

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Antonio

ESTUDIANTE: García Torregrosa, Noelia

DIRECTOR/A: Moreno Pérez, Javier

PALABRAS CLAVE: Ilustración, sueños premonitorios, punta seca, tinta china, pintura digital

RESUMEN: *Antonio* es un proyecto ilustrado sobre una historia basada en hechos reales. Esta historia misteriosa surge de la necesidad de expresar de forma física el sentimiento de angustia e incertidumbre que pueden causar a una persona los sueños premonitorios. Los sueños son una puerta al mundo y conocimiento interno de cada individuo.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

04 - 05

2. Referentes

05 - 07

3. Justificación de la propuesta

07 - 09

4. Proceso de Producción

09 - 15

5. Resultados

15 - 26

6. Bibliografía

26 - 27

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

¿Existe el tiempo cuando soñamos?

Antonio es un proyecto gráfico basado en una historia real, misteriosa y personal que cuento a través de una serie de ilustraciones de unos sueños premonitorios.

Los sueños premonitorios, relacionados con el mundo onírico, son aquellos que advierten al soñador sobre algunos hechos que pueden suceder en un tiempo futuro o presente. Este suceso ocurre para que éste sujeto tome precauciones y así poder evitar sucesos negativos tanto al soñador como a su grupo familiar o allegado.

Mi proyecto refleja una historia vivida, la angustia y el misterio que me acompañaba durante una época de la infancia transmitida por mi madre y hermana melliza. A su vez, esta historia refleja la incertidumbre de no saber qué sucede. Los recuerdos inocentes y enigmáticos sobre un niño, Antonio, están presentes en las ilustraciones.

La propuesta es crear una serie de ilustraciones en las que algunas irán acompañadas de textos o frases para narrar un relato en un libro. Se ha escogido la ilustración porque considero que permite expresar un sentimiento y una realidad abierta a la imaginación, como la que experimenté en aquella época de infancia. Esta herramienta puede ser más directa para llegar a la sensibilidad del lector.

Las ilustraciones que se presentarán se mostrarán con un estilo oscuro y oculto, utilizando únicamente el negro y el blanco del papel. Los textos que acompañarán a las ilustraciones irán escritos a mano por mí.

La composición de este relato es sencilla y clara. A nivel gráfico utilizaré la técnica de punta seca, manchas y líneas de tinta china y a nivel infográfico trabajaré con Photoshop y tableta gráfica para retocar las ilustraciones y la creación de manchas con diferentes pinceles para así conseguir un estilo a tinta china. Finalmente, la utilización de InDesign para maquetar un libro ilustrado.

1.2 Objetivos

- Narrar la incertidumbre y agonía que sufre una persona al experimentar varios sueños premonitorios.
- Plasmear sensaciones vividas en forma de relato sobre un papel causados por unos recuerdos de la infancia.
- Utilizar el flash back como estilo narrativo para abordar un relato autobiográfico.
- Investigar la combinación de diferentes técnicas artísticas: tinta china, punta seca y pintura digital creando un libro que atraiga la atención del espectador.

2. REFERENTES

- *Edward Hopper (1882-1967).*

Estilo de tramas. Luces y sombras.

Hopper es uno de los artistas más influyentes en la escenografía de muchas obras cinematográficas. Su trabajo tiene la textura cromática del impresionismo y esto permite al espectador la observación de la escena. Me interesa la trama de sus ilustraciones y el espacio escénico que genera.

[Fig 1]. Edward Hopper: *Night shadows* (1921). Grabado.

- Paula Bonet

Esta artista contemporánea crea ilustraciones a través de mancha y línea. Su obra refleja en su mayoría retratos con un hilo misterioso y angustioso. Ilustra sus propias historias vividas y relatos de otras personas.

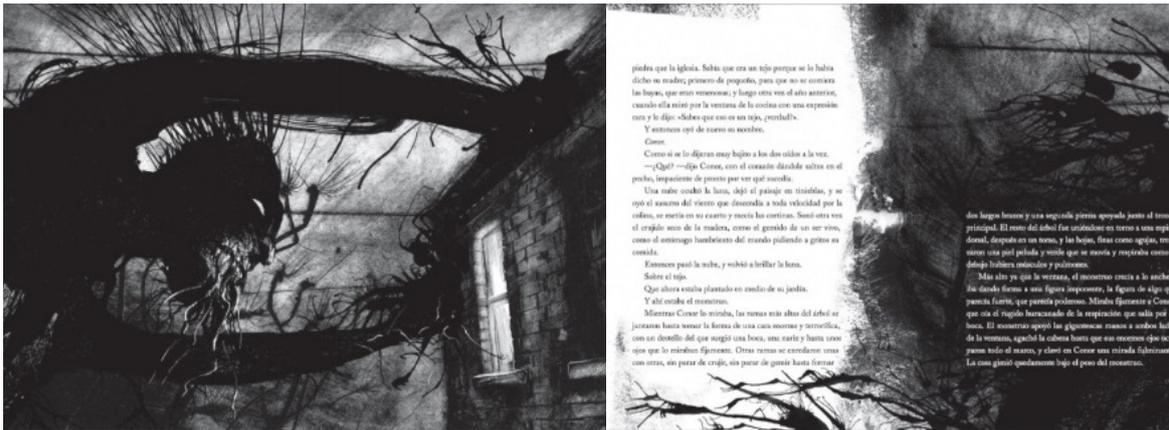
Paula Bonet es uno de mis grandes referentes en cuanto a estilo estético y técnico de ilustración. Combina sus ilustraciones con textos o frases realizadas con su propia caligrafía.

[Fig 2]. Paula Bonet. Libro "La Sed" (2016). Óleo y grabado.

- Libro: *Un monstruo viene a verme*. Jim Kay. 2014

Las ilustraciones amenazadoras y oscuras con la forma en la que interactúan con el texto. Una historia de Patrick Ness ilustrada por Jim Kay en la que completa la narración de esta historia. La estética de sus ilustraciones, lo misterioso, lo oculto.

