

ttfg

Estudiante: Eva María Crespo Fernández.

Directora: Elisa Lozano Chiarlones.

memoria

bellas artes

mención en artes plásticas.

2021-2022

•Xanadù: Paraiso naturalmente inventado

Xanadú. Un paraíso naturalmente inventado

Palabras clave: Ilustración digital, Dibujo, Mitología, Asturias, Leyendas.

Resumen:

Este Trabajo de fin de grado se titula "Xanadú", nombre con el que a su vez me identifico como artista. En este proyecto se trata el tema de la mitología asturiana, una mitología de la región conocida como "paraíso natural" y que en este caso es transformado a un "paraíso naturalmente inventado".

A los seres mitológicos de esta zona del Noroeste de la península se les ha otorgado una nueva forma para darles así un nuevo significado a sus leyendas, las cuales están quedando en el olvido debido a su antigua forma de transmisión.

Estos personajes mitológicos son creados e ilustrados digitalmente, tomando como referencia sus primeras descripciones y adaptándolas a la sociedad asturiana desde un punto de vista más adecuado a nuestros tiempos.

Las nuevas representaciones están recogidas en una serie de ocho postales, acompañadas de un texto en asturiano perteneciente a cada uno de los personajes y que a su vez transmite rasgos de su personalidad.

Keywords: Digital illustration, Drawing, Mythology, Asturias, Legends.

Abstract:

This end-of-grade project is entitled "Xanadú", which is also the name I use as an artist. The Asturian Mythology, the group of myths from a region known as "natural Paradise", is addressed in this work, transforming and renaming this "natural Paradise" to a "naturally invented Paradise". The mythological beings of this area of the Northwest of the peninsula have been given a new form. This way, their legends receive a new meaning that changes them from the old form of transmission which makes them highly forgotten.

These mythological characters are created and illustrated digitally, taking their first descriptions as a reference and adapting them to Asturian society from a more appropriate point of view to our times.

The new representations are collected in a series of eight postcards, accompanied by a text written in Asturian that belongs to each one of the characters and which also transmits their personality.

ÍNDICE

1. PROPUESTAS Y OBJETIVOS. 3
2. REFERENTES. 4 - 5
3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 6 - 8
4. PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 9 - 10
5. RESULTADOS. 11- 15

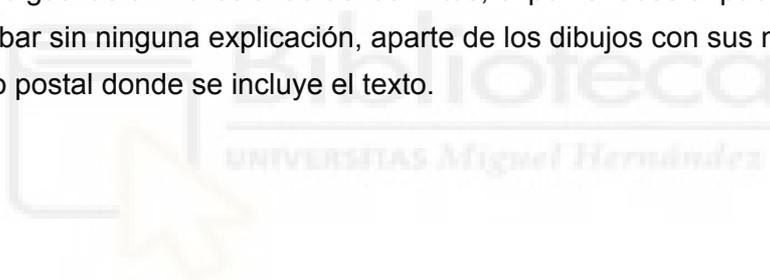

1. Propuesta y objetivos

Ante todo el presente trabajo está dedicado al estudio y reactualización de la mitología asturiana, a través de la ilustración digital, pretende ser una pequeña guía por este mundo mágico. Con una serie de dibujos en formato postal que a su vez van acompañados por unos textos respectivos a cada ser.

Objetivos:

- Recrear los personajes mitológicos del norte de España en formato digital.
- Conservar sus rasgos más característicos.
- Despojarlos de sus cualidades más aterradoras.
- Abandonar el estilo tradicional y darles una nueva imagen.
- Crear textos pertenecientes a cada uno de los seres, en los que puedan intuir rasgos de sus personalidades, manteniendo parte de su descripción clásica.
- Apoyar la oficialidad de la lengua asturiana.
- Utilizar técnicas divulgativas similares a las de los mitos, exponiéndose al público aleatorio que puede entrar en un bar sin ninguna explicación, aparte de los dibujos con sus nombres.
- Imprimir en formato postal donde se incluye el texto.

