

tf g

memoria

bellas artes

2022/23

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: El rastro de la pluma negra

ESTUDIANTE: Vinaches Orozco Carmen

DIRECTOR/A: Sánchez Luna Alfonso Julián

miedo, terror, culpa, misterio y soledad

PALABRAS CLAVE: _____

RESUMEN: _____

Este proyecto de grabado es una invitación a sumergirse en los laberintos de la mente de Edgar Allan Poe, a explorar los abismos emocionales y las profundidades psicológicas que caracterizan su obra. Cada grabado es una ventana hacia el mundo inquietante de Poe, desafiando al espectador a confrontar sus propios miedos y reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	-	4	4
2. Referentes	-	5	7
3. Justificación de la propuesta	-	8	8
4. Proceso de Producción	-	9	12
5. Resultados	-	13	21
6. Bibliografía	-	22	22

1. PROUPUESTA Y OBJETIVOS.

Se propone crear una obra gráfica estampada sobre papel, dónde se reflejen el concepto de miedo y terror a través de algunas historias del escritor Edgar Allan Poe. Este autor estadounidense fue uno de los más destacados en la novela romántica, y el precursor de la novela y poesía de terror psicológico. Mediante estas historias se alude a enfermedades mentales (que padecía el propio escritor: bipolaridad, estados depresivos,...).

De modo que se pretende aplicar las técnicas de grabado para traducir plásticamente estos relatos, tratando de crear un ambiente de tenebrismo. Así también, el uso de estas técnicas que proceden de muchos años atrás rompen la barrera de la diferencia temporal entre la elaboración de las historias y este proyecto.

Los temas tratados en estos relatos navegan entre la muerte, el amor y la tristeza. Mediante el grabado se logrará un resultado estético acorde con el concepto: el uso del blanco y negro, las tramas, lugares oscuros,...

Objetivos

- Trasladar una historia a expresión plástica.
- Adaptarse a construir un ambiente propio del autor.
- Crear una serie de ilustraciones a partir de la reflexión de estos textos (aprendizajes y moralejas)
- Trabajar con el concepto de miedo y terror.
- Ilustrar enfermedades mentales como la bipolaridad, paranoia, ...

2.REFERENTES

El referente principal para este proyecto es Edgar Allan Poe (Boston, Estados Unidos, 19 de enero 1809- Baltimore, Estados Unidos, 7 de octubre de 1849). Este escritor y poeta es considerado uno de los escritores más grandes de la historia y el fundador del género detectivesco, conocido por sus historias de terror y su dominio de los cuentos góticos. Estos escritos vienen marcados por su vida poco estable, empezando por la educación recibida en su casa. Pero lo que más le marcaría fue muerte de su esposa, que llevaría a él el sentimiento de soledad y depresión que sentía. Es por esto por lo que después de la lectura de algunas de sus historias se eligen aquellas que más interesan para este proyecto.

Cabe destacar la influencia de este autor en la actualidad, dejando versiones de sus historias en series de televisión como en varios capítulos de *Los Simpson*.

Y en el panorama musical en algunas canciones como *Corazón delator* de Soda Stereo:

