

RESUMEN:

Este trabajo titulado “Elementos sobre papel” se basan sobre los conocimientos del profesor de la Bauhaus, Johannes Itten. Sus ideas y estudios se basan en el simbolismo de las figuras geométricas y su relación con las materias elementales del planeta tierra, por ejemplo la figura del círculo-esfera como materia acuosa.

Los componentes de este mundo producen unos efectos reconocibles sobre otros objetos que no necesitan de un lenguaje específico o idioma para comprenderlos, ya que, son entendibles en todas las culturas debido a su lenguaje común e instintivo.

Son reconocibles los efectos que producen estas materias debido a las percepciones que posee el individuo tales como el sentido de la vista, tacto, olfato... Y puede identificar si ese objeto ha sufrido un cambio debido a la intervención de esa materia elemental. Por ejemplo, tanto una persona procedente de una tribu del Amazonas como una persona de una ciudad industrializada sabrían identificar si un objeto ha sido quemado mediante el uso de sus sentidos.

El objetivo de este trabajo consiste en captar esos efectos que dejan las materias elementales y sus rastros como componentes propios de un lenguaje universal y captarlos mediante un medio de registro como es el papel. La intención es que las ilustraciones que se realizan mediante estos rastros se puedan llegar a leer y entender en todo el mundo de manera instintiva y natural gracias a su lenguaje universal.

Palabras clave: elementos, materiales, rastros.

ABSTRACT

This work called “Elements on paper” is centre on the Johannes Itten professor’s ideas of the Bauhaus school of design. His ideas and studies were based on the symbolism of the geometric shapes and its relation with the material elements of the world, for example the shape of a circle or a sphere as a watery material.

The components from this world produce some recognizable effects about other objects that do not need specific language to understand them, so that they are understandable in all the cultures due to its common and instinctive language.

The effects that these materials produce are recognizable because of the perceptions, which the individual has such as: the sense of sight, touch, smell... And it can identify if an object has suffered a change due to the intervention of an elemental material. For example, as a human from Amazonas tribe as a human from an industrialized city would know to identify, if an object has been burned by means of using the senses.

The aim of this work consists of grabbing these effects that the material elements leave and its scraps as own components of a universal language and obtaining them by means of a register that would be the paper. The intention implies that the illustrations, which are made by these traces can be read and comprehended by the whole world in an instinctive and natural way, thanks to its universal language.

Key words: elements, material, traces.

AGRADECIMIENTOS:

A mi familia por su apoyo incondicional.

ÍNDICE:

1) INTRODUCCIÓN.....	pág 6	4) CONCLUSIÓN.....	pág 60
2) OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS.....	pág 7	5) BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.....	pág 61-62
2.1) PLANTEAMIENTO Y ELECCIÓN DEL TEMA.....	pág 8	6) ANEXOS (técnicas no usadas) (descartados).....	pág 63-69
2.2) REFERENTES Y ANTECEDENTES.....	pág 8-14		
2.3) PREPRODUCCIÓN Y DESARROLLO			
DEL PROCESO CREATIVO.....	pág 15-19		
3) DESARROLLO.....	pág 20		
3.1) INTRODUCCIÓN.....	pág 20		
3.2) IDEA.....	pág 20-21		
3.3) PROCESO.....	pág 21-32		
3.4) FINALES.....	pág 33-48		
3.5) FORMATO Y DISPLAY.....	pág 49-57		
3.6) PLANIFICACIÓN.....	pág 58-59		

INTRODUCCIÓN

El TFG consiste en ilustraciones producidas a base de pruebas causadas mediante la intervención de las materias elementales tales como fuego, agua, tierra, aire y sus rastros. Fueron representados mediante varias técnicas que las simulan tal como el fuego con la técnica del fumage, el agua con las técnicas del aceite y del agua, la tierra con los posos de café y el aire con la espuma.

Principalmente consistió en capturar o dejar registrados esos rastros producidos por ellos mediante la intervención del papel con el uso de la metodología analógica, y con ello, utilizarlas para culminar las ilustraciones. Esas ilustraciones se crearon de distintas formas, desde la intervención de técnicas más tradicionales como las más modernas con el uso de la tecnología. El uso del papel, era imprescindible, ya que, aparte de soporte también era un medio de registro para contener esos rastros producidos por estas técnicas vinculadas a los elementos.

A lo largo de la memoria se mostrarán todos los procesos que se han tomado para poder realizar el proyecto, desde sus inicios y errores hasta el proceso de investigación, desarrollo y cerrando a modo de conclusión final.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS

La meta principal en este trabajo consistía en que los rastros de estos elementos crearan ilustraciones más plásticas y hacerlas mediante otro tipo de intervenciones, como la digital. Además se trataba de mostrar mi visión de las cosas llevadas a un extremo más sensible, cosas tan básicas como son los cuatro elementos y dándoles unas características que tienen relación con sus cualidades físicas, pero llevadas al terreno de lo poético.

Con esto quería plasmar en el papel, las cualidades de los elementos que han sido asignadas por mí. Por ejemplo: lo efímero y lo incontrolable del agua, la fuerza y la territorialización del ser humano usando la tierra como identificación, la destrucción y la renovación del fuego y lo volátil e intangible del aire. Todo esto capturando mediante instantes de máxima poética dejándolos registrados en el papel.

En un papel donde cada instante quedaría grabado en ese momento irrepetible y no transmutable. Para ello se explican en los siguientes apartados las intenciones obra este proyecto:

2.1) PLANTEAMIENTO Y ELECCIÓN DEL TEMA

Se ha escogido este tema de los elementos debido a la familiaridad en sí, ya que, son experiencias naturales muy cercanas y fáciles de tratar y accesibles a las personas. Debido a que cada elemento tiene una marca de identidad propia que cada uno puede llegar a leer de forma natural sin necesidad de filtro o canal.

A tenor de esta línea temática he seleccionado los siguientes artistas que me han inspirado y que aparecerán en el próximo apartado.

2.2) REFERENTES Y ANTECEDENTES

Estos son los siguientes referentes en los que me han guiado para poder realizar el trabajo. Básicamente me han ayudado sus proyectos debido al carácter simple y pobre de sus obras recurriendo a la naturaleza, a las formas orgánicas y curvilíneas o a su estética para poder crear trabajos tan interesantes. Estos son los artistas que me han inspirado y son:

Andrew Goldsworthy (Cheshire, 26 de julio de 1956) es un escultor, fotógrafo y ecologista británico, realiza arte en sitios específicos y Land Art en emplazamientos naturales y urbanos.

Giuseppe Penone (Garessio, 3 Abril 1947) es un artista italiano, empezó a trabajar en el bosque de Garessio, fue el miembro más joven del movimiento italiano del "Arte Povera". Su trabajo entabla contacto entre la naturaleza y el ser humano.

Christiane Löhr (Wiesbaden, nacida en 1965) es una artista contemporánea alemana. Sus esculturas, instalaciones y dibujos son creados con materiales orgánicos tales como semillas, pelo de caballo, tallos de flores y otros elementos naturales.

Andrew Goldsworthy

Trabajos

*** Sin título, 5 Septiembre 1982. Hoja de helecho partido a la mitad y formando curvas en el suelo, en Brough, Cumbria.**

*** Sin título, Fecha desconocida. Colocación de palos curvos alrededor de una piedra del río, en Woody Creek, Colorado.**

Giuseppe Penone

Trabajos

* *Propagazione. (Propagaciones)*. 1993. Pluma sobre papel fortalecido sobre lienzo.

* *Livia*, 2006. Mármol rosa, lienzo, seda y espina de acacias.

Christiane Löhr

Trabajos

***Sin título, 2009. tinta sobre papel.**

*** *Kleine Fläche*. (Pequeña superficie). 2007. semillas voladoras.**

He seleccionado los trabajos realizados por estos artistas debido a su vinculación al tema que trato, ya que, recurren a elementos que están relacionados con la naturaleza y que aluden a ella mediante conceptos propios de esta. Escogí los trabajos de Goldsworthy porque siempre hace mención a las formas orgánicas de espirales y círculos que recuerdan a la idea de la repetición y la transmutación del agua, tema que trato con mis ilustraciones. Con los trabajos de Penone, trata el tema del cambio y la transformación paulatina del entorno que nos rodea y la tendencia a apropiarnos de ella, usando como elemento de identificación al bosque de Garessio, donde creció toda su vida y empleándolo como taller donde desarrolla su trabajo hoy en día. Mediante mis ilustraciones, al igual que él, recurro al uso de la huella como elemento de apropiación, además, uso la forma del cubo para representar la idea de la posesión terrenal. Al elemento fuego lo utilizo como un ser transformador y de renovación, relacionándolo con la forma del triángulo para representar la forma propia de este ente.

Con los trabajos de Löhr, escogí el concepto que ella emplea para representar la idea de la delicadeza y la elevación mediante el uso de elementos naturales frágiles como son los cabellos, las semillas...y empleando solo elementos aglutinantes de la naturaleza para juntar esos materiales dejando de lado todo componente artificial creado por el hombre. Con mis ilustraciones empleo el uso de las celdas tintadas realizadas a partir de las burbujas creadas por la espuma. Además, con esto busco la idea de la elevación con el uso de la forma del triángulo invertido que está presente en las semillas voladoras de su obra.

Estos son los motivos por los cuales he escogido a estos artistas que me sirvieron de gran inspiración para poder desarrollar mi trabajo. Debido a que emplean los elementos que tienen a su alrededor para representar los conceptos que están relacionados con la naturaleza y las reflejan mediante sus obras.

Estos conceptos, que trato sobre el elemento tierra, lo plasman estos artistas que me remiten a la reterritorialización que plantean Deleuze y Guattari en el libro Mil Mesetas "Capitalismo y esquizofrenia", que trata sobre el concepto de identidad haciendo referencia a esa cualidad que adquirimos desde pequeños durante la época de la lactancia y cómo vamos desarrollándolo cuando crecemos, y lo vinculamos con el sentido del tacto-mano. Conceptos que podemos apreciar con las obras de Giuseppe Penone, con su obra "Tree (Ailanthus altissima)" hecho a partir de bronce (1968-2003).

Y que también están presentes en parte de mis ilustraciones como por ejemplo:

Tree (Ailanthus altissima), Giuseppe Penone, 1968-2003, bronce.

Sin título, TFG Víctor Rguez, 2018, café y posos.

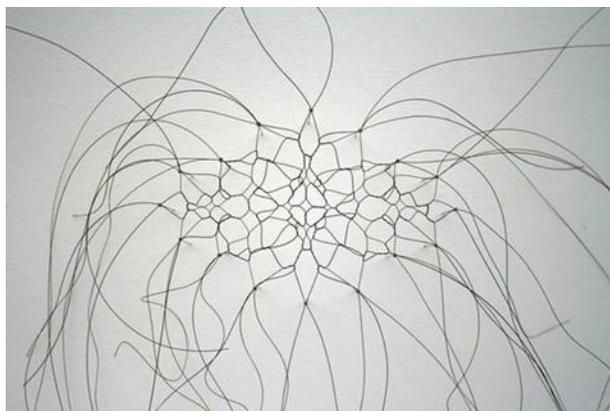
Además los artistas que he seleccionado tratan el tema de la destrucción como fenómeno que ocurre durante la realización de la obra como parte de su proceso. Sucesos repetitivos ocurridos a Andrew Goldsworthy. Durante la visualización de su documental llamado "Ríos y mareas" trata sobre este tema que la destrucción es parte de sus obras pero no de forma premeditada sino como elemento de aparición y transformación.

Tema que me remite al texto sobre Walter Benjamin, titulado "Carácter destructivo". Trata sobre el concepto de destrucción no como un ente maligno, sino, como un elemento de juventud y transformación que se arriesga para poder mantenerse siempre fresco, conceptos que trata Benjamin, presentes en la naturaleza.

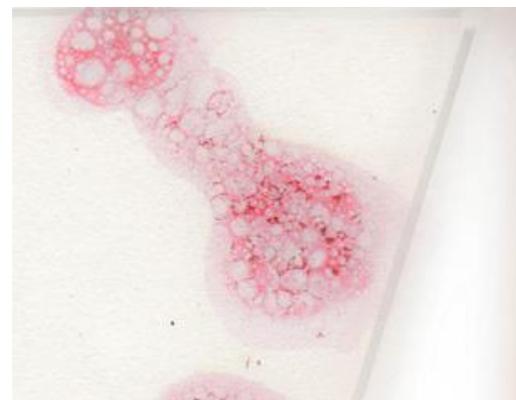
El concepto de fluidez que trabaja Goldsworthy con sus respectivas obras, son las ideas previas que me ayudaron para inspirarme en mi TFG. Los conceptos como la fluidez, la destrucción, la territorialización y la ligereza, fueron los que me llevaron a la idea de vincularlos con los cuatro elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire.

El concepto que trata la artista Christiane Löhr con sus obras pude visualizar los conceptos de ligereza, elevación y ramificación, aunque, el concepto de ramificación también fue tratado por Giuseppe Penone con su libro "Respirar la sombra" que me sirvió como medio escrito para visualizar estos conceptos. Ideas que él emplea relacionándolo con el tema que trabaja y usando a los árboles como fuente de inspiración.

En sí, escogí a Löhr porque de los dos anteriores artistas, no hallé en sus obras este concepto de fragilidad. En realidad eran trabajos muy sólidos, grandes formatos, materiales contundentes y de gran potencia visual que no transmitían delicadeza. Y por eso la escogí, ya que, recurre a otros materiales que transmiten los conceptos que estaba encontrando y expone obras que no buscaban la demostración solo del objeto-obra sino también del juego del vacío y el espacio que rodea a esta.

Displuvio, Christiane Löhr, 2015-2016, agujas y pelo de caballo.

Fragmento ilustración, Sin título, TFG Víctor Rguez, 2018, espuma y gouache.

2.3) PREPRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO CREATIVO

Desde un principio, consistía en ilustraciones digitales que tratan sobre la simbolización de los elementos mediante las figuras geométricas, por ejemplo la esfera-agua. Esta temática surgió a partir del libro de la Bauhaus que trata sobre el apartado del profesor Johannes Itten. El señor Itten enseñaba en sus clases preparatorias a sus alumnos varios conceptos sobre la simbolización de las figuras geométricas con la naturaleza.

«En la clase de forma se empezaba con las figuras elementales como el círculo, cuadrado, triángulo, y a cada una de ellas se le atribuía un carácter determinado. El círculo era ‘fluido y central’ el cuadrado ‘sereno’ y el triángulo ‘diagonal’.»¹

Ejemplo:

*Sin título, Víctor Rguez, 2018, dibujo digital.

¹ Schmitz, N M. (1927) *Enseñanza propedeútica*, “El curso preliminar de Johannes Itten: la formación humana”. Berlín. Bauhaus-Archiv. pp 360-367 .

Y con estos conceptos realicé estas ilustraciones mediante ordenador. Pero al ser demasiado ingenuas las ilustraciones digitales, usando la geometría y los elementos naturales, quise llevar los efectos de estos elementos sobre el papel, y con ello crear ilustraciones sobre ese tema de forma más reflexiva.

Las ilustraciones que creé surgieron a partir de los elementos más la figuración humana, recurriendo al dibujo de las manos. Escogí este recurso debido a que quería vincular el elemento con la interacción humana dándole así un sentido más cercano. Pero al final recurrí a un estilo bastante más alejado de lo figurativo, dado que la ilustración sigue siendo ilustración sin la figuración. Finalmente opté por el estilo más abstracto, donde la técnica habla por sí sola, sin usar la figuración como elemento de lectura que complementa a la obra.

* Sin título, Víctor Rguez, 2018, pilot negro y tintura de fresa con agua, aceite y gouache cian.

