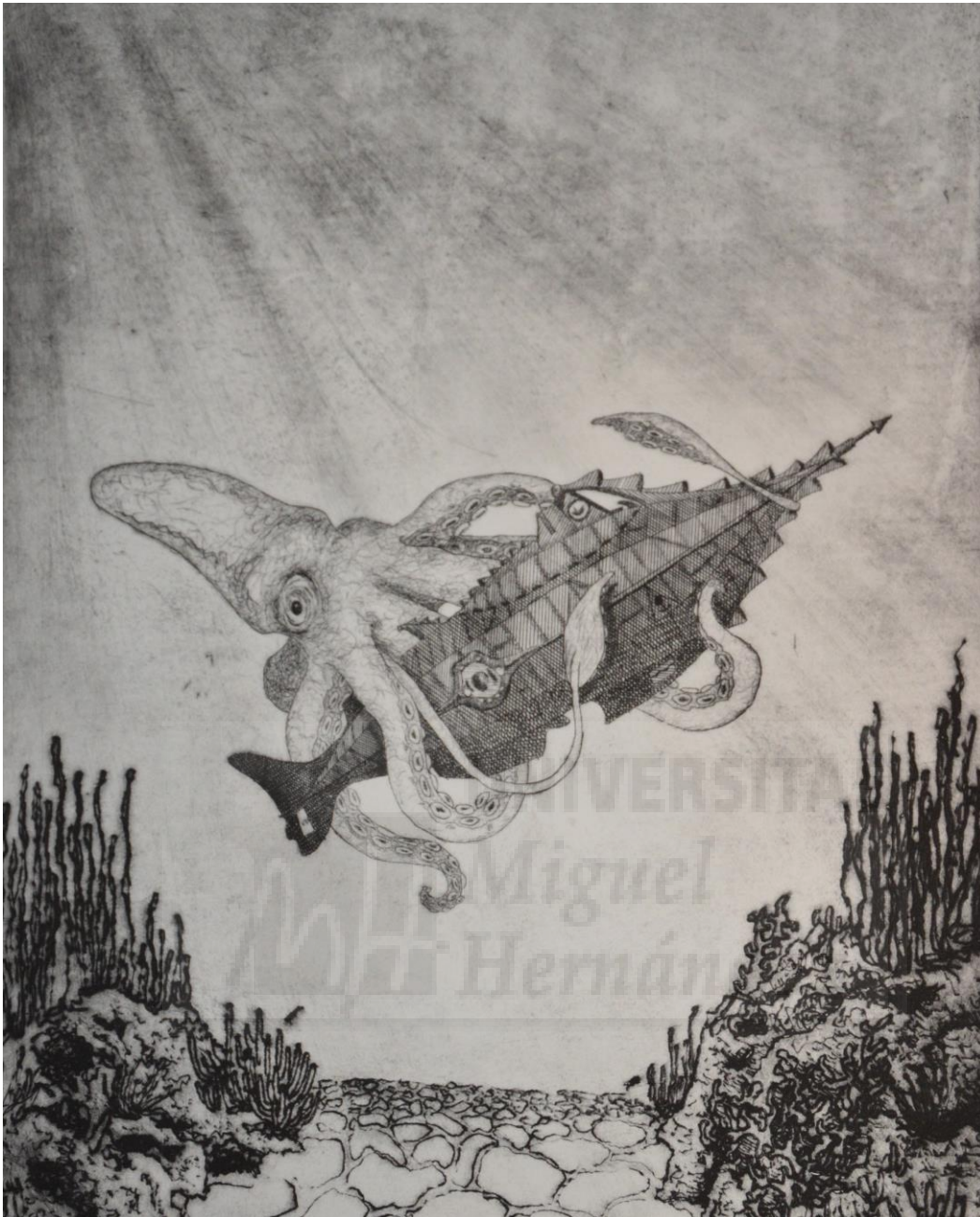

Fig. 11. "Nautilus" Sara Ropero Díaz-Hellín, *Nautilus* (2015), grabado/punta seca sobre arraglás, (60 x 42 cm.)

En esta ilustración se pueden apreciar los referentes, las técnicas de grabado que se utilizaban en la ilustración del siglo XIX, dándole mi estilo personal al dibujo, siendo este mezclado con distintas texturas para el fondo marino, conseguidas a partir de diferentes lijas y puntas secas.

Fig. 12. "Paseo marítimo" Sara Ropero Díaz-Hellín, *Paseo Marítimo* (2015), grabado/punta seca sobre arraglás, (60 x 42 cm.)

Esta ilustración muestra un bosque submarino, donde sus plantas e iluminación crean la sensación de tranquilidad y reposo que quería plasmar.

Fig. 13. "Maelström" Sara Ropero Díaz-Hellín, *Maelström* (2015), grabado/punta seca sobre arraglás, (60 x 42 cm.)

La última obra se caracteriza por su impactante punto de vista, mostrando las profundidades del torbellino del que intentan escapar; el uso del soldador eléctrico y sus líneas negras ayudan sin duda a crear la sensación de velocidad y profundidad.

Fig. 14. Maletín. Sara Roperó Díaz-Hellín, (2015) madera.

Por último y para contener las cuatro piezas que conforman nuestro proyecto, hemos construido un maletín continente de madera.

Los resultados finales han sido satisfactorios resolviendo en gran medida los objetivos marcados. La práctica del grabado y la construcción del maletín se han producido manteniendo las expectativas de calidad planteadas.

6. BIBLIOGRAFÍA

-http://es.wikipedia.org/wiki/Viajes_Extraordinarios

-http://es.wikipedia.org/wiki/Veinte_mil_leguas_de_viaje_submarino

- Verne, J. (1869). 20.000 leguas de viaje submarino. Barcelona/Madrid: Barral editores/Alianza.

- Richard Fleischer: 20.000 leguas de viaje submarino (1954), película, 1h 47'

