

memoria

bellas artes

2017-2018

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: ABEJAS, HILOS Y CORAZONES

ESTUDIANTE: López-Andújar Martín-Aragón, Paula

DIRECTOR/A: Sentamans Gómez, Tatiana

FACULTAD DE BELLAS ARTES DE ALTEA
Universidad Miguel Hernández de Elche

PALABRAS CLAVE: Ilustración, Técnicas de Ilustración, Amor, Mitos

RESUMEN:

Las relaciones afectivas son objeto de interés y análisis desde distintas disciplinas. El proyecto es un trabajo de ilustración aplicada a partir de 10 textos de Lucía Etxebarria sobre los mitos del amor romántico. El proyecto se materializa de dos maneras; por un lado 12 ilustraciones digitalizadas y un fanzine acompañado de estos textos.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	5	-	5
2. Referentes	6	-	10
3. Justificación de la propuesta	11	-	13
4. Proceso de Producción	14	-	18
5. Resultados	19	-	31
6. Bibliografía	32	-	32

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

Este proyecto es un trabajo de ilustración aplicada sobre los mitos del amor romántico. Se ha tomado como base, las definiciones de diez mitos sobre el amor romántico recogidos en el libro de Lucía Etxebarría “Más peligroso es no amar. Poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI”, publicado en 2016 por la editorial Aguilar.

En este proyecto se elabora una interpretación visual de esos diez mitos a través de una serie de ilustraciones. Se toma como objeto simbólico principal el corazón humano, y el hilo rojo y las abejas como metáforas del destino y de la influencia sociocultural, respectivamente.

La obra final se presenta en un montaje expositivo con doce ilustraciones y en la edición de un fanzine. Los textos que acompañan las ilustraciones se han extraído de las definiciones literales que Lucía Etxebarría hace de cada uno de esos mitos (Etxebarría, 2016, paginas 43-44).

En concreto este Trabajo Fin de Grado tiene los siguientes objetivos:

- Reflexionar sobre las representaciones de las relaciones amorosas a partir los mitos sobre el amor romántico descritos por Lucía Etxebarría de manera literaria.
- Crear una base simbólica de figuras retóricas materializadas a través del hilo, el corazón y las abejas, que sirva para acotar la idea de serie
- Realizar una interpretación artística de los mitos utilizando la base simbólica creada
- Aplicar técnicas de digitalización, edición y maquetación para la composición de la obra final.

2. REFERENTES

2.1. Referentes temáticos

Las relaciones afectivas son objeto de estudio de distintas corrientes como la teoría feminista del siglo XXI. Los cambios sociales que se están produciendo en las últimas décadas están traspasando al ámbito de la intimidad y produciendo grandes transformaciones en los significados del amor (Verdú Delgado, 2015). Sin embargo y a pesar de esas transformaciones, los mitos y creencias sobre el amor, y en particular sobre el amor romántico, siguen teniendo mucha influencia actualmente en la socialización principalmente de la mujer.

El referente temático principal para este trabajo son los mitos del amor romántico descritos por Lucia Etxebarría. Éstos pueden definirse como el conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la supuesta “verdadera naturaleza” del amor” (Yela 2003, citado en Ferrer, Boch y Navarro, 2010). Para Etxebarría (2016) son diez los mitos modernos sobre las relaciones de pareja. En su libro “Más Peligroso es No Amar. Poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI”, define y reflexiona sobre cada uno de ellos. El capítulo que aborda los diez mitos modernos sobre las relaciones de pareja es el que ha servido de referente principal para la elaboración de las obras de este trabajo.

2.2. Referentes visuales

La presencia de obra artística con la temática del amor es prácticamente infinita. Todas las épocas artísticas han tenido representaciones pictóricas de esta temática. Son muchos los posibles referentes visuales, pero en concreto se destacan tres que han sido básicos en la inspiración para la creación de las obras de este TFG.

Fig.1. Las Dos Fridas (1939)

Fig.2. Henry Ford Hospital (1932)

Fig.3. Mis abuelos y yo (1936)

Fig.4. Sin título

Fig.5. Sin título

Fig.6. Sin título

Fig.9. Sin título

Fig.10. Sin título

Fig. 11. Sin título

En primer lugar, **Frida Khalo** ha sido un referente central a lo largo de la trayectoria artística de la autora de este TFG, por su uso simbólico del dolor físico y emocional (figuras 1, 2 y 3). Y en segundo lugar, también lo han sido dos artistas actuales, conocidos a través de las redes sociales, pero cuyas obras han impactado y servido de referentes para la inspiración y creación de las obras de este TFG: Anders Rokkum, artista noruego (<http://rockum.tumblr.com/>) y María Uve, ilustradora y fotógrafa nacida en Vigo en 1984.

En el caso de **Anders Røkkum**, como ejemplo de inspiración, se pueden ver las obras recogidas en las figuras 4 a 6, su conexión de la figura humana que muestra a través de la oscuridad, y el cableado que recuerda a las venas transmitiendo un desgarre interno. Para **Maria Uve**, el tema más recurrente en sus ilustraciones, según sus propias palabras, es la belleza y fuerza femenina (<https://godartlab.com/2017/06/21/maria-uve-nouvelle-vague-ilustrada/>). Más concretamente, como referente de este TFG han servido de inspiración las obras que realiza actualmente, en las que utiliza las simbologías principales de este TFG, el hilo rojo y el corazón (ver figuras 7 a 9).

2.3. Referentes simbólicos

Este proyecto gira alrededor de tres símbolos principales : las abejas, el hilo rojo y el corazón. **El corazón**, como puede observarse en las figuras 10 a 14, forma parte del lenguaje visual de proyectos anteriores, aunque representado de manera diferente.

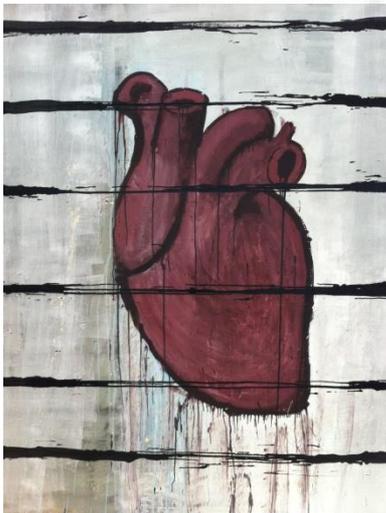

Fig.10. Corazón Enjaulado (2014)
Acrílico sobre lienzo

Fig. 11. Corazón Ermitaño (2015)
Grabado punta seca

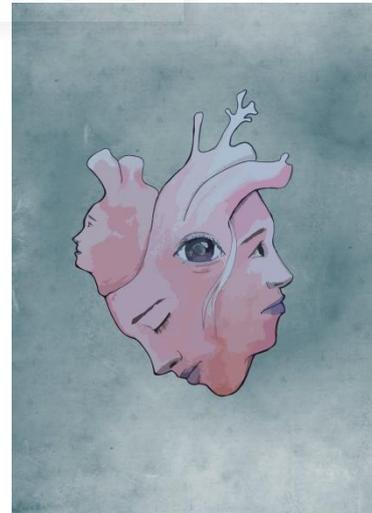

Fig. 12. Las Caras del corazón (2016)
Ilustración Cuento TPO

Fig.13. Remake de las dos Fridas (2015)
Fotografía

Fig. 14. Versión de las 3 venus (2017)
Triptico, acrílico sobre fotografía

Si en el arte de los siglos XX el cuerpo se ha convertido en uno de los temas clave, el interior del mismo también ha adquirido gran protagonismo. Sin embargo, de todo ese interior, el corazón resulta ser uno de los órganos más representados plásticamente y con mayor carga significativa (Fernández, 2016). En este proyecto se toma el corazón como alusión a la unidad completa de cada persona.