Al final recurrí a unas ilustraciones más abstractas incluyendo la forma geométrica no en la ilustración sino en la forma que le proporcioné al papel, así, evitando la redundancia si hubiese realizado la ilustración de la esfera dentro del papel y la forma del papel con la misma forma.

Más tarde, seleccioné el material y principalmente he escogido un tipo de papel que pueda soportar todo tipo de manipulación y que pueda resistir la aplicación de diferentes materiales, por eso escogí el papel fabriano de grabado rosa espina. Los utensilios por los que me he decantado son los pinceles de acuarelas de pelo sintéticos.

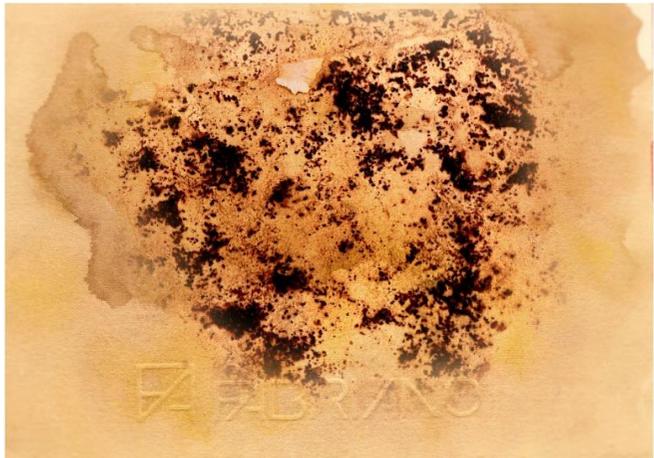
He elegido un papel destinado al grabado, ya que, necesitaba un soporte resistente capaz de aguantar todo tipo de tratamiento sin perder su forma. Al principio comencé con las acuarelas y las ceras, pero después he probado mezclándolo con alcohol, pétalos de flores, aceite, arena, caramelo, fuego... La intención principal fue experimentar y buscar la técnica adecuada para poder crear otros tipos de efectos que no se podrían conseguir con los métodos tradicionales. A la hora de realizar mis ilustraciones siempre recurría a un espacio de máxima tranquilidad, hago los trabajos en un margen de 2-3 h.

Pero después de haber realizado varias pruebas experimentales me he decantado por las siguientes técnicas para poder desarrollar el trabajo:

Para tratar el tema del elemento del agua usé agua-aceite y gouache azul, para el elemento del fuego recurrí al fumage, el corte orgánico del fuego y la quemadura. Para el elemento de la tierra utilicé el café y el uso de los posos, además, empleé la cola blanca para fijarlo en el papel. Y por último, para el elemento de aire apliqué la técnica de la espuma y del gouache magenta, pero, para fijar las celdas producidas por la espuma, previamente he realizado una especie de preparado a base de agua, una pequeña parte de aceite y jabón, con el fin de crear ese efecto en el papel.

Básicamente he elaborado una serie de 4 ilustraciones por cada uno de los 4 elementos (agua, aire, fuego, tierra) desarrollando un total de 16 ilustraciones, cada serie de ilustración representa una pequeña secuencia visual que no se enlaza con las otras ilustraciones, siendo cada serie una historia propia. En realidad he creado las historias visuales con el fin de dar más peso a las ilustraciones, ya que, al renunciar la figuración explícita deja de ser tan evidente lo que quiere contar y es necesario este hilo para ser más comprensible al espectador.

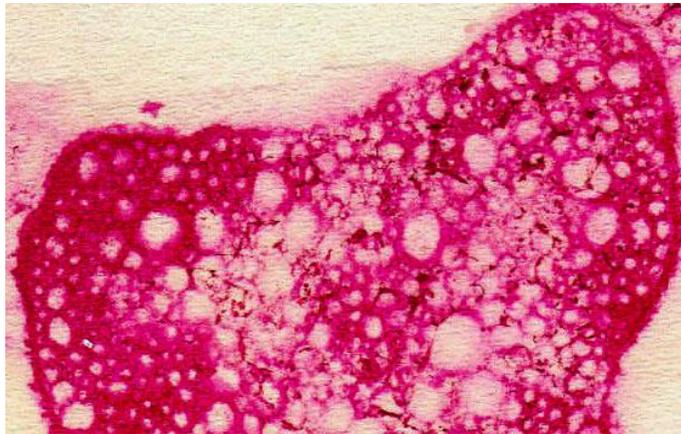
Técnicas definitivas

Café y posos

Fumage y corte orgánico del fuego

Espuma y gouache magenta

Agua ,aceite y gouache cian

DESARROLLO

3) CUERPO DE LA MEMORIA

3.1) INTRODUCCIÓN

En esta parte hablo de los procesos que he elegido para realizar las ilustraciones que tratan sobre los elementos. Como he explicado anteriormente, mi proyecto se ha basado desde un principio en el dibujo digital, pero al resultar ilustraciones demasiadas obvias, me he decantado por otra técnica. Al recurrir a la técnica analógica, las ilustraciones resultaron más plásticas, gracias a la experimentación de los materiales no convencionales tales como caramelo, café, aceite, tinturas a partir de alimentos como fresas y arándanos, el uso de arena... todos estos experimentos realizados durante la tarea autónoma de la clase de Taller y tecnologías V tutorizadas por Francisco Acosta Torres y Mauricio Pérez Jiménez.

Pero mis ilustraciones todavía no funcionaban debido a que la figuración presente en los dibujos quitaba protagonismo a la técnica que creé y por eso realicé otra serie de ilustraciones donde predominan más las formas abstractas y dejando a un lado la figuración humana.

3.2) IDEA

Principalmente mi idea no surgió de forma espontánea, sino todo lo contrario. Surgió a base de repetidos errores que más tarde provocaría el surgimiento de este proyecto. También la idea se asentó y se reforzó gracias a la intervención de la tutora del TFG, ya que, ella fue la que me ayudó a dar más peso e información sobre proyectos de otros artistas que han llevado la misma línea de trabajo.

En sí la idea principal del proyecto consiste en captar los registros que dejan los elementos naturales en papel y vincular esos registros como ideas o cualidades que representen a esos elementos con el fin de crear historias visuales que tengan un carácter lírico. Y para dar más poética a las ilustraciones he seleccionado estos colores para estos elementos: agua- tonos de azul, aire-tonos de rosa, fuego-tonos de negro y tierra-tonos de marrón. He asignado estos colores debido a la relación y la personalidad que poseen con los elementos. Asigné el color azul al agua debido a la representación gráfica que se ha establecido a ese elemento desde siempre. En sí, el agua no posee ese color de forma propia, ya que, refleja al su alrededor y lo que lo contiene. Tanto el cielo como el agua se han representado con ese color debido a su carácter frío.

Al elemento aire le asigné el color rosa debido a un factor de trabajo, porque, representar algo que es invisible es muy difícil e imposible. Y por eso escogí este color, ya que, para mí este color representa la ligereza y lo infantil y este carácter es propio de este elemento.

Después escogí los tonos de negro para el fuego y los tonos marrones para la tierra debido a la pigmentación natural de los materiales que he escogido que son el café y los posos (para el elemento tierra) y el fumage y el corte orgánico del papel (para el elemento fuego). Pero además estos colores representan conceptos como la destrucción y la muerte con el color negro destinado al elemento fuego y la fuerza y el peso con el color marrón destinado a la tierra.

Además de los colores asignados también escogí las formas que representan esos elementos, como ya explicaba anteriormente con el libro de la Bauhaus en el apartado de Johannes Itten.

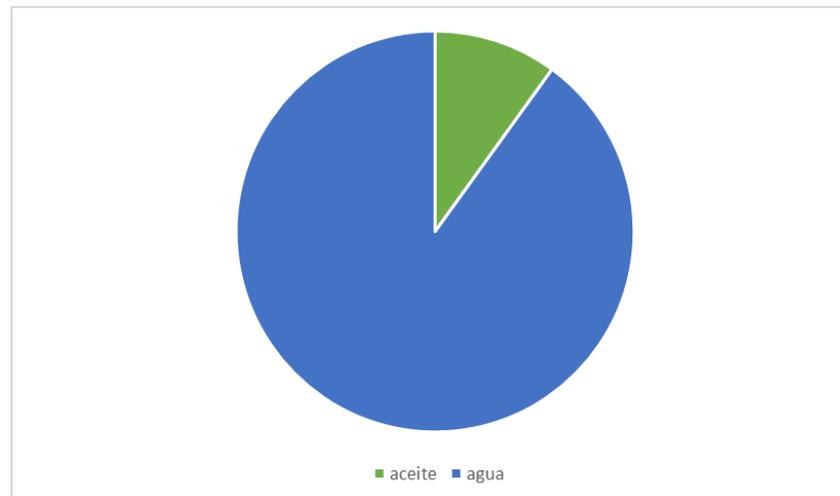
3.3) PROCESO

Básicamente el proceso de trabajo fue a base de errar y aprender. Recurrir a la técnica analógica tiene como consecuencia cometer fallos y volver a repetir, es lo que pasa al no dominar otras técnicas que no se han usado con frecuencia y por esto es probable que los fallos estén presentes. Aunque todo riesgo tiene su recompensa y al final se puede llegar a conseguir el resultado deseado.

Mi proceso de trabajo consistía en realizar un esbozo mediante papel de grabado rosa-espina y un lápiz B2. Con estas herramientas sitúa la forma y cómo creía que iba estar ubicado los rastros de estos elementos, ya que cada uno, tiene un rango de espontaneidad mayor que otros y no todo se podía controlar, por ejemplo, me resultó más difícil dibujar con el fuego debido a su carácter que dibujar con los posos del café.

Desde el principio empecé con el dibujo digital pero finalmente recurrí a la técnica analógica y usé estas 4 técnicas que provocan ventajas y desventajas:

Técnica del agua-aceite y gouache: Fue de las primeras técnicas que empecé a dominar, pero tiene su complejidad. Tenía que usar la cantidad de agua y de aceite exactos para poder dibujar sobre el papel. Con ello, tener más cantidad de agua que aceite, básicamente, menos de una cuarta parte de agua, a un 10% de aceite y un 90% de agua.

Llegué a la conclusión de que si me excedía con el aceite, tardaba más en secarse y traspasaba en exceso en el papel, mientras que si echaba menos cantidad de aceite no se producía el efecto de separación entre ambas materias que quería. Además, el aceite junto con el agua pueda captar los registros de las manchas a base de material acuoso tales como deslizamientos, charcos, aberturas, encapsulamientos...

Las ventajas de esta técnica es que si controlas las cantidades adecuadas puedes conseguir los efectos que se han nombrado anteriormente y las desventajas es que técnicamente es más sucia.

Técnica del fumage y del corte orgánico del fuego: Es una de las técnicas más drásticas y radicales que he usado, y más difícil de trabajar. Tenía que tener cuidado, ya que, básicamente he jugado literalmente con fuego y podría tanto conseguir el efecto deseado o destruir la obra. Por eso he escogido este papel debido a que es más difícil de quemar debido a su gramaje y densidad y puede soportar casi todo tipo de tratamiento.

He recurrido a dos técnicas, al fumage, que consiste en una técnica que se usa el fuego a modo de cerillas, mecheros,... y quemar la superficie del papel a una distancia aproximado de unos 5-8 cm de separación, para provocar más cantidad de humo más o menos oscuro. Y a la técnica del corte orgánico del fuego, que consiste en quemar el papel con fuego, creando un corte no pulido, más curvilíneo y espontáneo. Para poder desarrollar estas dos técnicas es necesario recurrir a una zona bien ventilada y cerca de una zona próxima al agua para poder apagar el fuego.

Con la técnica del fumage es más sencillo que con el corte mediante el fuego, ya que, es más fácil de controlar que con la otra técnica anterior debido a que se tiene el control en las manos mediante el uso de cerillas o mecheros mientras que con la técnica del fuego, no puedes manejarlo de forma física y con ello la problemática del descontrol.

Debido a este problema, para poder desarrollar esta técnica tenía que tener cerca una corriente de agua continua.

Las ventajas de esta técnica es que puedes crear formas orgánicas de forma veraz, ya que, de forma literal el fuego crea esas formas mediante su paso natural. Además de crear texturas y tonos naturales de grises, marrones y negros, al contrario, de las técnicas acuosas que varía de color tras el secado.

Entre sus inconvenientes están la peligrosidad de esta técnica y la necesidad de un espacio adecuado para poder realizar esta técnica de forma segura, ya que, el factor asegurado de este elemento es el descontrol que se produce al instante. Hay que prestar mucha atención debido a que puedes echar a perder la obra en un instante. Y otro factor de desventaja es la limpieza, ya que, al quemarse el papel crea un material frágil que se rompe con facilidad y mancha todo el alrededor debido a las cenizas y los trozos quemados.

La técnica de la espuma y el gouache: Es una de las técnicas más sutiles, delicadas y complicadas que he realizado en estos cuatros años de carrera. Básicamente tenía que elaborar una especie de preparado a base de agua, aceite y jabón que provoca mucha espuma y una pequeña parte de gouache magenta.

En sí debía tener mucho cuidado con las proporciones como en la anterior técnica del agua y del aceite, debido a que el exceso de aceite provoca manchas muy poco estéticas. A la hora de realizar esta técnica debía de realizar el preparado, y ya hecho en un recipiente, tenía que agitarlo para poder crear espuma. Creada la espuma, era necesario depositarla en el papel, y con un pincel muy fino tintar con la cantidad justa de gouache. Ya pintada cada celda, creada por la espuma, dejaba que el papel absorbiera el agua y el aceite para que el nivel de espuma llegaba a la superficie y se secase para poder crear esas celdas.

Dicho de esta manera, no parece muy complicado pero tiene sus dificultades. Debido a que tenía que realizar esta técnica en un ambiente totalmente cerrado para evitar cualquier brisa que pudiese desplazar los montículos de espuma. La capacidad de precisión y delicadeza debía ser muy alta para impedir que al teñir cualquier celda de espuma se explotara y provoque que la tinta se abriera sobre el papel. Además de la precisión también había que tener controlado la cantidad de pigmento que se cogía con el pincel, ya que, un exceso de tinta podía colarse en las finas separaciones de las celdas de espuma y llegue a crear contacto con el papel provocando un exceso de saturación.

Las ventajas de esta técnica es que cada mancha, provocada con las celdas de la espuma, es irrepetible y crean un efecto muy interesante, llegando a producir un efecto de estampado basado en lo orgánico y lo ligero. Además esta técnica es una de las más agradecidas con el papel, ya que, no provoca un fuerte daño en la superficie de este. La desventaja de esta técnica es su delicadeza, ya que, como se ha comentado anteriormente, es muy complicada de llevar. Hay que tener una habilidad especial para poder crear estas texturas sin llegar romper las celdas mediante el uso de pinceles apropiadamente manchados con gouache. Además de su complejidad también es la necesidad de tener un espacio totalmente cerrado para poder crear una técnica que literalmente se puede esfumar por una brisa.

La técnica del café y los posos: No es la primera vez que realizo esta técnica durante el curso, ya que, he desarrollado otros trabajos con este recurso. Así que para mí fue una de las técnicas más fáciles y controlables que he podido elaborar. Fundamentalmente tenía que hacer café con la cafetera, y ya terminado de hacerse, cogía el café caliente dibujaba con él sobre el papel y mientras manchaba el papel, esperaba a que enfriaran los posos de la cafetera para poner en un bote y sacudirlo para separar cada partícula de café.