[Fig 3]. Jim Kay. Libro "Un monstruo viene a verme" (2014). Carbón y tinta.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

- Sinopsis argumental:

El relato ilustrado, *Antonio*, surge de una historia real vivida por mi madre y hermana melliza durante mi infancia. A través de una serie de sueños premonitorios, mi madre experimenta unos sucesos misteriosos y aterradores. Esto le conduce a un estado de ansiedad, angustia y desesperación por no saber llevar la situación. Por otra parte, mi hermana melliza experimenta una serie de sueños en los que juega con un niño. Las dos tienen algo en común; Antonio.

El niño, con indumentaria de los años 30, es el protagonista de esta historia que aparece continuamente durante quince noches seguidas en los sueños de mi madre. Siempre en el mismo lugar. Siempre en la misma esquina del salón de casa. Al mismo tiempo, aparece también en los sueños de mi hermana melliza, pero en diferente lugar; la casa cueva de mis abuelos.

Este joven se comunica en sueños con mi madre, aunque, con aspecto aterrador y oculto en el que solo se le aprecian los ojos rasgados, sus palabras le transmiten calma. Este le predice en varias ocasiones sucesos que ocurren en un futuro próximo, al principio sin importancia, durante las primeras noches. Con el transcurso de las noches las predicciones van siendo más fuertes, experimentando dos sucesos muy traumáticos y desencadenando en ella cierta agonia y desesperación causando problemas y trastornos de sueño.

El primer suceso soñado fue en una autovía. Un coche vuelca y da vueltas de campana. Sólo escucha golpes y gente gritar. Mucha sangre. Aparece el niño en el sueño y le tranquiliza. Mi madre se despierta desubicada y alterada. Le comenta este sueño y la sensación angustiada que sentía a mi padre que dormía junto a ella. A las 3:00h de la madrugada suena el teléfono de casa. Es mi tío (hermano de mi madre) que acaba de sufrir un brutal accidente de coche con varios amigos en el que él conducía. Tres heridos y un fallecido. Mi tío sale ileso.

El segundo suceso soñado en una panadería cercana al trabajo de mi madre. Explota un horno de pan y siente la muerte de una persona. El niño aparece de nuevo y le tranquiliza; a ella no le sucederá nada.

Al día siguiente, sobre las 7:00h de la mañana explota un horno de una panadería cercana al trabajo de mi madre. Escucha la explosión y sale a la calle. Gente chillando. Sonido de ambulancia. Muere una trabajadora embarazada.

Tras estos dos sucesos mi madre busca remedios para no volver a soñar con el niño. Llama a su prima, que tiene conocimientos esotéricos, y le recomienda que ponga bajo su cama agua y sal. Después de colocar bajo la cama este remedio casero, el niño no volvió a aparecer en sus sueños nunca más.

Por otra parte, mi hermana melliza también experimenta este suceso, pero diferente. El niño con aspecto de tener la misma edad que ella, no habla en sus sueños solo se comunica por señas. Le busca continuamente para jugar al escondite alrededor de un olivo, en la casa cueva de mis abuelos, lugar donde siempre lo ve.

Mi hermana en varias ocasiones muestra descontento con regalos que según ella le hacía su "amigo imaginario" (cajas sorpresa con animales muertos) y que aparecían constantemente en sus sueños.

Mucha de las veces, mi hermana me invita a tumbarme en la cama de mis abuelos y así cerrar los ojos para que pudiese jugar con ellos, sin éxito. El niño le comunica a mi madre que no es la única que le podría ver, y desde que puso bajo su cama agua y sal intentando alejarse de él y alejarlo de mi hermana y de mí, ella también dejó de sentirlo.

Las dos (madre y hermana) sienten la misma energía misteriosa en sus sueños, pero no son conocedoras de ello hasta años más tarde a raíz de una fotografía antigua familiar. El niño podría ser, por tanto, el tío de mi madre (mi tío abuelo) llamado Antonio, que falleció a los siete años de una enfermedad en 1928 aproximadamente.

- Descripción del proyecto:

Las ilustraciones están realizadas con trama rayada de forma circular dotándolo de una mayor expresividad y fuerza al dibujo, utilizando únicamente el color negro y el blanco del papel. El negro es enigmático, se le asocia a la muerte, es la ausencia de color, vacío, soledad y tristeza. El negro junto al blanco se les asocia a los colores neutros, no vivos. Se pueden presenciar tonos grises producidos por las aguadas de tinta china.

La utilización de manchas como lo oculto y la incertidumbre constantemente presente. No saber qué sucederá, dejando así un halo misterioso en las ilustraciones. La utilización del *flash back*, recurso narrativo, desarrollando así varias escenas pasadas vividas en cuanto a sensaciones y recuerdos producidos.

A nivel técnico con el grabado, la tinta china y la pintura digital. Combinando así desde las técnicas más clásicas (grabado y tinta china) a la técnica más contemporánea (pintura digital). Creando así también un hilo conductor; el pasado con el presente/futuro.

A nivel infográfico se utiliza el Photoshop con la tableta digital ya que tiene una variedad muy amplia de pinceles en los que poder modificar su aspecto, grosor, opacidad... Buscando así un resultado parecido a la tinta china pero de forma digital. Por último, la utilización de InDesign para maquetar el libro ilustrado.

