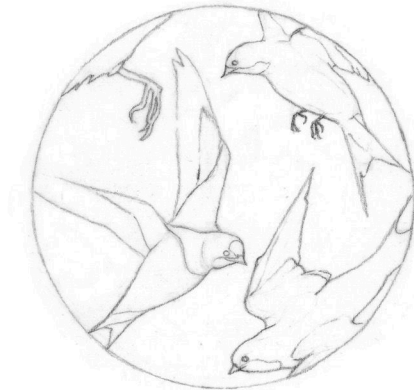

NIX y sus vástagos

Trabajo Fin de Grado

Luis Adrián Romero Rodríguez

Grado en Bellas Artes
Ámbito de Ilustración y Animación
Departamento de Bellas Artes
Facultad de Humanidades, sección Bellas Artes
Universidad de La Laguna
Septiembre de 2018

Cronología

ÍNDICE.

Agradecimientos.	Pag.3	Cronología.	Pag.33
Resumen.	Pag.4	Metodología.	Pag.34
Summary.	Pag.5	<i>Evolución de concepto.</i>	Pag.34
Introducción.	Pag.6	<i>Elección del formato.</i>	Pag.37
Objetivos	Pag.7	<i>Bocetos.</i>	Pag.37
Planteamiento.	Pag.8	<i>Desarrollo de las Ilustraciones.</i>	Pag.47
<i>Elecciones del tema.</i>	Pag.8	Conclusión	Pag.51
<i>Contexto Historico.</i>	Pag.12	Glosario	Pag.52
<i>Eleccion de capitulos.</i>	Pag.13	Bibliografía y Webgrafía	Pag.53
<i>Disposición de recursos técnicos.</i>	Pag.18	Anexos	Pag.54
Referentes.	Pag.19		
<i>Antecedentes.</i>	Pag.30		

AGRADECIMIENTOS.

En este proyecto que supone la evolución no solo de mi sensibilidad artística, sino también de mi forma de pensar y ver el mundo, y por tanto ser lo que soy, ante eso tan solo puedo dar gracias a la Facultad de Bellas Artes y a la gran parte del profesorado que me ha enseñado e instruido a lo largo de estos años. Especial mención a mi tutora, María Luisa Hodgson Torres por su ayuda y paciencia, así como a María Luisa Bajo Segura por ayudarme a entenderme y ver qué tipo de ilustración quiero hacer.

También una especial mención a mis amigos, Alicia Suárez Pérez, Carlos Hernández González, Emilio Pérez Sánchez y Rubén Guirola Hernández, por acompañarme a lo largo de todo el camino que es la carrera, y aun hoy seguir viajando a mi lado.

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.

Este trabajo radica en el estudio de los procedimientos realizados para la ejecución de una serie de ilustraciones como parte de una obra por sí misma, titulada en su conjunto como "Nix y sus vástagos". La obra en cuestión se ha realizado a partir de una pieza castellana medieval escrita entorno al año 1330 y 1335.

La obra está destinada a ser expuesta, y consta de una serie de cinco ilustraciones. El proyecto se sustenta conceptualmente en crear una obra con un ambiente enrarecido y extraño, logrado mediante una serie de efectos plásticos como degradados y contrastes de blancos y negros, plasmando así una abstracción de cada relato, sin tener que llegar a ser una representación exacta de los textos elegidos.

Palabras clave:

Conde Lucanor, técnicas tradicionales, ilustración, grafito, procedimiento plástico.

SUMMARY AND KEY WORDS.

This project consists of the study of the processes used for the execution of a series of illustrations as part of a complete work, titled "Nix y sus vástagos". The work in question has been based upon a medieval Spanish literary work written between the years 1330 and 1335.

The project has been created for exposition and consists of five illustrations. The project tries to create a strange and tense atmosphere, through a series of techniques such as gradients and stark contrasts between black and white, making an abstraction of each story, without falling into an exact depiction of the chosen texts.

Key words:

Tales of Count Lucanor, traditional techniques, illustration, graphite, artistic procedure.

1.-INTRODUCÓN.

El presente TFG (proyecto de fin de grado), presentado bajo el título Graznido de Nox reúne una serie de ilustraciones basadas en un conjunto de conceptos e ideas tratadas en un libro de relatos medieval llamado “El Conde Lucanor”, el cual es una recopilación de historias de carácter moralizante.

Es importante a modo de introducción de esta memoria puntualizar brevemente sobre la estructura del trabajo, aunque haga referencia a ello de manera más argumentada en el capítulo que aborda la metodología. Así, en la estructura del trabajo (memoria TFG) señalo 3 fases fundamentales:

1º Planteamiento.

2º Desarrollo.

3º Conclusiones.

La idea principal de la obra consiste en realizar una representación diferente a las hechas anteriormente de estos relatos, así como envolver toda la obra con un aura de rareza y misticismo. La ejecución de estas ideas se sustenta firmemente en la técnica empleada, tratando así de llevar a cabo una correcta elaboración del tema.

Para explicar correctamente esto, se detallarán todos los pasos seguidos a la hora de realizar todas las ilustraciones, desde las ideas prematuras de las que partió el proyecto a la elección del tema y su posterior desarrollo y ejecución plástica. También se expondrá toda una serie de artistas, que con su obra han llegado a influenciar en mi sentido artístico, y por tanto han insuflado parte de su esencia en este proyecto.

Al final, en base al resultado se establecerá una serie de conclusiones finales abordando en qué medida se han cumplido los objetivos marcados en este proyecto, así como todo el proceso de investigación y creación.

2.-OBJETIVOS.

Con la finalidad de realizar un proyecto con el acabado más profesional posible, he marcado una serie de objetivos para ejecutar una serie de ilustraciones.

2.1.-Objetivos generales.

Realizar una serie de ilustraciones basada en el *Libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio*.

2.2.-Objetivos específicos.

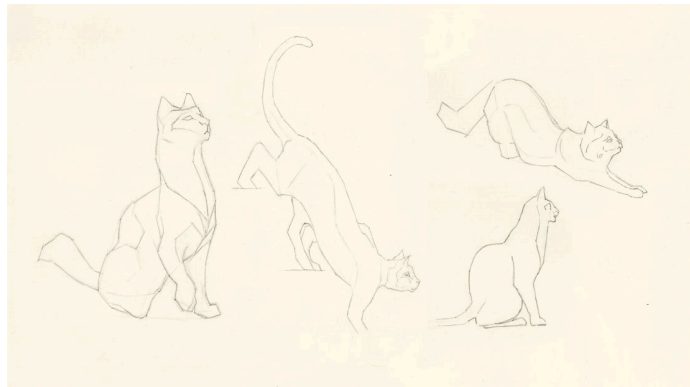
- Ser capaz de representar los diferentes textos, utilizando para ellos elementos figurativos de un modo metafórico y evitando la representación literal de la narración.
- Realizar una serie de ilustraciones con la técnica de lápiz grafito y, con ello, profundizar en esta técnica.
- Proponer un concepto adecuado para un entorno expositivo.
- Crear unas composiciones capaces de llamar la atención del espectador.

3.-PLANTEAMIENTO.

3.1.-Elección del tema.

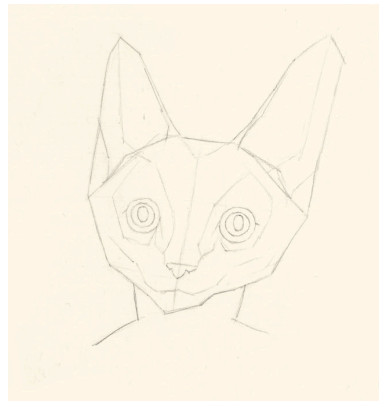
El proyecto de Fin de Grado es la culminación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria mediante una propuesta original y bien ejecutada, así como una oportunidad para experimentar y evolucionar. También podríamos definir el proyecto de Fin de Grado como una ocasión para crear un trabajo que sirva para abrirse un pequeño hueco en el panorama artístico.

Es por esto que quise centrar mi proyecto en la realización de una serie de ilustraciones artísticas, con el objetivo de madurar mi arte y hacer una obra con las aptitudes para ser expuesta. Y como base para mi proyecto quería que las ilustraciones estuvieran fundamentadas en un texto ya escrito.

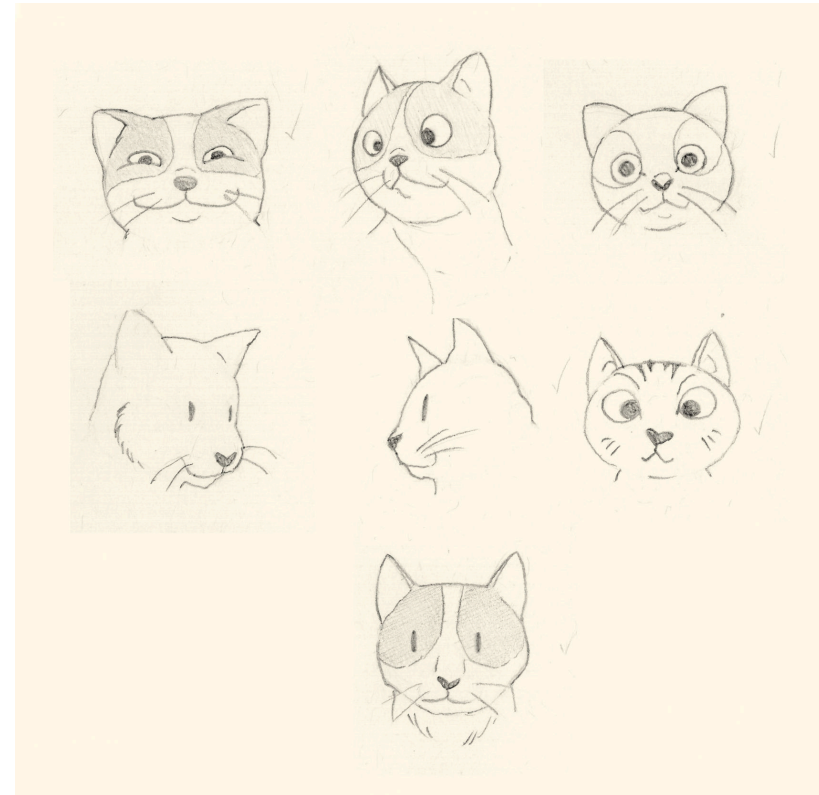

Estudios realizados para *El gato con botas*.

El inicio del proyecto fue, si cabe, un tanto difuso, sufriendo diversos cambios antes de llegar al tema tratado actualmente. En un principio el proyecto trataba de una serie de ilustraciones sobre *El gato con botas*, pero el concepto no acabó teniendo la calidad esperada, debido a que consideraba que no conseguí adaptarlo al tono que quería emplear, por lo que decidí empapar-me de fábulas y cuentos, buscando alguno que me ofreciera más variedad.

Estudio del resto felino.

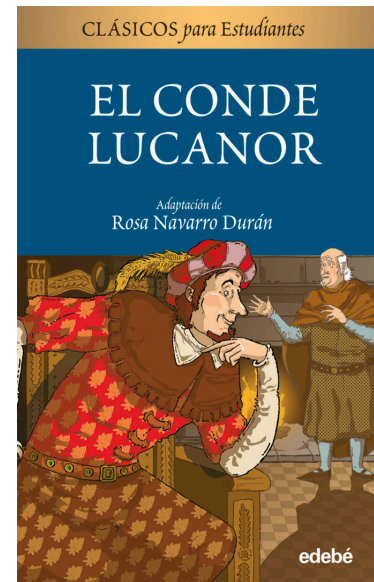

Bocetos del personaje.

A la hora de elegir un texto en el que basarme, buscaba algo poco explotado que me permitiera tener gran variedad de opciones a la hora de realizar el trabajo, ya que la mayoría de textos que encontraba sentía que estaban bastante manidos. Por lo que me decanté por la obra *Libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio*, un conjunto de relatos que no solo me ofrece variedad, puesto que está conformado por diversas narraciones independientes, sino que también era algo que, hasta ahora, apenas había visto ser representado.

