

tf g

memoria

bellas artes

Curso académico: 2023-24

MENCIÓN:

TÍTULO: Artes plásticas

Los guardianes de Alcudia

ESTUDIANTE: Olaya Díaz, Lorena

DIRECTOR/A: Hinojos morales, Jose Antonio

PALABRASCLAVE:

Narración, ilustración, contaminación, fantasía.

RESUMEN:

“Los guardianes de Alcudia” es una historia que mezcla aspectos fantásticos e imaginarios con la realidad. Plasmada en formato de cuento, relata mediante la concienciación y la denuncia, la situación medioambiental del pueblo de Puertollano, cuyo valle de Alcudia se encuentra en peligro por la contaminación que emite una fábrica. El trabajo ha consistido en el desarrollo de la narración escrita y visual del cuento mediante una serie de ilustraciones a color en las que se plasman los principales personajes.

Índice

pág/s.

1. Propuesta y Objetivos	4 - 4
2. Referentes	5 - 6
3. Justificación de la propuesta	7 - 8
4. Proceso de Producción	9 - 10
5. Resultados	11 - 17
6. Bibliografía	18 - 19

1. PROPUESTA Y OBJETIVOS

En el Trabajo de Fin de Grado, he elaborado un proyecto artístico y editorial, que consiste en la creación de un libro donde mezclo imagen con texto. La historia trata sobre la contaminación que afecta a la naturaleza y seres vivos que habitan en los alrededores de Puertollano, debido a que es una ciudad industrializada. Los protagonistas son animales guardianes del Valle de Alcudia. En el cuento intento plasmar cómo afecta el ser humano al hábitat natural y la lucha continua por la supervivencia de dichos animales. Las ilustraciones realizadas describen a los protagonistas del libro captando su personalidad y su habilidad para, adaptarse a las adversidades.

Los objetivos son:

- Diseño, maquetación y difusión física de creación propia.
- Representación de los personajes de la historia narrada en los textos del cuento.
- Ilustrar digitalmente con iPad y el software Procreate.
- Investigación de la narrativa visual.
- Búsqueda e investigación científica junto con libros ilustrados para el enriquecimiento gráfico.
- Sensibilizar y concienciar sobre la problemática de la contaminación actual y que se tomen medidas para contrarrestarla.

2. REFERENTES

Conceptuales

La idea de incluir el tema medioambiental a mi proyecto vino a raíz de un libro *Ecotopía* de Ernst Callenbach, 1975, el cual presenta una “sociedad altamente ecológica y sostenible en todos los aspectos”, desde la alimentación y el transporte hasta la energía y el consumo. Otro libro que también me inspiró para incorporar la lucha contra la contaminación es *Océanos y cómo salvarlos* de Amandine Thomas, (2019), el cual ofrece una perspectiva educativa y comprometida con la protección de los océanos y la importancia de preservar nuestro entorno natural.

Las lecciones de la vida, el crecimiento y la madurez me resultaron interesantes para incorporarlas en mi libro, sobre todo para el desarrollo de la personalidad debido a los traumas que afrontaron los protagonistas por culpa de la contaminación. Como dice Kate DiCamillo en su libro *El increíble viaje de Edward Tulane*, “la soledad puede ser un dolor profundo” (2019,p.29). Esta obra muestra cómo la soledad es un dolor que experimentan las personas que han perdido algo o alguien importante, y como el amor y la amistad pueden ayudar a superar esta tristeza. “La verdadera sabiduría viene de reconocer nuestras limitaciones y aprender de nuestras experiencias con humildad” (p. 162), el cómo se aprende a apreciar las pequeñas cosas de la vida y a ser más humilde, lo que lleva a una mayor comprensión y conexión con los demás. Por último, recojo otro fragmento de la historia narrada del libro: “por primera vez en su vida, Edward Tulane sintió el filo de una lágrima en el borde de sus ojos de porcelana” (p. 172); se muestra cómo la pérdida es inevitable y cómo es la importancia de aprender a aceptarla y a seguir adelante, como Edward (el protagonista) lo hace al final de su viaje.