Por otra parte, se ha tomado a **las abejas** como reflejo de la sociedad, y cómo esta influye a la hora de amar. Por un lado, una colmena de abejas es “un espectacular cerebro colectivo, perfectamente organizado” donde cada individuo tiene determinado lo que se espera de él. En nuestras sociedades la cultura marca qué es lo correcto y lo incorrecto en todos los ámbitos como en el amor, por eso tomo a las abejas y la colmena como metáfora de la sociedad.

Las abejas han sido utilizadas en las distintas culturas y épocas para simbolizar una variedad de aspectos, como el amor. Así por ejemplo en las pinturas renacentistas, las abejas se asociaron con Cupido, el dios del amor y el deseo. El simbolismo artístico trata de la ceguera del amor y el saltar a la pasión sin importar las consecuencias. Cupido aparece a menudo sumergiéndose en la miel, sin pensar en el peligro potencial de las abejas protectoras. La lección que nos da el arte del Renacimiento aquí es: “Cuidado con el amor” (los símbolos y su significado, 2018). En este TFG la simbología de la pasión se ha representado a través de las serpientes, y las abejas han sido

consideradas como un referente simbólico que representa las influencias de una sociedad estructurada y organizada que espera un determinado comportamiento de cada uno de sus habitantes, y que de esta manera condiciona al amor y desamor entre las personas.

Finalmente **el hilo rojo** proviene de la leyenda japonesa que dice que las personas que están predestinadas a conocerse están atadas por un hilo rojo que marca su destino (la leyenda japonesa del hilo rojo, 2015). El efecto que ese hilo tiene en nuestra concepción del amor es lo que simboliza en las ilustraciones de este trabajo.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

En España, vivimos en una cultura heteropatriarcal en la cual la mujer ha vivido durante siglos para casarse, tener hijos y servir a su marido. A lo largo de la infancia nos han vendido culturalmente la idea de un solo modelo de afectividad llamado ‘amor romántico’, que se basa en una relación monógama, estable, heterosexual (a ser posible entre 1 hombre y 1 mujer cis-blancos y de clase media alta); además, resistente a toda dificultad y que normalmente se apoya en la posesión y la dependencia.

Nos hacen creer que en algún lugar está nuestra media naranja, con la cual seremos felices en este tipo de relación ideal: “no te preocupes”, dicen, “hay una persona en este mundo que también está esperando por ti”. Así nos crían, dentro de la familia, en el colegio, o el cine infantil, incompletos, esperando a que en cualquier momento aparezca nuestra persona ideal. Y cada vez que nos enamoramos de alguien pensamos que es la persona definitiva, y no queremos perderla porque es nuestra media naranja, de nadie más, y gracias a ella somos completos.

La sociedad ejerce su presión invisible con sus mensajes históricos y sutiles. Ésta presión de creer que necesitamos a alguien, y de que ese alguien existe en algún lugar, lleva en muchos casos al estrés, como hablo en mi anterior proyecto “SOMA” inspirado en enfermedades psicosomáticas (López-Andújar, 2016). En ese proyecto realicé una serie de 3 ilustraciones que representaban 3 sensaciones somáticas (ver figuras 15 a 17).

Fig.15. De Corazón Tripas (2016)

Fig. 16. Déjalo Salir (2016)

Fig. 17. Orgullo (2016)

Si en algún caso, la mujer tiene dificultades para realizar alguna de sus tareas y cumplir con “su destino”, es tratada de loca, inútil, o mala mujer. Sin embargo, en algunos casos la mujer “traspasa” esas normas sociales y comienza un cuestionamiento interior que hace tambalear los cimientos del sistema en el que ha sido socializada: “¿Media naranja? ¿En qué momento? Pensaba que era una humana, entera. No veo que me falte nada”. Se puede incluso llegar al posicionamiento extremo que recogen algunas novelas donde se entienden las relaciones como “desviaciones” que obstruyen el desarrollo humano. Así lo encontramos por ejemplo en el libro de Huxley *Un mundo feliz* (1932) o la otra utopía futurista *1984* de Orwell (1949), donde se prohíbe cualquier tipo de relación afectiva para evitar distracciones en nuestra misión vital. Si leemos estas novelas, nos damos cuenta de que el ser humano es un ser social y necesita de otras personas, familia, amigos, amantes, y que no es cuestión de aislarse, sino de saber quererse a uno mismo para poder querer, centrándose más en uno mismo que en lo que la sociedad te inculca.

Pero como cita Celia Amorós sobre Beauvoir, “las mujeres son existencia y esencia: el “eterno femenino” pertenece al mundo de los mitos y es una “construcción cultural” en ese sentido” (Amorós, 2009,17-18). No podemos renunciar tan fácilmente a la carga cultural con la que nos han creado.

Por todo ello he elegido para este Trabajo Fin de Grado, ilustrar los 10 mitos sobre el amor romántico a través de un fragmento del libro de Lucía Etxebarría “Más peligroso es no amar. Poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI”. Considero importante conocer estos mitos para poder reconocerlos y enfrentarlos, y evitar relaciones en parámetros imposibles o dañinos para nuestro propio crecimiento personal. Encontraremos en las ilustraciones, rostros delicados y manos ensangrentadas, haciendo una vez más una referencia al dolor; el corazón como alusión a las relaciones y el hilo rojo como metáfora del destino. Finalmente la carga social, el pensamiento colectivo, está representado a modo de metáfora con las ‘Abejas’.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción se ha estructurado en 3 fases y han sido precisos los siguientes materiales:

- Grafito Fabercastell HB
- Papel A3 *multi technique* 300g
- Acuarelas Acuafine Darler-Rowney de 24 colores
- Rotring *Artline drawing sistem 0'05*

4.1. FASE 1: ELABORACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

A partir de los diez mitos del Amor Romántico definidos por Lucía Etxebarría (Etxebarría, 2016: pag. 43-45), elaboré una serie de bocetos utilizando grafito Fabercastell HB (Fig. 19).

Una vez realizados los bocetos, hice una selección para la ilustración plástica definitiva, y realicé los dibujos en papel A3 *Multi Technique* 300g A3 (Fig. 20).

