

tf g

memoria

bellas artes

2019-2020

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: | | Grado en Bellas Artes

ESTUDIANTE: Laura Artacho Sola

DIRECTOR/A: Silvia Rosa Merce Cervello

PALABRAS CLAVE: Naturaleza, Destrucción, convivir, salud y supervivencia.

RESUMEN:

La preocupación por el medio ambiente es un tema de gran relevancia en estos momentos y muy actual.

Sin un equilibrio entre la sociedad con sus desechos, sus productos, su desplazamiento y el medio ambiente en el que vivimos seremos los causantes de la destrucción del ser humano y del planeta.

Nuestra investigación se centra en un análisis sobre la importancia actual de la contaminación, los problemas sociales, y el papel clásico de la mujer en Disney. Se realizan **cinco dibujos** en los que aparecen; **La Bella y la Bestia, Cenicienta, Pocahontas, y Alicia en el país de las Maravillas**, llevando a cabo una crítica social de la manera que tiene el ser humano de relacionarse con aquello que le rodea, como esto afecta al medio y al individuo mediante un trabajo plástico de técnica mixta.

índice

I. Propuesta y Objetivos	pág. 4
1.1 Propuesta	
1.2 Objetivos	
2.Referentes	pág. 5-8
2.1 Referente temático	
2.2 Referente visual	
3.Justificación de la propuesta	pág. 9-10
3.1 Hilo Conductor	
3.2 Procedimiento y Discurso Formal y Técnico	
4.Proceso de Producción	pág. 11-13
5.Resultados	pág. 14-17
6.Bibliografía	pág. 18

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

1.1 Propuesta:

(Contaminación y problemas sociales)

Partiendo como referente de un proyecto anterior se lleva a cabo una investigación plástica sobre la imagen de la mujer clásica en Disney, los problemas sociales y la contaminación, mediante la realización de las ilustraciones, la maquetación y todo el proceso creativo y ejecutivo de un cuento a través de una serie de dibujos que muestran distintas realidades de la destrucción que estamos causando a nuestro entorno y a nosotros mismos a partir de personajes de Disney descontextualizados y llevados a la actualidad.

Las ilustraciones que se presentan en este proyecto, tienen un matiz diferente y personalizado, acorde al estilo del artista. Se trata de un dibujo bastante estético pero a la vez aparecen elementos con una fuerza visual que transmiten y dejan ver claramente el mensaje de una forma muy evidente y adecuada a cada una de las historias, se ha tratado de aplicar una apariencia a los personajes con elementos parecidos a los de las historias originales pero de una forma distinta, modernizando la apariencia de estos.

Los diferentes cuentos tratan de centrarse en temas muy mediáticos y actuales y que dejan ver una crítica social al mundo frívolo y materialista en el que vivimos.

La culminación del proyecto, una vez finalizados todos los aspectos anteriores, sería llevarlo a una editorial en el que fuese impreso y se realizasen unos cuantos ejemplares con el objetivo de su venta.

1.3 Objetivos

- Concienciar sobre la necesidad de convivir con nuestro entorno.
- Dar visibilidad al problema de la contaminación.
- Despertar del estado de ensañación a los lectores.
- Contribuir con este proyecto a subrayar la importancia de este problema.

2. REFERENTES

2.1 Referentes temáticos:

Luzinterruptus:

Es un colectivo artístico anónimo que realiza intervenciones urbanas en espacios públicos con la luz como principal instrumento. Instalaciones efímeras, muchas de ellas con carácter reivindicativo. Las cuestiones que han tratado en sus acciones van desde la problemática de los residuos nucleares, el consumismo navideño, la ley Mordaza, la tala masiva de árboles en el centro de Madrid, los residuos de plástico en el océano etc.

fig.1. Luzinterruptus, *Un mar urbano*, 2011, Intervención, Tiempo de montaje: 2 horas, Daños: 0, medidas variables.

Fábulas de la Abuela:

Se trata de un cuento infantil que utiliza la moraleja para enseñar los valores fundamentales, lo he usado como referente a la hora de maquetar el libro con una apariencia sencilla y no muy extenso, por otra parte la

repartición de las historias en capítulos ,la forma de criticar también es algo que aparece en estos cuentos y que he tomado de referencia.

