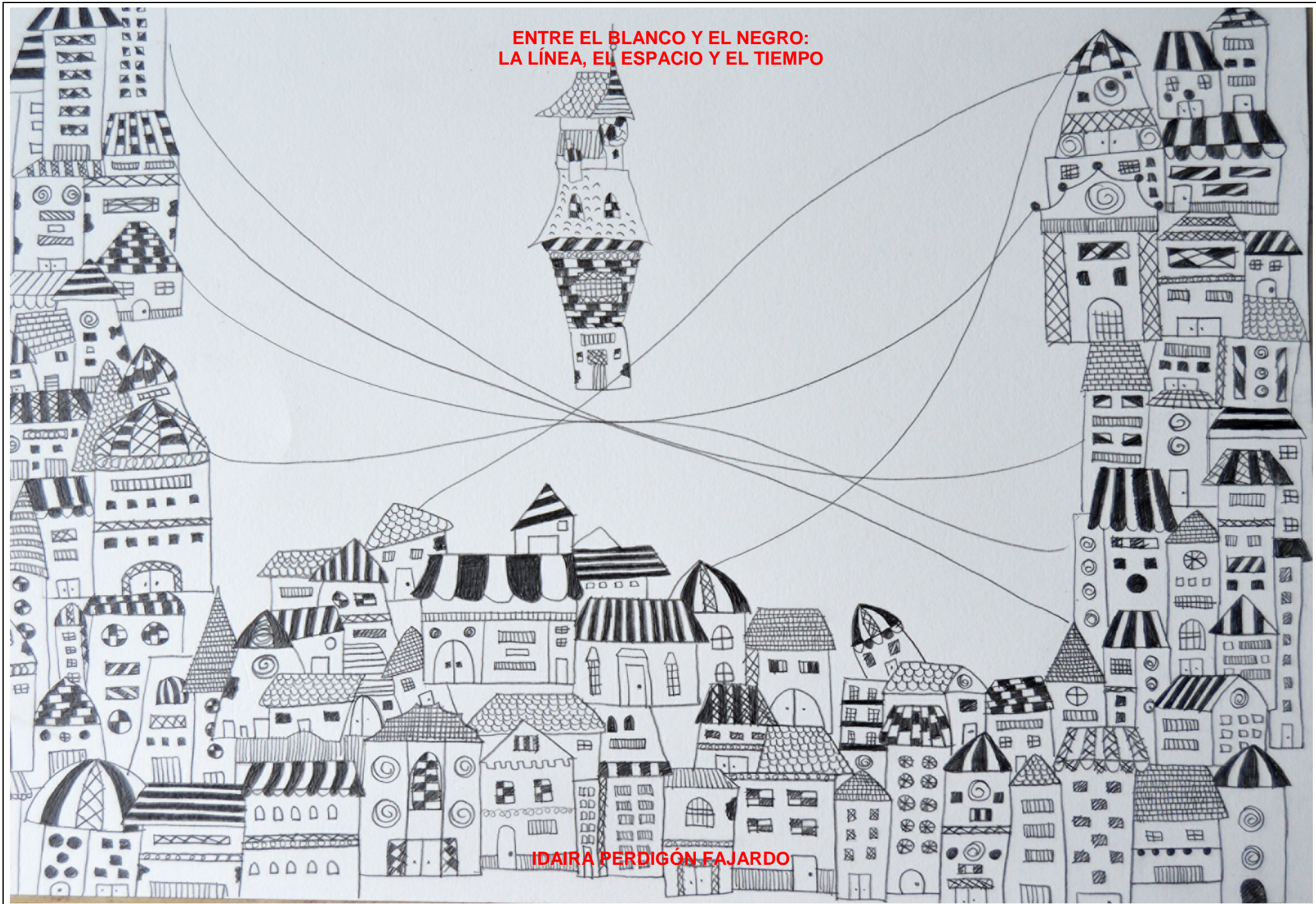

**ENTRE EL BLANCO Y EL NEGRO:
LA LÍNEA, EL ESPACIO Y EL TIEMPO**

IDAIRA PERDIGÓN FAJARDO

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

TÍTULO:

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

AUTORA:

Idaira Perdigón Fajardo.

