

tf g

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: L'aguila i la rosa

ESTUDIANTE: Riggio Albors, Margarida

DIRECTOR/A: Llobell Andrés, Juan José

PALABRAS CLAVE: Águila, rosa, naturaleza, ilustración, cuento

RESUMEN:

Este TFG consiste en la realización de una serie de ilustraciones para un cuento en valenciano titulado *L'aguila i la rosa* cuyo autor es Esther Limorti Payà. Formará parte de la colección Aladroc que edita el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y que coordina como director artístico Joan Llobell, cuyo argumento gira en torno a la naturaleza y el feminismo.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 6

2. Referentes

7 - 9

3. Justificación de la propuesta

10 - 11

4. Proceso de Producción

12 - 15

5. Resultados

16 - 23

6. Bibliografía

24 - 24

1.PROPUUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta

El presente trabajo de fin de grado consta de la realización de una serie de ilustraciones para el cuento L'aguila i la rosa, escrita por Esther Limorti Payà que se publicará en la colección Aladroc del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert.

La obra se ha centrado en plasmar y realzar los elementos del texto más destacables con la intención de conseguir una cohesión y simbiosis entre las ilustraciones y la narración, para así formar un cuento ilustrado en el que las dos partes se complementen ayudándose a destacar lo mejor de cada una y a favorecer la experiencia de la lectura del relato, unificando los dos elementos de manera eficaz.

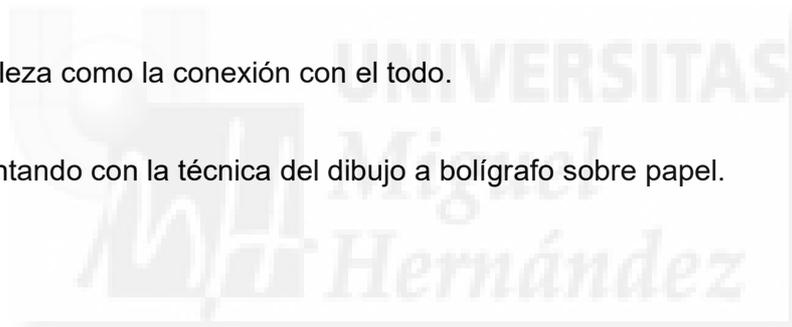
Para la creación de las ilustraciones se pretende analizar los conceptos que aparecen en el relato junto al argumento principal para reflejar en ellas una mejor interpretación de la historia. En primer lugar la naturaleza, que aparece en la narración tanto como contexto donde se desarrolla la obra, como en el personaje del águila, desencadenante de un momento clave de la narración que adquiere una gran importancia en el cuento. Se plasma en las ilustraciones tanto como un componente paisajista complementario a las figuras principales como en este personaje primordial en sí.

En segundo lugar, aparece el concepto del feminismo con el fin de romper con los roles de género impuestos en el relato y conseguir la emancipación de la protagonista.

Estos conceptos se reflejan en el trabajo a través de la creación de una serie de ilustraciones con las que plasmar la esencia del relato y , profundizando en la experimentación y la mezcla de medios para conseguir un resultado original y personal.

1.2 Objetivos

- Elaborar un estudio de experimentación previo mediante diferentes bocetos con la finalidad de encontrar el estilo más adecuado para el contenido del cuento.
- Desarrollar un estilo personal, identificable y fuera de lo usual.
- Profundizar en el proceso de la elaboración de un libro ilustrado, tanto en el diseño y creación de las ilustraciones como en la estructuración y maquetación del mismo.
- Plasmar visualmente de forma efectiva y clara los elementos y conceptos más importantes de la narración para complementar de forma eficiente el texto.
- Proyectar más allá de la ilustración como complemento visual al texto y dotarla de su propio valor artístico expresivo.
- Relacionar la naturaleza como la conexión con el todo.
- Continuar experimentando con la técnica del dibujo a bolígrafo sobre papel.

2.REFERENTES

2.1 Referentes temáticos

En el relato se presentan dos temáticas principales, la naturaleza y el feminismo.

El tema del feminismo se presenta como factor liberador de la imposición cultural de roles de género del contexto de la época en la que se enmarca la historia. La protagonista se libera de ser un sujeto pasivo en el cuento y pasa a tomar acción de forma independiente.

Fig.1 Simone de Beauvoir

Habría que destacar como referente principal a Simone de Beauvoir, filósofa francesa que con obras como *"El Segundo Sexo"*² (1949) impulsó al feminismo iniciando un desarrollo en el cambio del pensamiento tradicional.

*"No se nace mujer, se llega a serlo"*¹ Es una de sus citas más representativas de su obra y una buena síntesis de lo que suponen los roles de género.