A continuación realicé la versión definitiva de la ilustración en grafito HB, dando color con las acuarelas *Aquafine Daler Rowney*. En la paleta de color predomina el rojo y el amarillo, los elementos corporales -corazón, costillas, y manos- son representados con mayor saturación que los rostros ya que de esta manera se resaltan las zonas de dolor. Finalmente con un rotiring *Artline Drawing Sistem 0'05* le di un aspecto cerrado al dibujo (Fig. 21).

Fig.19. Ejemplo de boceto

Fig. 20. Ejemplo de dibujo

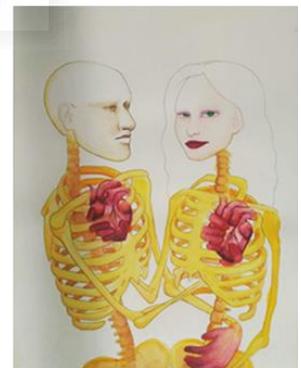

Fig. 21. Ejemplo de ilustración

4.2. FASE 2: DIGITALIZACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

Fotografié cada una de las ilustraciones y utilizando el programa *Adobe Illustrator*, realicé un calco de cada una de las imágenes, las limpié y eliminé detalles que no formaban parte del dibujo (figura 22).

Con el programa *Adobe Photoshop* retoqué y ajusté el brillo y el contraste de las imágenes seleccionadas. A continuación, utilizando programa *Indesign*, maqueté los textos junto con las imágenes. Para el texto interior y de la portada utilicé el tipo de letra *Heiti TC* reproduciendo la portada del libro original de Etxebarría (2016). Además en las ilustraciones correspondientes a la portada y contraportada (figuras 23 y 24) tras hacer el calco de imagen, las fusioné en *Photoshop*, aplicando 'Disolver' a la portada (figura 25) y dando 'luz intensa' a la contraportada (figura 26).

Fig.22. Ejemplo aplicación Adobe Illustrator a una de las ilustraciones

Fig. 23. Digitalización de la portada

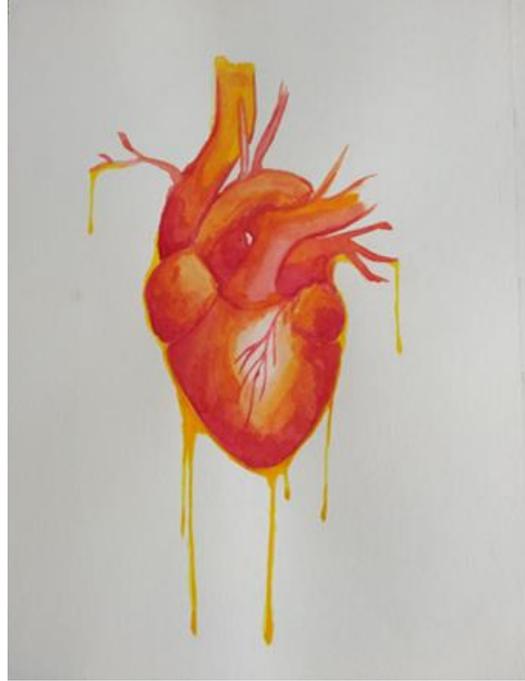

Fig.24. Digitalización de la contraportada

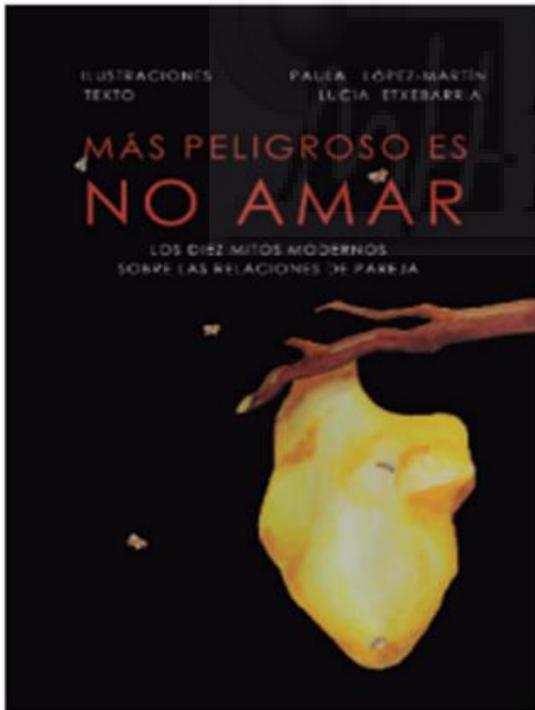

Fig. 25. Digitalización de la portada

Fig.26. Digitalización de la contraportada

4.3. FASE 3: IMPRESIÓN DE LAS ILUSTRACIONES Y DEL FANZINE

Realicé, en la imprenta “Tres Tipos”, las impresiones finales para mi trabajo (Fig. 27). Por un lado, 3 impresiones de los fanzines con distintos gramajes y papeles: Portada e interior de 180gr Offset; Portada de 190gr e interior de 100gr Offset; y Portada de 170gr Est Brillo e interior de 135 Est Brillo. Y por otro lado también realicé la impresión digital directa en cartón pluma tamaño dinA3.

