

Me Dijeron
Mariel Mercado Wisotzki

Título: Me dijeron

Autora: Mariel Mercado Wisotzki

Tutora: Mª Luisa Bajo. Catedrática de Universidad

Facultad de Humanidades. Sección de Bellas Artes.

Departamento de Bellas Artes.

Grado en Bellas Artes.

RESUMEN

El proyecto que lleva por título *Me dijeron* puede entenderse como un puzzle visual figurativo que es mostrado en cada una de las nueve ilustraciones que lo componen, está generado en técnica mixta y aborda una canción argentina de los años sesenta.

Su presentación se define dentro de un formato característico de los libros de artista. La obra aborda y alberga el campo de lo imaginario y de lo fantástico.

ABSTRACT

This Project, titled "I've been told *Me dijeron* may be seen/understood as a figurative visual puzzle, as shown in each of the nine illustrations which make up to the totality of the work.

Said illustrations address an argentinian popular song from the 60's while its presentation is framed within the characteristic format of an artist's book. The work addresses and harbors both the imaginary and the fantastic.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. JUSTIFICACIÓN.....	12
3. METODOLOGÍA.....	14
4. OBJETIVOS.....	15
5. TEMPORALIZACIÓN DEL TRABAJO.....	16
6. REFERENTES ARTÍSTICOS.....	17
7. REFERENTES PROPIOS.....	20
8. PROCESO CREATIVO.....	22
8.1 PRIMEROS BOCETOS E IDEAS.....	23
8.2 EL PUZZLE GRABADO Y EL LINÓLEO.....	24
8.3 ENTRE EL LINÓLEO Y LA ACUARELA. LAS PRUEBAS DE COLOR.....	25
8.4 LAS PRUEBAS DE ESTAMPACIÓN.....	26
8.5 ENTRE DIFERENTES PRUEBAS. LA TÉCNICA MIXTA.....	27
8.6 MATERIALES Y HERRAMIENTAS.....	28
9. CONCLUSIONES.....	29
10. BIBLIOGRAFÍA.....	30
TFG: <i>Me dijeron</i>	32

1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en la realización de un *libro de artista* titulado *Me dijeron*. El mismo está basado en *El Reino del Revés* de María Elena Walsh, una canción repleta de elementos conceptuales y simbólicos que forman numerosos personajes y escenarios fantásticos que serán ilustrados en 9 láminas presentadas a modo de una caja de artista.

Elena Walsh es una poetisa, escritora, cantautora y compositora argentina, especialmente famosa por sus obras infantiles entre las que destaca *El reino del revés*. En esta canción de 1960, Walsh describe escenarios fantásticos en los que participan diferentes personajes, quienes son los habitantes del reino imaginario. Es una de tantas composiciones infantiles de la cantautora que desde los años 60 ha pasado de generación en generación, convirtiéndose en un símbolo de la música infantil en toda Latinoamérica.

Con este trabajo se propone desarrollar una serie de ilustraciones en técnica mixta que mezcle la versatilidad y fluidez de la acuarela con bloques de color y solidez creados a través del linograbado. Nueve obras en total, representando cada una a un personaje o hecho narrado en la canción, y presentadas todas dentro de una caja de madera estampada con múltiples dibujos a modo de puzzle de color superpuestos.

Las criaturas imaginarias de la historia invitan a la exploración a través del proceso creativo en el cual las formas se reinterpretan, la pérdida de registro recibe una gran importancia y los colores permiten la creación de personajes imposibles en un contexto donde lo ilógico cobra sentido. La experimentación con distintas técnicas y texturas va arropada por la narrativa de la autora, que invita a ilustrar a los personajes que describe con sus versos.