El tema de la naturaleza aparece de varios modos. En primer lugar como contexto espacial en el que se desarrolla el relato. En segundo lugar se presenta como el medio de conexión con uno mismo a través de ella, y como el desencadenante de la acción, tanto de forma activa con sus propios personajes como de forma pasiva como medio y contexto en que se desarrolla la historia.

Las dos temáticas se entrelazan en la historia para conseguir la liberación y el desarrollo del personaje principal.

¹De Beauvoir, S. (1949) *El segundo sexo*, Madrid, Cátedra

2.2 Referentes artísticos

Paul Gustave Louis Christophe Doré

Como referente artístico de la parte más tradicional del proyecto, habría que destacar a Gustave Doré, concretamente sus trabajos de grabado en madera con los que ilustró varias de las grandes obras de la literatura. En ellas se puede apreciar un gran empleo del claroscuro y de la trama muy fina y elaborada, que han formado parte importante de mis referentes en la forma de manejar la trama a bolígrafo de estas ilustraciones.

Fig.2 Gustave doré, La Divina Comedia (1861)

James Mylne

Respecto al uso del bolígrafo como técnica artística, uno de mis referentes principales es James Mylne quien usa la mayor parte del tiempo los bolígrafos y en ocasiones utilizando mezclas de materiales.

La posibilidad de conseguir tonos medios y degradados como un lápiz y al mismo tiempo la precisión y las líneas tan agudas para hacer tramas de gran detalle como con las plumas fue lo que hizo que me decantara por el uso del bolígrafo para la realización de las ilustraciones.

Fig.3 James Mylne, "Untitled", (2007)

Tito Merello Vilar

Tito Merello Vilar es un artista contemporáneo que trabaja con herramientas gráficas para realizar su obra. Su estilo característico uso de la línea para crear texturas y sombras, entrelazándose y creando patrones han constituido una referencia indispensable en este proyecto en el momento de integrar la parte digital y la parte manual de la ilustración.

Fig.4 Tito Merello Vilar, "Fawnya", (2016) 30x40 cm

3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Este libro forma parte de la colección Aladroc que edita el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert con la dirección artística de Joan Llobell. El texto ilustrado de Esther Limorti Payà relata la historia de una niña que emprende con la ayuda de una Águila la búsqueda de sus hermanos por el Valle de los Alhorines.

Durante el desarrollo del cuento aparecen varios conceptos destacables más allá del argumento aparente del relato que serán importantes para la creación de las ilustraciones que conformarán la obra.

Al inicio de la narración se deja patente que el contexto de la historia está en un principio marcado por los roles de género que tradicionalmente se les impone a los hombres y mujeres socialmente. El mismo texto lo destaca y da a entender que en los tiempos en los que se enmarca el cuento aún no se concebía que estas imposiciones pudieran romperse.

De esta manera, mientras los hermanos salen a descubrir el mundo, a vivir sus propias aventuras, la niña adopta un papel más pasivo y relacionado a la *“gestión del espacio doméstico, trabajos benévolos, por ende femeninos”*¹, además de una actitud inactiva y contemplativa respecto a la voluntad de encontrarse a sus hermanos. Esta dicotomía es analizada por Virginie Despentes que cuestiona *“¿Por qué enseñarles a las niñas la docilidad, coquetería y los disimulos, cuando les hacen saber a los niños que están para exigir, que el mundo está hecho para ellos, que están para decidir y elegir?”*²

Todo esto empieza a cambiar en el momento que actúa la naturaleza en el cuento de forma activa con el personaje del águila, quien le roba la rosa a la niña y la apremia a que le siga para poder encontrar a sus hermanos. A partir de esta intervención, la niña pasa de ser un sujeto pasivo, a sujeto activo en la historia, rompe con las imposiciones establecidas y toma una acción propia sobre su deseo de encontrar a sus hermanos.

¹.Despentes,V.(2018)*Teoría King Kong*,Barcelona,España,Literatura Random House, pág.12.

².Despentes,V.(2018)*Teoría King Kong*,Barcelona,España,Literatura Random House, pág.59

Podría considerarse el cambio de actitud en el momento de intervención del águila como la oportunidad de que a través de la acción de la naturaleza la niña sea consciente de su propia voluntad y de paso al desbloqueo personal y deconstrucción de los roles aprendidos. Así la naturaleza sería un intermediario entre la niña y su propia identidad. En un sentido similar se podrían interpretar estas palabras de Joan Llobell⁴

Esta conexión con la naturaleza se puede considerar como expresión de la necesidad de búsqueda de sentido y encuentro con uno mismo, en la que se intuye una indisoluble unidad entre el ser humano y su entorno, entre microcosmos y macrocosmos

A partir de este razonamiento, se podría decir que los conceptos de naturaleza y feminismo están esencialmente relacionados desde una visión holística de la realidad, en la que si la naturaleza actúa como conector con uno mismo y de liberalizador personal, el vínculo con el feminismo es inevitable, al igual que si el feminismo destruye las imposiciones y construcciones sociales y solo queda la esencia de la propia identidad la relación con la naturaleza es ineludible.

