

Cuento de Ballenas

*El papel del dibujo en la gestación,
desarrollo y conclusión de un mensaje visual.*

Autora: María Lemus Muñoz. Ilustración y animación. Curso 2014-15

Tutor: Dr. Miguel Arocha Isidro

Dpto. Bellas Artes

Septiembre, 2015.

INDICE

I.- INTRODUCCION.....	3-4
II.-OBJETO Y CARÁCTER DEL TRABAJO.....	3-7
II.1.-TEMA ELEGIDO. Referente literario.....	3-6
II.2.- CARÁCTER DEL ESTUDIO.....	6-7
III.- FUENTES DE INFORMACION Y ANTECEDENTES.....	7-9
IV.-FUNDAMENTOS Y PROPUESTA DE TRABAJO. Líneas de actuación...9-14	
A.- LA FORMA Y EL ESPACIO.....	9-11
B.- LA TECNICA.....	11-13
C.- LAS EXPRESIONES.....	13-14
D.- OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS.....	14
V.- DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS RESULTADOS.....	15-36
Organización de los estudios y trabajos realizados atendiendo a las líneas de actuación y a la funcionalidad.	
VI.- RESUMEN Y CONCLUSIONES.....	37
VII.- INTERPRETACIÓN. OBRA PERSONAL.....	38-42
VIII. AGRADECIMIENTOS.....	43
IX. BIBLIOGRAFÍA.....	44-45

Cuento de Ballenas.

El papel del dibujo en la gestación, desarrollo y conclusión de un mensaje visual.

I.-INTRODUCCION

La elección del tema tiene que ver con nuestra atracción por el mundo animal, especialmente por el mundo de las ballenas y también con nuestro interés por el campo del Dibujo y de la Ilustración. Por lo tanto, nuestro propósito principal es ilustrar un cuento de ballenas, dirigido a todos los públicos de manera que el resultado sea figurativo, sin ese toque infantil, ingenuo de expresiones y acabado lineal, de los cuentos que vemos en la mayoría de las publicaciones.

La especie protagonista elegida para el cuento ha sido la ballena jorobada. A lo largo del trabajo hemos podido comprobar que la especie que hemos escogido presenta las máximas dificultades tanto por su morfología monovolumétrica (cuerpo difícil de comprender formalmente) como por su color, ya que en su parte superior es oscura y en su parte inferior blanca, lo que complica la representación del volumen mediante el claroscuro, la mancha, teniendo en cuenta que los escenarios están iluminados con luz cenital.

De nuestra propuesta de trabajo podemos señalar tres líneas claras de actuación:

La primera tiene que ver con la FORMA Y EL ESPACIO. Búsqueda de una identidad formal de los cuerpos, que nos permitan reflejar distintas actitudes, poses y formas que resulten agradables y graciosas al lector. Dentro de este apartado, y a tal fin, habría que incluir, también, los estudios encaminados a conocer las cualidades estructurales, morfológicas y dinámicas de los mismos, así como las características del medio que los envuelve.

La segunda línea de actuación está relacionada con la TECNICA. La búsqueda de una identidad plástica (recursos técnicos a utilizar), de manera que el resultado de las ilustraciones presenten un nivel descriptivo alto pero también que la mancha adquiera una significación pictórica diferente a los recursos gráfico-plásticos al uso. También, dentro de este apartado, señalar la adecuación de los tipos de dibujo y sus elementos, la línea y la mancha, a los fines a los que se destina, estudiar y resolver los problemas de las distintas fases del proceso.

La última línea de actuación tiene que ver con el campo de las EXPRESIONES. Concretamente con los rasgos expresivos de los rostros. Nuestra intención es tratar de humanizar las expresiones faciales atendiendo al público al que va dirigido y, de nuevo nos encontramos con la máxima dificultad por la disposición de los ojos en la estructura craneal y el peculiar alargamiento de los maxilares que nada tiene que ver con el plano facial del rostro humano. Y estas líneas de actuación desarrolladas con un marcado interés por señalar el papel del dibujo en todos y cada una de las fases del proceso de desarrollo de un mensaje visual. Esto es, la funcionalidad del dibujo y su tipología al servicio del estudio y solución de problemas.

En cuanto a la metodología a seguir y las fuentes a consultar, lo primero que se ha hecho es recopilar información fotográfica a través de internet de las distintas especies que intervienen, desde todos los puntos de vista que nos permitirán profundizar en el conocimiento de las cualidades morfológicas y dinámicas de cada una de las especies que intervienen, con especial atención en las imágenes de ballenas

y de los espacios marinos en los que se mueven. También toda la información relativa a la vida de las ballenas, sus costumbres, sus movimientos así como sus texturas, superficies y colores.

En relación al segundo punto (TECNICA) hemos recabado información acerca de otros cuentos ilustrados con temas similares, de cara a conocer los recursos técnicos aplicados y el tipo de dibujo que presentan, con el fin de ofrecer una solución pictórica diferente a nuestra obra.

Sobre la tercera línea de actuación (EXPRESIONES), señalar que hemos consultado diferentes fuentes de expresiones faciales a fin de realizar y presentar un repertorio de rasgos definitorios resueltos mediante el claroscuro. Queremos centrar el estudio en los ojos y en la boca, humanizados, para aplicar a las diferentes situaciones y actitudes de los personajes que intervienen y a los diferentes puntos de vista que presentan dentro de la escena. Este estudio lo consideramos original dadas a las características singulares a las que hemos hecho referencia, de hecho no hemos encontrado un referente para utilizar (ni siquiera en Dumbo, considerando que el elefante es el animal que más se asemeja en cuanto a la disposición de los ojos).

Por último pretendemos organizar todos los resultados de esta búsqueda y vaciar los conocimientos y experiencias adquiridos en una obra final donde aparezcan los personajes más relevantes y que podría destinarse al cartel anunciador del cuento.

II.-OBJETO Y CARÁCTER DEL TRABAJO

II.1.-TEMA ELEGIDO. Referente literario.

Un cuento original.

Título del cuento: “Iara y Ricky”

La aventura comienza en los Mares del Pacífico Sur, en las proximidades de Australia (Gran Barrera de Coral).

Escenario 1. *En este lugar viven una gran diversidad de especies marinas, tanto animales como vegetales, siendo una zona muy rica en alimentos para todos estos seres vivos. El caso nuestro, en particular, es aquel en el que las ballenas jorobadas conviven en armonía con otros seres vivos y se alimentan mayoritariamente de krill. En un reluciente día estaban las ballenitas Iara y Ricky nadando con su familia por la Gran Barrera de Coral.*

Nadaban despreocupados cuando, de repente, aparece un tiburón blanco y les asusta. Los hermanos huyen del tiburón, separándose de sus padres y terminan por esconderse debajo de una mantarraya que andaba por la zona y las protege. El tiburón, intentando buscar una presa, merodea por el lugar pero, al estar situados nuestros protagonistas en un lugar más penumbroso no logra verlos y abandona el lugar. Cuando el tiburón se va, las crías se dan cuenta de que se han alejado mucho de sus padres y de que se han perdido.

La mantarraya, consciente de que los hermanos han quedado solos y desprotegidos les propone dirigirse a los mares de Sudáfrica, en los que conoce a un amigo conocedor de los mares que les podría ayudar a encontrar a sus padres.

Durante el viaje, la mantarraya les va describiendo cómo son los mares del Sur de África y les explica que son muy parecidos a los de la Gran Barrera de Coral y que, al igual que ellos, contienen arrecifes.

Escenario 2: Mares de Sudáfrica.

Cuando llegan al lugar la manta emite unas señales con las que llama a su amigo, un tiburón ballena que vive en los mares cálidos de los trópicos y que conoce muy bien los océanos, para que vaya a su encuentro. El tiburón ballena es un pez de gran tamaño que se alimenta de plancton, krill y pequeños peces. Son peces de gran tamaño.