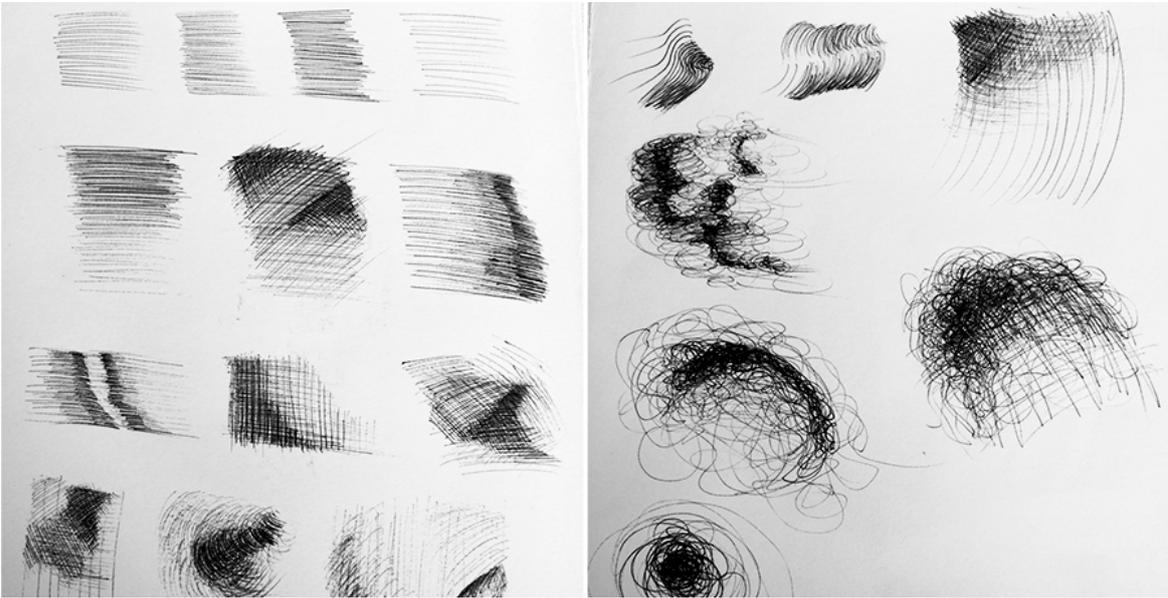
4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proyecto *Antonio* se ha desarrollado en tres fases: pre-producción, producción y post-producción.

En el transcurso de la pre-producción he realizado una recopilación de la historia, seleccionando así las partes o sucesos más importantes para ilustrar. Una vez seleccionadas las partes más importantes del relato se realiza la producción y se estudia la técnica de las ilustraciones. En un principio probando la ilustración digital, pasando por tinta china y terminando con la mezcla de las tres técnicas: punta seca (xilografía), tinta china y pintura digital.

He investigado sobre el estilo técnico de las ilustraciones, haciendo varias pruebas:

1. Estilo de tramas

[Fig 4]. Pruebas de tramas.

2. Estilo de dibujo y mancha aguada

[Fig 5]. Pruebas de dibujo.

[Fig 6]. Pruebas de dibujo.

3. Estilo de color.

[Fig 7]. Prueba de color.

Finalmente he escogido un estilo más sencillo en el que predomina la línea y en el que en algunas ilustraciones (las creadas con tinta china) se combinan con aguadas.

Los pasos para la realización de las ilustraciones con punta seca son los siguientes:

- Dibujar la escena a ilustrar en un papel.

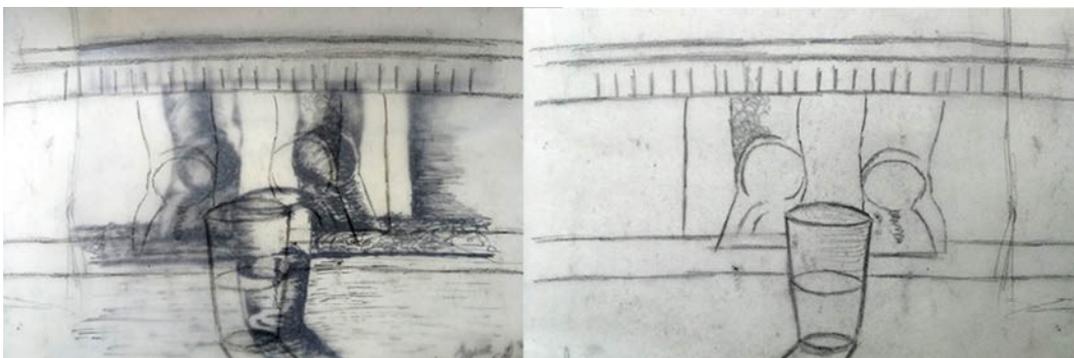

[Fig 8]. Boceto a tinta china "Agua y sal bajo la cama"

- Una vez terminada la escena se coloca un papel de calco sobre el dibujo.