Estos conceptos previamente mencionados, junto a la narración del cuento serán las bases de la elaboración de las ilustraciones. Con la intención de que las imágenes tengan un valor artístico y experimental independientemente de que acompañen a un relato para dotarlo de un estilo propio y reconocible. Para conseguirlo se utiliza la técnica de dibujo a bolígrafo a base de trama, método ya experimentado en obras anteriores y con el que hay una intención de continuar evolucionando y seguir trabajando en diferentes ámbitos artísticos, uniéndolo con la experimentación de técnicas digitales que no se habían tratado anteriormente, en la búsqueda de un estilo que sea atractivo para el lector. Visualmente se busca crear unas ilustraciones en las que se da protagonismo a los elementos principales de la acción de la narración proporcionándoles mucho detalle sin más elementos secundarios alrededor y combinándolo con un fondo que complementa pero sin robar protagonismo a los elementos principales, formando dibujos en los que prevalece el espacio en negativo y no se recarga la imagen con elementos innecesarios para una visualización satisfactoria del relato.

⁴Llobell, J. (2015). "El arte y la conexión ecológica, el espacio de arte y la naturaleza, La Font del molí". *Revista Bellas Artes*, 13; Pag.85.

4.PROCESO DE PRODUCCIÓN

Se inicia este proyecto con la intención de utilizar un estilo de dibujo que ha ido evolucionando en proyectos anteriores para poder continuar experimentado con él en este libro. El estilo de basa en la realización de ilustraciones a trama muy fina con bolígrafo de tinta negra sobre papel de dibujo.

Fig.5 Trabajos anteriores.

En el caso de este trabajo se plantea utilizar este estilo en la creación de los personajes y elementos principales que conformarán las ilustraciones y acompañarán a estos con un fondo elaborado mediante técnicas digitales que le aportaría color y variación de texturas a la imagen.

Con esto se pretende profundizar en la experimentación y la mezcla de medios para conseguir un resultado original y personal.

Partiendo de esta idea, se empieza una fase de experimentación con los bocetos a través de técnicas digitales mediante el Photoshop buscando los estilos y texturas que puedan funcionar mejor en conjunto al dibujo en papel. También se aprovecha para hacer un estudio de diseño de personajes en caso que mediante esta fase de experimentación pudiera surgir una propuesta más adecuada al proyecto o que interesara aplicar a los dibujos a bolígrafo. Se buscan paletas de colores , se hacen pruebas de texturas mediante tipos de pinceles y mediante imágenes por superposición que ayuden a integrar la parte digital con la parte más tradicional, experimentando diferentes métodos de ilustración con el collage, tintas planas, o dibujo a línea .

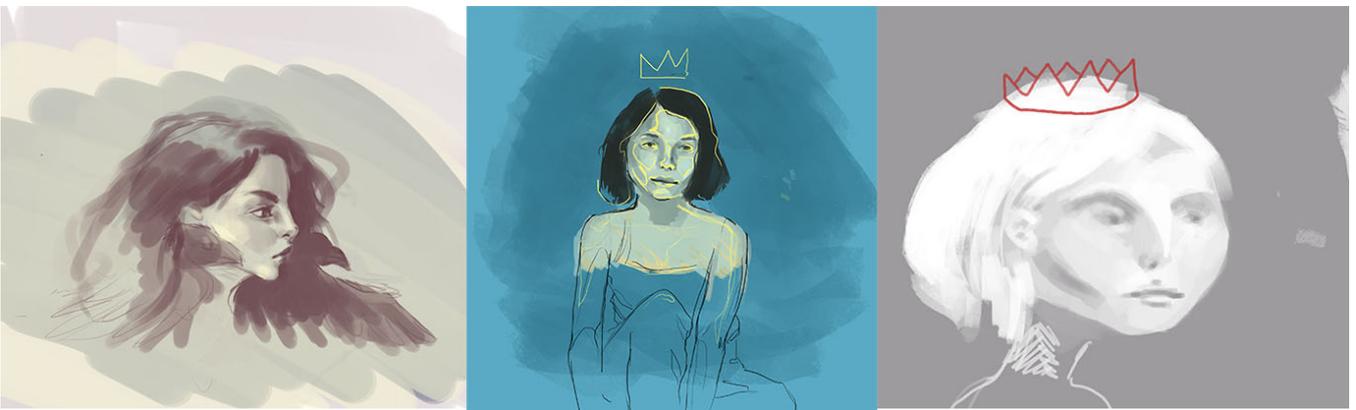

Fig.6 Pruebas de estilo

Fig.7 Primera prueba con el estilo elegido

Al mismo tiempo se realizó un guión gráfico que serviría como guía para la realización de las ilustraciones finales.