Ya en el Mar de Sudáfrica y a la espera el encuentro, los hermanos se encuentran con un pingüino, antiguo conocido de la familia. Le cuentan lo ocurrido y el pingüino les comenta que han de reunirse pronto con su manada porque va a comenzar el invierno y todos sus familiares van hacia aguas menos frías. Se despide de ellos y les desea suerte con la búsqueda.

Al día siguiente, llega el tiburón ballena. La manta se lo presenta a las crías y éste les comenta que tendrán que viajar hacia los mares de Caribe en Centroamérica para pedir ayuda a unos compañeros muy sabios. La manta, tras comunicarse con ellos y convocarlos a una reunión para resolver el problema, se despide de los hermanos que emprenden el viaje por el Atlántico hacia el norte.

Antes de pasar al escenario 3, en el que se produce el encuentro con las ballenas viejas, decir que, pasando por los Mares de Brasil, los hermanos y el tiburón ballena se encuentran con una tortuga verde atrapada en una malla de pescar.

El hecho es que ven a esta pequeña tortuga en apuros en una red de pescar. Intentan ayudarla, no saben qué hacer e intentan y procuran calmarla. Finalmente, consiguen romper la red y liberar a la tortuga, que agradecida y tras conocer la situación, decide acompañarles en su viaje. Una vez reconfortados, reanudan el viaje.

Escenario 3. Los mares del Caribe

Cuando llegan al lugar, las ballenas sabias (conocedoras del problema), debaten sobre un plano dibujado con tinta por un calamar sobre las viejas velas del galeón. El plano presenta las distintas trayectorias que siguen las especies en sus recorridos y deducen el lugar y el momento propicio para el encuentro (los padres, probablemente, tras la persecución en la Gran Barrera de Coral del tiburón blanco, se habrían dirigido hacia el este).

Al final del planteamiento determinan que es mejor que crucen el Canal de Panamá, ya que si lo hicieran por el sur, Cabo de Hornos, concluyendo que la mejor solución era cruzar el Canal de Panamá y es cuando la Tortuga se ofrece voluntaria (por haber vivido esa experiencia) para ayudar a las crías a cruzar el Canal de Panamá, pegadas a un barco.

Las crías y la tortuga tras agradecer su gran ayuda se despiden y emprenden el viaje al Canal de Panamá.

Escenario 4. Canal de Panamá.

Cuando llegan al Canal de Panamá, los ballenatos y la tortuga eligen un barco para esconderse detrás de él al cruzar el canal (y así no ser vistos por los humanos), procuran alejarse prudentemente de las hélices para no sufrir ningún daño y logran cruzarlo con éxito.

Los hermanos Iara y Ricky agradecen de muy buena gana la gran ayuda de la tortuga ésta les sigue acompañando en el viaje.

Escenario 5. El Pacífico (de nuevo).

A lo lejos aparecen dos siluetas con cola y, al acercarse más, Iara divisa a sus padres. Los hermanos van a toda prisa a reencontrarse con ellos.

Los padres les dan un buen abrazo, llorando de emoción.

Por último, Tortuga Roberta se despide, contenta de haber cumplido su misión con éxito y los padres le agradecen mucho su amabilidad y le desean suerte en el viaje de regreso.

II.2.- CARÁCTER DEL ESTUDIO.

Antes de entrar en el cuerpo del trabajo, sus fundamentos, propuestas, metodología y esquema organizativo queremos señalar el papel que ha jugado el dibujo a lo largo de la historia en el campo creativo. Un papel poco conocido y mucho menos reconocido. De hecho, en el campo de la ilustración, del cine, de la animación, el uso del dibujo parece que se limita a los conocidos concept art, storyboard, sin embargo, el papel del dibujo es mucho más importante y abarcador.

El dibujo por definición "abrevia". La limitación de elementos propios y de recursos materiales, le permite, sin distracción, expresar y representar lo esencial. Esto es, reducir la información a aquello que es fundamental, lo que nos interesa, prescindiendo de lo anecdótico o superfluo. Algo que lo distingue claramente de la fotografía que nos ofrece, además una visión mono-focal y atemporal del asunto. Por otra parte, creemos que el resultado no depende de la cantidad o riqueza de elementos sino del uso inteligente de los pocos medios de que se dispone. Así hoy en día, además de un instrumento, haciendo uso de unas cualidades expresivas que lo ponen en pie de igualdad con otros procedimientos, destaca como un lenguaje autónomo, independiente, con unos códigos propios.

La funcionalidad del dibujo

*Habría que decir que uno de los aspectos más destacables del dibujo es su valor formativo y su importancia en la enseñanza artística, pero el dibujo cumple otras funciones. Una de las propiedades del dibujo es la funcionalidad, "para qué sirve". La adecuación del dibujo a los fines a los que se ha destinado ocupa un importante lugar; y su tipología, un amplio campo de estudio. Hasta ahora hemos practicado el dibujo como instrumento de aprendizaje y como lenguaje propio, pero es que además destaca: **a) Como medio preparatorio:** -Esquemático (función germinal como medio ideal de pre-visualización) y Analítico (función descriptiva, como instrumento de observación y estudio, previo a la ejecución de la obra), **b) Como medio de conocimiento** (solución a problemas teóricos, curiosidad por el mundo e interés científico), **c) El dibujo artificial e intencional.**, **d) Dibujo científico**, que recoge las características peculiares de cada especie, sus movimientos y diferencias de tamaño para crear un banco de imágenes de su uso la descripción los personajes y en la composición de las escenas, **e) Dibujo geométrico y sistemas de representación**, que permite la reducción a formas poliédricas, la realización de cortes transversales y longitudinales, a modo de escaneado, así como la perspectiva cónica, para ampliarnos el conocimiento y la comprensión volumétrica que nos ayudará a resolver escorzos y poses o actitudes complicadas, su ubicación en la escena en altura y profundidad.*

*De entre estas funciones, en nuestro caso una de las que más se ha desarrollado es la función del **dibujo como medio preparatorio (esquemático)**, debido a que al principio se realizaron muchos bocetos estudiando las distintas poses de los personajes*

y la relación tanto del conjunto de los distintos elementos entre sí como con respecto al fondo (composición).

Otra de las funciones (se desempeñó en menor grado) es la del **dibujo como medio preparatorio (analítico)** para un mayor conocimiento de los detalles de los cuerpos y también para aplicar a los primeros términos de los personajes que intervienen en las escenas y crear un gradiente de profundidad. Además también se ha empleado para estudiar exhaustivamente la forma de los ojos y la boca y dotarlas de la expresión extraída del repertorio esquemático Disney.

Terminamos destacando la importancia del **dibujo como medio de conocimiento**, ya que para conocer a los animales a los que se personificaría, había que conocer en profundidad la fisiología de cada una de las especies que intervenían en el cuento.

La tipología del dibujo y su aplicación atendiendo a la funcionalidad y su adecuación a los distintos fines o estudios.

Dentro de este apartado nos hemos propuesto abordar los recursos representacionales del dibujo para una aplicación correcta, eficaz y acorde a los fines de cada estudio. Los elementos del dibujo: la línea y la mancha, los diferentes tipos de línea. Líneas esquemáticas o constructivas, las líneas descriptivas y aquellas que llevan una mayor carga expresiva. En cuanto a su desarrollo, las degradadas en grosor e intensidad tonal, las uniformes o moduladas. También aquellas que juegan un papel auxiliar; ritmos lineales y conexiones formales de uso en el planteamiento de las figuras y composiciones. En cuanto a la mancha, interesarnos por su tipología y desarrollo. Manchas cortadas, degradadas con una mayor significación tonal, descriptiva o expresiva. Y, por último, citar la posibilidad de combinar la línea y la mancha para los estudios relacionados con el claroscuro.

Contando con este amplio repertorio de recursos, solo tenemos que elegir el adecuado para cada uno de los bocetos o estudios que tenemos que realizar.