TUTORIZADO POR:

María Luisa Bajo Segura.

Departamento de Bellas Artes

Trabajo Fin de Grado - Julio 2018

Grado de Bellas Artes - Ilustración y Animación

FACULTAD HUMANIDADES - Sección de Bellas Artes.

Universidad de La Laguna.

INDICE :

AGRADECIMIENTOS.....	4
INTRODUCCION.....	5
JUSTIFICACION.....	6
OBJETIVOS.....	7
TEMPORALIZACION.....	9
RERENCIAS ARTÍSTICAS.....	10
ANTECEDENTES PERSONALES.....	17
PROCESO CREATIVO.....	25
METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	27
SEÑALIZACION.....	39
RECORRIDOS.....	40
CONCLUSIONES.....	56
BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA.....	58
TFG: ENTRE EL BLANCO Y EL NEGRO: LA LINEA EL ESPACIO Y EL TIEMPO..	59
ANEXO:	
• Breve relato de Antonio.....	82
• Contacto:	86

Agradecimientos:

En este apartado agradezco a todas las personas que me han ayudado:

En primer lugar, a María Luisa Bajo, por formar parte de este proyecto, de hacerme creer que mis ilustraciones y mi manera de llevarlas a cabo han sido con mi corazón, por hacerme sentir una ilustradora de verdad, por abrirme los ojos y observar que mi elección de estudiar Bellas Artes ha sido la mejor de mi vida.

A mi familia, por formar parte de mí, de mis ideas. Por creer en mí.

A mi pareja, por dejarme realizar el TFG en torno a su vida, y por creer en mí desde el primer momento.

A mis chicas, Meritxell, Alba y Laura, por haber compartido momentos inolvidables conmigo, y por compartir la misma pasión; el arte.

Este proyecto no hubiera sido posible sin todo el apoyo y la ayuda recibida por toda la gente que ha creído y confiado en mí, además de toda la gente que admira y ama el arte como yo.

INTRODUCCIÓN:

Entre el blanco y el negro: la línea, el espacio y el tiempo aborda y trata el tema de los recorridos tanto físicos, como visuales, entre las ciudades, las cosas y la vida a través de diferentes acercamientos, realizados por medio del dibujo. Una invitación al lugar y al espectador mediante una persona con discapacidad auditiva, muy próxima a la autora de estas líneas. Desarrollar todo el complejo mundo de imágenes que nos rodean a partir de una visualización personal -no auditiva- juntamente con los momentos vividos, pensamientos, situaciones y objetos que recuerdan y rememoran un pasado, ha sido desde un primer momento, el reto y premisa de este trabajo. Ante la necesidad de emprenderlo con la mayor claridad posible, tuve que abordarlo dentro de un proceso de recopilación de datos, no solo de fotografías, sino de sentimientos, señales y desplazamientos por diferentes zonas de las ciudades que iban a abastecer el proyecto justificado por medio de los distintos dibujos llevados a término. He de aclarar que, en este trayecto, se ha inventado un sistema de signos con señales móviles en color rojo claves para

entender la relación de un dibujo a otro -de una ciudad a otra-.

Considero que este trabajo puede ser entendido, no solo como un reto personal, sino también como una aproximación en ese poder transmitir apoyo y ayuda en cierta manera a personas con discapacidad, que no se encuentran integrados en la sociedad.

Seguidamente, presento una explicación de cada una de las partes que conforman este Trabajo Fin de Grado, a fin de comprender mejor la metodología seguida en cada una de sus fases. Su planteamiento, proceso y creación dará forma a un Libro de artista que recogerá todo el proceso seguido a través de los dieciséis dibujos que lo componen titulado, como ya se ha indicado: *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo*.

