

bellas artes

2019 - 2020

MENCIÓN: Artes Visuales y Diseño

TÍTULO: Fantasmas

ESTUDIANTE: Arantzazu Sánchez Bastante

DIRECTOR/A: Silvia Mercé Cervelló

PALABRAS CLAVE: Miedos, fantasmas, muerte, emociones, tabú

RESUMEN: Por medio de una investigación cultural y social sobre el miedo a la muerte la finalidad de este proyecto es ilustrar miedos y emociones a través de la figura del fantasma con una hibridación de la acuarela y digital y recopilarlas en un fanzine para su difusión

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos

5 - 6

2. Referentes

7 - 8

3. Justificación de la propuesta

9 - 10

4. Proceso de Producción

11 - 13

5. Resultados

14 - 18

6. Bibliografía

19 - 19

1. Propuesta

“De infinitas maneras los seres humanos han tratado de acercarse y comprender a la muerte. Esto ha provocado el nacimiento de un sinnúmero de conceptos sobre qué es la muerte y qué sucede después.”

La muerte; arte e iconografía, Ana García García

La idea principal del proyecto fantasmas es abordar el miedo a la muerte y las diversas emociones y pensamientos que surgen en nuestra mente ante este tema tabú.

¿Por qué tenemos miedo a las alturas? Porque podemos caer ¿y qué pasa si te caes? que puedes morir, lo mismo pasa con muchos de nuestros miedos o fobias, todos desembocan en tener miedo a morir

La muerte, ha sido un tema muy recurrido en distintos ámbitos, como en la música, la literatura o el arte e interpretada de diferentes maneras en distintas culturas, además de que cada persona, tiene una perspectiva diferente de ella.

En la sociedad occidental actual nos encontramos que es un tema tabú y más aún el prepararnos para ello, vemos miles de muertes en la ficción pero cuando se trata de la realidad nos autoengañamos, tenemos como objetivo el alargar nuestra vida y evitar cualquier dolor. Decidimos ignorar la muerte y vivir en nuestra burbuja donde la muerte no existe hasta que no queda más remedio que enfrentarse a ella.

En definitiva, este proyecto pretende argumentar una visión y reflexión personal de la muerte, donde a través de un fanzine ilustrado y técnicamente resuelto mediante una hibridación de acuarela y dibujo digital expondremos visualmente la inquietud que mueve esta investigación.

No se trata de buscar una solución a priori, si no de expresar algo que no se puede describir con palabras.

1.2 Objetivos

- Reflejar diferentes tipos de miedo mediante la ilustración
- Ilustrar sensaciones y emociones
- Fusionar la técnica de la acuarela con el digital para crear ilustraciones mix media
- Crear un fanzine ilustrado e impreso
- Hablar sobre un tema tabú, como lo es la muerte y su difusión mediante un fanzine

2. Referentes

Benjamin Lacombe ilustrador y autor francés

Historias de fantasmas en Japón es un libro que recoge relatos de fantasmas del Japonólogo Lafcadio Hearn que gracias a su mujer japonesa conoció de primera mano los cuentos tradicionales sobre espectros y apariciones, estos relatos van acompañados de ilustraciones con el estilo melancólico característico del ilustrador.

Vanesa Borrell mas conocida como Lady Desidia en las redes, ilustradora y diseñadora española

Las ilustraciones de Lady Desidia en *El libro de los fantasmas* acompañan a una compilación de poemas que incorpora el verso libre y prosa poética que hablan de fantasmas en un lenguaje cercano para todo tipo de público, las ilustraciones sirven como escenarios narrativos a los poemas, usa una estética colorista que trata de alejarse de la estética terrorífica que se le atribuye a los fantasmas y se adapta a los poemas.

Ambos referentes visuales son ilustradores actuales que han ayudado a la creación las ilustraciones, tratan el tema de los fantasmas de distinta manera.

Así como el libro de Benjamín Lancombe ha sido de mas utilidad a la hora de sacar ideas para el concepto las ilustraciones como la gama tonal, el libro de los fantasmas lo ha sido por la técnica y el tipo de ilustración mas infantil, ya que el objetivo no es retratarlo de una manera tan realista y oscura como el anterior referente si no de una manera mas amigable y con un estilo mas estilizado.

En cuanto a referentes temáticos se han buscado referencias en distintas culturas como pueden ser el día de muertos en México donde se honra a los muertos con altares repletos de ofrendas, velas que sirven como portal entre el mundo de los vivos y los muertos para reencontrarse con sus seres queridos y acercarnos sin miedo al mas allá.

Por otra parte en el budismo la muerte es contemplada como un proceso que ocurre mientras la persona atada al ciclo del samsara, esta doctrina cree que todos los seres pasan a través del ciclo de vida, muerte y renacimiento hasta encontrar el medio a la liberación.