Visuales

En cuanto a los referentes visuales tenía cierto interés por el estilo pop art, es decir, resumir el dibujo en tintas planas y contorneando las figuras. Me he centrado en los tonos cálidos sobre una composición que a priori era en blanco y negro, de esta manera se ve claramente el carácter y físico del personaje. Tienen contraste, están divididos por planos y me influyo de la realidad.

Visualmente, en cuanto a textura, iluminación, contraste y tonalidades me he inspirado en los proyectos de David Hockney. Este artista me ha impactado por su estilo colorido y, vibrante captando la luz y el ambiente de lugares como California, donde ha vivido la mayor parte de su vida.

Fig.1: David Hockney
Madera de invierno, (2009)
 Óleo sobre 15 lienzos
 lienzos.108*240cm.

Malika Favre ha sido mi referente en cuanto al diseño. Tintas planas, simplicidad en la paleta cromática y también la manera en la que cómo trabaja con el positivo y negativo de los colores. Sus diseños siguen un mismo patrón, que lo encuentro muy atractivo a la hora de realizar los bocetos. En esta línea incluyo a Tom Haugomat. A diferencia de Malika, su estilo es más delicado y su paleta de color no es tan reducida. Ha trabajado para libros, cortometrajes y también en revistas como Malika. Esto me ayuda bastante a la hora de ilustrar con texto acompañado.

Fig.2: Malika Favre *Portada de Vogue España*, (2020)
 Ilustración digital.
 Dimensión variable.

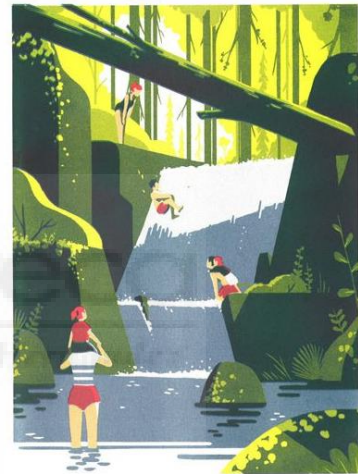

Fig.3: Tom Haugomat
Cascada, (2020). Libro
 Ilustrado. 29*21cm

3. JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

Todo nace a raíz de la pregunta de por qué se extinguen tantos animales. Siempre me ha apasionado el mundo de los animales desde que tengo memoria, viendo documentales de cómo sobreviven, qué comen, qué habilidades tienen, cómo cazan, qué les diferencian de otros... Entonces a raíz de esto, para mi proyecto me centré en mi tierra, Puertollano, una localidad de Ciudad Real. Puertollano es el único lugar que cuenta con una refinería en el interior de España. Con el paso de los años, la contaminación ha afectado considerablemente a los alrededores, amenazando a las especies que habitan allí. Esa pasión que siento por los animales y el dolor que supone su desaparición a causa de la contaminación, han sido las razones que me han motivado a desarrollar este proyecto.

A partir de aquí, para expresar y explicar todas las investigaciones que he ido coleccionando, pues me planteé crear un libro ilustrativo donde se expongan todos esos conocimientos mezclando fantasía con realidad. Siempre he escrito poemas, textos... desde los 12 años, es la forma más sencilla que encuentro para expresar algo y recorro a otras disciplinas como ilustración, pintura, dibujo... para hacer visible las frases descritas.

La mayoría de animales que ilustro en el libro, se encuentran en peligro de extinción. Lince ibérico, cigüeña negra, buitre negro y águila imperial/perdicera son los protagonistas del libro. Aunque no suelen estar en la región de Ciudad real, hago mención del quebrantahuesos. Toro de Lidia, lobo ibérico, Macaón, una especie de mariposa que habita en Cabañeros, y el búho real son más grandes que otras clases de búhos, son los antagonistas del libro.