*“Oh, mi corazón se vuelve delator
Traicionándome*

Por descuido

Fui víctima de todo alguna vez

Ella lo puede percibir

Ya nada puede impedir

En mi fragilidad

Es el curso de las cosas

Oh, mi corazón se vuelve delator

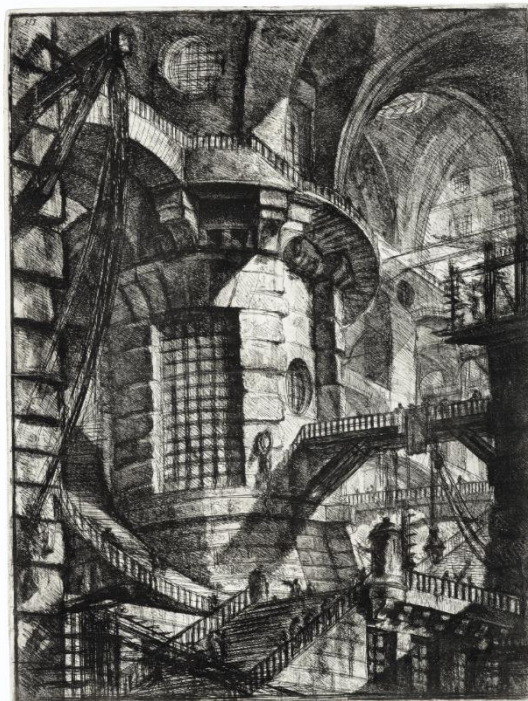
Se abren mis esposas”

Referentes visuales

- Giovanni Battista Piranesi: Mogliano Veneto, cerca de Treviso, 4 de octubre de 1720 – Roma, 9 de noviembre de 1778 (Italia)
- Francisco de Goya y Lucientes: Fuendetodos, 30 de marzo de 1746 – Burdeos, 16 de abril de 1828 (España)
- Henry Moore: Castelford en 1898 - Perry Green en 1986 (Inglaterra)

Giovanni Battista Piranesi, grabador italiano del siglo XVIII, a través de sus obras, nos sumerge en escenas imaginarias de prisiones laberínticas, donde las escaleras se extienden, transmitiendo una sensación de opresión y misterio. A través de sus detalladas creaciones, nos transporta a mundos arquitectónicos surrealistas y cautivadores, despertando la imaginación.

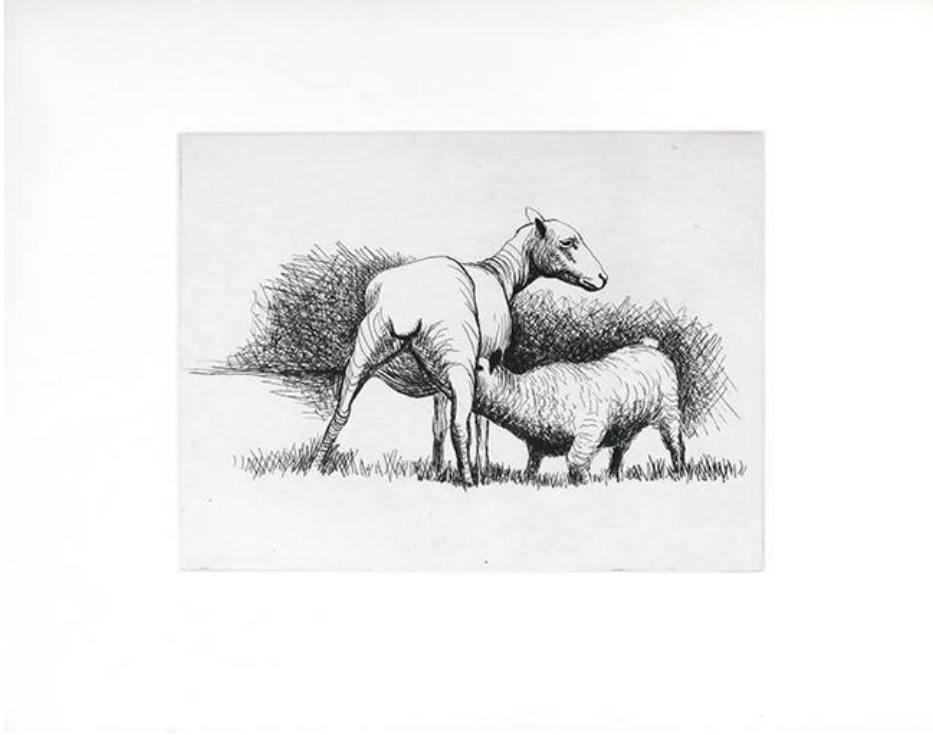

(fig.1) Giovanni Battista Piranesi
Carceri d'Invenzione (1745-1750) 76.5x63 cm

Los Caprichos de Goya son una serie de ochenta grabados que exploran temas oscuros y satíricos, representando críticas sociales y políticas de la época. Goya utilizó su habilidad artística para retratar la hipocresía, la superstición, la violencia y los vicios humanos de una manera cruda y provocadora. Los grabados de Los Caprichos son conocidos por su estilo expresionista y su representación de la condición humana en toda su complejidad, revelando las sombras y contradicciones de la sociedad de la época.