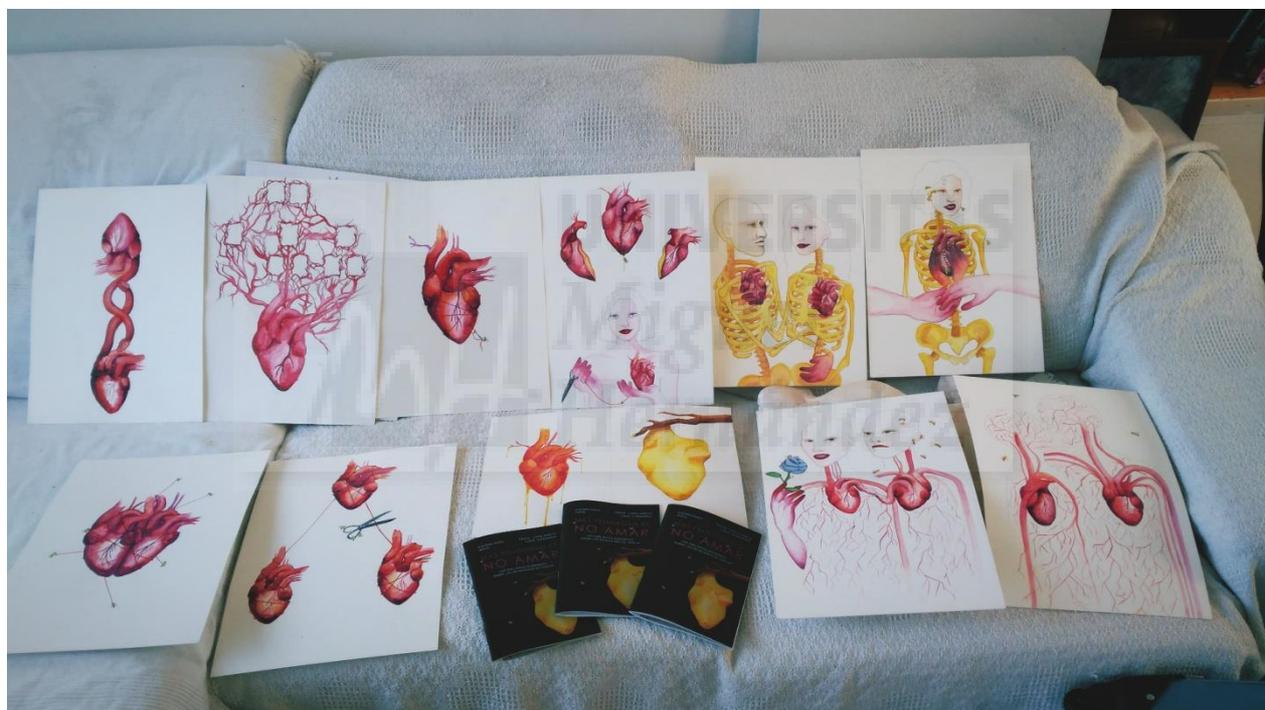

Fig. 27. Impresión de las ilustraciones y del fanzine

5. RESULTADOS

El resultado final del trabajo lo componen un total de 12 ilustraciones en cartón pluma y un fanzine que contiene todas ellas.

La ilustración 1 se corresponde con la portada del fanzine (figura 28)

La ilustración 2 se corresponde con el mito de la media naranja (figura 29)

La ilustración 3 se corresponde con el mito del emparejamiento (figura 30)

La ilustración 4 se corresponde con el mito de la exclusividad (figura 31)

La ilustración 5 se corresponde con el mito de la fidelidad (figura 32)

La ilustración 6 se corresponde con el mito de los buenos celos (figura 33)

La ilustración 7 se corresponde con el mito de la equivalencia (figura 34)

La ilustración 8 se corresponde con el mito de la omnipotencia (figura 35)

La ilustración 9 se corresponde con el mito del libre albedrío (figura 36)

La ilustración 10 se corresponde con el mito del matrimonio (figura 37)

La ilustración 11 se corresponde con el mito de la pasión eterna (figura 38)

La ilustración 12 se corresponde con la contraportada del fanzine (figura 39)

El fanzine está editado con dos páginas al principio y al final que recogen el proceso de influencia social representado por las abejas. En la primera hoja son muchas las abejas que vuelan a nuestro alrededor, pero en la última, tras la representación de todos los mitos del amor romántico, se reduce considerablemente la presencia de abejas como reflejo del proceso de maduración. Además se añade una cita final de Javier Salvago que pretende presentar la manera correcta de amar:

*“Querer como se quiere a un gato:
Sin intentar domarlo,
Sin intentar cambiarlo,
Sin pedir nada,
Siendo feliz con su felicidad”*

El resultado final de este Fanzine se puede consultar en:

https://issuu.com/paulalopezandujar/docs/fanzine_paula

ILUSTRACIONES
TEXTO

PAULA LÓPEZ-MARTÍN
LUCÍA ETXEBARRIA

MÁS PELIGROSO ES NO AMAR

LOS DIEZ MITOS MODERNOS
SOBRE LAS RELACIONES DE PAREJA

Figura 28. Paula López-Andújar: *Portada*. Ilustración digital en papel Offset 130gr. Tamaño DinA5. Edición limitada de 6

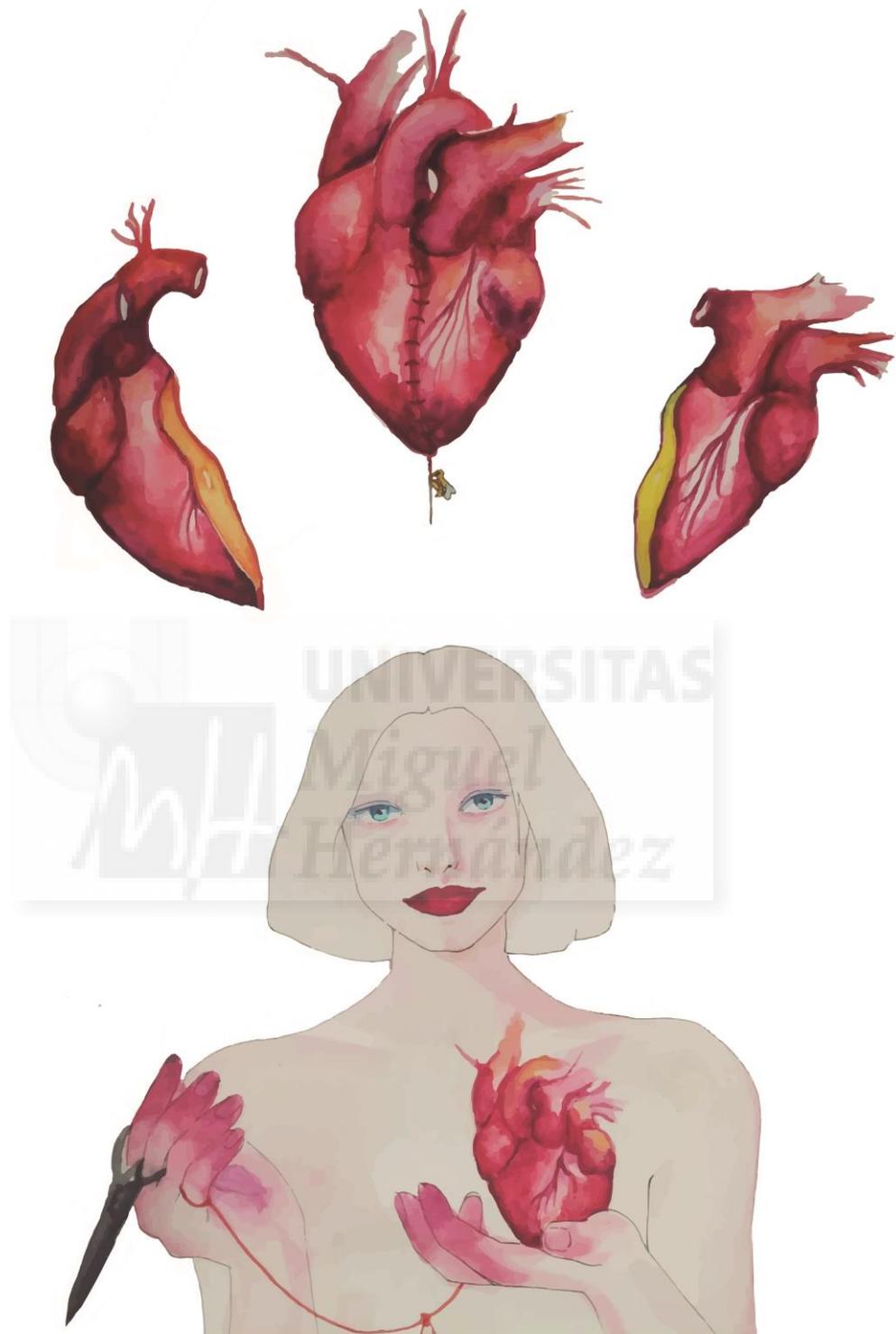

Figura 29. Paula López-Andújar: *El Mito de la Media Naranja*. Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