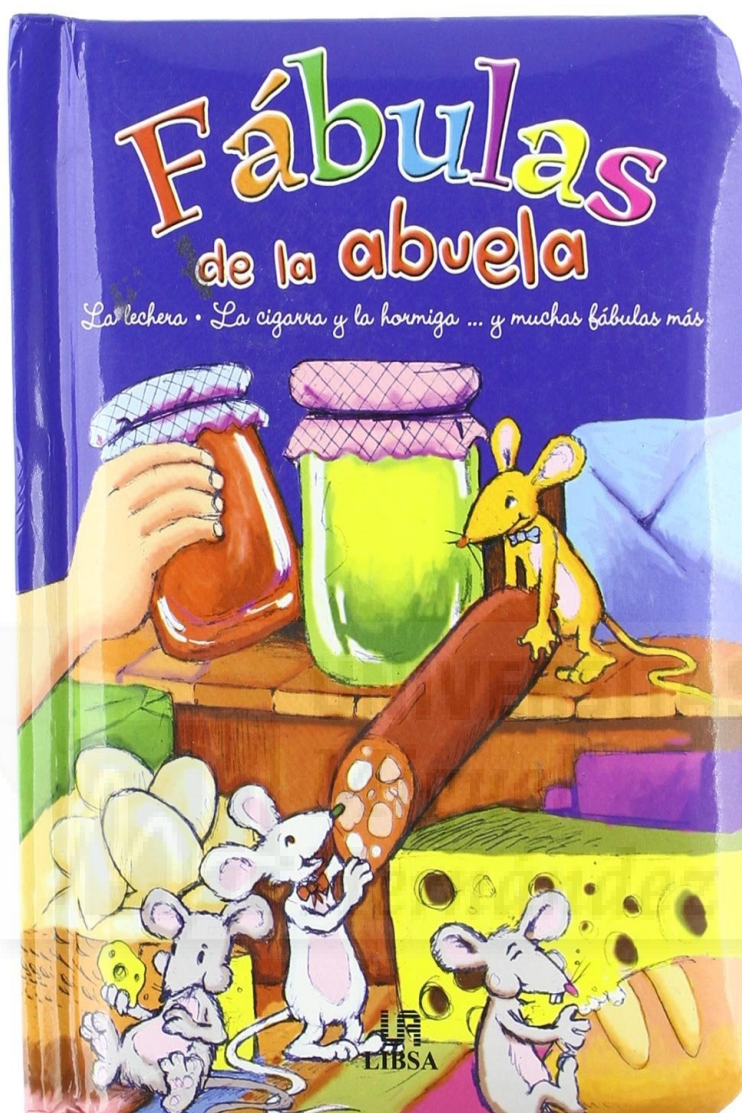

fig.2. Libsa, editorial Libsa S.A, *Fábulas de la abuela*, 2003, 40 pág, 17x13cm, ISBN: 8466207988, encuadernación cartóné.

Pawel Kuczynski:

Es un ilustrador nacido en Szczecin, Polonia. Se graduó en Bellas Artes, especializándose en estilo gráfico.

Su obra es muy amplia, pero destaca en la sátira política, social, económica y medioambiental, donde muestra su lado más crítico en los temas de actualidad.