Me dijeron que en el Reino del Revés
Nada el pájaro y vuela el pez
Que los gatos no hacen miau y dicen yes
Porque estudian mucho inglés

Vamos a ver como es
El Reino del Revés
Vamos a ver como es
El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés
Nadie baila con los pies
Que un ladrón es vigilante y otro es juez
Y que dos y dos son tres
Vamos a ver como es
El Reino del Revés
Vamos a ver como es
El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés
Cabe un oso en una nuez
Que usan barbas y bigotes los bebés
Y que un año dura un mes
Vamos a ver como es
El Reino del Revés
Vamos a ver como es
El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Hay un perro pequinés

Que se cae para arriba y una vez

No pudo bajar después

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Un señor llamado Andrés

Tiene 1.530 chimpancés

Que si miras no los ves

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Me dijeron que en el reino del revés

Una araña y un ciempiés

Van montados al palacio del Marqués

En caballos de ajedrez

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

Vamos a ver como es

El Reino del Revés

2.JUSTIFICACIÓN

La elección del tema de este proyecto viene motivada por dos aspectos: el académico y el personal.

En primer lugar, en cuanto al aspecto académico se puede entender que hay una relación estrecha entre las imágenes que evoca la historia de la canción con el recorrido creativo que he desarrollado en esta Facultad hasta el momento. De este modo (y casualmente) la temática permite conectar diferentes proyectos previos realizados durante mi carrera y que luego serían importantes a la hora de tomar en consideración mis referentes personales; refiriéndome específicamente a las ilustraciones de la serie de poemas de Mario Benedetti –en especial la *Oda al apagón*– y a las de *Las Ciudades Invisibles* de Ítalo Calvino, siendo que todas ellas han marcado notablemente mi forma de entender el dibujo, el estilo y la estética en la que encuentro mayor comodidad, expresividad y simple disfrute para el desarrollo de mi obra.

En segundo lugar, desde el aspecto personal el tema seleccionado permite explorar una historia vinculada al público infantil, con el que tengo gran relación dado mi trabajo con niños. A la vez, al hacerlo con esta pieza musical en particular conectaba la creación con mi experiencia personal en la infancia, teniendo a Elena Walsh como influencia cultural desde temprana edad en el marco de mi entorno familiar.

Por último, el título *Me dijeron* resalta el importante papel que juega la imaginación en este trabajo otorgando entidad visual a esos seres de los que sólo escuchamos y ahora podemos ver; condición imaginada que se resalta cuando cada uno de los escenarios de la canción viene precedido por la oración “me dijeron que en el reino del revés”.

Del texto seleccioné las siguientes frases que usaré como base para mis ilustraciones:

“Nada el pájaro y vuela el pez”,

“Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés”

” Y que dos y dos son tres”,

” Cabe un oso en una nuez”

“Que usan barbas y bigotes los bebés”

“Hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después

“Un señor llamado Andrés tiene 1.530 chimpancés que si miras no los ves”

“Una araña y un ciempiés van montados al palacio del Marqués en caballos de ajedrez”.

3.METODOLOGÍA

El trabajo se ha dividido en dos apartados, uno teórico y otro práctico. En el teórico se han formalizado los aspectos de objetivos, referencias, contextos artísticos, consultas bibliográficas y de imágenes, mientras que en el práctico se ha formalizado todo el proceso creativo llevado a cabo en el proyecto.

En el apartado teórico ha sido importante el estudio inicial de la canción a fin de definir tanto el número de ilustraciones como las posibilidades creativas que aportaban las ideas plasmadas en la letra.

Para la parte práctica fue necesaria la construcción de una plancha para la elaboración de los grabados y que haría posible todo el proceso de creación.

Tras la finalización del componente plástico del proyecto se unen las dos partes del mismo en una memoria que recoge la totalidad del proceso de elaboración de este trabajo.