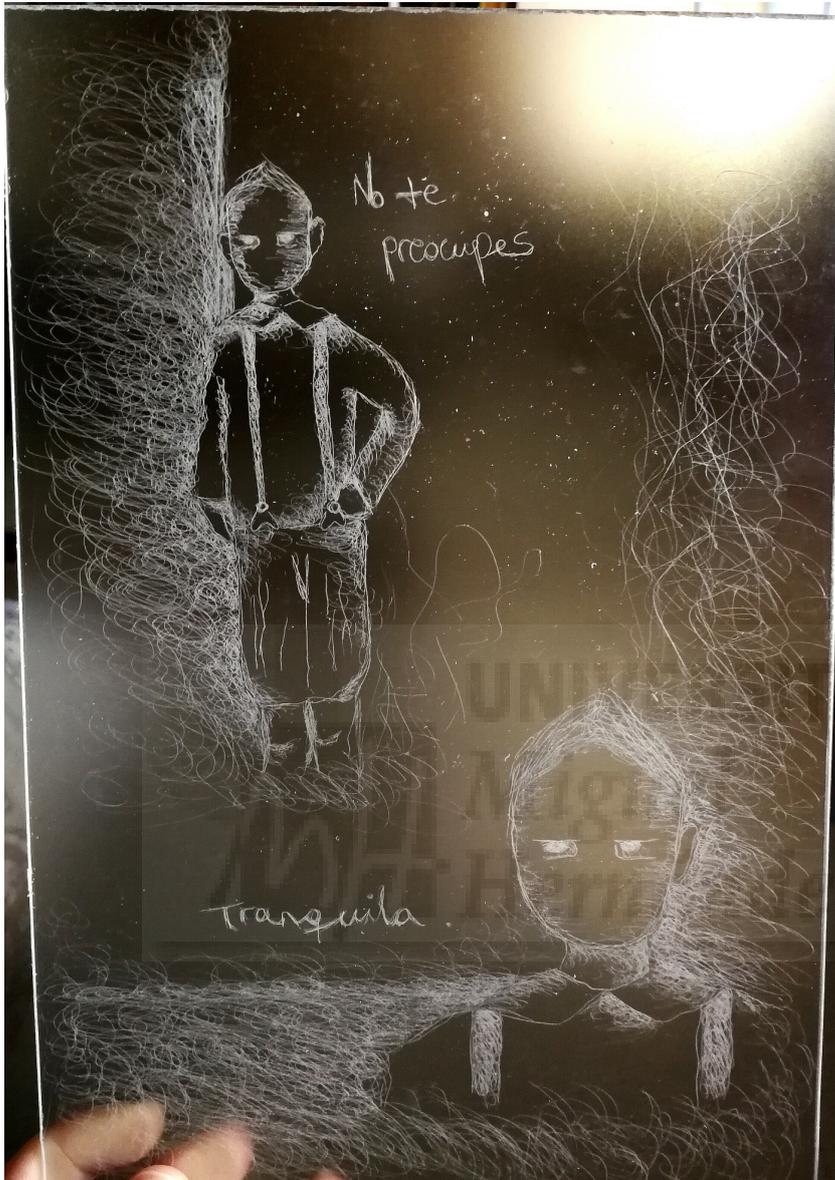
[Fig 9]

- Voltrear el papel de calco. [Fig 10]

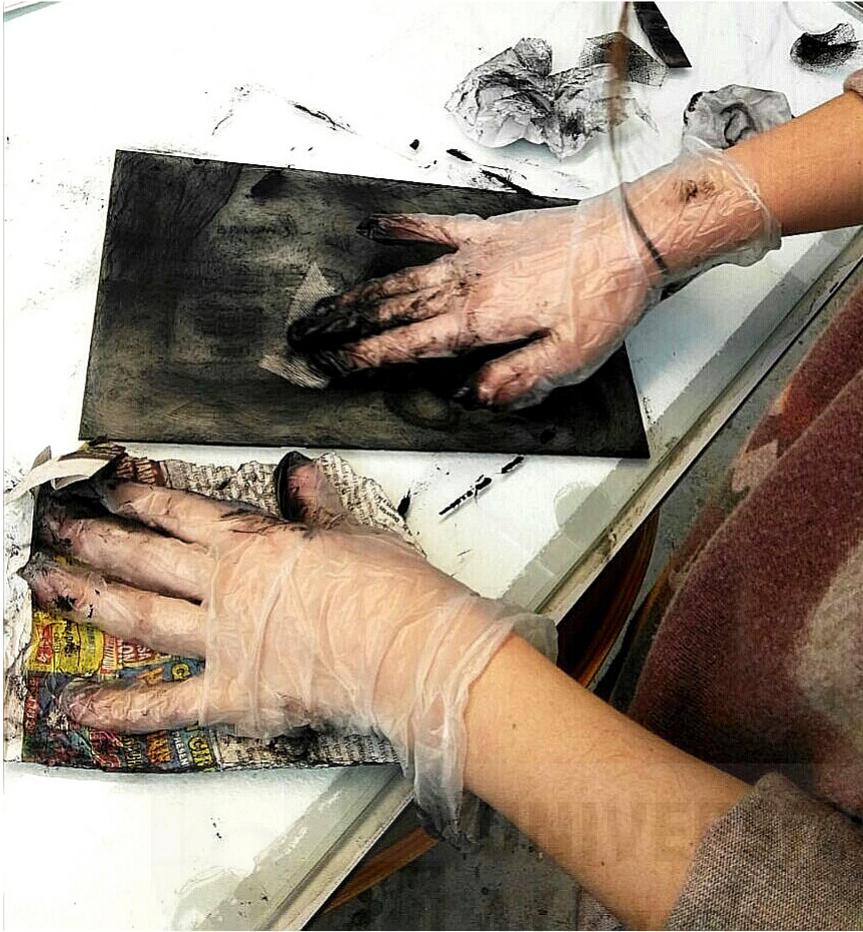
[Fig 9 y 10]

- Colocar el arraglas por encima del papel de calco.
- Rayar con un punzón el arraglas dibujando así la ilustración.

[Fig 11] Arraglas con ilustración "niño".

- Entintar con tinta de grabado negra el arraglas dibujado, limpiando las zonas que contengan exceso de tinta.

[Fig 12]. Demostración de entinte en arraglas.