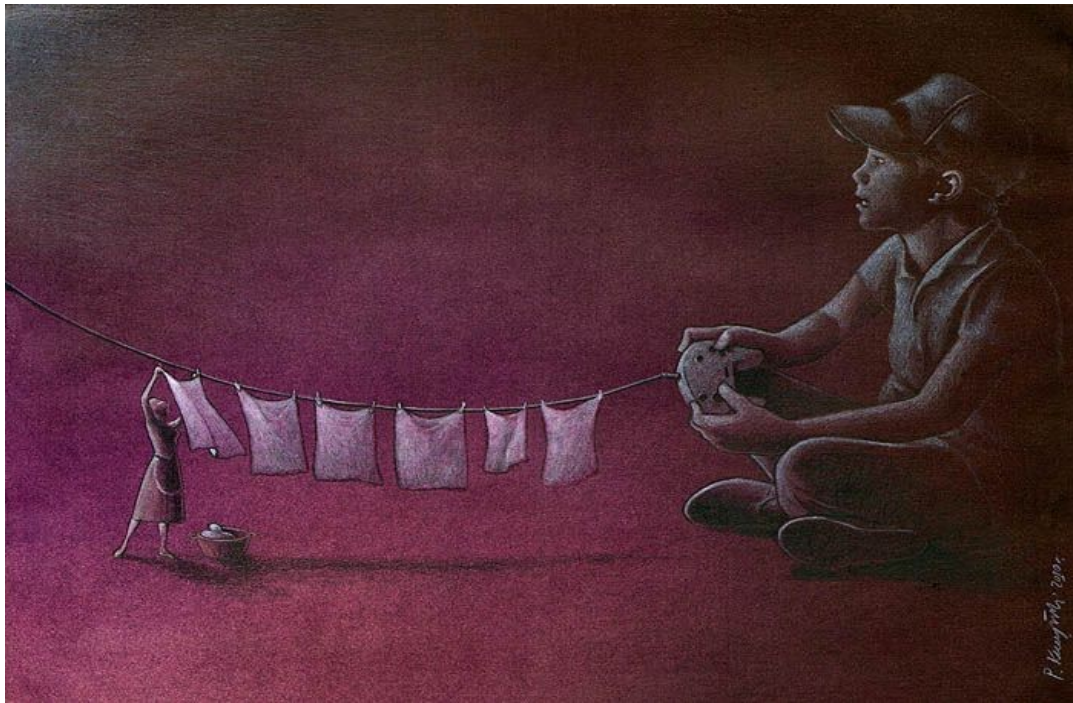

Fig.2. Pawel Kuczynski, *El mundo cojea; La educación*, 2.011, ilustración, medidas: variables.

Steve Cutts:

Crítica salvajemente el materialista y frívolo mundo en el que vivimos, Steve Cutts es un ilustrador y animador con sede en Londres, Inglaterra. Su obra de arte satiriza los excesos de la sociedad moderna. Su estilo está inspirado en los dibujos animados de la década de 1920, así como en cómics modernos y novelas gráficas.

fig.3. Steve Cutts, *Man*, 2.012, corto animado, 3' 36", <https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdaCIU>

2.2 Referente visual:

The Walt Disney Company:

Es la compañía de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt Disney.

La misión de The Walt Disney Company es entretener, informar e inspirar a las personas de todo el mundo a través del poder de contar historias sin igual, reflejando las marcas icónicas, las mentes creativas y las tecnologías innovadoras que hacen de ésta la principal compañía de entretenimiento del mundo.

Ralph rompe Internet

“Disney se mofa de sus propias princesas en la película ‘Ralph rompe Internet’ “

El filme contará con una de las escenas más feministas de la historia de Disney, pues, en ella, el propio estudio aprovecha para burlarse de sus míticas princesas. En la secuencia, aparece Vanellope rodeada de algunas de las famosas soberanas (Blancanieves, Cenicienta, Bella, Rapunzel...). Tras hablar un rato con ellas, la protagonista acaba descubriendo que no son tan pánfilas como ella pensaba en un inicio. Es más, todas ellas acaban accediendo a cambiar sus **incómodos vestidos** por ropa deportiva más confortable.

Gomez (2018).

fig.4. Rich Moore y Phil Johnston, *Ralph rompe internet*, 2.018, animación/cine, 1h 56', productora; Walt Disney animation studios.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Vivir en una época en la que la contaminación, la deforestación y el egoísmo humano rodea todo aquello que conocemos, acrecentándose críticamente, asfixiando toda **naturaleza** tanto propia como ajena, provoca una **destrucción** que en muchos lugares ya no tiene solución posible, es un tema de importancia vital y hay que trabajar mucho para conseguir un cambio en esta situación y poder **convivir** o directamente vivir en el planeta, está en juego la **salud** y la **supervivencia**.

3.1 Hilo Conductor

El artista parte de ciertos personajes, de la compañía de animación “The Walt Disney Company”, la compañía de comunicación más grande del mundo desde el s. XX hasta el día de hoy, utilizándolos como referente visual en su trabajo, ya que son muy reconocidos y populares.

Se utilizan como metáfora de la ensoñación, dado que estos cuentos se caracterizan por culminar con un final feliz.