(fig. 2) Francisco de Goya y Lucientes,
El sueño de la razón produce monstruos (1799)
Aguafuerte y aguatinta

(fig. 3) Henry Moore, *Oveja trasquilada con cordero* (1974) Grabado en huecograbado sobre papel (18'30 × 24 cm)

Henry Moore amplió su práctica artística al incursionar en el medio del grabado, demostrando su habilidad para trasladar su lenguaje escultórico a esta forma de expresión. Sus obras impresas son valoradas por su expresividad, su enfoque en la figura humana y su capacidad para evocar respuestas emocionales. Se caracterizan por líneas fluidas y gestuales, y un cuidadoso uso de la luz y la sombra que crea una sensación de volumen y movimiento.

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROUPESTA.

Este proyecto se adentra en la literatura antigua y la interpreta a través de las técnicas de grabado que han perdurado a lo largo de los años. La elección de estas técnicas se debe al deseo de mantener la esencia de la época incluso en la producción de las obras.

El enfoque del proyecto se centra en cuatro historias clave del autor que abarcan sus temas más recurrentes. Comenzando con "El Cuervo", considerado uno de los relatos más conocidos de Edgar Allan Poe:

En esta historia, encontramos a un hombre sumido en su estudio, devastado por la muerte de su amada. De repente, escucha un sonido que proviene de la ventana y decide abrirla. Un cuervo sigiloso entra en la habitación y se posa en un busto sobre el marco de la puerta. El hombre comienza a hacerle preguntas al cuervo, quien responde invariablemente con el enigmático "Nunca jamás". A medida que la narración avanza, se plantea la batalla entre la razón y la locura, y se exploran temas como el duelo, la soledad y la esperanza de reunirse con el ser amado más allá de la vida.

En segundo lugar, nos encontramos con "El Retrato Oval": Un hombre entra en un castillo y queda fascinado por un retrato de una mujer. A medida que avanza la historia, se revela el origen del cuadro y se explora el conflicto entre la belleza de la vida y la belleza del arte. Se hace un homenaje a las musas olvidadas y se plantea cómo el arte puede inmortalizar la esencia de una persona incluso después de su fallecimiento.

La tercera historia es "Cuatro Bestias en una", que transporta a un personaje de 171 a.C al año 3830 para crear una sátira sobre un déspota metamorfoseado aclamado por la multitud. A través de esta narración, se reflexiona sobre la sumisión al tirano y se plantea la crítica social y política.

Por último, encontramos "El Corazón Delator", una historia centrada en la culpa. Narra la historia de un hombre que convive con un viejo cuyo ojo lo perturba profundamente, llevándolo a cometer un asesinato. A medida que la trama se desarrolla, el protagonista es acosado por el latido del corazón del viejo debajo de su silla, lo que lo sumerge en la paranoia y la angustia de la culpabilidad. A través de esta historia, se exploran temas como la mente perturbada, la paranoia y el peso de la culpa.

Mediante estos cuatro relatos, se abarcan los temas más importantes tratados por Edgar Allan Poe, y se crean una serie de grabados que capturan la atmósfera siniestra y melancólica de sus historias. Cada grabado busca transmitir la esencia de los relatos, sumergiendo al espectador en un mundo de oscuros misterios y emociones intensas.

Los grabados de estilo gótico y la obra de Edgar Allan Poe se complementan ya que la estética y el simbolismo del estilo gótico con las historias escalofriantes y psicológicas de Poe crean un ambiente intrigante y perturbador.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN.