III.- FUENTES DE INFORMACION Y ANTECEDENTES

Es importante comentar el relevante papel que han constituido los avances tecnológicos en la realización de los distintos tipos de películas, videojuegos, en la historia del cine,... ya que directores como Cameron o Spielberg han elaborado sus películas, básicamente, a partir de los últimos avances tecnológicos en programas 3D (y sin recurrir a buenos artistas que les ayuden a través de las nociones fundamentales del dibujo) ,... teniendo un resultado no del todo excelente .

Otro ejemplo son los personajes de los jugadores de fútbol del videojuego FIFA, en el que éstos están creados con formas muy toscas. En este juego, Messi casi parece Messi, de no ser por la estructura de "Lego" con la que crean a los personajes.

•Imágenes de las distintas especies

Pocos han sido los cuentos, películas,... que se han hecho sobre animales marinos.

Ralph Eggleston es un animador de los estudios Pixar que realizó el storyboard de Buscando a Nemo.

IV.-FUNDAMENTOS Y PROPUESTA DE TRABAJO.

La concreción de los aspectos a tratar y la metodología a seguir hemos considerado abordarlos abriendo tres líneas principales de actuación y una complementaria. Estas guardan relación con: a) La forma y el espacio, b) La técnica y c) Las expresiones. La última, d), con objetivos secundarios.

A) LA FORMA Y EL ESPACIO.

Búsqueda de una identidad formal propia y original de la especie así como del espacio o medio en el que en el que se sitúan los cuerpos, fondo marino.

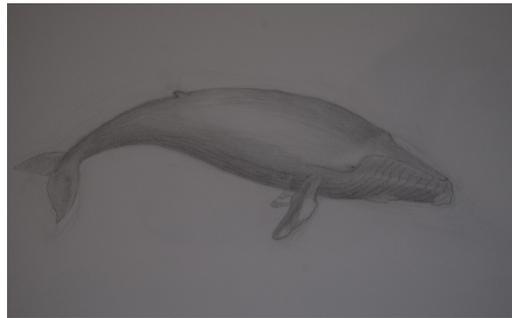
A.1) LA FORMA: Aspectos morfológicos, estructurales y dinámicos.

A.1.1.- Aspectos morfológicos.

-Realización de múltiples dibujos con objeto de captar y asimilar los rasgos formales y superficiales identificativos de cada uno de los personajes que intervienen. Aquellos que lo hacen singular, su tipología, carácter, su personalidad.

- Realización de múltiples bocetos de las distintas especies, centrándonos en los protagonistas, desde todos los ángulos y puntos de vista con el fin de alcanzar un modelo de representación formal singular.

A.1.2.- Aspectos estructurales y dinámicos.

- Profundización en el conocimiento del esqueleto de las especies, en especial de su estructura craneal, determinantes en sus movimientos, actitudes y expresiones.

-Orientación del desarrollo del trabajo hacia una representación volumétrica y espacial mediante el claroscuro dotando a la mancha una marcada significación plástica.

- Con objeto de profundizar en la comprensión y asimilación volumétrica hemos de realizar estudios relacionados con la estructura ósea, así como la reducción a formas poliédricas, cortes transversales... a fin de conocer, comprender y asimilar las cualidades volumétricas y dinámicas de los cuerpos.

A.2) EL ESPACIO. Aspectos relacionados con la escena y el escenario.

- Para la representación del espacio, densidad del medio y profundidad, se han realizado estudios aplicando los recursos propios del dibujo relacionados con la perspectiva aérea. La disposición de los cuerpos, las distancias y la profundidad, al desarrollarse en un medio acuático, sin un plano general de sustentación que no

permite la aplicación de los sistemas de representación, como de la perspectiva, hemos de utilizar los recursos propios del dibujo para lograr un espacio coherente y una sensación de ingravidez:

1) El traslape, los cuerpos que están delante ocultan parte de los cuerpos que están detrás.

2) La mayor descripción de los cuerpos o partes de los cuerpos que están en primer término.

3) Un mayor contraste tonal en los cuerpos o partes que se encuentran en los primeros términos. A medida que nos adentramos en la profundidad todo tiende a grises medios (ni lo blanco es tan blanco ni lo negro es tan negro).

4) Los tamaños, los que están delante son más grandes que los que están detrás.

5) Las sombras arrojadas también nos permiten interrelacionar la posición de los cuerpos unos con otros.

Todo ello con el fin de que los personajes que intervienen en una escena se sitúen en profundidad y nivel de altura de manera representacionalmente coherente, estos, transmitir una sensación de realidad.

B) LA TECNICA. Propósito finalista y carácter instrumental.

Búsqueda de una identidad gráfico-plástica, pictórica, en la representación de los cuerpos y su contexto, mediante el claroscuro. También, centrar la atención en la adecuación de la variada tipología del dibujo a cada fin.

B.1.- Propósito finalista.

- Teniendo en cuenta el nivel figurativo y el resultado pictórico que buscamos para la obra final, en la que vamos a representar los cuerpos, la luz, mediante el claroscuro y la mancha, nos proponemos desarrollar y alcanzar una técnica adecuada y poco frecuente en el campo de la ilustración. Un cuento pictórico.

- Para ello hemos orientado el desarrollo técnico de este trabajo hacia la búsqueda de una mancha con señalada carga expresiva y significación plástica (una mancha espontánea y fresca).

B.2.- Carácter instrumental.

- Profundizar en el estudio de la amplia tipología del dibujo y sus elementos, para elegir lo idóneo o adecuado en cada caso. Líneas constructivas, esquemáticas,

descriptivas... manchas cortadas, degradada, combinación de ambas, así como el uso y combinación de diferentes técnicas.

- Dentro de este apartado hemos de señalar que se han realizado apuntes con diferentes recursos técnicos: el grafito, grafito combinado con acuarela, pintura acrílica y lápiz compté. Todo ello con el fin el fin de estudiar y de buscar una representación más pictórica de los cuerpos en su medio.

C) LAS EXPRESIONES. Repertorio y adaptación volumétrica.

Búsqueda de rasgos definitorios de expresión facial de aplicación a todos los personajes que intervienen, en las distintas circunstancias y situaciones que se producen.

- Uno de los objetivos más importantes de este trabajo consideramos que es, atendiendo a su dificultad, la búsqueda de expresiones faciales para crear un repertorio que nos sirviera de modelo para aplicar a los personajes en cada una de las situaciones, circunstancias y orientación espacial de los cuerpos, esto es, desde todos los puntos de vista. La dificultad a que hemos hecho referencia tiene que ver con que hemos buscado información al respecto y no encontramos repertorios faciales adecuados, teniendo en cuenta que los repertorios de expresiones en general tienen como referente el rostro humano, utilizan los dos ojos. La estructura craneal de la ballena presenta una disposición de los ojos (fosas orbitarias) y de la boca que poco tienen que ver con la humana. Los ojos laterales y muy bajos impiden el tener la visión de los dos ojos. Asimismo, la disposición de la boca y su estructura ósea tan alargada y su situación con relación a los ojos es muy singular y presenta muchas dificultades. De hecho, sólo hemos encontrado un animal de características semejantes y, aun así del elefante tampoco hemos encontrado ningún repertorio de rasgos definitorios de expresión.

Hemos abierto dos líneas de trabajo:

C.1.- Repertorio.

-La primera tiene como objetivo hacer un repertorio con estudios de aquellos estados de ánimo que se puedan producir, como: alegría, miedo, preocupación, ternura... Como referente básico de los rasgos esquemáticos, hemos utilizado la destacada variedad del mundo Disney.

Repertorio de expresiones. Cachorro.

C.2.- Adaptación volumétrica.

- *Y la segunda, persigue la adaptación de éstos resultados a la peculiar estructura craneal de las ballenas, utilizando para su representación volumétrica, como referente, los rasgos morfológicos del elefante. También completar el estudio presentando las expresiones desde diferentes ángulos y edades de las especies, para aplicar, según proceda, a ejemplares jóvenes y maduros.*

D) OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS.