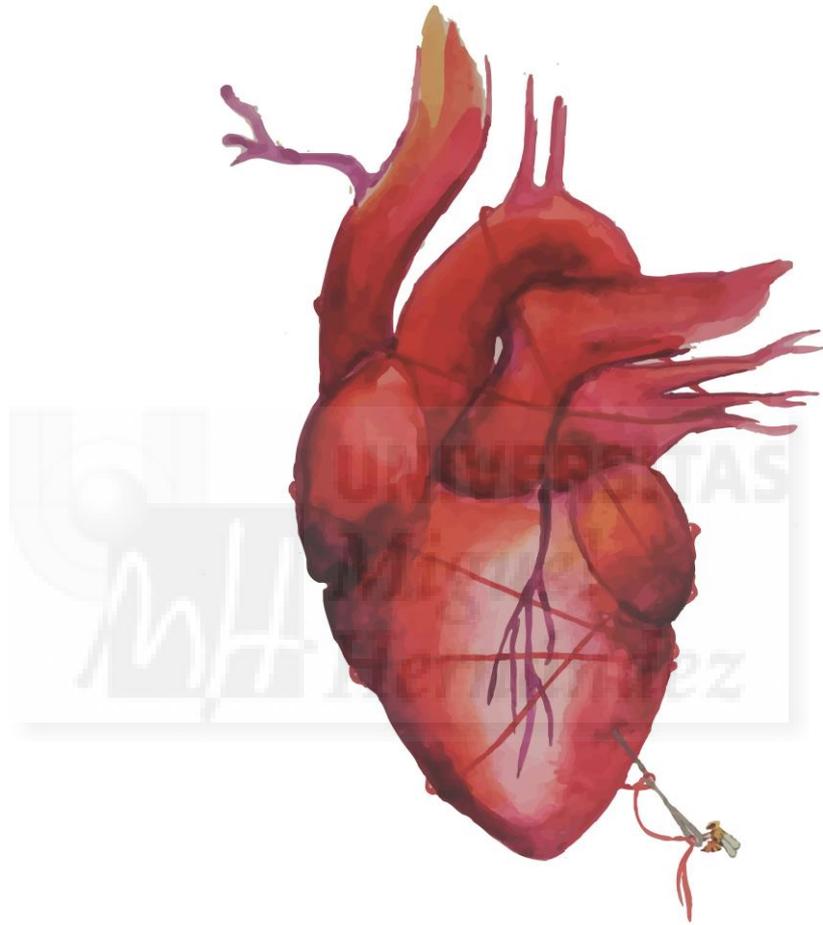

Figura 30. Paula López-Andújar: *El Mito del Emparejamiento*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1.

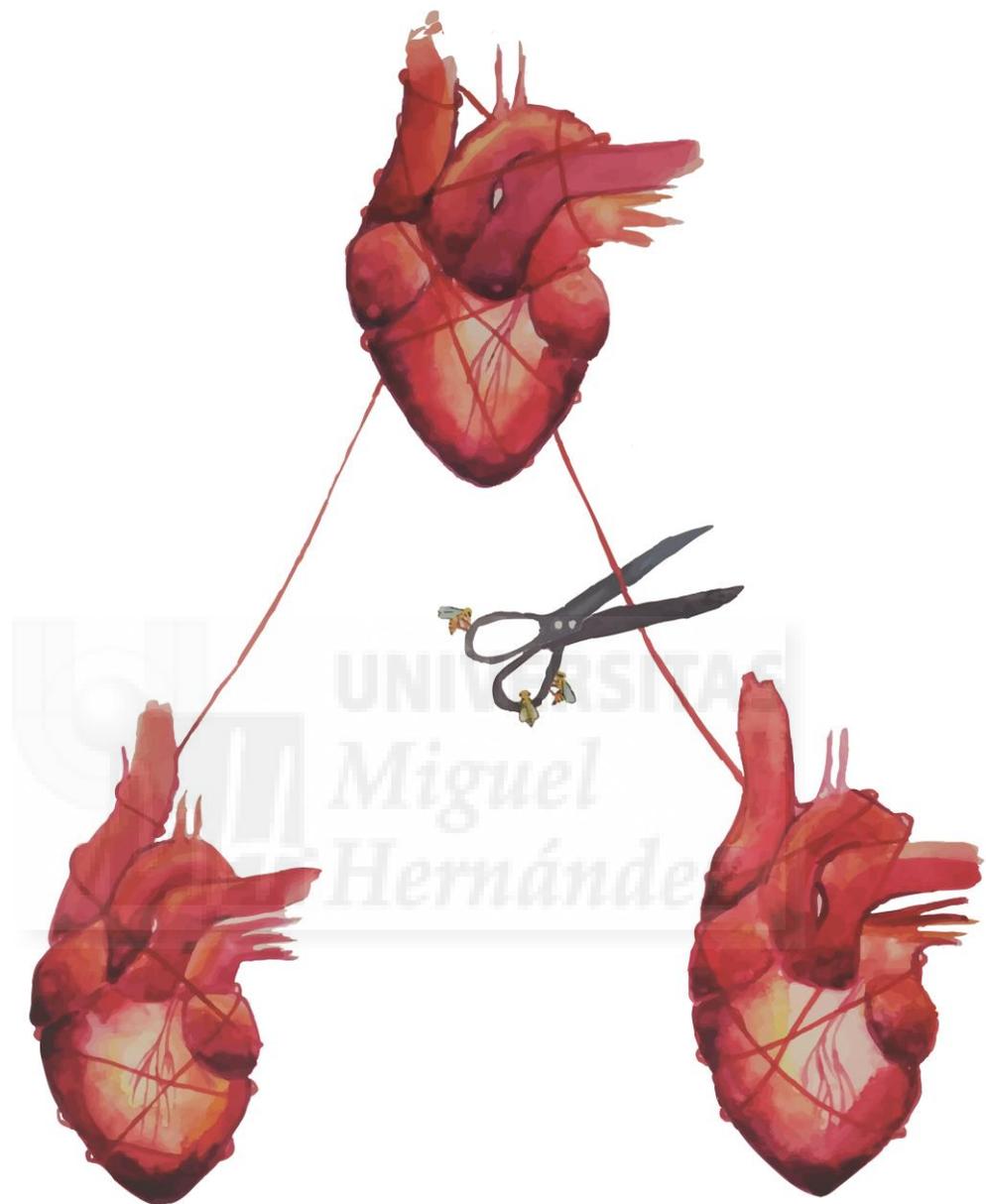

Figura 31. Paula López-Andújar. El Mito de la Exclusividad. Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