El investigador, descontextualiza a los personajes transformando las historias originales y llevándolas a la actualidad, un mundo corrupto donde no hay cabida para finales felices, lleno de hipocresía, donde se trata a la naturaleza como una mercancía. El proyecto se realiza a partir del tema de la contaminación y los problemas sociales, por otra parte se utiliza como referentes temáticos distintos artistas que recurren a este tema en sus obras como; **Luzinterruptus, Pawel Kuczynski y Steve Cutts**, además del libro; **Fábulas de la abuela**, un libro en el que cada historia tiene su moraleja e intenta enseñar valores importantes y esenciales de la vida a los más pequeños.

Mediante la realización de **cinco dibujos** en los que aparece el arquetipo de mujer clásica de Disney; **La Bella y la Bestia, Cenicienta, Pocahontas y Alicia en el país de las Maravillas**, se lleva a cabo una crítica social de la manera que tiene el ser humano de relacionarse con aquello que le rodea y como esto afecta al medio y al individuo. La idea de preocupación por el medio ambiente es un tema de gran importancia en estos momentos, sin una estabilidad entre la sociedad con sus desechos, sus productos, su desplazamiento y el medio en el que vivimos, seremos los causantes de la destrucción del ser humano.

La propuesta inicial se presenta como la realización de una serie de dibujos para mostrar distintas realidades de la destrucción causada por el ser humano, por otro lado surge la idea de crear un cuento con distintas historias a través de dibujos que hacen referencia a personajes de Disney. Creando un contraste interesante ya que el destino de las historias de estos personajes siempre es un final feliz, y en este trabajo se cambia ese aspecto.

3.2 Procedimientos y discurso formal y técnico.

Dibujos a partir de técnica mixta; cretas, bolígrafos, rotulador, acuarela y dibujo digital, entremezclando la mancha y un trabajo de línea., el tipo de dibujo es un estilo propio y actual, en la mayoría de los cuentos aparecen elementos que se repiten; (venas, sangre, etc.)

Estos elementos llegan a ocupar gran parte del encuadre; (troncos, humo, etc..) el formato que se utiliza es horizontal y a un tamaño de 21x29'7 cm, en muchos personajes también podemos apreciar la presencia de aspectos relacionados con los cuentos clásicos; (una rosa, la estética del personaje etc..).

Por otra parte se utiliza a la mujer como protagonista, dándoles visibilidad e importancia ya que en los cuentos la mayoría aparecen como personajes principales, pero siempre dependiendo de un " príncipe azul", en estas historias se pretende darles visibilidad en los temas que se tratan y a la vez también se busca reivindicar el papel que debe tener la mujer a la hora de participar de una forma activa y no pasiva en la solución de estos problemas, ya que en la manera clásica de representarlas, Disney nos brinda a una mujer muy poco empoderada e independiente y siempre en un aura de perfección e idealista, por ello se las utiliza en este proyecto como metáfora de ensoñación.

Hoy nuestras protagonistas mujeres son decididas, son mujeres autónomas, son mujeres que buscan y persiguen sueños, que no esperan que nadie las salve, que por supuesto que se relacionan, se enamoran o les pasan cosas, como a todas.

Urbaneja (2019).