El conde Lucanor, editorial ANAYA

El conde Lucanor, editorial edebé

Muchas de las imágenes relacionadas con estos escritos de la literatura medieval castellana habían sido abordadas, en su mayoría, de forma infantil, cuando en realidad son textos bastante oscuros propios de la época en la que fueron escritos. Entra estas representaciones se encuentra incluso un videojuego publicado en el año 2016.

Videjuego *The count Lucanor*

3.2.-Contexto histórico del Conde Lucanor.

El libro de “El Conde Lucanor” está escrito entre 1331 y 1335 por Don Juan Manuel, príncipe de Villena y nieto del rey Fernando III de Castilla.

Este periodo histórico se sitúa en plena reconquista, desde finales del siglo XIII la península Ibérica se había sumido en constantes disputas sucesoras, estando los territorios en incesantes guerras, donde las fronteras de estos fluctuaban constantemente, ya sea entre los diferentes condados cristianos, como entre los diferentes territorios mozárabes. No cabe duda de que el siglo XIV fue un periodo de crisis generalizada con varios reinos, condados y señoríos enfrentándose, al mismo tiempo que comenzó una época de sequía y hambruna, que posteriormente se intensificarían al desatarse la peste negra.¹

Ante este contexto vemos un libro que bebe directamente de varios relatos árabes, el cual expone una serie de fábulas con carácter moralizante, tratando de enseñar el cómo enfrentar una serie de problemas y disputas de una época adversa, llena de conflictos, todo esto por supuesto desde un punto de vista religioso.

¹ HistoCast.HistoCast 12 – De los Visigodos a Covadonga | Podcast de Historia, <https://www.histocast.com/podcasts/histocast-12-de-los-visigodos-a-covadonga/>

¹ HistoCast.HistoCast 07 – ¡Desperta ferro! | Podcast de Historia, <https://www.histocast.com/podcasts/histocast-07-desperta-ferro/>

3.3.-Elección de los capítulos.

En el momento de seleccionar los relatos en los que basaría las ilustraciones, seguí una serie de patrones para darle solidez y un punto de unión a las diferentes obras gráficas, por lo que decidí centrarme en unos pocos puntos de interés.

Uno de estos elementos son las aves, que representan una parte de mí mismo. Aunque no se debería reducir lo que pueden representar o transmitir las aves, simplemente a su género animal, como si fuese un todo, ya que cada especie tiene unos hábitos, formas y colores totalmente diferentes, y por tanto el mensaje que pueden evocar es totalmente diferente. Pero partiendo de un marco personal, la sobriedad que despliegan muchas aves, así como su apariencia frágil, representan para mí una parte de mi personalidad, encarnando así mis inseguridades e introversión. Igualmente otras aves que culturalmente han sido estigmatizadas en el folclore europeo, ya sea por simple superstición o por malinterpretación de sus hábitos, como puede ser el caso de animales como el cuervo, el cual desempeña una función necesario para el medio natural, han sido representados como animales maliciosos. No obstante son animales que

muestran comportamientos que se podrían considerar humanos, como por ejemplo el hecho de que hagan “duelos” por otros miembros del grupo que han fallecido. Estos prejuicios basados en la ignorancia y en el desconocimiento, representan para mí el rechazo social que llegué a sufrir en gran parte de mi vida.

Ahora bien, en ningún momento pretendo ni quiero que la obra se vuelva una crítica social. Dicho de otra forma, este trabajo tan solo trata de una serie de ilustración sobre "El conde Lucanor", solo que pasado por un filtro personal, ya que a fin de cuentas, todos esos sucesos me han marcado y han construido quien soy y mi visión de las cosas.

Por último, elegí también aquellos ejemplos que se apoyaban en la figura del diablo para desarrollar la historia. A fin de cuentas este conjunto de relatos está fundamentado en la fe católica, y considero que no hay mejor figura para representar el contexto histórico y el oscurantismo que se vivía en el siglo XIV.

3.3.a.-Cuento VI

"Lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros cuando vio sembrar el lino"

Este ensiemplo nos relata la historia de una golondrina que se percata de que las personas del pueblo están plantando lino, con el que podrán crear redes y lazos para atrapar a los pájaros. Esta, alarmada, informa al resto de aves, las cuales no parecen mostrar mucha atención hasta que es demasiado tarde, pero la golondrina, viendo su reacción, decide realizar un trato con los habitantes del pueblo, convirtiéndose así en la única ave que no es perseguida ni cazada.

3.3.b.-Cuento XIII

"Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices"

Nos narra la historia de un hombre que tras salir de caza y haber capturado a varias perdices con sus redes, se dispone a matarlas una por una. El resto de perdices, atemorizadas, observan a al cazador, cuando de pronto el viento comienza a soplar con fuerza y, habiendole dado de lleno en la cara al batidor, empezana brotar lágrimas de sus ojos.

Las perdices que aún permanecían vivas malinterpretaron esto como un símbolo de bondad por parte de aquel hombre, pensando que a pesar de que les estaba arrebatando la vida, este, lo lamentaba.

3.3.c.-Cuento XIX

"Lo que sucedió a los cuervos con los búhos"

El ejemplo cuenta los sucesos de un conflicto entre dos bandos, los cuervos y los búhos, siendo los primeros los que se están llevando la peor parte de los sucesos, ya que eran constantemente atacados en el amparo de la noche por los búhos, los cuales partían con una gran ventaja en este medio.

Un cuervo cansado e indignado por la situación, habla con el resto de sus compañeros para elaborar un plan. Tras deliberar, idearon infiltrarse en la colonia de búhos. Para ello, el cuervo indignado se ofreció para ser desplumado, solo conservando alguna de sus plumas de las alas para así poder volar a duras penas y arrastrarse al escondite de los búhos. Una vez llega a la guarida de sus enemigos, el cuervo pide ayuda, puesto que, según él, había sido traicionado por los suyos y quería venganza.

El plan fue todo un éxito y el cuervo fue aceptado con entusiasmo entre los búhos. El cuervo empezó a participar en los planes de los búhos, pudiendo avisar así a los suyos de las maquinaciones de sus enemigos, y coordinar un ataque en el momento preciso. Antes de que esto sucediera, uno de los búhos más sabios se percató de esto, y previno a su especie, pero ellos, a pesar todo, no quisieron escuchar sus consejos, y este, viendo la que se avecinaba decidió huir lo más lejos posible.

Tras un tiempo, y una vez le crecieron las plumas al cuervo, este, voló con sus congéneres, y así preparó un ataque, el cual tras realizarse acabó con todos los búhos.

3.3.d.-Cuento XLII

"Lo que sucedió al diablo con una falsa devota"

Relata la fábula de un diablo que con gran pesar observa a una pareja cuya relación, por más que lo intentara, no podría dañar ni romper. Una beguina que pasaba por allí vio al diablo con tal pesar que se acercó a ver que le ocurría. Este le comenzó a contar lo que le sucedía, y, tras escucharlo, ella accedió a ayudarlo.

La beguina se presentó ante la esposa como una mujer que había sido criada por la madre de ella, y que, como agradecimiento, quería servirla en todo lo posible. La esposa, que era muy buena e inocente, creyó sus palabras y la beguina fue a vivir con la pareja.

Una vez pasado el tiempo, y habiéndose ganado la total confianza de la pareja, empezó a propagar injurias entre los enamorados sin que estos se percataran de lo sucedido, llegando a crear un ambiente de tristeza y desconfianza entre ellos. Un día la beguina se acercó al marido y le dijo que su

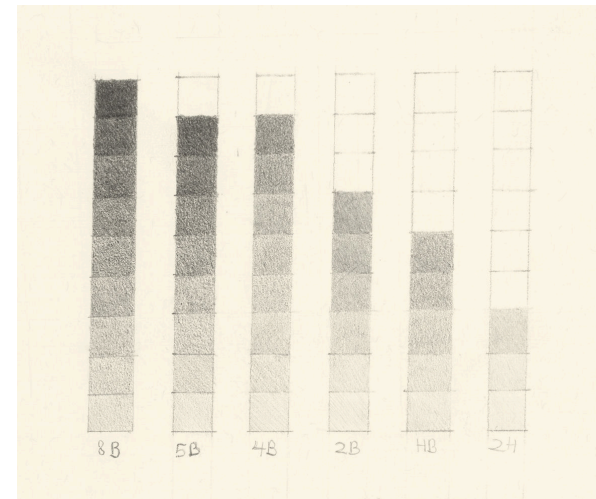
esposa planeaba su muerte pidiéndole que se acostara en su regazo, para que así descansara tras su ardua jornada, y, una vez dormido, ella lo asesinaría. El marido, alarmado y sin darse cuenta de que todo lo dicho por la beguina no era más que una artimaña, al llegar a casa comprobó que su esposa le propuso justamente lo que la beguina le había contado. Aun así quiso ver hasta dónde llegaría su mujer, haciéndose el dormido. Cuando vio que esta sacó una navaja, rápidamente se abalanzó sobre ella y la degolló, sin saber realmente que las verdaderas intenciones de ella, eran afeitarse y recuperar su amor.

Todo esto acabaría con el marido siendo descubierto por la familia de ella, quienes finalmente lo asesinarían, provocando, a su vez, que los parientes de él, arremetieran contra la familia de ella, y así comenzaría una matanza en todo el pueblo, donde prácticamente las familias de ambos acabarían pereciendo.

3.4.-Disposición de recursos técnicos.

A la hora de realizar las ilustraciones, tenía claro que quería trabajar con una técnica con la que me sintiese cómodo, así que rápidamente me decanté por el lápiz grafito, puesto que confiere una sensibilidad especial sobre el papel. Para ello utilicé los lápices 2H, HB, 2B, 4B, 5B, 8B y dos lápices de punta gruesa: un 2B y otro 4B.

Otro elemento importante es el soporte, por lo que tenía que seleccionar un papel adecuado para la técnica empleada, así que realicé pequeñas pruebas tanto en papel Academia como en papel Caballo de 200 gramos, llegando a decantarme por este último, debido principalmente a que me gusta más como se sentía al trabajar sobre él. Otras herramientas y materiales empleados han sido la regla, el compás y el papel vegetal a la hora de componer las ilustraciones.

Escala de valores obtenidos con los diferentes lápices.

3.5.-REFERENTES.

Una parte muy importante del proyecto es la búsqueda de referentes. En mi caso quise que estos no solo se adaptaran al formato papel, si no que trabajasen diferentes artes plásticas y así tener diferentes enfoques e ideas. Asimismo, también veo importante pasar por un proceso de investigación de nuevos referentes, y no quedarse en la zona de confort de lo ya conocido para así enriquecer nuestro propio trabajo.

Pero a pesar de que entre ellos no tienen por qué compartir la disciplina artística que ejercen, todo tiene algo común, y, esto es, el ambiente que sus obras generan y la sutileza con la que gestionan estas sensaciones. Si bien, añadiré que individualmente todos aportan formas diferentes de abordar esta problemática, y por tanto cada uno tiene interés por separado.

3.5.a.-Bruno Walpoth

Escultor italiano nacido en Bresanona el año 1959. Entre los años 1973 y 1978 se formó con el escultor Vincenzo Mussner, el cual realiza principalmente esculturas de carácter religioso, tras esto ingresa en la academia "Der Bildende Künste" en Munich, de la cual se gradúa en el año 1984, en los años posteriores hasta el año 2008 ejerce de profesor en la escuela de formación profesional para escultores en Selva Val Gardena.²

² Gehard Demetz. GEHARD DEMETZ, <http://www.geharddemetz.com/writing.html>

Camminando solo, 2007.

Amore e ombra, 2015.

De este escultor me llama muchísimo la atención la frialdad de sus esculturas, que si bien me resultan profundamente humanas, mantienen la distancia con el espectador tallando unas expresiones de indiferencia. Otro aspecto de sus esculturas que me atrae sobremanera es el fino detalle con el que son trabajados sus rostros, que contrasta con la simpleza e incluso tosquedad con la que elabora los elementos ajenos a la anatomía humana.