Figura 32. Paula López-Andújar: *El Mito de la Fidelidad*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

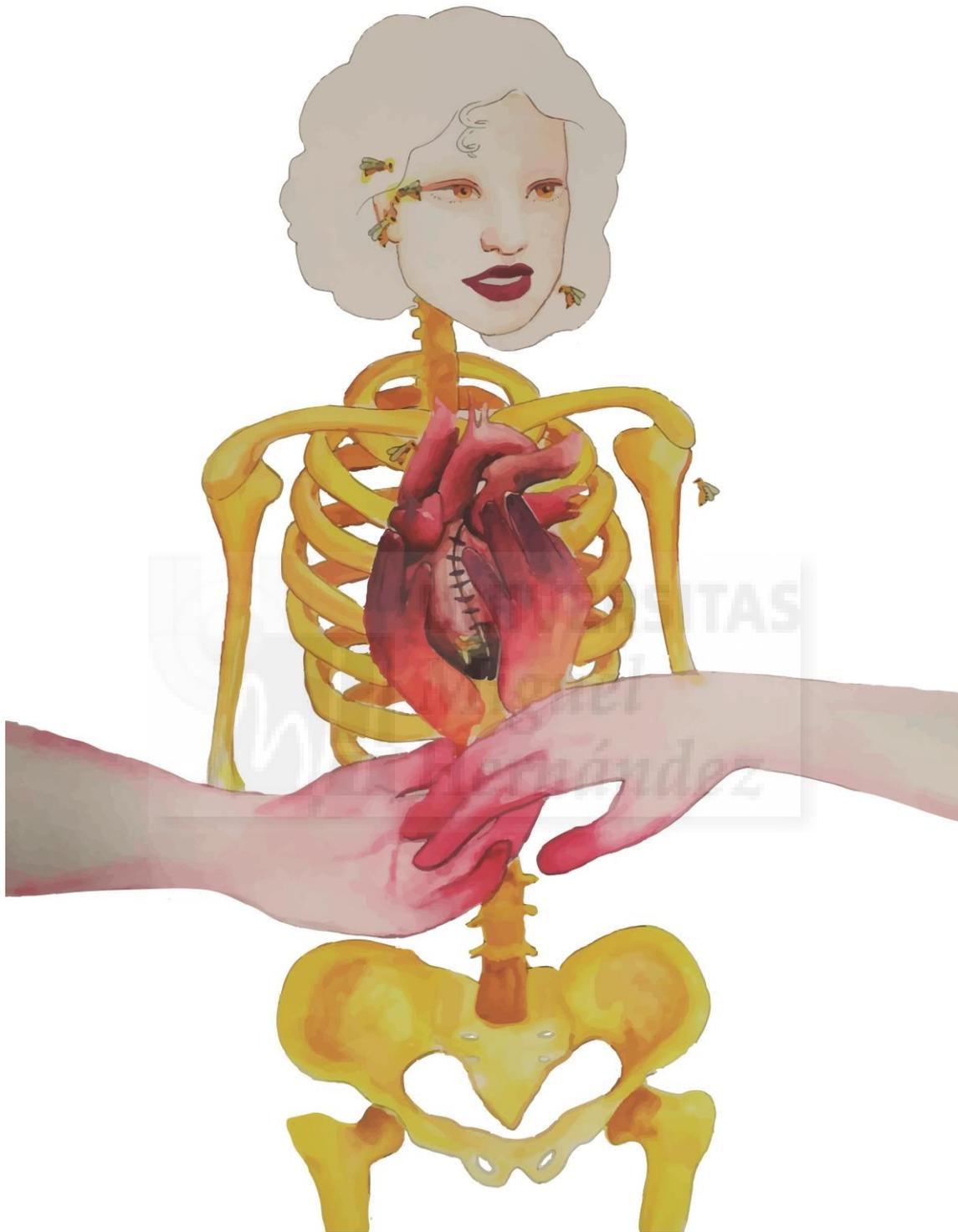

Figura 33. Paula López-Andújar: *El Mito de los Buenos Celos*. Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