Con el café, he realizado esperas para que cada capa aplicada se secase de forma gradual y poder poner otra capa para crear más color y saturación. Después, con la última capa aún húmeda y con las propias manos, deposito los posos de café sobre el papel y coloco la cantidad justa para cada ilustración. Era necesario que el papel todavía estuviera húmedo para poder añadir una cantidad de cola blanca rebajada con agua, para evitar que se desplazaban esos depósitos de café sobre la superficie del papel.

Aquí se muestran todas las ilustraciones, anteriormente cortadas al formato asignado según su elemento y figura geométrica, siendo este el resultado final de las ilustraciones analógicas.

AIRE

AGUA

FUEGO

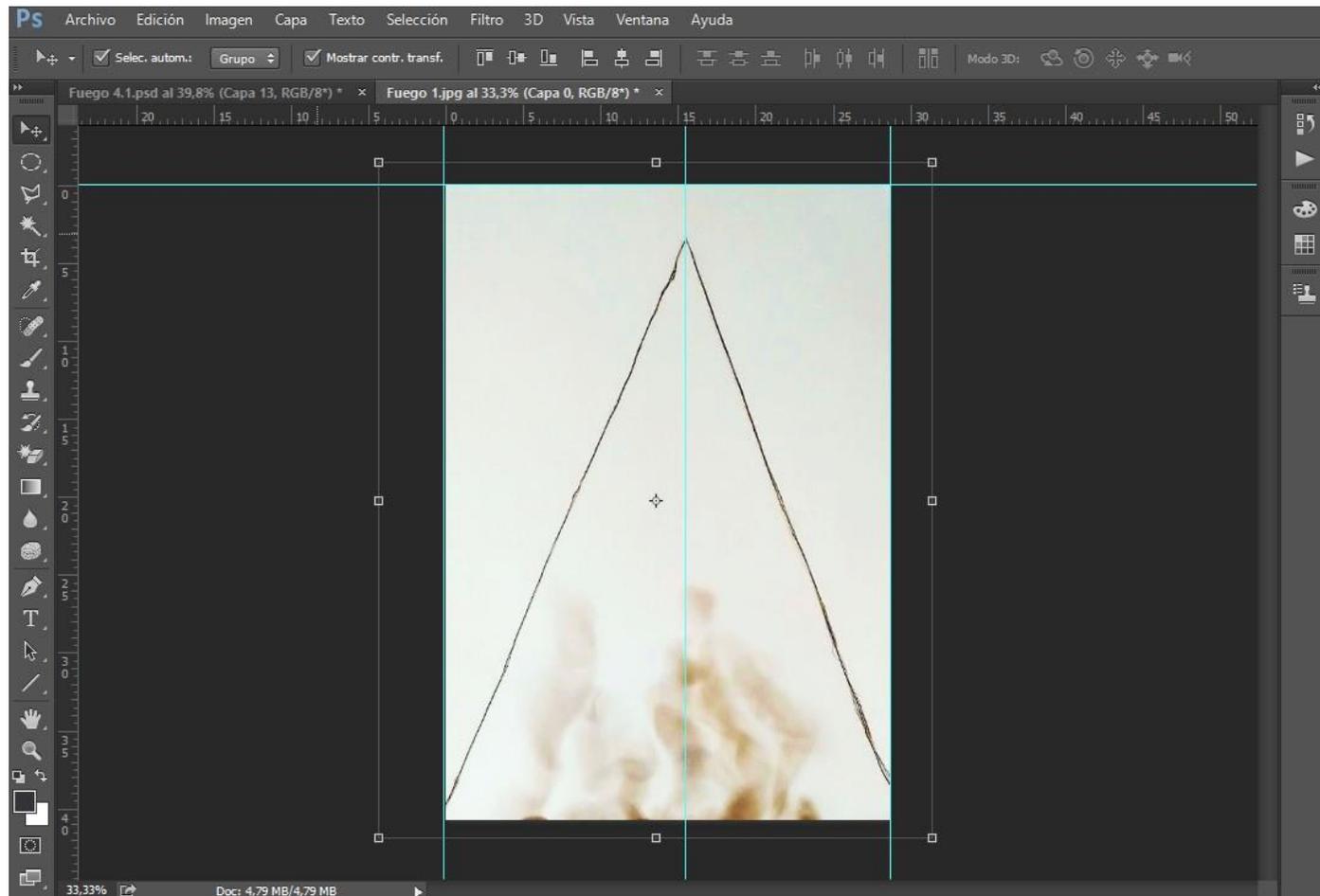

TIERRA

Me dispuse a pasarlos todos por el escáner para poder trabajarlos digitalmente. He recurrido a programas como el Photoshop cc5 2015 para editar las ilustraciones y el programa Scribus, para poder en maquetar las ilustraciones en un libro digital e imprimirlo de forma física más adelante.

Pero hubo problemas técnicos y tuve que recurrir al programa de edición de fotos para mejorar los colores de las ilustraciones debido al uso del escáner, trayendo consigo, el defecto del exceso de la luz blanca que el aparato emplea para pasar las imágenes al ordenador y con ello, tuve que regular la exposición de las fotos, oscureciéndolas, crear contraste y regular las intensidades y saturaciones de color. Aquí un ejemplo del uso del programa.

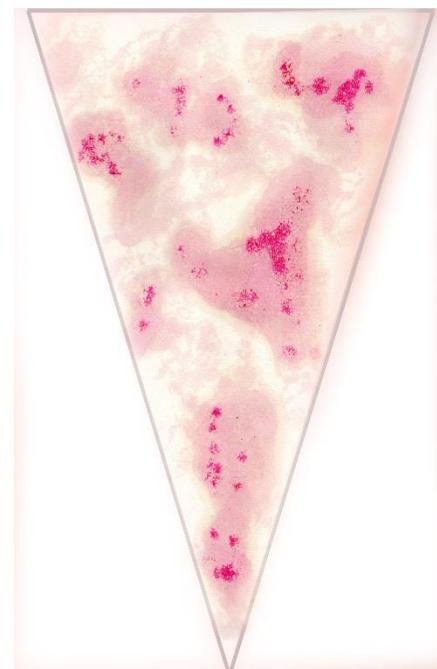
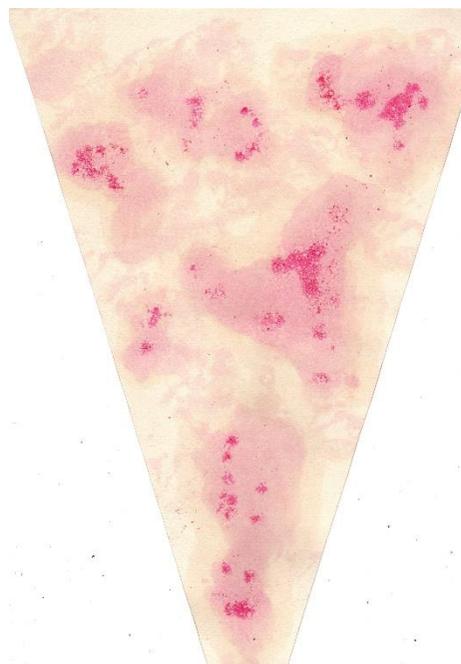

Otras de las dificultades fue el uso del escáner debido al formato del papel, en especial, con las ilustraciones dedicadas al elemento aire, ya que, no cabía la figura dentro del escáner y tuve que recurrir al escáner del dispositivo móvil para captar todo el formato entero del papel.

Al no poseer el móvil las mismas cualidades de escaneo que un escáner para ordenador, tuve que editarlas para crear contraste y arreglar el fondo. Pero aun así, aunque no me cabían por completo las ilustraciones, las escané con el ordenador para después con el editor trasladar la textura de las imágenes escaneadas y pasarlas con el formato completo del papel y unir las.

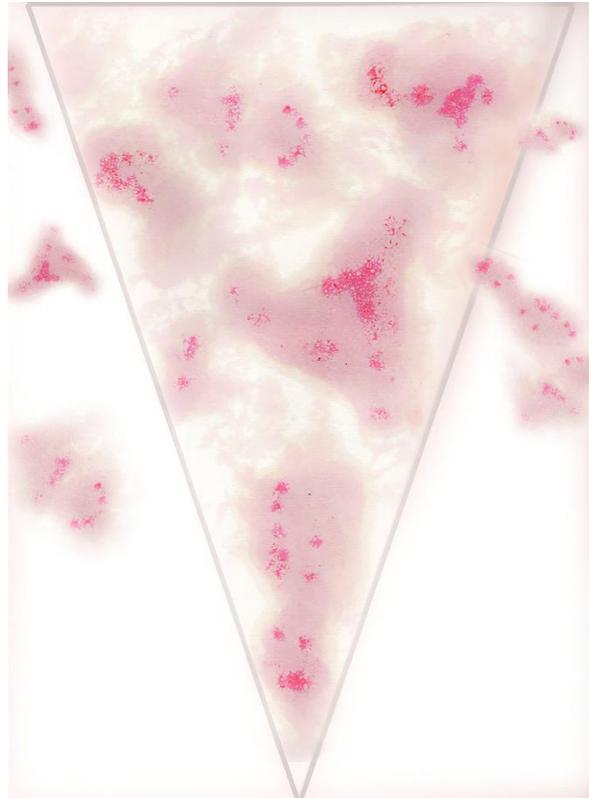
Por otra parte surgió un problema con el papel y el fondo, ya que, con la luz blanca no se podía diferenciar bien el formato y el fondo y recurrí al Photoshop para poder realizar esa separación, usando líneas con relleno de color gris. Elegí ese color debido al tema en sí de las ilustraciones, ya que, trata sobre el tema de la volatilidad y la ligereza, y debía evitar el exceso de contraste para evitar la pesadez pero aun así crear una diferenciación con el formato, usando un tono que contrastase con el fondo. Finalmente creé la ilustración debidamente acabada.

Aquí hay un ejemplo del antes y el después de la edición.

Ya creado este proceso de edición en todas las ilustraciones, me he dedicado a jugar con las formas que he seleccionado, con el programa Photoshop con la herramienta digital de recorte, para poder crear otros tipos de formas y geometrías que estén relacionadas con la geometría propia del elemento sin recurrir al formato del papel analógico.

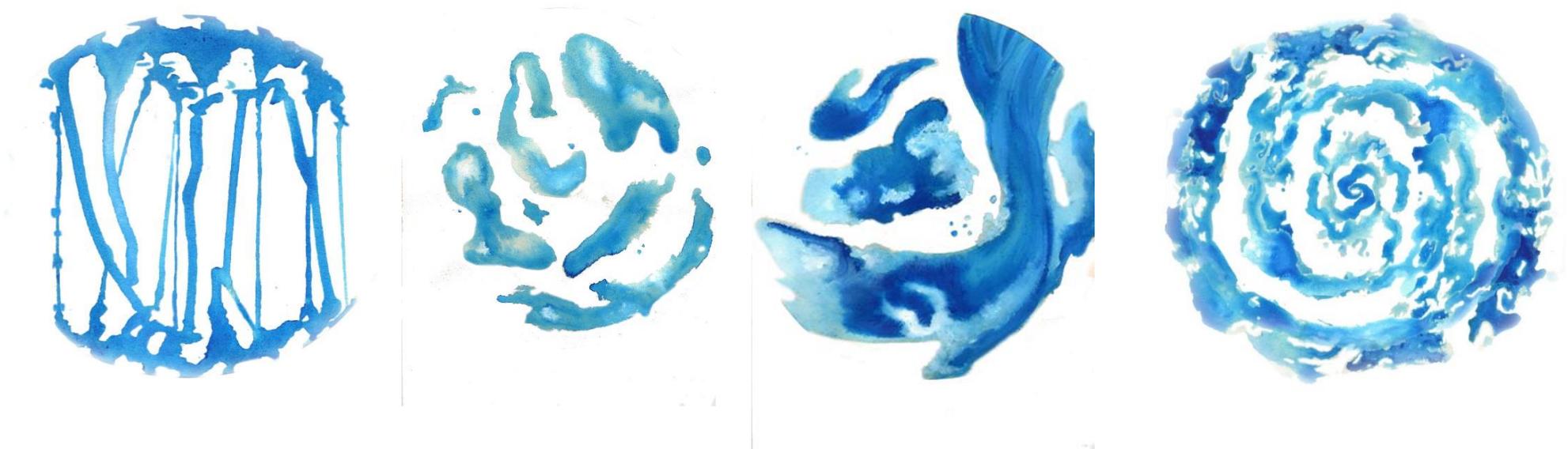
Y más adelante usaré las ilustraciones finales para la siguiente fase de maquetación del libro digital.

3.4) FINALES

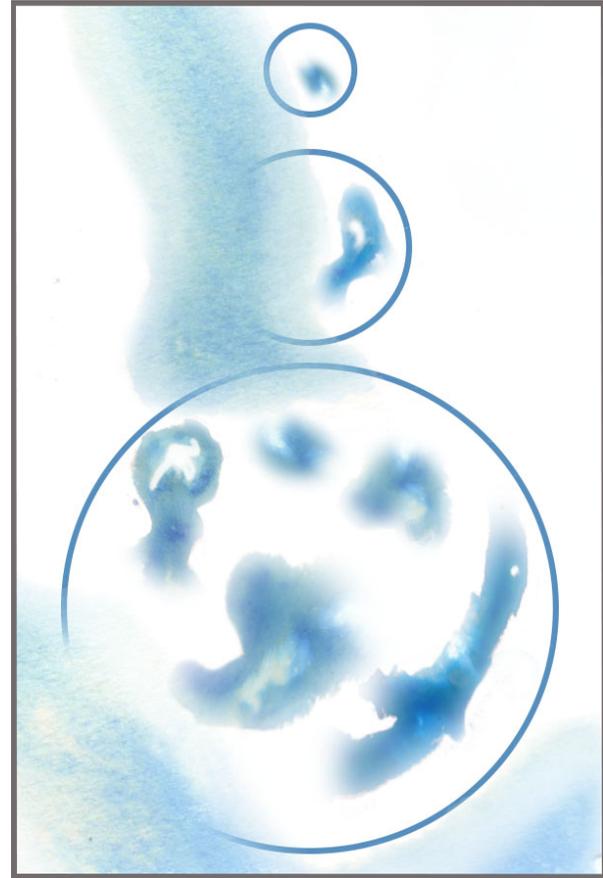
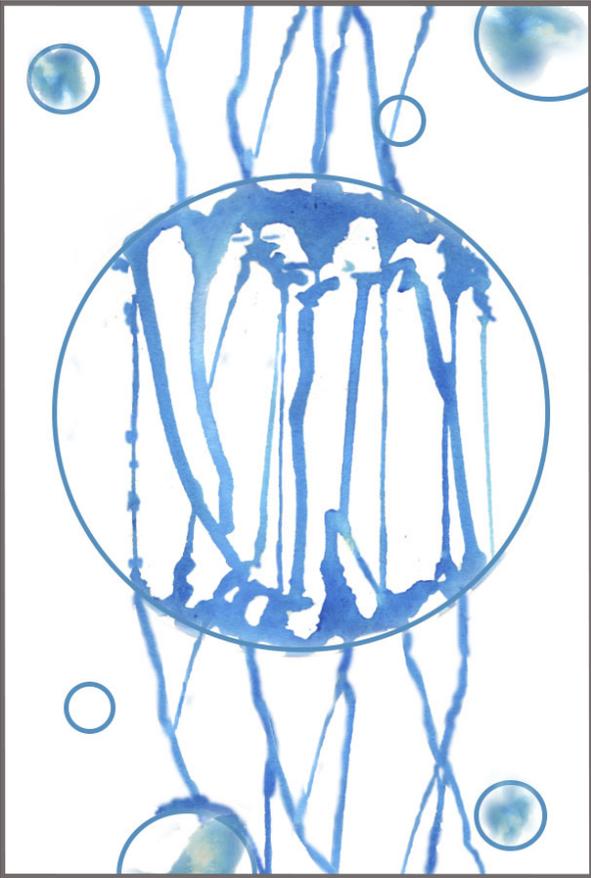
En este apartado mostraré las ilustraciones finales y cómo las he realizado y explicaré su historia.