3.5.b.-Leonard Baskin

Leonard Baskin es un artista americano nacido New Jersey el año 1922. Fue a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Yale, donde fundó Prensa Gehenna, una pequeña empresa especializada en la producción de libros. Durante los años 1953 y 1974, enseñó escultura en la universidad de Smith en Northampton, Massachusetts, también llegó a dar clases en el Colegio Hampshire en Amherst. Si bien Baskin vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos, estuvo 9 años en el Reino Unido, viviendo cerca de sus amigos y poetas Ted Hughes para quien ilustró su poema "Crow", y Sylvia Plath, quien le dedicó el poema "Escultor". Leonard Baskin falleció el 3 de junio del año 2000.³

Baskin trabajó una gran variedad de medios, y él se consideró a sí mismo como un escultor, pero fue más conocido por sus trabajos en papel o su serie de grabados.

The Raptor.

³ Leonard Baskin. *Leonard Baskin* / *artnet*, <http://www.artnet.com/artists/leonard-baskin/>

De este artista me atrajeron principalmente sus grabados y xilografías. Su trazo, áspero y crudo, sumado a como rompe con la forma de los elementos con los que trabaja, confieren a su obra de un crudeza atípica. Otro punto de interés para mí es la serie de grabados que tiene dedicada a las aves. En ella, Baskin retuerce las formas, creando desgarradoras criaturas que en muchos casos parecen estar retorciéndose de dolor.

Fanciful Bird

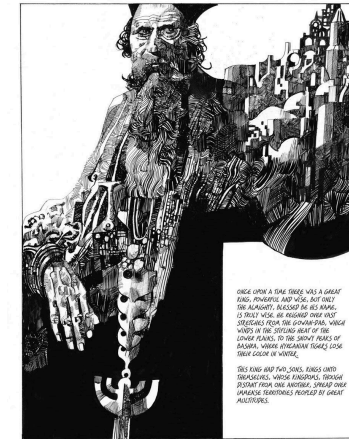

Torment man

3.4.c.-Sergio Toppi

Ilustrador y dibujante de comic italiano nacido en Milán en 1932, fue un estudiante de medicina, que tal dejar la carrera comenzó a trabajar como ilustrador para la nueva edición de la “Enciclopedia Rei Ragazzi”, posteriormente trabajo como diseñador en un estudio de dibujos animados, y colaboro con numerosas editoriales. Si bien, su entrada al comic fue tardía, acabo especializándose en comic de género histórico y bélico.⁴

Sergio Toppi destaca principalmente por sus composiciones, y el cómo trabajaba el contraste de negros y blanco del papel, siendo el cómo utilizaba estos blancos parte importante de la identidad de su obra gráfica.

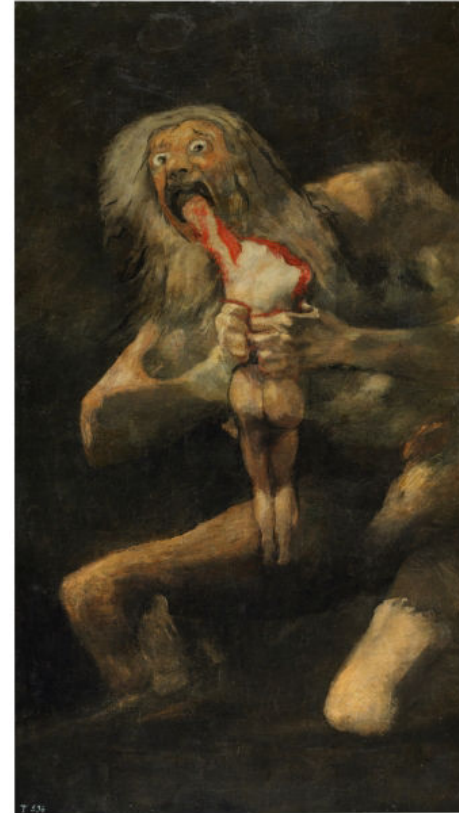
Ilustraciones pertenecientes a Sharaz-de: Tales from the Arabian Nights.

⁴ Sergio Toppi. Sergio Toppi - Ficha de autor en Tebeosfera, <https://www.tebeosfera.com/autores/toppi.html>

3.5.d.-Francisco de Goya

Sin querer pararme en exceso en hablar de Goya, quisiera hacerle una pequeña mención a este pintor y grabador español, quien a lo largo de la historia ha servido de referente a una infinidad de artistas.

Especial mención a sus grabados "*Los desastres de la guerra*" donde muestra con especial crudeza, el conflicto de ocupación por parte del imperio napoleónico en la península ibérica, así como a su serie de estampas "*Disparates*" al igual que sus pinturas negras, las cuales fueron precursoras de los que sería posteriormente la pintura contemporánea. Todo este conjunto de obras tienen en común su crudeza y que plasman una realidad o de una forma nada idílica, como puede ser la obra "*Saturno devorando a su hijo*", donde entre otras cosas, representa el tiempo, que avanza brutal e inexorablemente.

Saturno devorando a su hijo, 1819-1823.

3.5.e.-Gerhard Demetz

Escultor italiano nació en 1979 en la provincia de Bolzano, Italia. Durante los años 1986 y 1989 estudió en el Instituto de Arte de Selva, posteriormente en la misma escuela continuó formándose en escultura. En 1992 estuvo formándose con Matthias Resch. En 1995 Demetz recibió su título, y entre los años 2000 y 2001 continuo su formación en la Academia Internacional de Salzburgo donde trabajo con varios maestros de la escultura. Actualmente vive y trabaja en Selvadi Val Gardena, localidad italiana cercana a la frontera con Austria.⁵

Este escultor al igual que Walpoth lo que me deja prendado de su obra son sus retratos humanos que marcan una fría distancia con el espectador, si bien sus rostros son más expresivos, con facciones más marcadas, estas están revestidas con una intensa aura crudeza, mostrando niños tristes, dolidos o indiferentes antes una realidad que los rodea y a la que se tienen que enfrentar.

Introjection.

⁵ Bruno Walpoth. *Bruno Walpoth | biography & essays*, <http://www.walpoth.com/biography.html>

3.5.f.-João Ruas

João Ruas es un artista visual nacido en 1981 en la ciudad de São Paulo, Brasil. Desde niño el cómic fue uno de sus intereses y más tarde acabo realizando la carrera de Diseño en la universidad. Estuvo trabajando en varios estudios en Brasil y Reino Unido antes de dedicarse exclusivamente a realizar material de carácter personal y exposiciones.⁶

Shepherds, 2017.

⁶ Joao Ruas. *About-- /// João Ruas ///*, <http://www.joaoruas.com/about/>

Confutatis, 2016.

Le Sacre Du Printemps XIII, 2013.

Valkyrie, 2013.

João Ruas es posiblemente mi mayor referente, y aunque la mayoría de sus trabajos son en acrílico, también emplea técnicas como el grabado o el dibujo a grafito. Dejando de lado el magnífico detalle con el que trabaja sus obras, lo que dota de interés a toda su trayectoria artística son las retorcidas composiciones que desarrolla. Algunas de sus pinturas sorprenden por el contraste que hay entre sus partes más barrocas, llenas de detalles, y en cómo estas dan paso a zonas más sutiles y tenues. Su obra constantemente invita a ser vista, dejando que el espectador se sumerja en su mundo lúgubre y catatónico.

3.5.g.-Katsura Funakoshi

Funakoshi es un escultor japonés que nace en 1951 en Morioka, en la prefectura de Iwate. En 1971 realiza sus estudios en la Universidad de Tokio Zokei, terminando estos estudios en 1975, ese mismo año se matricula en la Universidad de Tokio de las Artes. Ya en el año 1986 consigue reside en Londres por un año gracias a un plan de estudios del gobierno para artistas japoneses en el extranjero.⁷

En el caso de Funakoshi el interés viene dado por lo inquietante de su obra. Sus esculturas parecen maniqués que encierran un alma atrapada en su interior. A su vez en muchas de sus esculturas incorpora elementos que gravitan o interseccionan a la figura central evocan un estado onírico.

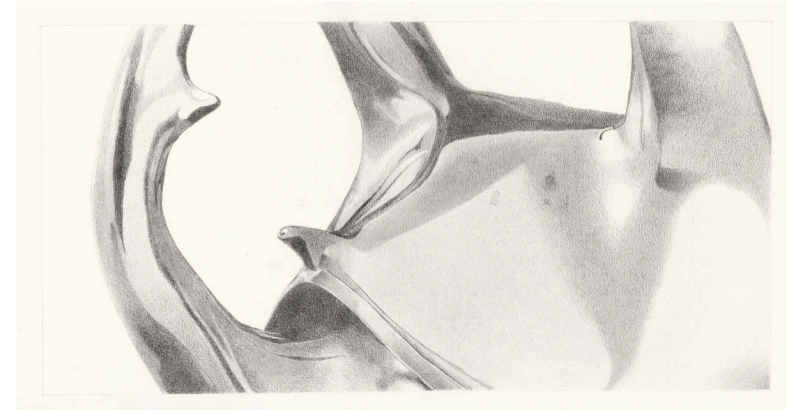
Words Like Snow, 2016.

⁷ Katsura Funakoshi, *Katsura Funakoshi – 28 Artworks, Bio & Shows on Artsy*, <https://www.artsy.net/artist/katsura-funakoshi>

3.6-ANTECEDENTES.

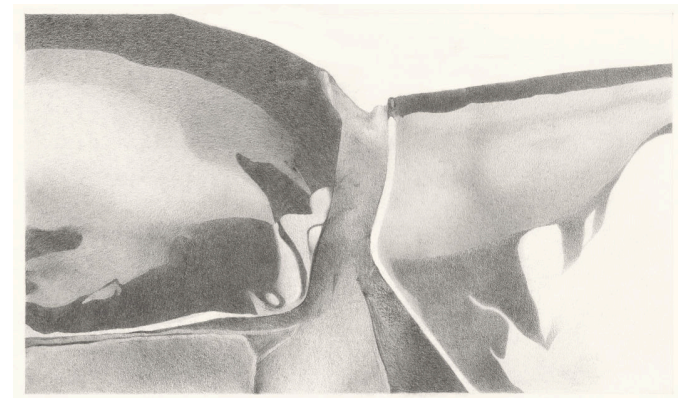
Este proyecto es la continuación de la línea de trabajo realizada en mi último año de carrera con lápiz grafito, donde a la hora de plasmar un relato o un tema, reniego de lo explícito, dejando tan solo sutiles referencias al texto o abstrayendo figuras orgánicas.

La propuesta creativa también está fuertemente influenciada por mi paso en el mundo del grabado, habiendo cursado el Ciclo de Grado Medio Grabado en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez. Posteriormente realicé mis prácticas de empresa en el Taller de Grabado La Recova, donde participé en una exposición donde se expusieron varios grabados, siendo todos ellos una serie de grabados basados en los beatos. Este influjo por parte del grabado se refleja en mi obsesión por dejar grandes márgenes, simulando así un grabado.

Sin título, grafito.

26 x 46 cm.

Sin título, grafito.