1.Bocetos.

(fig.4)Bocetos digitales (2023), Procreate

El proceso comienza con la lectura de los cuentos, extrayendo las ideas principales de cada uno. A partir de estas ideas y los elementos visuales que pueden utilizarse para ilustrar estas historias, se crean bocetos digitales utilizando la aplicación Procreate.

2.Creación de las planchas.

Para la creación de las planchas se siguen dos procesos diferentes, ya que se va a realizar sobre dos planchas distintas.

(fig. 5) *El retrato oval* (2023), plancha de arraglás

En el caso de la última plancha, aplicamos el proceso del grabado indirecto mediante el uso de la aguainta. En primer lugar, pulimos cualquier imperfección que pueda haber en la plancha de cobre. Comenzamos cubriendo la plancha con resina de colofonia para prepararla para la mordida. Luego, procedemos a calentar la plancha. A continuación, cubrimos las áreas que deseamos dejar en blanco con laca de bombilla. Estas áreas protegidas no se verán afectadas durante la siguiente etapa del proceso.

El siguiente paso consiste en la creación de una trama de puntos mediante la corrosión. Sumergimos la plancha en un baño de percloruro férrico, lo cual provoca la corrosión de las áreas expuestas de la plancha. Esta corrosión crea pequeños puntos que formarán parte del diseño final.

Para las tres planchas de arraglás, se lleva a cabo un proceso en el que se crean surcos sobre la superficie de este material plástico. Estos surcos permiten que la tinta se pueda depositar en ellos. En nuestro caso, hemos utilizado una técnica de dibujo con punta seca sobre el arraglás para trazar el diseño deseado. De esta manera, logramos crear los surcos en la lámina donde posteriormente se depositará la tinta.

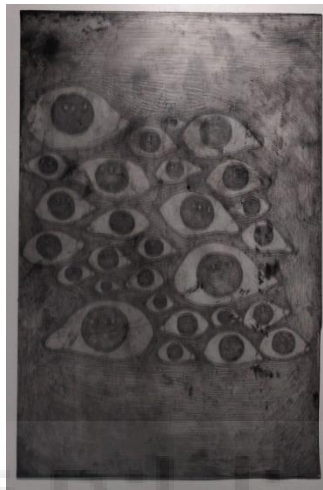
(fig. 6) *El cuervo* (2023), plancha de cobre

En este caso, repetimos este paso hasta dos veces más, incrementando gradualmente el tiempo de inmersión en el cloruro férrico. Esto permitirá obtener una mayor intensidad en las áreas que recibirán tinta durante la impresión.

Una vez finalizado el proceso de mordida, procedemos a limpiar la plancha, asegurándonos de eliminar cualquier residuo de cloruro férrico. Esto nos dejará con una plancha lista y preparada para el siguiente paso de la impresión.

(fig. 7) *El retrato oval* (2023)

(fig. 8) *El corazón delator* (2023)

(fig. 9) *El cuervo* (2023)

(fig. 10) *Cuatro bestias en una* (2023)

3.Estampación.

En ambos casos, procedemos a aplicar la tinta calcográfica sobre la mesa de trabajo y la distribuimos uniformemente sobre la plancha utilizando una espátula. Luego, utilizamos una tela de tarlatana para asegurarnos de que la tinta penetre en todos los surcos, mientras limpiamos el exceso de tinta en las áreas no deseadas con papel de seda, prestando especial atención a las zonas blancas.

A continuación, colocamos la plancha en el tórculo, y sobre ella colocamos el papel previamente humedecido. Ejercemos presión sobre el conjunto utilizando el tórculo, lo que permitirá que la tinta se transfiera del grabado a través de la presión controlada. De esta manera, obtenemos la impresión final en el papel, revelando el diseño grabado en la plancha.

Una vez completado este proceso, el papel impreso debe ser cuidadosamente retirado de la plancha y puesto a secar, asegurándonos de mantenerlo plano para evitar deformaciones o arrugas.

