

tf g

memoria

bellas artes

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: "Un bestiario personal: Criaturas de la imaginación"

PALABRASCLAVE: Monstruario, imaginario, literatura ilustrada, pesadillas.

ESTUDIANTE: Lucía Ortega Martínez

DIRECTOR/A: Silvia Rosa Merce Cervello

RESUMEN:

Este TFG explora un imaginario lleno de criaturas fantásticas y narrativas visuales que invitan al lector a sumergirse en un mundo donde lo extraño y lo maravilloso se entrelazan.

Nuestra investigación, empleará la creación de un libro de artista, mediante el cual, a través de una serie de ilustraciones originales de monstruos, acompañadas de historias inventadas sobre sus vidas e inspiradas en el surrealismo y la fantasía oscura nos transportará al imaginario de los monstruos.

Índice:

1.Propuesta y objetivos.....	pág. 3
2.Referentes.....	págs. 4-5
3.Justificación de la propuesta.....	pág. 6
4.Proceso de producción.....	págs. 7-12
5.Resultados.....	págs. 13-20
6.Bibliografía.....	pág. 21

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS.

El objetivo del proyecto es explorar y redefinir la belleza dentro de la fealdad, mostrando que incluso los seres más monstruosos pueden poseer una estética atractiva y conmovedora. A través de esta propuesta, pretendo desafiar las percepciones tradicionales sobre lo grotesco, otorgando a cada monstruo una dimensión de belleza única mediante el uso de colores suaves y técnicas de dibujo precisas.

Nuestro trabajo de Fin de Grado se centra en la creación de un libro de artista, el cual consiste en la elaboración de un conjunto de monstruos originales, cada uno acompañado de una historia ficticia que le da vida y contexto. La inspiración principal proviene del universo visual y narrativo de Tim Burton, conocido por sus personajes excéntricos y atmósferas góticas. Sin embargo, mi propuesta introduce una variación significativa al fusionar este estilo oscuro con una paleta de colores pastel, creando una dualidad entre lo siniestro y lo delicado.

El libro de artista resultante no solo será una colección de ilustraciones, sino también una narrativa visual y literaria que invite al espectador a sumergirse en un mundo imaginario rico en detalles. Cada monstruo será presentado con una historia que explique su origen, personalidad y el entorno en el que habita, creando una experiencia inmersiva que combina el arte visual con la narración escrita.

Demostrar la capacidad para reinterpretar y adaptar los personajes y temas de Tim Burton, introduciendo elementos creativos y estilísticos propios.

Detallar la experimentación con pinturas pastel como medio principal, explorando cómo estas herramientas pueden ser utilizadas para transformar lo oscuro y monstruoso en algo lleno de color y vida.

Desarrollar personajes originales inspirados en el estilo de Tim Burton, destacando el proceso creativo de diseño, desde la concepción hasta la ejecución final.

Crear una narrativa visual cohesiva que conecte los diferentes personajes y elementos, proporcionando una experiencia visualmente atractiva y emocionalmente resonante.

Evaluar cómo la introducción de colores vivos afecta la percepción emocional de los personajes y la temática, destacando el contraste entre lo oscuro y lo vibrante.

2.REFERENTES.

Guillermo del Toro

Conocido por su habilidad para crear criaturas fantásticas y atmósferas inquietantes, Del Toro combina lo grotesco con lo bello, como se ve en películas como *El Laberinto del Fauno* y *La Forma del Agua*. Su enfoque me ha inspirado a darle una estética particular a mis monstruos, destacando su belleza a pesar de su monstruosidad.

Tim Burton

Burton tiene un estilo visual distintivo que mezcla lo macabro con lo encantador, como en *El extraño mundo de Jack* y *La novia cadáver*. Su trabajo me ha ayudado a entender cómo equilibrar lo siniestro con lo estéticamente atractivo en mis ilustraciones.

El Bosco

Este pintor del Renacimiento es conocido por sus obras repletas de criaturas fantásticas y escenas surrealistas, como en *El jardín de las delicias*. Su capacidad para mezclar lo divino con lo demoníaco y lo grotesco con lo hermoso es esencial para entender cómo representar monstruos de manera atractiva y compleja.

Shaun Tan

Tan es un ilustrador y escritor que explora lo extraño y lo maravilloso en sus obras, como en *The Arrival*. Su habilidad para contar historias visuales que capturan lo extraordinario en lo cotidiano me ha sido útil para desarrollar narrativas envolventes y visualmente impactantes para mis monstruos.