El lince ibérico está en peligro de extinción por la caza, la pérdida del hábitat y la disminución de presas como el conejo, la contaminación en este caso no es la fundamental, pero si afecta a la disminución de su especie. En el caso de la cigüeña negra, la contaminación sí es una de las razones por las que está en peligro de extinción, también por la degradación ambiental y la pérdida del hábitat natural. El buitre negro es una especie en peligro pero la contaminación no es la fundamental; es por el envenenamiento, disminución del alimento, deforestación y pérdida de hábitat. El águila es mitad perdicera e imperial genéticamente en el libro. El águila imperial, su principal problema no es la contaminación sino el envenenamiento. El águila perdicera está en peligro de extinción pero la contaminación no es el principal problema, es la pérdida de territorios. Las elevadas mortalidades adultas y juveniles, especialmente por electrocución en tendidos eléctricos y la persecución directa. El toro de Lidia no está en peligro de extinción, pero lo menciono por el destino que se enfrentan estos animales, corridas de toros o mataderos.

El lobo ibérico, sí está en peligro de extinción principalmente por la

contaminación y pérdida del hábitat. El Macaón ha sido vista hace pocos años en Cabañeros, no está en peligro de extinción, pero la incluyo porque es curioso descubrir que aparecen nuevos animales. El búho real no está en peligro de extinción, pero actualmente está reduciendo su especie principalmente por la contaminación; otros factores son: la caza, la disminución de sus presas (conejo) y los tendidos eléctricos.

4. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Comienzo redactando el libro mientras lo compagino con las ilustraciones de los personajes. Cada personaje quise mostrar principalmente su personalidad. El boceto a continuación es el buitre negro, es el más pequeño de su especie y el único que ha desarrollado el buen sentido de la visión y olfato.

Fig.4: Boceto buitre negro, Zefiro

En este primer boceto, resalto al protagonista frente a los demás a pesar de ser pequeño. En los resultados está a color

A continuación incluyo los demás personajes del libro.

Fig.5: Boceto cigüeña negra, Aria.

En este segundo boceto, la cigüeña negra está leyendo un libro y escondida porque ella es tímida.

Fig.6: Boceto lince ibérico, Sasha.

En este boceto, el protagonista que es el de la izquierda, se enfrenta a su hermano mayor, Azrael. De fondo el resto de su especie. Grandes manchas negras en primer plano para contrastar.

Fig. 7: Águila imperial/perdicera Enjaulada, Nerón.

En el último boceto, Nerón está enjaulado por robar y hacer que las águilas perdiceras e imperiales estén enfrentadas. Las 2 águilas de al lado, son los guardias de cada bando. El nombre del águila enjaulada no se revela hasta el Capítulo 2.

Fig. 8: Portada libro

Para la portada del libro quise incorporar el lugar de desarrollo del libro, el pueblo a la izquierda, abajo el valle y la industria arriba. El ser oscuro encima controlando el terreno. Me he inspirado para realizar el mapa en un tablero de ajedrez. Sigo la misma línea que los demás bocetos

5. RESULTADOS

LOS GUARDIANES DE ALCUDIA

Fig. 9: Portada del libro a color. Ilustración digital, Pcreate. Tamaño A5, 300PPP.

Fig. 10: Zefiro a color, ilustración digital, Procreate. A5 300ppp.

Fig. 11: Aria a color. Ilustración digital Procreate. 300ppp A5.

Fig. 12: Sasha a color. Ilustración digital Procreate. 300ppp A5.

Fig. 13: Nerón a color. Ilustración digital Procreate. 300ppp A5.

Sinopsis

En un lugar de La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra el valle de Alcudia. Puertollano, la ciudad, es la puerta de este valle. Cuenta con una refinería llamada “La forja de las Almas Negras”, allí habita el ser oscuro. La reina Alcuida cuida el valle, lo regenera con su magia y el ser maligno lo destruye. A ella le queda poca magia y la naturaleza está al borde del colapso. Decide convocar una asamblea para elegir un guardián de cada especie otorgándoles poder. ¿Serán capaces los guardianes de derrotar al ser oscuro?