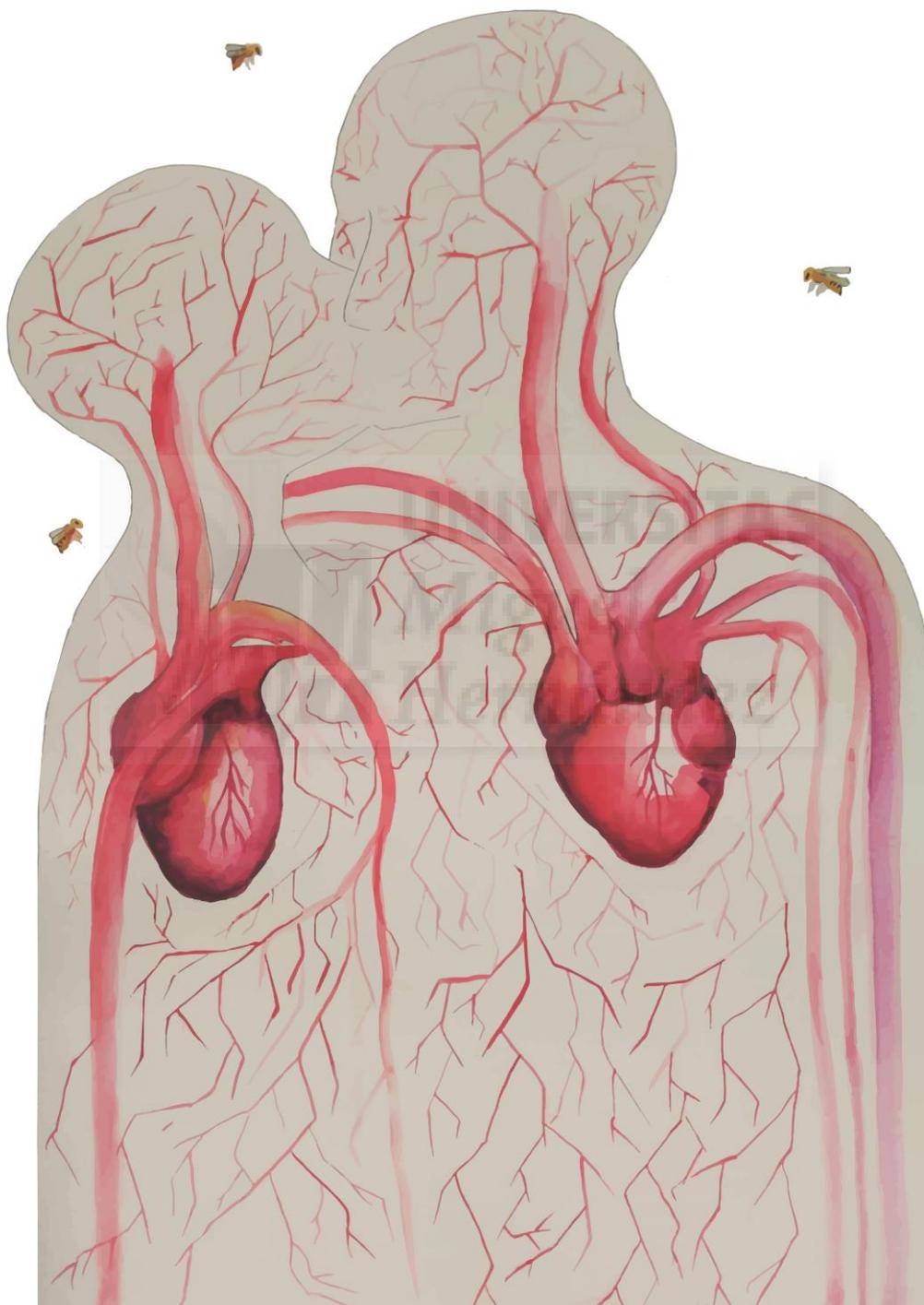

Figura 34. Paula López-Andújar: *El Mito de la Equivalencia*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

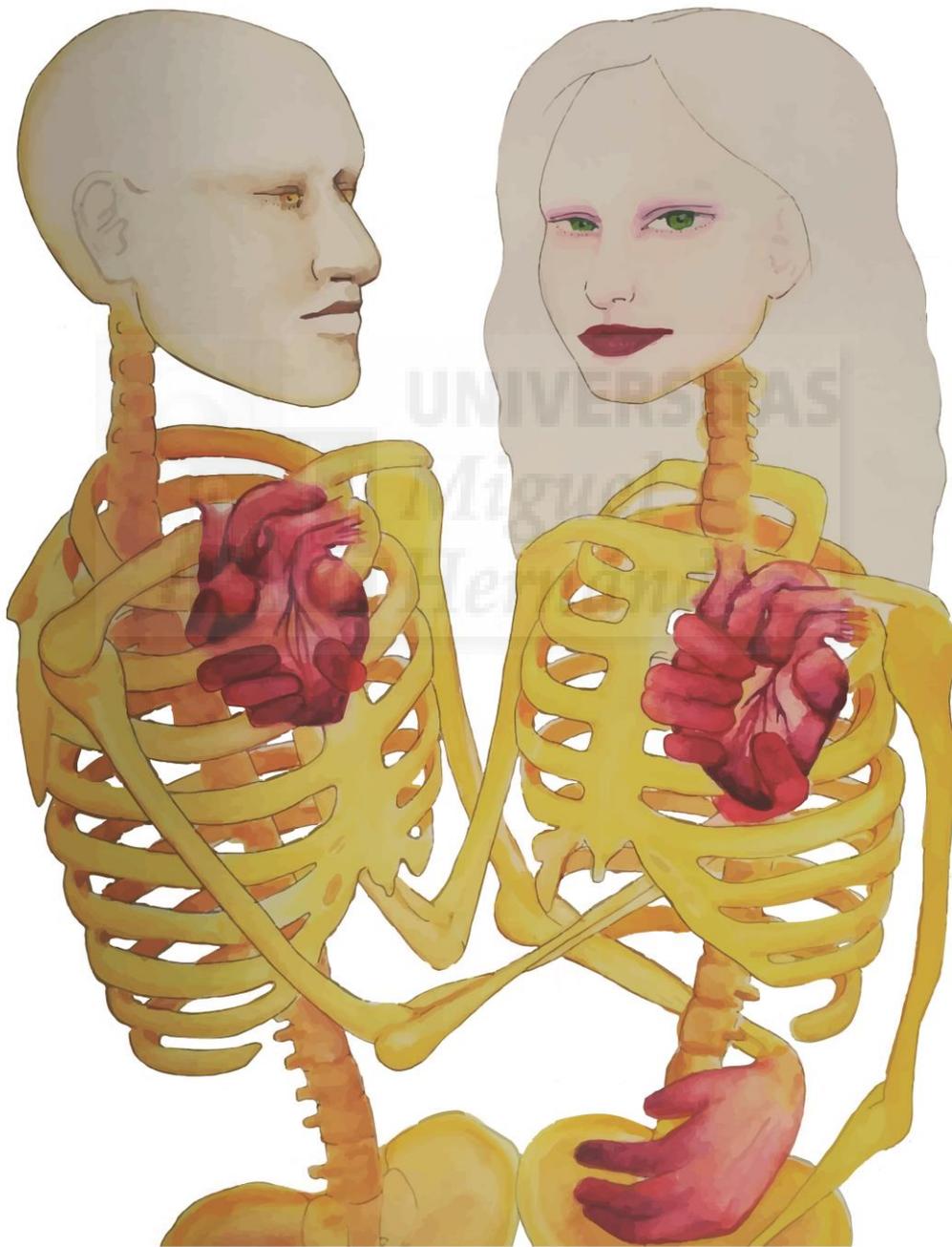

Figura 35. Paula López-Andújar: *El Mito de la Omnipotencia*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

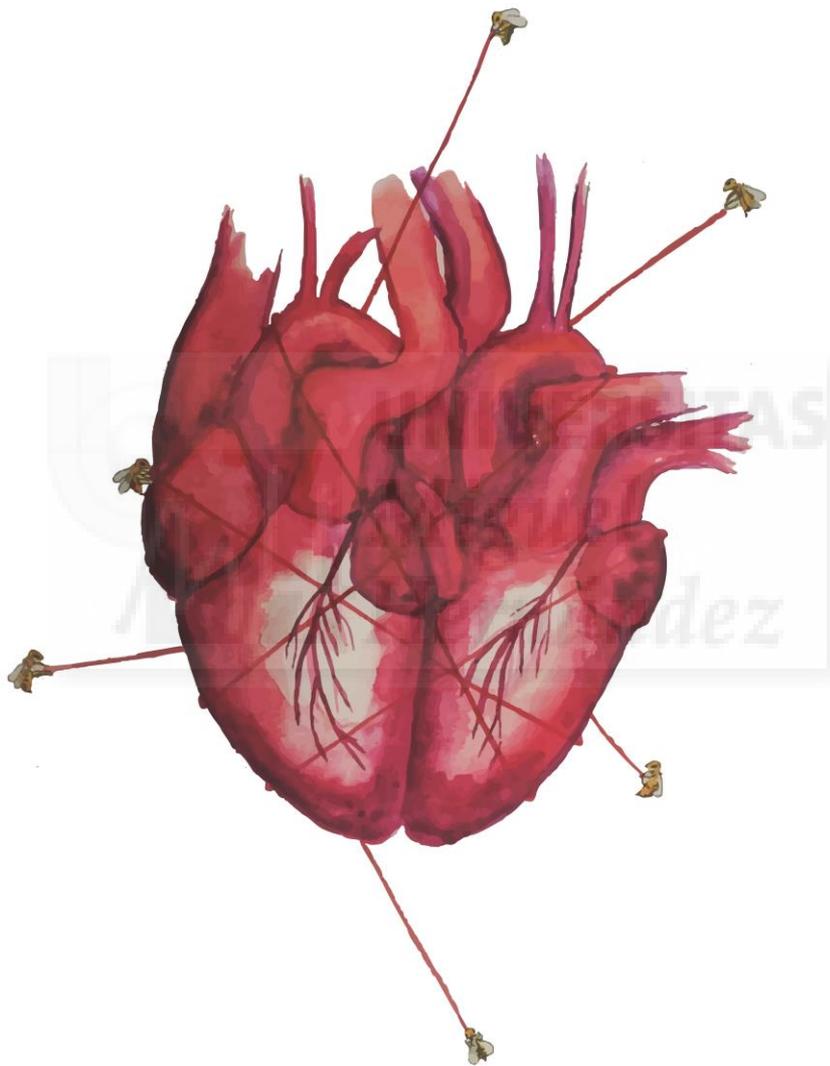

Figura 36. Paula López-Andújar: *El Mito del Libre Albedrío*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