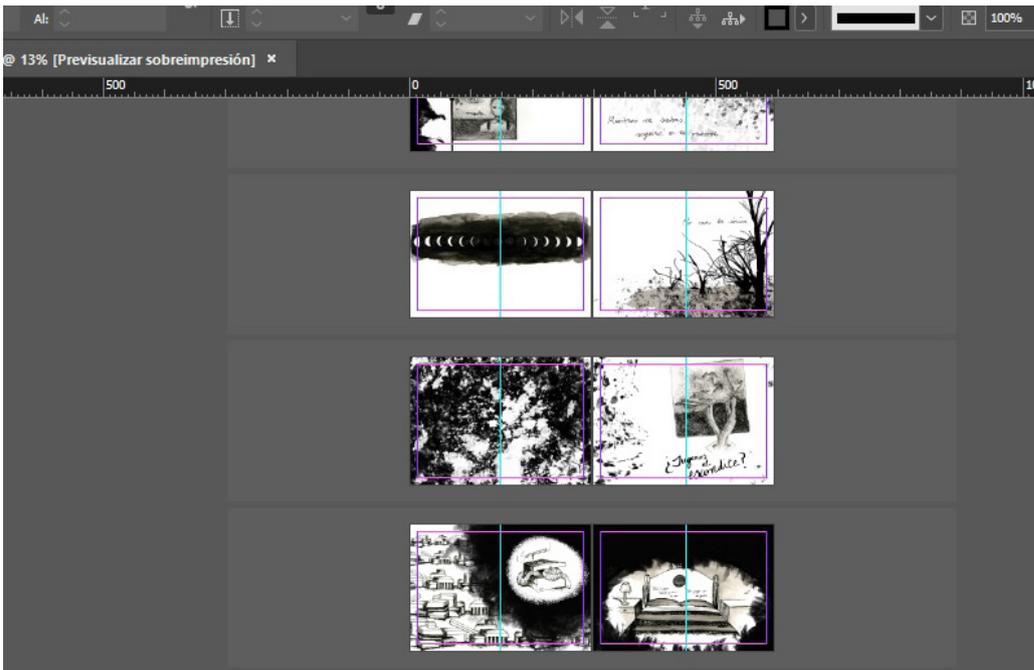
- Mojar el papel de grabado con agua.
- En el tórculo colocar el papel húmedo sobre el arraglas.
- Pasar por encima del papel y el arraglas el tórculo a una presión de 2 cm.
- Retirar la estampa.

He realizado seis ilustraciones para este relato con la técnica de punta seca.

He seleccionado las estampas originales y con las estampas no válidas he probado con manchas y textos a tinta china.

Por otra parte, he creado seis ilustraciones a trama con tinta china y aguadas. Y para finalizar, he retocado las ilustraciones digitalmente con Photoshop añadiendo en las partes de textos manchas digitales.

Una vez realizado este proceso, he pasado a la postproducción y la maquetación del relato en InDesing para crear un libro físico. En cuanto a los textos que aparecen en este libro ilustrado es de caligrafía propia.

[Fig 13] Maquetación del libro en InDesign.

5. RESULTADOS

5.1 Punta seca, tinta china y pintura digital.

[Fig 14] Noelia García. Portada Libro "Antonio" 2018. Punta seca, tinta china y pintura digital.

Donde el tiempo no corre. Ahí.
Donde no existen relojes. Ahí.
Donde todo es posible. Ahí.
Cuando el pasado te visita. Ahí.
Cuando el futuro te habla. Ahí.

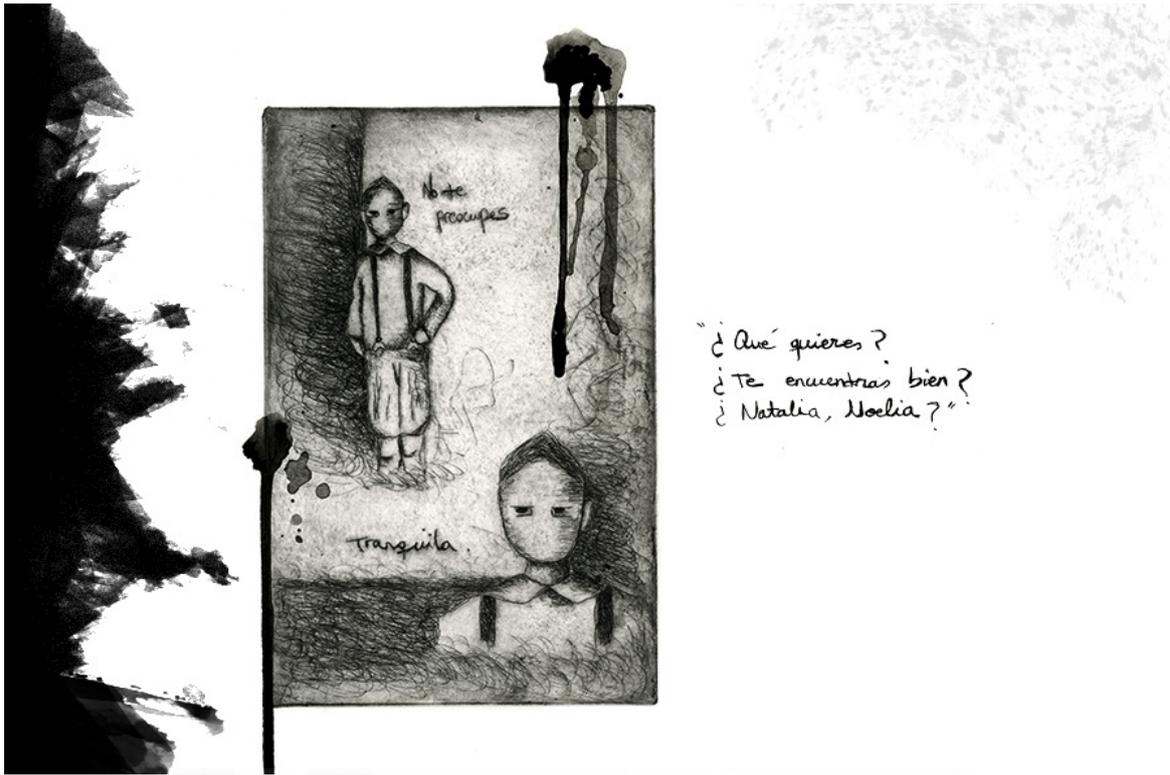
Cuando no puedes dormir...

[Fig 15] Noelia García. "Malas cabezadas" 2018. Tinta china.