Su presentación quedará definida por medio de una caja de metacrilato transparente en donde puedan ser visualizados todos ellos.

JUSTIFICACIÓN:

El trabajo está desarrollado a partir de la continuación de la asignatura Creación Artística III, impartida en el primer cuatrimestre de 4º curso del Grado. Uno de los proyectos propuestos fue el de *Las ciudades invisibles* del escritor Ítalo Calvino, el cual, me mostró un mundo que no había imaginado antes, pudiendo desarrollar desde esa experiencia todo un universo creativo, accediendo a diferentes espacios y lenguajes, por lo que mi propuesta pretende abordar distintos tipos de ciudades a partir de las experiencias vividas de una persona con limitación auditiva.

El proyecto -ya lo he indicado-, consta de dieciséis ilustraciones con sus respectivas señales dentro de un juego en blanco y negro -a modo de dominó-, justificado entre enlaces visuales y donde los dibujos quedan vinculados marcando su propio recorrido. En esta memoria podemos ver recogido todo el proceso del trabajo, desde las primeras ideas y bocetos, al desarrollo de sus objetivos, el proceso creativo seguido, mis referentes y antecedentes personales, junto con la temporalización y las

conclusiones a las que nos ha llevado la realización de este proyecto.

Una de las cosas que se ha de indicar, es que el Libro de artista, tiene esencial interés por el poder creativo que conlleva su formato, además de su capacidad de apertura, por la amplitud de movilidad y de cambios de una obra a otra, y la importancia de explorar el camino recreado con las señales como hilo conductor de la historia.

OBJETIVOS:

En el trabajo se han perseguido unos objetivos en los que prioritariamente tenemos que dar importancia a la calidad y finalidad del mismo.

Aunque en un comienzo no tenía un pensamiento claro de cómo iba a canalizar el proyecto, las ideas que me rondaban en la cabeza después de haber escuchado, y por así decirlo, "masticado" el tema y la vida de la persona en concreto¹ donde iba a sedimentar el proyecto, fueron surgiendo, tanto en la forma de abordarlo, como en la realización en la obra y evidenciando los objetivos.

También he de decir, que todas las imágenes han sido siempre supervisadas por Antonio Manuel - figura principal del trabajo- para poder alcanzar el objetivo propuesto, y así poder transmitir con toda literalidad la situación y pensamiento escogido.

Uno de los objetivos principales, es construir un espacio en el que los objetos se

¹ Antonio Manuel Domínguez Hernández, a través de él se sigue el recorrido de este proyecto.

encuentren repartidos por el papel armónicamente y creen una atmósfera apropiada con relación a un entorno. En definitiva, se trata de un proyecto ambicioso que me gustaría ampliar y poder recrear con el paso del tiempo sobre la figura de Antonio Manuel Domínguez Hernández.

Objetivos Generales:

- Conseguir un trabajo profesional con la calidad deseada, tanto técnica como conceptualmente.
- Creación de una serie de dibujos con la finalidad de ser entendidas por todo tipo de público.
- Desarrollo de capacidades y destrezas nuevas.

Objetivos Específicos:

- Ser capaz de llevar a término un trabajo de proyección comunicativa con una calidad óptima.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