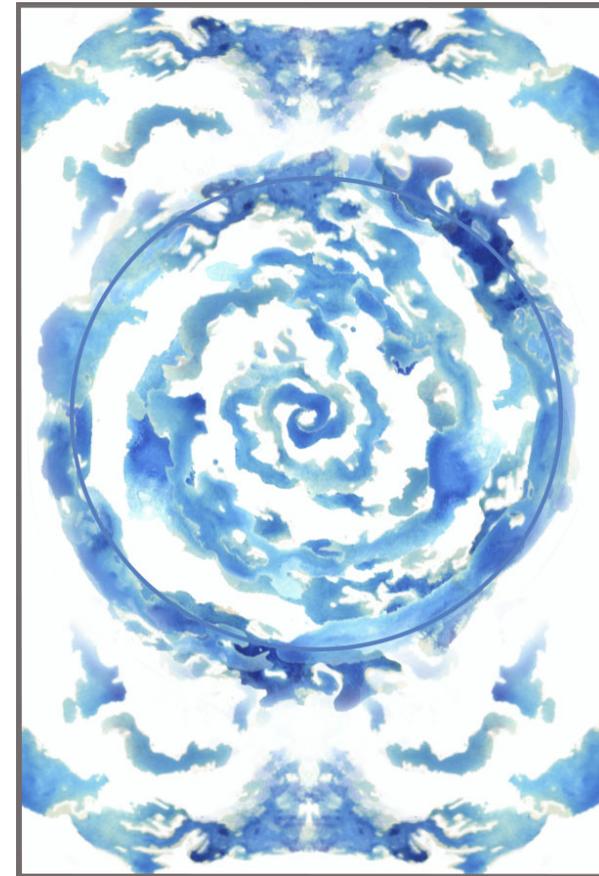
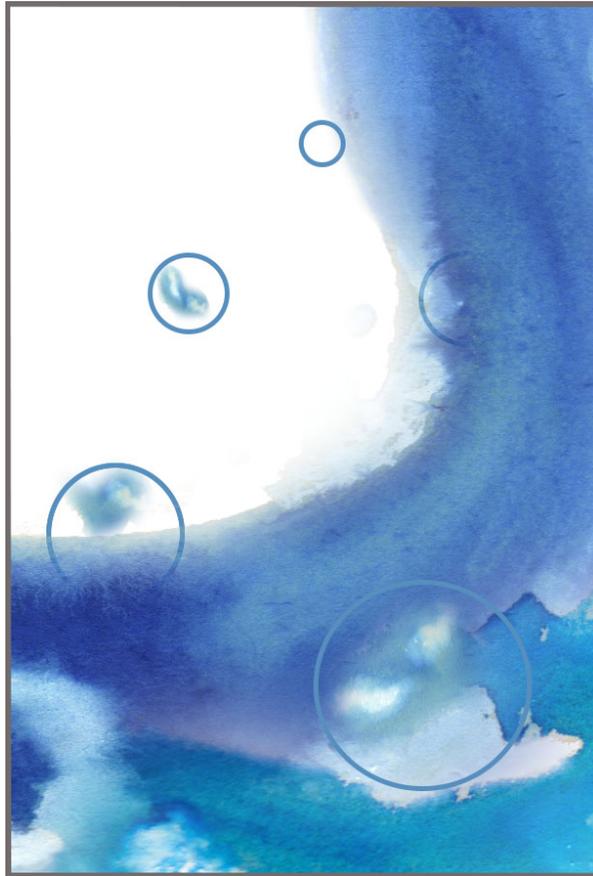
En las ilustraciones del tema “agua” partí de las ilustraciones analógicas ya escaneadas

Las usé para crear las ilustraciones definitivas con el programa Photoshop, mediante las herramientas de recorte, selección y tapón.

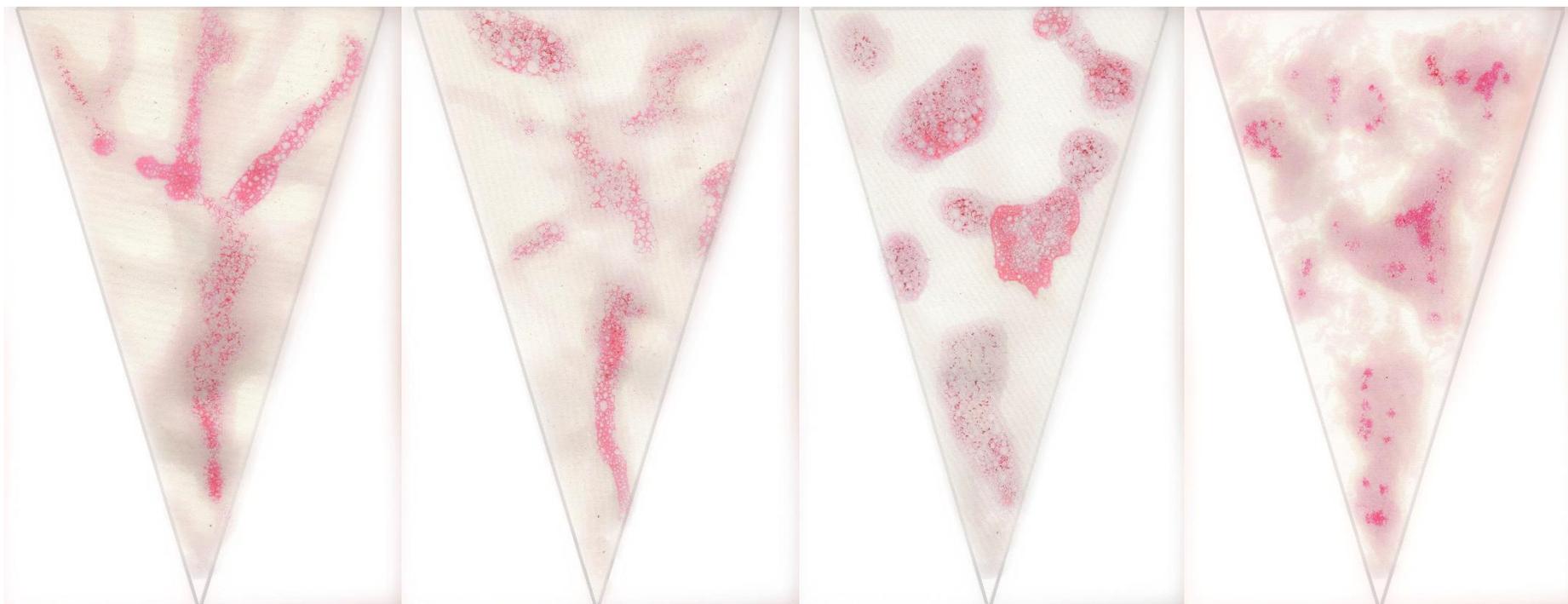
Además añadí los elementos geométricos a cada elemento, en este caso, la esfera al elemento agua

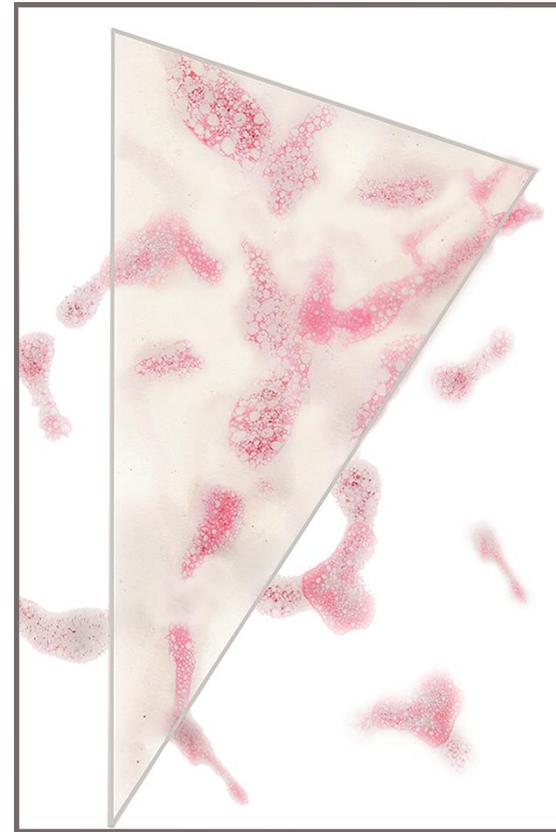

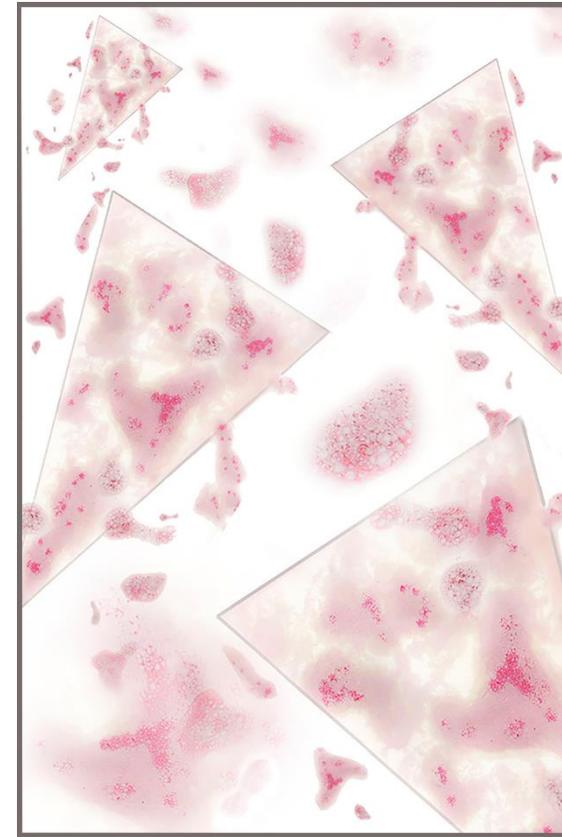
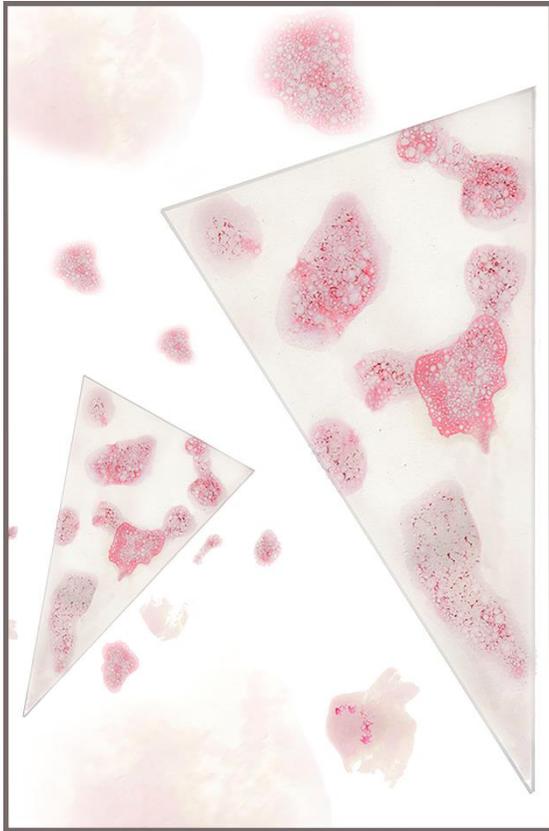
En estas ilustraciones dedicadas al elemento del agua, contaría la idea de la continuidad y la fluidez y con esto quería vincularlo con la historia del ciclo del agua. En la primera hice referencia a la caída del elemento, y cómo se queda retenido en cápsulas esféricas en la segunda ilustración, después en la tercera todas esas cápsulas se desbordan y en la última se forman corrientes que giran y vuelve a repetirse.

En las ilustraciones dedicadas al aire usé estas texturas analógicas pero, como ya comenté anteriormente, estaban demasiadas saturadas y escogí las texturas ya digitalizadas y calibradas para realizar las definitivas.

He escogido el mismo programa y las mismas herramientas para crear estas ilustraciones y crear las formas geométricas, en este caso el triángulo invertido. Esta forma geométrica tiene este color para darle más volatilidad y ligereza, conceptos propios de este elemento. Opté por aumentar la selección de las texturas de unas e incluirlas en la siguiente ilustración para poder afianzar la relación entre todas las ilustraciones con el fin de crear una narración en las siguientes ilustraciones definitivas.

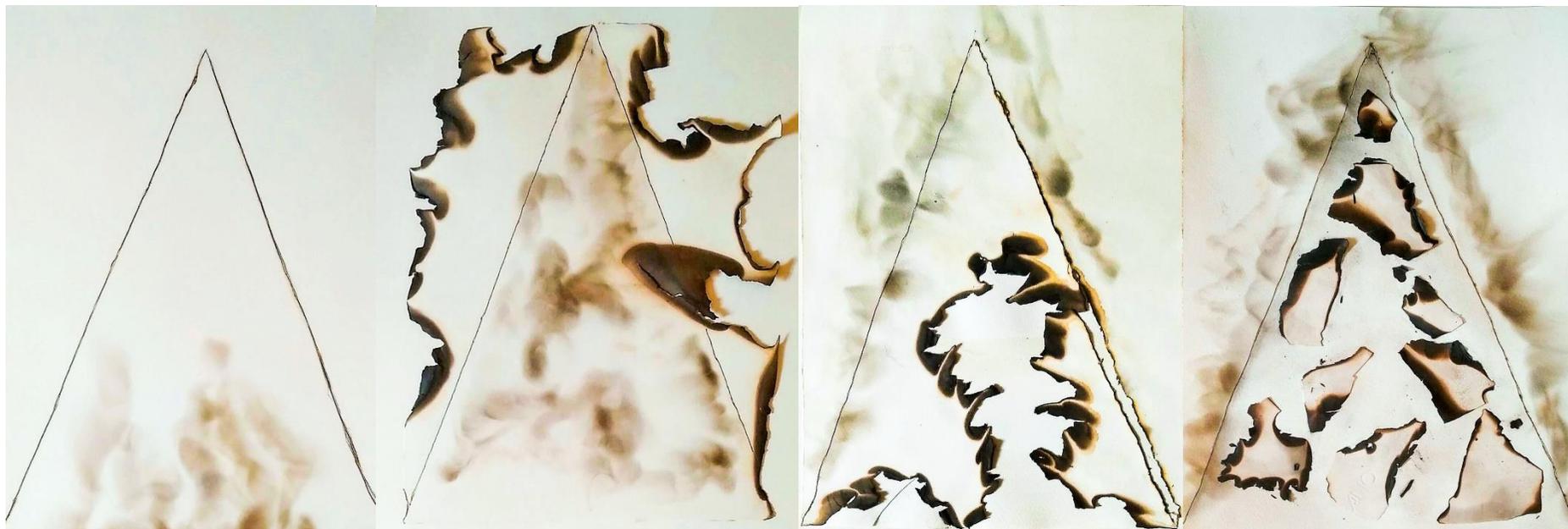

En estas ilustraciones dedicadas al elemento aire, cuento la idea de volatilidad y ligereza, y por esto quise vincularlo con la historia de la liberación. En la primera ilustración quise representar un ente nebuloso con ramificaciones que, en la segunda ilustración, poco a poco se rompe. En la tercera ilustración, se transforma y se agrupa en grupos con formas de celdas de distintos tamaños para poder eclosionar y esparcirse por todas partes, estando presente en la última ilustración.