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

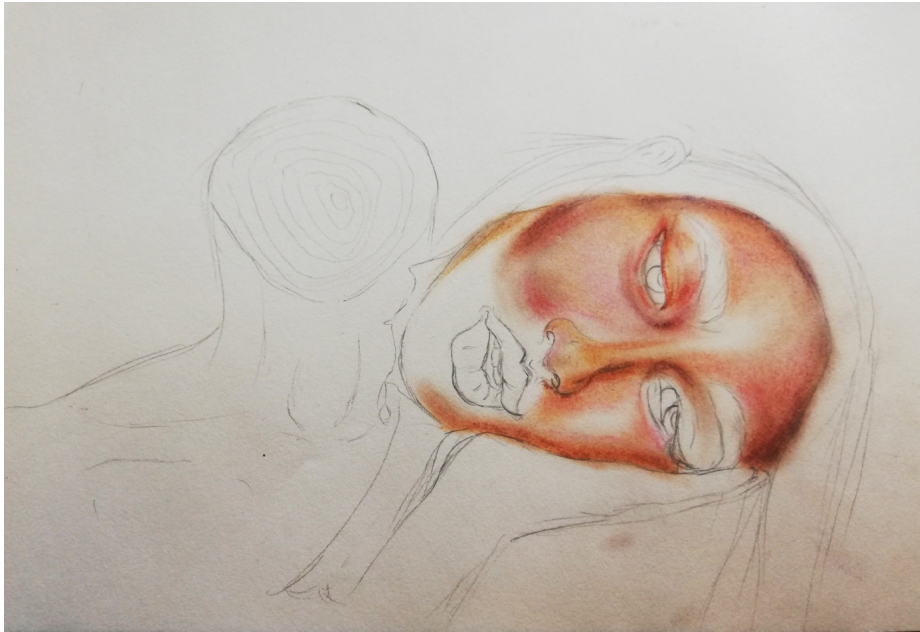

fig. 5. Pocahontas y el árbol de las raíces, 2020, Ilustración, Dibujo, técnica mixta, 21x29,7 cm.

En estos dibujos hemos utilizado una técnica mixta, principalmente realizamos un primer boceto a lápiz HB para crear las formas y crearnos una guía. A continuación utilizamos cretas de colores para dotar de profundidad nuestro dibujo y darle cuerpo.

También se debe tener en cuenta los rasgos característicos que debemos adoptar para el personaje, el color de piel, de pelo, de ojos etc..

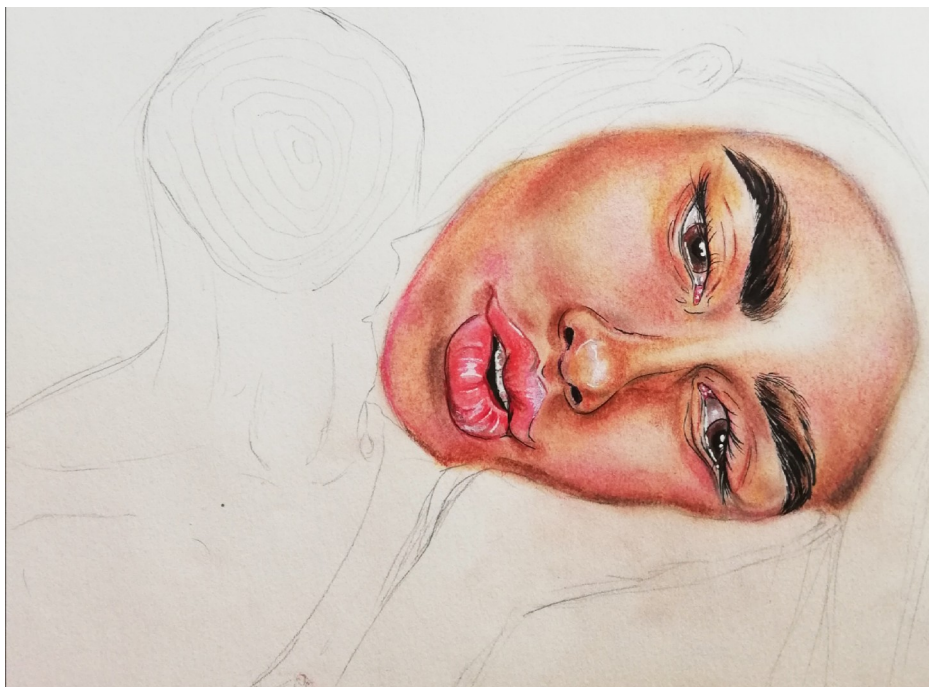

fig.6.

En este proceso también se ha utilizado bolígrafo tanto negro como blanco y otros para definir las formas y figuras, mediante este delineado conseguimos fortalecer la iconicidad del dibujo sin la necesidad de un gran trabajo de mancha.

Fig.7.

Para visualizar el proceso haz [click aquí](#).

Una vez se han utilizado todas las técnicas, tenemos ya el dibujo listo para aplicar la parte digital en la que retocaremos brillos, saturación y realizaremos partes del dibujo, como en este caso; el fondo. Debemos tener especial cuidado en tratar las imágenes de forma similar, para no perder una cierta coherencia entre las ilustraciones.