4.OBJETIVOS

Para este proyecto me propuse alcanzar los siguientes objetivos:

- Desarrollar un proyecto fundamentado en recursos técnicos y teóricos que alcancen un nivel profesional acorde a un Trabajo Fin de Grado.
- Elaborar un tipo de imagen que funcione para el mundo de lo imaginario.
- Explorar las capacidades de diferentes técnicas, e investigando a su vez las posibilidades de convivencia armónica entre estas.
- Formalizar las ideas plásticas para los escenarios de la canción elegida como eje del trabajo.
- Conseguir un amplio abanico de texturas y calidades ofrecidas por las técnicas utilizadas.
- Crear un estilo constante entre todas las ilustraciones para crear una relación palpable entre ellas.
- Analizar y evaluar el trabajo propio siendo capaz de identificar las fortalezas, debilidades o problemas que se presenten en el proceso creativo y buscarles una solución.
- Elaborar un libro de artista a modo de caja contenedora sabiendo seleccionar y recuperar las creaciones de mayor belleza.

5.TEMPORALIZACIÓN DEL TRABAJO

febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio
Investigación.	Selección de textos a ilustrar.	Continuación de la elaboración de bocetos.	Elaboración de planchas de linóleo.	Realización de definitivos.	Finalización de ilustraciones definitivas.
Elección del tema.	Inicio de elaboración de bocetos.	Pruebas de color.	Pruebas de estampación y color.	Trabajo escrito.	Trabajo escrito
Búsqueda de referentes.		Cambio a técnica mixta.	Trabajo escrito.		
Selección de técnica de grabado y materiales.		Inicio del trabajo escrito.	Unión de las técnicas: Grabado y acuarela.		

6.REFERENTES ARTÍSTICOS

Duchamp

Marcel Duchamp es uno de los exponentes más importantes y de obligada cita para este proyecto, ya que el libro de artista en que consiste el mismo se basa en cierta forma en *La boîte verte* (La caja verde) tratándose de una caja que, siendo la obra en sí misma, encapsula el desarrollo del artista y todo su recorrido desde la gestación de la idea conceptual hasta la obra finalizada, pasando por su proceso de creación. Entendiendo el proyecto en este sentido, es imposible no enlazar con *La boîte verte*: una amplia glosa del proceso de producción y de los significados del desarrollo artístico de Duchamp, a modo de catálogo de los elementos y motivos visuales y lingüísticos que habían interesado al artista durante su período más productivo.

Ésta recoge documentación, notas de producción, láminas y fotografías afrontando la creación de una obra múltiple que desafía las imposiciones de la obra de arte única y adelantándose a los intereses acerca de la reproductibilidad de la obra de arte, en la medida en que ofrecía claves de interpretación y valoraba el carácter serial y objetual de la obra de arte.

A su vez, pone de relieve el arte como proceso de pensamiento, un aspecto clave en Duchamp, relacionado con el conceptualismo, al que se añade un carácter deliberadamente enigmático y en apariencia aleatorio, pues los elementos de la caja no están numerados y algunos no hacen referencia directa a las obras con que están relacionadas, como por ejemplo *Le Grand Verre*

Ana Victoria Calderón

Dentro del campo de la acuarela, me interesó enormemente el trabajo de Ana **Victoria Calderón**, Su principal ámbito de trabajo es la técnica húmeda, acuarela, tinta y acrílico sobre papel. Tiene un estilo delicado y sutil, basándose esencialmente en elementos orgánicos, naturaleza y símbolos.

Starry night.
Acuarela.
2016.
Ana Victoria calderón.

Healing crystals.
Acuarela.
2017.
Ana victoria Calderón.

Make your own magic.
Acuarela.
2016.
Ana victoria Calderón.