2. Referentes

Acerca de los referentes cabe destacar conceptualmente a Constantino Cabal y Aurelio del Llano, primeros etnógrafos que recogieron por escrito las leyendas asturianas a finales del siglo XIX, que hasta entonces sólo se habían transmitido de forma oral.

Así pues, no fue hasta finales del siglo XX que estos seres mitológicos fueron recreados visualmente por Alberto Alvarez Peña, otro etnógrafo que ha recorrido multitud de pueblos en busca de los relatos más antiguos acerca de estas criaturas, las cuales ilustra (Fig. 1.) y describe tomándose ciertas libertades que pasan a formar parte de sus características.

Tomando ejemplo de las personas anteriormente nombradas destacaremos nuevas características de los personajes que constituyan a una descripción más actual.

(Fig. 1.)

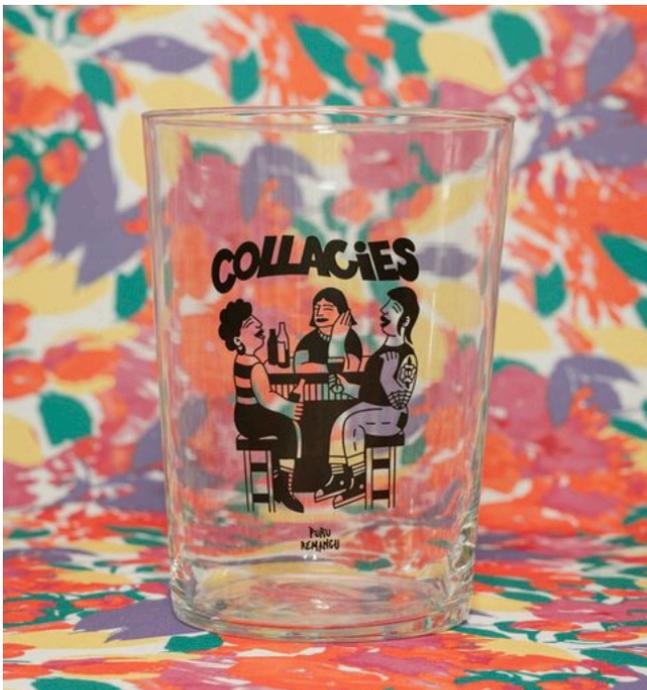
Alberto Alvarez Peña: Trásgu (2003)

Portada de libro "Mitos y leyendas asturianas"

Primeramente queremos abandonar el aspecto tradicional con el que suelen ser representados, para lo que utilizamos una técnica digital para tratar el folklore asturiano, como hace Enar Hareces que actúa en este trabajo como principal referente, tanto conceptual como visual.

Empezó como una marca de ropa "Puru Remangu", con mensajes feministas en lengua asturiana y que ha convertido sus prendas en una seña de identidad. Asimismo actúa junto a otros artistas de la zona como Sergio Dosal y Nieves Gonzalez, artistas multidisciplinares que dan una nueva imagen al arte asturiano.

Las ilustraciones que hemos creado les hacen referencia escondiendo detalles, como alguna prenda de ropa perteneciente a la marca o elementos propios de algunos artistas urbanos de la zona. (Fig. 2.) (Fig. 3.) (Fig. 4.)

(Fig. 2.) Puru remangu: Vaso collacies (2022).
Diseño de Puden Tatuaxes,
Ilustración digital.

(Fig. 3.) Sergio Dosal (2022)
Ilustración digital.

(Fig.4) Nieves González (2022)
Ilustración digital.

3. Justificación de la propuesta

En cuanto a la palabra “Xanadú” que titula el trabajo, pasó de ser un nombre propio a un término generalizado para llamar a un lugar idílico e imaginario.

Por ello es la palabra que utilizamos para crear este nuevo universo formado por los personajes mitológicos de Asturias, región que se caracteriza por sus altas montañas, verdes prados y profundos valles, considerado un paraíso natural que funciona como marco conceptual para tratar este tema, y renombrarlo como “un paraíso naturalmente inventado”.