Fig.8 Storyboard

Finalmente se elige un fondo a varios tonos difuminados de naranja y morado que irán adaptándose a las formas de los dibujos, así cada ilustración posee una composición diferente que ayuda a destacar los dibujos. Las figuras se finalizan en digital a línea blanca integrando imagen y fondo, y se añaden varias texturas de grano para aportar un acabado más elaborado.

Fig.9 Proceso de una ilustración final

5.RESULTADOS

El resultado del proyecto consiste fundamentalmente de las ilustraciones que adjuntamos a continuación y que acompañarán gráficamente el cuento *L'aguila i la rosa* de Esther Limorti Payà para la Col.leció Aladroc.

El presente trabajo muestra los resultados de una etapa de aprendizaje en la que me he enfocado en desarrollar y perfeccionar un estilo de dibujo personal y en manejar tanto técnicas tradicionales como digitales para aplicarlas en el ámbito de la ilustración para poder aportar un trabajo de calidad y profesional.

También me ha permitido profundizar en la partes del proceso de la creación de un cuento y todo lo que conlleva más allá de la producción de las ilustraciones, y ha sido una muy buena iniciación al ámbito del trabajo de la ilustración.

Así, el Trabajo de Fin de Grado conlleva la finalización de una fase de aprendizaje y al mismo tiempo la introducción al trabajo de la ilustración profesional, ya que también será publicado en un libro del instituto alicantino de cultura Juan Gil Albert.

Això diu que era un matrimoni que vivia en una caseta envoltada de vinyes i oliveres, als Alforins, un llogaret als peus de la Safra. Aquest matrimoni tenia set fills que ajudaven el pare en la faena del camp: podaven a l'hivern, esporgaven a la primavera, despampolaven a l'estiu i, a la tardor, veremaven, xafaven i premsaven el raïm.

No els faltava de res; tantes mans treballant els assegurava un jornalet... Però, com que la felicitat sembla que mai no pot ser completa, la família enyorava les corredisses i les rialles d'una xiqueta per casa.

I els dies s'esgolaven tranquil·lament al recer de la Safra, i passaven les estacions i els colors del paisatge mudaven: els pàmpols verds, els pàmpols d'or, els sarments grisos i nus... Però un bon dia, veges per on, quan ningú ja no hi pensava, la mare va dir als fills que prompte tindrien una germaneta... o un germanet. Els fills no cabien en la pell d'alegria i, il·lusionats, esperaven per fi la xiqueta tan desitjada.