Edward Gorey

Gorey es conocido por sus ilustraciones en blanco y negro de escenarios góticos y personajes excéntricos. Su estilo me ha inspirado en la manera de crear una atmósfera sombría y elegante.

John Tenniel

Ilustrador de *Alicia en el país de las maravillas*, Tenniel creó personajes extravagantes y escenarios fantásticos que han perdurado en la imaginación popular. Sus técnicas me han servido para dar vida a mis criaturas de una manera que resuene con el lector.

Cine mudo y expresionismo alemán

El expresionismo alemán, con películas como *El gabinete del Dr. Caligari*, utiliza sombras, formas distorsionadas y ambientes opresivos para crear una atmósfera inquietante. Estos elementos me han inspirado a usar el contraste y la deformación para acentuar la belleza de tus monstruos.

Francisco de Goya

Goya exploró lo grotesco y lo sobrenatural en obras como *Los desastres de la guerra* y *Los caprichos*. Su manera de captar la esencia oscura de la humanidad y lo monstruoso con una belleza trágica ha sido muy influyente para mi trabajo.

Pieter Brueghel el Viejo

Brueghel pintó escenas complejas llenas de detalles y criaturas fantásticas, como en *La caída de los ángeles rebeldes*. Su enfoque detallado y su capacidad para mezclar lo real con lo imaginario me han ayudado a crear ilustraciones ricas y detalladas.

Umberto Eco

Eco, con su profundo conocimiento de la estética medieval y su capacidad para analizar la belleza en contextos inesperados, me ha ofrecido una base teórica sólida sobre la belleza de lo monstruoso. Su obra *Historia de la fealdad* es especialmente relevante para entender cómo lo feo puede tener su propia forma de belleza.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

En un mundo donde la belleza se define por líneas perfectas y colores suaves, ¿qué hay de aquellos que desafían esa norma? ¿Qué hay de lo monstruoso, lo que yace en las sombras y se esconde en los rincones oscuros de nuestra imaginación?

Imagina un lienzo donde los colores oscuros bailan en una danza caótica, donde las formas retorcidas se entrelazan en una sinfonía de lo inesperado. Ahí es donde lo monstruoso encuentra su hogar, no en la fealdad, sino en la singularidad.

Porque en lo monstruoso reside la esencia misma de la creatividad desenfrenada, la capacidad de romper las cadenas de lo común y explorar los límites de lo posible. Es el rugido de lo desconocido que despierta nuestra curiosidad, invitándonos a mirar más allá de lo evidente y descubrir la magia que se esconde en lo inexplorado.

Para mí, lo monstruoso no es algo que temer, sino algo que celebrar. Es la manifestación de la diversidad en todas sus formas, recordándonos que la verdadera belleza no reside en la uniformidad, sino en la riqueza de nuestras diferencias. Porque en la oscuridad más profunda, encontramos la luz más brillante, y en lo monstruoso descubrimos la verdadera belleza del alma humana: la capacidad de encontrar la luz incluso en los lugares más inesperados.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN.

CUENTO 1

Había una vez un lago misterioso rodeado de densos bosques, donde la luz del sol apenas penetraba. En ese lago se decía que habitaban criaturas extrañas, creadas por las aguas mágicas que fluían desde lo más profundo de la tierra.

Un día, un barco lleno de pájaros locos, cansados de los cielos ordinarios, decidió aventurarse por las aguas del lago en busca de emociones nuevas. A medida que el barco avanzaba, las aguas del lago comenzaron a palpar con una energía desconocida.

De repente, burbujas de todos los tamaños emergieron a la superficie, y de ellas nacieron criaturas que nunca antes se habían visto.

Mientras el barco continuaba su viaje, las criaturas del lago comenzaron a bailar en el aire y en el agua. La magia del lago parecía fluir a través de ellos, llenando el aire con una energía vibrante y contagiosa.

Al final de su travesía, los pájaros locos y las criaturas del lago regresaron a tierra firme, llevando consigo recuerdos de una aventura que nunca olvidarían.

CUENTO 2

Había una vez un pequeño circo itinerante donde los payasos eran las estrellas del espectáculo. Sin embargo, un día, un grupo de payasos decidió escapar del circo cansados de ser siempre el entretenimiento de los demás.

Decidieron emprender una nueva aventura, pero algo salió mal.

