

# MEMORIA

## "EL TUNEL DE LOS DESEOS"

TRABAJO FIN DE GRADO

BELLAS ARTES (Ilustración y Animación)

Universidad de la Laguna Septiembre 2014

Sección Bellas Artes, Facultad de humanidades. Campus de Guajara. La Laguna. 38320

Tutorizado por: M<sup>a</sup> Luisa Bajo Segura. Catedrática de Dibujo de la U.L.L. Departamento de Bellas Artes.

Javier Hernández Plasencia. Javilustra@gmail.com. alu0100602241, 78722696k.





“El túnel de los deseos” ha supuesto un reto, un viaje emocional, una aventura plástica llena de altibajos, de obstáculos por sortear y emotiva por momentos, que gracias a un trabajo en conjunto pudo dar sus frutos. Me veo en la necesidad de agradecer la labor

En primer lugar, agradecer a mi familia las molestias que se han tomado en varias ocasiones. Sobre todo he de aludir a mi hermana, que me cedió parte de su tiempo y se volcó conmigo durante todo el proceso de impresión, ahorrándose no solo muchos costes, sino también quebraderos de cabeza.

En segundo lugar, he de citar a un profesor que me aconsejó y auxilió durante todo el proceso fotográfico y de edición, hay características de mi proyecto que no hubieran sido posibles sin él: Juan Francisco Acosta Torres.

En tercer lugar, agradecerle a mi pareja, “una oveja sin lana, que no por ello deja de ser valiosa”, sus buenos consejos y los momentos de desconexión sobre todo.

*Por último pero no menos importante*, a mi tutora M<sup>a</sup> Luisa Bajo Segura. Desde el principio mostró con una actividad contagiosa, sus críticas y reconocimientos, siempre llegaban en el momento preciso, y su implicación en este proyecto supuso-para mí- un apoyo a todos los niveles.

## *Resumen*

Este proyecto forma parte del Trabajo de Fin de Grado de los estudios en Bellas Artes. En él se conjugan dos temáticas distanciadas en el tiempo: por un lado, el concepto clásico de bestiario; por otro, como contrapunto, el libro de artista, un formato moderno.

A lo largo de esta memoria, que acompaña al propio Trabajo, se explica el proceso de desarrollo que ha tenido lugar desde la concepción del mismo hasta la materialización del objeto físico final, titulado "El Túnel de los Deseos"

## *Abstract*

This project is part of the Fine Arts Degree's Final Project. It combines two themes spaced in time: in one hand, the concept of classical Bestiary; on the other hand, as a counterpoint, the Artist's Book, a modern format.

Throughout this report, which accompanies the work itself, the process of development is explained since the conception of it until the realization of the final physical object, entitled "El Túnel de los Deseos" ("The Tunnel of Whishes").

**Palabras clave:** libro de artista, bestiario, formato, animales, espacio, dialogo, deseos, imaginario, túnel de los deseos, aventura, viaje, tiempo, discurso, plasticidad, cultura, Borges, Cortázar, desarrollo, objeto, temporalidad, lugar, lenguaje, imagen, proceso, desarrollo, creación, mitología, dibujo, ilustración.

# ÍNDICE

<b>PROLOGO.....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>11</b>
<b>REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN .....</b>	<b>13</b>
DENTRO DEL BESTIARIO .....	13
APROXIMACIÓN AL LIBRO DE ARTISTA .....	16
Entre la imagen y sus contextos.....	17
Vertientes aplicadas al Libro de artista .....	20
Diversificación compatible del libro de artista.....	20
REFERENTES CONTEMPORÁNEOS.....	22
Entre la obra plástica y la ilustración.....	22
EL LIBRO DE ARTISTA Y SU CONTEMPORANEIDAD. ....	26
A propósito de una exposición: Fundación Juan March .....	29
ANTECEDENTES PERSONALES .....	31
<b>OBJETIVOS Y METODOLOGÍA .....</b>	<b>35</b>
Objetivos .....	35
Metodología .....	37
Cronograma.....	39
<b>DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO .....</b>	<b>41</b>

Introducción .....	41
Desfragmentación de textos. El bestiario en sí.....	43
Textos e implicaciones en la imagen. Interrelaciones visuales .....	72
Maquetación .....	77
Tipografía .....	78
Retroalimentación del formato.....	79
Juego de pestañas .....	96
Ilustraciones desechadas.....	98
Problemáticas inherentes al desarrollo.....	101
<b>CONCLUSIONES .....</b>	<b>103</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>105</b>
Recursos literarios .....	105
Recursos Web.....	106
<b>EL LIBRO DE ARTISTA. LA OBRA EN SÍ: “EL TUNEL DE LOS DESEOS” .....</b>	<b>108</b>





*Todo nace con un deseo*

# PROLOGO

Toda obra artística se involucra profundamente con el tiempo y el espacio en que es gestado individual o colectivamente. En suma: si hablamos de arte hablamos también de nosotros mismos, de nuestros saberes, de nuestros valores y de nuestros miedos.

Zátony, M, *Arte y creación. Los caminos de la estética*<sup>1</sup>

I

Del *Libro de artista*, es de lo que va a tratar este trabajo, de ese libro abierto al pensamiento independiente, a la propia reflexión sobre el acto creativo y su recorrido, al propio discurso, a la obra que se abre a los numerosos sentidos del espectador.

Pero también del *bestiario* como foco y denominador común del mito y de la cultura, y de una experiencia plástica concreta.

Si de lo primero “El libro es una idea, un concepto, una palabra, un cuerpo. El libro arrastra consigo multitud de significados. Todos ellos son plurales, son singulares, en mayúsculas, en minúsculas, en redonda, en negrita y en cursiva. El libro es indefinible porque contiene una mirada inagotable de matices en su intento aprisionado de definición”.<sup>2</sup>

De lo segundo: *El bestiario*, es esa franja imaginaria de lectura fragmentada que constituye una parte esencial en las diferentes culturas de los pueblos, en la memoria colectiva del ser humano y en la invención y el mito como eslabón común. *El bestiario* como tema recurrente y determinante en el ámbito de la creación artística tanto visual como literaria, entre la fábula y la ficción. Su

---

<sup>1</sup> ZÁTHONYI, Marta. (2011). *Arte y creación. Los caminos de la estética.*, CI. Clave intelectual, Madrid. Pág.13

<sup>2</sup> POLO PUJADES, Magda. (2012). *El libro como ...*Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Biblioteca Nacional, Madrid. Pág. 13



vinculación con nombres de la talla de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Neruda<sup>3</sup>, hacen del tema en nuestra contemporaneidad, encuentro y simbiosis con la fascinación misma. El doble juego de la metamorfosis y de la metáfora abierta a múltiples paradojas, donde la imaginación penetra audazmente, da lugar a existencias infinitas consolidando nuevas respuestas a través de la obra.

//

Pero en un intento de aproximación, hay que evidenciar que todo ello responde a un legado común, cuyas preguntas y respuestas se sincronizan en la historia. Por un lado, Mallarmé en *Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*<sup>4</sup> escrito en 1897, concebiría un libro "El Libro" "en el que el espacio poético y el visual fueran indisociables"<sup>5</sup>, con ello se iba a aventurar por vez primera, una nueva forma de concebir texto y espacio dentro de una conceptualización y una creatividad plena, abriendo la puerta a nuevas experiencias. A través del libro de artista y sus consecuencias que fijadas en el tiempo, tanto en las primeras como en las segundas vanguardias, justificarían una variación radical en el pensamiento, abierto a un proceso de cambio de conceptos a la hora de afrontar un arte nuevo distinto y diferente, comunicador, en una renovación constante. Marta Polo Pujades, nos indica muy acertadamente que aprovechando ese "objeto de deseo, contenedor de ideas y conocimiento, para transformarlo precisamente, en arte. Eso no representaba una renuncia radical del libro sino más bien la constatación de que algo estaba cambiando. La manera de mirar, la manera de tocar, la manera de sentir el mundo era totalmente diferente. Entrábamos en la época de crisis del sujeto y de los grandes imperativos que había sustentado el mundo, es decir, en una era en la que la consciencia de la imposibilidad de elaborar un discurso único que dotara al mundo de sentido reposara en la fragmentación del mismo, en la no continuidad histórica y dialéctica en la modernidad"<sup>6</sup>.

Y es en esta época cuando surge con el cambio, una nueva forma de concepto artístico: El Libro de artista como "espacio de pleno derecho" *Un coup de livres*.<sup>7</sup>

Los años sesenta recogerán múltiples formas de evidenciar el libro de artista, hasta nuestros días. Convirtiéndose por sí en una obra de arte contemporánea, justificándose en él, tendencias, manifestaciones, proyectos "(...) es un objeto cuyo conjunto de páginas forma

---

<sup>3</sup> Son de destacar por su gran belleza en la concepción de las obras: *Estravagario*, de Neruda escrito en 1958. *Bestiario* de Julio Cortázar de 1951, *El gran zoo* de Nicolás Guillés 1967.

<sup>4</sup> "Una tirada de dados jamás abolirá el azar" escrito en 1897. Publicado en la revista 'Cosmopolis'. Su publicación como libro data de 1914 por la Nouvelle Revue Française

<sup>5</sup> SCHRAENEN, Guy. (2014). *Un coup de livres (Una tirada de libros)*, Libros de artista y otras publicaciones. Fundación Juan March. Referente a Stéphane Mallarmé. Pág. 7

<sup>6</sup> POLO PUJADES, M (2012). Pág. 13

<sup>7</sup> SCHRAENEN, GUY (2014). Pág. 7

un todo indisociable. No son los distintos dibujos, las fotos o la maqueta que se han utilizado en la realización de la obra, sino el libro en sí mismo, el libro en tanto que finalidad de la obra”.<sup>8</sup>

Si reflexionamos acerca de todo ello, se pone en evidencia los cambios que han ido aconteciendo en las marcas culturales y que han generado la indefinición, por la dificultad de consolidar la validez de un solo lenguaje. La metáfora de la Torre de Babel, es justificable ante la inutilidad de buscar un solo epicentro en el ámbito artístico, quedando abierta a lo múltiple y plural, hacia la apertura de otros valores y sentidos.

Si Borges nos sitúa dentro de esa biblioteca, planteándonos la esencia de la inutilidad al intentar buscar un solo centro de definición y donde la coordenada espacio temporal es alterada una y otra vez -el lugar a dos lados que separan y donde no existe una interpretación única-. En este caso, el lugar elegido para las alusiones culturales, la mitología clásica y la razón de su presencia El bestiario de Borges, en donde mediante un proceso recurrente se plantea un recorrido por las diferentes criaturas del bestiario, pero donde mundos paralelos o superpuestos, jugarán su baza en el ámbito de lo interpretable.

### III

Y de ello va a tratar esencialmente el trabajo, del propio pensamiento en forma de evolución constante, del lenguaje como manifestación y comunicación, de la idea hecha objeto artístico y en ello la unión de lo plástico y lo objetual, de los significados en el doble juego del lenguaje y su interacción con otros lenguajes, del espacio y tiempo como razón y lugar, de los silencios y vacíos, de las técnicas y su proceso abierto, de la subjetivación de la obra por parte del artista y su lectura, que se abre en sentidos multiplicados por el espectador. Ese espectador, que tal como señala Josu Larrañaga en el libro *El espacio escindido* “(...) se le congrega para habitar el lugar, para que mediante su recorrido y sus interrogantes vaya, creando espacios de visibilidad y espacio de inteligibilidad o precisamente en lo contrario se le atrae al vacío, al intercambio de las imágenes, a la mediación imposible en tanto que ha desaparecido aquel que habla, a la superposición de la representación sobre la representación del lugar sobre el lugar. Se le convoca a habitar el rumor, a violentar el límite”.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> SCHRAENEN, GUY. (2014). Pág. 8

<sup>9</sup> SÁNCHEZ, A, ROMERO, J, PIZARRO, E. *Entorno: Sobre el espacio y el arte*. (1995). Texto J, Larrañaga, J “*El espacio escindido*”. Ed. Complutense, Madrid. Pág. 42.

Es el espectador el que toma y recoge el compromiso de la lectura de los dos espacios, y el lugar común de las relaciones entre ellos. Representación y temporalidad en sus recorridos. Lo visual y lo háptico.

El juego interminable del recorrido hacia adelante hacia atrás, aperturas, transparencia, perforaciones, desplegados, lo sorprendente, el propio discurso, lo táctil, el montaje, su lectura en el recorrido visual de cada una de sus hojas como protagonistas y su implicación en la totalidad. Del libro de artista en definitiva.

Pero sobre todo, estamos ante el deseo tal como nos indica Marta Záthonyi “(...) de pertenecer, tener conciencia de tiempo y espacio, poder crear ideas a partir de las múltiples experiencias”.<sup>10</sup> Y sobre todo el lugar idóneo a la propia reflexión artística.



---

<sup>10</sup> ZÁTHONYI, M (2011) , pág. 20

# INTRODUCCIÓN

La temática del bestiario ha formado parte de mis inquietudes más tempranas. Los grandes monstruos, bestias y animales me han fascinado a la par que atemorizado. Poseedor de un gran catálogo de ilustraciones pertenecientes a la infancia que cubren parte de la zoología real; otras zoologías de vertiente más fantástica, dan vida a dragones, sirenas y un sinnúmero de bestias. Es seguramente ese prematuro interés el que ha vuelto a aflorar en este preciso momento, lapsus de tiempo donde me he atrevido a poner a prueba mis capacidades creativas, creando un nuevo punto de inflexión.

En este sentido, la propuesta es asistir a la propia descripción de un proceso plástico que comienza en unas simples manchas creciendo hasta asociarse a una idea -la descripción de un bestiario clásico-, que fusionándose con una concepción personal del animal, dará culmen a unos valores creativos determinados. Paralelamente a la imagen, brotarán los textos seleccionados a través de la obra de Borges, constituyendo un todo unitario, que va a dar vida al Libro de artista -como contenedor de ideas y desarrollo de mis conocimientos-, y que han puesto en la tesitura crear unas páginas dinámicas con tratamientos diferenciados, llenas de interrelaciones y diálogos, precipitando los conceptos ante una temática tan dispar como es la de un bestiario clásico y el del libro de artista dentro de una contemporaneidad.

La resolución de las imágenes no serán solo la respuesta a unas demandas estéticas, que junto a los textos van a definir un espacio apropiado, generando con ello un formato interactivo -el libro de artista- de tal manera que no se podrá concebir el uno sin lo otro. Un conjunto como una obra única.

“El túnel de los deseos” va a responder en definitiva, a una intromisión en el desarrollo del pensamiento creativo, donde las capacidades van a jugar una baza esencial en el propio proceso de actuación. El bestiario como tema y el libro de artista como lugar y su evolución en un espacio plural.



*Andando por viejos contextos*

# REFERENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN

## DENTRO DEL BESTIARIO

El bestiario, como fábula imaginaria ligada al hombre y su memoria, a nuestra propia historia y a nuestro tiempo, mantienen el nexo común como herencia cultural, que ha permitido que el mundo de lo mitológico, haya sido preservado durante siglos, llegando a nuestros días revestido de marcas e identidades culturales muy diversas.

La recreación de cada bestiario en el gran entramado imaginario, da respuesta al mito y la leyenda en ese anonimato común del que es portavoz el hombre, dando lugar a la invención e interpretación de todas sus posibilidades narrativas y plásticas. La descripción de animales reales e imaginarios lo encontramos dentro de un simbolismo religioso o moral en el amplio catálogo del bestiario medieval, donde los diferentes autores y artistas recrean un escenario capaz de revalorizar escenas eminentemente plásticas, muy descriptivas. Con el paso del tiempo el bestiario se ha mantenido en esa esencia del quehacer de las diferentes visiones en que son revalorizadas las experiencias tanto narrativas como visuales. Dentro de este esquema, mi idea principal es perfilar un bestiario distinto a través de la obra realizada.

*En un sueño vi tigres de un color azul que no había visto nunca y para el cual no hallé la palabra justa.*<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> MALAXECHEVERRÍA, Ignacio. (1986). *Bestiario Medieval*. Ediciones Siruela. Madrid. Texto citado en dicho libro, original de .Jorge Luis Borges

Tanto los seres fantásticos, como bestias mitológicas y animales telúricos, siempre han convivido junto a la psique del ser humano.

*(...) el animal es lo impenetrable y lo extraño por excelencia, excelente razón por la que el animal proyecte en él sus angustias y terrores,(...)*<sup>12</sup>

Quizá, el hombre ha manifestado en el animal su parte más oscura y su propia proyección sobre él, creando alrededor de la bestia una historia y un comportamiento fuera de contexto como justificación de sus actos, tratando de captar, controlar o afrontar el miedo provocado ante sus propias experiencias por medio de la obra artística y su representación.

*(...) una consideración estética del bestiario medieval, desde la que poder afrontar una revisión de la condición humana a partir de lo que denominaré como una experiencia imaginaria.*<sup>13</sup>

En la génesis de la idea sobre el bestiario, la captación del mundo real e imaginario, se dan cita animales tan dispares como rinocerontes junto a dragones, o leones junto a sirenas. Porque lo imaginario, es lo otro, el lugar de los desarrollos creativos en esa línea fronteriza entre la especulación y el deseo.



DREYMNIDA, Audrey L. *Threstal*. Lapiz de color. 58x44 cm. 2009.



HOWE, Jonh. *Glorfindel and the Balrog*. Acuarela y tintas. 46.5 x 63.8 cm. 1989



SQUARE ENIX. Sirena, Final Fantasy XIV. Técnica digital. 26x33cm. 2012

<sup>12</sup> (ibídem) Pág. 15

<sup>13</sup> J.CASTRO, Sixto y Marcos. (2010). *Arte y Ciencia: mundos convergentes*. Plaza y Valdés Editores. Madrid. Pág. 78

*Si los bestiarios no hubieran necesitado las imágenes, no las habrían puesto...este sería sin más un libro escrito (...)*<sup>14</sup>

En su conjunto el bestiario es un tipo de lectura que junto a los textos, el rico mundo de las imágenes, justifican su intencionalidad primaria, donde el esquema de lo visual y lo literario, son transmisores de valores, ideas, conocimientos y donde los textos junto a sus bellísimas letras capitulares -dotadas con un fuerte carácter pictórico-, atienden a una estética del conjunto. Ello nos enseña, que texto e imagen implican la primera vía de comunicación visual.

Considero que estas escuetas líneas alusivas al bestiario medieval, configuran la base de una explicación necesaria en un tiempo y lugar común de miedos e interrogantes, pero la contemporaneidad se expone a otros criterios donde lo literario y audiovisual ha seguido evolucionando hacia otros parámetros, fuera de las intenciones moralizantes y descriptivas del Medioevo. En la actualidad, se abre a otros contextos, quizá se sigue jugando con la nostalgia de tener una mitología donde existan monstruos con los que medirnos. Algunas sagas como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Juego de Tronos o Final Fantasy son un ejemplo coetáneo de lo que he expuesto.

Solo añadir, que mi búsqueda del bestiario va más allá de lo simplemente estético. En cierta manera con la distancia que les separa, pretendo justificar una obra fuera de contexto del ojo medieval, más cercano a la compleja contemporaneidad de imágenes donde pueda fusionarse tanto desarrollos gráficos como literarios. Sobre esta idea he intentado captar y apropiarme de todo un bestiario que conforma mi obra. Todo forma parte de un ejercicio, donde pretendo que se cohesionen lo histórico, lo gnoseológico, lo psicológico, lo fantástico, lo plástico y lo estético.

---

<sup>14</sup> (Ibídem) Pág. 81



## APROXIMACIÓN AL LIBRO DE ARTISTA

A estas alturas de siglo, El libro de artista cuenta ya con una gran trayectoria histórica, consolidándose como objeto en continua transformación altamente expresiva.

Antes de incidir en su recorrido histórico, me veo obligado a hacer una pequeña puntualización sobre la diferencia del libro de artista y el álbum ilustrado.

*El corpus del “libro de artista”, al contrario del libro “común” o los géneros plásticos tradicionales, no se limitan a ejercer de simple soporte o vehículo de contenidos plásticos, éste se convierte en un elemento obviamente más complejo que una simple superficie receptora de contenido artístico.<sup>15</sup>*

En términos generales, el álbum ilustrado es un formato donde las imágenes cumplen con el propósito de acompañar al texto, enfatizando y desarrollando lo que se describe. Mientras que en el libro de artista, tanto la imagen como el texto (no tienen por qué estar presentes ambos) son herramientas libres de ser tratadas como requiere el autor. El libro de artista es un producto autónomo e independiente que pertenece al género plástico, en el que pueden convivir texto e imágenes y cuya obra empieza y acaba en el mismo proceso concebido por el autor.

Aun así, cabe destacar la relevancia que ha tenido el álbum ilustrado sobre el libro de artista.

---

<sup>15</sup> GONZÁLES MARTÍN, José Francisco. (2002). *El libro de artista, como marco multidisciplinar para la expresión plástica*. (Tesis doctoral inédita). Departamento de dibujo, Facultad de Bellas Artes. Universidad de Granada. Pag. 6

## *Entre la imagen y sus contextos*

Bajo estas premisas me dispongo a realizar un breve inciso, para poder disponer de puntuales contextos históricos/artísticos y de experiencias plásticas concretas.

Como su propio nombre indica El libro de artista, viene precedido por uno de los más antiguos objetos, el libro común. El libro, es una evolución morfológica que se ha adecuando a las exigencias coyunturales (económicas, sociales, históricas y geográficas). De tal manera que el libro se ha convertido en un instrumento de lectura al que se le atribuye una perfecta funcionalidad, portabilidad, fácil manejo, durabilidad, distribución, almacenamiento, etc. Son algunos de los factores que explican el por qué hoy en día no ha sido sustituido por versiones más modernas (ebooks, tablet, pdf, etc.).

A partir de su existencia e invención, el libro común no ha parado de crecer y ramificarse, abriéndose y dando lugar a libros ilustrados, códices miniados, álbumes ilustrados, o en libro de artista en sí.

La parte visual y artística, es la que más abrumadoramente ha contado con grandes artistas a través de series temáticas, que han alcanzado cotas de dimensiones sublimes. Podemos citar a Piranesi<sup>16</sup>, con la serie de grabados de “Carceri”, situándose como un claro precedente del libro de artista. Donde la serie de grabados, numerada del I al XVI crea un recorrido visual, con una temática común, mantiene su propia identidad y temporalidad, para cerrar su ciclo en una obra definida por imágenes a través de un formato -la del libro-.