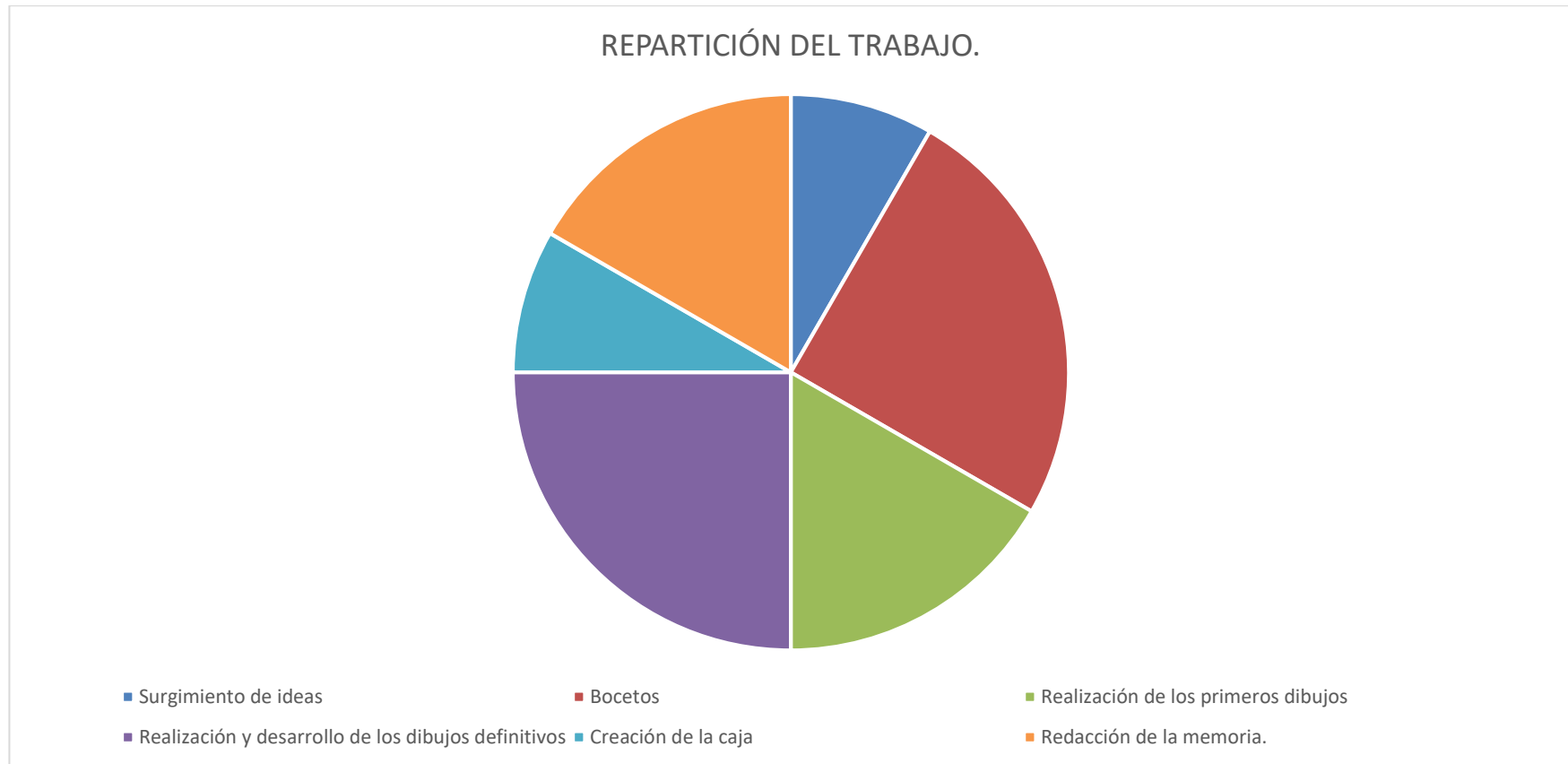
- El juego de la realización de ilustraciones en formatos más pequeños.
 - Desarrollar una señalética nueva. La interrelación de señales con las ciudades como desarrollo de un hilo conductor de la historia.
 - El desarrollo de un lenguaje visual estimulante orientado al espectador.
 - Realizar unas ilustraciones acordes, que acompañen y complementen a la perfección al texto escrito.
 - Reflexionar sobre la importancia del concepto espacial y su desarrollo como principal protagonismo en el ámbito artístico.
 - Recreación de obra poética, pero con el objetivo de conseguir lo sintético.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

TEMPORALIZACIÓN:

Este proyecto se ha llevado a cabo durante el periodo de 4 meses.