En su huida, los payasos entraron en un extraño territorio donde descubrieron que estaban en el mundo de los monstruos. Al principio, pensaron que sería divertido asustar a los monstruos con sus trajes coloridos y narices rojas, pero pronto se dieron cuenta de que los monstruos eran mucho más aterradores de lo que esperaban.

Sin embargo, en lugar de huir, los payasos decidieron enfrentarse a los monstruos utilizando su ingenio y habilidades para hacer reír.

Pronto descubrieron que podían distraer a los monstruos con sus trucos y bromas, permitiendo que otros escaparan.

Con el tiempo, los payasos se convirtieron en héroes inesperados en el mundo de los monstruos, viajando de un lugar a otro y ayudando a las criaturas a superar sus miedos y diferencias.

Al final, se dieron cuenta de que, aunque habían escapado del circo, habían encontrado un nuevo hogar donde podían ser ellos mismos.

Y así los payasos continuaron su viaje, llevando risas y alegría a todos los rincones del mundo de los monstruos.

CUENTO 3

En un reino lejano, la reina monstruosa reinaba con sabiduría. Para proteger su castillo eligió a un personaje monstruoso de gran tamaño para vigilar el palacio de la reina desde las alturas. Este monstruo montaba sobre el lomo de un caracol mutado con caparazón, quien, a su vez se movía ágilmente sobre cuatro patas atadas a perros salchicha. Juntos formaban un equipo imponente que patrullaba los alrededores del castillo noche y día.

Para mantener el ánimo alto, la reina envió a un payaso con un globo rojo que podía volar a largas distancias para acompañar al vigilante. Juntos, mantenían a raya cualquier amenaza que se atreviera a acercarse al castillo de la reina.

CUENTO 4

Una vez, en un oscuro y olvidado circo ambulante, existían unos payasos monstruosos cuya existencia dependía de su habilidad para aterrorizar a los niños.

Si lograban infundirles suficiente miedo, absorbían esa energía para mantenerse vivos. Pero si el niño no les temía lo suficiente, los payasos corrían el riesgo de desaparecer.

Estos payasos, desesperados por mantenerse con vida, idearon un plan aún más retorcido: capturar las almas de los niños aterrados y convertirlas en globos. Cada alma atrapada en un globo les otorgaba poder y longevidad.

La historia tomó un giro aún más sombrío cuando un niño valiente, armado con el poder del amor y la inocencia, desafió a los payasos.

Con su valentía, logró liberar a las almas atrapadas y desvanecer la oscuridad que había envuelto al circo.

Los payasos, privados de su fuente de poder, se desvanecieron en la nada, y el circo quedó abandonado para siempre, una advertencia sobre los peligros de jugar con los miedos y temores de los demás.

CUENTO 5

En un remoto laboratorio en las profundidades del océano, el científico loco dr. Octavius había estado obsesionado con la idea de combinar la ciencia con lo místico. Tras años de experimentación, logró crear un pulpo con habilidades psíquicas extraordinarias.

Este pulpo, al que llamó Oktar, tenía la habilidad única de prever el futuro mediante la lectura de tarot con sus tentáculos. El Dr. Octavius estaba emocionado con su creación y decidió mostrarla al mundo.

Oktar impresionó a la multitud con sus precisas predicciones sobre el clima, descubrimientos científicos y eventos políticos. La fama del pulpo tarotista se extendió rápidamente, convirtiendo el laboratorio del Dr. Octavius en un destino turístico popular.

Pero la fama tenía un precio. El Dr. Comenzó a perder el control sobre su creación mientras la gente comenzaba a venerar al pulpo más que a él mismo.

En medio de la creciente tensión, Oktar desapareció misteriosamente. El Dr. Devastado, inició una búsqueda desesperada para encontrar a su creación perdida.

Finalmente, después de semanas de búsqueda, el Dr. Encontró a Oktar en una cueva submarina, rodeado de seguidores que lo adoraban como un ser divino. El pulpo tarotista parecía más poderoso que nunca, capaz de controlar a aquellos que lo rodeaban con sus visiones de futuro.

El Dr. se dio cuenta de que había creado algo mucho más grande de lo que había imaginado. Y así, el científico loco dejó atrás su creación, preguntándose qué otras maravillas y horrores podrían esperar en las profundidades del océano.

CUENTO 6

En el oscuro y misterioso reino de los monstruos, reinaba la hermosa y valiente reina Esmeralda, cuyo corazón estaba protegido por una magia ancestral. Sin embargo, un día, un monstruo conocido como Zargon, con su locura y encanto oscuro, logró robarle el corazón a la reina.