(fig.11)Taller de estampación

5.RESULTADOS.

(fig 12) "El Cuervo" (2023), aguatinta, papel Rosaspina Fabriano, 24'3x 35 cm, P/AI

(fig. 13) "El Cuervo" (2023), aguatinta, papel Rosaspina Fabriano, 24'3x 35 cm, P/AI

"Mas el Cuervo, posado solitario en el sereno busto. las palabras pronunció, como virtiendo su alma sólo en esas palabras. Nada más dijo entonces; no movió ni una pluma.

Y entonces yo me dije, apenas murmurando:

"Otros amigos se han ido antes; mañana él también me dejará, cómo me abandonaron mis esperanzas." Y entonces dijo el pájaro: "Nunca más."

iblioteca
RSITAS Miguel Hernández

(fig. 14) "El Retrato Oval" (2023), punta seca, papel Rosaspina Fabriano, 24'3x 35 cm, P/AIII

“Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo se borraban de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido, y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, sólo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse.”

(fig. 15) “El Retrato Oval” (2023), punta seca, papel Rosaspina Fabriano, 24’3x 35 cm, P/AIII

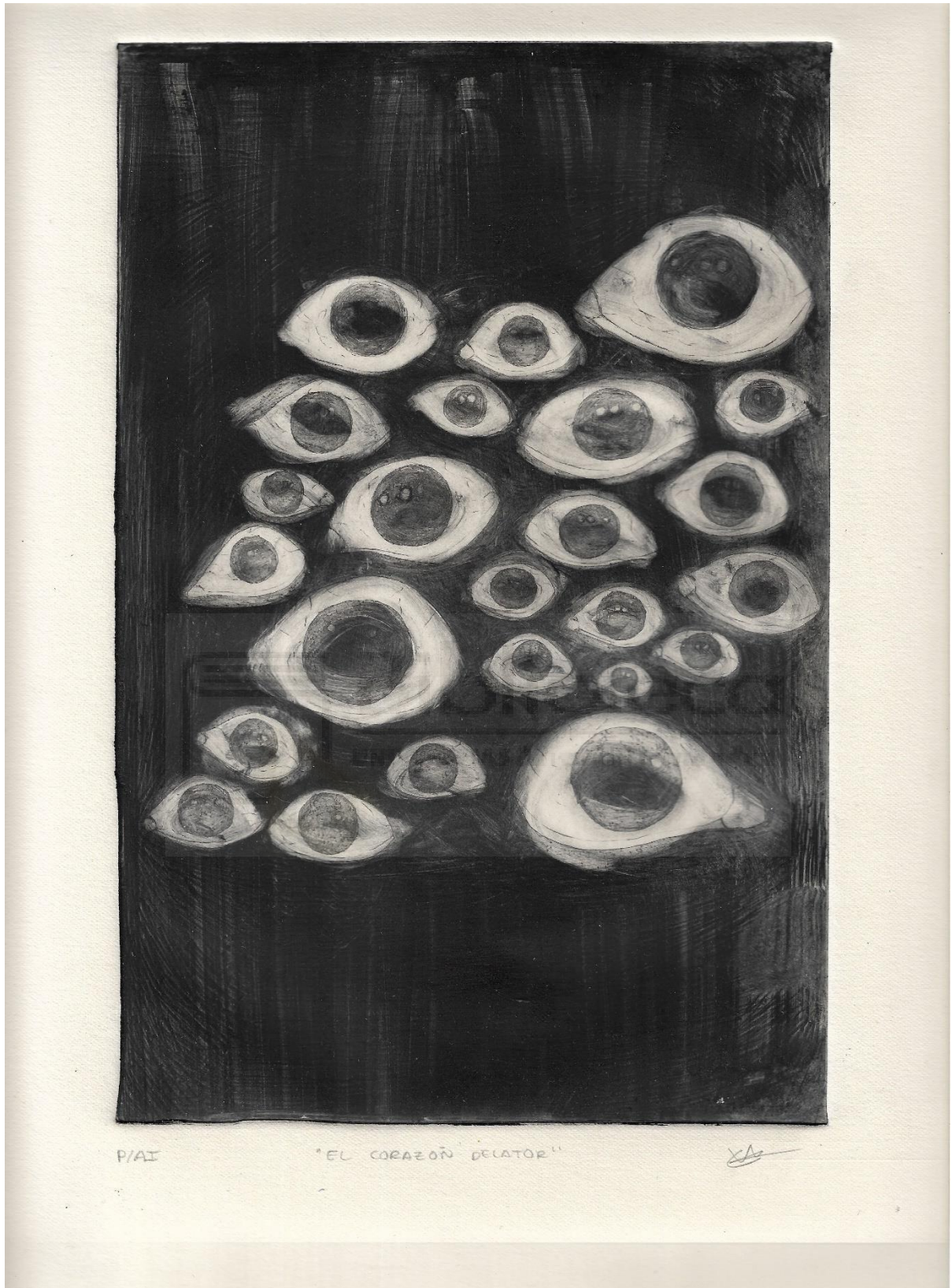
(fig. 16) "Cuatro Bestias en Una" (2023), punta seca, papel Rosaspina Fabriano, 24'3x 35 cm, P/II