PIRANESI, Giovanni Battista. Serie *Carceri d'invenzione*, *La torre redonda*. Aguafuerte y buril. 54,7x 41,5cm. 1761.



PIRANESI, Giovanni Battista. Serie *Carceri d'invenzione*, *entrada de una cárcel*. Aguafuerte y buril. 54.4x 40.8cm. 1761.

<sup>16</sup> BATTISTA PIRANESI, Giovanni. (1720-1778). Nacido en Italia, dedicó su vida a la arquitectura, al investigación y el grabado. Algunos de sus trabajos más conocidos es *Le Antichità Romane* (1756), una serie de 200 grabados repartidos en 4 tomos, donde se plasman la arquitectura de diferentes edificaciones romanas.

Según Enrique Lafuente Ferrari (1936: 22). *Si quisiéramos definir en una fórmula la esencia compleja del arte de Piranesi, podríamos decir que es la obra de un arquitecto con dotes de pintor que concentra su vocación en el grabado.*<sup>17</sup>

Mientras que con la base de la colección de estampas, ya fundada, conviene adentrarse en el punto de inflexión que supuso su configuración: el grabado. Artistas de la talla de Piranesi y Goya se presentan como la esencia e inicio de las primeras series grabadas.



PIRANESI, Giovanni Battista. Serie *Carceri d'invenzione*, *El león en bajorrelieve*. Aguafuerte y buril. 55 x 42cm. 1761.

---

<sup>17</sup> CRESPO MARTÍN, Bibiana. (2014). *El Libro de Artista de ayer a hoy: seis ancestros del Libro de Artista contemporáneo. Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos*. Arte, Individuo y Sociedad, 26 (2) 215-232. Universidad Complutense de Madrid. Pág. 216

Goya en su colección de grabados titulada “Caprichos” muestra su preocupación por la unidad temática de la serie. La suma de su estilo personal, el tratamiento de aguafuertes y aguatinas, las escenas y las historias que cuenta en ellas como reflejo de una vida social descontextualizada del resto: la superstición en el mundo de las brujas, la vida monástica y el comportamiento de los frailes, la prostitución, etc., forman un núcleo donde se conjugan todas estas características.

Otros artistas que debemos de citar por contribuir con sus grabados a los inicios de la creación del libro de artista fueron; William Blake con “Songs of Innocence and of Experience”, William Morris y su “The Ideal Book”, y Stéphane Mallarmé en “Un Coup de Dés”.

Pero El libro de artista el que cambia la forma de entender el arte, aparece en escena durante el siglo XX dentro del panorama del arte contemporáneo Marcel Duchamp (vinculado al Dadaísmo y Surrealismo, innovador de mil ideas nuevas-como el Pop-Art, happenig, instalaciones, cajas contenedoras, arte conceptual, fluxus), es considerado como uno de los artistas claves para el desarrollo de éste género. Obras suyas como La caja verde, el ready-made, La Pendule de profil, entre otros, son un claro ejemplo del libro como objeto, siendo el antecedente más lejano y, a la vez, más inmediato, del libro de artista, sobre todo la “Boîte en Valise”, considerado el primer libro-objeto, autónomo, o anti-libro del siglo XX.

Con las vanguardias en pleno apogeo, el libro de artista se vio implicado en todos los cambios conceptuales generados en el mundo de las artes:

El Cubismo rompió con las características rígidas de esquemas clásicos, conjugando texto e imágenes, colores y aportando el collage.

El Futurismo propuso una página pictórica, creando un espacio plástico-poético donde se conjugaban tipografías e imágenes. Fomentando el uso de técnicas y conceptos multidisciplinares, como la pintura, el cine o la literatura.

En el surrealismo donde prima la imaginación sobre la lógica, siendo André Breton el que encabeza y contribuye en la aparición de lo que se denomina libro objeto o de artista. El objeto surrealista pierde su función ordinaria (se puede ver y tocar) se transforma.

Cuando Edward Ruscha en 1963, realiza la primera edición de *Twenty-six Gasoline Stations (26 Estaciones de gasolina)*; y en 1966 *Every building on the Sunset Strip*, (1.000 ejemplares desplegados en acordeón) aparecen las primeras muestras oficiales del libro de artista.

## *Vertientes aplicadas al Libro de artista*

*Hubert Krettschmer nos indica que: "los libros de artista son aquellos concebidos por uno o más artistas como una obra de arte independiente y que presentan en múltiples formas un acopio muy completo de información a una audiencia muy amplia y a un precio relativamente bajo."<sup>18</sup>*

El elemento de producción única, ha sido el principal propósito en la producción de la obra recogida en mi Libro de artista, por eso tomé como referente la característica que define al **libro único** (un objeto que no se edite ni produzca posteriormente). Por otro lado, el **libro como soporte** se ajustaba perfectamente a otra de mis pretensiones, usar un libro con fin de contener (al igual que un lienzo) las obras de un artista. Finalmente el concepto de **libro de imágenes** me ayudó a llevar un orden narrativo, ya que en estos “contenedores de imágenes”, siguen un recorrido ordenado a similitud con el teatro o el cine en favor de una coherencia narrativa.

Este apartado enfoca diferentes características de algunos tipos de libros de artistas que han influido a la hora de elaborar mi propio trabajo.

## *Diversificación compatible del libro de artista*

Las grandes capacidades y la calidad multidisciplinar del libro de artista me plantearon múltiples situaciones, sin ser las concebidas en este proyecto. En un futuro me gustaría abrir el “Túnel de los deseos” a otras formas y conceptos como las que expondré a continuación.

Uno de los planteamientos que más ha suscitado mi interés, es la de introducir las imágenes implicadas en el proyecto en el mundo audiovisual. Es decir, mediante el uso de alguna aplicación que lo permita, crear animaciones con ellas, rompiendo su carácter estático

---

<sup>18</sup> JOVÉ, Teresa. (2010, 21 de Diciembre). *El libro de artista, una opción alternativa*. Milpedras.com. Enlace web: <http://www.milpedras.com/es/noticias/81/el-libro-de-artista-una-opcion-alternativa/>

y dotándolas de movimiento. A partir de aquí me surge la idea de proyectar dichas animaciones en alguna sala, creando un recorrido “on rails” similar a lo que encontramos en un parque de atracciones, culminando el conjunto en lo que podría ser un proyecto expositivo.

Otras salidas aplicables al proyecto podrían ser; tratamiento de las imágenes por separado, sacándolas de su contexto y dotándolas de una mayor carga narrativa. Crear merchandising a partir de ellas (hacer piezas articulables, esculturas o figuras del bestiario), o usar las mismas imágenes y grabarlas en objetos de uso cotidiano. Sin embargo no me inclino mucho por el desarrollo de éstas últimas.



## REFERENTES CONTEMPORÁNEOS

La influencia de la infinidad de imágenes que nos rodean en nuestro día a día, obligan a acercarnos a ellas a través de las propias percepciones, conceptos y gustos estéticos, manteniendo una selección fluida en constante apertura. Pero donde también mantenemos nuestros propios límites. Ello es lo que hace que tengamos un mayor o menor acercamiento a las diferentes producciones artísticas. Nunca nos podremos desfragmentar de las múltiples aportaciones, pero sí que podemos hacer alusión a los artistas que han dado pauta y sentido a nuestra obra. Es decir las referencias artísticas.

Daré cita aquí, a un número muy determinado de autores, que a corto plazo me han servido de inspiración y referentes en mi proyecto.

### *Entre la obra plástica y la ilustración*

Siendo consecuente con la importancia que ha tenido la influencia de éste artista durante el desarrollo de este proyecto, me veo en la obligación de citar a Jackson Pollock en primer lugar.

*Entre remolinos de líneas y colores, tenemos la ilusión de poder aislar formas humanas reconocibles; sin embargo, cuando parece que estamos a punto de identificarlas, vuelven a desvanecerse.<sup>19</sup>*

Muchas características de la obra de este autor se ven directamente reflejadas en mí proyecto. Desarrollaré tanto las características que he tomado “prestadas”, como las que he desechado por no creerlas procedentes en este trabajo.

---

<sup>19</sup> EMMERLING, Leonhard. (2003). *Pollock*. TASCHEN. Germany. Pág.7

En su obra Pollock manifiesta diferentes emociones, su pintura son una vía o un medio para contar vivencias personales que han dejado huella en su mente. Un ejemplo de ello es la imagen *Woman with skeleton*, en ella se manifiesta la difícil relación que mantuvo con su madre.

Por mi parte, impregnar de un trasfondo más personal a la obra, que traspase las simples cuestiones técnicas, han sido parte de mis objetivos, en toda obra en mayor o menor grado casi siempre se manifiestan nuestras vicisitudes diarias.

Indudablemente la obra que desarrollo no tiene nada que ver con la temática presente en la obra de Pollock, como son los nativos americanos y el chamanismo.

Pero, la plástica que muestra Pollock es el otro punto importante a tratar. Su estilo único de acción painting - salpicados de pintura, manchas, y encharcamientos-, plasman los aspectos más personales de su técnica, que me inquietan.

*El artista moderno, me parece, trabaja y expresa un mundo interior; en otras palabras refleja la energía el movimiento y otras fuerzas interiores.*<sup>20</sup>

Mi interés es desarrollar un formato propio, una técnica insólita, una plasticidad palpable, colores llamativos, características novedosas como las que mostró él en *Stenographic Figure*.

Además de esa especial forma de crear un híbrido que se mueve entre lo gráfico y lo pictórico sin definirse, se sitúa en la utilización de formatos extremos. Aunque el tamaño de mis ilustraciones es holgado, no llegan a la monumentalidad de la obra de Pollock. De todas formas, la última alusión de mi trabajo en la obra de Pollock recae en el uso de formatos complejos como el que se muestra en la imagen bajo este texto.



POLLOCK, Paul Jackson. *Woman with skeleton*. Óleo sobre madera. 50,8x 61cm. 1938/1941



POLLOCK, Paul Jackson. *Stenographic Figure*. Óleo sobre lienzo. 101,6x 142,2cm. 1942



POLLOCK, Paul Jackson. *Summertime*. Óleo y barniz sobre lienzo. 84,5x 549,5 cm. 1948

<sup>20</sup> (Ibídem) Pág.23



La presencia de lo ilustrativo busca otros contextos de desarrollo. Yoshitaka Amano<sup>21</sup> es un artista gráfico japonés, muy cercano a mi gusto estético. Desde que tengo casi memoria, entré en contacto con su trabajo a través de una serie de videojuegos que eran apoyados por sus ilustraciones. Suele solucionar su obra con unos dibujos a línea bastante característica, que a la vez son manchados y trabajados por mediación de transparencias, con suaves colores de acuarelas y tintas chinas.

Mi inclinación a su estética no ha tenido ninguna influencia sobre mi trabajo, ya que este último no se vincula con el suyo, pero al citarlo evidencia en que de alguna manera, algo de su huella, ha impregnado mis ilustraciones.

He de admitir que me declino por su forma de conjugar el espacio y los colores, de crear artefactos y ciudades imaginarias, más que por cómo se plantea la obra figurativa. No coincido en absoluto con su forma de representación, es un estilo “manga” muy marcado, algo que no está dentro de mis intereses estéticos.



YOSHITAKA AMANO. *Terra & Magitek Armor*. 262×193 cm. Acuarela. 1994.

Con el nombre artístico de Agnes Cecile<sup>22</sup>, esta artista ha capturado completamente mi atención, ya que considero que sus coloridas acuarelas y aguadas, son de una gran espectacularidad.

Desde hace años sigo el trabajo y la evolución de Cecile y cada obra suya me sigue ensimismando como la primera. Su manera de tratar el color, las combinaciones en el tratamiento de la figura humana, el uso de espacios y líneas -rotos en pos de una mayor espectacularidad en el registro de la mancha-, o salpicados de pintura que no rompen el equilibrio. Sin duda, ella ha influido en mi manera de interpretar el ámbito de la ilustración.

Por el contrario, el que solo se centre en ilustrar rostros, me parece que mina toda la imaginación o inventiva que pueda tener. Muy figurativos todos ellos, su temática se mueve por un cerco muy estrecho.



AGNES CECILE. *Skies on fire*. Acuarela. 45 x30cm. 2012.

<sup>21</sup> Artista gráfico japonés, su recorrido artístico abarca desde la década de los 80, manteniéndose activo hasta el reciente 2014. Es bien conocido por su trabajo durante años como ilustrador de la saga de videojuegos, Final Fantasy, entre otros. Nació en Shizuoka, 1952.

<sup>22</sup> Silvia Pelissero conocida en el mundo artístico como Agnes Cecile, se considera artista de nueva generación con tan solo 20 años. Italiana de nacimiento, Agnes Cecile es conocida por difundir su trabajo en la red a través de diferentes formatos como webs, vídeos, speed painting, etc.

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de citar dos ilustradores canarios, que se han desmarcado y han alcanzado un nivel plástico que no tiene por qué desmerecer a otros referentes más inmediatos, plásticamente hablando.

Jorge Pérez Rodríguez<sup>23</sup>, es uno de los ilustradores a los que en éstos últimos años he seguido con bastante interés toda su labor artística, me remito a sus recientes exposiciones. Fascina la capacidad creativa, el dominio plástico y técnico que tienen sus dibujos y la coherencia de toda su obra. La muestra de ella, es un ejemplo de capacidad y nivel de desarrollo en una obra figurativa muy concreta, inserta en unos escenarios que rebosan con “colores psicodélicos”. Es de señalar, que ha influido en cierto sentido para entender de otra manera parte de mi obra.

Guillermo Pérez Rancel<sup>24</sup> no se queda atrás a la hora de demostrar que posee una gran imaginación, y una perfecta concepción de las formas y el espacio. Sin lugar a dudas sus personajes tan particulares y esas ingeniosas bestias que acompañan cada una de sus obras, son el nexo que pienso que existe entre su arte y el mío.

Desde mi punto de vista, en su última exposición titulada “Mascotas insólitas”, Rancel ha alcanzado cotas plásticas, que lo elevan sobre otros compañeros de profesión en el ámbito isleño.



PÉREZ RANCEL, Guillermo. *Mi cocodrilo de coral*. Acuarela y lápices de colore. 01/04/2014.



Jorge Pérez Rodríguez. *El palacio y la luna*. Óleo y mixta sobre papel. 21x 29,7cm. 2012.



JORGE PÉREZ RODRÍGUEZ. *Piscis*. Óleo sobre papel pegado sobre tabla, 100 x 40 cm. 2013



PÉREZ RANCEL, Guillermo. *Hora de lectura*. Acuarela y lápices de colore. 21x 29,7cm. 01/04/2014.

<sup>23</sup> Jorge Pérez Rodríguez es un ilustrador canario que pertenece a las nuevas generaciones de los artistas actuales. Una de sus exposiciones más; significativas “horóscopo”.

<sup>24</sup> Guillermo Pérez Rancel es un joven artista que cuya labor se sitúa en el ámbito insular canario. De sus exposiciones, “Mascotas insólitas” es de mis preferidas.

En el contexto de las referencias artísticas, he de atender y acceder a otro apartado esencial donde se ha basado mi proyecto, lo que condiciona no solo el contenido, sino también el propio contenedor del mismo. Hablo de los *Libros de artista*, que he consultado como idea inicial, como aporte de documentación básica y como no, como desarrollo de la creación plástica en la obra, sus visualizaciones me han servido de base a la hora de plantear soluciones.

No quería dejar de citar en esta sección a Francisco Goya, remitiéndome al apartado “contextualización”, la serie de grabados titulada “Caprichos” fue un punto y aparte en ese apartado previo que otorga la historia, en lo que actualmente conocemos como libro de artista.

Con esta serie, Goya trató de contar una historia que reflejaba los cambios sociales que estaba viviendo. El fin del antiguo régimen, la pérdida del poder absoluto del que gozaba el clero, daban paso a la concepción de un artista libre con la capacidad de crear una obra sin necesidad de encargo. Así nacieron los caprichos, unas ochenta estampas, donde Goya realiza una crítica a una serie de comportamientos sociales como la hipocresía del poder, las relaciones entre los matrimonios o la prostitución, la avaricia, la glotonería de los frailes, dejando bastante patente su disconformidad y protesta contra los abusos del poder.

A razón de mi obra, no solo me ha inspirado a la hora de seguir un hilo narrativo, o una cierta linealidad a la hora de configurar el libro, sino que también fomentó en mí el presentar una historia con carácter crítico, no de la sociedad como es su caso, pero si con mis vivencias personales.



GOYA, Francisco. *El sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega.* Aguafuerte y aguainta bruñida. 21,5 x 15,3cm (huella), 30,6 x 20,1cm (papel). 1797/1799.



GOYA, Francisco. *El de la rollona.* Aguafuerte y aguainta bruñida. 20,5x 15cm (huella), 30,6 x 20,1cm (papel). 1797/1799.



GOYA, Francisco. *Ni así la distingue.* Aguafuerte, aguainta, punta seca. 19,7x 14,9cm (huella), 30,6 x 20,1cm (papel). 1797/1799.

## EL LIBRO DE ARTISTA Y SU CONTEMPORANEIDAD

Susana Munay<sup>25</sup> forma parte activa en la producción de libros de artistas desde hace unos años, una de sus obras titulada “Territorio de Lunas” nos ofrece un juego visual que se justifica con el uso de perforaciones. Estas perforaciones con forma de medialuna bailan y se trasladan por la página con el fin de mostrarnos el ciclo vital de la misma. Las perforaciones han formado parte significativa en las soluciones propuestas en mi libro. Seguramente algo que no me termina de convencer de su trabajo es que algunas series, como la de los cubos o zapatos pintados, se mueven por otros caminos que rozan el arte comercial o incluso el arte naïf.



SUSANA MUNAY. *Territorio de lunas*. Técnica de calado pintura y clausuras parciales. 2011.



SUSANA MUNAY. *Aproximación a un instante*. Collage. 2014.

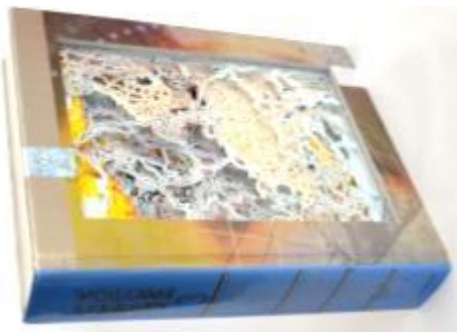


SUSANA MUNAY. *Racing Club, serie Cubos*. Collage. 10x 10x 10cm. 2011.

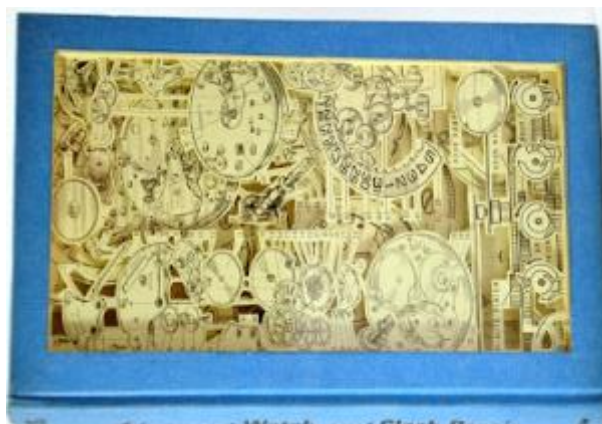
<sup>25</sup> Susana Munay nacida en 1953, residente de Buenos Aires, es una artista visual que pertenece a nuestro siglo. En sus obras se aprecia la unión de una triple lectura: la textura, el color y la forma. Las obras de esta artista argentina se caracterizan por una gran versatilidad, va desde libros de artistas, a cuadros o cajas decorativas.

Un caso parecido es el de Julia Feld<sup>26</sup>, con la diferencia de que sus perforaciones son más complejas utilizando el juego del collage para crear escenas teatrales ilustradas. Con una serie de herramientas de talla escultórica, Feld vuelve a dotar de significado a viejos libros de ciencias con un contenido ya obsoleto, demostrando así sus excepcionales capacidades en el manejo de la talla escultórica.

Mis perforaciones distan de gozar de la complejidad de dicha autora, pero sus obras podrían ser el germen hacia próximos trabajos en éste ámbito. De todas formas como pasa también con Susana Munay, algunas de sus esculturas parecen estar dirigidas única y exclusivamente al mercado comercial, lo que en ocasiones puede parecer que su arte es un poco generalista.



JULIA FELD. Maps Volume 3. Escultura, collage de papel. 2014.



JULIA FELD. *Advanced Watch and Clock Repair*. Escultura, collage de papel. 2014



JULIA FELD. *Romancey book carving*. Escultura, collage de papel. 2013

---

<sup>26</sup> Julia Feld es profesora e investigadora, residente en Minnesota. Es una artista interdisciplinar que mediante talla y collage realiza figuras escultóricas. Su trabajo se muestra y distribuye a través de varias webs; <http://hokeystokes.blogspot.com.es/>

## *A propósito de una exposición: Fundación Juan March*

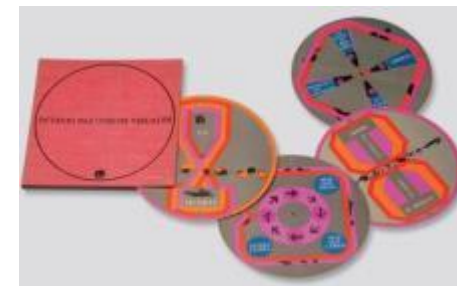
Hace escasos días la Fundación Juan March<sup>27</sup> acogía en sus salas un conjunto de libros de artistas que databan desde sus inicios en 1947 hasta el 2013. Dicha recopilación, me ha permitido poder conocer más y ampliar mis referentes visuales, pudiendo afianzar así todo lo relativo a mi propio libro.

Como máximo exponente en lo referente a la creación del libro de artista, me veo en la obligación de citar en primer lugar a Julio Cortázar<sup>28</sup> y su obra “Último round”. En su libro de artista Cortázar nos presta un conjunto de microrrelatos inconexos entre sí, acompañados estos últimos de imágenes y diferentes tipografías; que se presta a una lectura desordenada, una lectura que no está atada a ninguna línea temporal predeterminada. Sin embargo, no es ésta característica en la que encuentro más instructiva y aplicable a mi obra, sino la división de las páginas en el interior del libro. Existe una cierta simbiosis entre el juego que nos presenta Cortázar en sus páginas, y el juego que he recreado en las mías.