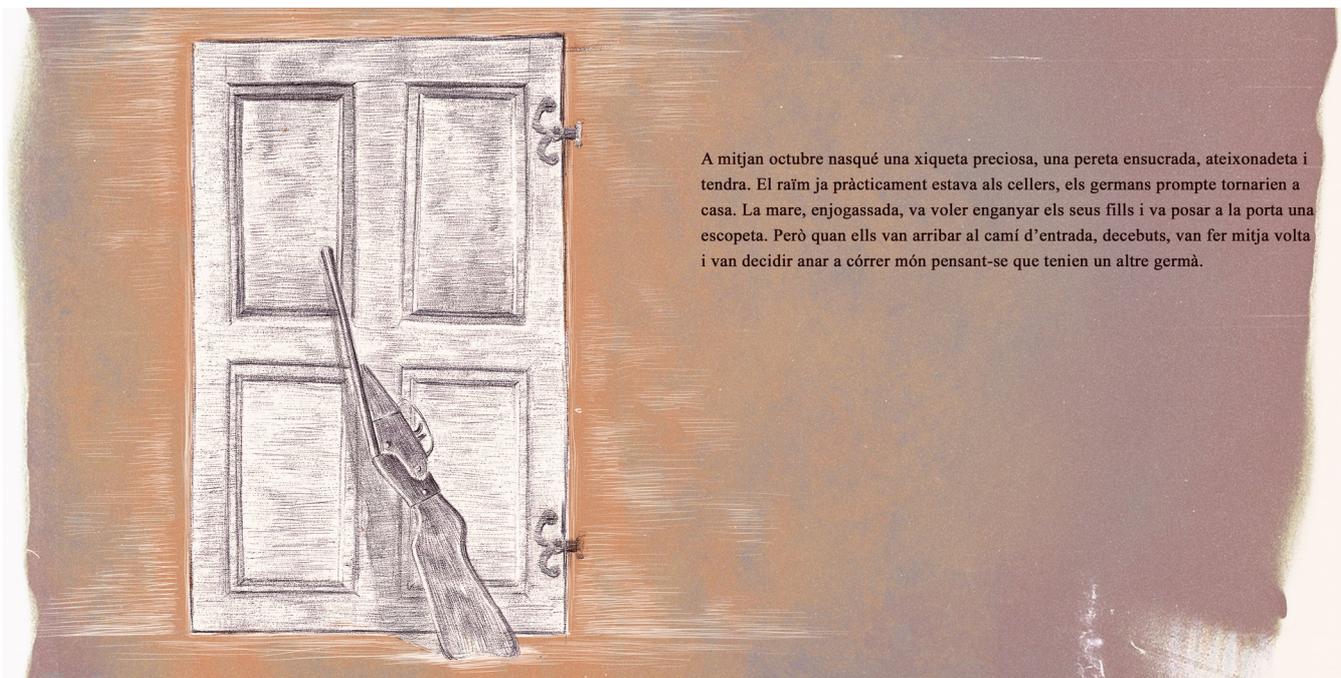
UNIVERSITAT
Miguel
Hernández

Quan ja s'aproximava la data del part i els camps començaven a perdre la verdor, els set germans van haver d'anar, com cada any, a veremar ben lluny de casa. I cap allà que van anar ben tristos un matí de matinada. Com que no sabrien el sexe de la criatura fins a la darrera d'octubre, en el moment de partir, la mare els va dir:

—No patiu, fills. Si naix una xiqueta, penjaré una granera a la porta de casa; si, en canvi, naix un xiquet, hi trobareu una escopeta.

Es veu que, en aquell temps, ningú no havia entès encara que potser la xiqueta eixiria a caçar conills amb l'escopeta per a fer un bon arròs amb caragols el diumenge, i que potser algun dels seus germans agranaria i deixaria ben espillada la casa.

A mitjan octubre nasqué una xiqueta preciosa, una pereta ensucrada, atexionadeta i tendra. El raïm ja pràcticament estava als cellers, els germans prompte tornarien a casa. La mare, enjogassada, va voler enganyar els seus fills i va posar a la porta una escopeta. Però quan ells van arribar al camí d'entrada, decebuts, van fer mitja volta i van decidir anar a córrer món pensant-se que tenien un altre germà.

UNIVERSITAT Miguel

Va passar el temps, i la xiqueta creixia amb l'enyorança d'uns germanets que no havia conegut. Cada matí, asseguda al portal de casa, la mare la pentinava ben pentinadeta, i li collia una rosa fresca i vermella, del color de la sang. La xiqueta es quedava quieteta mirant el camí, cap a la llunyania: la Cava-rasa, la Cavafria, el barranc de Caseta, l'Almorquí, les Enzebres... I imaginava llocs més llunyans que alguna volta havia sentit anomenar: les Tres Fonts, Lel, el Carxe, la Cavallussa... On devien parar els seus germans? Per què mai no van tornar a casa?

Un matí que estava així, amb la mirada perduda, va veure que una àguila s'aproximava planant a pocs metres d'altura. L'animal féu unes quantes voltes, s'acostà a la xiqueta i li furtà la rosa que sa mare li havia regalat.

—Aguileta, dóna'm la rosa! —pregava la xiqueta.

—A cals teus germans la trobaràs —li responia l'ocell.

I l'animal va començar un vol majestuós i sense pausa.

UNIVERSITAT
Miguel

La xiqueta va començar a seguir l'àguila més enllà del camí.

—Aguileta, dóna'm la meua roseta!

—A cals teus germans la trobaràs.

I camina que caminaràs la xiqueta va seguir l'aguileta per camins i barrancs desconeguts. A l'Almorquí va beure aigua fresqueta i, mentre, l'animal volava esperant pacient.

—Aguileta, dóna'm la meua roseta!

—A cals teus germans la trobaràs.

Passaren per la Canaleja, descansaren a l'ombra del vell om de les Enzebres, pujaren cap a les Tres Fonts...

—Aguileta, dóna'm la meua roseta!