Abrir una puerta a otros campos para su estudio y desarrollo con una marcada carga de reconocimiento sobre el papel del dibujo en la creación artística.

D.1) El primero está relacionado con el diseño de un esquema metodológico para sistematizar o normalizar de forma reglada (ficha modelo), la aplicación de las distintas funciones del dibujo y su tipología en cada una de las fases del desarrollo de cualquier mensaje visual.

- *A la hora de realizar cualquier tipo de creación, es fundamental pensar y fijar un esquema de cómo es más práctico proceder en cada parte del proceso y entender bien la función que tiene cada fase para ir elaborando con efectividad la obra. Tanto más si el objetivo propuesto es poco frecuente o un tanto inusual.*

D.2) Que los resultados o logros del presente trabajo sean válidos para el cine, animación, ilustración de cuentos..., así como que el repertorio de expresiones faciales sea un referente de consulta por poco frecuente de acuerdo con la tipología de la especie.

- *La peculiar morfología de las ballenas jorobadas, hace que no sea frecuente ver que los protagonistas de cuentos, películas de dibujos animados..., sean ballenas jorobadas.*

Por tanto, la dotación de esta especie de unas expresiones humanizadas es una difícil propuesta y que de ser elaborada, a parte de un original logro, será la primera creación de una serie de rasgos de expresión de ballenas jorobadas de manera fiel (en su mayoría) a esta especie.

V.- DESARROLLO Y PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

Organización de los estudios y trabajos realizados

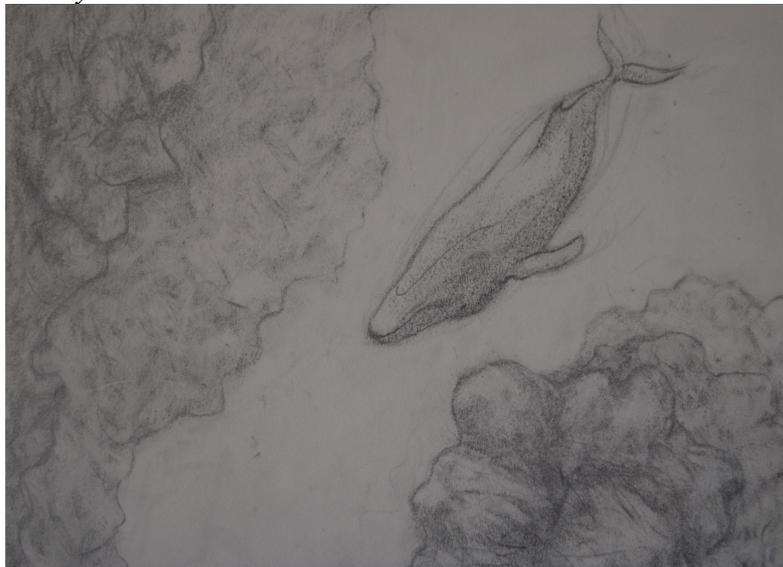
Los resultados los agrupamos en orden a las líneas de actuación, objetivos, funcionalidad y tipología.

1.- Identidad formal y espacial-Estudio de las cualidades morfológicas y dinámicas de los cuerpos y del espacio en el que se sitúan y desarrollan. Aplicación de la funcionalidad y tipología del dibujo a las distintas fases del proceso de estudio.

- En relación con las cualidades morfológicas y dinámicas de las especies elegidas.

a) En el dibujo preparatorio (esquemático):

-Con Línea y mancha

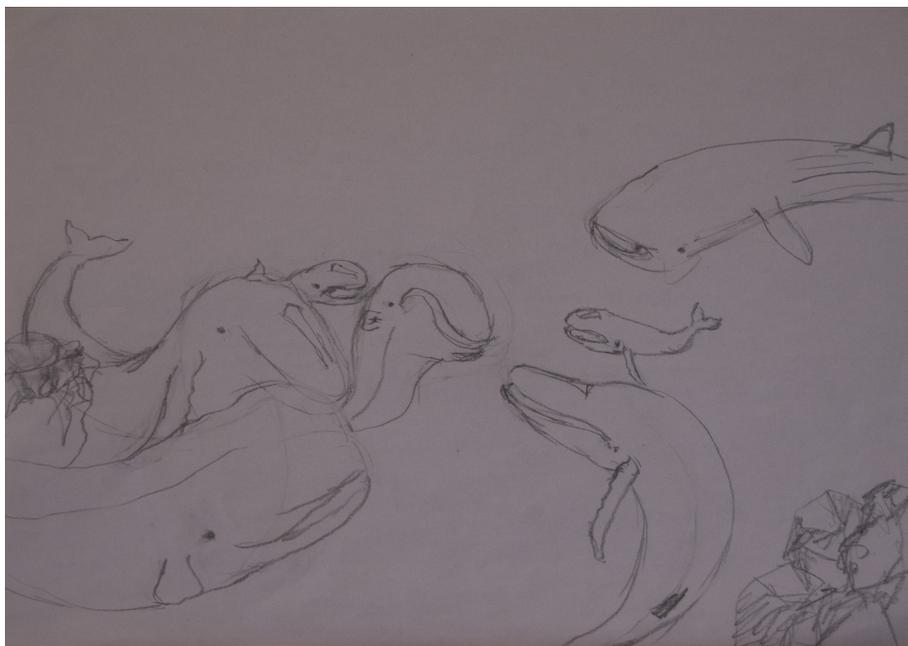

Barra de grafito

Barra de grafito y acuarela

- *Con línea*

Lápiz

Barra de grafito

b) En el dibujo preparatorio (analítico):

- Con línea

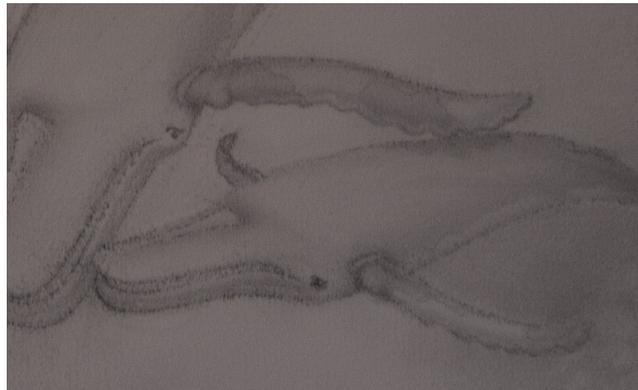

Ejemplo del profesor. Rotulador.

Ejemplo del profesor. Lápiz

– *Con línea y mancha:*

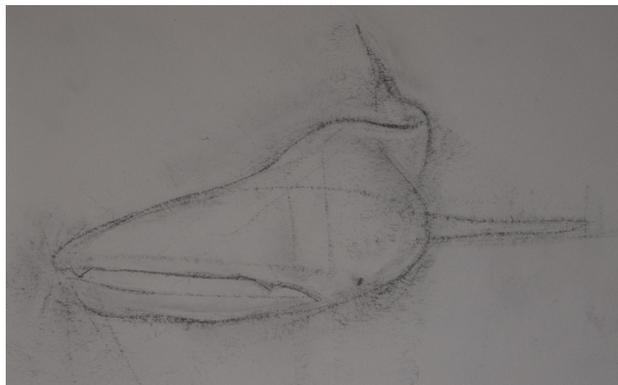
Barra cuadrada de grafito y lápiz

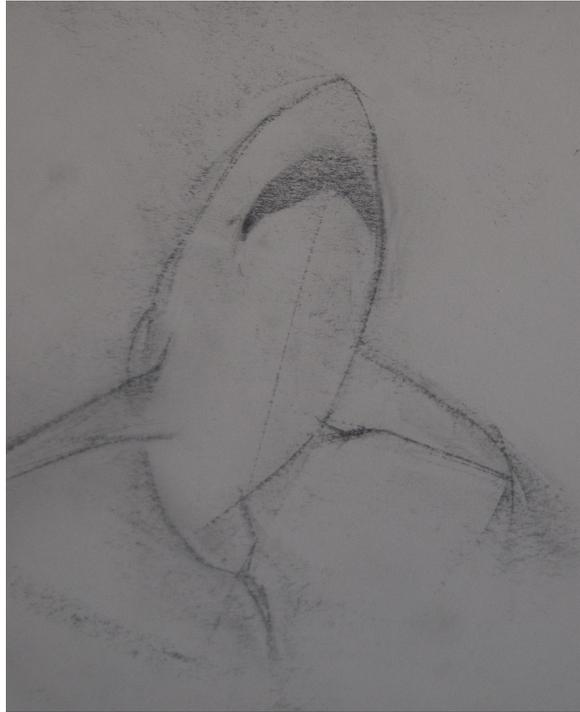
Barra de grafito y lápiz

c) En el dibujo de conocimiento:

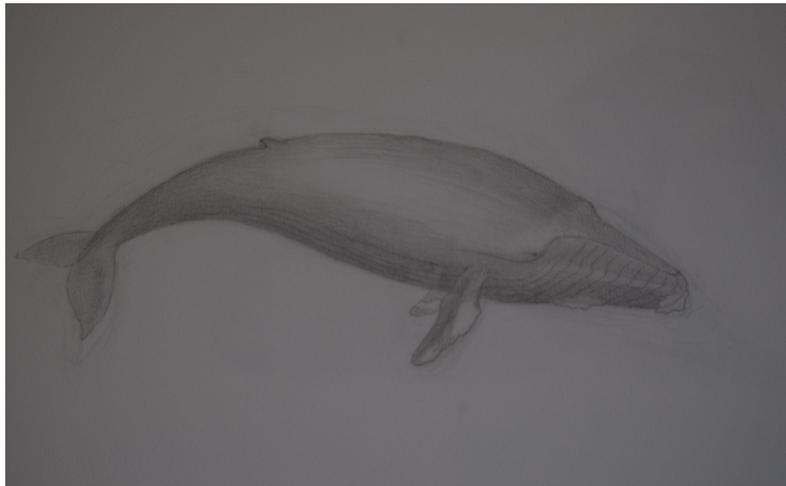
- Con línea:*

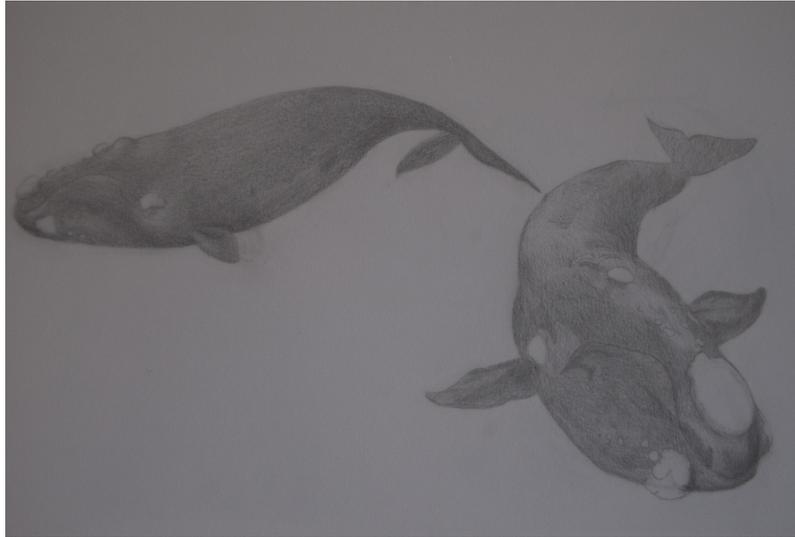

Barra de grafito

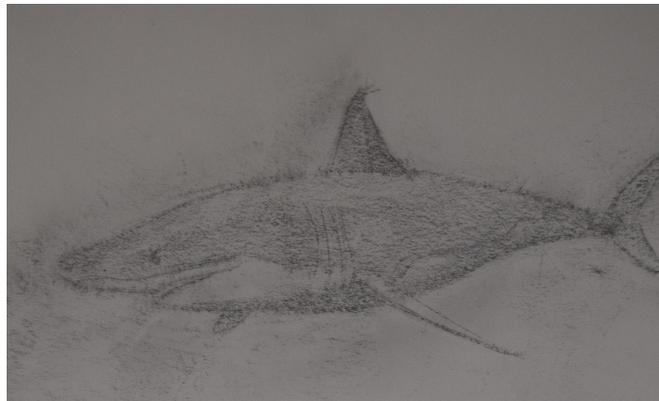

- *Con línea y mancha:*

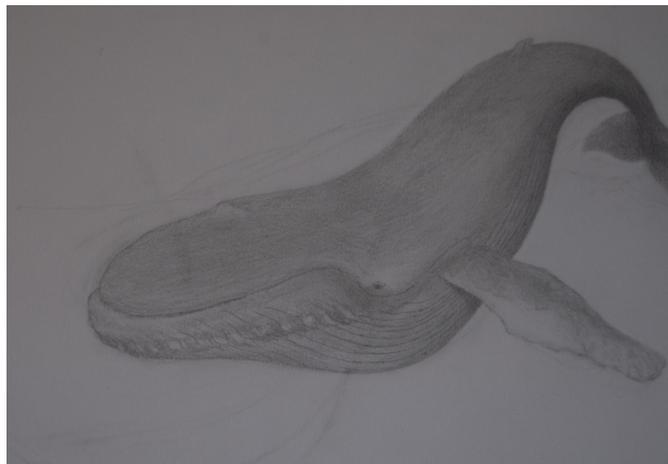
Lápiz

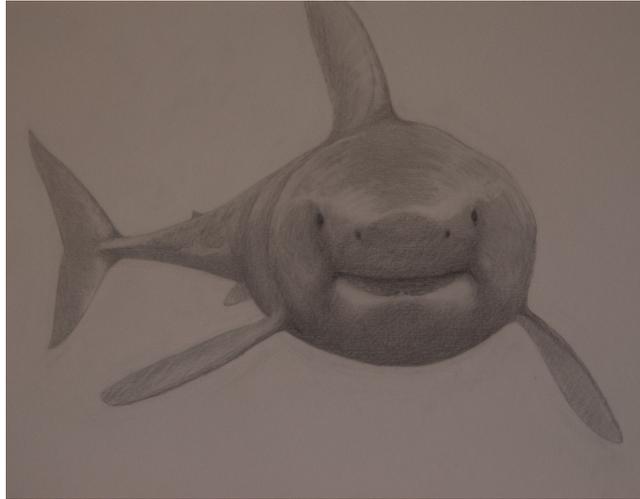
Barra grafito

d)En el dibujo científico:

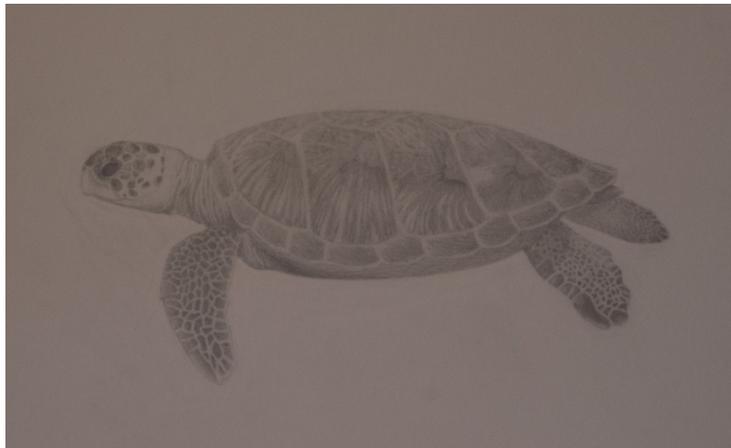
- *Con línea y mancha:*

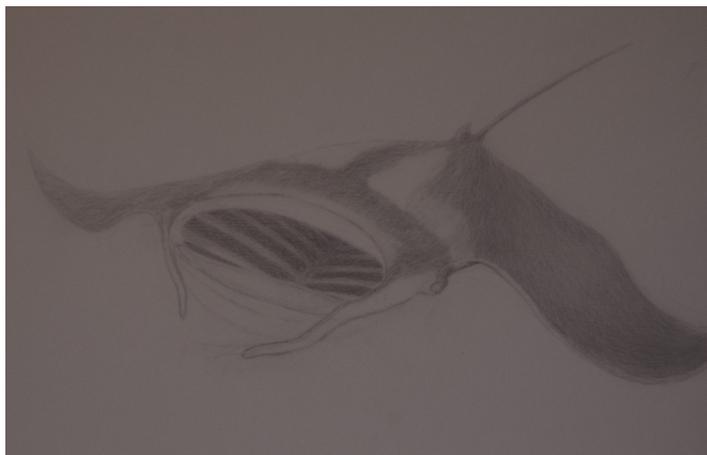
Ballena jorobada. Lápiz

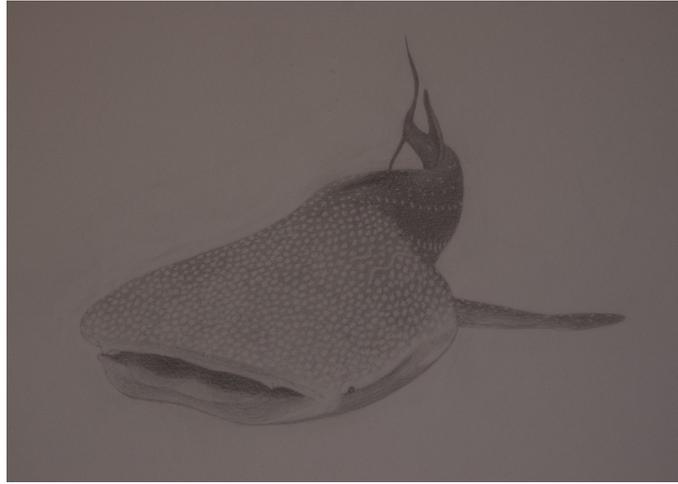
Tiburón blanco. Lápiz

Tortuga verde. Lápiz

Mantarraya. Lápiz

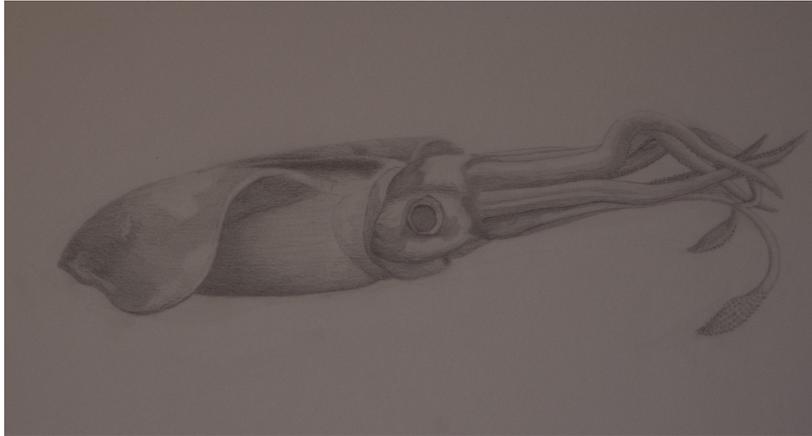
Tiburón ballena. Lápiz

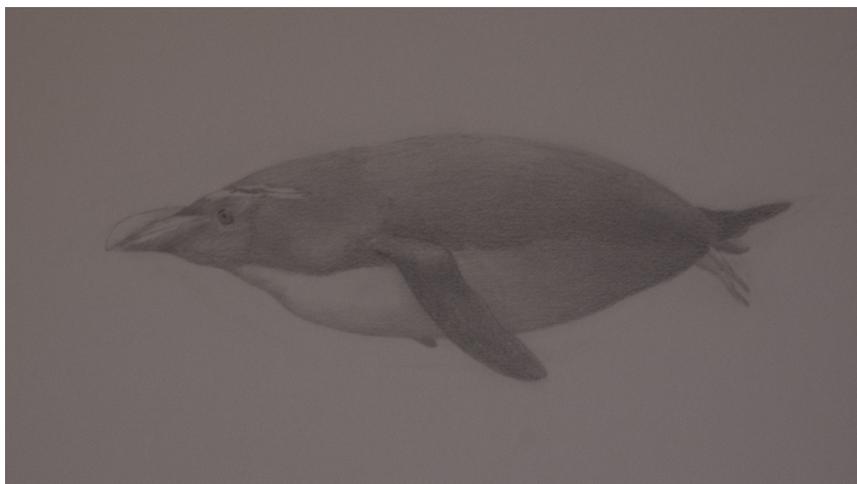
Cachalote. Lápiz

Ballena azul. Lápiz

Calamar. Lápiz

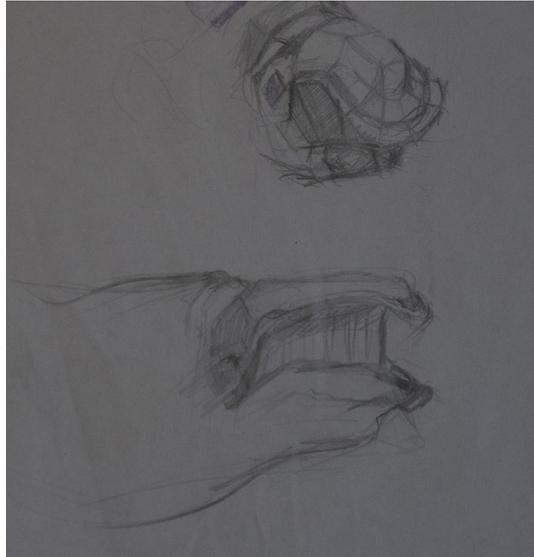

Pinguino de penacho amarillo. Lápiz

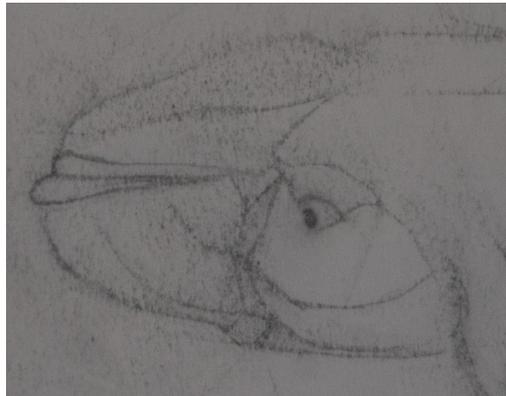
- En relación con la compresión volumétrica.

a) En el dibujo preparatorio (esquemático):

- *Con línea:*

Ejemplo del profesor: Estudio de Ballena jorobada. Lápiz

Barra de grafito

- En relación con el espacio y los escenarios, al tratarse de un medio acuático sin plano de sustentación.

Algas

Estudio de fondo marino. Lápiz

-En relación con la representación de los cuerpos en el espacio que se desarrollan. La escena y el escenario. Composición, disposición de los personajes que intervienen y perspectiva.

a) En el dibujo preparatorio (esquemático):

- Con línea:

Barra grafito

Lápiz

- *Con línea y mancha:*

Estudio de la proyección de la sombra de la mantarraya en los ballenatos. Barra grafito y lápiz.