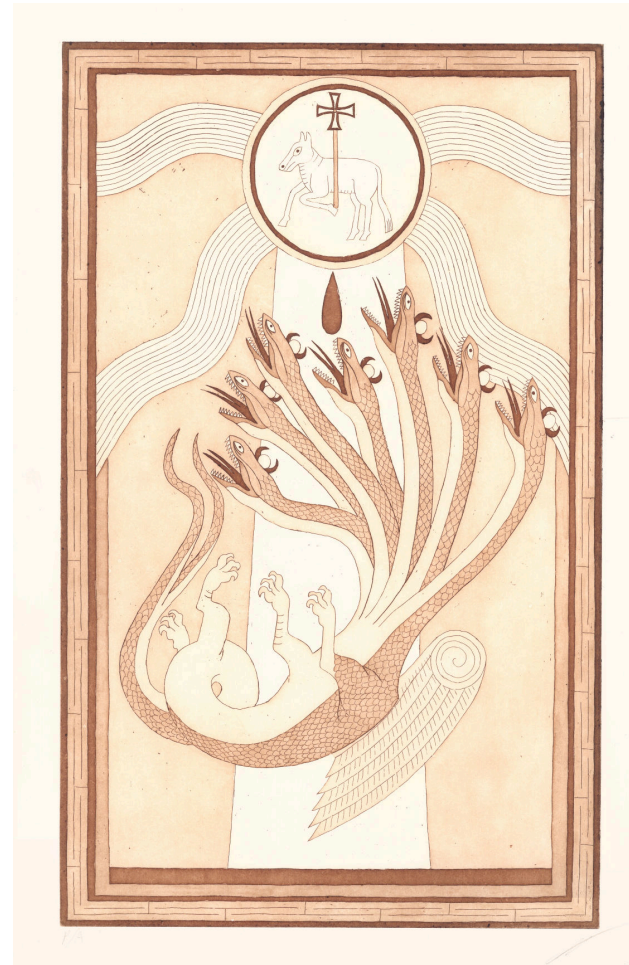
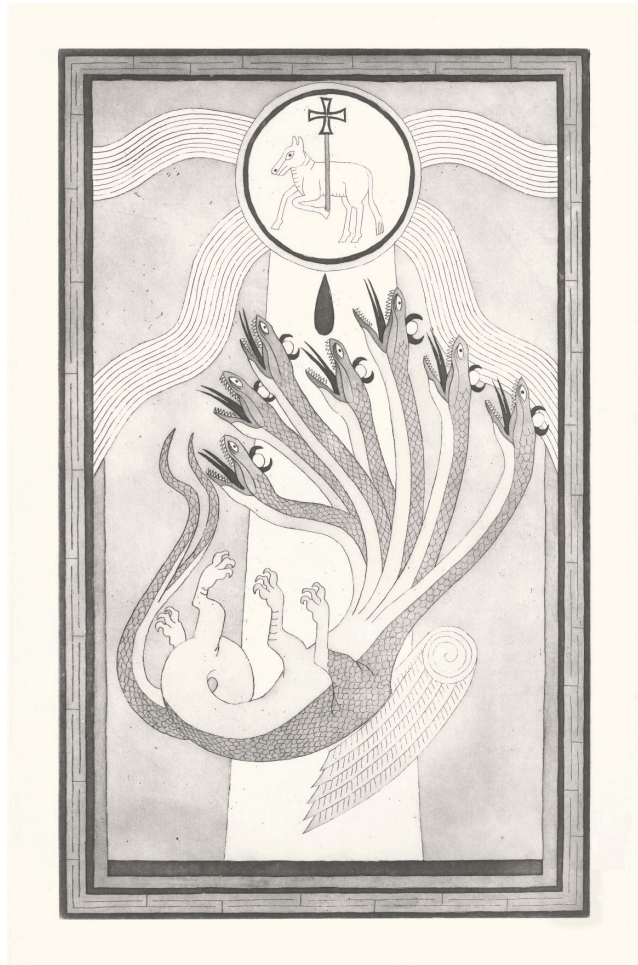
31 x 50 cm.

Ambas técnicas tienen en común la elaboración de imágenes trabajando escalas de grises, sobre todo si en grabado se emplean técnicas como el aguatinta, electrólisis o la manera negra. Es más, añadiría que este recorrido por el mundo del grabado me ha influido enormemente a la hora de preferir trabajar con escalas de valores más monocromáticas o con colores más sobrios y apagados, así como el hecho de que el margen del papel forme parte de la obra.

El cuervo, grabado.

39 x 27 cm.

Pruebas de color.
Visión de un Dragón .
Apocalipsis, grabado.
50 x 29 cm.

6.-Cronología.

La realización de este proyecto se ha desarrollado a lo largo de seis meses, de los cuales dos fueron para bocetos. Tras eso le llegó el turno a refinar las ideas elegidas de los diferentes bocetos, probando diferentes variantes durante un mes, para finalmente estar trabajando en las ilustraciones finales durante dos meses. El último mes lo dediqué enteramente a la elaboración de la memoria, partiendo de apuntes y escritos anotados a lo largo de todo el proceso.

4.-METODOLOGÍA.

4.1.-Evolución del concepto.

Tras haber seleccionado los relatos de interés, y los elementos que quería representar, se comenzó un periodo de reflexión, que se alternaba con una serie de bocetos, para así ir recogiendo ideas.

Buscando cómo podría integrar los dos recursos elegidos, y viendo que en la mayoría de los relatos participaba el ser humano, empleé la figura de la mujer para representar tanto a aquel como al diablo. Esta elección no es arbitraria, puesto que la mujer tanto en la religión como en el arte, se ha visto asociada al pecado y a las tentaciones. Posiblemente este símil parte del relato de Adán y Eva, donde es Eva quien es tentada por la serpiente, siendo esta una de las muchas formas del diablo, y desde entonces se ha empleado un sinfín de veces. Ahora bien, la elección de este simbolismo en este caso, por el contrario, no viene a representar esa injustificada asociación que ha sufrido la figura de la mujer, sino a dar forma, en su totalidad, al marco histórico y religioso de la obra, perteneciente al oscurantismo, mediante la figura de la mujer.

Unificando los mayoría relatos bajo este simbolismo, y junto al uso simbólico de las aves para representar mis inseguridades, la obra lograría mantener la cohesión que quería buscar. Siendo entonces un trabajo que habla sobre mi carácter y mi personalidad. Por el contrario también trata de reflejar de forma sutil el ambiente de opresión y prejuicio del contexto de la obra. Dicho de otra forma: el objetivo final de esta obra es el ambiente, angustioso, sin caer en una representación literal.

Cuento VI: el concepto que más me llama la atención de este relato es la relación que acaban teniendo las golondrinas y el ser humano, siendo aquel un animal que normalmente anida en los tejados de las casas. Tenía la idea clara de querer representar al ser humano como el propio nido de las golondrinas, rodeado por las plantas de lino que están siendo sembradas para la posterior caza del resto de aves.

Cuento XIII: en este quise representar al cazador tal cual estaba, con una cara fría, sin emoción, mientras era rodeado por perdices muertas y perdices que tratan de huir, por lo que trabajé con la idea de que las perdices eran un cúmulo desordenado de aves que en torno al cazador, contrastando así la impasible figura del este con el caos de su alrededor.

Cuento XIX: el concepto básico que quería conseguir en esta ilustración era el sacrificio, el dolor, llevándolo a algo penitente como dolor a través de un acto de fe. Posiblemente este ejemplo sea con el que haya dado más tumbos, del que me haya costado más sacar una idea en claro. Al principio, en relación a la idea de sacrificio, estuve trabajando con el concepto de crucifixión, intentando realizar bocetos similares a algunos conceptos de Leonard Basking, pero siendo un ave desplumada con las alas extendidas, en pose de cruz. Aunque esta idea me sigue pareciendo muy interesante, no supe abordarla de forma correcta y conseguir un buen resultado.

Posteriormente trabajé con otras tres ideas. Una de ellas sería la dualidad entre cuervos y búhos, algo como la noche y el día, pero me parecía una idea muy superflua, así que la deseche rápidamente. La otra idea sería volver a abordar la idea del sacrificio, pero desde un punto de vista diferente, siendo esta vez como una caída al vacío, representando el dolor con un ave que ha dejado de poder volar y que cae.

Y, por último, con la idea del disfraz, de aparentar lo que uno no es, representando así al cuervo como una persona con malas intenciones, ataviada como un ave moribunda o malherida.

Cuento XLII: al principio pensaba centrarme en la relación de los amantes y su trágico destino, pero, realmente, la figura de interés fue la de la beguina. Al ser una persona asociada a una institución religiosa quería hacerla ataviada con mantos y ocultando su rostro, aunque finalmente acabé mezclando el concepto del diablo y la beguina en un solo personaje. Como último simbolismo quise incorporar a la ilustración la belladona, una planta que a lo largo de la historia ha sido empleada para causar todo tipo de efecto, uno de ellos es la elaboración de venenos y narcóticos. Por tanto esta representaría el engaño, y el veneno que acaba rompiendo la relación de la pareja.

Belladona.

4.2.-Elección del formato.

El formato de las elegido para las ilustraciones era un dinA3, el cual me permitía emplear un papel de mayor tamaño para que dejarle espacio a la obra en el propio soporte, algo fundamental en mi trabajo.

Cuatro de las ilustraciones están planteada en una formato vertical, mientras la restante está en un formato horizontal, siendo esta la de mayor tamaño.

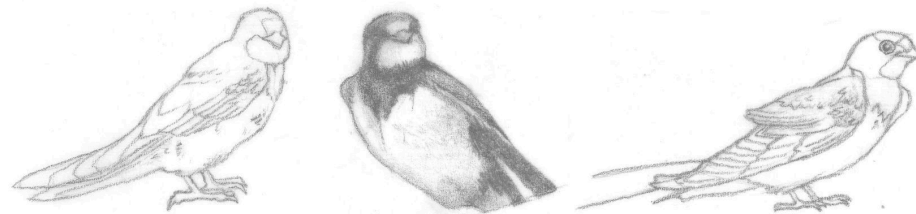
4.2.-Bocetos.

Para realizar toda la serie de bocetos comencé haciendo un estudio de los elementos que quería emplear en las diferentes ilustraciones. Acto seguido dibujaba estos elementos en papel vegetal, probando así diferentes combinaciones entre una serie de objetos seleccionados para esa ilustración en específico.

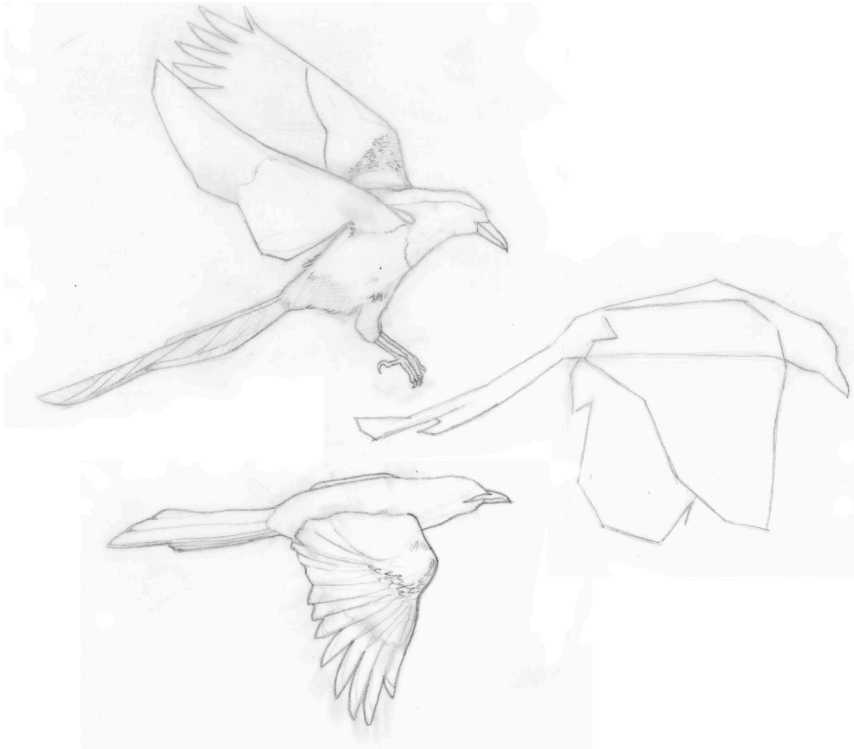
Para hacerme una idea general de lo que quería lograr en cada dibujo, no solo probé a combinar elementos independientes, si no que realicé toda una serie de borradores, con ideas sueltas que podrían ser recogidas o no en las ilustraciones finales.

Aunque una idea fuera finalmente seleccionada, en el proceso de dibujado podría sufrir ciertos cambios con los adaptarse así a pequeñas ideas que iban surgiendo, para luego resolver los problemas que iban surgiendo a medida que empezaba a realizar la ilustración final.

Todos estos bocetos, aparte de en papel vegetal, fueron realizados en una libreta dinA2 y empleando los mismos lápices de grafito que utilizaría posteriormente en el trabajo final.