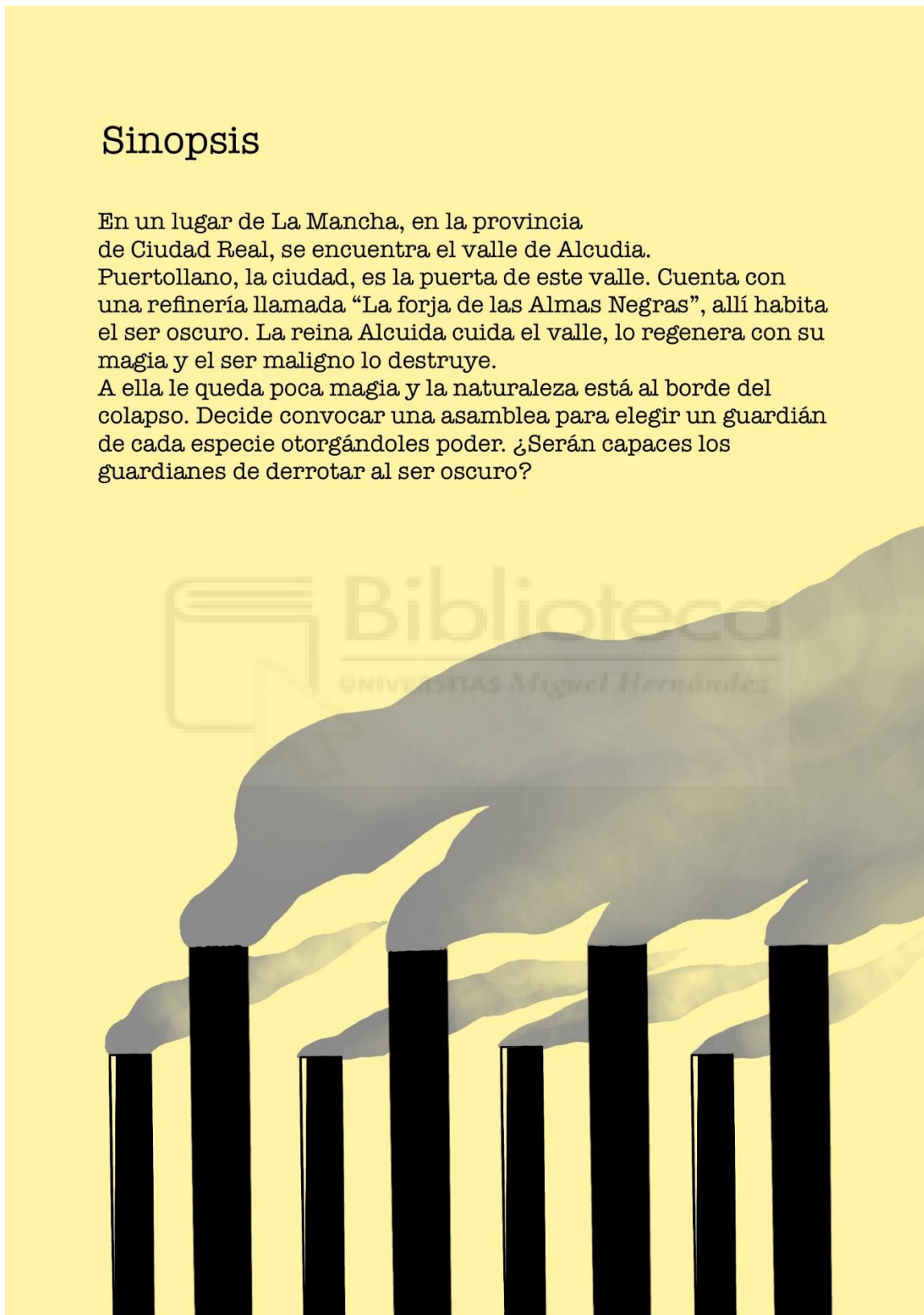

Fig. 14: Contraportada a color. Ilustración digital procreate. 300ppp A5.