Andrea Lauren

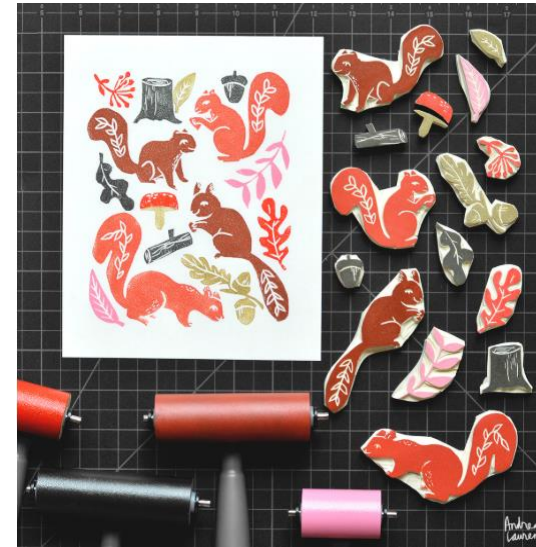
Una ilustradora, grabadora y diseñadora textil. Ha desarrollado una estética visual muy agradable y muy cercana a temas de la naturaleza con un ligero aire en sus imágenes a lo 'folklórico'. En sus diseños destacan los bloques y registros de colores plenos.

Linogravado.
2016.
Andrea Lauren.

Linogravado.
2016.
Andrea Lauren.

Linogravado.
2016.
Andrea Lauren.

Estas dos artistas han influido considerablemente en la decantación estética de mi obra y, sobre todo, en cuanto al tratamiento de los colores y la temática; ésta última regularmente plagada de elementos de la naturaleza, como en el presente proyecto en el que se trabaja con numerosos animales y variados elementos de la naturaleza.

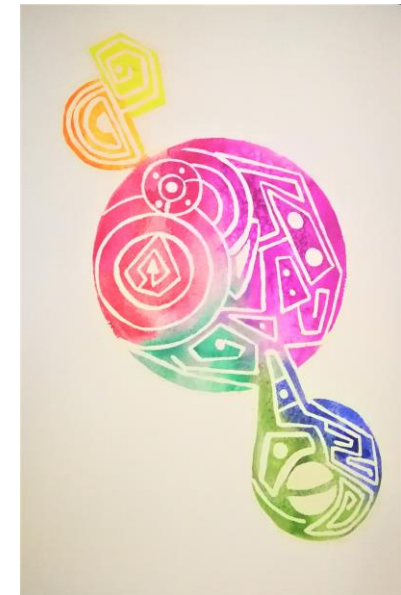
7. REFERENTES PROPIOS

Ojo de buey.
Acuarela.
2015.
Mariel Mercado
Wisotzki.

Entre mis proyectos anteriores podría destacar la *Oda al apagón*, poema de Mario Benedetti, en el que a través de la creación de pequeñas chabolas en técnica mixta logré sintetizar formas, un recurso que también utilicé para este proyecto; principalmente en la creación de las planchas. Por otra parte, *Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino*, sirvió como inicio de mi investigación con la técnica acuarela, y permitiéndome conocer diferentes formas de trabajarla.

Los referentes propios para este proyecto se basan en proyectos anteriores, realizados en las asignaturas de creación a lo largo de mi formación académica, siendo estas los vehículos mediante los que logré hacerme de un estilo propio y establecer una serie de preferencias a la hora de la elección de técnicas y temáticas para la realización de este proyecto.

Laberinto.
Acuarela.
2015.
Mariel Mercado Wisotzki.

Viendo atrás, el factor común de mis proyectos han sido los mundos imposibles, objetos y personajes de la imaginación y han estado marcados notablemente por mi forma de entender el dibujo, el estilo y la estética con la que me gusta desarrollar mi obra.

Jazz
Acuarela
2015
Mariel Mercado Wisotzki

Acuarela
2015
Mariel Mercado Wisotzki

Acuarela
2015
Mariel Mercado Wisotzki

8. PROCESO CREATIVO

El primer paso fue indudablemente establecer el tema a tratar y conocer las pautas precisas de cualquier proyecto de investigación, seleccionando en este caso particular un autor y una canción que ofrecieran la posibilidad de una apertura en la línea de lo imaginario y de lo fantástico. Así, se inició un estudio de la letra de la canción de Elena Walsh con la finalidad de seleccionar aquellas partes de la canción que definirían las ilustraciones y, con ello, establecer un número aproximado de dibujos a realizar.