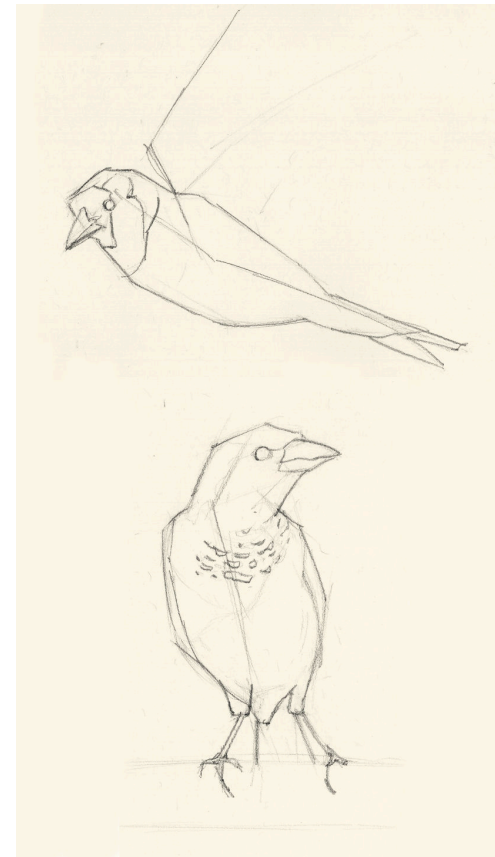
Estudios anatómicos de golondrinas.

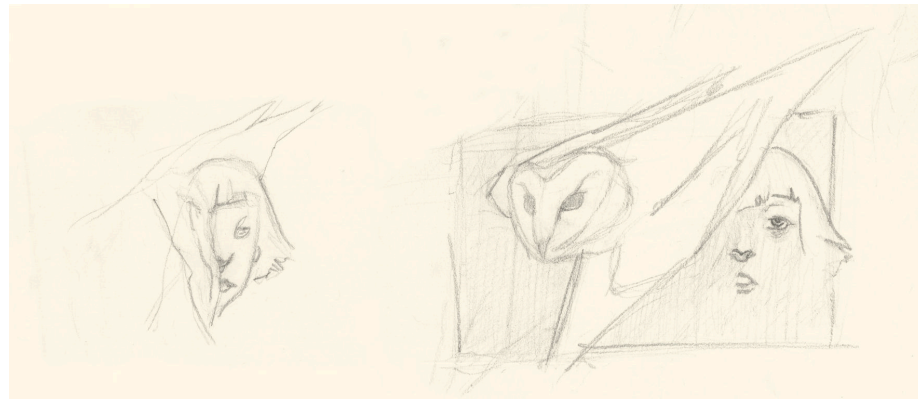
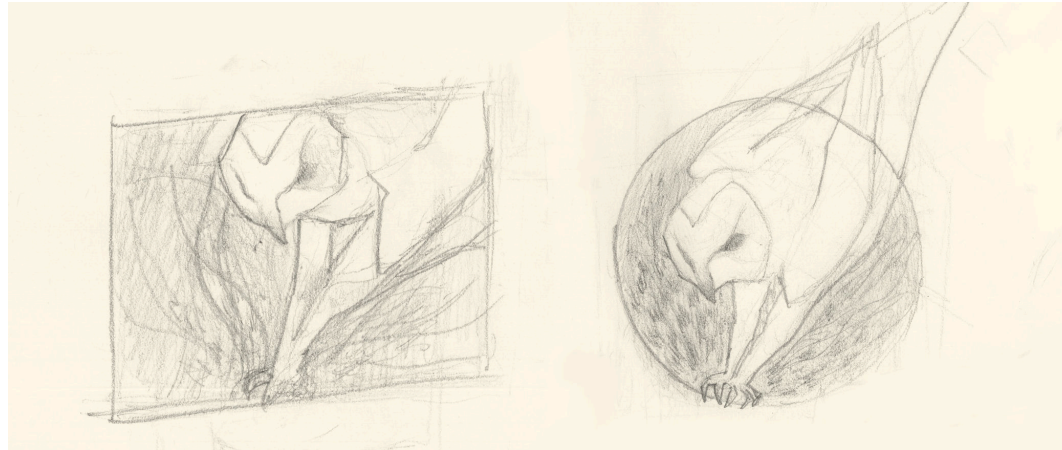
Estudios de diversas aves.

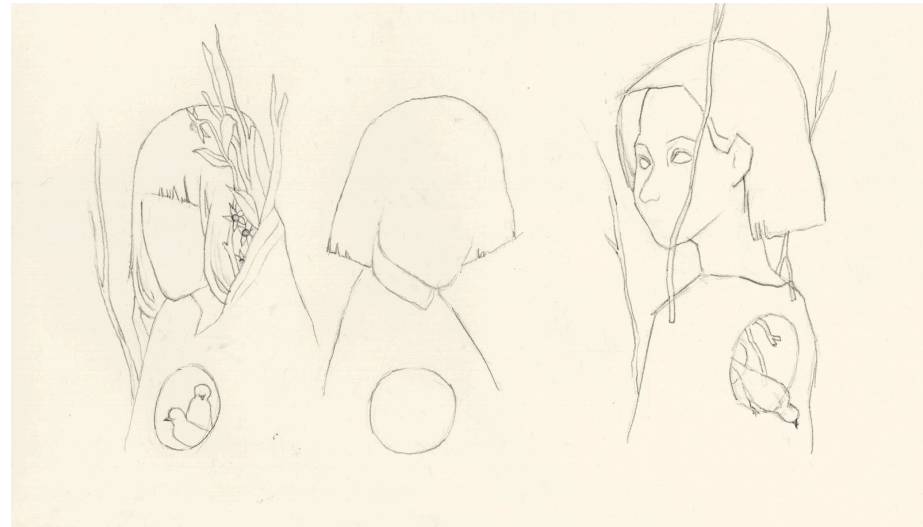
Bocetos de caras.

Bocetos de aves.

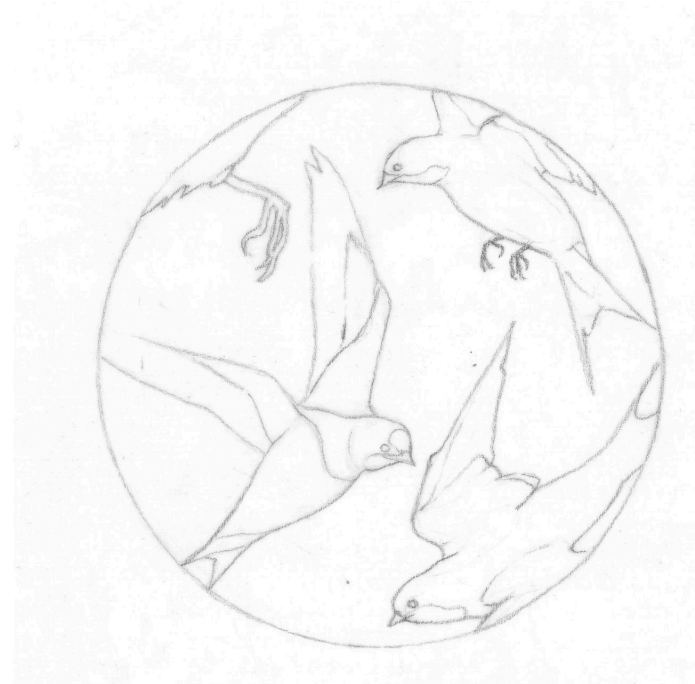

Bocetos descartados en
relación al ejemplo XIX.

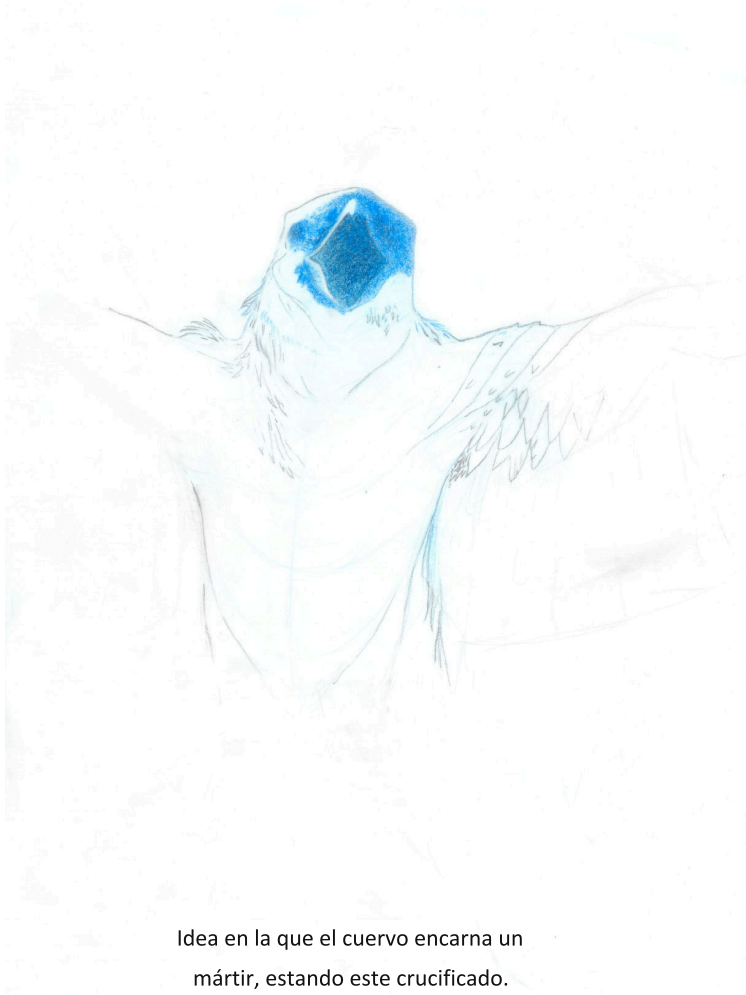

Bocetos del ejemplo VI.

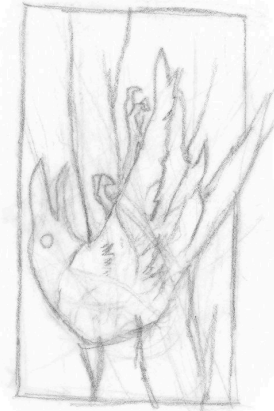

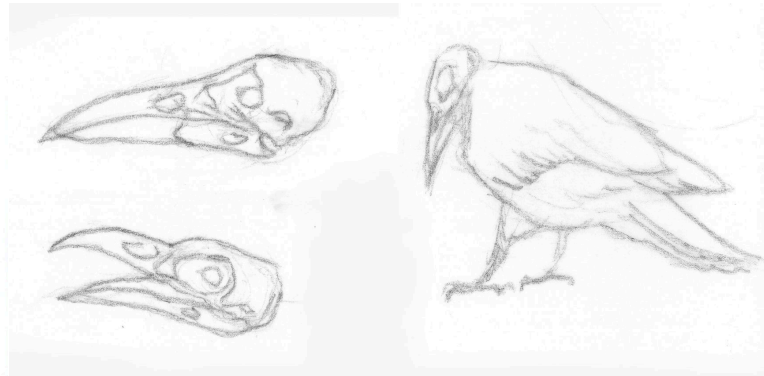
Pruebas en papel vegetal de las golondrinas del relato VI.

Idea en la que el cuervo encarna un mártir, estando este crucificado.