La consciencia de la muerte es fundamental en las enseñanzas budistas, se basan en el relato de la vida de Buda y en su camino hacia la iluminación, en la historia de los cuatro encuentros:

- Toda existencia es sufrimiento
- La causa del sufrimiento es el deseo
- El sufrimiento puede terminarse si eliminamos su causa
- El camino para eliminar el deseo es la Óctuple Noble Sendero

Estas son distintas visiones de la muerte y han servido a la hora de encontrar otros puntos de vista sobre la muerte contrastado con la que tenemos inculcado el llorar o sentir tristeza ante algo tan inevitable.

También han habido otros tipos de referentes conceptuales como artículos de Psicología o reflexiones sobre el miedo a la muerte, a destacar el libro *La Mort* de Concepció Poch, que han ayudado a entender mejor, exteriorizar y poder redactar con mas claridad este proyecto.

3. Justificación de la propuesta

El tema principal es el miedo a la muerte y los distintos miedos y emociones que provoca en nosotros.

¿Por qué se teme y se huye ante la evidencia de que en algún momento ya no vamos a estar?

¿Que sentido tiene vivir si algún día vamos a morir?

Nos preguntamos constantemente el como y cuando, no saber que pasará y como se sentirán los demás que dejas atrás.

Todos ser humano sabe que vamos a morir y es un pensamiento que ya tenemos desde siempre

Lo que nos diferencia de los otros seres vivos es que somos consciente de ella, racionalizamos, buscamos respuestas y sufrimos por ello.

Según la psicóloga Concepció Poch en su libro La Mort (Editorial UOC, 2008)

Pasamos por varias etapas hasta el fin de aceptar la muerte como es:

- La negación: donde evitamos cualquier pensamiento sobre la muerte tratándolo como un tema tabú
- Actitud Desafiante ante la vida como si no fuera a pasar
- Angustia y miedo a no aceptar el fin de su propia existencia, miedo a enfermar o sufrir, sentimos miedo porque no hay respuesta a las incógnitas de que habrá después
- Liberación del cuerpo y mente
- Aceptación de la muerte, el punto mas realista y sana, somos conscientes del fin de la vida donde valoramos mas nuestra propia vida, es aquí donde la gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte se da cuenta de la importancia de la vida

Por una parte luchamos con nuestro propio duelo donde negamos que vamos a morir y por otra el duelo de asimilar que alguien cercano ya no esta.

En ambas sentiremos las distintas fases como la negación acompañado de emociones como ira, tristeza e incluso sentir culpa y lamentarnos por no haber hecho esto o aquello antes hasta que aceptamos la realidad

El no tratar con la normalidad que se debería este tema hace que cuando el final de la vida se acerca a nosotros o a alguien cercano sintamos miedo y rechazo.

A lo largo de la historia, han surgido miles de teorías sobre que pasará después, Aquí, es donde surgen otras muchas incertidumbres como la pregunta de si hay vida después de la muerte, si seguimos presentes como espíritus y una larga lista de preguntas que han hecho diversas religiones y culturas su centro de atención en búsqueda de respuestas.

Uno de nuestros referentes, el budismo cree que hay un ciclo continuo de vida, muerte y renacimiento a través de la doctrina del samsara, la manera en la que morimos define la calidad del renacimiento siguiente.

la meditación es clave en las enseñanzas budistas para prepararse ante el paso de la vida a la muerte

Para ello es importante alcanzar un grado de concentración profunda con el fin de estar presentes en la realidad y del dominio del dolor en todas sus formas para alcanzar la iluminación.

Cara a la preparación a la muerte hay 2 puntos fundamentales para ayudar a la persona familiarizarse con la muerte, practicar el morir:

- Meditación sobre la muerte como fin de la existencia
- Meditación sobre la naturaleza transitoria del cuerpo

Estamos hechos para percibir la realidad como una ilusión, categorizamos la vida como buena o mala y la meditación nos ayuda a percibir el yo y el mundo como un todo a través de los sentidos.

Como resultado, se realizará un fanzine ilustrado donde podremos ver, una selección de reflexiones personales sobre este tema.

No se pretende buscar una solución concreta, si no llegar a una conclusión gráfico visual sobre el miedo a la muerte y sus formas de exteriorizarlo.

El fanzine cuenta con una serie de ilustraciones que están realizadas con técnica mixta, mezclando la técnica de la acuarela con pintura digital que representan distintos miedos y las emociones que provoca en nosotros.

Se elige el formato de fanzine por sus ventajas de difusión dar a conocer tu visión del mundo de una manera sencilla y económica y experimentar con distintos lenguajes gráficos.

4. Proceso de producción

Se comienza haciendo varios esquemas para ordenar los distintos puntos a tratar sobre la muerte ya que se puede abarcar de muchas maneras.