(fig. 17) "Cuatro Bestias en Una" (2023), punta seca, papel Rosaspina Fabriano, 24'3x 35 cm, P/AIII

"Es muy posible. No veo nada más que un tumultuoso tropel de idiotas y locos, que se postran ante un gigantesco cameleopardo , y se esfuerzan para darle un beso en las patas del animal ¡Mira! La bestia acaba de patear a uno de los de la chusma, luego a otro y a otro. Ciertamente no puedo dejar de admirar al animal por la excelente utilización que hace de sus patas."

(fig. 18) "El Corazón Delator" (2023), punta seca, papel Rosaspina Fabriano, 24'3x 35 cm, P/AI

“[..], hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré; le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco, y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos; pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito ojo.”

(fig. 19) “El Corazón Delator” (2023), punta seca, papel Rosaspina Fabriano, 24’3x 35 cm, P/AI

El proceso de creación de este proyecto ha permitido sumergirse por completo en el mundo de Edgar Allan Poe, adentrándose en sus historias y absorbiendo su estética distintiva. Cada detalle, cada trazo y cada elección estética ha sido considerado para garantizar que la esencia de las historias de Poe se refleje de manera fiel en cada ilustración grabada.

Este proyecto no se trata solo de la expresión visual, sino de una simbiosis entre la palabra escrita y la imagen grabada. La escritura se convierte en la fuerza impulsora detrás de cada grabado, proporcionando la base narrativa y emocional sobre la cual se construyen las imágenes. Las descripciones vívidas y evocadoras de Poe permiten visualizar las escenas y personajes de las historias.

Por otro lado, la expresión gráfica se convierte en el lenguaje visual que da vida a las palabras de Poe. Los grabados transmiten la atmósfera inquietante, el suspense y la angustia presentes en las historias. Las imágenes no solo ilustran las palabras, sino que amplifican su impacto emocional.

6.BIBLIOGRAFÍA.

Arte y diseño gráfico : aproximación interdisciplinar : doctorado 2003-2005. (2006). Universidad Miguel Hernández de Elche, Facultad de Bellas Artes de Altea.

Chamberlain. (1995). Manual de aguafuerte y grabado (1a ed. española, 1a reimp. española). Tursen :Hermann Blume.

Navarro, Guerrero, S., & Sánchez Luna, A. (2010). La textura de la palabra, Miguel Hernández [sala de exposiciones CAM, Benidorm, del 15 de abril al 14 de mayo, 2010]. Caja Mediterráneo.

Poe, E. A. (2022). Cuentos completos. Plutón Ediciones.