Una vez seleccionadas las frases a ilustrar como ya se ha indicado previamente y una vez llevada a término la búsqueda de imágenes que servirían de referente para la elaboración de las mismas, en el apartado de resolución de la obra se procedió a la investigación de diversos referentes artísticos cuyas técnicas sirvieran como inspiración, centrado especialmente tanto en linograbado como acuarela. También fue importante el estudio y acercamiento a diferentes artistas que previamente hubieran trabajado con la canción elegida de manera que se pudiera analizar su forma de actuación.

8.1. Primeros bocetos e ideas

Esta primera fase se inició con la elaboración de bocetos a lápiz teniendo en cuenta que inicialmente estaba planteado que la obra definitiva sería resuelta principalmente con la técnica de estampación con planchas de linóleo, lo que condicionaba la variedad cromática y tonal de la obra terminada puesto que se trataría de planchas trabajadas en tres intervenciones diferentes, estableciendo de esta forma tres colores para cada ilustración. Y con los mencionados bocetos se determinaba la composición formal

8.2. El puzzle grabado y el linóleo

La idea planteada era definir formas precisas entre animales, personajes y elementos y recortarlos directamente de la plancha del linóleo. Ello permitiría el montaje de cada una de las imágenes como un puzzle móvil a la hora de estamparlas, además de proporcionar un mayor dinamismo en la obra y la utilización de esas mismas pequeñas planchas de forma repetitiva cuando se deseara, tanto en la misma imagen como en otras de la serie planteada.

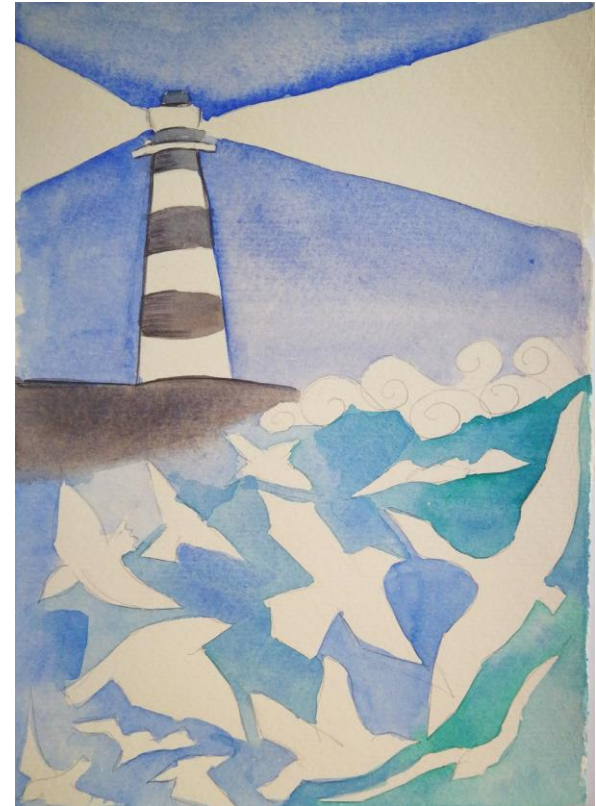

8.3. Entre el linóleo y la acuarela. Las pruebas de color

El siguiente paso fueron las pruebas de color que se decidió hacer en acuarela, debido a la comodidad y dominio de la técnica. Como se había planteado elaborar las ilustraciones en grabado, se procedió a realizar diferentes ensayos previos con los colores que se habían planificado para cada composición, siempre con tres tonos para trabajar la plancha en tres bloques diferentes.

Fue en el proceso de estas pruebas que se estimó adecuada la decisión de cambiar la técnica de linograbado como única para el proyecto y proceder a un aprovechamiento de la riqueza cromática y de texturas ofrecida por la técnica mixta. Así se determinó la realización de las ilustraciones en acuarela agregando algunos detalles en grabado, logrando entonces una mayor flexibilidad de texturas y calidades.