“Discos Visuales” de Vicente Rojo<sup>29</sup> y Octavio Paz<sup>30</sup> son otras de las joyas que se muestran en dicha exposición. Este formato circular –tan poco frecuentado y a la vez dinámico- plantea un reto visual donde la poesía se muestra a través de la relación que existe entre el espacio y el signo. Coetáneo a la elaboración de mi proyecto, el deseo que “Los Discos Visuales” plantean al lector de tener que tocar y la necesidad de hacer girar los discos para poder leer sus textos; todo ello implica un juego, un modo sugerente que incita al lector a interactuar con él, siendo uno de los cimientos que fundamentan la mayor parte de mi obra.



CORTÁZAR, Julio. Interior, Último round (1969). Fundación Juan March.



ROJO ALMAZÁN, Vicente y Octavio Paz. “Los Discos Visuales” (1968). Fundación Juan March.

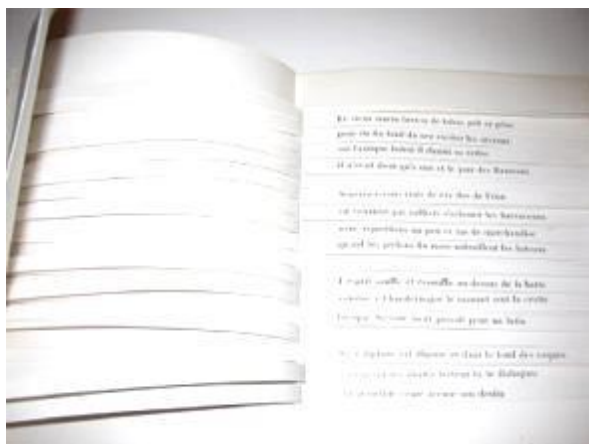
<sup>27</sup> Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, esta Fundación es un instituto donde se desarrollan actividades en el campo de la cultura humanística y científica. Situada en Madrid, todas sus actividades son calendarizadas en esta web: <http://www.march.es/?l=1>

<sup>28</sup> CORTÁZAR, Julio. (1914-1984). Fue un escritor, traductor e intelectual de nacionalidad argentina. Reconocido por su inestimable e inmenso legado literario; *Territorios*, *Los reyes*, *Salvo el crepúsculo*, entre otros.

<sup>29</sup> ROJO ALMAZÁN, Vicente. Nacido en Barcelona en 1932, es un escultor y pintor con nacionalidad mexicana. Miembro de la llamada Generación de la Ruptura, es una figura importante y destacada dentro de las artes estéticas en México, es considerado uno de los artistas más importantes del abstraccionismo

<sup>30</sup> PAZ, Octavio.(1914-1918). poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, galardonado con el Premio Nobel de Literatura (1990). Algunas de sus obras con mayor calado son; *Luna Silvestre*, *El laberinto de la Soledad*, *Blanco*, entre otros.

Otros ejemplos que de algún modo han respaldado algún punto concreto de mi trabajo: La versatilidad de las páginas cortadas en tiras de *Cent mille milliards de poèmes*. La comedia y pura forma en la que el *Libro de horas* nos presenta sus imágenes. O lo experimental que sugiere el arte postal que supone la austera pero efectiva caja WC4 Box'83.



QUENEAU, Raymond. "Cent mille milliards de poèmes". (1961). la Fundación Juan March.



Varios autores. WC4 Box'83. (1983). Fundación Juan March.



ZÓBEL, fernando. "Libro de horas (2)". (1965). Fundación Juan March.

## ANTECEDENTES PERSONALES

Como mi proyecto tiene más similitudes con la última etapa de mi paso por la carrera, las imágenes que adjunto aquí aluden a este último año.

En la asignatura de Creación artística III, la profesora y mi tutora en este proyecto M<sup>a</sup> Luisa Bajo, nos planteó un camino que recorrer: La Serie como identificador común bajo una temática planteada y la interrelación entre seis, siete u ocho dibujos en cada una de ellas, pero siempre bajo la determinación de unos conceptos determinados. Una evolución donde se viera como se conjugan diferentes elementos en un espacio, como los interconectamos e interactuamos entre ellos, y a su vez como desarrollamos diferentes técnicas hasta llegar a conseguir un acercamiento a nuestra propia identificación creativa. Todo ello sin olvidar el juego del propio lenguaje.

De todos los ejercicios, destacaré los que para mí fueron los más esclarecedores a la hora de conseguir los resultados que me demandaban en el proyecto.

El segundo ejercicio requerido fue el de plasmar nuestro mundo interior, donde el juego de una serie de ironías personales abrieron la pauta para conseguir materializar esta serie de figuraciones imaginarias.

Mi mayor objetivo, fue el de dividir el papel en seis fragmentos, como seis espacios en un constante diálogo con los otros, y donde ubicar cada figura. Pero sin perder la unicidad del conjunto. Podemos apreciar que los ritmos son latentes, así como las compensaciones formales y su equilibrio en desarrollo evolutivo.

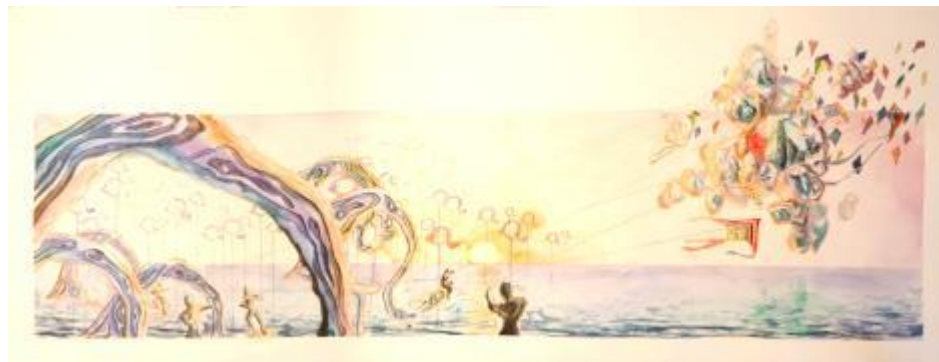


JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. *Ironías*. 59x84 cm. Técnica mixta. 2013



Considero, que el formato usado- tan alargado-, dio mucho juego en la determinación de la imagen en su totalidad y en su conjunto, pudiéndose resolver de manera acertada.

El siguiente ejercicio fue el de ilustrar diferentes ciudades pertenecientes a la obra “Ciudades invisibles” de Italo Calvino. En este ejercicio también me decanté por un formato más alargado, pero las técnicas esta vez fueron diferentes. Entré en contacto con la tinta china y sus diferentes colores, decantándome entre la determinación de la línea pura y la mancha consiguiendo de esta manera diferentes resultados. En lo referente al dibujo, me decante por la mezcla de objetos abstractos con objetos más figurativos.



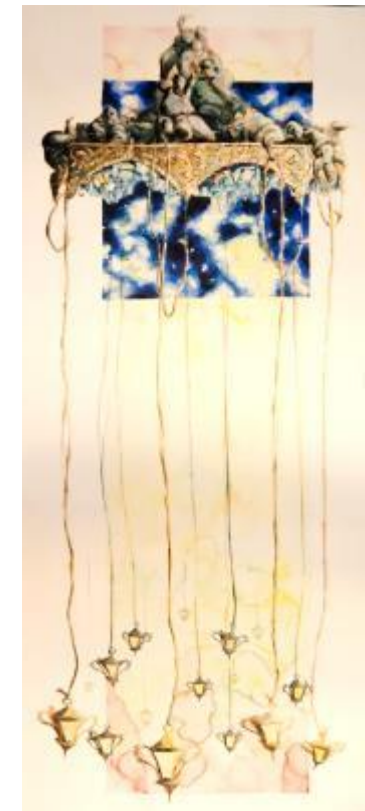
JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. Serie, *Ciudades invisibles*. Técnica mixta. 30x84. 2013



JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. Serie, *Ciudades invisibles*. Técnica mixta. 30x84. 2013



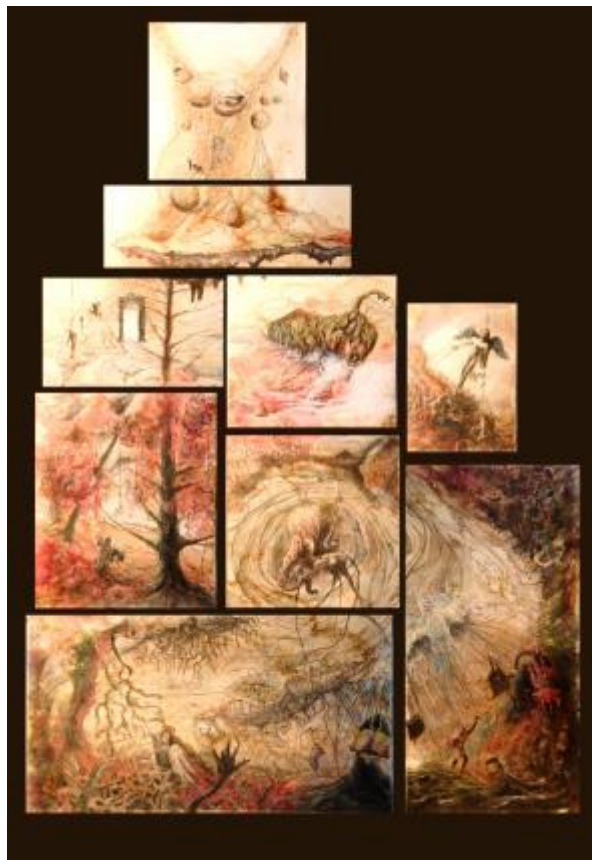
JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. Serie, *Ciudades invisibles*. Técnica mixta. 30x84. 2013



JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. Serie, *Ciudades invisibles*. Técnica mixta. 30x84. 2013

Los dos últimos ejercicios, los hago aparecer juntos, ya que el modo de proceder fue bastante similar. La penúltima Serie, trataba de la novela de Dante Alighieri “La divina comedia”, mientras que la última fue un ejercicio creativo basado en la interacción de los lenguajes, la música como elemento de abstracción y generador de imágenes, entre el sonido y los lenguajes/lenguajes y sonidos.

Aunque jugué de nuevo con los formatos, la principal intención, era la de crear varias escenas por separado, pero que a la hora de sumarlas formaran un gran composición, formalizada por diferentes formatos. Aquí he de reconocer que algunos dibujos fueron mejor resueltos que otros.



JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. Serie, *EL infierno de Dante*. Técnica mixta. 118x84. 2013



JAVIER HERNÁNDEZ PLASENCIA. Serie, *Ejercicio musical*. Técnica mixta. 59x84. 2013


A watercolor illustration of a landscape. On the left, a bright sun is partially obscured by a blue and white cloud. Below the sun, a line of dark green trees stretches across the middle ground. In the foreground, a large, colorful rainbow arches across the scene. The background is a mix of soft, blended colors including yellow, green, and blue, suggesting a hazy or misty atmosphere. The overall style is soft and artistic.

*Preparándome para el viaje*

# OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

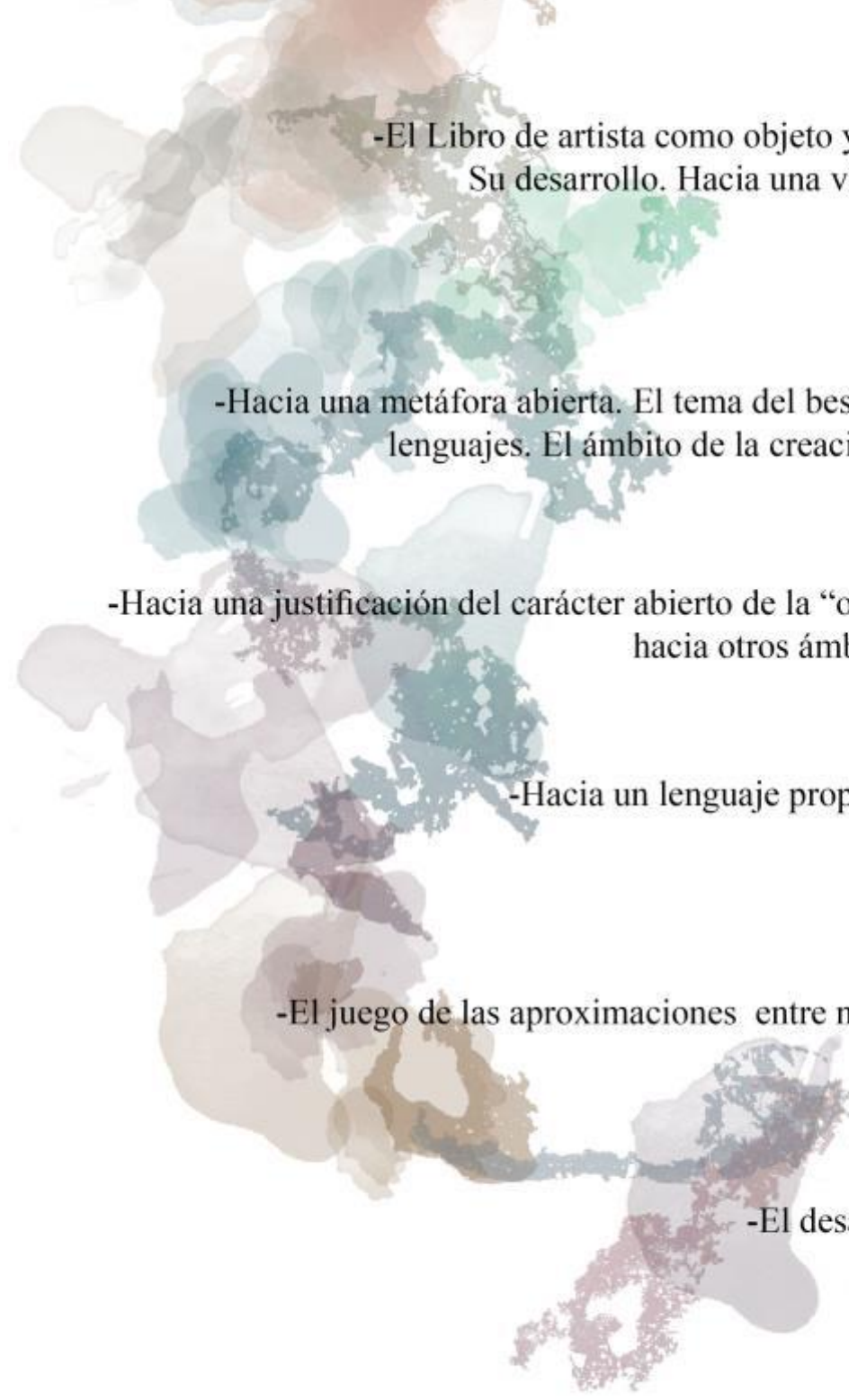
## *Objetivos*

Este proyecto, al igual que la mayoría, no está exento de unos objetivos a cumplir íntimamente relacionados con el resultado final del mismo. Por lo tanto para llegar a buen puerto en la resolución de problemas que me han ido surgiendo, y así cosechar los frutos de un trabajo que materializara mis aspiraciones, tuve que marcarme los siguientes objetivos:



- Realizar un proyecto profesional que pueda ser presentado públicamente y su inserción dentro de un contexto cultural actual.

- Elaborar un Libro de artista abierto hacia la propia reflexión, al acto creativo y su desarrollo, dentro de una apertura crítica en evolución constante.



-El Libro de artista como objeto y lugar de definición entre lo plástico y lo objetual.  
Su desarrollo. Hacia una visión personal y contemporánea del bestiario.

-Hacia una metáfora abierta. El tema del bestiario entre textos e imágenes. La interacción de lenguajes. El ámbito de la creación artística como lugar de encuentro.

-Hacia una justificación del carácter abierto de la “obra acabada” en pos de su diversificación hacia otros ámbitos.

-Hacia un lenguaje propio como manifestación y comunicación.

-El juego de las aproximaciones entre nuevos espacios de desarrollo. El libro objeto.

-El desarrollo de nuevas técnicas y sus procesos.

## *Metadología*

El primer inconveniente que tuve que subsanar fue el de consolidar un tema que me suscitara el suficiente interés como para embarcarme en la producción de éste proyecto.

Habiéndome inclinado por la mitología y las bestias que la componen, me sumergí en la lectura de varios autores. Cortázar y Borges forman los cimientos de mi trabajo creativo. Su literatura abrió un abanico de posibilidades, formas e interpretaciones, que me posibilitó subjetivar los diferentes monstruos sin ningún tipo de reparos.

Toda ésta información fue fundamentando el trabajo a medida que iban surgiendo infinidad de ideas. Esta lluvia de ideas a su vez se materializaba de forma más palpable con cada boceto y reinterpretación del mismo. Simultáneamente a los bocetos engendré manchas en diferentes papeles y técnicas, buscando que éstos conformaran la base de las ilustraciones y las dotara de un carácter más plástico.

Aun así, he de aclarar que éste proceso no tuvo un recorrido lineal, sino que se fue readaptando, reconstruyendo y retroalimentando a medida que se avanzaba en la búsqueda de resultados.

Superado el proceso anterior me introduje de lleno en el desarrollo de las imágenes (dicho procedimiento se encuentra más dilatado en el bloque de “desarrollo y resolución del trabajo”), todas ellas llevadas a cabo con procedimientos tradicionales y siendo reinterpretadas posteriormente con herramientas digitales.

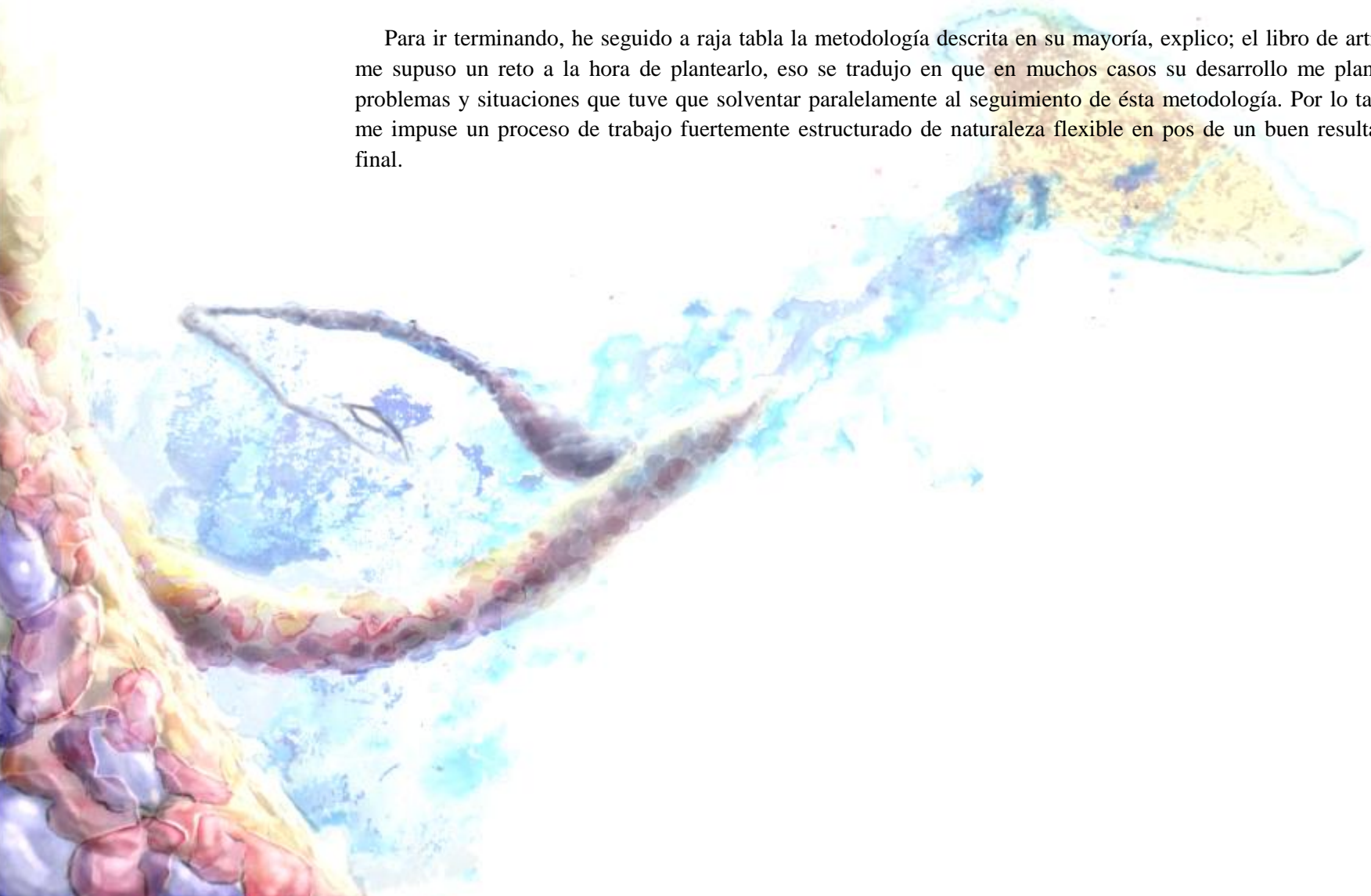
Desde su génesis, mi propósito era que las imágenes guardaran una coherencia visual, por lo que tuve que crear una pauta en su desarrollo; estipulando una temporalidad concreta en la realización de cada imagen (aproximadamente tres días por imagen), y al acabar con la última, reanudaba una revisión de cada una de ellas. Siguiendo este bucle, pude proveer a las ilustraciones de una temporalidad visual y plástica.

A expensas de algunos retoques de última hora, el siguiente paso emprendido era la maquetación de la obra.