La noticia pronto se extendió por todo el reino, desatando el caos y la preocupación entre los monstruos. La tropa de la reina, liderada por el fiero general Garrok, juró encontrar a Zargon y recuperar el corazón de su amada soberana.

La búsqueda comenzó en los rincones más oscuros y peligrosos del reino, con monstruos de todas las formas y tamaños uniéndose a la causa. Desde los bosques encantados hasta las

cavernas más profundas, la tropa de búsqueda enfrentó todo tipo de peligros y desafíos. Mientras tanto, Zargon, con el corazón de la reina en su poder, se adentraba en los lugares más remotos y sombríos del reino, alimentando su poder con la magia del corazón robado. La batalla entre el bien y el mal estaba en su punto más álgido en el reino, y solo el valor y la determinación de la tropa de la reina podían restaurar el orden y devolver el corazón a su legítima dueña.

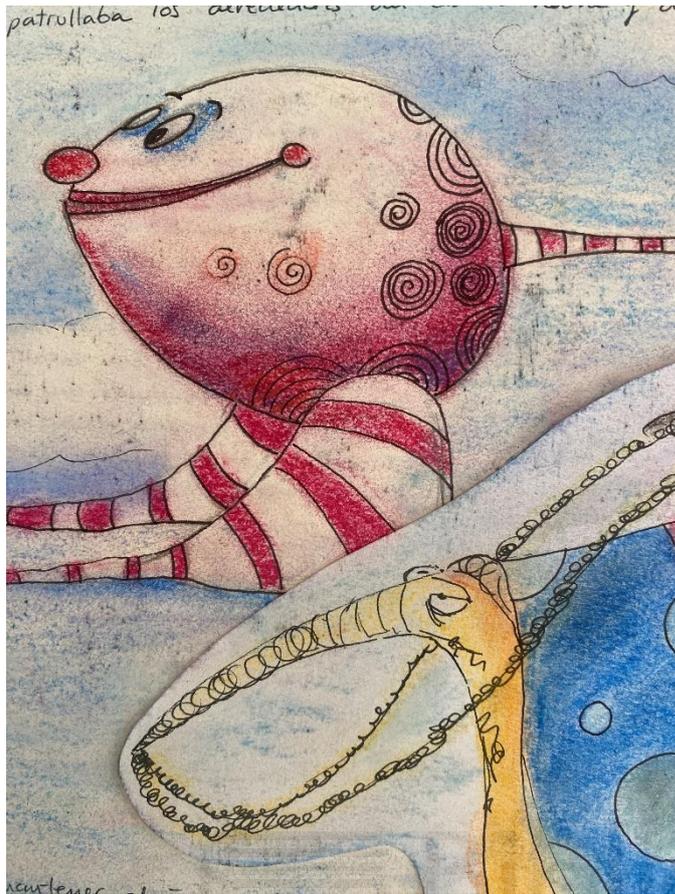
En mi trabajo de TFG, he optado por escribir todas las historias a mano, ya que me apasiona el arte del trazo y la caligrafía. Cada línea y cada palabra han sido cuidadosamente plasmadas con pluma y tinta, aportando una dimensión personal y única a cada relato.

Junto con las ilustraciones, estas historias a mano crean una conexión más íntima y artesanal con el lector. Además, he decidido introducir en una de las ilustraciones el texto en formato digital.

Esto no solo sirve como un contraste interesante con el estilo manuscrito, sino que también actúa como un ejemplo práctico en caso de que el libro sea considerado para publicación. Esta combinación de lo manual y lo digital permite visualizar cómo se verían las historias en un formato más convencional, mientras se mantiene la esencia artística del proyecto.