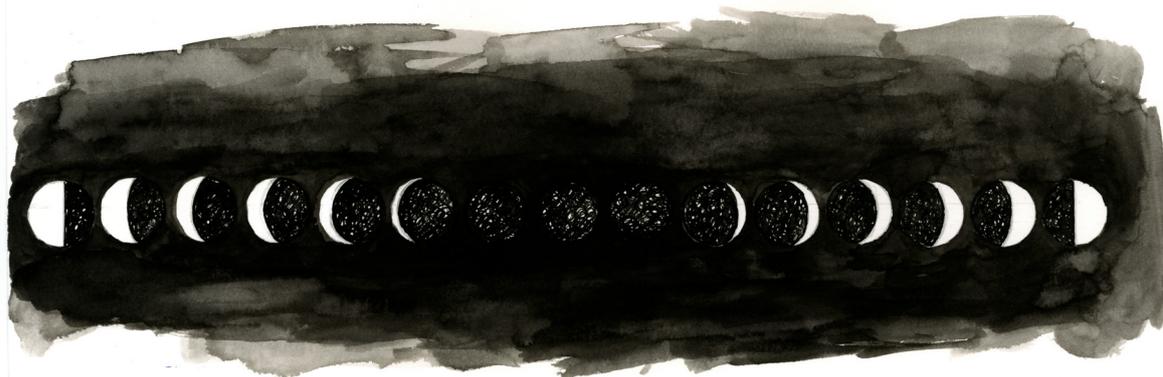
[Fig 16] Noelia García. Texto libro "Antonio" 2018. Tinta china y pintura digital.

[Fig 17] Noelia García. "Niño" 2018. Punta seca, tinta china y pintura digital.

[Fig 18] Noelia García. Texto libro "Antonio". 2018. Tinta china y pintura digital.

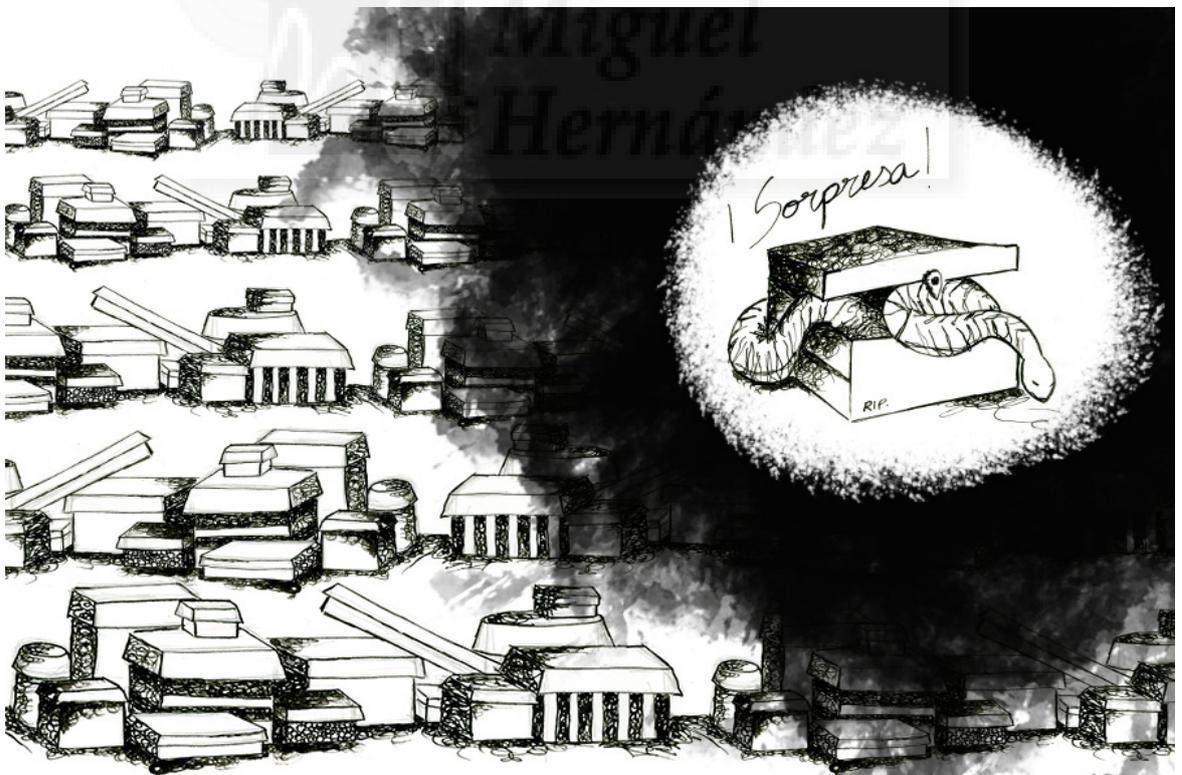
[Fig 19] Noelia García. "Quince noches" 2018. Tinta china y aguadas.

[Fig 20] Noelia García. Texto libro "Antonio" 2018. Tinta china y pintura digital

[Fig 21] Noelia García. "¿Jugamos al escondite?" 2018. Tinta china y pintura digital.

[Fig 22] Noelia García. "¡Sorpresa!" 2018. Tinta china y pintura digital.