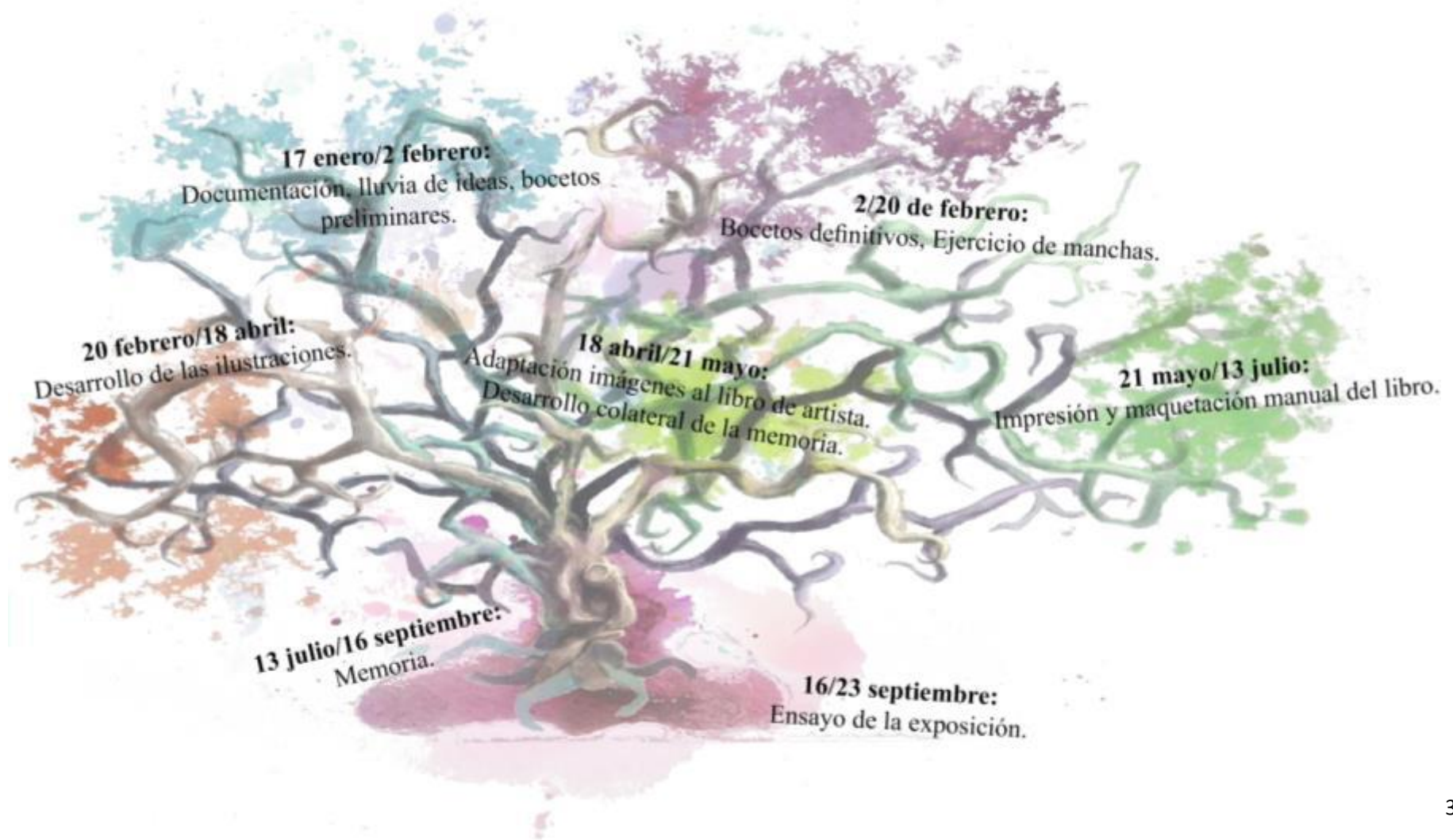
En esta fase relegué el uso de herramientas digitales y fallé en favor de un “objeto” manufacturado y único. En consecuencia a esto, todas las pruebas de maquetas se elaboraron con simples folios, bolígrafos, lápices y algunos papeles complementarios.

Nuevas cuestiones y dilemas me abordaron durante el proceso en éste último procedimiento; redirección de las figuras al formato cuadrado, colocación de texto e imágenes, cohesionar obra y formato y dotarlo de unidad.

Para ir terminando, he seguido a raja tabla la metodología descrita en su mayoría, explico; el libro de artista me supuso un reto a la hora de plantearlo, eso se tradujo en que en muchos casos su desarrollo me planteó problemas y situaciones que tuve que solventar paralelamente al seguimiento de ésta metodología. Por lo tanto me impuse un proceso de trabajo fuertemente estructurado de naturaleza flexible en pos de un buen resultado final.



# Cronograma







# *Inmersión en las aguas del desarrollo*

# DESARROLLO Y RESOLUCIÓN DEL TRABAJO

## *Introducción*

Ya hemos indicado anteriormente que en este proyecto entran en juego varios factores esenciales. De ahí la complejidad del mismo: El valor del tema elegido, las diversas aproximaciones a textos y autores para dar forma nueva a un Bestiario, las imágenes como contrapunto de los textos seleccionados, los propios dibujos y los textos insertos en las imágenes que describen el compromiso formal, conceptual y estético, y la interacción de todo ello en el recorrido visual/temporal definido en un libro de artista, no olvido aquí, el desarrollo propio de una maquetación para significar y llegar a un resultado visual en que contenido y contenedor ejercen fuertemente su función comunicativa a través de un campo creativo propio.

La temática del bestiario surgió a raíz de varias premisas; durante la preconcepción de este proyecto en ningún momento se vislumbró algún atisbo sobre crear “monstruos” o “bestias”, sino todo lo contrario, mi idea inicial fue desarrollar una serie de ilustraciones que contuvieran la fantasía descrita por Frank Baum<sup>31</sup> en su novela “El mago de Oz”, un clásico que siempre he recordado con nostalgia, al igual que el resto de volúmenes pertenecientes a la saga.

Desde hacía un año había estado trabajando en la literatura de Baum, sobre todo en el desarrollo y en la producción de obra, pero no sé si debido a una sobreexplotación por mi parte a nivel temático, decidí olvidarlo de momento en post de nuevas ideas y temáticas más frescas, en definitiva algo que me suscitara un mayor interés.



FERNANDO VICENTE. Jorge Luis Borges. Retrato. Acrílico sobre lienzo.

---

<sup>31</sup> Frank Baum fue un escritor estadounidense de novelas infantiles. Nació en 1856 y murió en 1919. Su novela más popular es “El maravilloso Mago de Oz”, escrita en 1900, donde realiza una crítica a los acontecimientos sociales de su época.

En una deriva creativa terminé acudiendo a que mi tutora de proyecto, M<sup>a</sup> Luisa Bajo, me aconsejara sobre por dónde proseguir. Finalmente su recomendación fue la aplicación con una metodología de investigación sobre la literatura de varios autores, de los que recalco: Jorge Luis Borges y Julio Cortázar como la mayor fuente de inspiración de éste proyecto.

De esta manera, la aproximación a estos escritores iniciaba una nueva andadura de lo que iba a ser un nuevo capítulo en el ámbito creativo, como respuesta a las propuestas formuladas a través de la estimulación de textos. Recabé datos, indagando tanto en sus biografías como en las bibliografías en concreto, y reparando en dos de las obras más emblemáticas sobre el tema *El libro de los seres imaginarios*<sup>32</sup> de Jorge Luis Borges y *El Bestiario*<sup>33</sup> de Julio Cortázar, hallando de esta manera el factor común en sus trabajos y que yo podría proponer -como los cimientos de mi proyecto; los dos habían realizado un *Bestiario*.

Al profundizar en el bestiario de cada uno de los autores, lo primero que detectas es precisamente lo que les separa, y es que aunque la temática es común, la forma de llevar a término su creación literaria es la opuesta completamente.

Por un lado la obra de Borges es un compendio de la mitología de culturas muy diversas; va desde la clásica griega hasta la redundante nórdica, a algunas menos conocidas como la celta o la africana. Toda la base teórica a la hora de concebir las bestias está íntimamente arraigada a los textos que Borges ha recopilado en su libro.

Por otra parte, y no menos importante, la literatura de Cortázar me lucró mucho su cadente forma de narrar, suscitando desde el comienzo un tremendo interés. En un principio parece que su participación en mi proyecto es solo anecdótica, pero como explicaré más adelante y de forma más dilatada, cuando me dispuse a crear un hilo narrativo traté de seguir el camino andado de Cortázar en que lo absurdo y lo fantástico se dan cita.



FERNANDO VICENTE. Julio Cortázar.  
Retrato. Acrílico sobre lienzo.

<sup>32</sup> *El libro de los seres imaginarios* es una revisión que Borges realiza en colaboración con Margarita Guerrero, donde se agregan más seres extraños inventados por los humanos. La publicación original data de 1957 y de titula; "*Manual de zoología fantástica*", este último solo realizado por Borges.

<sup>33</sup> Publicado en 1951, Cortázar afirma que éste libro se trata de un ejercicio psicoanalítico donde no se describen bestias, sino se hablan de comportamientos humanos. Alguno de los relatos más representativos son *Casa tomada*, *Bestiario* y *Lejana*

## *Desfragmentación de textos. El bestiario en sí*

Este es uno de los apartados en los que se inicia la andadura del propio proyecto, esencial, pues es en donde la elección de textos va a definir la obra y significativo para todo el posterior desarrollo del trabajo. Lo he denominado desfragmentación de los textos. Como he citado anteriormente, éste proyecto no ha tenido un desarrollo lineal, todas las facetas (ilustraciones, textos, maquetación) han ido readaptándose a las exigencias que me planteaba el formato del libro de artista.

Con los textos ocurrió algo similar; en su génesis cada “bestia” iba a ir acompañada con su correspondiente fragmento explicativo, pero dicha concepción no se llevó a término, ya que la idea de imagen que acompaña a un texto es una característica con reminiscencias al álbum ilustrado, y no tan símil a lo que pretendía presentar en mi libro de artista.

A través de innumerables pruebas de ensayo y error creí más pertinente el relegar la mitología, solo es éste apartado de la memoria, y acompañar a las imágenes con un texto menos pesado que tuviera más concordancia con los objetivos de mi trabajo; una lectura personal y ligera definida por un fuerte impacto visual.

En este sentido, a continuación adjuntaré una descripción textual de los animales que entran en el bestiario, por considerar lo parte esencial y necesaria para su comprensión, justificando su papel en el hilo narrativo de la obra. Ésta mitología estará formada por una mezcla de citas directas del bestiario de Borges mas una parte de narrativa propia.

Los textos a su vez irán enlazados con el desarrollo progresivo de las imágenes en fomento de una mayor conectividad con las descripciones narrativas.

# ANTILOPES DE SEIS PATAS

## Tratamiento del texto:

*De ocho patas dicen que está provisto (o cargado) el caballo del dios Odín, Sleipnir; seis patas atribuyen las antiguas leyendas siberianas a los primitivos antílopes.*

*Con semejante dotación era difícil, o imposible, alcanzarlos; el cazador Tunk-poj fabricó unos patines especiales con la madera de un árbol sagrado que crujía incesantemente. También crujían los patines y corrían con la velocidad de una flecha.<sup>34</sup>*

Por toda la sabana persigió Tunk-poj al antílope, hasta que al final logró su objetivo. Ya nunca más se le ha visto, puesto que según estas leyendas siberianas, Tunk-poj sigue los viajes estacionales de las manadas de antílopes.

## Bocetos:

## Proceso de desarrollo:



<sup>34</sup> Borges, Jorge Luis y Guerrero, Margarita. 2007 (reedición). *El libro De Los Seres Imaginarios*. Barcelona. Alianza editorial , pág. 65

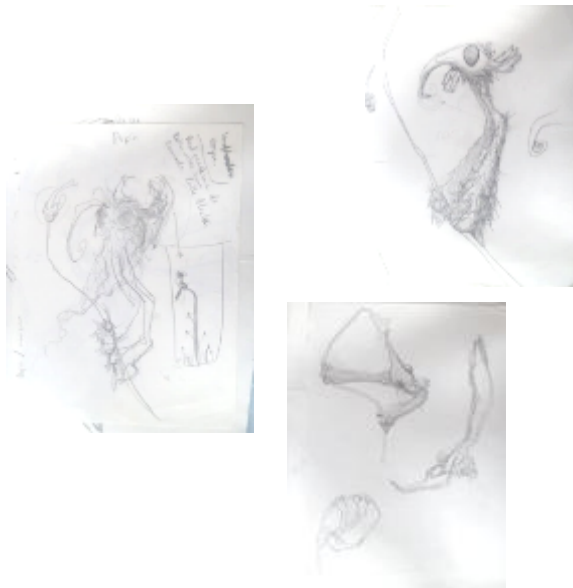
# ARDÍAS

## Tratamiento del texto:

*Para la Teogonía de Hesíodo, las arpías son divinidades aladas, y de larga y suelta cabellera, más veloces que los pájaros y los vientos; para el tercer libro de la Eneida, aves con cara de doncella, garras encorvadas y vientre inmundo, pálidas de hambre que no pueden saciar. Se aprestaba a comer con toda su corte y las arpías devoraban o contaminaban los manjares.<sup>35</sup>*

Actualmente se ha tomado el mito griego para denominar a una nueva familia de insectos que con sus largas trompas se dedican a devorar todas las cosechas como si fueran plagas de langostas.

## Bocetos:



## Proceso de desarrollo:



<sup>35</sup> (Ibídem) Pp.10,11

# ASNO DE TRES PATAS

## Tratamiento texto:

Según chamanes de actuales culturas primitivas;

*Del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano y que tres es el número de sus cascos y seis de sus ojos y nueve el de sus bocas y dos el de sus orejas y uno su cuerno. Su pelaje es blanco, su alimento es espiritual y todo él es justo. Cada casco, puesto en el suelo, cubre el lugar de una majada de mil ovejas, y bajo el espolón pueden maniobrar hasta mil jinetes. En cuanto a las orejas, son capaces de abarcar a Mazandarán.<sup>36</sup>*

Estas leyendas motivaron a los colonizadores a entrar en contacto con dichas tribus para poder paliar la crisis alimenticia que sufría el mundo. Finalmente dieron con el ser que se describía en los relatos, y ese fue el núcleo de la nueva y más potente industria cárnica.

## Bocetos:



## Proceso de desarrollo:



<sup>36</sup> (Ídem)

# BALDANDERS

BIBLIA. Baldanders el sagrado.

*En un bosque, el protagonista da con una estatua de piedra, que le parece el ídolo de algún viejo templo germánico. La toca y la estatua le dice que es Baldanders y toma las formas de un hombre, de un roble, de una puerca, de un salchichón, de un prado cubierto de trébol, de estiércol, de una flor, de una rama florida, de una morera, de un tapiz de seda, de muchas otras cosas y seres, y luego, nuevamente, de un hombre. Simula instruir a Simplicissimus en el arte «de hablar con las cosas que por su naturaleza son mudas, tales como sillas y bancos, ollas y jarros»; también se convierte en un secretario y escribe estas palabras de la Revelación de San Juan: Yo soy el principio y el fin, que son la clave del documento cifrado en que le deja las instrucciones. Baldanders agrega que su blasón (como el del Turco y con mejor derecho que el Turco) es la inconstante luna.<sup>37</sup>*

Estamos ante el nuevo Dios de la religión en alza que propagan varios sacerdotes que están sitiados en la Ciudad Emplatada.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



<sup>37</sup> (Ibídem) Pp. 65, 66



# BEHEMOTH

*Cuatro siglos antes de la era cristiana, Behemoth era una magnificación del elefante o del hipopótamo, o una incorrecta y asustada versión de esos dos animales; ahora es, exactamente, los diez versículos famosos que lo describen (Job 40: 10-19) y la vasta forma que evocan. Lo demás es discusión o filología.<sup>38</sup>*

Esta descripción puede ser perfectamente extrapolada a otra de las criaturas cruzaron los planos en la crisis del mundo.

Mitad elefante mitad hipopótamos como dice el mito, lo único que sabemos de ella es que le gusta camuflarse en lagos repletos de cisnes, donde se hace pasar por ellos con fines reproductores.

## Bocetos:



## Proceso de desarrollo:



<sup>38</sup> (Ibídem) Pp.17,18,19

## MANDRÁGORAS Y BORAMETZ

*El cordero vegetal de Tartaria, también llamado borametz y polypodium borametz y polipodio chino, es una planta cuya forma es la de un cordero, cubierta de pelusa dorada. Se eleva sobre cuatro o cinco raíces; las plantas mueren a su alrededor y ella se mantiene lozana; cuando la cortan, sale un jugo sangriento*

*Como el borametz, la planta llamada mandrágora confina con el reino animal, porque grita cuando la arrancan; ese grito puede enloquecer a quienes lo escuchan (Romeo y Julieta, IV, 3). Pitágoras la llamó antropomorfa: el agrónomo latino Lucio Columela, semi- homo, y Alberto Magno pudo escribir que las mandrágoras figuran la humanidad, con la distinción de los sexos<sup>39</sup>.*

Ahora se cultivan juntas en invernaderos, ya que el borametz tiene propiedades tranquilizadoras sobre las mandrágoras, evitando que lancen sus gritos enloquecedores cuando son arrancadas.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



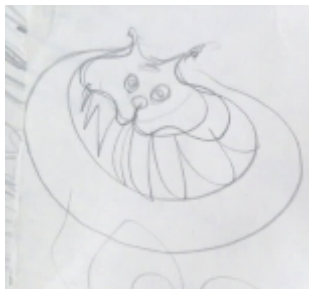
<sup>39</sup> (Ibídem) Pág.21, 33

## GATO CHESHIRE

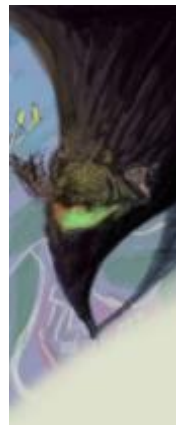
*En inglés existe la locución grin like a Cheshire cat (sonreír sardónicamente como un gato de Cheshire). Se han propuesto varias explicaciones. Una, que en Cheshire vendían quesos en forma de gato que ríe. Otra, que Cheshire es un condado palatino o earldom y que esa distinción nobiliaria causó la hilaridad de los gatos. Otra, que en tiempos de Ricardo Tercero, hubo un guardabosque Caterling que sonreía ferozmente al batirse con los cazadores furtivos.<sup>40</sup>*

Las explicaciones más actuales cuentan que Cheshire era un hombre que desobedeciendo los mandamientos de Baldanders tuvo descendencia con Lilith, la primera humana. El emergente Dios como castigo lo convirtió en una grande y sombría torre que se dedicaría a perseguir eternamente el barco que Lilith tripula, cayendo una pesada noche allá donde alcanzara su sombra.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



<sup>40</sup> (Ibídem) Pp. 46,47

## CIERVO CELESTIAL

En lo alto de la sabana vertical vive un pueblo indígena ajeno de lo que ocurre bajo sus pies. Solo en pocas ocasiones algunos escapan del cobijo de sus familias y caen rodando por la empinada sabana. Y entonces ocurre algo malo, se encuentran cara a cara con la viperina lengua del ciervo celestial.

*Nada sabemos de la estructura del ciervo celestial (¿acaso porque nadie lo ha podido ver con claridad?), pero sí que estos trágicos animales andan bajo tierra y no tienen otra ansia que salir a la luz del día. Saben hablar y ruegan a los mineros que los ayuden a salir. Al principio, quieren sobornarlos con la promesa de metales preciosos; cuando falla éstos devoran a los indígenas que se niegan a concederles sus exigencias.<sup>41</sup>*

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



<sup>41</sup> (Ibídem) Pág. 58

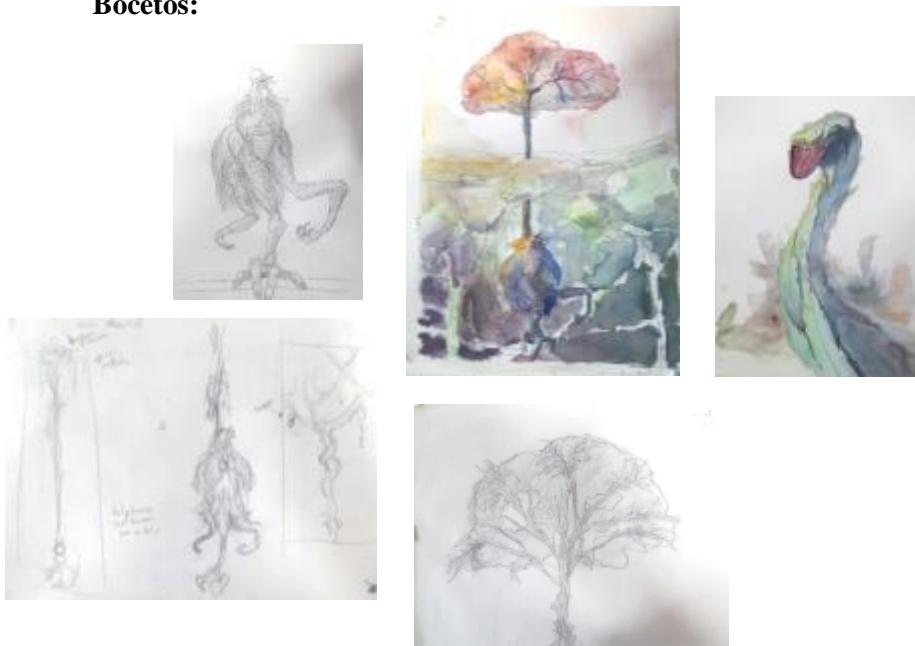
## GALLO CELESTIAL

*Según los chinos, el gallo celestial es un ave de plumaje de oro, que canta tres veces al día. La primera, cuando el sol toma su baño matinal en los confines del océano; la segunda, cuando el sol está en el cenit; la última, cuando se hunde en el poniente. El primer canto sacude los cielos y despierta a la humanidad.*

*Está provisto de tres patas y anida en el árbol fu-sang cuya altura se mide por centenares de millas y que crece en la región de la aurora.<sup>42</sup>*

¿Acaso nos encontramos ante la aparición de un nuevo animal mitológico?.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



<sup>42</sup> (Ibídem) Pág.68

# GARUDA

Es un ave que cabalgan los habitantes de las zonas salvajes del mundo para ir de una parte de su metrópolis a otra.