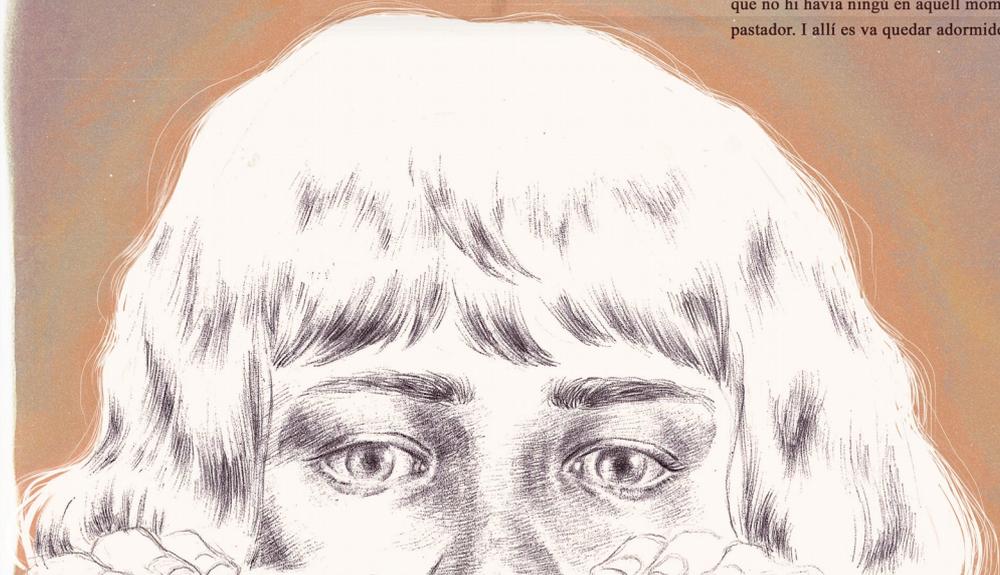
—A cals teus germans la trobaràs.

I així camins i camins, fins a arribar a la coveta on vivien els seus germans, ben lluny de tot.

UNIVERSITAT
Miguel

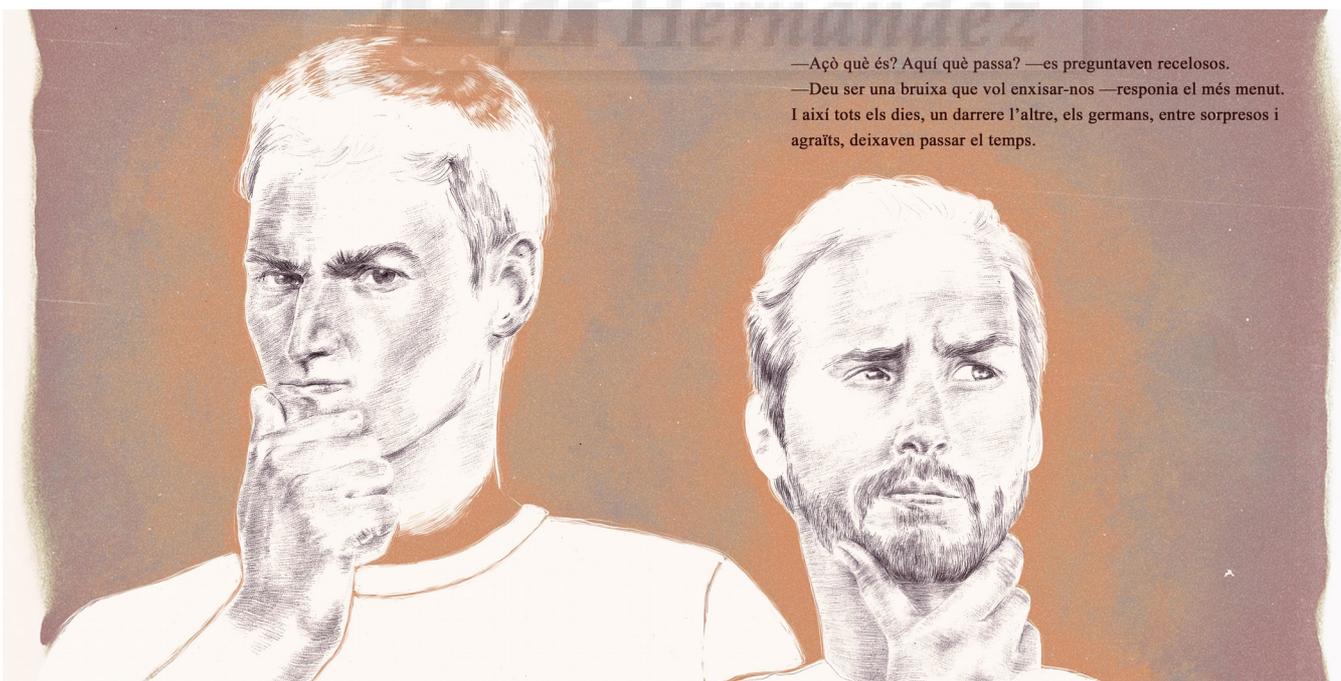
I, és clar, ells no sabien que tenien una germana i ella, vergonyosa, aprofitant que no hi havia ningú en aquell moment, va entrar i va decidir amagar-se en el pastador. I allí es va quedar adormideta, cansada d'aquell viatge tan llarg.