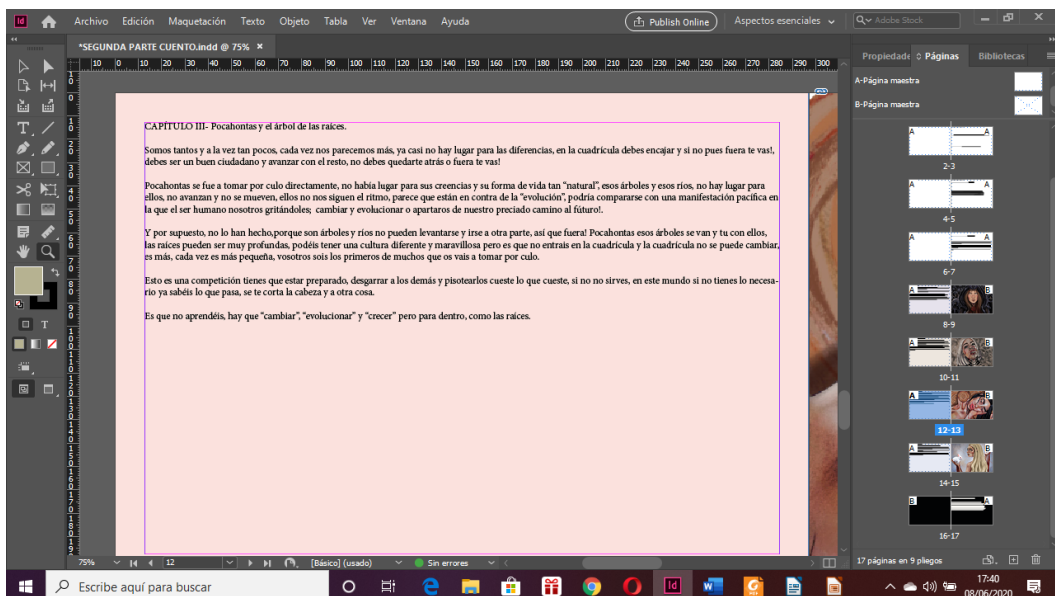

Fig.8. *Los cuentos como no te los han contado*, 2020, 20 pág. 21X29`7 cm.

En cuanto a la creación de las historias y la maquetación del libro, por una parte los cuentos, están distribuidos en capítulos, están escritos en primera, segunda y tercera persona, se utiliza la ironía, el sarcasmo y puede encontrarse un lenguaje vulgar, utilizado para dar intensidad a la crítica.

La tipografía utilizada es simple para ofrecer una lectura más sencilla, limpia y fácil de comprender.

fig.9. *Los cuentos como no te los han contado*, 2020, 20 pág. 21X29`7 cm.

5. RESULTADOS

Nuestro proyecto ha culminado con un resultado satisfactorio, dónde de forma muy expresiva y realizando un aspecto actual, nuestras ilustraciones han conseguido transmitir el mensaje de una forma sencilla y directa gracias a la sinergia entre las historias y los dibujos realizados por el investigador.

Se trata de historias cortas en las que se transmite mucho, el espacio predeterminado a ocupar no debía superar la página ya que tratamos de transmitir de una forma fácil y directa.

Las ilustraciones han conseguido darle vida y cuerpo a los cuentos. Se ha buscado caracterizar a cada uno de los personajes con aspectos clásicos; en Alicia, encontramos los conejos blancos, la melena rubia, la piel pálida y rosada,.

Por otro lado la Cenicienta sigue llevando esa vida estresante, de esclavitud y por supuesto el tema gira en torno al humo y las cenizas.

El cuento de la bella y la bestia trata de esclarecer quién es la bella y quién es la bestia. Además, en él aparecen elementos como; la rosa, el color castaño de pelo y la piel clara.

Por último, Pocahontas sigue manteniendo un tema bastante relacionado con la naturaleza, trata las diferentes culturas y como estamos acabando con ellas por el progreso, también mantiene una piel morena, ojos castaños, pelo negro, en general rasgos de su raza.

Por otro lado se hace referencia en numerosas ocasiones a la ceguera, mediante el aspecto de los ojos y el lenguaje que se ha utilizado.