Las leyendas de esta zona permanecen vivas en las creencias mitológicas de la Europa noroccidental que habitó en Asturias, por lo que no se caracterizan por su originalidad.

Los mitos asturianos lograron sobrevivir sobre todo gracias al aislamiento de los terrenos montañosos de la zona y al estilo de vida medieval que todavía rige su forma de entender la vida. Lo que crea un mundo que ni el cristianismo, a través de la Santa Inquisición, consiguió borrar. La fé cristiana se mantenía de milagro rodeada de la común ignorancia, y en vez de borrar los antiguos cultos, consiguió solamente modificarlos, y dar lugar a historias de lo más disparatadas, en las que podía aparecer una virgen que blasfemaba, siempre con un tono de burla que asustó a los más creyentes.

Entre tanto estas leyendas han sido adaptadas sufriendo algunos cambios, debido al carácter poético y literario que quisieron darle hace muchos años algunos autores a sus investigaciones, por lo que las hemos modificado nuevamente.

Creando unos textos descriptivos que toman como referencia su descripción clásica, pero despojados de sus características mágicas que al complementarse con las ilustraciones dotan a estos seres de una personalidad abierta, que deja lugar a diferentes adaptaciones.

Cabe destacar que las ilustraciones están principalmente escritas en asturiano, el único dialecto que no está oficializado en la península y una lengua menospreciada por muchas personas a causa de estar únicamente asociada a un estilo de vida rural y anticuado . Los políticos dan la imagen de que es un lugar con un gran potencial agrícola y ganadero, pero eso también está desapareciendo, junto a los puestos de trabajo, lo que hace que la gente tenga que mudarse sin que nadie haga nada para evitarlo.

Es un lugar donde se podría tener una buena calidad de vida, lo mismo ocurre con preciosos cascos antiguos, ricos en historia y cultura que se caen a pedazos, que únicamente habría que mantenerlos y sin embargo hacen enormes construcciones innecesarias con el objetivo de atraer lo que consideran “turistas de interés”.

Puesto que la cultura no iba a ser menos, también está cayendo en el olvido y hemos decidido adaptar sus historias en vez de crear unas nuevas, para que no se pierdan del recuerdo colectivo.

El mito es un elemento social imprescindible y que actualmente requiere de distintas vías de comunicación. Ya estamos en una época en la que cualquier cosa, persona, símbolo, historia o

creencia que haya logrado destacar en algún sector, puede ser considerado y percibido como un mito para la audiencia.

Lo que vemos cómo mitos, dejan de ser aquellos relatos que permitían explicar las tormentas, las desapariciones y hasta la muerte, y se convierten en historias propias de una época. Con la intención de que la manipulación del contenido de los mensajes y el ejercicio de la abstracción de la realidad de estas historias no impongan un hecho, sino que naturalizan un acontecimiento. Antiguamente personajes mitológicos eran considerados semidioses, con una figura medio humana, medio divina y algunos de ellos especialmente terribles, por lo que una de las intenciones es dotar a estas criaturas de un aspecto y unas características menos aterradoras, y que pueda funcionar como un reflejo de la sociedad.

Según Aurelio de Llano, forman la mitología asturiana: el nuberu, la xana, el cuélebre, el trasgu, la serena, el diañu burlón, la bruxa y la güestia. Esos serían, por así decirlo, los seres principales y absolutamente auténticos, que describo brevemente a continuación:

Comenzamos hablando del “Nuberu”, que corresponde con genio de la mitología asturiana que ocasiona las tormentas y explica fenómenos meteorológicos fuera de lo normal, vive cerca de la montaña, de gran tamaño, mal aspecto, de piel morena y que viste desaliñado, de edad adulta y arrugado, conocido por una peculiar forma de caminar, siempre cubierto de niebla, que es el vehículo que utiliza para viajar a gran velocidad, también tiene un fuerte temperamento con el que se cree que conduce las tempestades.