En las ilustraciones dedicadas al fuego usé estas ilustraciones ya tratadas de forma analógica pero las cambié mediante el programa Photoshop a un color más apropiado, ya que, al intervenir el fuego del papel quedan tonos de color tierra que no estarían vinculados al color que he escogido para este elemento. Y por eso usé un filtro blanco y negro para darle más fuerza y dramatismo.

Antes:

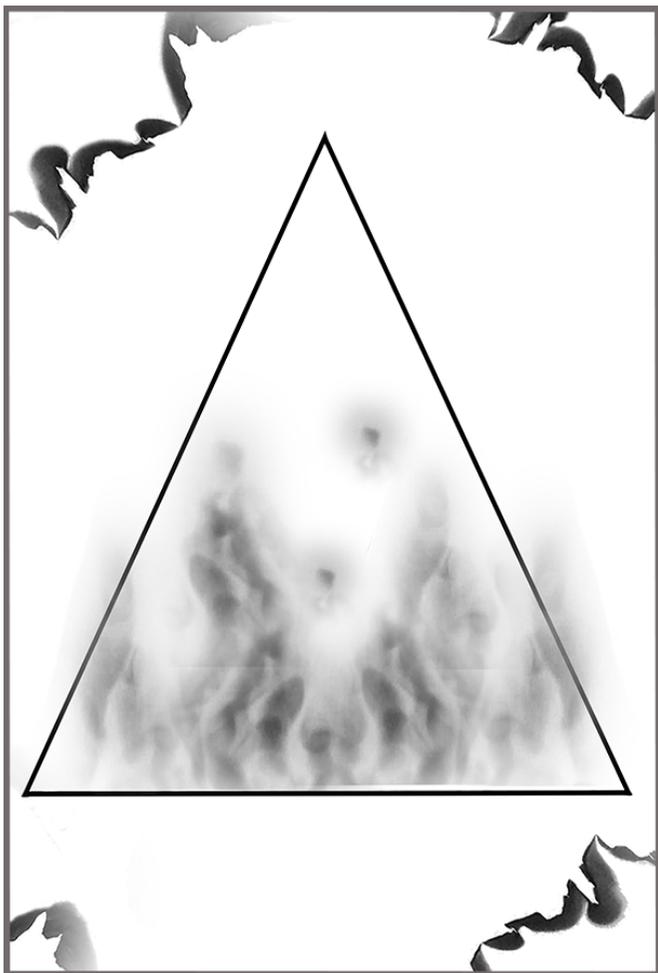

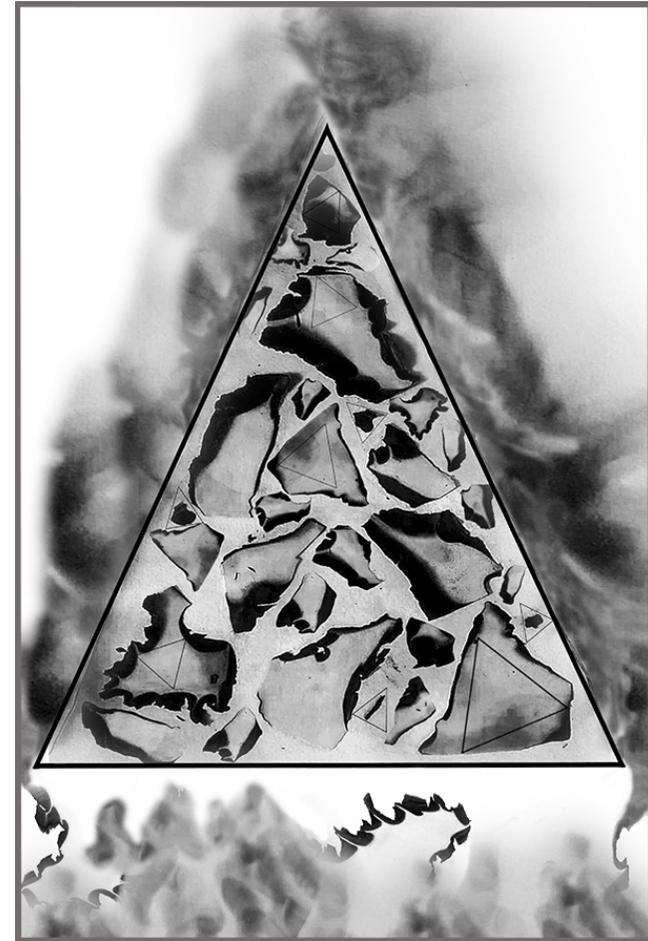
Después:

Posteriormente remarqué con dibujo digital el triángulo de las ilustraciones con otro color negro para evitar que se pierda con el fondo gris y darle más presencia.

En estas ilustraciones definitivas dedicadas al elemento fuego quise contar la idea de destrucción en sentido positivo como renovación, y por esto quise vincularlo con la historia del ave fénix.

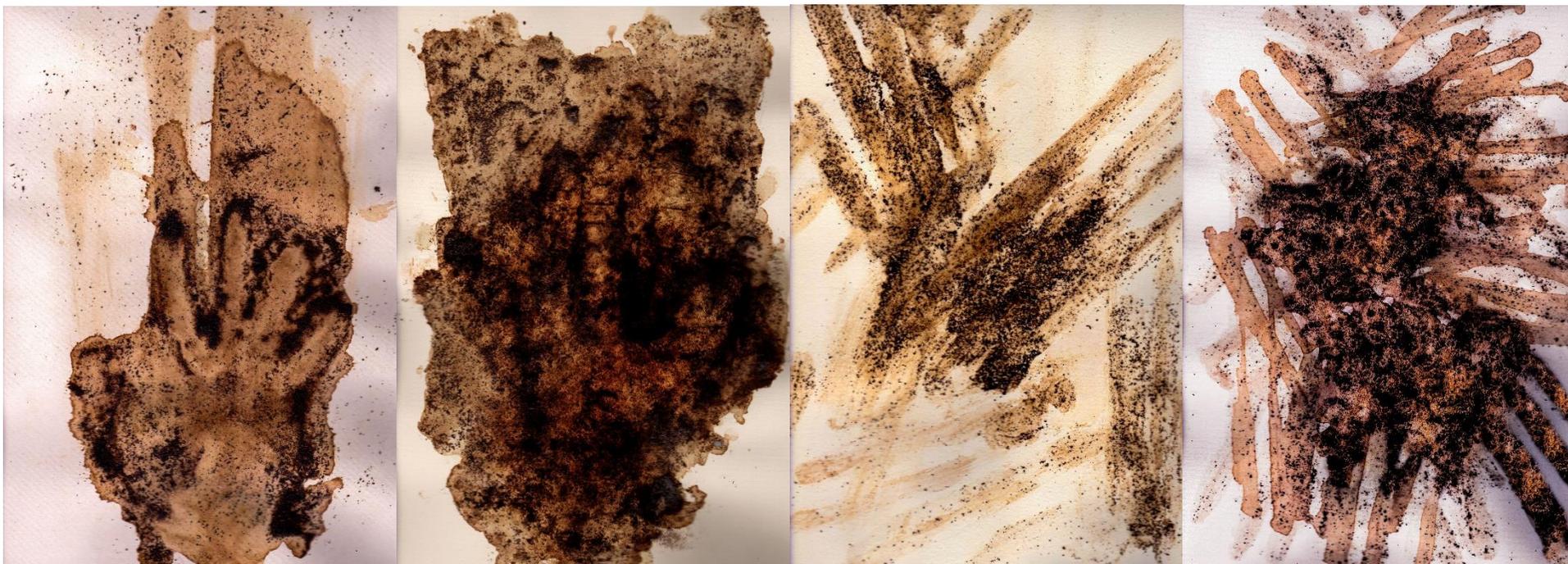
En la primera ilustración quise mostrar el inicio de la ignición y el florecimiento, después en la segunda ilustración muestro cómo empieza a dejar estragos sobre la superficie, y en la tercera ilustración, llega hasta el interior y se libera. En la última ilustración aparecen todos los fragmentos de los anteriores y forman un nuevo ser que resurge desde las cenizas.

En las ilustraciones dedicadas al elemento tierra he usado estas ilustraciones analógicas que ha sido retocadas y transformadas a un formato digital. Fueron retocadas para darles un tono de color similar entre todas las ilustraciones y texturas de posos de café.

Antes:

Después:

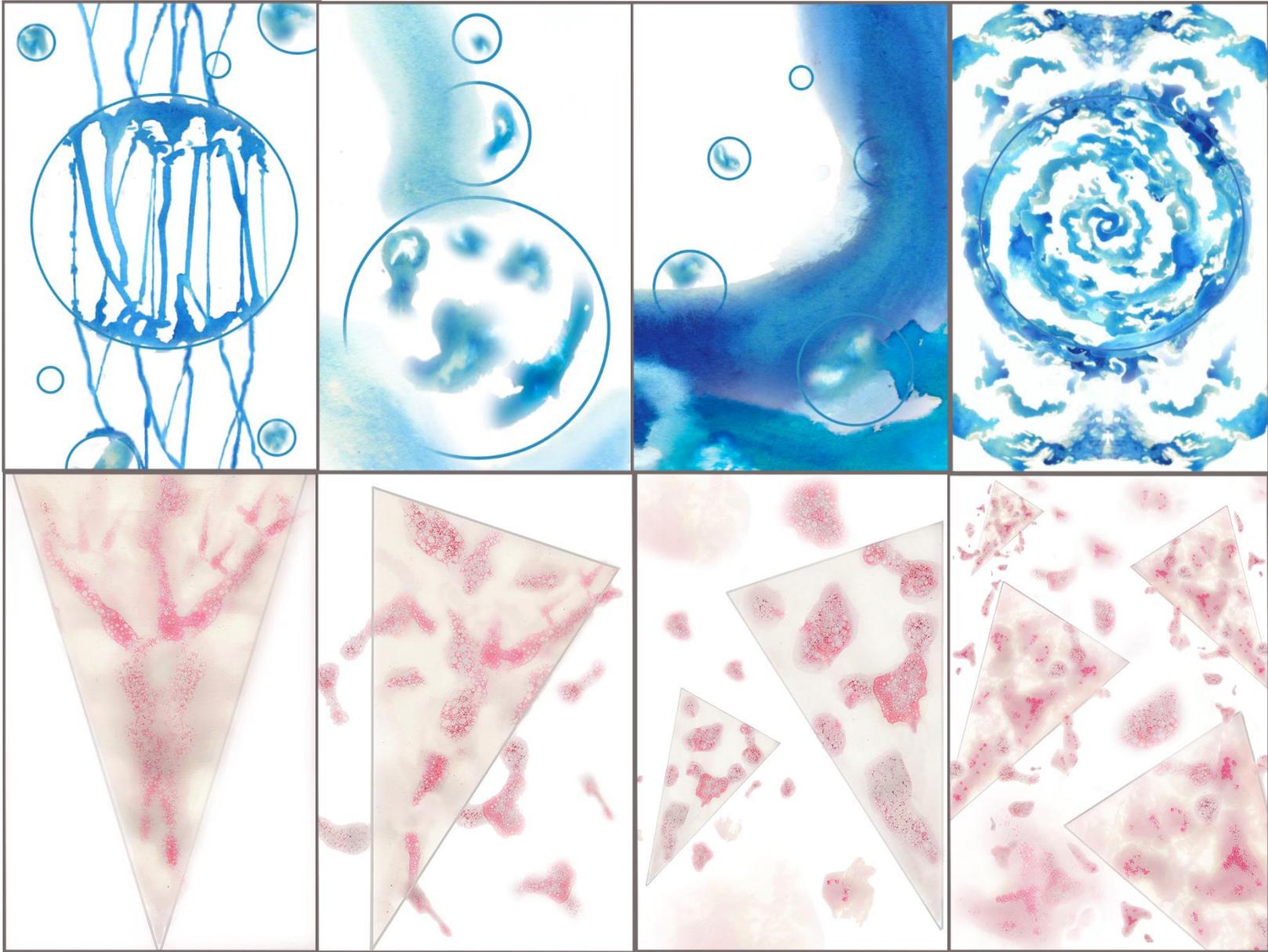

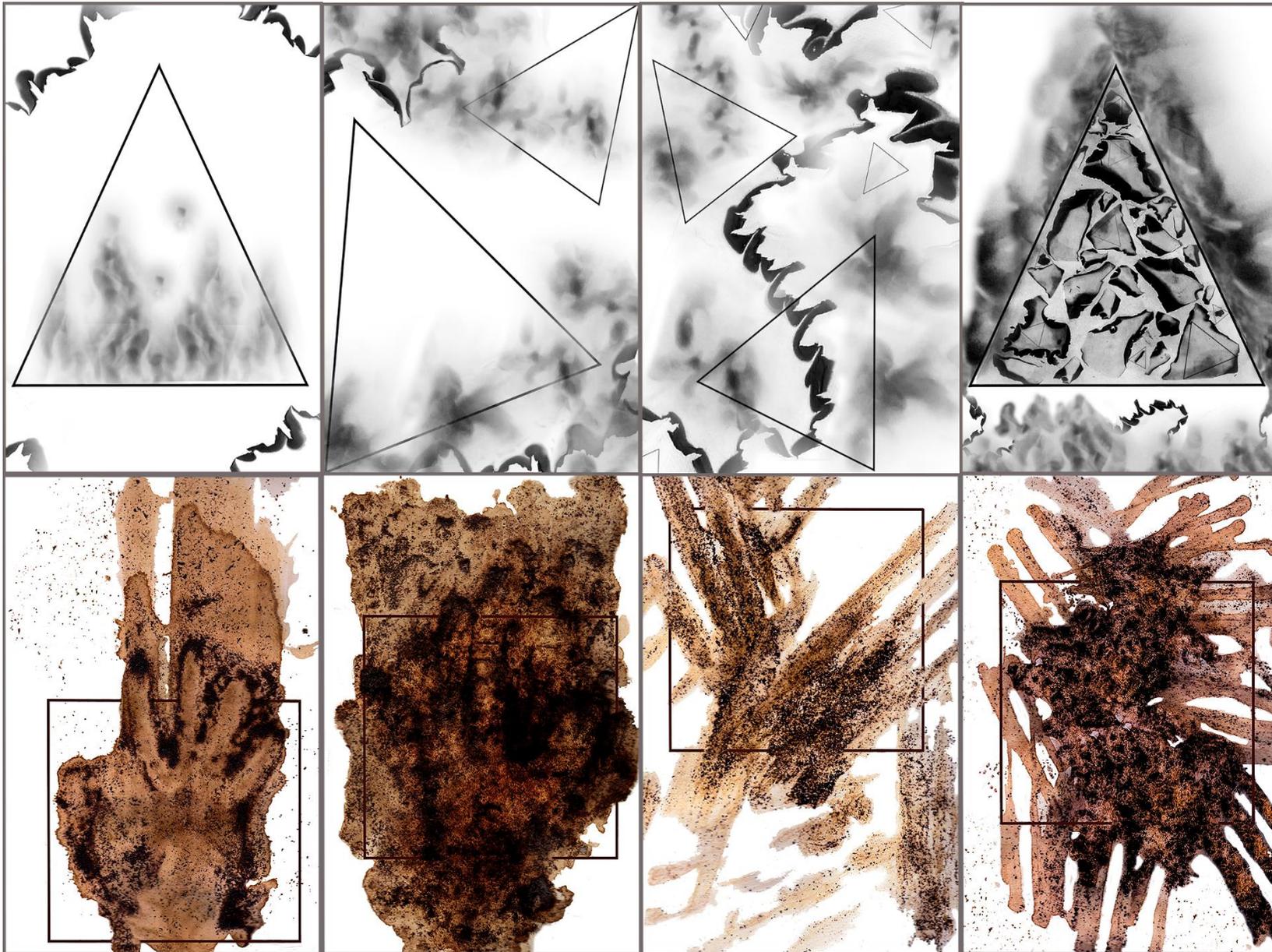
Después en las definitivas incorporé con dibujo digital un cuadrado de color marrón donde se juega con la superposición y la ubicación de la figura geométrica en el papel, ya que, el formato del papel no valía como forma geométrica.