Después de hacer una selección de los miedos y emociones a tratar se realizan distintos bocetos a digital y no quedando satisfecha con el resultado se hacen varias pruebas en acuarela, esta vez quedando el resultado deseado.

Se utiliza la acuarela como medio plástico para la representación de estos miedos.

El color de la acuarela fluye por el agua lo que da un acabado mas orgánico a las ilustraciones ya que la muerte, el miedo y los sentimientos son algo indefinido.

Con el digital es mas fácil controlar el trazo, por lo que se utiliza de complemento a la acuarela para el delineado y detalles de las ilustraciones

Se utiliza la figura del fantasma con significado de espectro, imagen de persona que ha muerto y también como amenaza o temor (*Resultados de la búsqueda de la palabra fantasma en la RAE*)

m. Imagen de una persona muerta que, según algunos, se aparece a los vivos.

m. Amenaza de un riesgo inminente o temor de que sobrevenga.

El personaje del fantasma esta creado para el fanzine con el fin de tener una imagen visual del miedo, al tratarse de un miedo personal le he dado un genero femenino no siendo una representación de mi misma del todo para que cualquiera que vea las ilustraciones pueda sentirse identificado

La gama de color que predomina es el de lilas y violetas, cargados de simbolismo y una gran diversidad de significados

los griegos consideraban el violeta como símbolo de muerte

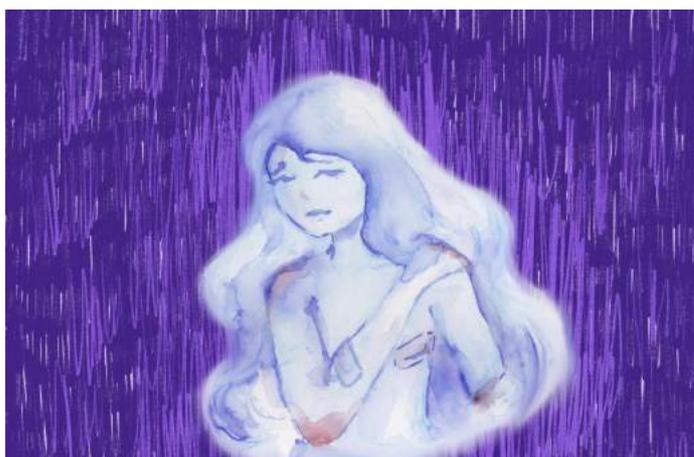
pero en este caso se usa como símbolo de serenidad y paz mental, que al tratar un tema como la muerte que nos produce emociones relacionadas con la nostalgia o nerviosismo crea un contraste de sentimientos

La primera pagina simplemente se puede leer: miedo a... dando paso a la siguiente pagina, una pagina donde hay escritos diversos tipos de miedos Las siguientes 3 paginas son ilustraciones que representan esos miedos, mas concretamente, el miedo a dejar atrás la vida, miedo a sufrir y el miedo a la soledad, la siguiente pagina da paso a las emociones provocadas por los miedos como la angustia, tristeza y desesperación

Para realizar las ilustraciones primero se realiza el dibujo con lápiz acuarelable en un papel para acuarela de 300 gr después se pinta con acuarela utilizando la técnica de la aguada que consiste en mojar toda la superficie de lo que se quiere dibujar y después ir añadiendo color, esto hace que el color vaya moviéndose por el agua, difuminándose o concentrándose dejando zonas con mas o menos color y manchas

Una vez acabada la pieza en acuarela se escanea y se exporta en formato en digital a Procreate, dependiendo de si se ha realizado el fondo con acuarela o no se borra dejando solo la silueta, el fondo se hace de manera digital con un pincel con textura con tonalidades oscuras para que la silueta destaquen

Por último se delinea la figura y se añaden mas elementos en digital, en este caso las espinas que rodean la figura

5. Resultados

Como resultado de la investigación personal y la representación plástica de ello da como resultado una serie de ilustraciones mix media recopiladas en un fanzine para facilitar la lectura de ellas, ya que cada una tienen un orden y un significado