Por otra parte “Les xanes” eran una especie de hadas de agua dulce con la habilidad de transformarse en serpiente y que ponían a sus pretendientes a prueba de ser merecedores de sus riquezas. Con ropas ligeras y guardianas de tesoros. No busca que nadie la desencante pero si alguien se atreve a hacerlo quiere estar segura de que sea una persona merecedora de ello. Se cree que protegen los amores, castigan la infidelidad de los amantes y maldicen a quien creen necesario. Algunas tienen hijos, los “xaninos” que cambian por los de los aldeanos, para que los alimenten.

“Los cuélebres” eran seres temidos por sus grandes cuerpos de piel escamosa similar al de una serpiente, con alas de murciélago, que emiten fuertes ruidos al respirar y capaces de echar fuego por la boca. Su principal función era guardar y repartir tesoros. Envejecen cuando sus escamas se ponen ásperas y sus alas ya tienen el tamaño suficiente para volar y es entonces cuando se van volando a esconderse al mar.

El “trasgu” caracterizado por tener un agujero en la mano y vestir de colores llamativos y con un gorro en la cabeza. Entra de noche en las casas, a través de la chimenea, cuando los moradores están durmiendo, se comportan de formas contradictorias, una vez se entretienen realizando labores domésticas, otras molestando y haciendo bromas pesadas, llegando a causar un

tremendo terror en las casas, mueve y oculta objetos, o los cambia de sitio, y si estas durmiendo te tira de la manta o de los dedos de los pies.

Asimismo “les serenes” salían por las noches y se decía que eran muchachas maldecidas por sus progenitores por su afición a andar por acantilados y lugares peligrosos. Se cuenta que un día sus piernas se convirtieron en cola y su cuerpo se cubrió de escamas y que ahora es feliz nadando y subiéndose a las rocas en las que canta con tanta dulzura que engañaba a los mortales para vengarse por su maldición.

A su vez el diañu burlón era un espíritu maligno del estilo de un duende que se divertía burlándose de las personas, tomando la figura de hombre o de animal herido para que cuando un humano se compadecza de él y lo cargue en brazos, hacerse cada vez más pesado hasta tirarlo al suelo, para después así mearlo y huir burlándose. Como la mayoría, actúa en la noche, asustando a los caminantes que andan a deshora.

Era normal creer en el personaje de “la bruja”, los fatales efectos de las pócimas y en el poder de los conjuros, a pesar del terror que infunden y normalmente caracterizadas por tener un físico aterrador, acudían a consultarles sus aflicciones, sus dudas y enfermedades. Solían cargar con un objeto llamado “dómina”, (una bolsita rellena de hojas de carácter profiláctico como el tomillo, romero, perejil, etc.) a modo de protección.

Y por último, la güestia, que se trata de una procesión de difuntos que están en el purgatorio por haber hecho algo malo en vida, almas en pena que andan en grupo por los caminos en la noche y quien la ve puede morir a no ser que haga un círculo en el suelo, se meta en su interior y no coja nada de lo que esta le de y en último caso de saber que van hacia ti, es echar a correr.

Normalmente llevan huesos encendidos en vez de cirios que corresponden con la moda anglosajona de vaciar calabazas e iluminarlas con una vela en la noche de los difuntos y la que nosotras también modificamos partiendo de sus principales características.

4. Procesos de producción

Para la producción del trabajo de fin de grado hemos comenzado con un análisis de la sociedad y de la cultura asturiana, en las que nos basamos para crear las características de los personajes que los dotan de una nueva personalidad.

Basándonos en interpretaciones anteriores y tomando como referencia las nuevas descripciones que hemos creado, representamos digitalmente estos personajes de forma individual.

Para poder incrementarlos en nuestra sociedad sin ser impuestos los hemos situado en un par de bares como son, El Asador de Miguel (Fig. 5.) y Barcode (Fig. 6) para que puedan ser reconocidos y complementados con los recuerdos previos que tienen los clientes sobre estos seres mitológicos.