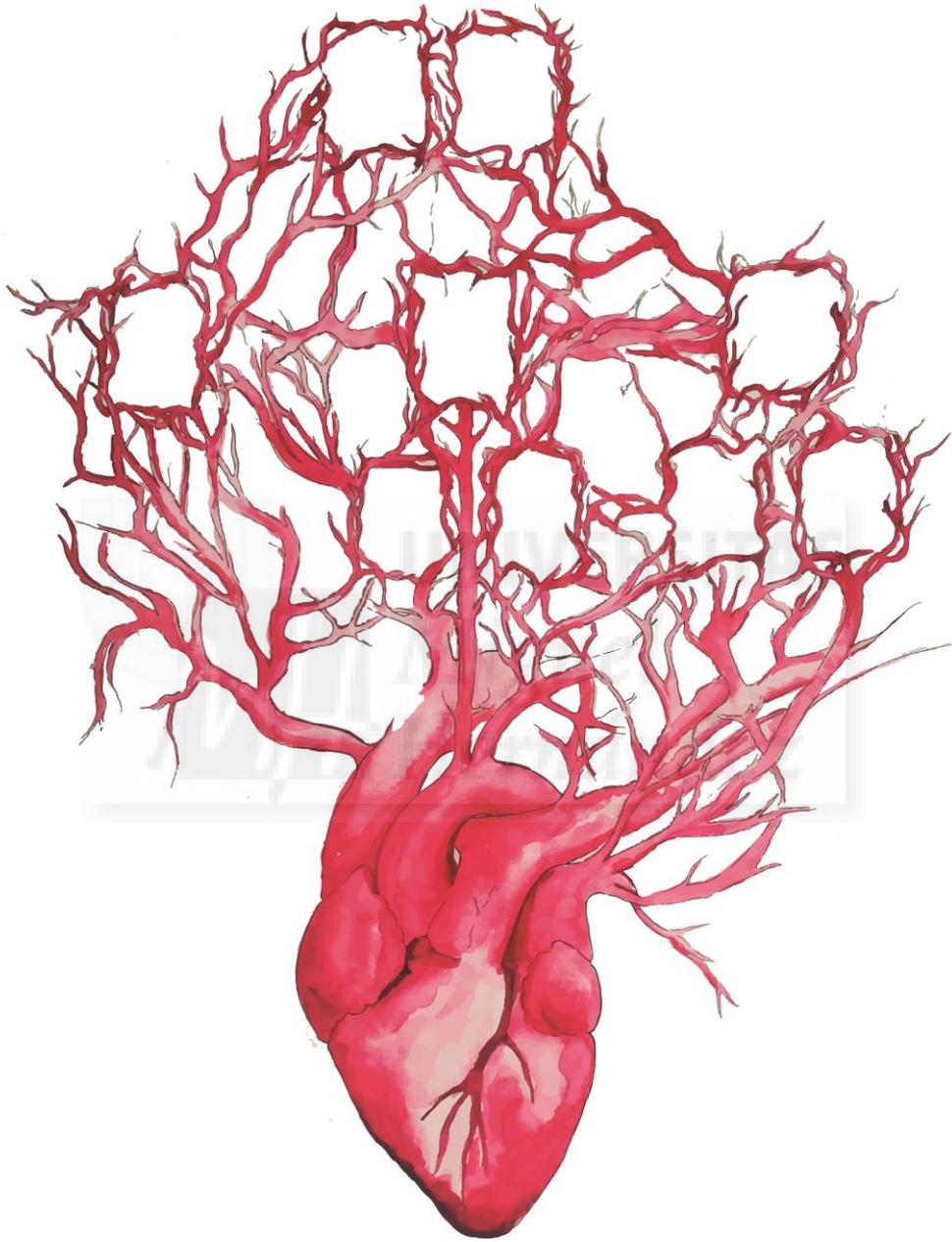

Figura 37. Paula López-Andújar: *El Mito del Matrimonio*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

Figura 38. Paula López-Andújar: *El Mito de la Pasión Eterna*.
Ilustración Digital en Cartón Pluma, Tamaño DinA3. Edición limitada de 1

Figura 98. Paula López-Andújar: *Contraportada*.
Ilustración digital en papel Offset 130gr. Tamaño DinA5. Edición limitada de 6

6. BIBLIOGRAFÍA

Amorós, Celia (2009). Simone de Beauvoir: entre la vindicación y la crítica al Androcentrismo. Investigaciones Feministas, vol. 0, pp: 9-27.

Etxebarria, Lucía (2016). Más Peligroso es No Amar. Poliamor y otras muchas formas de relación sexual y amorosa en el siglo XXI. Editorial Aguilar.

Fernández González, Sonia (2016). Corazón y sangre. Su representación histórico artística y su simbología en el arte contemporáneo. Tesis Doctoral UCM

Ferrer, Victoria, Boch, Esperanza y Navarro, Capilla (2010). Mitos románticos en España. Boletín de Psicología, No. 99, Julio 2010, 7-31

Hong-jin Sui (2007). Bodies, The Exhibition. Edición Global.

La leyenda japonesa del hilo rojo del destino (2015, noviembre). Cultura Inquieta. Recuperado de <http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/8453-la-leyenda-japonesa-del-hilo-rojo-del-destino.html>

López-Andújar, Paula (2016). SOMA. Fanzine edición

Los símbolos y sus significados. Espacio dedicado al significado de los símbolos, a los mitos, las leyendas y sus orígenes (2018, 20 agosto). Recuperado de <https://simbolosysignificados.blogspot.com/2017/10/simbolo-y-significado-de-las-abejas.html>

Redondo Jaril, Mª Cristina (2009). Apuntes para la Historia de las Abejas en la Cultura Premoderna. Historia y Política Núm. 21, enero-junio (2009), págs. 247-272

Verdú Delgado, Ana Dolores (2015). El amor como objeto de estudio del feminismo del siglo XXI. La alijaba segunda época. Volumen XIX.