Así es como los describen los que han viajado tan lejos: *A Vishnu lo representan azul y provisto de cuatro brazos que sostienen la clava, el caracol, el disco y el loto; a Garuda, con alas, rostro y garras de águila y tronco y piernas de hombre. El rostro es blanco, las alas de color escarlata, y el cuerpo, de oro. Imágenes de Garuda, labradas en bronce o en piedra, suelen coronar los monolitos de los templos.*<sup>43</sup>

## Bocetos:



## Proceso de desarrollo:



<sup>43</sup> (Ibídem) Pg.,20,21

## ABTÚ Y ANET

Con la llegada de la crisis, el Sol, como ser vivo que es, tuvo que descansar de tan arduo trabajo que realizó durante milenios, y respondiendo a las demandas de los grandes estados nos obsequió con sus dos preciados gemelos, Abtú y Anet.

Abtu y Anet son dos peces idénticos que remolcan la nave de Lilith para protegerla de cualquier posible peligro. Durante el día, la nave viaja por el cielo, del naciente al poniente; durante la noche, bajo tierra, a la inversa.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



## HJO DE LEVIATHAN

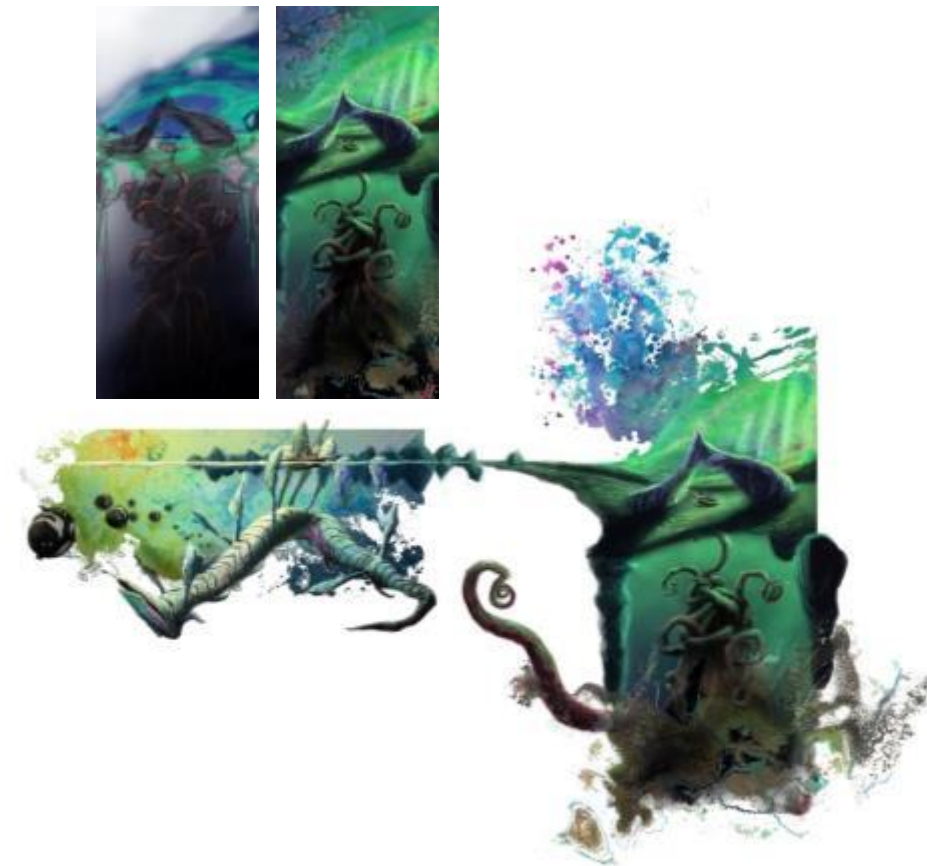
*En aquel tiempo, había en un bosque sobre el Ródano, entre Arles y Aviñón, un dragón, mitad bestia y mitad pez, mayor que un buey y más largo que un caballo. Y tenía los dientes agudos como la espada, y cuernos a ambos lados, y se ocultaba en el agua, y mataba a los forasteros y ahogaba las naves. Y había venido por el mar de Galasia, y había sido engendrado por Leviatán, cruelísima serpiente de agua, y por una bestia que se llama Onagro, que engendra la región de Galasia.<sup>44</sup>*

Actualmente hay constancia de las actividades de ésta bestia en las regiones polares. Seguramente habrá atravesado alguno de los planos de la realidad.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



<sup>44</sup> (Ibídem) Pág 63.



## LIEBRE LUNAR

*En las manchas lunares, los ingleses creen descifrar la forma de un hombre; dos o tres referencias al hombre de la luna, al man in the moon, hay en el Sueño de una Noche de Verano. Shakespeare menciona su haz de espinas o maleza de espinas; ya alguno de los versos finales del canto XX del Infierno habla de Caín y de las espinas.<sup>45</sup>*

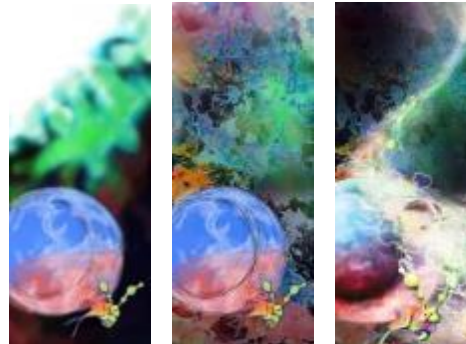
Hoy padres de diversas culturas cantan a sus hijos nanas que reconfortan el sueño de sus hijos:

Baldanders con Lilith; al flanco Cheshire (algunos tienen la buena fortuna de ver su sonrisa); y la buena liebre trota que trotan los campos de la Luna.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



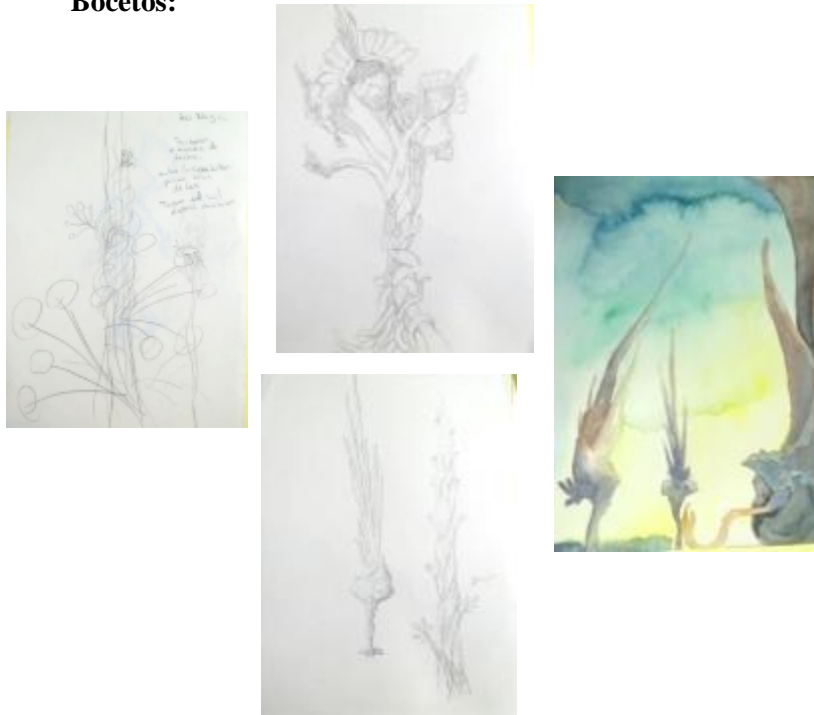
<sup>45</sup> (Ibídem) Pág. 69

# NAGAS

*Los nagas pertenecen a las mitologías del Indostán. Se trata de serpientes, pero suelen asumir forma humana.*<sup>46</sup>

No tan mitología, estos seres han parasitado a los grandes sapos de gran cañón, y sobre de ellos entrelazándose se alzan como grandes torres que alcanzan los confines del cielo.

## Bocetos:



## Proceso de desarrollo:



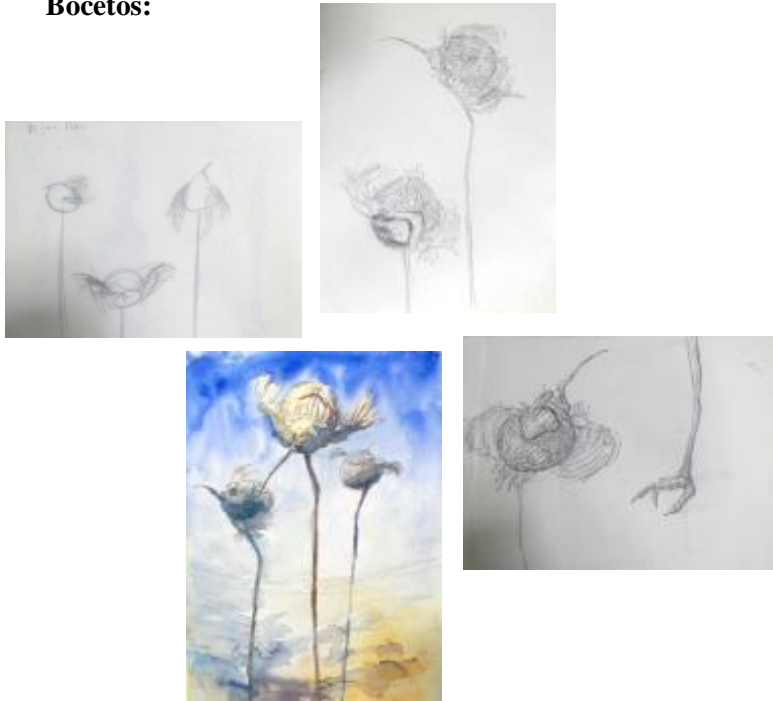
<sup>46</sup> (Ibídem) Pp.42, 43

## PAJAROS DE LA LLUVIA

*Además del dragón, los agricultores chinos disponen del pájaro llamado shang yang para obtener la lluvia. Tiene una sola pata; en épocas antiguas los niños saltaban en un pie y fruncían las cejas afirmando: lloverá porque está retozando el shang yang. Se refiere, en efecto que bebe el agua de los ríos y la deja caer sobre la tierra.<sup>47</sup>*

Los historiadores registran que no hay constancia de que las acciones de estos pájaros estén intrínsecamente ligados a la lluvia.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



<sup>47</sup> (Ibídem) Pp.68, 69

## REINA ABJEJA

Después de ser expulsada del paraíso, Eva se exilió en las ciudades péndulas; unas ciudades que flotaban en el aire y nadie saben a qué estaban sujetas.

Eva se elevó en la escala social gracias a un don divino que manifestaba controlando algunos insectos, y así fue coronada como la reina de abejas por los habitantes de los péndulos.

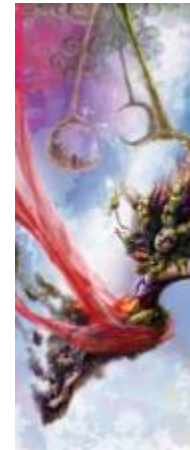
Con la llegada de antropólogos a estudiar esas nuevas sociedades, la mentira de Eva fue expuesta delante de sus ciudadanos, ya que no era magia lo que le permitía cierto control sobre los insectos, sino que era un exceso de feromonas de su cuerpo.

Así trágicamente Eva fue expulsada de nuevo de su hogar y nunca nadie más supo donde cayó.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



# RÉMORA

*En latín, es demora. Tal es el recto sentido de esa palabra, que figuradamente se aplicó a la echeneis, porque le atribuyeron la facultad de detener los barcos. El proceso se invirtió en español; rémora, en sentido propio, es el pez y, en sentido figurado, el obstáculo. La rémora es un pez de color ceniciento; sobre la cabeza y la nuca tiene una placa oval, cuyas láminas cartilagosas le sirven para adherirse a los demás cuerpos submarinos, formando con ella el vacío.<sup>48</sup>*

Pertenece a esos animales de los que hemos oído y todavía no hemos encontrados indicios de su existencia, archivado hasta encontrar próximos datos relevantes.

## Bocetos:



## Proceso de desarrollo:



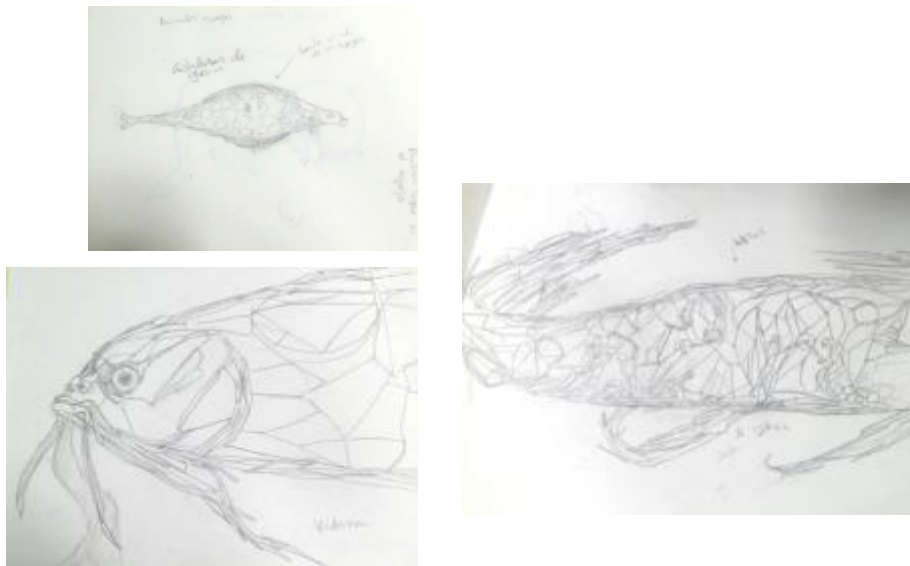
<sup>48</sup> (Ibídem) Pp.37, 38

## SERES ESPEJO

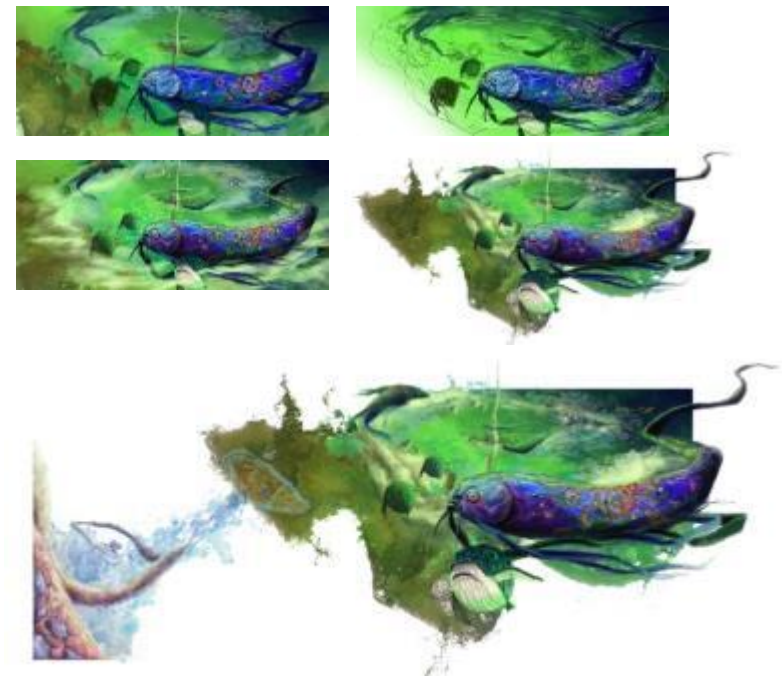
Hoy en día sabemos que el mundo de los espejos es una referencia a los diversos planos que coexisten en el nuestro.

*En aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban, como ahora, incomunicados. Eran, además, muy diversos; no coincidían ni los seres ni los colores ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz; se entraba y se salía por los espejos. Una noche, la gente del espejo invadió la Tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas las artes mágicas del Emperador Amarillo prevalecieron. Éste rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura y los redujo a simples reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico.<sup>49</sup>*

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



<sup>49</sup> (Ibíd) Pág.6

## SERES ESFÉRICOS

Enormes y diminutos, repartidos por todas las regiones del planeta, grandes fortunas traen estos seres esféricos a cualquier que se tope con alguno de ellos.

Generalmente representan dones beneficiosos para cualquier persona, pero también personifican la mortalidad en su faceta más cruenta.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



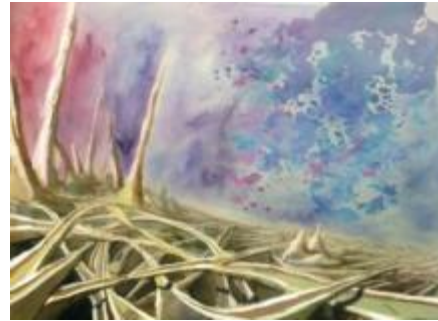
# LAVERTINTIA

Vestigios de las viejas ciudades que han visto pasar el tiempo por sus esqueletos. Ahora abandonadas, éstos páramos desiertos son gobernados por las grandes criaturas que han llegado desde otros planos de la realidad.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**

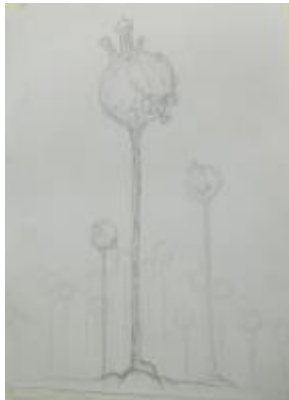




## ISLAS COCO

En las profundidades marinas, donde la luz del sol es tan ciega como un ojo que se cierra, nos encontramos con esta curiosa estructura. Por dentro y por fuera, a lo largo y a lo ancho, sus pequeños habitantes se pasean. De vez en cuando estas islas submarinas se encuentran asediadas por las gigantescas y crueles sirenas.

### Bocetos:



### Proceso de desarrollo:



# PENDULANDIA

Como naves aéreas emergieron del cielo unas grandes agujas que se balanceaban como péndulos. No se saben a qué están sujetos, puesto que sus núcleos se sumergen en alguna de las otras dos dimensiones no visibles. En ellas viven los pendulantes, habitantes que les gusta llevar una filosofía de vida ostentosa y derrochadora.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



# GRAN CATACLISMO

Estos bastos páramos desérticos llenan la mayor parte del globo terráqueo. Ahora son lugares habitados por grandes bestias que construyen y deforman todo a su paso.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



## CIUDAD EMPLATADA

En medio de la región ártica del planeta los humanos se han sitiado y han concebido la capital de la industria mundial. Lejos de todos los peligros del mundo salvaje, el hombre desde este rincón va colonizando las diferentes regiones inexploradas y extendiendo sus dominios.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



## PRADERA VERTICAL

Allí donde las lluvias no llegan y las sequías azotan todo el año, se alza una curiosa estructura fruto de la erosión del viento y el sol durante siglos. En la cumbre de ésta pradera vive una tribu que se mantiene alejada de las ambiciones del resto de los humanos, donde de vez en cuando alguien se cae por la empinada ladera; UN VIAJE SIN RETORNO.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



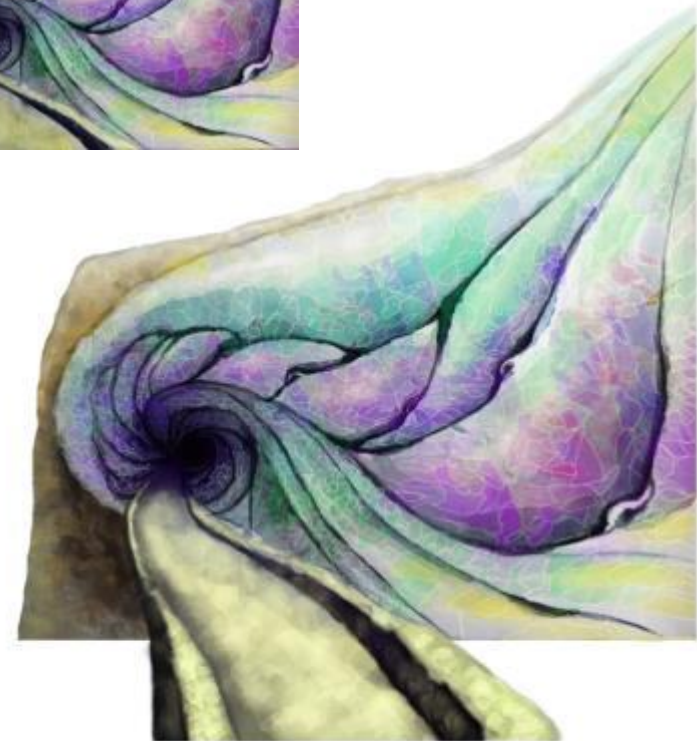
## TÚNEL DE LOS DESEOS

REMINISCENCIAS A LA INFANCIA: Para llegar a cualquier lugar siempre hay un túnel en el paso que hay que atravesar. En este viaje no iba a ser menos, así que si de cumplir los deseos se trata esta vez, ya se sabe lo que hay que hacer.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**



# LA TORRE DE LOS SUICIDAS

Una torre que alcanza el infinito hacia el cielo. Nadie ha visto su final, o por lo menos nadie ha sobrevivido a ella.

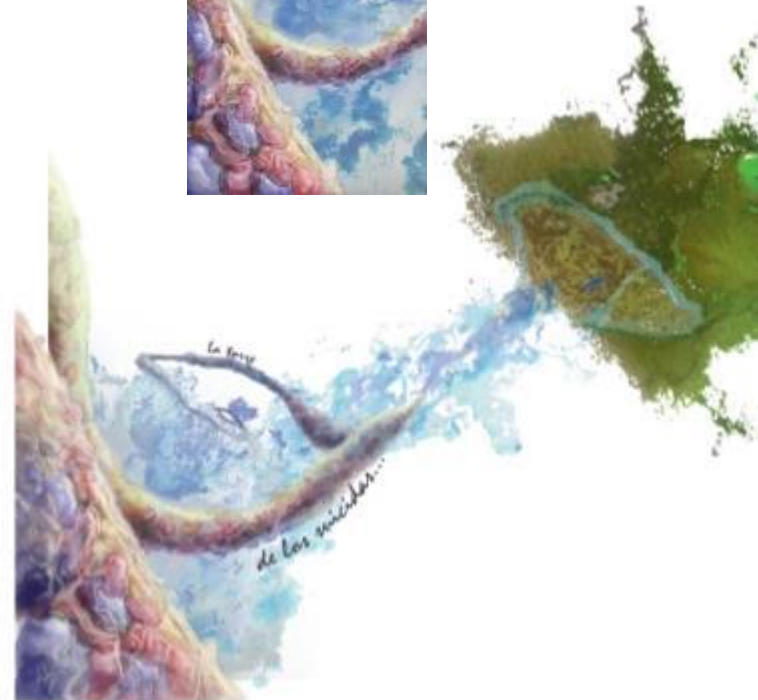
La gente que no soporta su existencia en el mundo, se embarca en la empresa de intentar ascenderla. Muchos mueren por sus numerosas trampas o bestias que viven en ellas, otros mucho mueren por el agotamiento.