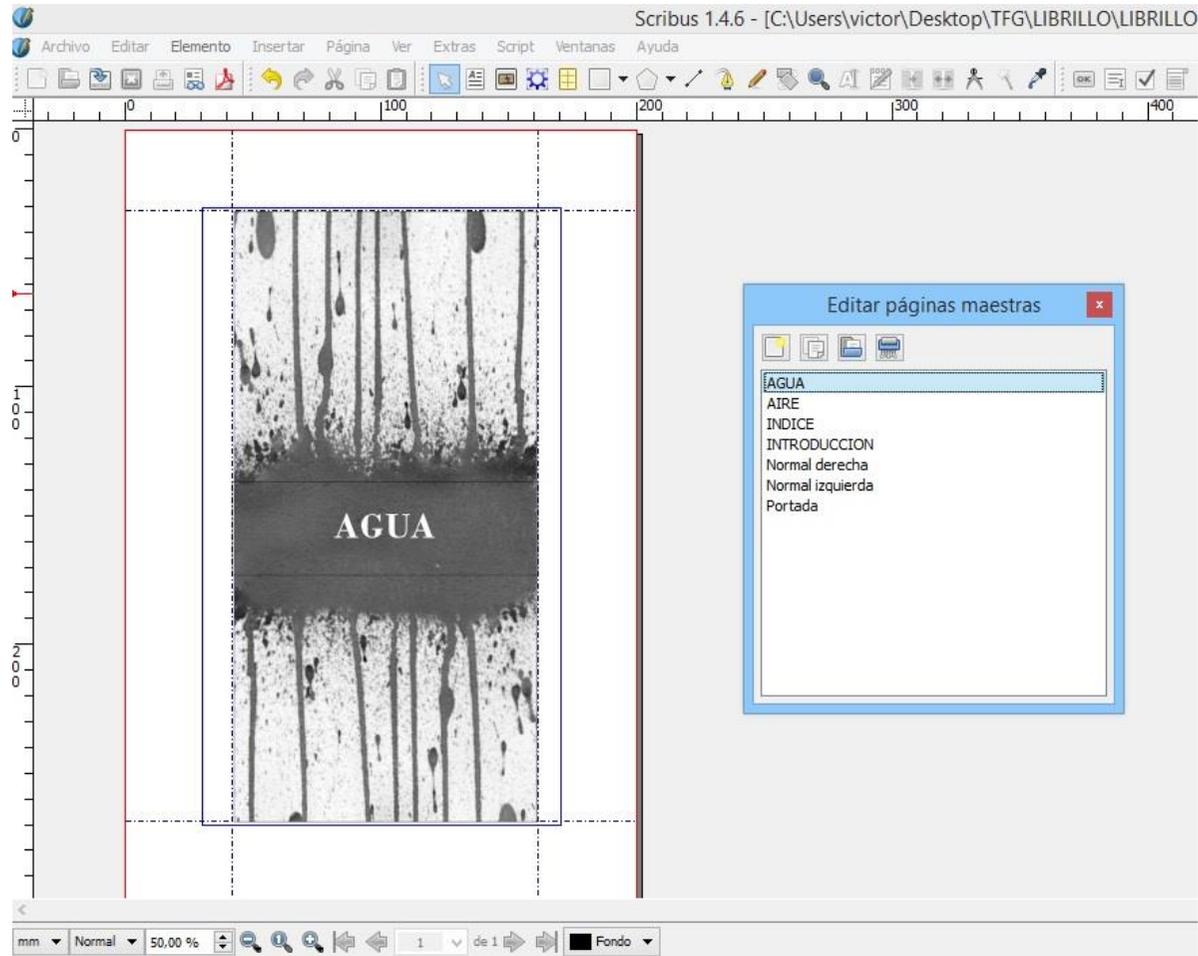
En estas ilustraciones dedicadas al elemento tierra, cuento la idea de estabilidad y solidez, y por esto quise vincularlo con la historia de la territorialización del ser humano usando la tierra como identidad. En la primera ilustración cuento la implicación del ser humano y su huella y en la segunda ilustración, se pierde esa huella sobre el terreno. En la tercera ilustración se muestra cómo se afana en recobrar el contacto y al final desesperado no puede capturarlo. Empleo el uso de la figura geométrica como elemento de posesión y de valor.

3.5) FORMATO Y DISPLAY

El producto final de mi trabajo es un libro donde incluiré las ilustraciones de las que he hablado. En el anterior apartado he comentado de forma superficial cómo sería la maquetación y todo el proceso de digitalización de los dibujos. Aquí se explicará de forma más precisa los pasos a seguir. El programa que he utilizado es el software libre Scribus, por el cual, he estado maquetando tanto la portada, contraportada, índice, etc.

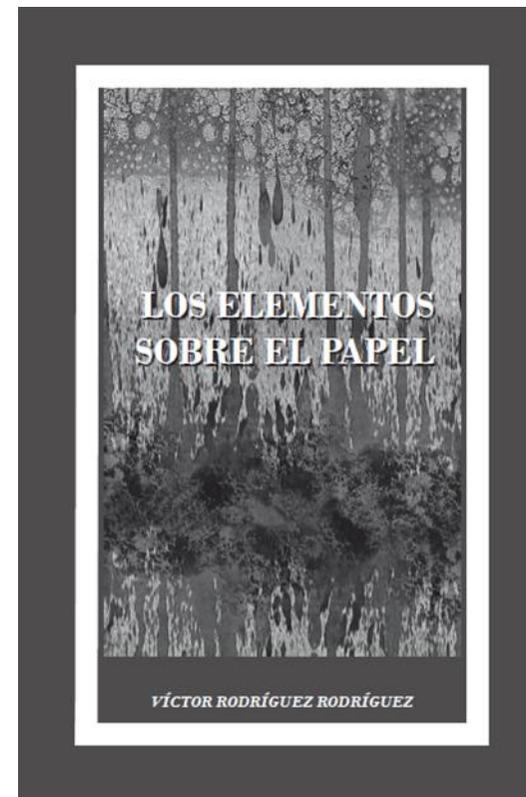

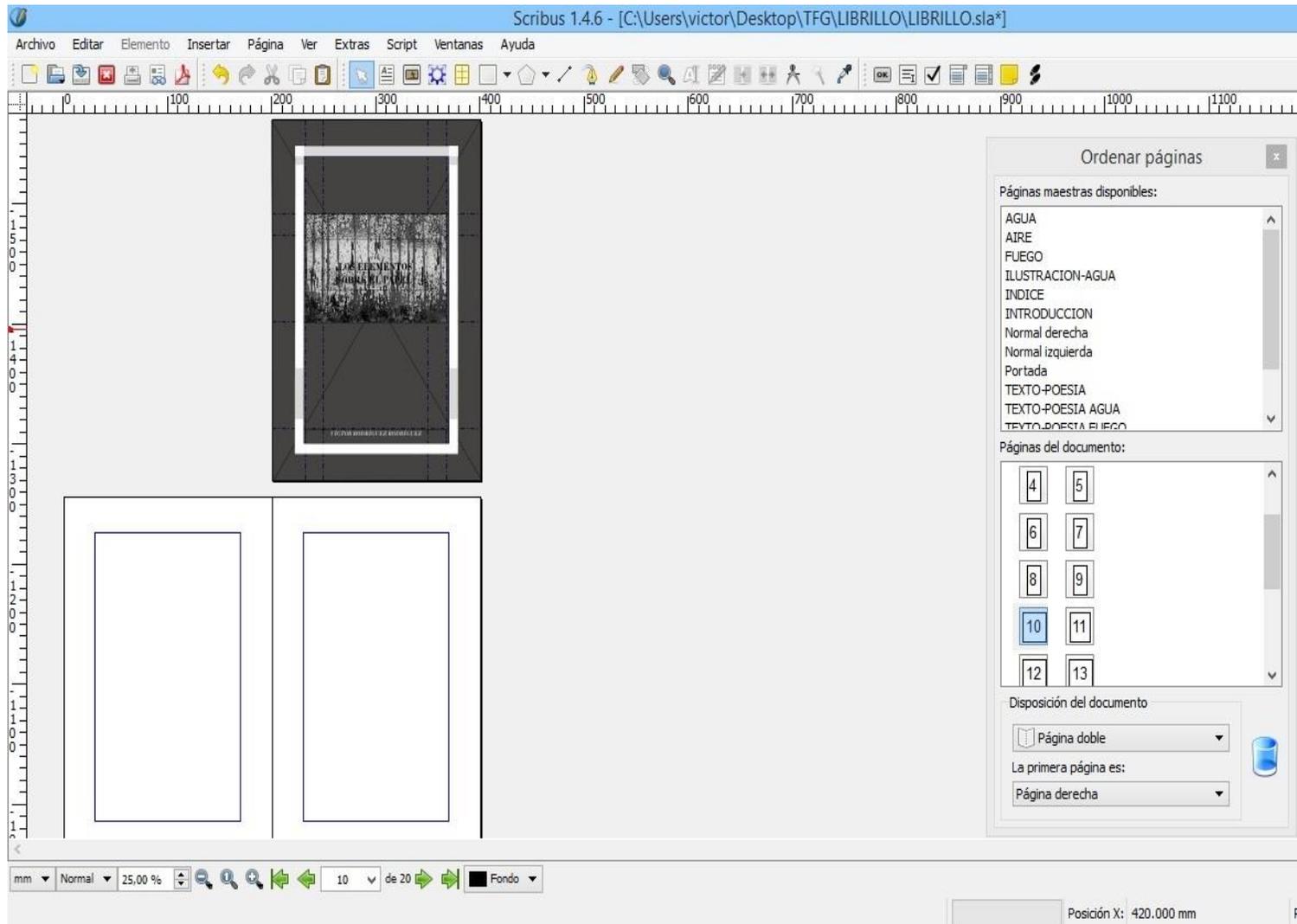
Básicamente he utilizado una gama de grises neutros fríos para el libro. He tomado esta decisión con el fin de evitar el conflicto de interés visual entre las portadillas y las ilustraciones. Además he usado el estilo Bodoni para las letras y un color de relleno blanco y negro para que fuese visible entre el fondo gris con la textura. He usado dos tipos de Bodoni, el estilo Italic para el nombre del autor y el Bold para el título del libro y de las portadillas.

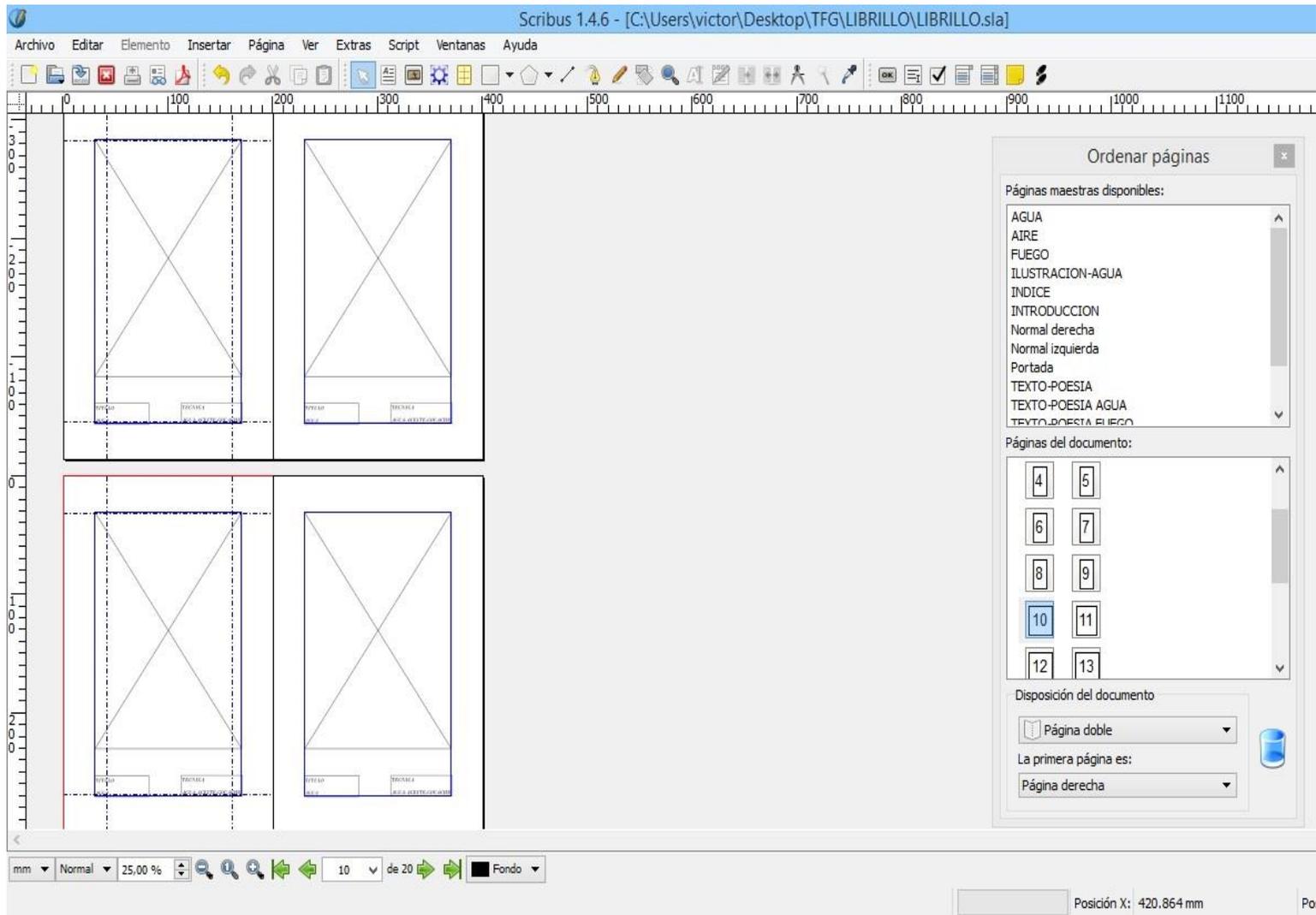
Incluiré antes de cada portadilla, textos sacados del libro que fue escrito por el artista Giuseppe Penone titulado “Respirar la sombra”. Añadiré fragmentos que me han inspirado para realizar las ilustraciones y dejando claro en cada texto la autoría del artista y la fuente bibliográfica.