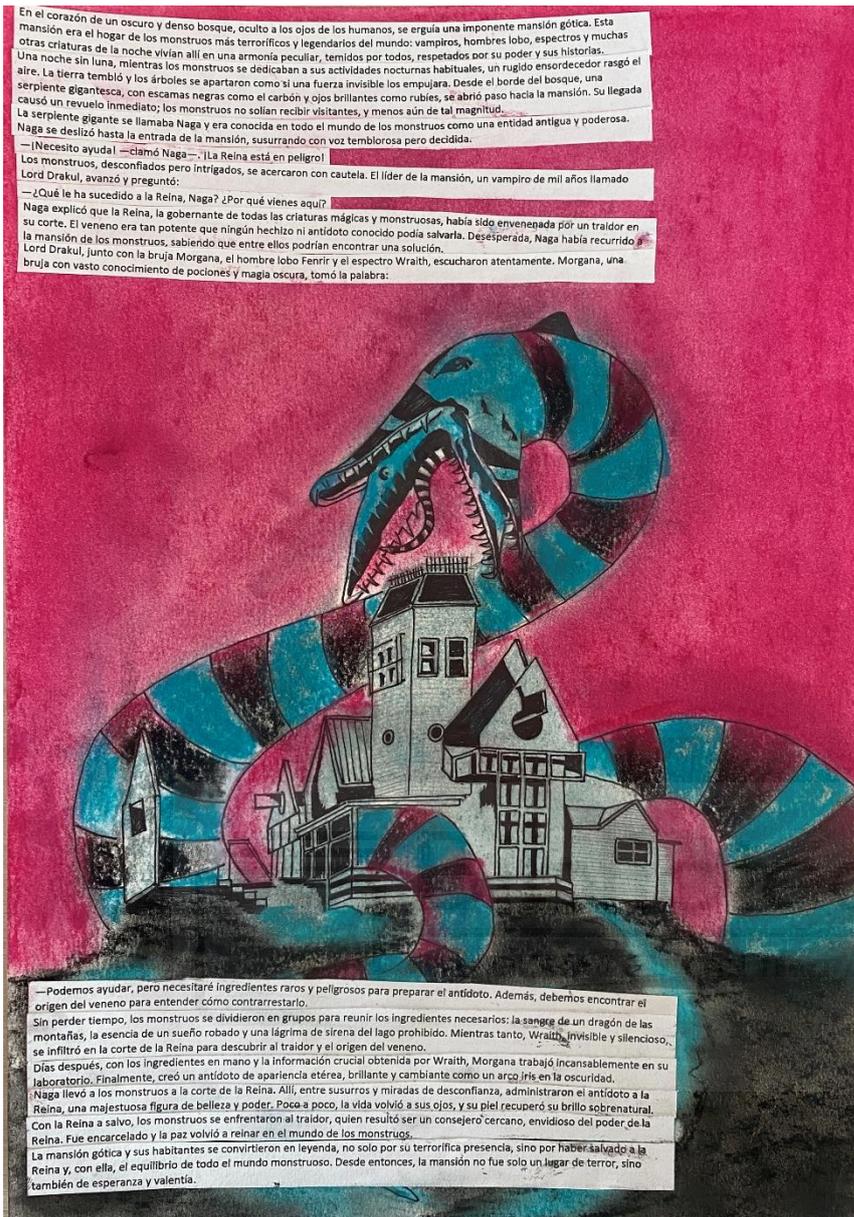
5. RESULTADOS.

Se pueden observar resultados notablemente positivos, tanto en términos artísticos como en la transmisión de emociones y conceptos. La elección de una paleta de colores pastel ha resultado ser una decisión acertada para lograr un ambiente alegre y amigable en las ilustraciones. Los colores pastel, conocidos por su suavidad y luminosidad, aportan una sensación de calma y optimismo, que contrasta de manera interesante con la temática de los monstruos, comúnmente asociada a tonalidades más oscuras y sombrías.

Gráficamente, la combinación de colores pastel ha sido implementada con éxito para dar vida a los personajes monstruosos de una manera que los hace accesibles y menos intimidantes, lo que es especialmente beneficioso ya que el público objetivo incluye niños. Los tonos suaves no solo hacen que las ilustraciones sean visualmente atractivas, sino que también ayudan a crear una narrativa visual que es a la vez divertida y acogedora.

Otro aspecto clave es el uso del rotulador negro fino para repasar los contornos de las ilustraciones. Esta técnica ha sido fundamental para proporcionar una estética más limpia y definida. El contraste entre los contornos negros y los colores pastel ayuda a que cada elemento en la página destaque claramente, evitando que los colores se difuminen y se mezclen de manera indeseada. Esto no solo mejora la legibilidad de las imágenes, sino que también añade una capa de sofisticación al diseño general del libro.