Para su forma definitiva de conservación y presentación hacemos una reproducción de las imágenes en formato de postal, que incluye en la parte posterior un texto que imita el carácter de una carta para sus respectivos familiares.

En las imágenes pueden verse expuestos en los bares y el resultado definitivo de las postales (Fig.7. y 8.)

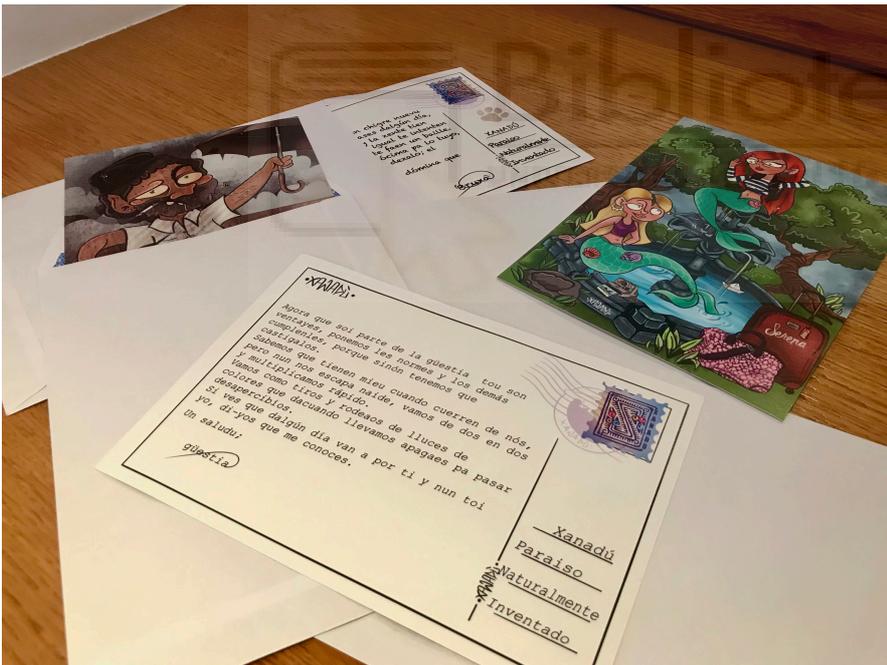
(Fig. 5.)
Exposición Xanadú.
(2022)
Restaurante Asador de Miguel.
Asturias (La Felguera).

(Fig. 6.)
Exposición Xanadú.
(2022)
Bar "Barcode".
Asturias (La Felguera).

(Fig. 6.)

(Fig. 7.)

Xanadú: Un paraíso naturalmente inventado.

Ilustración digital (2022)

Impresión en formato postal

5. Resultados

•XANADÚ•

El médicu encamentóme enagüen salada para les ferres de les escames, y el to padre aportunó en que lo mejor, yera camuclanos pal mar, yá ves fía, una vegada vieyu, dos vegaes neñu.

Nun vos esmoleziáis, agora, yá sois fuertes para valivos vós solos, pero igualmente ponemos nes vuestres manos tou les alcordances, y ayalgues de la familia que llevamos tola vida calteniendo, pa por fin folgar.

Non esbardiá los perres, qu'el que tien oforráu cuando quier va al mercáu.

*Perdonanos por dáos ensin avisar.
Vamos querevos siempre dende onde teamos,
muchos besos.*

Cuelebre

Xanadi

Paraíso

Naturalmente

Inventado

•XANADÚ•

Esti iviernu va faer un cutu que escabaya el pellegu.

¡Abriavos que depués vienen los catarros! Desque toi xubiláu yá puedo considerame un paisanu de verdá, salgo a pasiar poles cais al debalu, camufláu ente'l fumu del tabacu. Lo del talentu esti d'aldovinar el tiempu pol dolor de güesos cada vez se me da mejor, yá nun me pilla otra pedriscada na sablera porque agora pillenme nel chigre, qu'a lo menos ta sotecháu.