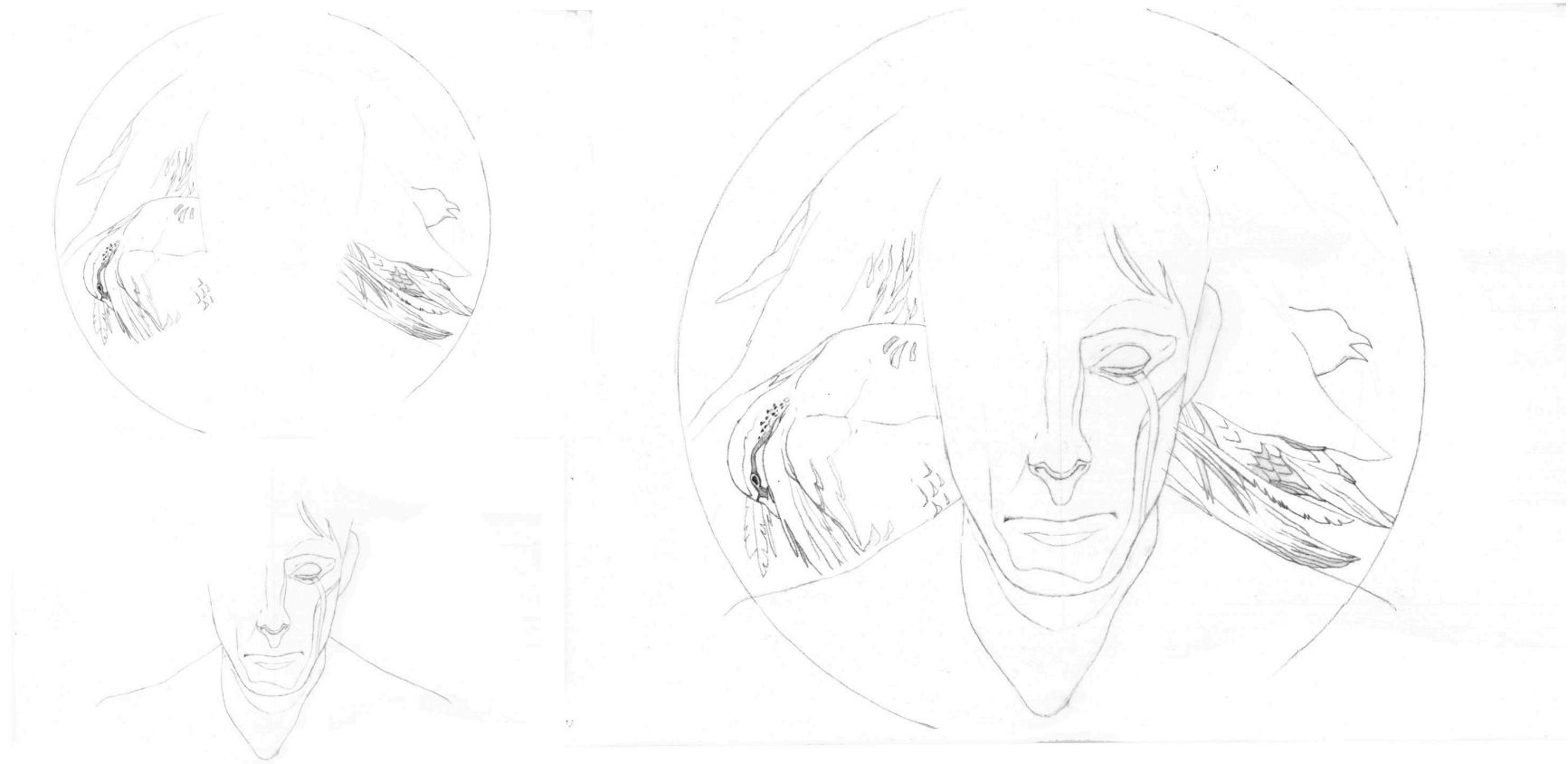
Algunos de los bocetos del ejemplo XIX.

Uno de los bocetos finales de la ilustración La Beguina.

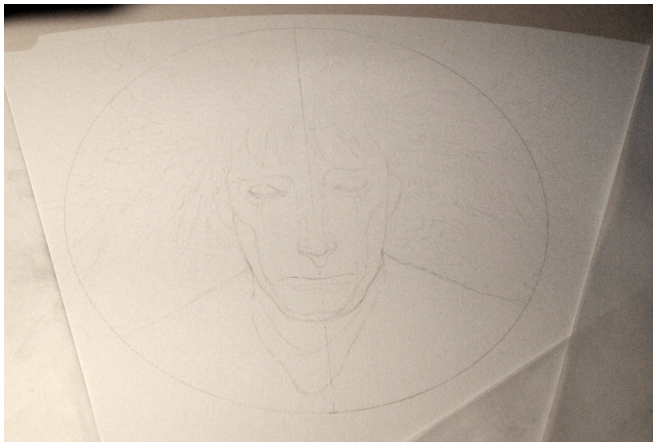
Bocetos del ejemplo XLII.

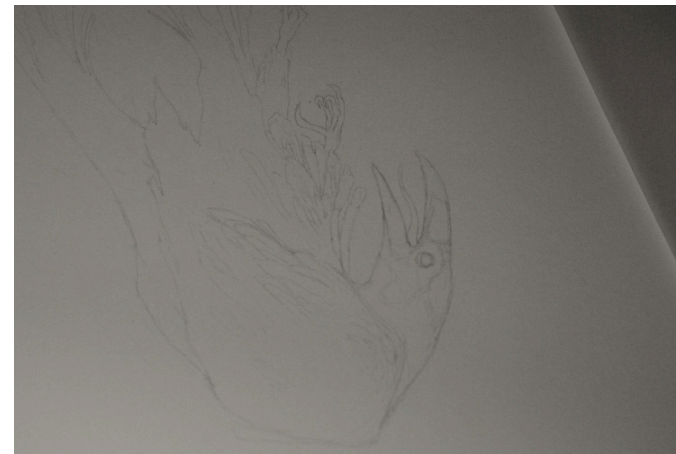
Ejemplo de cómo empleo los bocetos en papel vegetal a la hora de ver si una imagen puede funcionar. Podemos ver que partiendo de una imagen que nos interesa, podemos combinarlas para comprobar con cual funciona mejor.

4.3.-Desarrollo de las ilustraciones.

Al comenzar a realizar el trabajo en su soporte final se trazaban líneas suaves, siempre empleando trazos rectos, para así hacer una correcta síntesis del esquema general del dibujo. Durante este proceso, hasta la finalización de la obra, trabajo con varios soportes con los que cubro parcialmente la pieza para no ensuciar ni engrasar el papel, algo sumamente importante para que el grafito fije bien, y, en caso de que haya que corregir algún trazo, no manche la ilustración.

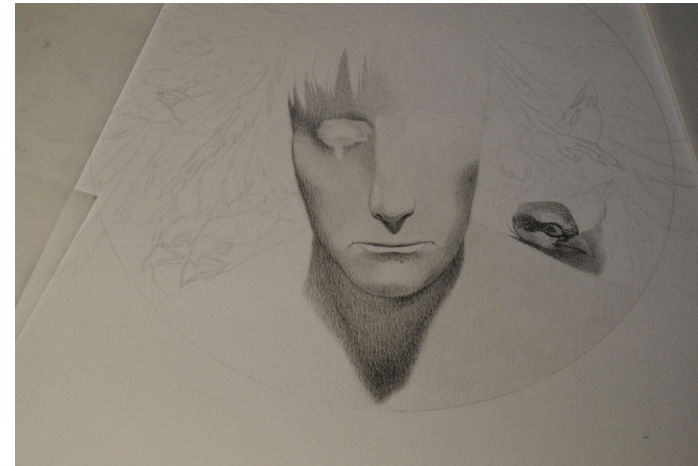
Dibujo a línea el enxiemplo XIII.

Dibujo a línea el enxiemplo XIX.

Posteriormente le daba algo más de intensidad a la línea, a la vez que la volvía más orgánica, dejando así finalizado el bosquejo. Es importante no excederse a la hora de subir el valor de la línea para así no resaltar en exceso el contorno de los diferentes elementos que componen las imágenes. A fin de cuentas, lo que le dará volumen al trabajo será el buen uso de la mancha y la correcta disposición de la escala de grises.

Para ello habrá que partir de un tono general muy suave, desde el cual se irá subiendo gradualmente hasta obtener el mayor valor de negro obtenible, todo esto haciéndolo en los lugares adecuados para así lograr una sensación de volumen.

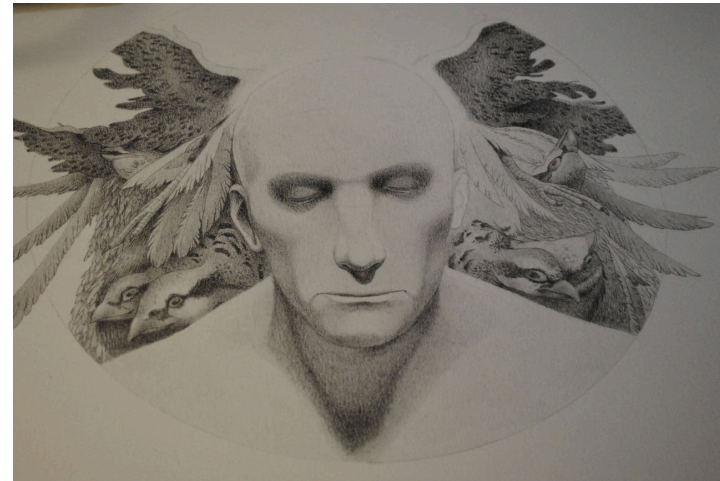
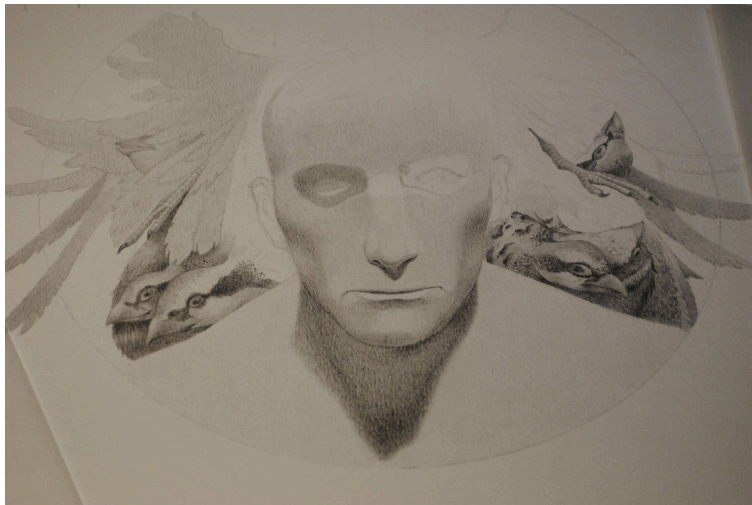

Trabajando los primeros grises.

Es necesario siempre ir ajustando los valores de los diferentes elementos, ya que a medida que el trabajo va progresando, algunas partes perderán fuerza respecto al conjunto de la obra. Si bien no es una técnica enrevesada, requiere de ser sumamente meticuloso y detallista para conseguir bien los volúmenes, por lo que una sola obra puede llevar mucho tiempo.

Procesos del desarrollo de la ilustración *Sacrificio*.

Procesos del desarrollo de la ilustración *Credulidad*.

5.CONCLUSIONES.

Tras haber finalizado el proyecto y ver el resultado final de las ilustraciones, puedo decir que los objetivos que me marqué al principio de este trabajo en su mayoría han sido cumplidos.

Primero, cuando hecho la vista atrás y miro mis trabajos en grafito anteriores, veo una evolución, sobre todo en la calidad de los tonos y en la pérdida del miedo al poner tonos fuertes que contrasten.

También puedo decir que me supe valer del simbolismo y la metáfora para resumir los diferentes relatos en un trabajo bien resuelto y que evita la representación literal de las cosas.

Considero adecuado el acabado final de las ilustraciones. He acabado bastante contento al respecto y creo que son totalmente compatibles con un entorno expositivo. Sin embargo, con respecto a conseguir ese aspecto oscuro y lúgubre me veo aún lejos de mis propios referentes. Es este aspecto, el hecho de que aun satisfecho con el resultado final del trabajo me quede todavía un largo camino de aprendizaje dentro de esta materia y su técnica, lo que me ha motivado para seguir adelante desarrollando y perfeccionando mis calidades artísticas.

Y respecto al “Conde Lucanor”, considero que es un tema que aún tiene mucho que ofrecer, y me gustaría volver a él en un futuro, más aún, teniendo en cuenta que el libro consta de cincuenta y un relatos, de los cuales tan solo he abarcado cuatro.

6.-Glosario.

En el glosario he definido yo mismo las palabras, en base a diferentes fuentes de información y contenidos, los cuales he sintetizado.

Beguina: Mujer perteneciente a una asociación cristiana, la cual no tiene casa madre ni tampoco unas reglas comunes u orden general. Se asentaban cerca de iglesias y hospitales donde ayudaban a los desamparados y enfermos, así como a mujeres, ancianos y niños. A pesar de pertenecer a una asociación religiosa, las beguinas podían dejar la asociación en cualquier momento para casarse.

Enxemplos: palabra del castellano antigua que significa “ejemplos”, también es utilizada para referirse a cuentos o fábulas que tiene una función doctrinal y moralizadora

7.-Bibliografía y Webgrafía.