ESTA TORRE ES EL DESTINO COMÚN DE LOS SUICIDAS.

**Bocetos:**



**Proceso de desarrollo:**

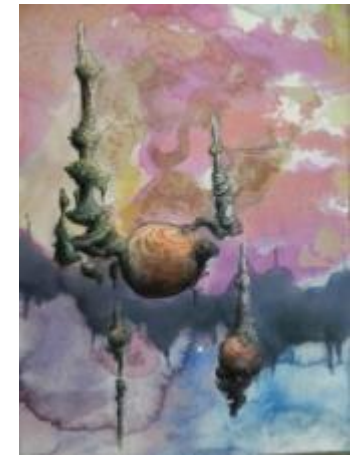
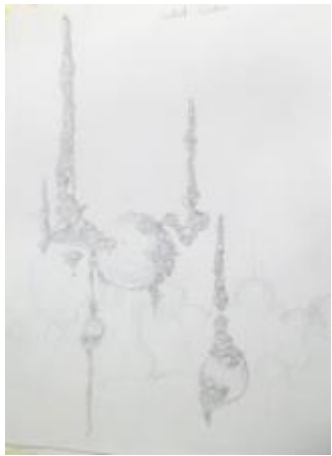


## VILLA GLOBO

Allí donde no alcanza la vista, pero sí donde se posan los globos que pierden los niños, existen unas construcciones que flotan siguiendo el curso del día. Estas esferas repletas de helio son incapaces de almacenar alguna clase de vida que respire oxígeno, solo organismos poco evolucionados pasean a sus anchas.

Bocetos:

Proceso de desarrollo:





## Textos e implicaciones en la imagen. Interrelaciones visuales

A continuación adjuntaré los textos que se encuentran en el trabajo final. Si se realiza una exhaustiva comparativa entre los textos anteriores y el siguiente, en lo que a priori podrían verse como una narrativa simple y ligera, gana en matices y profundidad.

En el relato de conjugan experiencias personales, con un viaje imaginario e interconectado con las bestias descritas anteriormente. Porque aunque las bestias no estén citadas explícitamente, sí que plásticamente están bien representadas y relacionadas con el viaje que aquí se narra:

*Con los primeros rayos de sol que me advirtieron de mi largo letargo, seguí impulsivamente unas esferas que me arrastraron irremediabilmente a cumplir mis deseos.*

**Sintaxis interpretativa:** Con letargo pretendo simular la emancipación emocional, el encuentro con los “avatares” que te plantea la vida, que te distancia de tu familia, te nubla la vista y te evita ver quien realmente te ampara o te podrá apoyar en determinadas situaciones. Las esferas simbolizan a los seres esféricos que me empujan a través del túnel hacia mi inconciencia.

*Se abrió una ventana que me lanzó en forma de espiral hacia un mundo nuevo, o más bien, el mundo visto desde otro punto. Una roca desde ese punto alto, me sugirió una advertencia que yo no entendí, acto seguido me precipité al vacío.*

**Sintaxis interpretativa:** Ese ser de piedra representa la figura que se mantiene férrea a la hora de custodiar cada paso que vas a plantearte en la vida. En mi libro Baldanders representa el Dios de ese mundo, pero en la vida real representa cualquier figura protectora.

*En mi caída, aunque mi corazón retumbaba con fuerza, pude oír unas aves que me rodeaban. Al abrir los ojos, pude ver a una antigua reina que me extendió su mano ayudándome a aterrizar con dulzura, en esta salvaje metrópolis. Donde todas las direcciones marcaban el mismo lugar: NORTE.*

**Sintaxis interpretativa:** Siempre existe alguien con un talante más maternal, que te presta su ayuda sin ningún tipo de reparo. Existe la gente desinteresada que te aconseja y te marca el camino correcto de vuelta a casa. Este párrafo hago mención a todas esas personas que como la reina abeja, me facilitaron el enfrentarme a situaciones complicadas. Ella me beneficia a mí, pero sin embargo acaba con una civilización entera.

*Hacia el norte no hay nada, solo engranajes que me dificultan el paso. Aquí convergen personas de mi presente, pasado y futuro al unísono. ¿La ciudad emplatada me has dicho? Gracias señor asno, continuaré más allá del campo de las arpías y luego atravesaré el bosque. Siempre fui bueno de boca, pero sin duda esta ciudad se me ha atragantado.*

**Sintaxis interpretativa:** Los caminos no son fáciles de andar, ni siempre se ve la luz al final del túnel. Pero con un buen guía espontáneo como es el Asno de tres patas, el camino a la aventura puede alcanzarse antes.

*La realidad se divide en tres rojo pasado, 3 azul presente, III amarillo futuro.*

**Sintaxis interpretativa:** Cada uno tenemos nuestra percepción propia del mundo, esto depende del momento y el lugar que estemos viviendo: En las malas rachas el rojo predomina sobre mis ánimos; con el azul veo como llegan los tiempos de calma, paz y tranquilidad; mientras que el amarillo representas las metas, ambiciones y ganas de progresar.

*PELIGRO: Las verduras lloran muy fuertes. El gallo cantó y me ha despertado... El cisne se sacudió y me ha mojado... ¿Dónde está mi mamá?. Corrí y corrí por el bosque para dejar atrás a esas verduras...*

**Sintaxis interpretativa:** Un punto de inflexión en mi vida fue el tener que plantearme qué camino seguir, si pretendía convertirme en una persona universitaria, o por el contrario me iría directo al mundo laboral. Este momento me tuve que distanciar del mundo para meditar, observar escenas cotidianas desde la distancia, básicamente como los comportamientos animalescos que describo en dichas páginas.

*Al final, a plena luz, me llovían cientos de: ENORMES, GIGANTESCAS, TITÁNICAS, GRANDES, DESMESURADAS, COLOSALES. Pisadas que moldearon el paisaje.*

**Sintaxis interpretativa:** En la teoría todo funciona perfectamente, pero en la práctica no todo se conjuga a la perfección. Durante algunos años toqué varias especializaciones artísticas hasta finalmente decidirme por las artes puras, la creación artística en concreto. Las pisadas representan el ir desechando ramas como la ofimática, las artes gráficas, la pintura hasta encontrarme con el itinerario pertinente.

*Este cataclismo culminó en un páramo, uno vacío y rocoso, que me daba mucho pavor. Lo llené con mastodónticas personalidades para que fuera más acogedor, todo por mi bien, y el agua vino después por sí sola.*

**Sintaxis interpretativa:** Las mastodónticas personalidades representan ni más ni menos esas personas que me han marcado y que me han moldeado en el transcurso de estos últimos años. Sean buenas o malas, siempre formarán parte de mí. El Naga, el Pájaro de la Lluvia, el Levitan y la Rémora simbolizan dichos titanes.

*Se colaron parásitos...*

**Sintaxis interpretativa:** En éste caso aluden directamente a personas que no proceden ni procedieron de mi núcleo social. Me refiero a los nagas en concreto.

*Primero los pies y luego el pecho, poco a poco me sumergí en el océano que creé durante años. La frágil belleza de la oscuridad susurrada desde las profundidades, monstruos que se retorcían y querían hacerme daño. Pero reaccioné a tiempo para la fuga.*

**Sintaxis interpretativa:** A veces me sorprende la predisposición a rodearme de gente que solo me causaba constantes problemas y quebraderos de cabeza. Algún año que recuerdo de forma negativa en parte por convivir con determinadas personas que he terminado por eliminar de mi vida. Pero, como cito en el párrafo, al final pude salir airoso de ese entorno tóxico. Las crueles y bellas sirenas reflejarán esos monstruos.

*Me arrastré por la orilla con las rodillas magulladas. Nubes de polvo me rodean que dejan entrever formas: RÁPIDOS HACES, SERES FUGACES, RAYOS PÚRPURAS. Unos isleños muy amables me ofrecieron cuidados. Ya en mis cabales pude continuar la aventura.*

**Sintaxis interpretativa:** La vida universitaria ha supuesto un nuevo horizonte, un soplo de aire fresco que me planteó nuevos retos, nuevas formas de afrontar los problemas, en resumen, una visión más amplia con al ver la realidad. En la escena se representa un nuevo entorno, fuera del agua y con los pies en tierra nuevas formas (los antílopes de seis patas) adornan mi ambiente.

*Me di de bruces contra un árbol del que pendían distintos dones. Todos ellos intocables o lo mismo inalcanzables. Una serpiente me embaucó para que le ayudara a recoger los que habían descolgado, pero lo que no sabía era que ella propiciaría mi caída.*

**Sintaxis interpretativa:** Nunca te terminas desprender de los canallas, durante los años académicos también me he topado con algún/a término animal: víbora (el Ciervo Celestial en este caso) que se me ha enredado en los tobillos. Pero con nuevas perspectivas, todo se ver más claro, y los problemas se arreglan de forma menos perjudiciales y rápidas.

*La torre de los suicidas...*

**Sintaxis interpretativa:** Hace menos de un año en mi núcleo familiar hubo un intento de suicidio grave...

*Nunca quise estar aquí rodeado de carne, dientes y con la muerte a mis espaldas. Y en la noche más oscura cuando más solo me sentía, tres astros me abrazaron con psicodelia, y me sacaron volando de mi desesperación. Fuera pude maravillarme con la belleza que no traspasaban los muros.*

**Sintaxis interpretativa:** ...La torre en sí es una alusión al entorno nocivo que se crea en estos casos; malestar y peleas constantes, situaciones familiares en general que se crean derivadas de estas situaciones y la “debes” que soportar sí o sí. Los muros son las cortas

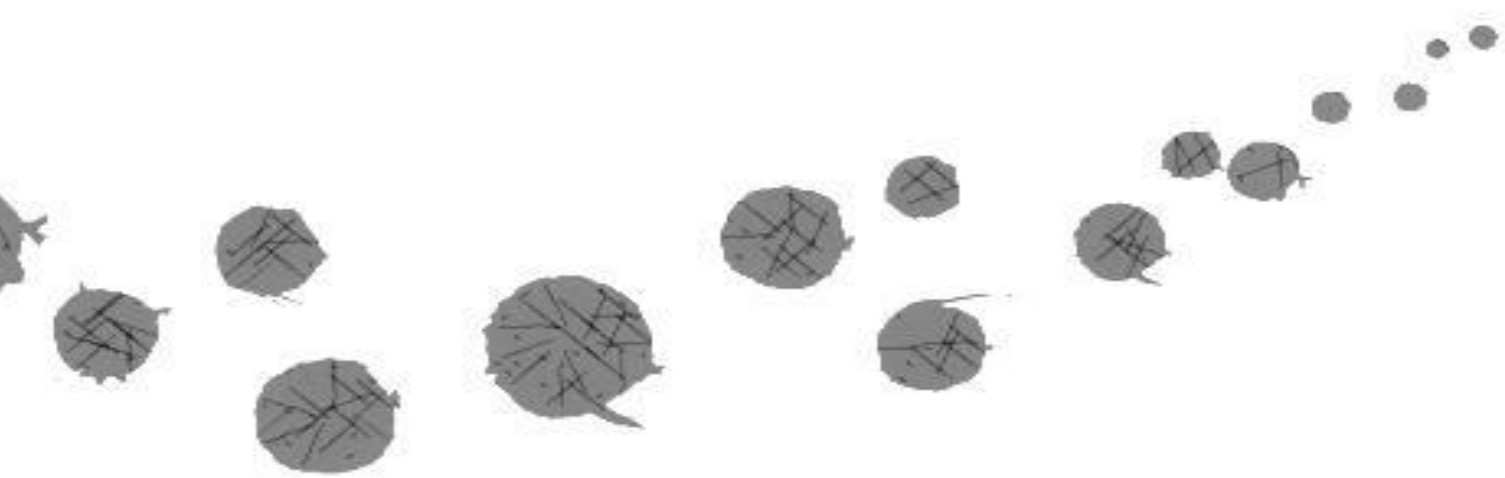
miras que tenía en ese momento, el haber relegado de mis prioridades académicas concreto, y un cese de mis aspiraciones en general. Los seres esféricos representan todo ese mundo exterior lleno de oportunidades que me aguardan.

*Salvaguardado en un hogareño contexto que funcionaba con helio, pude ver el transcurso del tiempo desde las alturas de nuevo. Ahora sí entendí esa advertencia.*

**Sintaxis interpretativa:** Todas las malas épocas son transitorias, y si no lo son, nos terminamos haciendo a ellas. En mi caso particular no es que las cosas hayan mejorado sustancialmente, pero mi psicología funciona de determinada manera, y no quiero apartarme de mi carrera solo porque se me ha impuesto un muro al que sortear. El Gato Cheshire representa la noche que no me deja ver, y Abtú y Anet son esos rayos que iluminan el futuro.

*Con la lección aprendida volví a reunirme con esos seres que, sin yo percatarme, me habían acompañado durante el viaje. EN NINGÚN MOMENTO ESTUVE SOLO.*

**Sintaxis interpretativa:** Al final, gracias a todas estas experiencias, te das cuenta de quién te prestó ayuda, quien te acompañó y te acompaña, de las lecciones de humildad, y de la capacidad de afrontar determinados problemas que poseemos. Si realizamos un segundo recorrido por el libro, comprobaremos que los seres esféricos estuvieron al principio, luego repartidos por el desarrollo, y al final nos despedimos con ellos.



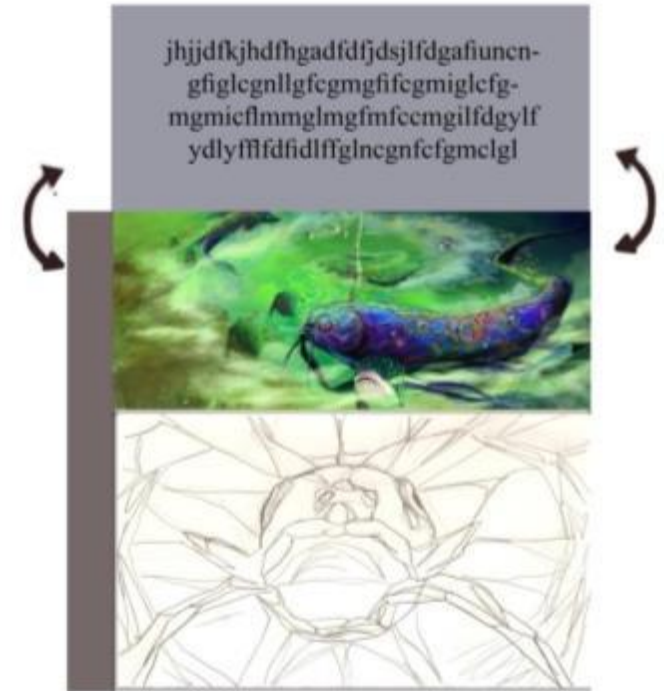
## Maquetación

La maquetación ha sido un proceso arduo, largo y bastante complicado tanto a la hora de desarrollarlo como llevarlo a su fase final.

La primera cuestión que tuve que resolver era la de en qué medidas y formato iba a llevar a cabo el proyecto. Tras jugar con formatos rectangulares, terminé decantándome por un formato cuadrado, un formato que a partir de su pertinente imagen de rigidez, me permitiera jugar con los despleables, rompiendo su estabilidad y creando formas más dinámicas.

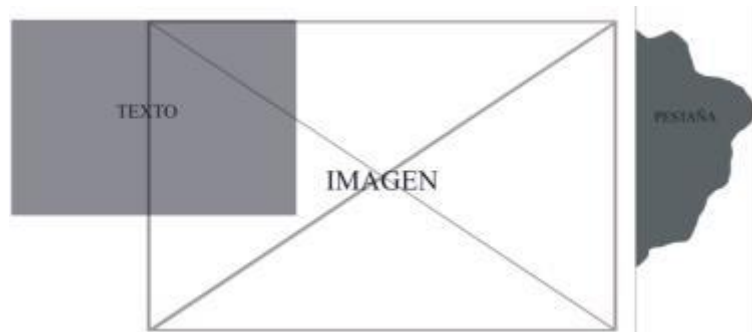
Previamente a esto, se plantearon dos propuestas; la primera, desechada con posterioridad, definía un modelo donde todas sus 3.- páginas guardaban el mismo diseño. Un total de unas 20 páginas donde el juego de pestañas estaba bastante limitado con imágenes encasilladas en unos marcos apaisados, y la parte posterior de las páginas estarían por imágenes de “relleno”.

La imagen de la derecha representa como quedaría resuelto tanto el formato y su despliegue en el concepto de la primera maqueta. En la imagen de abajo se puede ver una aproximación de cómo se hubiera visto la parte delantera (en éste caso la imagen al ser apaisada tiene la pestaña por arriba, en el caso de ser vertical la pestaña se encontraría en un lateral). Como comenté antes la parte trasera variaría dependiendo de las imágenes y su colocación en cada página.



La segunda propuesta llevó más tiempo de gestación; aquí me propuse que cada página tuviera un tratamiento distinto al anterior, pero formando a la vez en un todo, y con un diseño de pestañas que al plegarse creara nuevos diálogos entre las mismas imágenes. Por lo tanto el resultado acaecido eran dos tipos de experiencias estéticas, la del juego de las pestañas sin desplegar, junto con las imágenes que se superponen con las pestañas desplegadas.

En éste apartado solo adjuntaré una página a modo de ejemplo, ya que en apartados posteriores me centraré en un exhaustivo análisis de cada página.



## Tipografía

Para la selección de una tipografía más adecuada, puse en práctica un viejo sistema de prueba que consistía en imprimir la misma sección del texto en un papel transparente (en éste caso papel vegetal) y hacer pruebas visuales a ver cuál encajaba de manera más armónica con el conjunto. Las tipografías que participaron en este ensayo fueron Agency, Britannic Bold, Castella, Edwardian Script, Garudi, Harrington, Mistral y Onyz.

La tipografía finalmente elegida fue “Mistral”. En la imagen inferior derecha se contempla como dicha tipografía es la que posee un acabado más gráfico, acorde con lo requerido para la ilustración. Las letras aunque digitales lucen un aspecto de falsa pincelada que se funde perfectamente con la imagen, cediendo a las diferentes manipulaciones (torceduras, curvas, ángulos, etc...) necesarios para la mimetización del mismo.





## *Retroalimentación del formato*

Anexo a la solución tipográfica, a continuación los textos confluyen en sintonía junto a la imagen, en tal medida que los veremos recorrer rítmicamente el papel junto a ellas, flotar en las profundidades, engrandecerse junto al estruendo, e incluso girar y retorcerse en el interior de una maquinaria.

Una explicación pertinente página a página dejará patente todas las problemáticas y soluciones planteadas en el libro de artista que nos acontece, así quedará esclarecido los diversos y diferentes juegos que se han ido definiendo para cada una de las páginas del proyecto.



Para evitar crear ruido y dispersar la atención del lector resolví esta cuestión con el uso de espacio blanco en toda la obra.

Dicho esto, la primera página es un gran ejemplo; una pequeña cita sobre un espacio blanco. Esto claramente ayudará a que la imagen respire y a una mayor lectura e identificación de zonas.

A lo largo del proyecto se podrá apreciar el uso de este elemento.

*En la Edad Media, cualquier colegio se sabía el Bestiario de carretilla, según Harris y Nanda Gagliardi:  
citado que el Fisiólogo es el libro más difundido, después de la Biblia, hasta el siglo XIV.*

## “TODO NACE CON UN DESEO”.

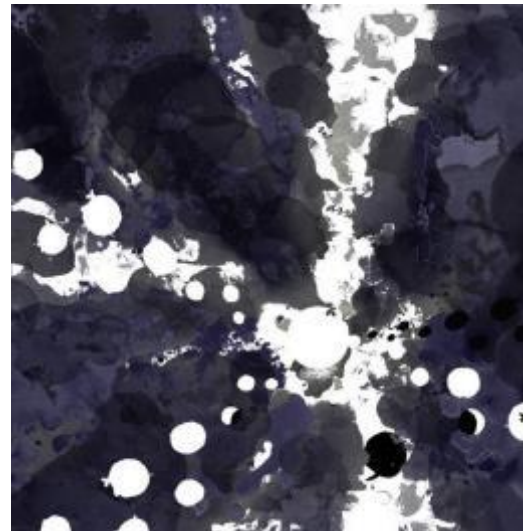
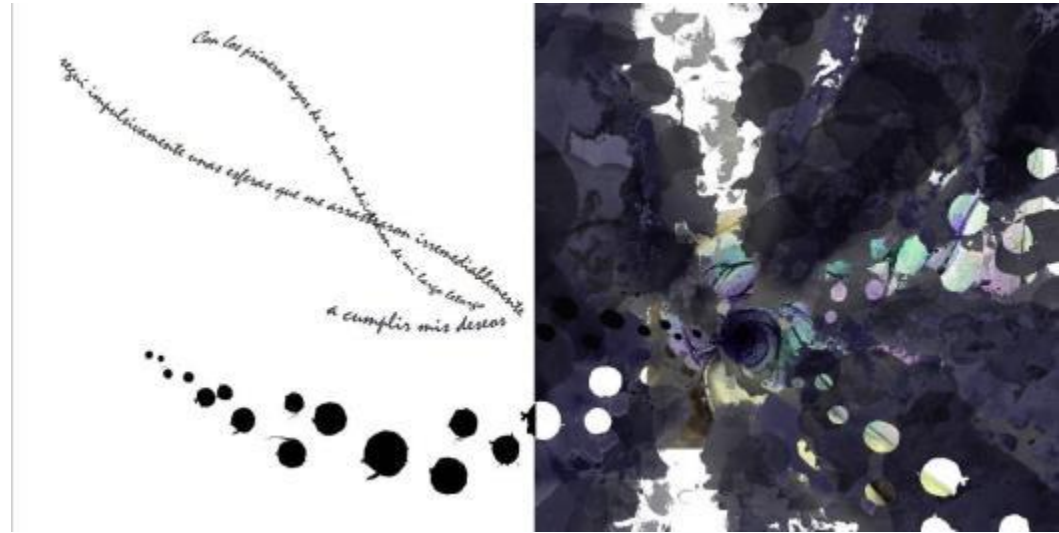
Ese es el propósito de estas páginas, simular que todos los elementos atraviesan un túnel cuya luz se puede distinguir al fondo.