8.4. Las pruebas de estampación

El llevar a término las pruebas de estampación para estudiar texturas y detalles para cada una de las ilustraciones, derivó al trabajo con transparencias - papel vegetal especialmente- para facilitar el trabajo con planchas, puesto que se debía traspasar las ilustraciones teniendo en cuenta que el diseño se graba espejado y en negativo.

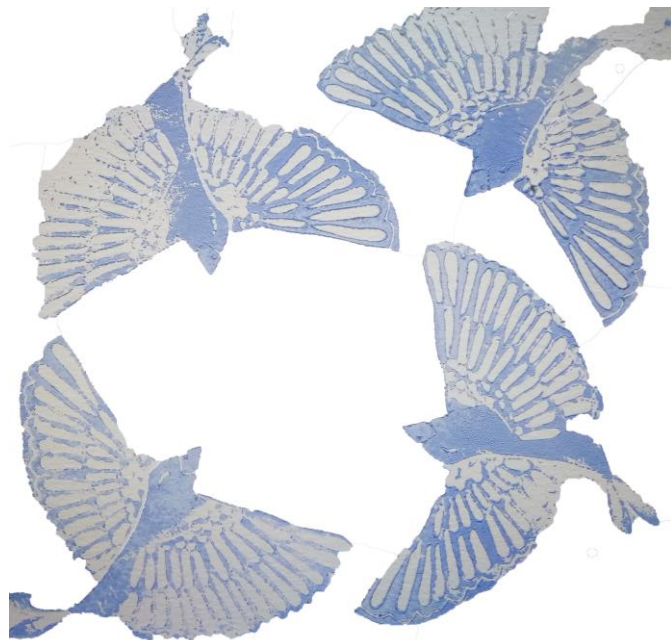
Con la ayuda de papel de calco se transfirieron las imágenes a la plancha de linóleo para poder trabajar cómodamente y -una vez que tenía elaborada cada una de ellas- se realizaron diferentes pruebas de estampación, variando y probando distintos colores y texturas con la total libertad que el puzzle grabado iba dando a las diferentes composiciones.

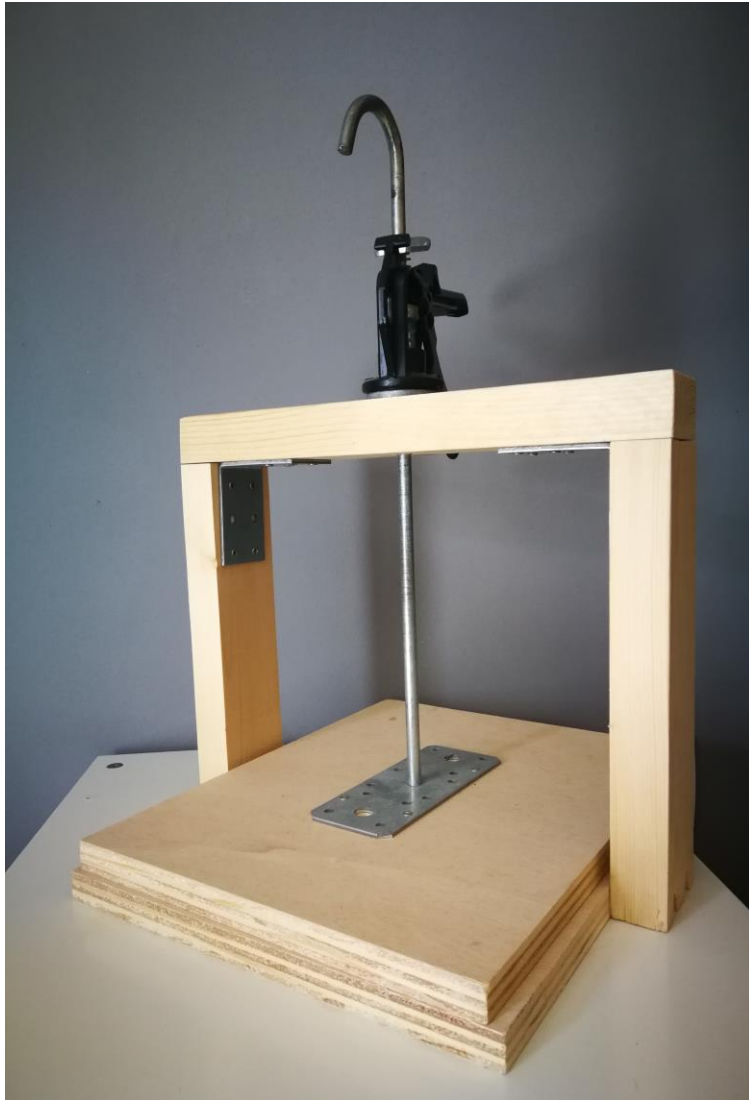
8.5. Entre diferentes pruebas, la técnica mixta