- El Conde Lucanor. *El conde Lucanor / Don Juan Manuel; edición y versión actualizada de Juan Vicedo / Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*, <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/>
- Joao Ruas. *About-- /// João Ruas ///*, <http://www.joaoruas.com/about/>
- Bruno Walpoth. *Bruno Walpoth | biography & essays*, <http://www.walpoth.com/biography.html>
- Gehard Demetz. *Gehard Demetz – Jack Shainman Gallery*, <http://www.jackshainman.com/artists/gehard-demetz/>
- Gehard Demetz. *GEHARD DEMETZ*, <http://www.geharddemetz.com/writing.html>
- Leonard Baskin. *Leonard Baskin / artnet*, <http://www.artnet.com/artists/leonard-baskin/>
- Katsura Funakoshi, *Katsura Funakoshi – 28 Artworks, Bio & Shows on Artsy*, <https://www.artsy.net/artist/katsura-funakoshi>
- HistoCast. *HistoCast 12 – De los Visigodos a Covadonga | Podcast de Historia*, <https://www.histocast.com/podcasts/histocast-12-de-los-visigodos-a-covadonga/>
- HistoCast. *HistoCast 07 – ¡Desperta ferro! | Podcast de Historia*, <https://www.histocast.com/podcasts/histocast-07-desperta-ferro/>

8.- Anexo.

Cuento VI

Lo que sucedió a la golondrina con los otros pájaros cuando vio sembrar el lino

Otra vez, hablando el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo:

-Patronio, me han asegurado que unos nobles, que son vecinos míos y mucho más fuertes que yo, se están juntando contra mí y, con malas artes, buscan la manera de hacerme daño; yo no lo creo ni tengo miedo, pero, como confío en vos, quiero pedirlos que me aconsejéis si debo estar preparado contra ellos.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio- para que podáis hacer lo que en este asunto me parece más conveniente, me gustaría mucho que supierais lo que sucedió a la golondrina con las demás aves.

El conde le preguntó qué había ocurrido.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio- la golondrina vio que un hombre sembraba lino y, guiada por su buen juicio, pensó que, cuando el lino creciera, los hombres podrían hacer con él redes y lazos para cazar a los pájaros. Inmediatamente se dirigió a estos, los reunió y les dijo que los hombres habían plantado lino y que, si llegara a crecer, debían estar seguros de los peligros y daños que ello suponía. Por eso les aconsejó ir a los campos de lino y arrancarlo antes de que naciese. Les hizo esa propuesta porque es más fácil atacar los males en su raíz, pero después es mucho más difícil. Sin embargo, las demás aves no le dieron ninguna importancia y no quisieron arrancar la simiente. La golondrina les insistió muchas veces para que lo hicieran, hasta que vio cómo los pájaros no se daban cuenta del peligro ni les preocupaba; pero, mientras tanto, el lino seguía encañando y las aves ya no podían arrancarlo con sus picos y patas. Cuando los pájaros vieron que el lino estaba ya muy crecido y que no podían reparar el daño que se les avecinaba, se arrepintieron por no haberle puesto remedio antes, aunque sus lamentaciones fueron inútiles pues ya no podían evitar su mal.

»Antes de esto que os he contado, viendo la golondrina que los demás pájaros no querían remediar el peligro que los

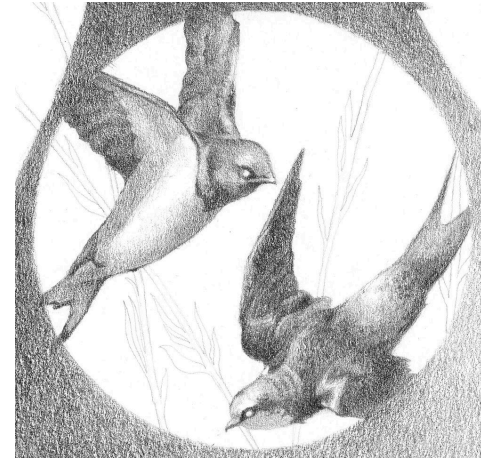
amenazaba, habló con los hombres, se puso bajo su protección y ganó tranquilidad y seguridad para sí y para su especie. Desde entonces las golondrinas viven seguras y sin daño entre los hombres, que no las persiguen. A las demás aves, que no supieron prevenir el peligro, las acosan y cazan todos los días con redes y lazos.

»Y vos, señor Conde Lucanor, si queréis evitar el daño que os amenaza, estad precavido y tomad precauciones antes de que sea ya demasiado tarde: pues no es prudente el que ve las cosas cuando ya suceden o han ocurrido, sino quien por un simple indicio descubre el peligro que corre y pone soluciones para evitarlo.

Al conde le agradó mucho este consejo, actuó de acuerdo con él y le fue muy bien.

Como don Juan vio que este era un buen cuento, lo mandó poner en este libro e hizo unos versos que dicen así:

*Los males al comienzo debemos arrancar,
porque una vez crecidos, ¿quién los atajará?⁸*

⁸ El Conde Lucanor. El conde Lucanor / Don Juan Manuel; edición y versión actualizada de Juan Vicedo / Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1.html#i_9_

Cobijo, grafito.

50 x 37.

Cuento XIII

Lo que sucedió a un hombre que cazaba perdices

Hablaba otra vez el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:

-Patronio, algunos nobles muy poderosos y otros que lo son menos, a veces, hacen daño a mis tierras o a mis vasallos, pero, cuando nos encontramos, se excusan por ello, diciéndome que lo hicieron obligados por la necesidad, sintiéndolo muchísimo y sin poder evitarlo. Como yo quisiera saber lo que debo hacer en tales circunstancias, os ruego que me deis vuestra opinión sobre este asunto.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, lo que me habéis contado, y sobre lo cual me pedís consejo, se parece mucho a lo que ocurrió a un hombre que cazaba perdices.

El conde le pidió que se lo contase.

-Señor conde -dijo Patronio-, había un hombre que tendió sus redes para cazar perdices y, cuando ya había cobrado bastantes, el cazador volvió junto a la red donde estaban sus presas. A medida que las iba cogiendo, las sacaba de la red y las mataba y, mientras esto hacía, el viento, que le daba de lleno en los ojos, le hacía llorar. Al ver esto, una de las perdices, que estaba dentro de la malla, comenzó a decir a sus compañeras:

»-¡Mirad, amigas, lo que le pasa a este hombre! ¡Aunque nos está matando, mirad cómo siente nuestra muerte y por eso llora!

»Pero otra perdiz que estaba revoloteando por allí, que por ser más vieja y más sabia que la otra no había caído en la red, le respondió:

»-Amiga, doy gracias a Dios porque me he salvado de la red y ahora le pido que nos salve a todas mis amigas y a mí de un hombre que busca nuestra muerte, aunque dé a entender con lágrimas que lo siente mucho.

»Vos, señor Conde Lucanor, evitad siempre al que os hace daño, aunque os dé a entender que lo siente mucho; pero si alguno os perjudica, no buscando vuestra deshonra, y el daño no es muy grave para vos, si se trata de una persona a la que estéis agradecido, que además lo ha hecho forzada por las circunstancias, os aconsejo que no le concedáis demasiada importancia, aunque debéis procurar que no se repita tan frecuentemente que llegue a dañar vuestro buen nombre o vuestros intereses. Pero si os perjudica voluntariamente, romped con él para que vuestros bienes y vuestra fama no se vean lesionados o perjudicados.

El conde vio que este era un buen consejo que Patronio le daba, lo siguió y todo le fue bien.

Y viendo don Juan que el cuento era bueno, lo mandó poner en este libro e hizo estos versos:

*A quien te haga mal, aunque sea a su pesar,
busca siempre la forma de poderlo alejar.⁹*

⁹ El Conde Lucanor. *El conde Lucanor / Don Juan Manuel; edición y versión actualizada de Juan Vicedo / Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1.html#l_16_

Credulidad, grafito. 40 x 50.

Cuento XIX

Lo que sucedió a los cuervos con los búhos

Hablaba otro día el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo:

-Patronio, estoy en lucha con un enemigo muy poderoso, que tenía en su casa a un pariente que se había criado con él y a quien había favorecido muchas veces. Una vez, por una disputa entre ellos, mi enemigo causó graves daños y deshonoró a su pariente que, aunque le estaba muy obligado, pensando en aquellas ofensas y buscando la forma de vengarse, desea aliarse conmigo. Creo que me sería hombre muy útil, pues podría aconsejarme el mejor modo de hacerle daño a mi enemigo, ya que lo conoce muy bien. Por la gran confianza que me merecéis y por vuestro buen sentido, os ruego que me aconsejéis el modo de solucionar esta duda.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, lo primero que debo deciros es que ciertamente este hombre ha venido a vos para engañaros, y, para que sepáis cómo lo intentará conseguir, me gustaría que supierais lo que sucedió a los cuervos con los búhos.

El conde le preguntó lo que había sucedido en este caso.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, los cuervos y los búhos estaban en guerra entre sí, pero los cuervos llevaban la peor parte porque los búhos, que sólo salen de noche y de día permanecen escondidos en lugares muy ocultos, volaban al amparo de la oscuridad hasta los árboles donde se cobijaban los cuervos, golpeando o matando a cuantos podían. Como los cuervos sufrían tanto, uno de ellos muy experimentado, al ver el grave daño que recibían los suyos, habló con sus parientes los cuervos y encontró un medio para vengarse de sus enemigos los búhos.

»Este era el medio que pensó y puso en práctica: los cuervos le arrancaron las plumas, excepto alguna de las alas, por lo que volaba muy poco y mal. Así, lleno de heridas, se fue con los búhos, a los que contó el mal y el daño que le habían causado los cuervos porque él no quería la guerra contra los búhos, por lo cual, si ellos lo aceptaban como compañero, estaba dispuesto a decirles las mejores maneras para vengarse de los cuervos y hacerles mucho daño.

»Los búhos, al oírlo, se pusieron contentos porque pensaban que con este aliado podrían derrotar a sus enemigos los cuervos, con lo cual empezaron a tratarlo muy bien y le hicieron partícipe de sus planes secretos y de sus proyectos para la lucha.

»Sin embargo, había entre los búhos uno que era muy viejo y que tenía mucha experiencia que, cuando se enteró de lo del cuervo, descubrió el engaño que les preparaba y fue a explicárselo al cabecilla de los búhos, diciéndole que, con toda seguridad, aquel cuervo se les había unido para conocer sus planes y preparar su derrota, por lo que debía alejarlo de allí inmediatamente. Pero este experimentado búho no consiguió que sus hermanos le hicieran caso, por lo cual, al ver que no lo creían, se alejó de ellos y se fue a vivir a un lugar donde los cuervos no pudieran encontrarlo.

»Los búhos, no obstante, siguieron confiando en el cuervo. Cuando le crecieron otra vez las plumas, dijo a los búhos que, pues ya podía volar, iría en busca de los cuervos para decirles dónde estaban y, de esta manera, reunidos todos los búhos, podrían acabar con sus enemigos los cuervos, cosa que les agradó mucho.

»Al llegar el cuervo donde estaban sus hermanos, se juntaron todos y, como sabían los planes de los búhos, los atacaron de día, cuando ellos no vuelan y están tranquilos y sin recelo, y destrozaron y mataron a tantos búhos que los cuervos quedaron como únicos vencedores.

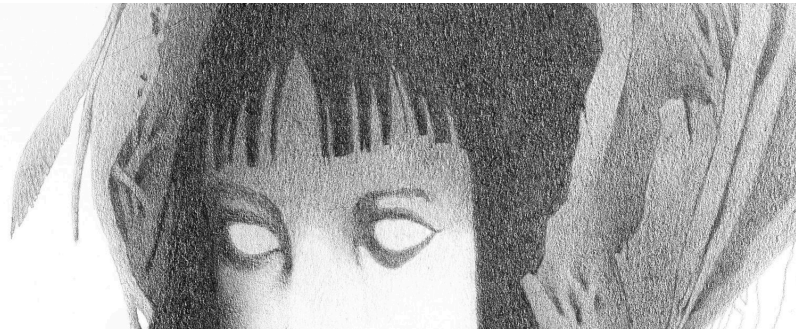
»Así les sucedió a los búhos, por fiarse del cuervo que es, por naturaleza enemigo suyo.