Aquí me remito a la infancia cuando de paseo en coche se iba a atravesar un túnel y algún familiar comentaba:

*¡Aguantad la respiración y pedid un deseo!*

Supongo que esas palabras se me quedaron grabadas.

Así que coged una bocanada de aire trasladar la transparencia de lado e introduciros a través del ojal para formar parte de mi deseo; “Túnel de los deseos”





**Izquierda:** el texto describe una espiral y a su vez forma una espiral. El juego trata de que el texto se integre a la imagen y que adquiera valores ilustrativos a su vez.

**Derecha:** La descripción del personaje habla de un dios que representa el alfa y el omega, que es nada y todo a su vez.

Púes replegando la pestaña se crea el juego visual de que una simple roca se materialice en una criatura que controla y juzga el mundo desde las alturas.

Al mismo tiempo con ese simple gesto alcancé a solucionar en la mayoría de las imágenes la problemática de como introducir el nombre de la bestia evitando un posible anacronismo visual.



En mi caída, aunque mi cuerpo retumbaba con fuerza, pude ver cosas que me embobaron.  
 Al abrir los ojos, pude ver a una antigua reina que me atrapó en mano  
 agachándose a abrazar con dulzura, en esta salvaje metrópolis.  
 Desde todas las direcciones marcadas  
 el mismo lugar:  
 NORTE



**Izquierda:** El texto ejerce una doble función; equilibrar la imagen inferior adoptando su misma forma triangular, y dando prioridad a la palabra “NORTE” situándola en la punta de ambos polígonos y en el centro del espacio.

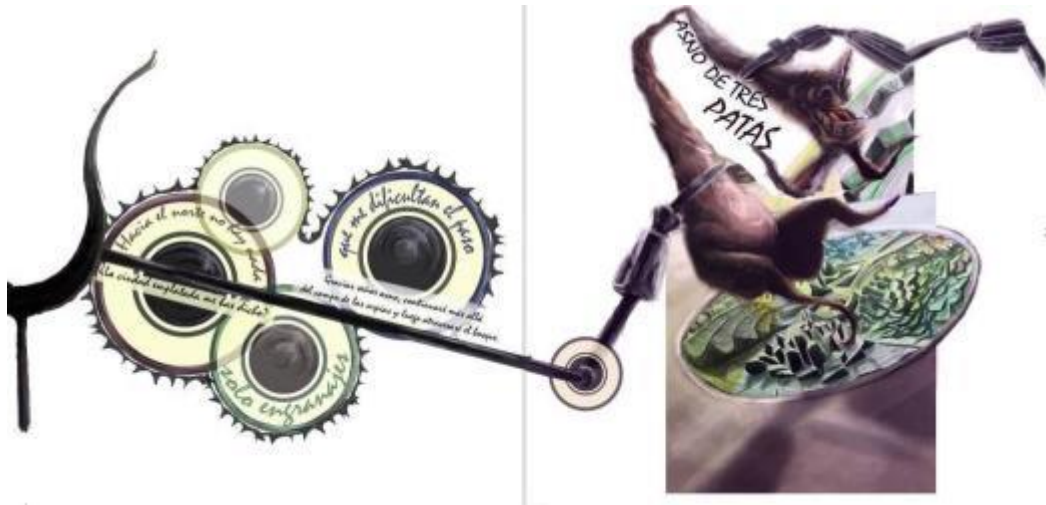
**Derecha:** Con las pestañas cerradas se advierte una civilización piramidal asediada por una invasión de abejas y un columpio de pájaros con los huesos del mismo (habiendo sido devorado por las abejas gigantes).

Sin embargo, al desplegar las pestañas retrocedemos momentos antes en el tiempo, cuando una reina caía con su ejército sobre la antigua metrópolis y sus pájaros autóctonos daban graznidos de alarma.

En este caso en concreto, para ganar en sensaciones táctiles opté por simular el vestido de la mujer con papel de seda.

En mi caída, aunque mi cuerpo retumbaba con fuerza, pude ver cosas que me embobaron.  
 Al abrir los ojos, pude ver a una antigua reina que me atrapó en mano  
 agachándose a abrazar con dulzura, en esta salvaje metrópolis.  
 Desde todas las direcciones marcadas  
 el mismo lugar:  
 NORTE



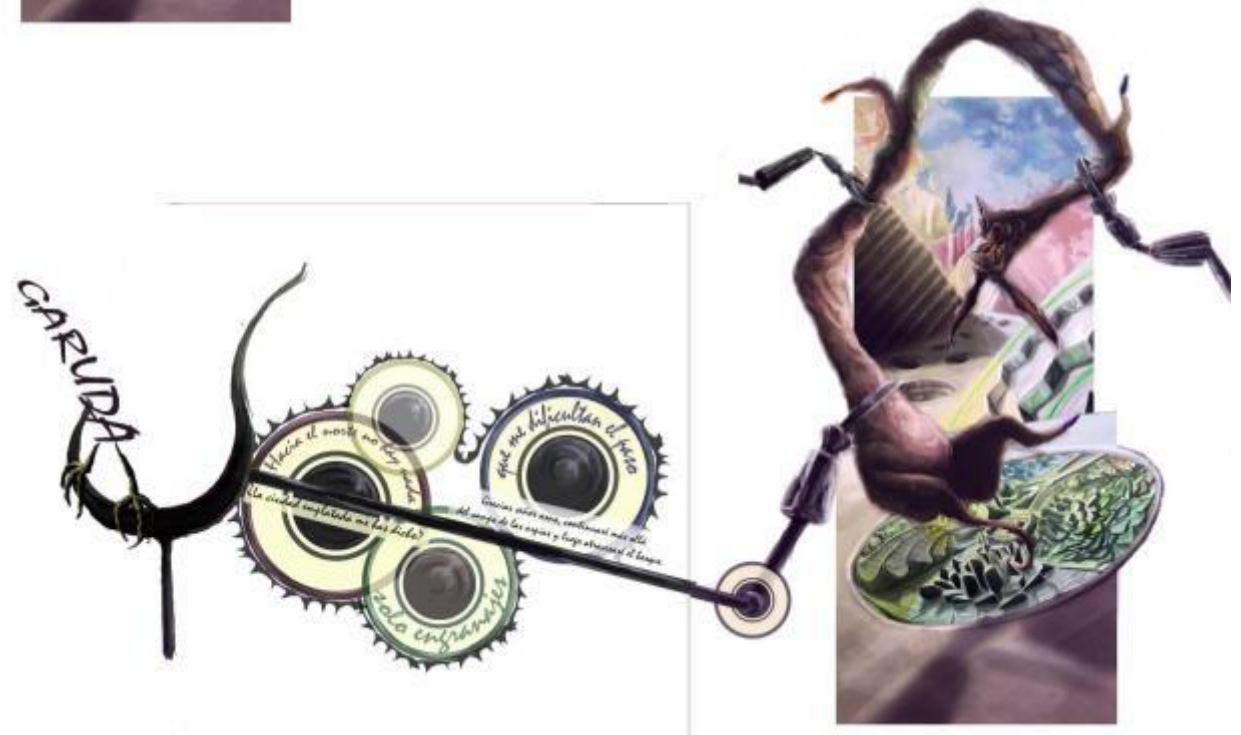


**Izquierda:** El texto forma engranajes de una gran urbe completamente mecanizada. Bastidores, tornillos, soldaduras, válvulas y cilindros que configuran el centro de una industria.

**Derecha:** Las pestañas extendidas comunican los engranajes con la página anterior, y además muestra la verdadera magnitud del “ASNO DE TRES PATAS”.

Y tratando la temática de las diferentes dimensiones que es parte importante en ésta ilustración y en la siguiente:

A través de la perforación realizada bajo los pies de la bestia, se advierte un plano a escala reducida de la misma ciudad donde está situado el monstruo, simulando un universo dentro de otro.





En las siguientes dos páginas, las interrelaciones se complican. A la izquierda tenemos perforaciones que nos permiten ver la página anterior y que nos siguen manteniendo en el mismo espacio narrativo de la ciudad mecanizada.

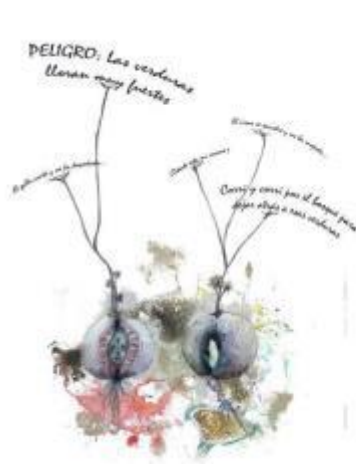
A la derecha una transparencia con un plano aéreo de la misma ciudad donde estamos sitiados que está prensada por la pestaña de la siguiente imagen y a su vez se divisaba desde la página anterior.



Al levantar la pestaña se advierte que la transparencia escondía un texto anecdótico.

Ya, al pasar la transparencia se funde con el fondo de la izquierda que representan los tres planos en los que está cortada la gran población, y además se podrá ver en toda su plenitud la imagen de las “ARPÍAS” dando así paso a un nuevo espacio narrativo.





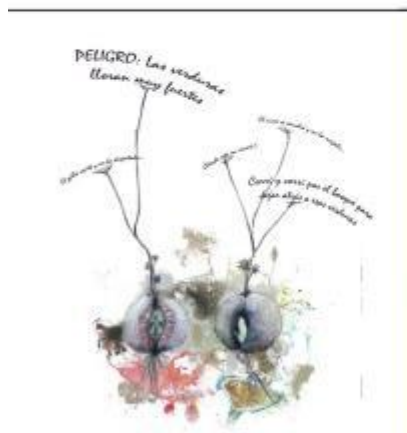
**Izquierda:** el texto hace de cartel de aviso y a su vez de flor, fruta o de algún tipo de resultado que se obtenga del cultivo de la mandrágora.

Al mismo tiempo hace referencia directa a lo que veremos en la siguiente página.

**Derecha:** *El Borametz arrulla a las mandrágoras como si fueran sus hijos, y así éstas cesan su llanto.*

Con las pestañas sin replegar las ramas de la espesura nos impiden ver lo que esconden detrás. A su vez las manchas de la parte inferior se reflejan en las páginas siguientes, conectando y ensamblando la línea temporal del viaje narrativo.

Al replegar las pestañas todos los obstáculos que cegaban la vista desaparecen, entonces es cuando podemos percibir un atisbo del funcionamiento de la vida salvaje en el interior de esta foresta.



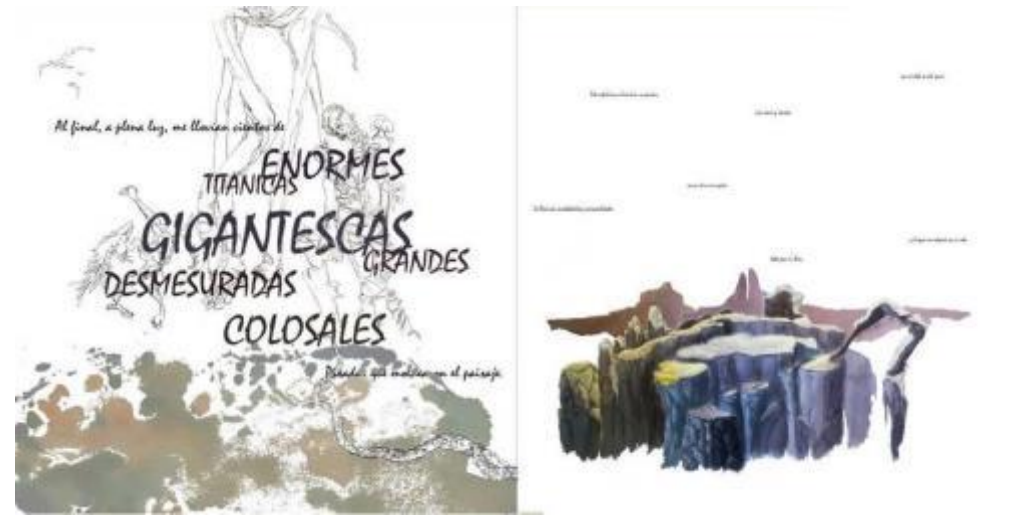
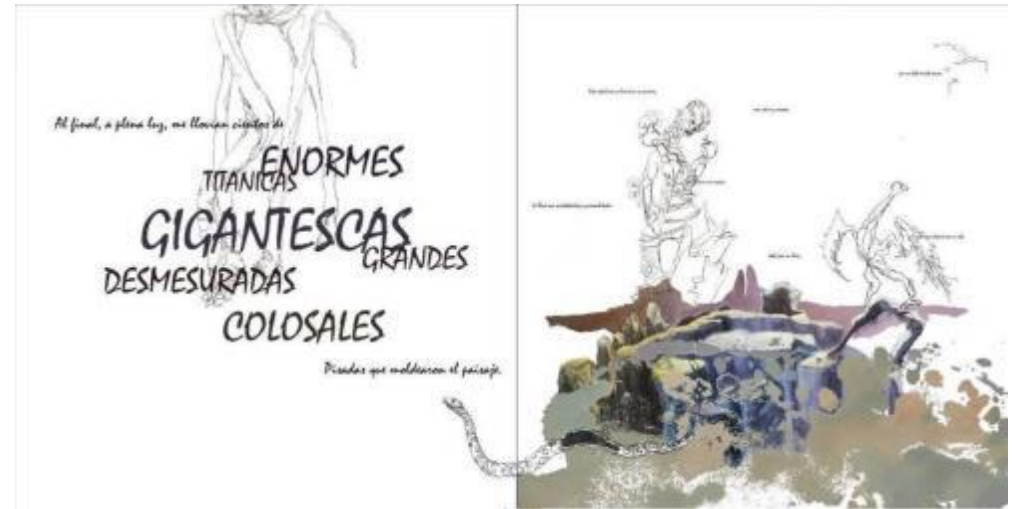


**Izquierda:** El texto se caracteriza por dos cosas en este segmento; primero por su cambio radical de tamaño que representa las grandes pisadas que se describen, y segundo al solaparse unos sobre otros aluden al caos y estruendo que representa el ser pisoteado.

En ambas páginas hay una serie de titanes que son los que producen las pisadas. Para representar su temporalidad en la escena, han sido compuestos una fina línea de tinta.

**Derecha:** Al cambiar la transparencia de lado vemos dos cosas; el viaje migratorio que realizan las bestias, y como dejan en soledad el pasaje que mondearon con sus pisadas.

El texto en contraste a la página contigua y vinculado directamente con lo que se describe en la página, se encoje y empequeñece, para no rellenar el espacio y se distinga como un ambiente vacío y llermo.





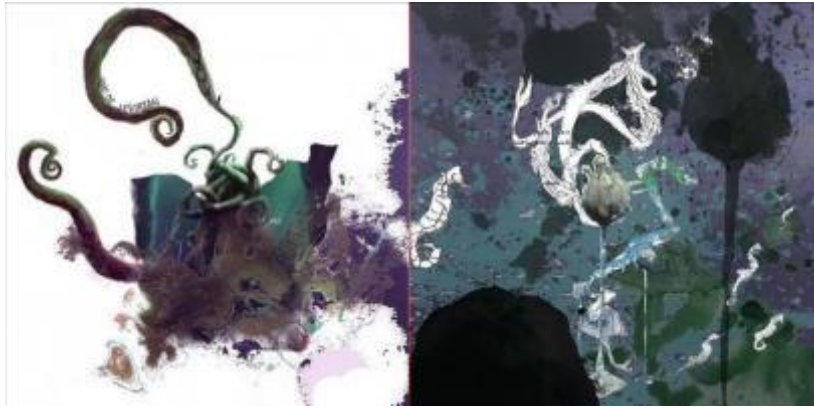
La función de éstas páginas es la de ser gemelas. Es decir, las imágenes de ambas bestias se encuentran colocadas en la parte interior de cada página, y en la parte exterior van las diferentes proyecciones del paisaje.

Para diferenciar estas páginas entre sí usé un juego de planos.

En los “NAGAS”, la continuación del paisaje se proyecta hacia la distancia hasta perderse en el fondo.

Por el contrario, en “PÁJAROS DE LA LLUBIA”, el entorno va creciendo hacia el espectador llegando a adquirir un relieve real.





Quizás estas páginas forman uno de los conjuntos más complejos de la obra; en ellas se conjugan pestañas, textos y transparencias de una forma orgánica.

**Izquierda:** Las pestañas de esta página forman una composición visual que a medida que se van desdoblando dan paso a nuevas interpretaciones de unas imágenes inherentes al mismo tema.

**Derecha:** La transparencia por su parte sumerge las escenas para crear la impresión de estar en un fondo marino oscuro y atestado de criaturas.

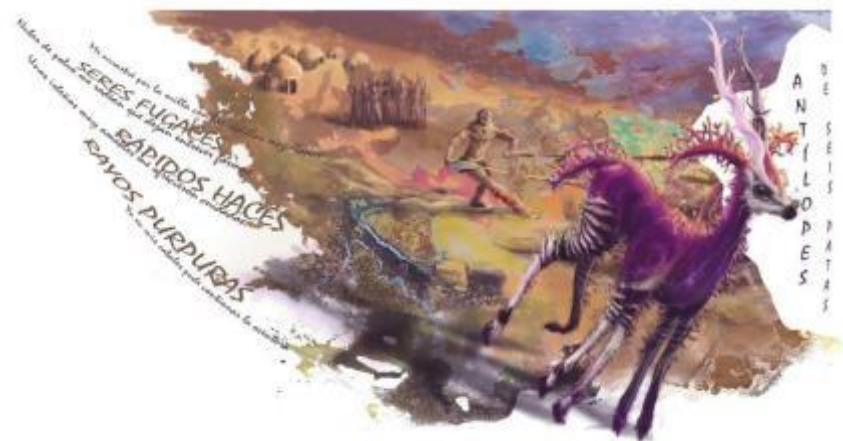
Éste efecto se logra tanto a un lado como al otro de la composición.



Por último al pasar la transparencia hallamos un texto que simulando lo que relata; se hunde poco a poco en el fondo marino pero aprovechando una corriente asciende consiguiendo salir a flote.

Para romper lo estipulado en las composiciones anteriores, en este espacio me decanté por usar el clásico formato de imagen a doble página. Como en esta ocasión la imagen se caracterizaba por ser apaisada, el concepto de abarcar todo el espacio encajaba a la perfección. Incluso al desdoblar la pestaña se lograba un crecimiento acusado de la misma imagen.

El tratamiento del texto simboliza la fugacidad de esos seres que corren a través de la sabana. Por eso los textos simulan la línea que crean las criaturas en su acelerada trayectoria.





**Izquierda:** *Un árbol sagrado del que penden diferentes dones, igual a lo descrito se materializa el texto:*

Como parte de esos frutos que cuelgan de las ramas de un árbol, incluso los más maduros han cedido por su propio peso y ahora descansan en el suelo.

**Derecha:** Con las pestañas cerradas solo se puede distinguir una serpiente que con su cola enroscada nos impide visualizar la escena.

En el proyecto físico se puede valorar mejor los dobleces que realicé en la cola obteniendo una solución diferente a lo visto hasta el momento.

Al extender las pestañas se hace patente la verticalidad real de la composición:

Hacia arriba crece lo que he denominado como “LA PRADERA VERTICAL”, y hacia abajo cuelga el lado viperino del “CIERVO CELESTIAL”.

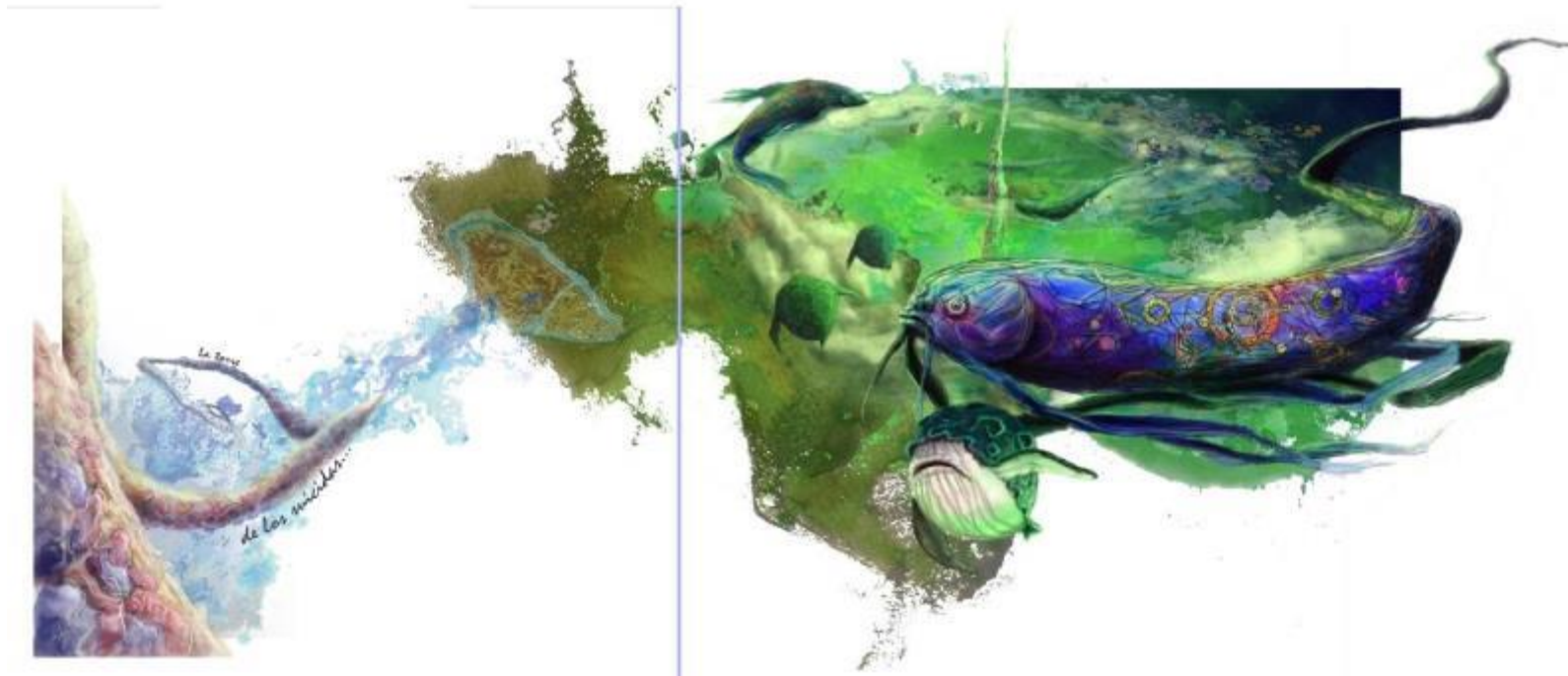




Al igual que ocurría páginas atrás con los “antílopes de seis patas”, la función de estas páginas es la de ocupar un gran espacio horizontal.