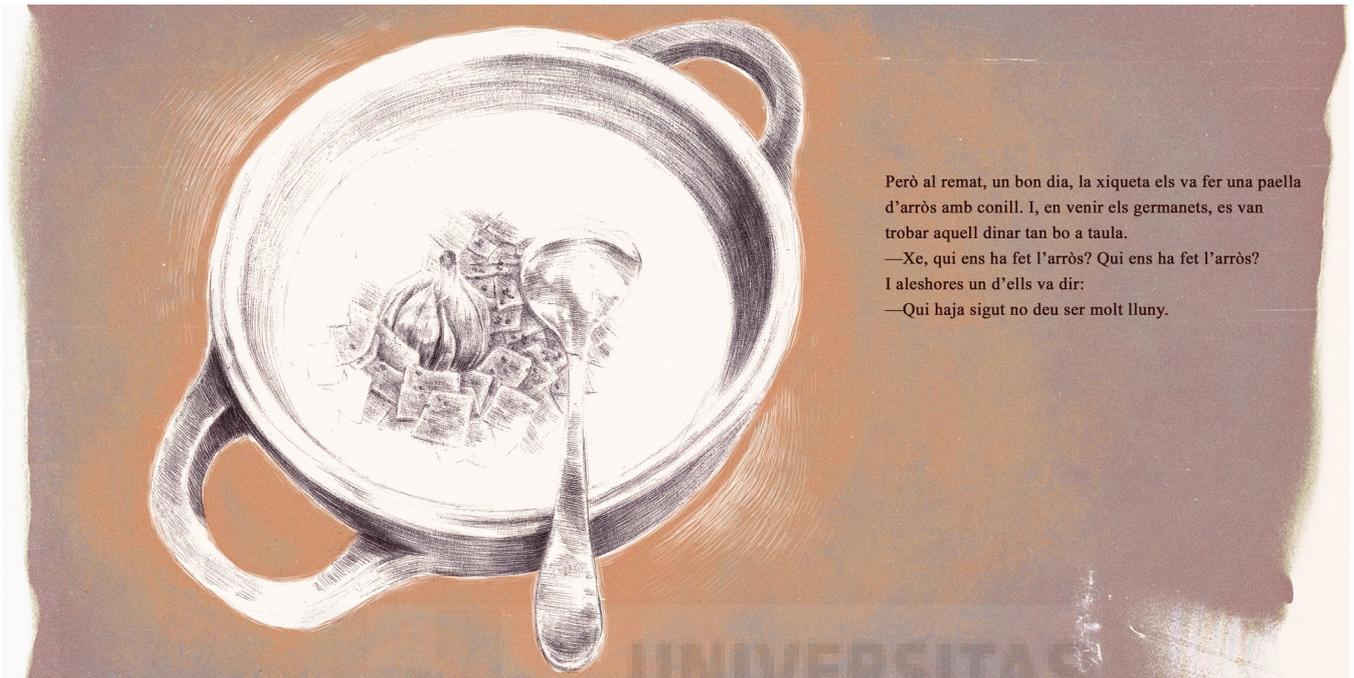

Al matí següent, com cada dia, els germans van eixir a treballar i no van tornar fins a poqueta nit. La xiqueta, mentrestant, va eixir del seu amagatall i va aprofitar per a agranar, escurar i preparar-los un bon sopar. Quan el sol començava a caure, es va ficar una altra vegada al seu raconet i, des d'allí, va observar que aquells, desconcertats, s'ho trobaven tot endreçat i un bon menjar a taula: un dia gatxamiga, l'endemà gaspatxos...

UNIVERSITAT
Miguel
Hernández

—Açò què és? Aquí què passa? —es preguntaven recelosos.
—Deu ser una bruixa que vol enxisar-nos —responia el més menut.
I així tots els dies, un darrere l'altre, els germans, entre sorpreses i agraïts, deixaven passar el temps.