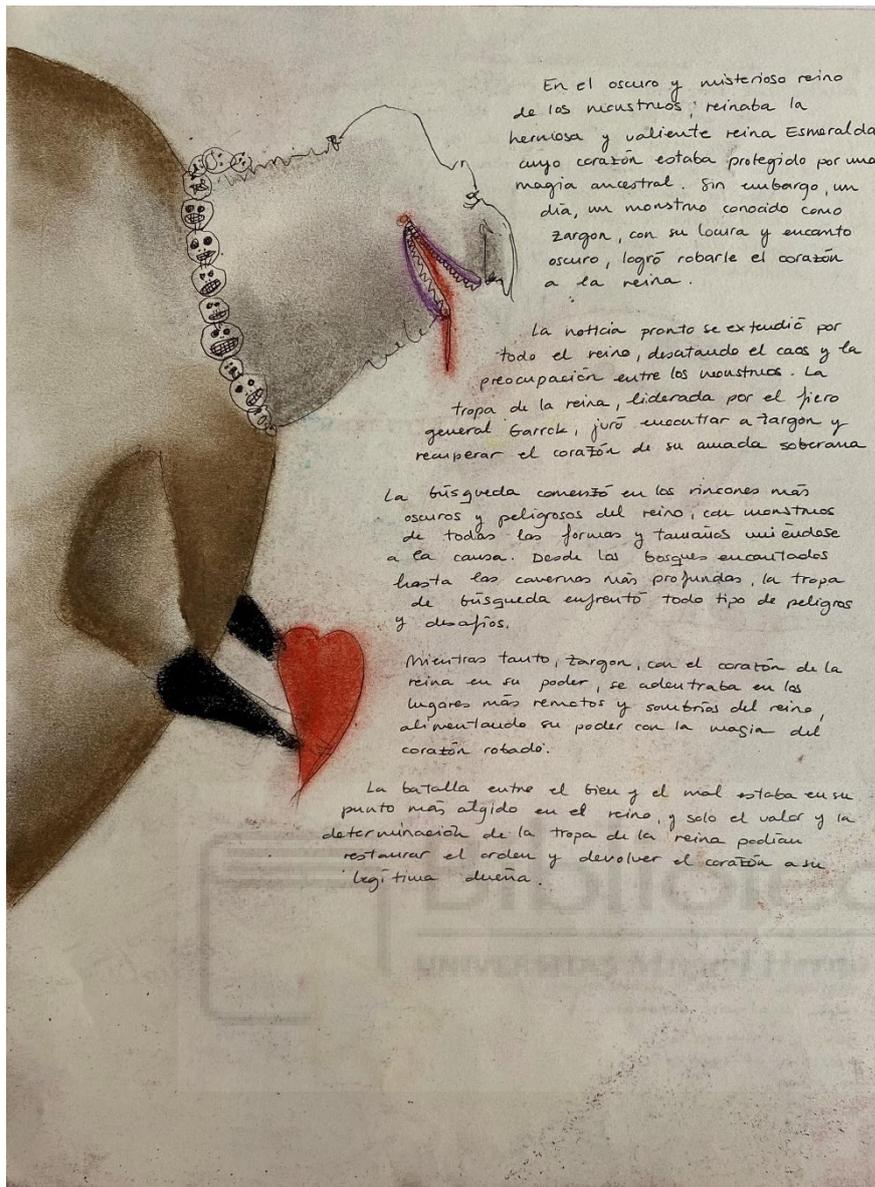
El trazo negro fino en los contornos también contribuye a un estilo gráfico cohesivo, que puede ser visto como una firma artística a lo largo de mi obra. Esta decisión técnica realza los detalles de los monstruos, permitiendo que las peculiaridades de cada personaje se aprecien mejor. Además, esta técnica ayuda a mantener una coherencia visual en todas las páginas del libro, haciendo que la experiencia de lectura sea fluida y agradable.