En cuanto a la maquetación, presenta todas las partes correspondientes a un libro, además de un aspecto limpio.

Los colores utilizados para las zonas de las historias son colores transparentes que dejan leer sin interrupciones visuales y los colores de las ilustraciones son un poco más saturados.

En la portada se ha escogido un fragmento de la ilustración de; *La bella más bestia*, se centra en la zona de los ojos (los cuales son ciegos), y en la contraportada podemos visualizar la sinopsis; (“El mundo está ciego, despertar de la ensoñación en la que vivimos es necesario...”) lo cual da bastante fuerza a la portada y al cuento.

La técnica mixta ha dado como resultado un dibujo rico en formas y texturas, además de un estilo peculiar y particular.

Por una parte la repetición de elementos como; La sangre, las venas, etc.. han conseguido unificar los dibujos y crear aspectos en común para mantener una concordancia entre ellos.

Finalmente se ha conseguido el objetivo , ya que se ha tratado al arquetipo de mujer clásico a través de las ilustraciones y de una manera muy favorable se ha dado visibilidad a los problemas sociales actuales.

fig.10. *La bella más bestia*, 2020, Ilustración, dibujo técnica mixta, 21x29'7cm.

fig.11. *Cenicienta, no hay hada madrina que te salve*, 2020, Ilustración, dibujo técnica mixta, 21x29'7cm.

fig.12. *Pocahontas y el árbol de las raíces*, 2020, Ilustración, dibujo técnica mixta, 21x29'7cm.

fig.13. *Alicia, ¿no te gustaban los conejos?*, 2020, Ilustración, dibujo técnica mixta, 21x29'7cm.

“ Necesitamos ver desde otra perspectiva, retirarnos la venda de los ojos y construir un camino hacia el futuro, pero desde el equilibrio y el conocimiento”.

Para visualizar el libro haga [click aquí](#)

6.BIBLIOGRAFÍA

-Play Cine. (16 de octubre de 2019). *The Walt Disney Company, la productora que convirtió a un ratón en un imperio*, ABC. Recuperado en https://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-walt-disney-company-productora-convirtio-raton-imperio-201910160239_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F (Consultado el 8/06/20).

-Antonio,S. (4 de octubre de 2014). *37 dibujos de crítica social de uno de los mejores artistas de pintura satírica*, La voz del muro. Recuperado en <https://lavozdelmuro.net/37-dibujos-de-critica-social-de-uno-de-los-mejores-artistas-de-pintura-satirica/> (consultado el 8/06/20).

-(28 de noviembre de 2017). *La naturaleza como mercancía: Así ilustra steve cutts nuestra relación con el planeta*, Ecoosfera. Recuperado en <https://ecoosfera.com/2017/12/huella-humana-naturaleza-degradacion-animacion-steve-cutts-mejores-cortos-animaciones-naturaleza-planeta/> (Consultado el 9/06/20).

-(12 de Abril de 2018). *Naturaleza en obras*, Luzinterruptus. Recuperado en <https://www.luzinterruptus.com/?cat=14> (Consultado el 9/06/20).

-Mariano J,C. (21 de septiembre de 2015). *Pawel Kuczynski, el arte y el mensaje*, Vavel . Recuperado en <https://vavel.media/es/2015/09/21/arte/543832-pawel-kuczynski-el-arte-y-el-mensaje.html> (Consultado el 9/06/20).

-Steve,C. (2012) *Man*, Youtube. Recuperado en <https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdaICIU> (Consultado el 9/06/20).

-Gómez, L. (14 de junio de 2018). *Disney se mofa de sus propias princesas en la película 'Ralph rompe internet'*. La Vanguardia. Recuperado en <https://www.lavanguardia.com/cultura/20180614/4589102590/disney-critica-princesas-ralph-rompe-internet.html> (Consultado el 9/06/20).

Julieth,C. (11 de octubre 2019). *Disney buscará cambiar la imagen de sus personajes femeninos* . LAFM. Recuperado en <https://www.lafm.com.co/entretenimiento/disney-buscará-cambiar-la-imagen-de-sus-personajes-femeninos> (Consultado el 9/06/20).

- Libsa S,A. (2003) *Fábulas de la abuela*. Madrid: editores LIBSA/ ilustrador: Eduardo Ortiz.