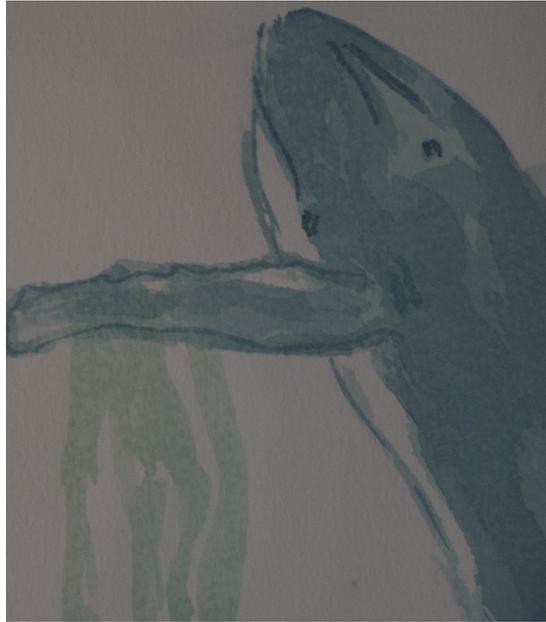
2.- Identidad gráfico plástica y tipología adecuada a cada fin.

a) En el dibujo preparatorio (esquemático):

- Con línea y mancha:

Barra grafito y lápiz y acuarela

Estudio de morfología de la mantarraya. Acquarela

- Con mancha:

Acquarela

- Con línea mancha y línea auxiliar:

Barra grafito, acuarela y lápiz

3.- Rasgos de expresión facial aplicados a todos los personajes en las distintas situaciones que se producen.

Uno de los objetivos más importantes (por su dificultad) es la búsqueda de un repertorio de expresiones faciales para aplicarlas a los personajes de las ballenas. Pero esto ha resultado ser bastante complicado debido a que hemos buscado información al respecto y no encontramos repertorios faciales adecuados, teniendo en cuenta que los repertorios de expresiones en general tienen como referente el rostro humano, utilizan los dos ojos.

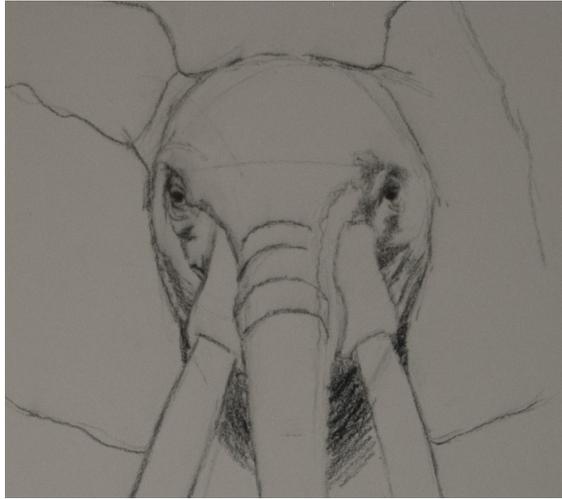
La estructura craneal de la ballena presenta una disposición de los ojos (fosas orbitarias) y de la boca que poco tienen que ver con la humana. Los ojos laterales y muy bajos impiden el tener la visión de los dos ojos. Asimismo, la disposición de la boca y su estructura ósea tan alargada y su situación con relación a los ojos es muy singular y presenta muchas dificultades. De hecho, sólo hemos encontrado un animal de características semejantes, el elefante, y, aun así del elefante tampoco hemos encontrado ningún repertorio de rasgos definatorios de expresión.

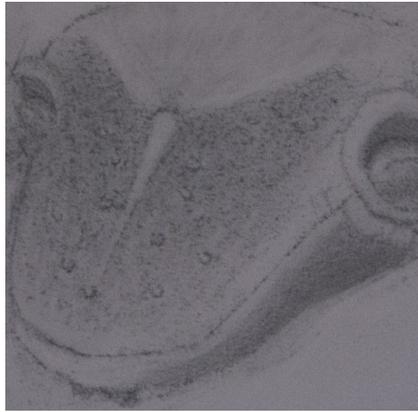
Por eso, he comenzado por realizar algunos estudios de la estructura craneal del elefante.

Ojos bajos y muy laterales. Rasgo muy similar a la ballena jorobada

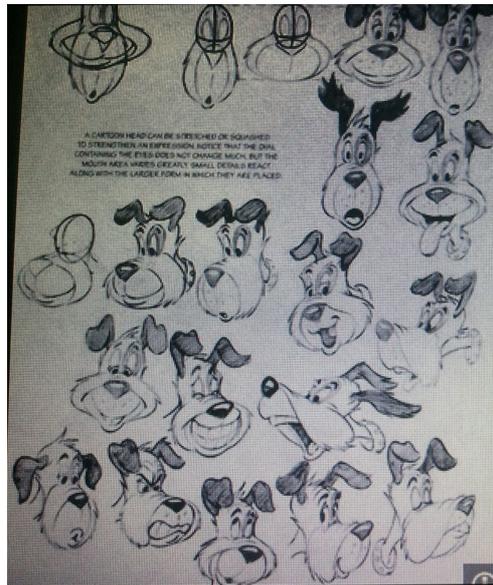

Luego, hice unos primeros bocetos de expresiones de las ballenas jorobadas.

Barra grafito y lápiz

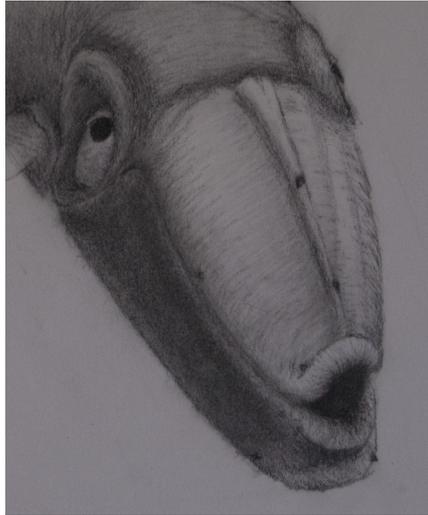
Posteriormente, hice otros bocetos intentando asemejar las expresiones a la estructura de la cabeza del elefante, y también partiendo del repertorio de expresiones Disney.

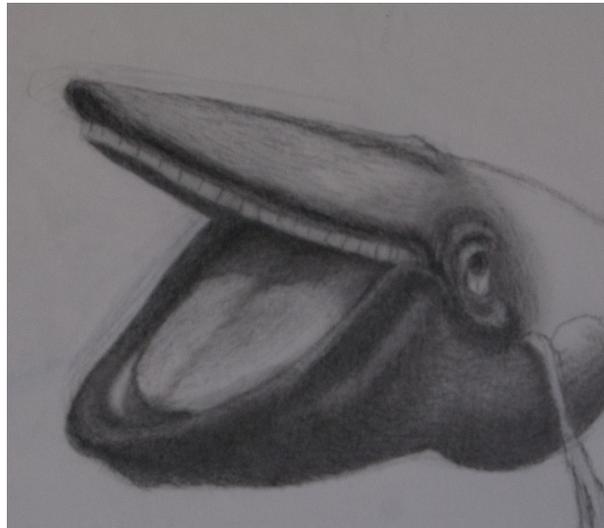
Repertorio expresiones Disney. Perro adulto.

Lápiz compuesto

El siguiente paso fue aplicar las distintas expresiones a los demás personajes.

Alegría

Enfado

Asombro. Lápiz compuesto

VI. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como resultado del desarrollo de este trabajo podemos destacar una serie de conclusiones con una doble vertiente. Las que tienen que ver con el objetivo principal, la ilustración de un cuento y aquellas que se relacionan con nuestro crecimiento personal.

Sobre la realización del trabajo, decir que alcanzar los objetivos que nos propusimos no fue sencillo por las dificultades que presentaba la especie. Sus características estructurales, morfológicas y superficiales así como el medio, complicaban la representación, expresión y situación en la escena. Identificado el problema y su importancia, se abrieron unas líneas de actuación encaminadas a superar las dificultades y lograr nuestros propósitos.