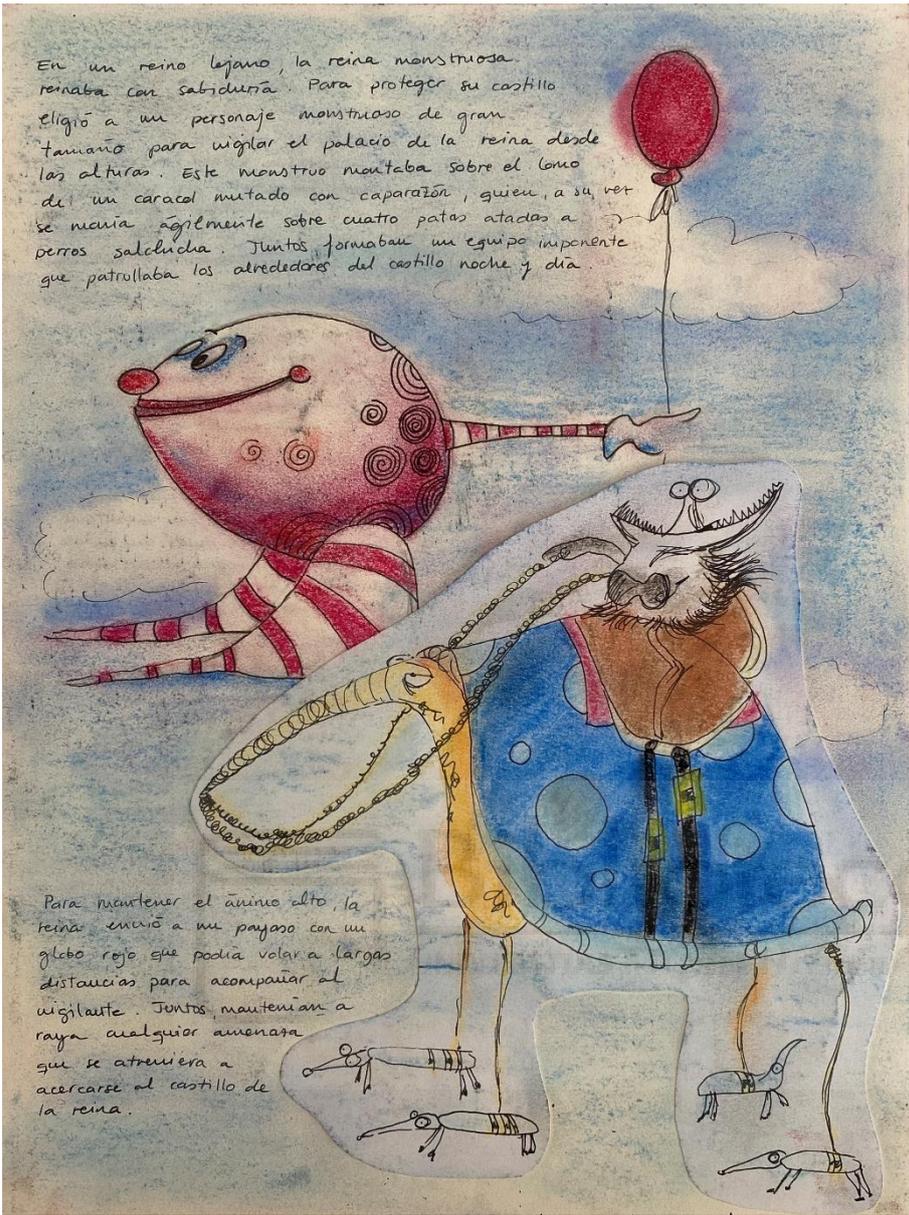
Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo canson. Medidas: 30 x 21 cm.