Un abrazu bien fuerte, y al mal tiempu bona sidra.

Nuberu

XANADÚ

Paraíso

Naturalmente

Inventado

•XANADU•

El xanín ta grandisímu, come a un gochu por una pata, asina qu'aproveche para dexalo en casa de la vecina para estrenar la bañera que m'encamentasti mercar y tenies razón, agora toi encantá ensin los mirones que venien en busca de que los caltuviera en cuenta de faeme un par favores, ihome per Díos!, y depués faien cantares inventándose películes.

Voí a pol neñu, qu'a estí pasu dexolu a vivir ahí.

A ver si vienes daqué pequí, que non se te ve'l pelo.

Te quier enforma: XANA

XANADU

Paraiso

Naturalmente

Inventado

•XANADU•

SOLO TRAIGO MALES NOTICIES, DIÉRENME TRABAYU NOS ALAMBRE, PERO ECHÁRONME PORQUE ESTI DÍA ROBÁRONME LA MOTO Y LLEGUE TARDE AL CURRU, AGORA TENGO QUE QUEDAME NEL TRASTERU D'UN AMIGU HASTA QU'ATOPE OTRU TRABAYU. MANDAME DAQUÉ DE PINERU PARA PODER COMER ESTES SELMANES Y DICI-Y A LA MIO MOZA QUE TOI DESEYANDO VELA PERO INDA NON SE CUANDO VOI PODER VOLVER.

COLO BIEN QUE TABA YO ENDE CON VÓS Y AGORA NUN PARAN DE PASAME DESGRACIES Y COMO SIEMPRE TENÉIS QUE SACAME VÓS LES CASTAÑES DEL FUEU. GRACIES, UN BESÍN

DIAÑU BURLÓN

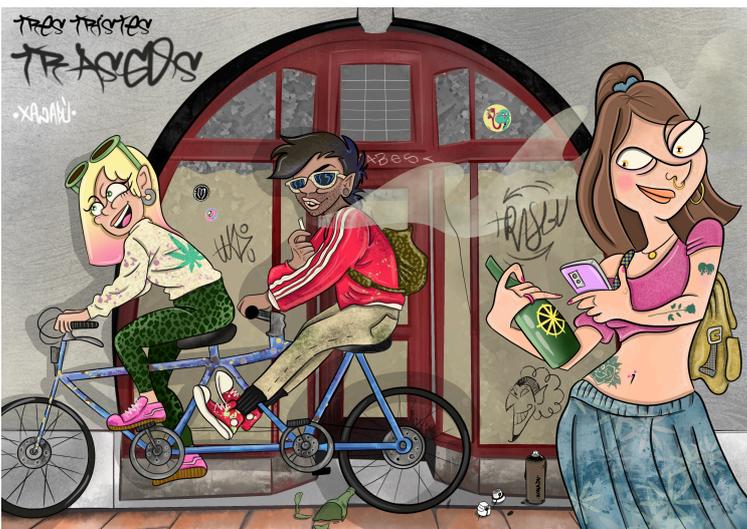

XANADU

PARAISO

NATURALMENTE

INVENTADO

•XANADU•

¿QUÉ PASA CONTIGO?

AVER SI PASAS SEÑALES QUE NUN SE PUEDE ESTO DE SAIR UN DÍA DE FESTA Y TARDAR UN MES EN RESULTAR DE TOLA VIDA SÁBESE QUEL QUE SAL DE ROMERÍA PÉSALU A OTRU DÍA, Y MIRA QUE LO PASASTI BIEN FAÉS UNOS BALLEES QUE DRES RECOMENDO LES BOTELLES DEL SUELU Y TRANDOLES DE LA BARRA, FIMOS CONTIGO UN MONTÓN AVER CUANDO FAEMOS LA PRÓXIMA QUEDADA, YÁ TENGO LOS ESPRAY Y UN TAZO PREPARÁU LLEVES TULES CERVECES Y DECORAMOS UN POCULES CAS QUESTA TO TAN GRIBS QUE NUN SE SABE ONDE ACABEN LES CASES Y ONDE EMPEZAL CELLU YA NDA VA HABER DALGUNA REPUNANTE QUE PENSE QUE DEBA MÁS GUAPUANTES ESPERO NOTICIES GUAJA