El ajustarnos con rigor a estos campos de estudio ha sido determinante en el conocimiento y resolución de los problemas. Estas líneas, directrices, que ha marcado el planteamiento, los aspectos a tratar y el desarrollo, se han mantenido como constantes a lo largo de la realización, también en la clasificación y organización de los resultados.

El primer campo trata sobre los aspectos formales, la forma y el espacio, orientado al estudio y conocimiento de las especies. Esta línea, nos ha permitido, en cierta medida, dominar el dibujo de los personajes, con poses y actitudes diversas, así como señalar los rasgos singulares. También en este apartado, hemos tratado de superar dificultades relativas al espacio, como la densidad del medio y la sensación de ingravidez. La técnica, en esta línea incluimos la búsqueda de una identidad plástica, pictórica, para las ilustraciones y la obra final que presentamos, así como aplicar la tipología adecuada a la solución de problemas. Y en el tercer campo, las expresiones, se trataron todos los aspectos y dificultades que presentaba la especie por su estructura craneal y abrimos una puerta hacia la creación de un repertorio de expresiones faciales que pueda utilizarse como referente. Y por último, destacar, que todo ello se ha realizado bajo la presidencia de la funcionalidad del dibujo, el papel poco reconocido que juega el dibujo en cada una de las fases de la creación artística.

Concluyo, finalmente, con que el nivel del resultado de un trabajo de estas características, depende mucho del planteamiento y del esquema metodológico que lo sustenta, pero, para que éste sea excelente, hay que dominar el dibujo.

La segunda vertiente, la relacionada con nuestro crecimiento en lo personal y profesional, hemos de señalar que después de la experiencia nos sentimos más capaces para abordar un proyecto. Una mayor claridad y seguridad, la que nos proporciona el saber atacar un problema, con un enfoque desde arriba de las cosas, desde la totalidad. Sabemos todo sobre: lo que hay que hacer, cómo hacerlo y con qué hacerlo.

VII. INTERPRETACIÓN. OBRA PERSONAL

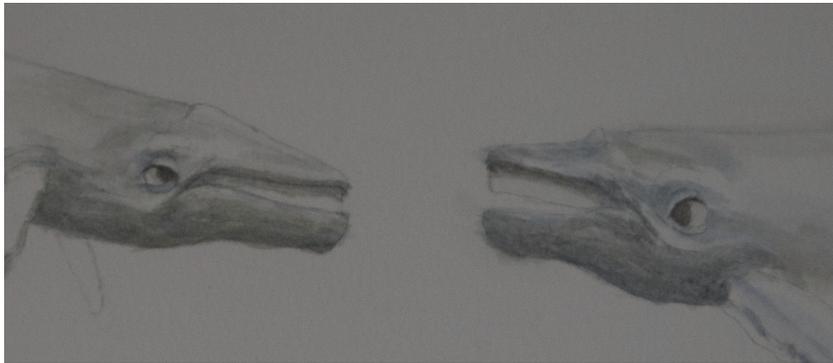
La obra final que presentamos como resultado del trabajo, es la ilustración de una escena en la que intervienen gran parte de los personajes y algunas especies. En esta producción hemos vaciado los resultados, conocimientos y experiencias que hemos adquirido en las distintas fases del proceso. Esta obra ha sido pensada para usar como cartel anunciador o para la portada

Como la técnica a utilizar iba ser a pastel, por su resultado pictórico y estar considerada como técnica de dibujo, hicimos algunas pruebas de color en acrílico.

Prueba de color

Para la realización del cartel (en el que se representa el momento en el que el Consejo de Ballenas Sabias debate sobre qué dirección deben seguir los ballenatos), se elaboró un montaje aparte de imágenes elocuentes de ballenas para poder componer el grupo de las mismas y tener así una idea de qué elementos iban a ser más destacables en la composición (aquellos más interesantes, como en este caso es la ballena con la boca abierta, que es la que más protesta en el debate).

A este personaje, la ballena que dirige la conversación, se la modificó digitalmente, resaltándole los dientes y haciendo unos ojos más grandes y expresivos.

Para realizar el cartel a pastel seguimos un procedimiento que el profesor Miguel Arocha había empleado en sus obras: primero, se elaboró el soporte (cuyas medidas son 50x70cm) partiendo de una lámina de cartón pluma.

A esta lámina se le da una primera capa de imprimación, con una brocha y procurando que la superficie quede homogénea. Se deja secar un poco, poniendo unos pesos en las esquinas con cuidado para que no se deforme.

Una vez que esta capa está un poco seca, se retiran los pesos, se le da otra capa de imprimación de la misma manera y se deja secar totalmente. El acabado resultante es una superficie áspera que atrapa muy bien el pastel en cada trazo, lo que hace que se vean trazos más pastosos.

A la hora de aplicar el pastel en sus obras, Miguel Arocha utiliza un proceso de sustracción, que me enseñó en la elaboración de esta obra.

Lo primero es aplicar trazos de pastel con los colores del mar en el soporte e ir difuminándolos con las manos (en este caso, la luz es cenital y del lado derecho, por lo que se emplearon colores más oscuros y fríos en el lado inferior izquierdo).

Una vez que está el fondo manchado, se empieza a encajar con una esponja y goma. Luego se aplica el pastel, partiendo de los oscuros yendo hacia los claros, pero de manera que también (al ser un proceso de sustracción) se puede utilizar el pastel subyacente utilizando la esponja, para los tonos intermedios o claros.

VIII. AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, decir que el desarrollo y la elaboración de este trabajo no hubieran sido posibles sin el continuo seguimiento académico del profesor Miguel Arocha Isidro, ya que sus enseñanzas sobre la teoría del dibujo y el cómo aplicarla en las distintas etapas del proceso de creación han sido fundamentales para darme cuenta de cómo influye la organización y aplicación de cada método del dibujo a la realización del mismo. También agradecer la ayuda de muchos profesores de la facultad que me han ayudado durante el proceso académico.

IX. BIBLIOGRAFÍA

- AROCHA ISIDRO, Miguel. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: factores funcionales y tipológicos del dibujo y de sus elementos. (Concurso para la provisión de la plaza de Catedrático de la Universidad). Director: Alfonso Ruiz Rallo. Universidad de La Laguna. Departamento de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.

• *Documentos web*

- *Megaptera novaeangliae* (2015) [en línea]. Coord, autor. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Megaptera_novaeangliae#Descripci.C3.B3n>

- *Manta birostris* (2015) [en línea]. Coord, autor. [Estados Unidos]. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Manta_birostris>

- *Eudyptes chrysocome* (2015) [en línea]. Coord, autor. [Estados Unidos]. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Eudyptes_chrysocome>

- *Rhincodon typus* (2015) [en línea]. Coord, autor. [Estados Unidos]. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Rhincodon_typus#H.C3.A1bitat>

- *Chelonia mydas* (2015) [en línea]. Coord, autor. [Estados Unidos]. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Chelonia_mydas>

- *Gran Barrera de coral* (2015) [en línea]. Coord, autor. [Estados Unidos]. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_barrera_de_coral>

- *Mar Caribe* (2015) [en línea]. Coord, autor. [Estados Unidos]. [s.n.]

Disponible en la web:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe>

- *Corrientes cruzadas. Reservas marinas de Sudáfrica* (2015) [en línea]. Coord. [s.l.]: National Geographic. [Kennedy Warne]

Disponible en la web:

<http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/ng_magazine/reportajes/10067/reservas_marinas_sudafrica.html>

- *En aguas de Panamá* (2015) [en línea]. Coord. [s.l.]: e-travelware. [Marcelo Carbone]

Disponible en la web:

<<http://www.e-travelware.com/zdive/dvpanama.htm>>

- **Videos**

- *Grandes documentales: en la zona de alimentación de las ballenas jorobadas* [en línea]. Director: Sigurd, Tesche. Rtv

Disponible en la web:

<<https://www.youtube.com/watch?v=6JvwTwXUsBY>>