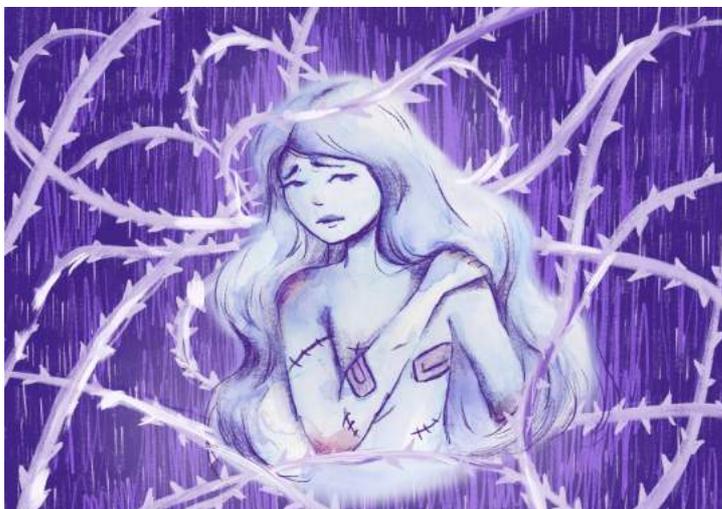
La primera parte del fanzine es la de los miedos, se escogen 3 miedos, miedo a sufrir, a desaparecer y a la soledad posteriormente se muestran 3 ilustraciones asociadas a 3 emociones, angustia, tristeza y desesperación

En la portada aparecen dos manos cogidas, ambas realizadas con acuarela una de ellas de color blanco y mas difusa significado de la persona que no esta

Unión de la vida y muerte

El fantasma del miedo a sufrir, a morir con dolor, está llena de heridas, cicatrices, moratones y rodeada de espinas para representar el dolor por enfermedad

Sánchez Bastante Arantazu, Miedo a sufrir, Ilustración digital, 2408x3508px (2020)

En la siguiente ilustración la figura del fantasma se usa con significado de persona que ya no esta y que observa desde el otro mundo todo lo que ha dejado atrás de la vida los elementos del fondo son formas asimétricas que tienen diversos significados como la familia, amigos, trabajo, proyectos inacabados, metas sin cumplir...

Sánchez Bastante Arantzazu, Miedo a dejar atrás, Ilustración digital, 2408x3508px (2020)

La figura de un fantasma como representación de quien no esta, esta solo, rodeado de crisantemos, y sostiene una de las flores en la mano que en Japón tiene significado de la longevidad

Lo que representa la imagen de una persona que esta mirando con añoranza la flor deseando ser eterna

Sánchez Bastante Arantzazu, Miedo a la soledad, Ilustración digital, 2408x3508px (2020)

En el apartado de sentimientos hace referencia a las fases del miedo donde primero se representa el sentimiento de la angustia que desemboca en la desesperación después de tener esa sensación de angustia en bucle y por ultimo todas esas emociones desembocarían en el llanto

La figura aparece atrapada entre cuerdas, representado la asfixia con sus propios pensamientos

Sánchez Bastante Arantzazu, Angustia, Ilustración digital, 2408x3508px (2020)

La figura esta vez se ve de cuerpo entera apoyada en el suelo por motivo de darle vueltas una y otra vez a lo mismo, tener esa sensación de angustia constantemente por mucho tiempo y no poder mas con ello

Sánchez Bastante Arantzazu, Desesperación, Ilustración digital, 2408x3508px (2020)

Por último a consecuencia de las anteriores emociones acaba en el llanto

Sánchez Bastante Arantzazu, Tristeza, Ilustración digital, 2408x3508px (2020)

Estas ilustraciones están maquetadas en un fanzine a doble cara en formato acordeón que permite la lectura de las ilustraciones de una manera lineal, además que con varias hojas en A3 se pueda imprimir varios fanzines de una manera sencilla y económica facilitando su difusión.

Dejo la puerta abierta a este proyecto para seguir investigando mas en profundidad sobre nuestra visión actual de la muerte y como afrontamos nuestros miedos, con el objetivo de llevar este tema a un proyecto aún mas grande como puede ser un libro, siempre involucrando la ilustración como medio de expresión.

6. Bibliografía

Athie Guerra Yamel, (2013-2014) La muerte y el proceso de morir en el Budismo, TFM Máster en ciencias de las religiones, UCM

Barnes Julián. (2008). El miedo a la muerte es el miedo a la nada

https://www.tendencias21.net/El-miedo-a-la-muerte-es-un-miedo-a-la-nada-segun-Julian-Barnes_a2675.html

García García Ana. La muerte; Arte e iconografía <https://lemiaunoir.com/la-muerte-arte-e-iconografia/>

Lady Desidia y Nelvy Bustamante (2018) El libro de los fantasmas. Barcelona. Editorial Savanna Books

Lancombe Benjamin (2019). Historias de Fantasmas en Japón. Editorial Luis Vives (Eldelvives)

Poch Concepció (2008) La Mort. Editorial UOC

Thich Nhat Hanh (2007) The miracle of Mindfulness, Beacon press, Massachusetts, USA
traducción en español, El milagro del Mindfulness, Grupo Planeta, Barcelona

Mark Williams , John Teasdale, Zindel Segal, Jon Kabat-Zinn (2007) The Mindful way through depression, The Guildford press, Nueva York, traducción en español, Vencer la depresión, descubre el poder de las técnicas Mindfulness, Espasa libros, Barcelona