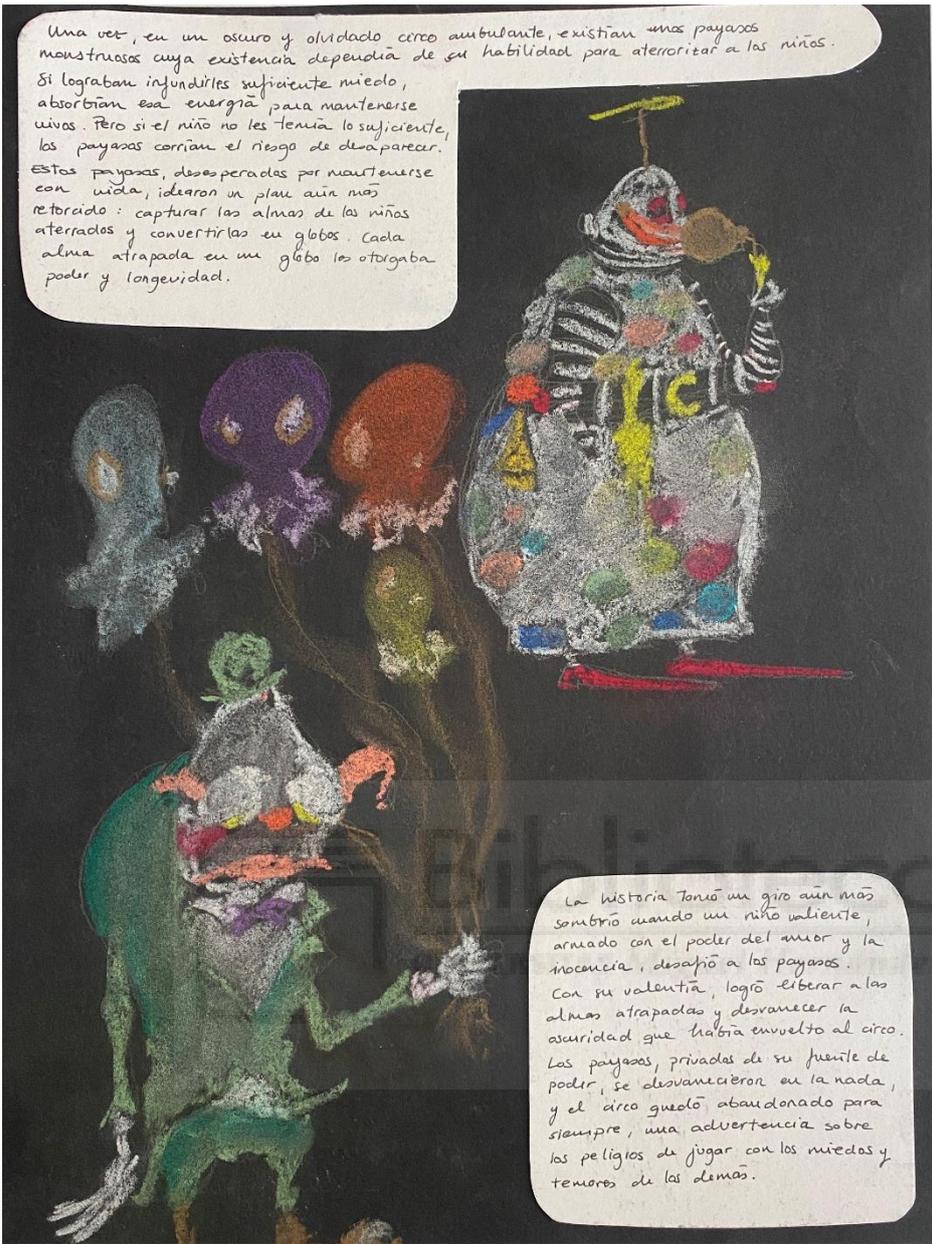
Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo canson. Medidas: 30 x 21 cm.

Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo canson. Medidas: 30 x 21 cm.

Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo cansón. Medidas: 30 x 21 cm.

Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo cansón. Medidas: 30 x 21 cm.

Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo canson. Medidas: 30 x 21 cm.

Había una vez un lago misterioso rodeado de densos bosques, donde la luz del sol apenas penetraba. En ese lago, se decía que habitaban criaturas extrañas, creadas por las aguas mágicas que fluían desde lo más profundo de la tierra.

Un día, un barco lleno de pájaros locos, cansados de los cielos ordinarios, decidió aventurarse por las aguas del lago en busca de emociones nuevas. A medida que el barco avanzaba, las aguas del lago comenzaron a palpitara con una energía desconocida.

De repente, burbujas de todos los tamaños emergieron a la superficie, y de ellas nacieron criaturas que nunca antes se habían visto. Mientras el barco continuaba su viaje, las criaturas del lago comenzaron a bailar en el aire y en el agua. La magia del lago parecía fluir a través de ellos, llenando el aire con una energía vibrante y contagiosa.

Al final de su travesía, los pájaros locos y las criaturas del lago regresaron a tierra firme, llevando consigo recuerdos de una aventura que nunca olvidarían.

Lucía Ortega Martínez: *Sin título* (2024) Dibujo con colores pastel y rotulador negro fino sobre papel de dibujo cansón. Medidas: 30 x 21 cm.

6. BIBLIOGRAFÍA.

Burton, T. (1998). *Melancholy death*.

Eco, U. (2004). *La Definición del Arte* (R. de la Iglesia, Trad.). Destino Ediciones.

Eco, U. (2016). *Historia de la Fealdad / On Ugliness*. Debolsillo.

Eco, U. (2016). *Historia de la Belleza / History of Beauty*. Debolsillo.

Izzi, M. (2000). *Diccionario ilustrado de Los monstruos*. Olaneta.

Llenas, A. (2016). *El Monstruo de Colores*. Editorial Flamboyant.

Litvin, A. (2019). *El Libro de Los Monstruos*. V&R Ediciones.