Estoy satisfecha por los objetivos alcanzados, de hecho es mucho mejor de lo que esperaba. Cuando redacté el libro, al principio me sentí perdida, porque no conseguía conectar con los personajes, sus personalidades, sus vidas, sus pasados... Gracias al libro de Kate DiCamillo, le di a cada personaje un motivo para luchar contra lo que ha sucedido en el valle. De hecho, algunos de los protagonistas comparten su parte cómica para que la historia envuelva más y resulte más divertida.

Tras terminar el libro, decidí qué partes deberían estar ilustradas. Los protagonistas deberían de aparecer, la portada y contraportada también. El diseño de Malika Favre y Tom Haugomat me llevan inspirando años en el mundo de la ilustración digital. Por la paleta cromática, la delicadeza y limpieza de sus obras.

Esa limpieza y delicadeza quise plasmar en mis dibujos para facilitar la visibilidad y entendimiento de los lectores.

A parte de esto, desde siempre me ha gustado escribir, es la manera más cómoda que encuentro para expresarme. Durante el libro, he podido reflejar en cada uno de los personajes partes de mi personalidad e hizo que la historia me enganchara horas y horas. Durante la realización del libro, estuve viendo un anime "Kimetsu no Yaiba", trata sobre cazadores de demonios, cada cazador canaliza su poder a través de la respiración para acabar con los demonios, además, en el anime también se inspiran en animales. Toda esta trama, me envolvió a la hora de escribir los enfrentamientos que surgen en el libro. En general, el mundo del anime sigue un mismo patrón: hay un enemigo, los protagonistas entrenan con su maestro, alcanzan el máximo poder y cada personaje lucha contra los miembros del enemigo hasta llegar al jefe final.

En mi libro es más o menos así.

6. BIBLIOGRAFÍA

LINCE IBÉRICO

<https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/red-parques-nacionales/parques-nacionales/donana/valores-naturales/lince.html>

<https://www.lanzadigital.com/provincia/el-lince-iberico-podria-dejar-de-estar-en-peligro-de-extincion-en-2040/>

<https://www.lacomarcadepuertollano.com/articulo/nacional/poblacion-lince-iberico-supero-2000-ejemplares-2023-aleja-progresivamente-riesgo-extincion/20240517102454546592.html>

CIGÜEÑA NEGRA

<https://seo.org/futuro-incierto-para-la-cigüena-negra-en-la-peninsula-iberica/>

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/CAP03negra_tcm30-195450.pdf

BUITRE NEGRO

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/edit_libro_02_03_tcm30-100321.pdf

ÁGUILA IMPERIAL/PERDICERA

<https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z685dff25-9cad-fff4-653cfac72284a676/202303/ciudad-real-lidera-las-muertes-de-aguila-imperial-por-venenos>

LOBO IBÉRICO

https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/panda_150.pdf

MACAÓN

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/parques-nacionales-oapn/centros-fincas/ribavellosa/ropaloceros-ribavellosa_tcm30-482149.pdf

BUHO REAL

<https://www.buhosreales.com/buho-real-peligro-extincion/>

<https://seo.org/ave/buho-real/>

REFERENTES CONCEPTUALES

ERNST CALLENBACH

<https://www.lariberaenbici.net/docs/ECOTOPIA.pdf>

AMANDINE THOMAS

https://www.udlibros.com/libro-oc%E9anos..._y_c%F3mo_salvarlos-U400140014

KATE DICAMILLLO

- DiCamillo, K. *El increíble viaje de Edward Tulane*, 2019.

REFERENTES VISUALES

DAVID HOCKNEY

Sobre su vida

<https://arthive.com/es/davidhockney>

<https://www.lavozdegalicia.es/xlsemanal/personajes/david-hockney-artista-vivo-mas-cotizado.html>

MALIKA FAVRE

<https://www.handsomefrank.com/illustrators/malika-favre>

<https://www.malikafavre.com/>

TOM HAUGOMAT

<https://www.handsomefrank.com/illustrators/tom-haugomat>

<https://elmodernogallery.com/en/collections/tom-haugomat>