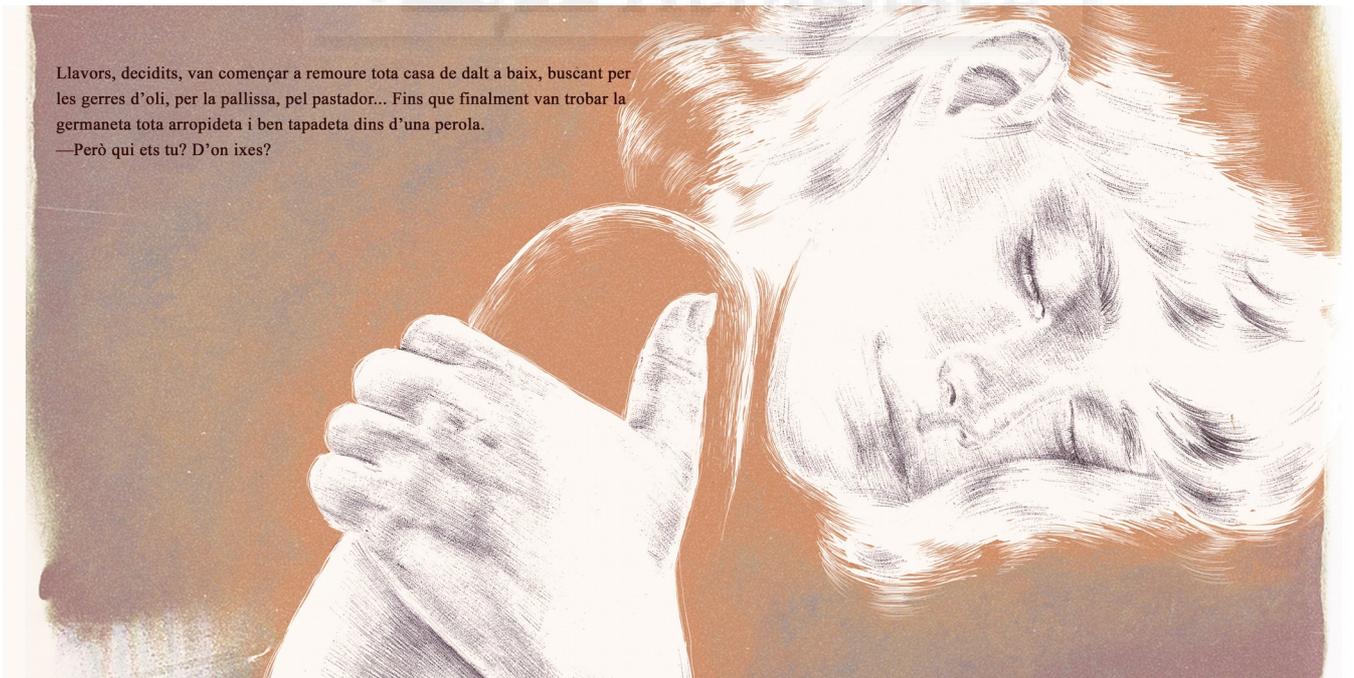

Però al remat, un bon dia, la xiqueta els va fer una paella d'arròs amb conill. I, en venir els germanets, es van trobar aquell dinar tan bo a taula.

—Xe, qui ens ha fet l'arròs? Qui ens ha fet l'arròs?
I aleshores un d'ells va dir:

—Qui haja sigut no deu ser molt lluny.

UNIVERSITAT
Miguel
Hernández

Llavors, decidits, van començar a remoure tota casa de dalt a baix, buscant per les gerres d'oli, per la pallissa, pel pastador... Fins que finalment van trobar la germaneta tota arropideta i ben tapadeta dins d'una perola.

—Però qui ets tu? D'on ixes?

La xiqueta, tremolant de por, els va explicar que era la seua germana; que on havien trobat una escopeta hi havia d'haver una granera; que una àguila li havia furtat una rosa; i que, seguint-la, havia fet un llarg viatge fins a arribar a aquella coveta.

Els jòvens, devanits i orgullosos, la van abraçar. I tots junts van decidir tornar cap als Alforins a reunir-se de nou amb els pares. I així va ser que, gràcies a l'àguila i la rosa, es van retrobar tots al peu de la Safra una altra vegada. I, veges tu ara, per aquell temps els camps començaven a verdejar i s'encetava un altre cicle de colors en aquell paisatge.

I conte contat, per la ximenera se n'ha anat. I unes sabatetes blanques per a qui l'ha escoltat.

6.BIBLIOGRAFÍA

- Llobell, J. (2015). "El arte y la conexión ecológica, el espacio de arte y la naturaleza, La Font del molí". *Bellas Artes*, (13), pp. 81-100, Universidad de la Laguna.
- Despentes, V. (2018). *Teoría King Kong*, Barcelona, España, Literatura Random House.
- De Beauvoir, S. (1949). *El segundo sexo*, Madrid, Cátedra.
- Hadot, P. (2015). *El velo de Isis: ensayo sobre la historia de la naturaleza*, Madrid, Alpha Decay.
- Hadot, P. (2010). *No te olvides de vivir: Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales*. Madrid, Ed. Siruela.