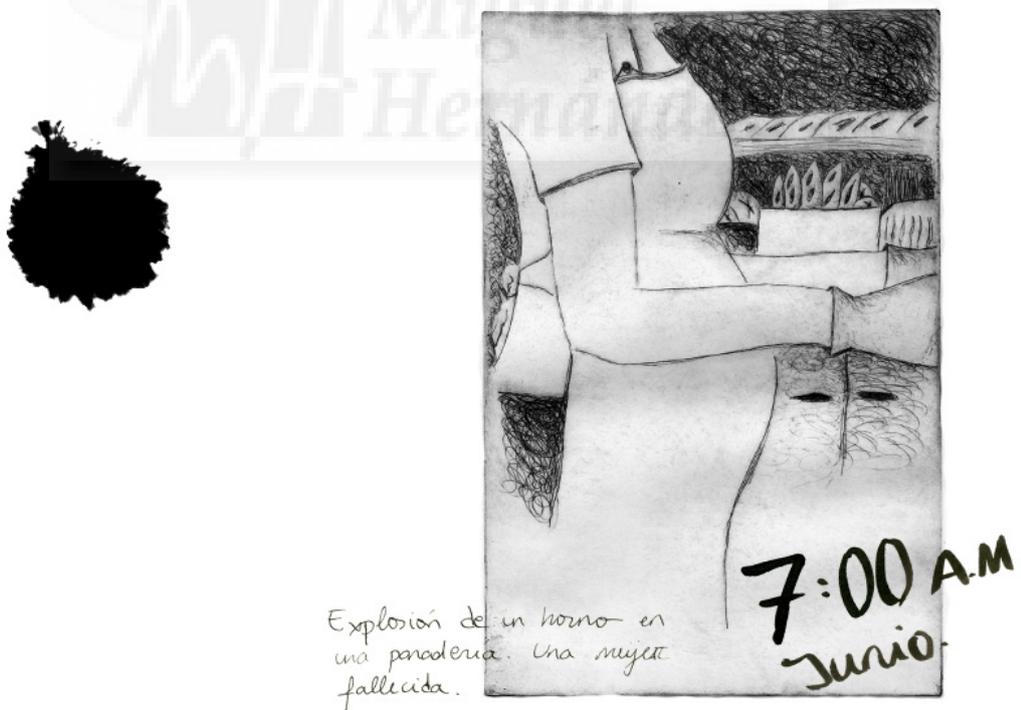
[Fig 23] Noelia García. "Este juego no me gusta" 2018. Tinta china y pintura digital.

[Fig 24] Noelia García. "Casa cueva de los abuelos" 2018. Tinta china y pintura digital.

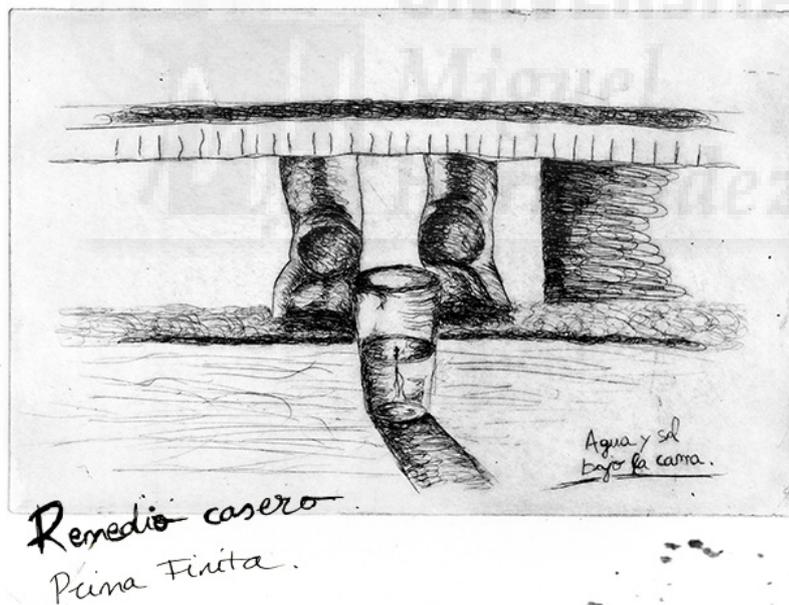
[Fig 25] Noelia García. "Accidente" 2018. Punta seca, tinta china y pintura digital.

[Fig 26] Noelia García. "Mujer embarazada" 2018. Punta seca, tinta china y pintura digital.

[Fig 27] Noelia García. "Las llamadas" 2018. Punta seca y tinta china.

[Fig 28] Noelia García. "Remedio casero" 2018. Punta seca, tinta china y pintura digital

[Fig 29] Noelia García. "Familia" 2018. Punta seca, tinta china y pintura digital.