XANADU

PARAISO

NATURALMENTE

INVENTADO

TRASGU

•XANADU•

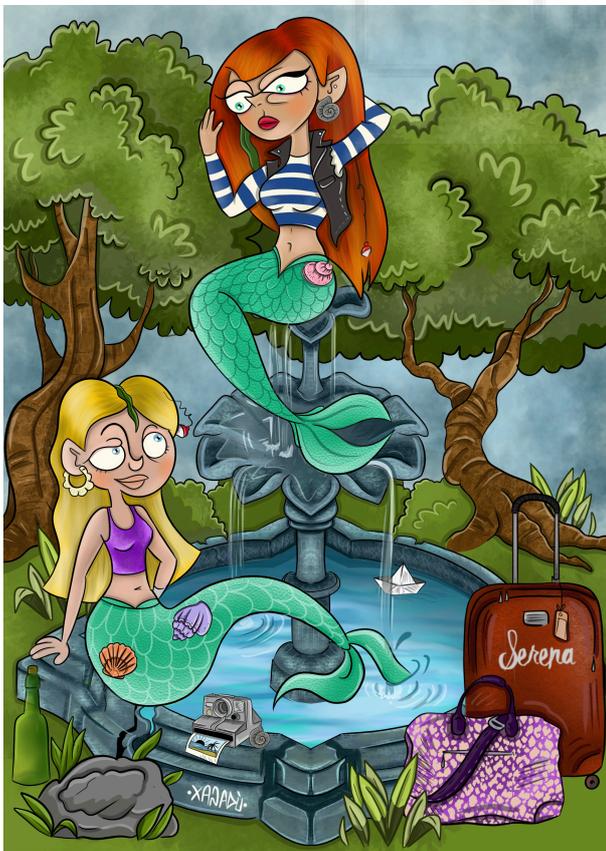
Agora que soi parte de la güestia tou son ventayes, ponemos les normes y los demás cumplenes, porque sinón tenemos que castigalos.
Sabemos que tienen mieu cuando cuerren de nós, pero nun nos escapa naide, vamos de dos en dos y multiplicamos rápido.
Vamos como tiros y rodeaos de lluces de colores que dacuando llevamos apagaes pa pasar desapercibios.
Si ves que dalgún día van a por ti y nun toi yo, di-yos que me conoces.

Un saludu;