»Vos, señor Conde Lucanor, pues sabéis que este hombre que quiere aliarse con vos debe vasallaje a vuestro enemigo, por lo cual él y toda su familia son vuestros enemigos también, os aconsejo que lo apartéis de vuestra compañía porque es seguro que pretende engañaros y busca vuestro mal. Pero si él os quiere servir desde fuera de vuestras tierras, de modo que nunca conozca vuestros planes ni pueda perjudicaros y verdaderamente hiciera tanto daño a aquel enemigo vuestro que nunca pudiera hacer las paces con él, entonces podréis confiar en ese pariente despechado, haciéndolo siempre con cautela para que no os pueda resultar peligroso.

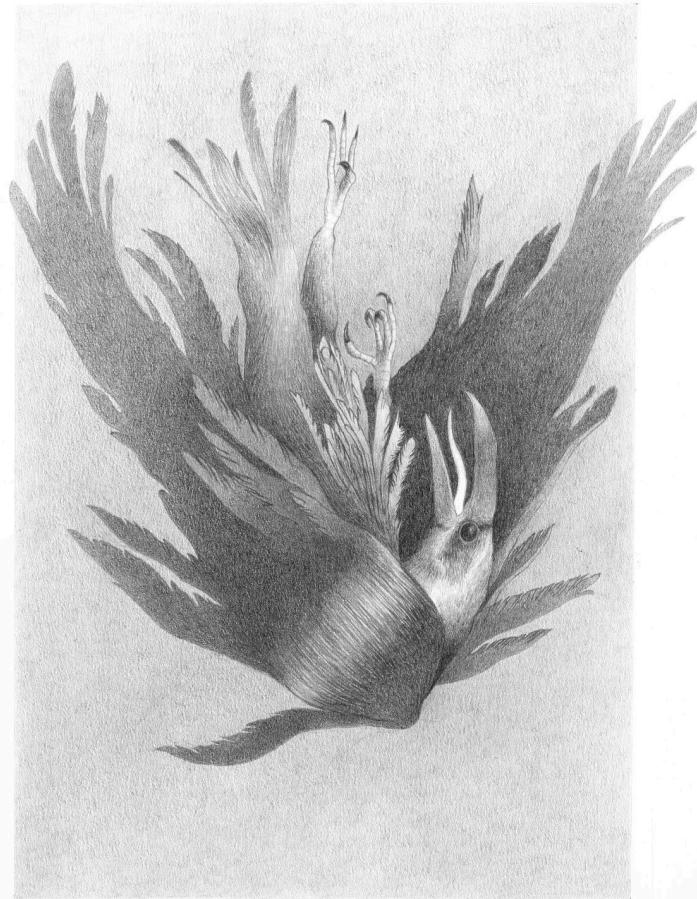
El conde pensó que este era un buen consejo, obró según él y le fue muy provechoso.

Y como don Juan comprendió que se trataba de un cuento muy bueno, lo mandó escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así:

*Al que antes tu enemigo solía ser
ni en nada ni nunca le debes creer.¹⁰*

¹⁰ El Conde Lucanor. *El conde Lucanor / Don Juan Manuel*; edición y versión actualizada de Juan Vicedo / Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_1.html#_22_

Sacrificio, grafito.

50 x 37 cm.

Artificio, grafito.

50 x 37 cm.

Cuento XLII

Lo que sucedió al diablo con una falsa devota

Otra vez hablaba el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo:

-Patronio, en una conversación con varios amigos nos hemos preguntado cómo un hombre muy perverso puede causar más daño a los demás. Unos dicen que encabezando revueltas; otros, que peleando contra todos; otros, que cometiendo graves delitos y crímenes y, otros, que calumniando y difamando. Por vuestro buen entendimiento os ruego que digáis con cuál de estos vicios se puede causar peor daño a las gentes.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para responder, me gustaría que supieseis lo que sucedió al diablo con una de esas mujeres que se hacen beguinas.

El conde le preguntó qué le había sucedido.

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, había en una villa un hombre joven, casado, que se llevaba muy bien con su mujer, sin que nunca hubiera entre ellos desacuerdos o riñas.

»Como al diablo le desagradan siempre las cosas buenas, tenía con este matrimonio gran pesar, pues, aunque anduvo mucho tiempo tras ellos para meter cizaña, nunca lo pudo conseguir.

»Un día, al volver de la casa donde vivía este matrimonio, iba el diablo muy triste, porque no podía hacerles caer en sus tentaciones, cuando se encontró con una beguina, que, al reconocerlo, le preguntó por qué estaba tan apenado. El demonio le respondió que venía de la casa de aquel matrimonio, cuyas buenas relaciones quería romper desde hacía mucho tiempo sin conseguirlo, y que, como su superior se había enterado de su inutilidad, le había retirado su estimación, motivo este de su tristeza.

»La mala mujer le respondió que le asombraba que, sabiendo tanto, no lo hubiera conseguido ya, pero que, si hacía lo que ella le dijera, podría lograr sus propósitos.

»El diablo le contestó que haría cuanto le aconsejara, con tal de llevar la desavenencia a la vida de aquel matrimonio.

»Cuando el demonio y la beguina llegaron a ese acuerdo, se encaminó la mujer hacia la casa del matrimonio, y tantas vueltas dio que consiguió hablar con la esposa, a la que hizo creer que había sido educada por su madre y que, para mostrarle su agradecimiento, la intentaría servir en todo cuanto pudiese.

»La esposa, que era muy buena, creyó sus palabras, le permitió vivir en su casa y le entregó su gobernación. También el marido se fiaba de ella.

»Cuando ya había vivido mucho tiempo con ellos y había conseguido toda su confianza, fue un día a la esposa, simulando estar preocupada, y le dijo:

»-Hija mía, mucho me duele lo que me han contado: que a vuestro marido le agrada más otra mujer; así que debéis tratarlo con mucho cariño para que nunca ame a otra mujer sino a vos, pues, si esto ocurriera, podrían veniros grandes males y perjuicios.

»Al oír esto, la buena esposa, aunque no acabó de creerlo, tuvo gran pesar y quedó muy acongojada. Cuando la falsa devota la vio tan pesarosa, se dirigió al camino que solía hacer el esposo para volver a su casa. Cuando se encontraron, le reprobó lo que hacía, porque, teniendo una esposa tan buena, amaba más a otra mujer; también le

Fragmento de La beguina.

dijo que su mujer ya lo sabía y, aunque le pesaba mucho, le había contado que, como él se portaba así sabiendo que ella lo quería tanto, estaba dispuesta a buscar a otro hombre que la quisiera tanto o más que él. Luego le pidió que, por Dios, no se enterase su mujer pues, si lo supiera, ella se moriría.

»El marido, al oír esto, aunque no se lo pudo creer, sintió gran pesar y se puso muy triste.

»La falsa devota, al dejar al marido con esta sospecha, se fue a donde estaba la esposa, a la que dijo entre muestras de gran pesar y dolor:

»-Hija mía, no sé que desgracia os amenaza, pero vuestro marido está muy enfadado con vos; como es verdad lo que os digo, ahora lo veréis venir muy enojado y triste, lo que no le pasaba antes.

»Al dejarla con esta preocupación, se dirigió hacia el marido y le dijo lo mismo que a la esposa. Cuando aquel llegó a su casa, vio que la mujer estaba muy triste y que ya no sentían placer el uno con el otro, por lo cual quedaron los dos aún más preocupados.

»Cuando el marido salió de nuevo, dijo la mala mujer a la honrada esposa que, si se lo permitía, buscaría a algún mago para que hiciera un encantamiento con el que su marido perdiese la indiferencia que tenía con ella. Como la esposa quería que la armonía volviera a su matrimonio, accedió a ello y se lo agradeció.

»Pasados unos días, volvió ella y le dijo que había encontrado un mago que, con algunos pelos de la barba de su marido, de los que nacen cerca de la garganta, podría preparar algún remedio para que su marido perdiese el enojo que tenía contra ella y, así, volvieran a llevar tan buena vida como antes, o aún mejor. Le pidió que, al volver el esposo, consiguiera que se echara en su regazo y, una vez dormido, con una navaja que le dio, podía cortarle los pelos necesarios.

»Aquella buena esposa, por el gran amor que tenía a su marido y muy pesarosa por la desavenencia que había entre ellos, como deseaba muchísimo gozar de la vida que antes llevaban, se lo agradeció y le dijo que así lo haría. Para ello cogió la navaja que le entregó la falsa mujer.

»La mala mujer se dirigió en seguida al marido y le dijo que sentía mucho su próxima muerte, por lo cual no deseaba ocultarle lo que su mujer había preparado: darle muerte a él y marcharse con su amante. Para probarle que esto era cierto, le dijo cómo su esposa y el amante de esta lo tenían dispuesto: a su vuelta la mujer le pediría que se durmiese en su regazo para, una vez dormido, degollarlo con una navaja que tenía escondida.

»Cuando el marido oyó todo esto, quedó lleno de espanto y, aunque estaba muy preocupado ya por tantas falsedades como la beguina le había dicho, con esto que le contaba ahora se preocupó aún más, resolviendo estar muy alerta y ver si era cierto cuanto le decía. Con esta turbación volvió a su casa.

»Al verlo entrar, la mujer recibió a su marido más cariñosamente que nunca, a la vez que le recordó cómo con tanto trabajo no podían nunca tratarse ni tomar un descanso, por lo que le pidió que se echara junto a ella y que pusiese la cabeza en su regazo para espulgarlo.

»El marido, al oír las demandas de la mujer, pensó que cuanto le había dicho la falsa beguina era cierto, pero, por ver hasta dónde llegaba la maldad de su esposa, se echó junto a ella y se hizo el dormido. Cuando así lo vio su mujer, sacó la navaja que tenía para cortarle los pelos de la barba, siguiendo el consejo de la mala beguina. El marido, que vio a su mujer con una navaja en la mano, muy cerca de su garganta, no dudó de cuanto la beguina le había dicho, se levantó, le quitó la navaja a su esposa y la degolló allí mismo.

»El padre y los hermanos de la esposa escucharon el ruido de la pelea, acudieron prestamente a la casa y vieron a la esposa muerta en el suelo. Aunque nunca habían oído quejas contra ella, ni por parte del marido ni por ningún vecino, al ver aquel crimen, llenos de cólera y de rabia, se lanzaron contra el esposo, al que mataron en el acto.

»Al oír los gritos que daban, vinieron los parientes del marido y, como lo vieran así muerto, arremetieron contra quienes lo habían asesinado y les dieron muerte. Tanto creció la venganza, por ambas partes, que aquel día murieron casi todos los moradores de la villa.

»Todo esto ocurrió por las malas palabras de la perversa beguina. Pero, como Dios nunca permite que el delito quede sin castigo, así como no permite tampoco su encubrimiento, hizo entender a las gentes que toda aquella sangre se había vertido por las calumnias de aquella falsa devota, a la que torturaron hasta que murió entre grandes dolores.

»Vos, señor Conde Lucanor, si deseáis saber cuál es el peor hombre del mundo y el que puede causar más daño a los demás, debéis saber que es quien simula ser buen cristiano, hombre honrado y leal, pero cuyo corazón es falso y se dedica a verter calumnias y falsedades que enemistan a las personas. Yo os aconsejo que evitéis a los hipócritas, pues siempre viven con engaño y mentira. Para que los podáis conocer, recordad este consejo del evangelio: «A fructibus eorum cognoscetis eos»; que significa: «Por sus obras los conoceréis». Por último, pensad que nadie en el mundo puede ocultar por siempre los secretos de su corazón, pues más tarde o más temprano saldrán a la luz.

El conde vio que era verdad lo que Patronio le decía, se propuso seguir su consejo y pidió a Dios que lo guardase a él y a todos los suyos de hombre tan dañino.

Y viendo don Juan que este cuento era muy bueno; lo mandó escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así:

*Si deseas evitar tan grandes desventuras
no te dejes convencer por las falsas criaturas.¹¹*

¹¹ El Conde Lucanor. *El conde Lucanor / Don Juan Manuel; edición y versión actualizada de Juan Vicedo / Biblioteca virtual Miguel de Cervantes*, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor--0/html/00052e2a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html#l_45_

La beguina, grafito.

50 x 37 cm.