Las pruebas previas a los trabajos definitivos se trabajaron por separado, estando por un lado las ilustraciones en acuarela y por otro las pruebas de estampación, por lo que el siguiente paso fue la unificación de ambos elementos creando una composición armónica entre ellas. Valga resaltar que a medida que se iba avanzando en la creación se podría decir que eran las ilustraciones las que "pedían" variar los elementos que serían finalmente realizados con una de las dos técnicas, y una vez definidos empezaría puntualmente con las ilustraciones finales.

Hasta este punto se habrían realizado las pruebas y la experimentación en papel de acuarela de 300g, de manera que para las ilustraciones finales se optó por cambiar a papel de grabado, trabajando en el lado ligeramente texturizado para así ganar en nuevas calidades. En algunas de las imágenes se añadieron trazos de bolígrafo que aportaban características más figurativas ayudando a definir ciertas formas y permitiendo, a la vez, aportar más detalle.

9. Materiales y Herramientas

Para la realización del trabajo se ideó y fabricó una prensa de estampación vertical con mecanismo y accionamiento manual. Con ella fue posible desarrollar perfectamente todo el proceso de estampación sin tener que depender de horarios y permisos en distintas instituciones y con ello pudiese desarrollar el trabajo más cómodamente.

La prensa se construyó con una unidad de presión extraída de una pistola de pegamento industrial, dos bases horizontales a modo de planchas de madera contrachapada y dos columnas de sujeción que unificaban la estructura. Un diseño muy sencillo y esquemático de 24 cm de alto y 30 x 24 de base, que ha funcionado a la perfección.

10. CONCLUSIONES

Una vez finalizado, este proyecto regala como resultado final la satisfacción de haberle dado una imagen a aquellos seres fantásticos que no habían podido ser vistos hasta ahora, pues sólo existían en el mundo de la imaginación y en los versos de la canción.

Los resultados plásticos son sumamente satisfactorios, fueron conseguidos después de diferentes procesos de experimentación y exploración tanto de técnicas como de materiales que dejan un gran aprendizaje y, además, gracias al libro de artista este proceso de producción quedará registrado y enmarcado con la relevancia que merece.

Para finalizar, es posible afirmar que se ha llevado a término este trabajo de forma exitosa y de acuerdo con los objetivos que se habían planteado inicialmente superando así los obstáculos que surgieron durante todo el proceso creativo.

11. BIBLIOGRAFÍA

Dawson, J. (1996): Guía completa de grabado e impresión: técnicas y materiales. Ediciones AKAL

Orihuela, A. (2016): *La caja verde de Duchamp y otras estampas cifradas*. El desvelo

Pujol, S. (2012): *Como la Cigarra*. Grupo Planeta.

Vilchis, L. (2016): *Libros De Artista. Teoría Y Praxis Desde La Experiencia De “El Archivero”*. Palibrio.

Walsh, M. (2015): *EL Reino del Revés*. Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.

ME DIJERON