En este caso para no repetirme en la forma de ejecutarlo, me dispuse por la mezcla de dos ilustraciones distintas para alcanzar ese formato apaisado requerido.

Aquí la pestaña no solo realiza la función de sustentar el título, sino que además enlaza el hilo narrativo con las siguientes páginas. Ya que lo que acontece en estas páginas sucede en el interior de “LA TORRE DE LOS SUICIDAS”.





El tratamiento del texto consiste en contrastar con el fondo y a su vez simular lo que se comenta en el mismo. Por ejemplo el texto más claro sobresale del fondo oscuro y plasma el efecto luminoso de los astros que se describen en el mismo.

Mediante el uso de transparencias pude alcanzar el objetivo de crear un triple juego visual.

El primer juego es el de la imagen sobre estas líneas, básicamente es la que viene facilitada por el mismo transcurso de las páginas.

Al desplegar las pestañas obtenemos una segunda maniobra; vemos la verdadera envergadura de la composición y como incluso se interrelaciona con las páginas anteriores.



Por último al pasar de página la transparencia, vemos lo que verdaderamente se escondía detrás de esos luminosos cuerpos celestes: “La Liebre Lunar”.



**Izquierda:** Como viene siendo común, el texto hace referencia a lo que se describe, por eso en esta página se ha encerrado en el interior de estos globos.

**Derecha:** la ilustración que crea con las pestañas intactas es la de un ciclo que representa el transcurso del día y la noche.

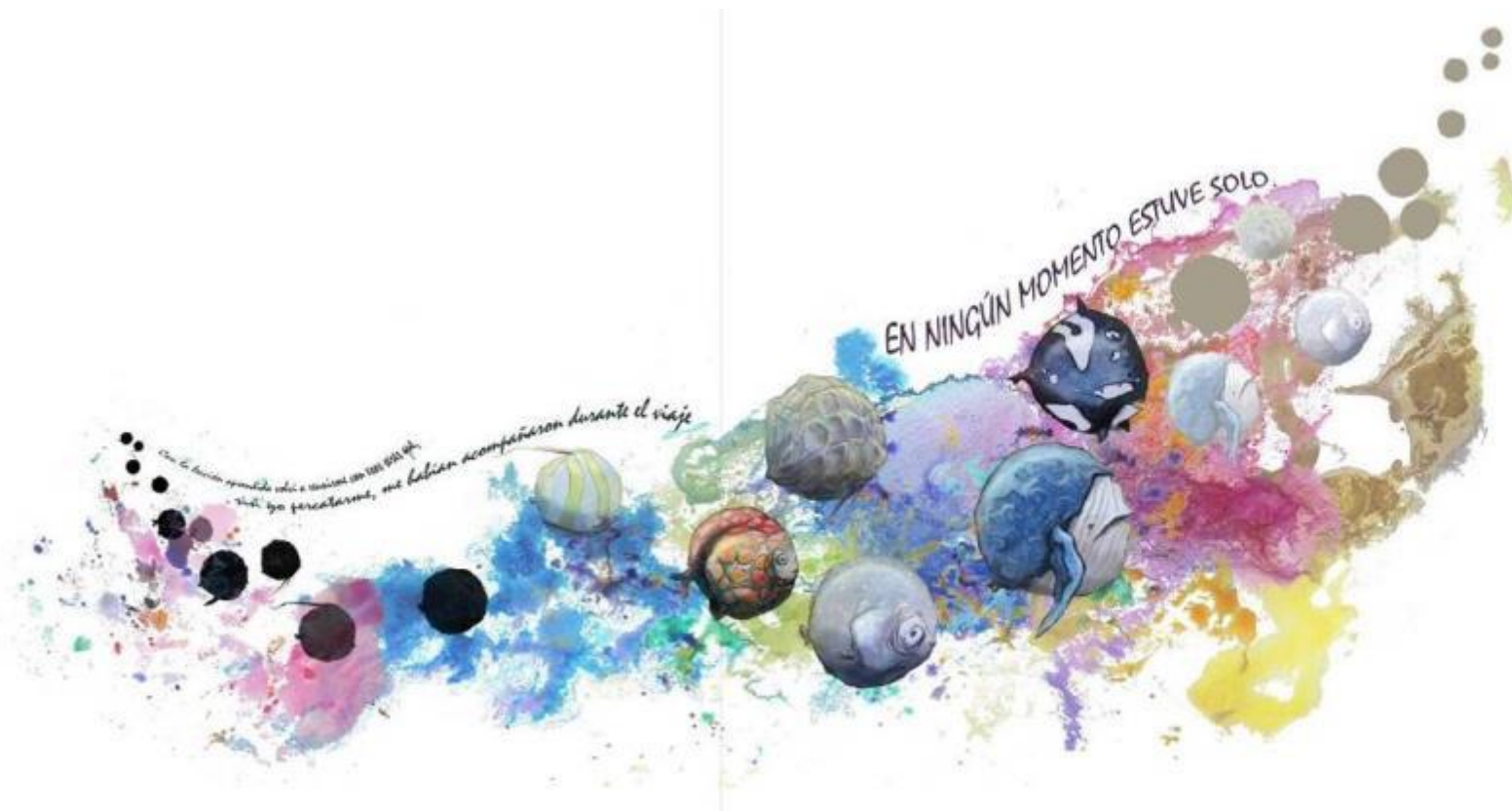
A media que se levantes las pestañas, se conformara una escena dilatada de lo descrito anteriormente.

*Los gemelos del sol despiertan y cumplen su función de cada día; giran alrededor del gran gato para traer la luz a cada rincón del planeta.*





Por último el texto y la imagen nos dirigen a través de una corriente hacia el final narrativo de la obra.



## *Juego de pestañas*



Uno de los puntos de interés que se conformaron a posteriori de realizar en físico una maqueta fué el de desplegar las pestañas. Como se puede observar en la imagen de la izquierda he creado una composición juntando cuatro pestañas en total, es decir, replegando dos, solapando otra e incluso montando alguna en una página que no le corresponde.

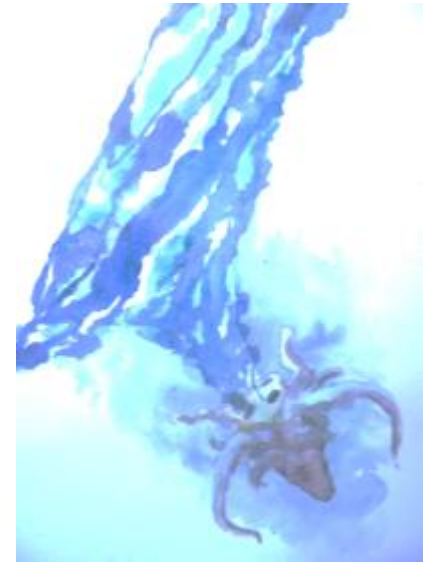
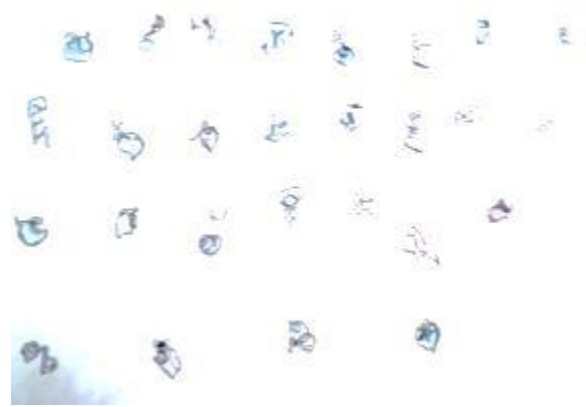
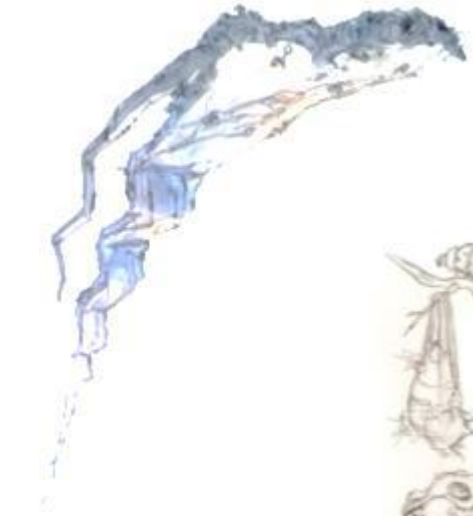
Básicamente se crea un recreo estético en el que según el grado de indagación se puede sacar un resultado u otro. Doy ánimos para que se sumerjan en ese mundo imaginario en la que todas las imágenes cobren sentido.

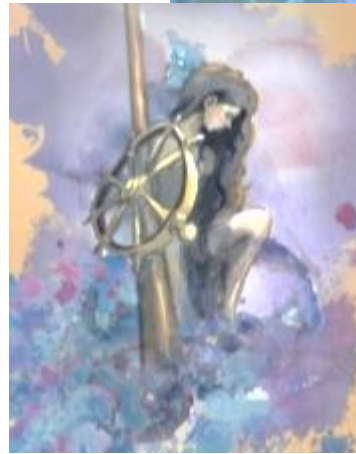


## *Ilustraciones desechadas*

Como en todo proceso creativo, siempre hay ideas, conceptos y trabajo acabado que se desecha por un mejor resultado o un acabado integro. Considero, que la calidad prevalece antes que la cantidad.







## *Problemáticas inherentes al desarrollo*

Una de las tareas más complejas fue la de la creación e imágenes, no solo el diseñarlas sino las constantes readaptaciones que sufrieron en su desarrollo. Como se puede observar en el apartado “Desfragmentación de textos. El bestiario en sí”, no solo tuve que reinventar el formato de cada una mutilando los marcos y dotándolas de un nuevo significado, sino que posteriormente las tuve que volver a reinterpretar para adaptarlas a las páginas del libro. Un ejemplo claro (que se aplica a las otras imágenes) es la imagen que fusiona las bestias “Abtú y Anet” y el “Gato Cheshire”, no solo tuve que sacar cada imagen del recuadro, sino que además tuve que crear toda la ilustración intermedia que funciona como nexo entre las ambas.

Las impresiones han sido sin duda alguna, situaciones en la que la capacidad de buscar soluciones se sesga por el pesimismo y la desesperación.

El primer problema que tuve que abordar, fue el de paliar la poca fiabilidad con que las impresiones reflejaban los colores que se veían en las pantallas, debido a las diferencias que existían entre el calibrado de la pantalla y de las imprentas en sí. Para silenciar este dilema tuve que coger cada imagen y una por una exportarla con un filtro de magenta y varios retoques por capas que incluían brillos, niveles y saturación en zonas concretas de la imagen.

El segundo obstáculo en este proceso fue el tener que decidir cómo maquetar las páginas que eran a tamaño A2. Los A3 pude imprimirlos sin problema a dos caras, sin embargo los A2 solos podía obtenerlos impresos a una sola. Para solventar esta situación tuve que imprimir aparte la cara contraria de los A2, y unirlos por medio de fijador adhesivo.

El último rompecabezas que tuve que afrontar fue el de encontrar una imprenta que mantuviera las páginas sin ninguna variación de trabajo. En teoría si les entregaba un archivo pdf con las imágenes al imprimirlas deberían salir todas del tamaño que les había estipulado, sin ninguna variación, pero todo lo contrario, todas las páginas me las entregaban con diferentes tamaños, por lo que mucho material fue inservible. Finalmente después de casi un mes visitando diferentes imprentas, el trabajo pudo imprimirse con todas las páginas y una coherencia de tamaño.

A watercolor illustration of a landscape. On the left, there is a large, dark, textured rock formation. The foreground and middle ground are filled with various colorful, abstract shapes that resemble stylized plants or rocks, rendered in shades of purple, blue, green, and orange. The background is a soft, hazy wash of light colors, suggesting a bright, open sky. The overall style is artistic and painterly.

*Con la lección aprendida*

# CONCLUSIONES

Considero que este trabajo, ha justificado en su totalidad la propia complejidad que lo definía desde un principio.

Las diferentes mitologías y sus bestiarios, las desiguales interpretaciones dadas por diferentes culturas, convergentes todas ellas en un sinfín de divergencias, y la justificación de un Libro de artista a través de diferentes textos literarios y en especial de la mano de Jorge Luis Borges y su *Bestiario*, daban lugar a la metamorfosis de un Libro de artista, un libro abierto al propio pensamiento y a la propia reflexión sobre el acto creativo y su recorrido. Mi recorrido.

Pero considero que lo más esencial, es haber llegado al final de una obra cuya germinación se cuestionó desde de un profundo análisis. Desglosado en posibilidades y bifurcaciones, tuvo que reconducirse a un punto donde se fusionasen la temática del bestiario, su materialización bastante compleja con mis aspiraciones artísticas.

En todo ello, tengo que puntualizar de que llegados a un punto donde se tiene que poner un final tanto a los textos como a lo eminentemente físico -El libro de artista-, he de indicar que como todo lo que razonablemente termina, con un periodo de tiempo más extenso hubiera podido ampliar las múltiples facetas de mi libro. Aunque cubra las expectativas de “complejo” y “completo”.

Quizá, en un futuro retome con más avidez la temática y el objeto, y con un ciclo temporal más dilatado pueda ofrecer mayor información y mayor diversidad en las visualizaciones de las imágenes, en pos de juegos interminables con el formato. De momento, otra idea surge: la transmutación del libro en un producto audiovisual.



Dentro de otras consideraciones -opino- , como indicaba en las primeras páginas de este trabajo, que es el espectador el que recoge el testigo y el compromiso de lectura. Hasta aquí, el juego interminable de recorridos hacia adelante hacia atrás, aperturas, transparencias, perforaciones, despleables, lo sorprendente, lo táctil, el montaje, su lectura... El recorrido visual de cada una de sus hojas como protagonistas y su implicación en la totalidad. Del libro de artista en definitiva.

Considerar también, que he dado respuesta al propio desarrollo creativo en un proceso de actuación: El bestiario como tema y el Libro de artista como lugar, y su evolución en un espacio plural.

Por lo que pienso, que he realizado un trabajo que ha materializado los objetivos que propuse y que por lo tanto, citando el título de la obra, he finalizado con ese resultado positivo de un viaje que supuso este *“túnel de los deseos”*.



# BIBLIOGRAFÍA

## *Recursos literarios*

ARREOLA, Juan José. (1959). *Bestiario*. Editorial Joaquín Mortiz, S.A. México.

BARBER, Richard. (1993). *Bestiary*. The Folio Society. The Boydell Press. Woodbridge.

BAUM, L.Frank y otros. (2011). *El maravilloso Mago de Oz*. BLUME. 08034, Barcelona.

BORGES, Jorge Luis y Guerrero, margarita. 2007 (reedición). *El libro De Los Seres Imaginarios*. Barcelona. ALIANZA EDITORIAL

CRESPO MARTÍN, Bibiana. (2014). *El Libro de Artista de ayer a hoy: seis ancestros del Libro de Artista contemporáneo. Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos*. Arte, Individuo y Sociedad, 26 (2) 215-232. Universidad Complutense de Madrid.

EMMERLING, Leonhard. (2003). *Pollock*. TASCHEN. Germany

FERRÁNDIZ, Elena. (2010). *El abrigo de Pupa*. Thule. 08020, Barcelona.

GONZÁLES MARTÍN, José Francisco. (2002). *El libro de artista, como marco multidisciplinar para la expresión plástica*. (Tesis doctoral inédita). Departamento de dibujo, facultad de Bellas Artes. Universidad de Granada

J.CASTRO, Sixto y Marcos. (2010). *Arte y Ciencia: mundos convergentes*. Plaza y Valdés Editores. Madrid

LACOMBE, Benjamin. (2012) *Ondina*. Edelvives.

L CHARBONNEAU-LASSAY. (1997). *El Bestiario de Cristo, el simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media, VOLUMEN 1*. SOPHIA PERENNIA. Barcelona.

L CHARBONNEAU-LASSAY. (1997). *El Bestiario de Cristo, el simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad Media, VOLUMEN 2*. SOPHIA PERENNIA. Barcelona.

LEPRINCE DE BEAUMONT, Madame y otros. (2006). *La bella y la bestia*. Walker Books Ltd, Londres.

LIZARRAGA ECHAIDE, Juan Manuel. (2013). *Cárceles, fantasías arquitectónicas y otras obras tempranas de giambattista piranesi*. Biblioteca Histórica UCM. Primera edición 2011, Madrid.

MALAXECHEVERRÍA, Ignacio. (1986). *Bestiario Medieval*. Ediciones Siruela. 28028 Madrid

OLMOS, Roger y otros. (2013). *Pequeños besos*. LUMEN. 08021 Barcelona.

POLO PUJADES, Magda. (2012). *El libro como...* Gobierno de España, y varios. Madrid.

SANCHEZ, A. ROMERO, J. PIZARRO, E, *Entorno: Sobre el espacio y el arte*, Madrid, Editorial Complutense. 1995

SCHRAENEN, Guy. Catálogo de la exposición: *Un coup de livres (una tirada de libros)*. *Libros de artistas y otras publicaciones*. Museu Fundación Juan March, abril 2010. Palma, junio 2010.

SIEGEL, Katy. (2011). *Abstract Expressionism*. PHAIDON. Londres

TITAN BOOKS. (2014) *the art os Castlevania, Lord of shadow*. Titan Books. 144 Southwark St. London.

ZÁTONYI, Marta, *Arte y creación. Los caminos de la estética*. C.I. Clave intelectual, Madrid, 2011

### *Recursos Web*

ARTIUM. *El libro de artista*. ARTIUM, Biblioteca y Centro de Documentación. Consultados el 15 de Marzo de 2014, de <http://catalogo.artium.org/book/export/html/4070>.

BBC MUNDO. (2014, 18 de Enero). *¿Se quedó dormido el Sol? Nuestra estrella está muy tranquila*. Bbcmundo.com. Consultados el 26 de enero de 2014, de <http://elcomercio.pe/ciencias/astronomia/se-quedo-dormido-sol-nuestra-estrella-esta-muy-tranquila-noticia-1703628>

BIOGRAFÍAS *Lyman Frank Baum*. biografiasyvidas.com. Consultados el 18 de enero de 2014, de <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/baum.htm>

DIARIO LA VOZ. (2014, 20 de Enero). *Científicos advierten que el sol se está "adormeciendo"*. Labrujula24. Consultados el 26 de enero de 2014, de [http://labrujula24.com/noticias/2014/5209\\_Cientificos-advierten-que-el-sol-se-esta-qadormeciendoo](http://labrujula24.com/noticias/2014/5209_Cientificos-advierten-que-el-sol-se-esta-qadormeciendoo)

EMILIO ANTÓN, José. (2004). *LIBRO DE ARTISTA, Visión de un género artístico. Libros de artista de la historia*. Consultados el 19 de enero, 17 de Marzo de 2014, de <http://librosdeartista-historia.blogspot.com.es/>

FUENTES, Javier. (2013, 2 de Julio). *Giovanni Battista Piranesi (II), "Carceri d'Invenzione" (Grabados)*. El Hurgador [Arte en la Red]. Consultados el 20 de enero de 2014, de <http://elhurgador.blogspot.com.es/2013/07/giovanni-battista-piranesi-ii-carceri.html>

GLOBEDIA. (2014, 20 de Enero). *El Sol duerme la Tierra se enfría y tirita, entramos en una Era Polar casi inexplicable*. Globedia, El diario colaborativo. Consultados el 26 de enero de 2014, de <http://es.globedia.com/sol-duerme-tierra-enfria-tirita-entramos-polar-inexplicable>

J.M. Matilla. (2008). *Caprichos*. Goya en el Prado, Museo Nacional del Prado. Consultado el 22 de enero de 2014, de [https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/lista/?tx\\_gbgonline\\_pi1%5Bgocollectionids%5D=26](https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5Bgocollectionids%5D=26)

JOVÉ, Teresa. (2010, 21 de Diciembre). *El libro de artista, una opción alternativa*. Milpedras.com. Consultado el 14 de Marzo de 2014, de <http://www.milpedras.com/es/noticias/81/el-libro-de-artista-una-opcion-alternativa/>

MUSEO IBERCAJA. *Caprichos*. Museo Ibercaja, Goya en Zaragoza. Consultados el 19 de enero de 2014, de <http://museo.ibercaja.es/los-caprichos.php>



## EL LIBRO DE ARTISTA. LA OBRA EN SÍ: "EL TUNEL DE LOS DESEOS"

Una de las dificultades que presenta el proyecto es su carácter físico y de unicidad, impidiendo que a expensas de que llegue el día de la defensa del Trabajo de Fin de Grado, se pueda llevar a término una justa visualización que merece el trabajo. Por lo tanto me vi en la necesidad de digitalizar el proyecto (que no por ende significa que mi libro de artista se haya transformado en un libro digital) dotándolo de una lectura horizontal y correlativa, para simular el recorrido del propio libro. Puntualizar que a falta de una aplicación con funciones más óptimas he tenido que suplir el uso de las pestañas, por ello en la visualización se mostrara primero las pestañas cerradas, y en la siguiente imagen se verán desplegadas.

Enlace web: [http://issuu.com/javierhernandezplasencia/docs/libro\\_de\\_artista\\_88dc54c9ae773a](http://issuu.com/javierhernandezplasencia/docs/libro_de_artista_88dc54c9ae773a)