güestia

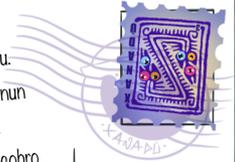
Xanadú
Paraiso
Naturalmente
Inventado

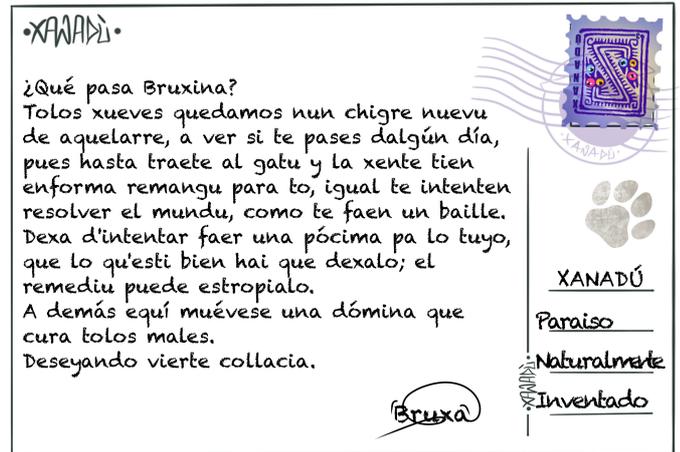
•XANADU•

Yá ficimos tola mudanza ,pero los bollos preñaos llegaron fechos caldu.
Voi dexar les clases un tiempu porque empecé va unos dies a trabayar nun chigre cantando pela nueche y vuelvo lloca a la xente, nun veas les qu'entamamos. Y ye que la necesidá enseña más que la universidá, nun cobro enforma, pero como tu dices, pue más el que quier que el que pue. Nun habia situ para vivir na sablera, asina qu'enagora tamos quedando na fonte.
Mándame unes cuantes llates de fabada, d'esa que me gusta a mi, que les otros serenes tamién quieren probalo.
Non te esmolezas por nada, que si tien arreglu, se arreglará y si nun lo tien, arreglao ta.
Un abrazu bien fuerte.

Serena

XANADU
Paraiso
Naturalmente
Inventado

Xanadú, Un paraíso naturalmente inventado : Eva Crespo

Trabajo Fin de Grado, UMH Altea.

Ilustración digital de mitología asturiana. (2022)

[Postal parte anterior (izd) y posterior (derecha)]

Este es el resultado final del trabajo, donde pueden verse las ilustraciones acompañadas de los textos, para los que utilizamos tipografías diferentes y por otra parte se unifican con el con el mismo sello.

El formato postal es elegido ya que con el auge de internet se han convertido en objetos de colección. Años atrás este tipo de carta estaban cargados de imperfecciones, con una escritura única, lágrimas, besos y toda clase de ornamentos personales, eran tarjetas de tamaño reducido, con textos cortos que servían principalmente para enviar recuerdos cuando alguien emprendía un viaje y sus seres queridos esperaban ansiosos noticias, sin saber con certeza cuándo o si estas llegarían.

Se presentan en un sobre serigrafiado con la ilustración de "les madreñes" que aparece en la portada que a su vez forma parte de una ilustración de Nieves Gonzalez titulada "Pogu, perreu y pandereta".

6. Bibliografía

-Puru Remangu. *Güeli. Gijón (2020)*

- Álvarez Peña, Alberto. *Mitos y leyendas asturianas*. Editorial Picu Uriellu.

-Artículo de Carmen López para El Diario.es: Puru Remangu, «cultura feminista y en asturiano que traspasa fronteras» (2021),[en línea] ,ULR:

https://www.eldiario.es/cultura/puru-remangu-cultura-feminista-asturiano-traspasa-fronteras_1_8177961.html [última consulta 31/7/2021]

-De Llano, A.: *Del folklore, mitos, supersticiones y costumbres*. (1922) Madrid. Talleres de Voluntad.

-Entrevista de Pablo Batalla Cueto a Alberto Álvarez Peña: «La mitología asturiana sólo se diferencia de la griega en que ésta tuvo Homeros que la pusieron por escrito» (2019) | Ateneu Cultural Xuan María Acebal [en línea] ,ULR:

<https://elcuadernodigital.com/2019/07/01/entrevista-a-alberto-alvarez-pena/>. [última consulta 5/9/2022]

-Eslema, «Traductor Automático Castellano-Asturiano» (2005) [en línea] ,ULR:

https://eslema.it.uniovi.es/comun/script_ejecuta.php

-Fano, S. (2010). Los cuentos tradicionales asturianos: un acercamiento a la cultura asturiana a través de los cuentos de transmisión oral en la obra “Contáronmelo pa que te lo contara”, de Milio'l del Nido. *Culturas: Revista asturiana de cultura*, 16, 89-101.

-Museo Etnográfico de Castilla y León “Mitos y leyendas de los bosques asturianos” por Alberto Álvarez Peña (2020). [YouTube] Zamora: III JORNADAS "CREENCIAS MÁGICAS POPULARES: MITOS Y SUPERSTICIONES". 41:49min, ULR:

<https://youtu.be/18U5-Tb21hE>

-Rhei, Sofia. *Haberlas haylas: Humor y brujas (Colección La Risa Floja 6)*. (2019). Editorial Pez de Plata.