Después este librito estará visible mediante la plataforma de libros llamado ISSUU donde dejaré el trabajo de forma digital y visible al mundo. Dejo el enlace del librito completo aquí:

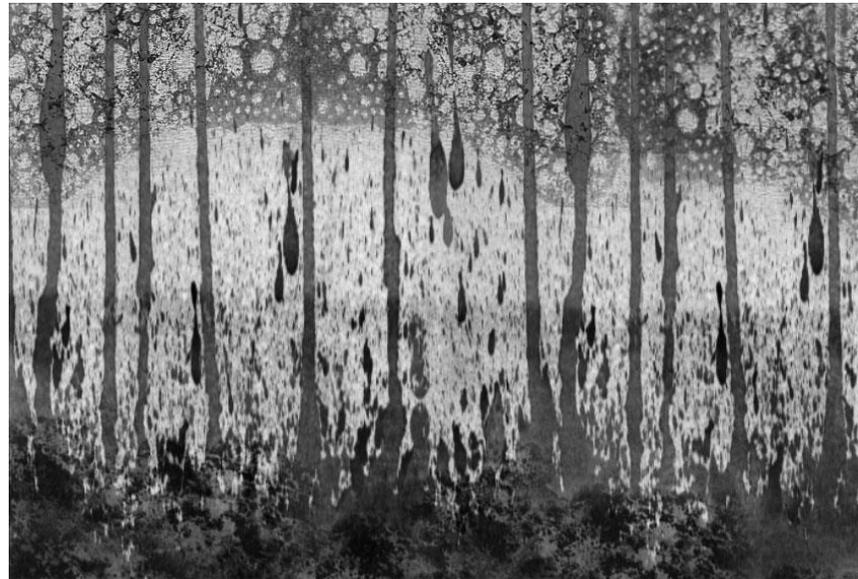
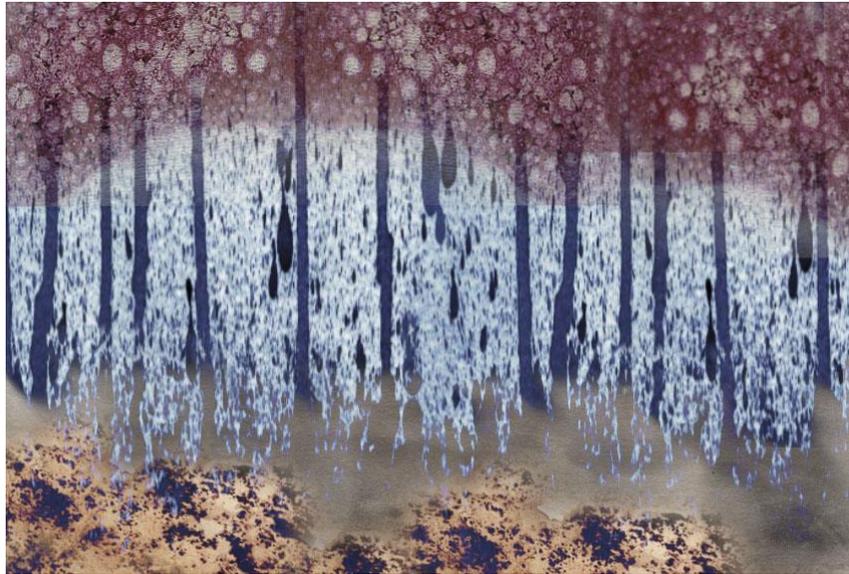
Link: https://issuu.com/victoo_96/docs/librillo1.2

Todas las texturas para crear la portada y las portadillas son partes de fragmentos de las ilustraciones y también de pruebas descartadas de la asignatura de Taller V. He recurrido al uso de grises mediante un filtro de Photoshop para crear esas imágenes.

Después he creado una especie de plantilla para cada ilustración con su título y técnica aplicada ubicada en la parte inferior de la página. En sí, el programa de maquetación no me ha supuesto ningún problema ni dificultad, ya que, no es la primera vez que recorro a él. He utilizado este programa para poder crear un librito de las mismas características en la asignatura de Taller V.

El otro formato del proyecto sería la exposición de las ilustraciones en una sala. Consistiría de cuatro series cada uno con un título determinado. Esas cuatro series estarían englobadas dentro del proyecto. Las series se llamarían como el elemento y un calificativo tales como; agua-efímero, tierra-fuerza, fuego-renacer, aire-intocable.

En un principio iban a exponerse las ilustraciones originales pero, después de modificarlas por el programa de Photoshop, se optó por imprimirlas en formato A3 y enmarcarlas para poder presentarlas al público.

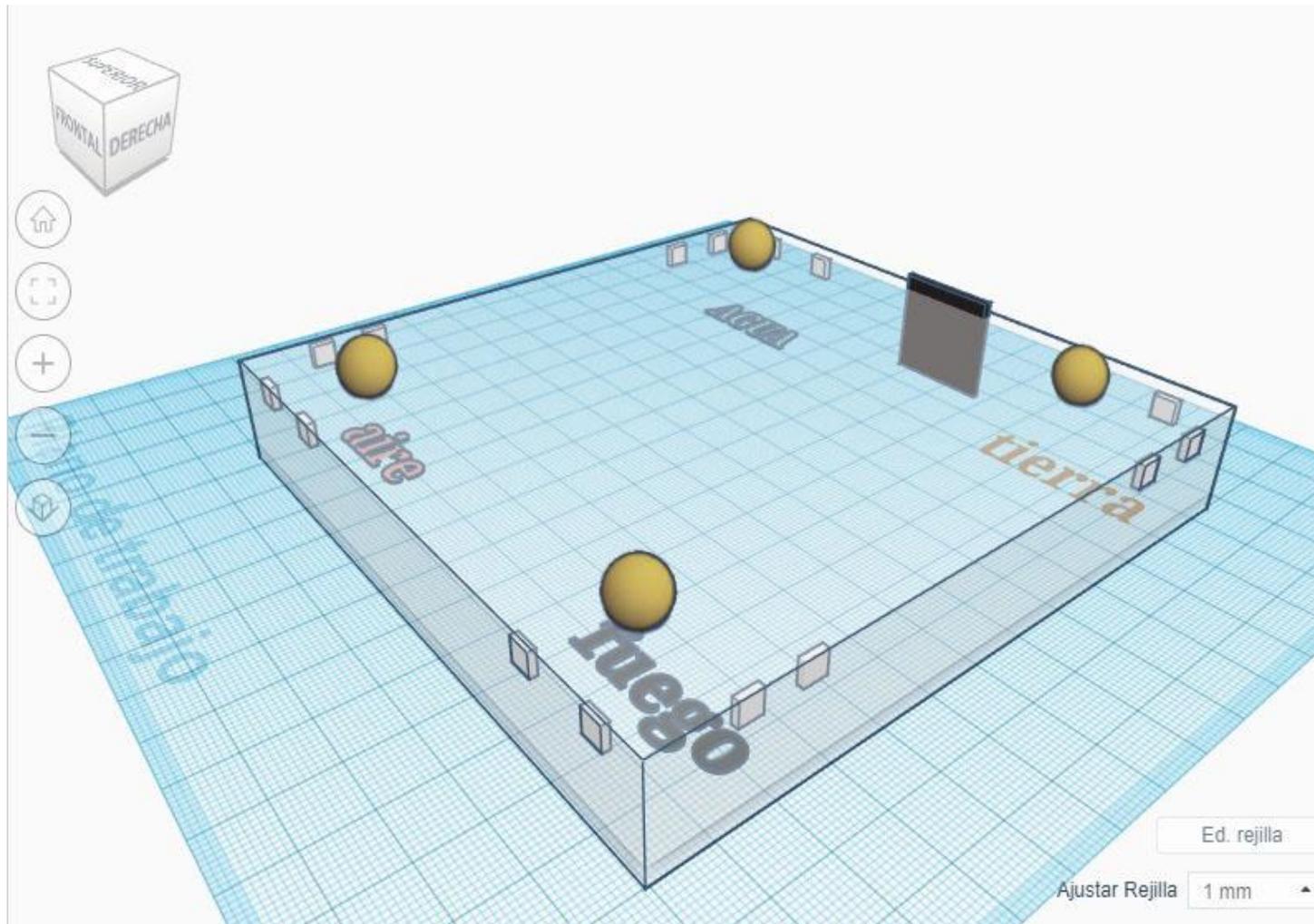
El formato A3 es el tamaño elegido debido a que es una dimensión apropiada para verse en una sala, ya que, el tamaño A4 para este tipo de ilustración es muy pequeña para presentarse en una sala y más de un A3 demasiado grande debido que te tendría que adecuarse la ilustración digital a ese formato. Sin embargo el principal problema con ese tamaño tan grande es que el dibujo digital no tiene esas dimensiones reales y se pixela debido al estiramiento del archivo.

Se expondrán organizados por sus series correspondientes. Una sala con iluminación adecuada que no sea demasiado oscura ni muy luminosa y paredes de colores neutros cálidos. Las imágenes estarían presentadas con superficies protectoras de metacrilato sin bordes para evitar que el marco del cuadro tenga más protagonismo que la obra.

La sala podría tener los nombres de los elementos complementando sus correspondientes obras, estando adheridas a la pared en la parte superior.

He usado el programa online llamado Tinkercad Basic Skill, capaz de realizar figuras 3D. Con esta herramienta he realizado las siguientes maquetas de cómo quedaría organizada la exposición de mis ilustraciones.

Sala exposición 3D

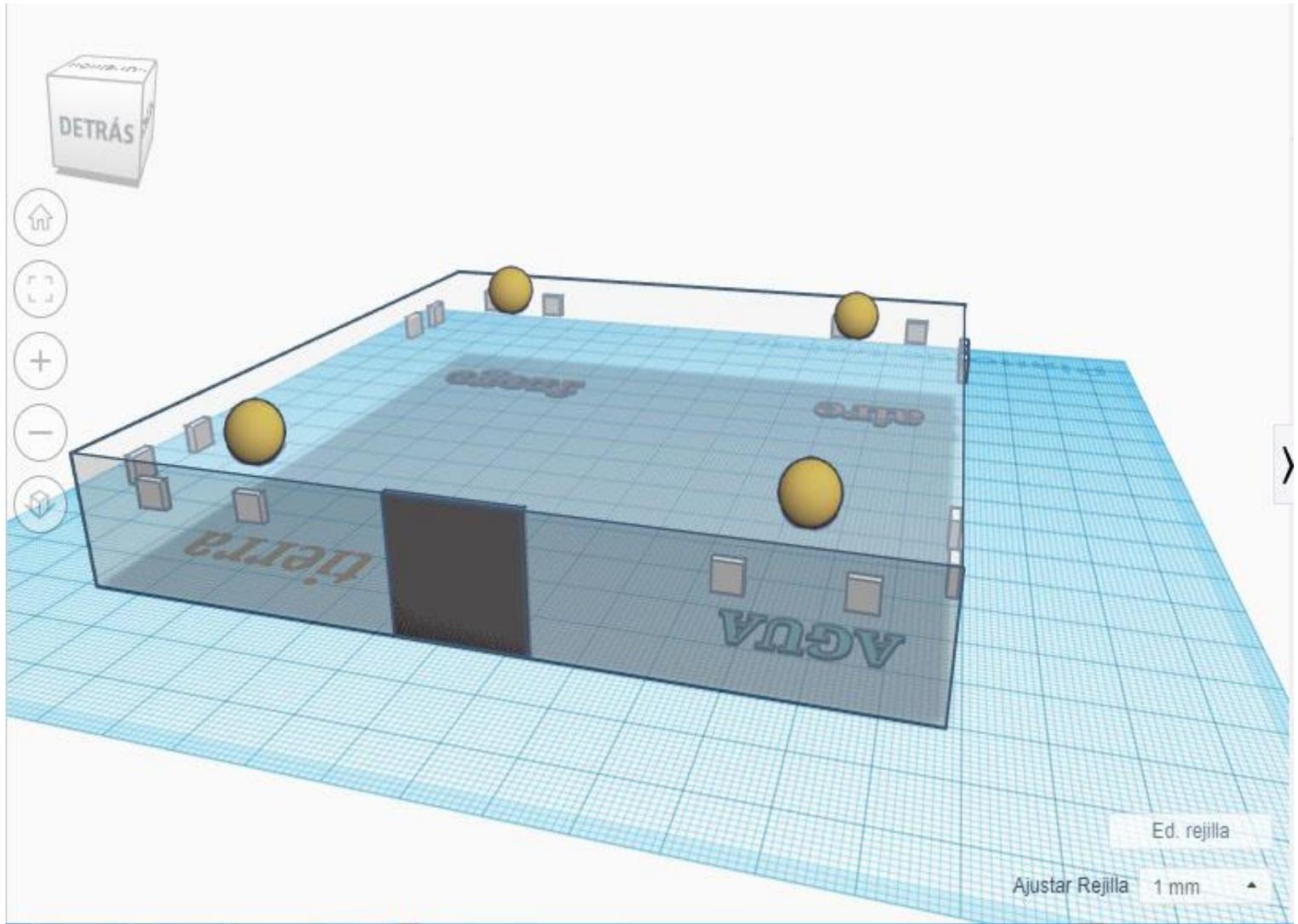
Leyenda:

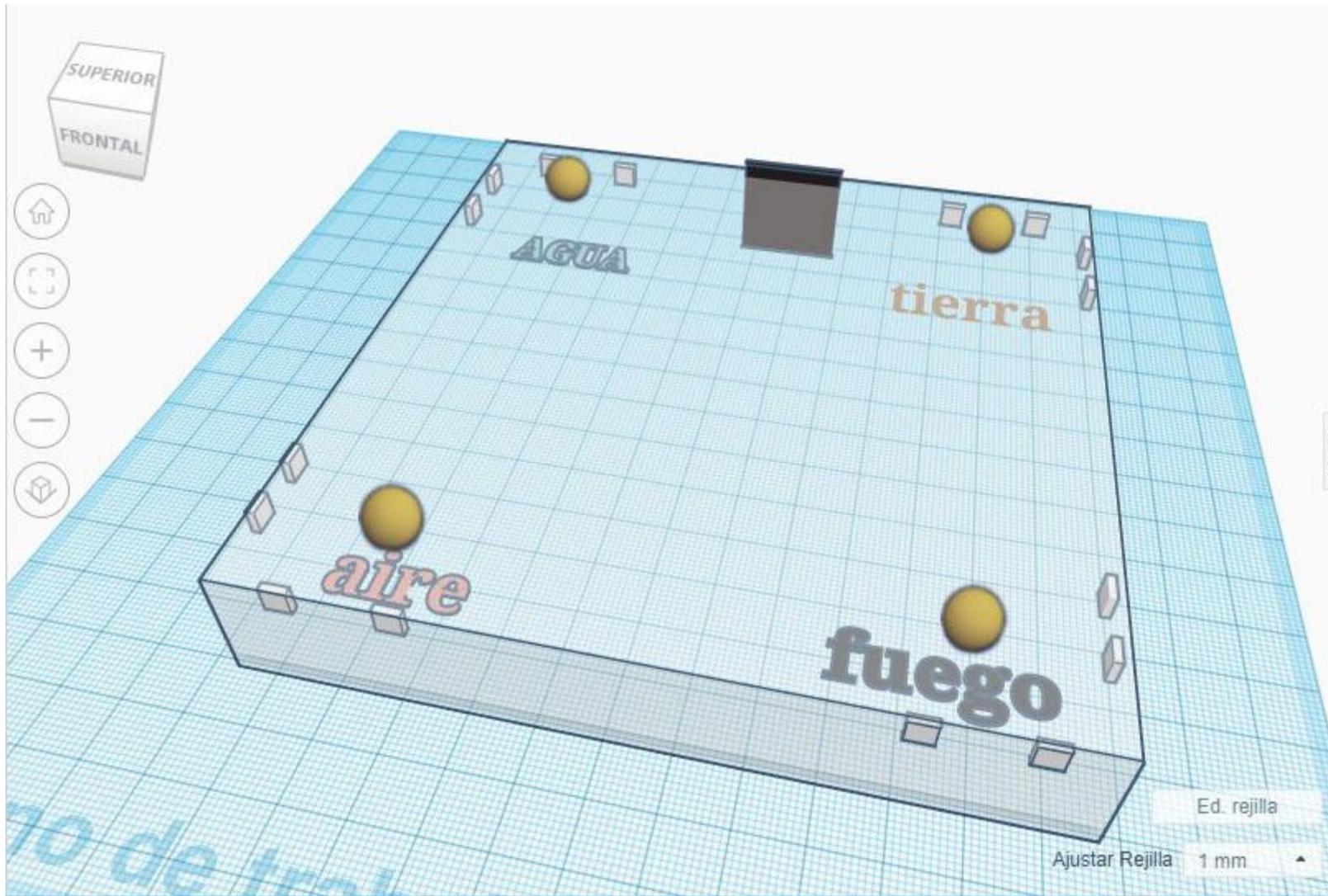
Ilustraciones:

Luz

Entrada

Letras: Ubicación tema ilustraciones

3.5) PLANIFICACIÓN

Con respecto al *planning* y a la organización de este proyecto fue bastante convulso debido a que no he podido realizar una organización adecuada y constante, como suelo trabajar. Muchos de la factores que me han impedido realizar mi trabajo de forma organizada, entre ellos, las prácticas y sus múltiples charlas sobre patrimonio, trabajos de investigación autónoma y las asignaturas de taller y tecnología V y Diseño y web. A continuación se expondrá los calendarios de planificación:

Mi idea de planificación

PLANIFICACIÓN IDEADA						
Mes						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ilustración		Ilustración		Memoria		x
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ilustración		Ilustración		Ilustración		x
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ilustración		Ilustración		Memoria		x
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Ilustración		Memoria		Memoria		x

Pero este fue el resultado final de mi programación:

PLANIFICACIÓN FINAL						
Mes						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
PRÁCTICAS, CHARLAS PATRIMONIO, TAREA DE LAS PRÁCTICAS, TAREA T.T.V Y DISEÑO Y WEB					ILUSTRACIÓN	
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
PRÁCTICAS, CHARLAS PATRIMONIO, TAREA DE LAS PRÁCTICAS, TAREA T.T.V Y DISEÑO Y WEB					ILUSTRACIÓN	
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
PRÁCTICAS, CHARLAS PATRIMONIO, TAREA DE LAS PRÁCTICAS, TAREA T.T.V Y DISEÑO Y WEB					ILUSTRACIÓN	
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
MEMORIA						

4) CONCLUSIÓN

En conclusión mi trabajo no surge de forma espontánea sino de forma gradual. Desde un principio mi trabajo aparece a partir de la asignatura de taller de tecnología V, donde surge el tema de los elementos. En sí, he continuado con el mismo tema pero de forma menos figurativa y buscando desde un punto de vista más abstracto donde la ilustración habla por sí sola mediante los materiales que he empleado. De esta manera, he continuado con el mismo pensamiento del anterior trabajo pero modificándolo para poder llegar a transmitir sin la necesidad de crear ilustraciones con unos códigos básicos, sino mediante el uso de la técnica que he empleado, sobre todo, buscando textura, formas, colores...

En sí, buscar otras técnicas y planteamientos que no sean las más “corrientes” para ilustrar y yendo por un camino diferente. Un camino con diferentes maneras de plasmar y buscar otras formas de transmitir ideas e historias que son representadas mediante las técnicas no convencionales.

Esta escapada respecto de las técnicas convencionales surge debido a que casi todas mis ilustraciones no buscan otros recursos que no salgan de las acuarelas y el grafito, lo que me encasillaba a crear lo mismo. Mi intención era buscar otros tipos de técnicas para huir de la comodidad y mostrar unas ilustraciones que llamen la atención debido a la utilización de técnicas más arriesgadas. Y he recurrido a estas técnicas “arriesgadas” debido al tema que he tratado y la imposibilidad de plasmarlas debido al uso de materiales más comunes.

La realización del TFG ha sido un cambio constante de ideas a lo largo de su proceso. No significa que haya sido un cambio radical con el tema que quería tratar desde la idea principal, más bien, un cambio a la hora de realizarse. Y tras esos cambios, más de una vez, me he sentido perdido pero era necesario sentirme así para poder ver con otros ojos el trabajo que quería abarcar.

Tratar el tema de los elementos, desde un principio parecía un tema simple y sin ningún tipo de solidez, pero tras investigar varios artistas que han tratado el mismo tema anteriormente a mí, me resultó alentador para poder seguir hacia adelante. Además me otorgó una visión más madura para poder dirigirlo hacia otros tratamientos, ya que, son escasos estos tipos de enfoques. Aun así me resultó muy difícil guiarlo hacia delante porque el hecho de tratar ilustraciones donde la figuración era casi inexistente y las imágenes exigían hablar por sí solas, me resultaba un obstáculo, ya que, nunca he tratado de llevarlo de esa manera. No obstante, con este proyecto, y gracias a mi tutora de TFG, aprendí que la ilustración no consiste en solo figuración y que es posible transmitir sensaciones táctiles y visuales provocadas por la materia que se mantiene en el soporte. Sensaciones visuales y táctiles que pueden ser entendidas por todas las personas dado el lenguaje instintivo y natural de cada uno de nosotros. Y gracias a esas sensaciones se ha hecho posible el objetivo principal de este TFG, que consiste en la comprensión de las ilustraciones mediante las técnicas y los materiales que he elegido, dándole más prioridad que a la figuración.

Puedo decir que con la realización de este TFG he aprendido que todo puede verse de mil maneras posibles y que un proyecto puede transmutar y, gracias a ese cambio, los objetivos que me he marcado desde el principio de este proyecto se han podido cumplir.

5) BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Bibliografía

Benjamin. W. (1989). "Carácter destructivo", *Discursos interrumpidos I filosofía del arte y de la historia*, Argentina: Taurus, pp 159-161.

Chevalier, J y Gheerbrant, A. (1969). *El diccionario de los símbolos*. París: Robert Laffont.

Deleuze,G y Guattari,F. (1988). "Año Cero, teoremas de desterritorialización o proposiciones maquínicas", en *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*, Valencia: Pre-textos, pp 179-181.

Didi-Huberman,G.(2008) "Ser río", en *Ser cráneo, lugar, contacto, pensamiento, escultura*, Bogotá: Colecciónsincondición17, pp 41-49.

Penone, G (1999) *Giusseppe Penone 1969-1998*, Galicia: Centro Gallego de Arte Contemporáneo.

Hernández González, C A. (1990). *Marfonía*. Valencia-Venezuela: Ediciones del Gobierno de Carabobo.

Penone,G. Fabreiro,E. Fernández-Cid,M. Pereira Mariñón,C (coord.) (1999). *Respirar la sombra- Respirare l'ombra*, Galicia: Centro Gallego de Arte Contemporáneo.

Schmitz, N M. (1927) “Enseñanza propedeútica”, *El curso preliminar de Johannes Itten: la formación humana*. Berlín: Bauhaus-Archiv, pp 360-367.

Webgrafía

Duggan, J,A. (17 Febrero 2016) Disponible en < <http://jduggan1.workflow.arts.ac.uk/andy-goldsworthy>> (última consulta: Marzo 2018).

Gagosian (2018) Disponible en < <https://www.gagosian.com/artists/giuseppe-penone/selected-works>> (última consulta: Marzo 2018)

Itsliquid (2018) Disponible en < <http://www.itsliquid.com/giuseppe-penone-circling.html>> (última consulta: Marzo 2018)

Löhr, C.(2010) Disponible en <<http://www.christianoelohr.de/works-sculptures.html>> (última consulta: Marzo 2018).

Lörh,C (2009) Disponible en http://www.strozzina.org/greenplatform/e_loehr.php (última consulta: Junio 2018)

Audiovisual

Riedelsheimer,T. (2001) *Ríos y Mareas*. Madrid: Karma Films, D.L., 1 videodisco (DVD) (90 min.)

6) ANEXO

Técnicas no usadas

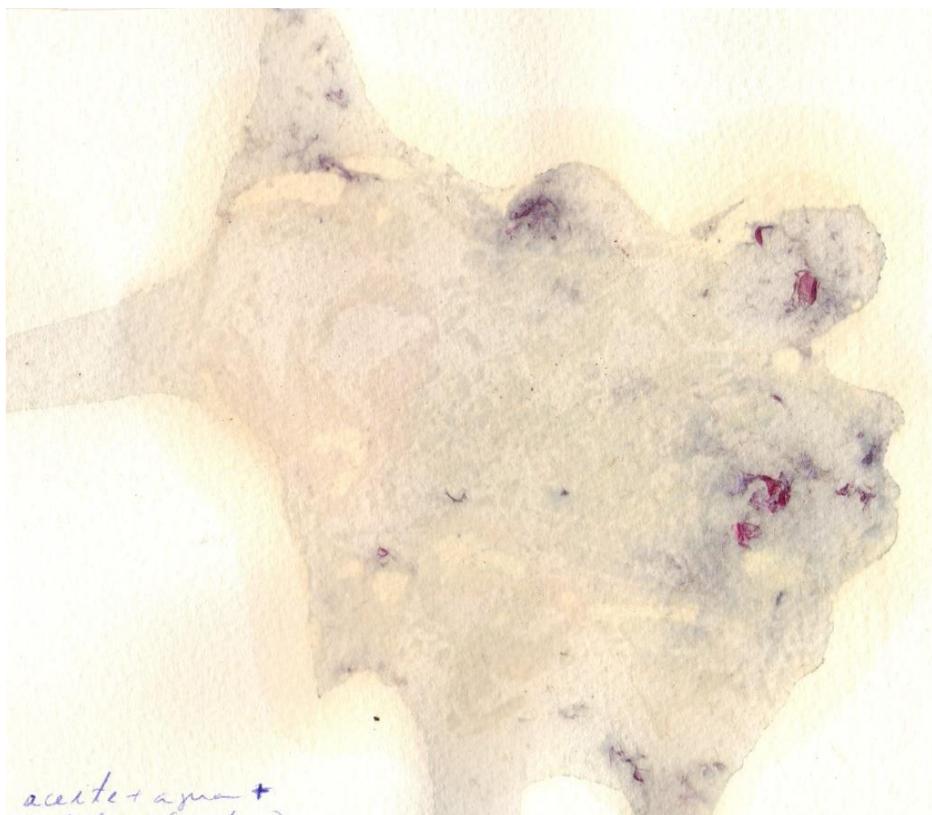
En este último apartado mostraré las técnicas que he realizado y que al final se ha desechado.

Spray con tinta china y cintas como negativo

Gouache con café

Agua con aceite y pétalos de flores

Sal de fruta con agua y gouache

Caramelo caliente con agua y gouache

Caramelo caliente y agrietado después de enfriarse

Leche con vino y limón

Papel en remojo al sol con preparado a base de agua, aceite y gouache

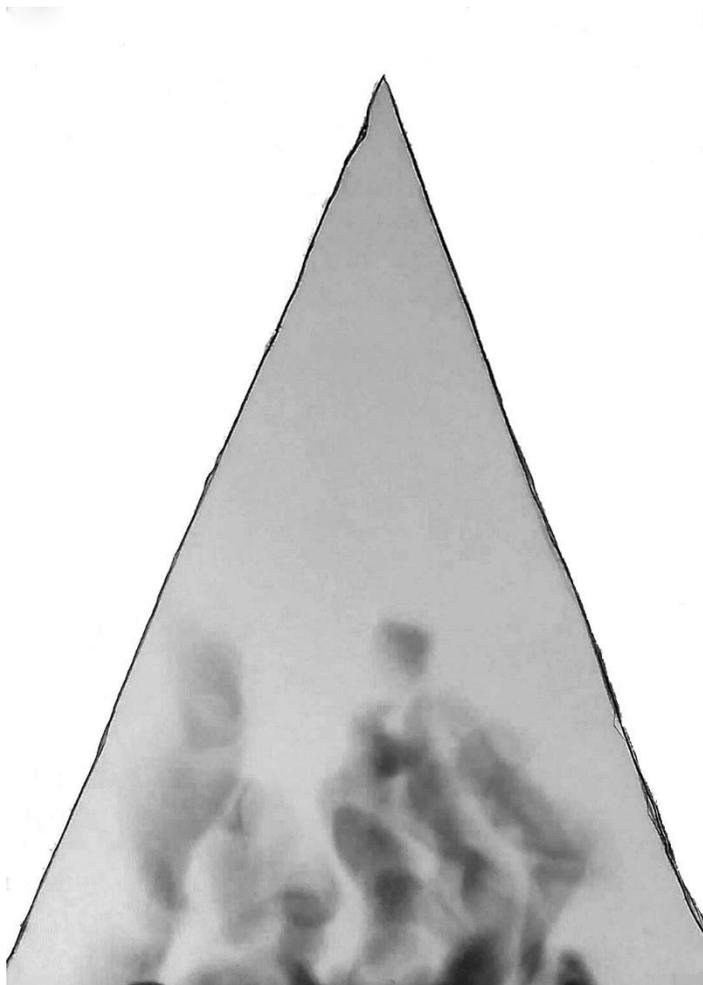
Ejemplos descartados en el proceso.

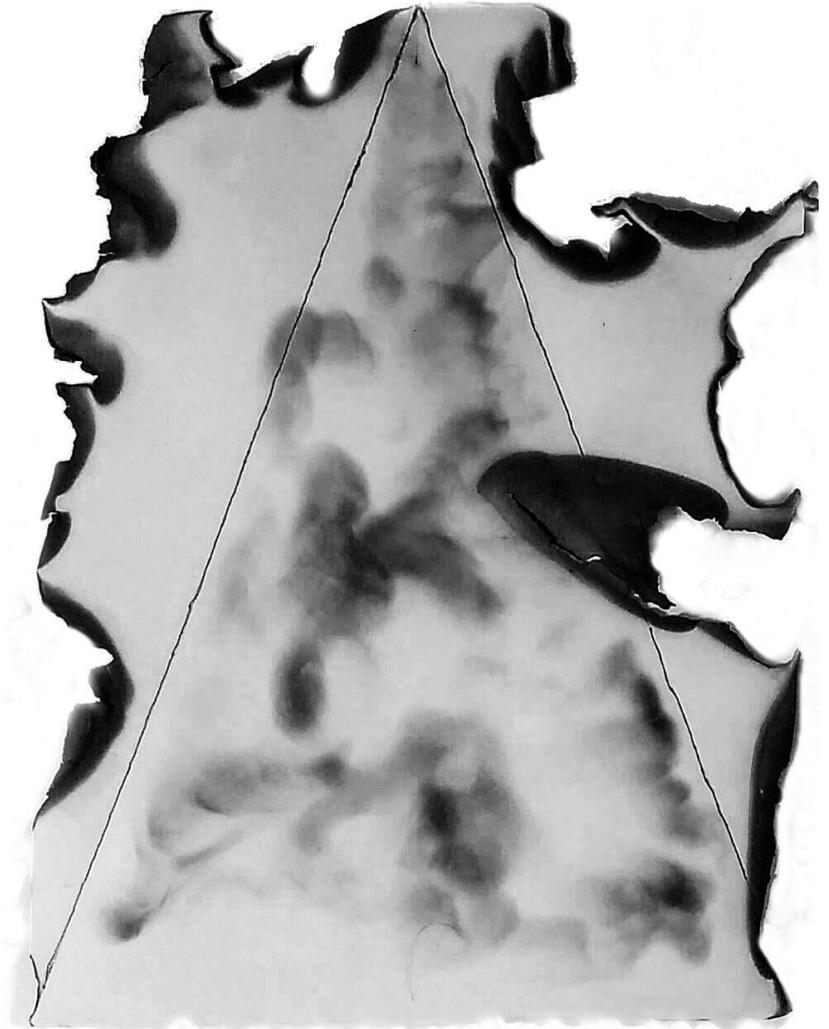
AGUA

FUEGO

TIERRA