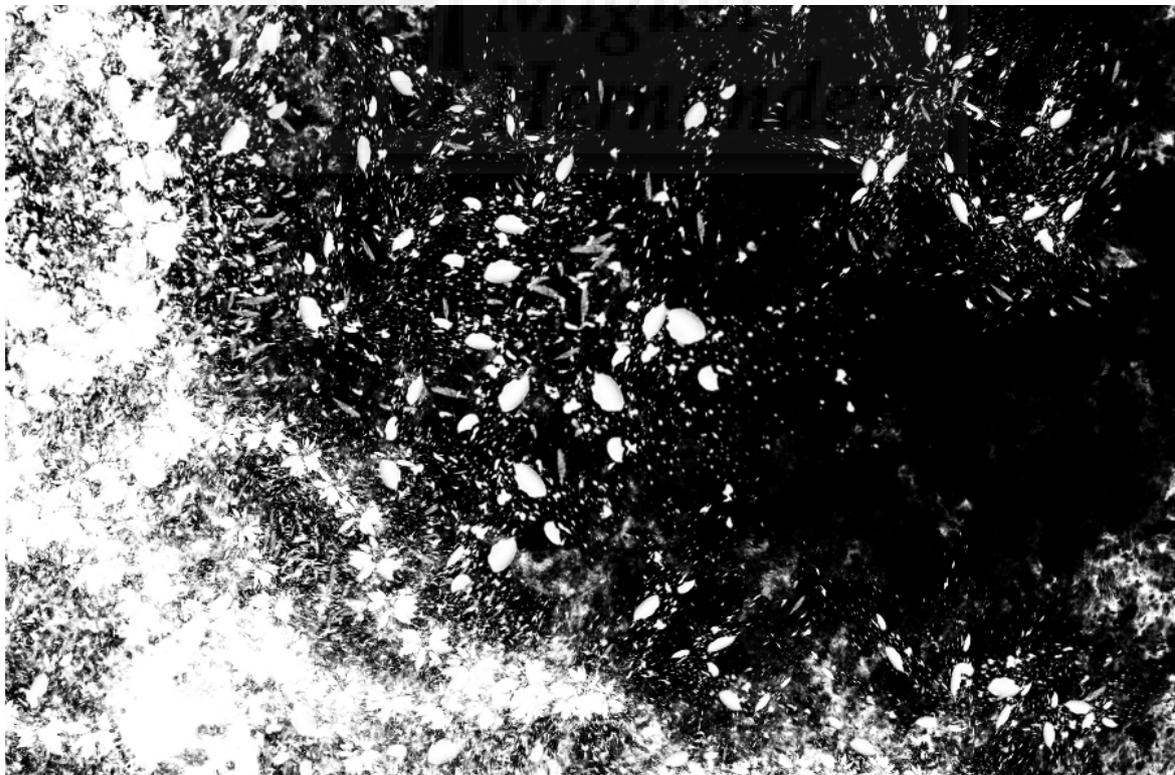

[Fig 30] Noelia García. Texto libro "Antonio" 2018. Tinta china y pintura digital.

Eres luz.
Luz blanca.
Guías a todo ser,
a toda energía.

[Fig 31] Noelia García. Texto libro "Antonio" 2018. Tinta china y pintura digital.

[Fig 32] Noelia García. "Incertidumbre" 2018. Pintura digital.

5.2 Libro físico.

[Fig 33] Boceto de libro físico. Mock-up

Técnicamente, me ha gustado la experimentación de la tinta china, con el grabado (punta seca) y la pintura digital. Al principio de este proyecto solo optaba por una de las técnicas, finalmente, probé a mezclarlas y he conseguido unificar las tres técnicas, potenciando los recursos de cada una de ellas. Así, por ejemplo, rescato el grafismo del grabado, aplico la plasticidad de la pintura digital y post-produzco con las posibilidades de la tableta y el software de edición fotográfica. Es un trabajo donde comienzo a ver la aparición de un estilo y una forma de expresarme propia, y con él se me abren posibilidades de trabajo mixto entre lo gráfico-analógico y lo gráfico-digital.

He conseguido relatar una historia de una época de mi infancia en la que no sufrí ningún tipo de estos sueños pero lo viví como espectadora y como complice de que estos sucesos ocurrieran.

Finalizando este proyecto, *Antonio*, he decidido continuar con la investigación sobre los sueños; premonitorios, lúcidos, parálisis del sueño... Creando así un diario propio y un estudio y simbolismo sobre ellos mismos. Por ello me planteo estas preguntas: “¿Por qué soñamos? ¿Todo el mundo sueña? ¿Existe el tiempo en los sueños? ¿Se puede controlar un sueño?...”

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 webgrafia

- Star en rojo. (2015). “Un monstruo viene a verme (ilustraciones)” (última consulta 4/5/2018) URL:

<http://www.starenrojo.com/2015/02/un-monstruo-viene-verme.html>

- Culturavia. (2015). “Paula Bonet- Los rostros me atrapan” (última consulta 12/5/2018) URL: <http://www.culturavia.com/blog/2015/10/22/paula-bonet-y-el-sentido-de-sus-ilustraciones/>

- Ecoosfera. (2017) “Sueños Lúcidos por chamanes” (última consulta 12/5/2018)URL: <https://ecoosfera.com/2017/12/chamanes-plantas-suenos-lucidos-chamanismo-conocimiento/>

- Euroresidentes. “Sigmund Freud- La interpretación de los sueños” (última consulta 14/5/2018) URL:

https://www.euroresidentes.com/suenos/freud_teoría_suenos.htm

- Vanessa Bishara. (2010) “Proceso de grabado- Xilografía” (última consulta 10/5/2018) URL: <http://banebishara.blogspot.com/2010/04/inicio-materialidad-y-experimentacion.html>

- Técnicas de grabado. (2009) “Punta seca” (última consulta 10/5/2018) URL:

<http://tecnicasdegrabado.es/2009/la-punta-seca-esquema>

- Enseñarte. (2009) “Grabado con punta seca” (última consulta 10/5/2018) URL:
<http://ensenarte.blogspot.com/2009/04/grabado-con-punta-seca.html>

- Huffpost. (2016) “El monstruo que inspiró a Bayona” (última visita 20/5/2018) URL:
https://www.huffingtonpost.es/2016/09/29/dibujos-monstruo-jim-kay_n_12244578.html

- Eldiario. (2016) “Un monstruo viene a verme” (última consulta 20/50/2018) URL:
https://www.eldiario.es/cultura/cine/monstruo-viene-verme-Bayona_0_566593603.html

- Doctissimo.(2010) “Psicología los sueños premonitorios” (última consulta 17/5/2018) URL:
<http://www.doctissimo.com/es/bienestar/psicologia/suenos/suenos-premonitorios>

- Guioteca. (2012) “ Los 11 sueños premonitorios más famosos de la historia” (ultima consulta 17/5/2018) URL:
<https://www.guioteca.com/fenomenos-paranormales/los-11-suenos-premonitorios-mas-famosos-de-la-historia/>

- Cuarto Milenio. (2018) “ Sueños premonitorios” (última consulta 17/5/2018) URL:
https://www.cuatro.com/cuarto-milenio/Tema-Suenos-premonitorios_0_717150001.html

- Canal 13. (2017) “Sueños premonitorios: Bienvenidos” (última consulta 20/50/2018) URL:
1º parte <https://www.youtube.com/watch?v=5AESdmomM64>
2º parte <https://www.youtube.com/watch?v=9OEvBLn74fg>

6.2 Filmografía

- Juan Antonio Bayona. 2016. Un monstruo viene a verme. 108 minutos.
- Akira Kurosawa.1990. Los sueños de Akira Kurosawa. 120 min.
- Michel Gondry. 2006. La ciencia del sueño. 105 min