REFERENCIAS ARTÍSTICAS

Reflexiones previas:

Comenzamos preguntándonos: ¿Qué es el arte?

Arte² es la palabra que agrupa todas las manifestaciones realizadas por los hombres que intenten expresar una visión sensible sobre el mundo. Este, engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario. El arte se vale de diversos recursos, pudiendo ser plásticos, sonoros o lingüísticos, con el fin de expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones.

Para mí, es una forma de vida y de expresión que te hace llegar al punto de expresarte mediante un dibujo, y como una forma de superación de cada día.

Por eso, cuando hablamos de arte y en especial en este trabajo, nos evadimos de la convencionalidad de las imágenes para poder recrear un mundo imaginario, con una relación entre lo posible y lo no posible. Hablamos de eludirnos del mundo en el que vivimos, optamos por darle vida a cosas que no las tienen, crear un juego de imaginación óptica entre lo real y lo que no es real. Tal como nos dejará escrito Charles Darwin:

*"No puedes depender de tus ojos cuando tu imaginación está fuera de foco."*³

² <https://definicion.de/arte/>

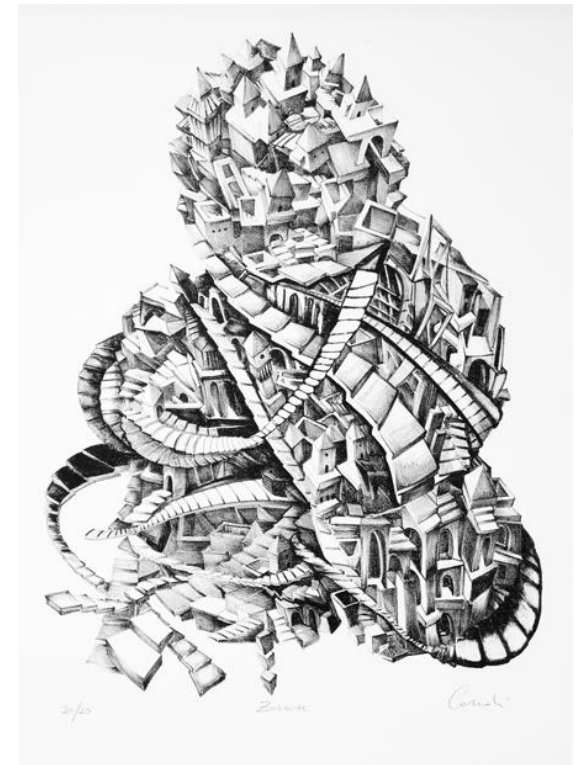
³ALAYA, Francisco. *Darwin y el diseño inteligente: creacionismo, cristianismo y evolución*. Editorial: Madrid (2007)

Collen Corradi⁴.

Collen Corradi Brannigan, artista irlandesa-italiana nacida en 1971, que completó sus estudios artísticos en Londres, Tokio y Nueva York, donde ha recibido un enorme reconocimiento por su trabajo en el expresionismo. Sin embargo, fue con estudios de arquitectura en un estilo surrealista prominente que Colleen llamó la atención de la comunidad literaria italiana, así como la comunidad científica internacional.

Se impuso el reto singular de dar forma a las cincuenta y cinco ciudades del escritor Ítalo Calvino. Corradi trabajó en este proyecto durante más de diez años, edificando con detalle y tanta fidelidad como lo permite una lectura subjetiva por definición, el medio centenar de urbes literarias imaginadas. Algunas de sus obras (escultura, dibujos o acuarelas) destacan por el notable nivel dialógico conseguido entre literatura y plástica.

⁴<http://www.cittainvisibili.com/en/colleen-en.html>

Kerby Rosanes.⁵

Kerby Rosanes es un ilustrador que trabaja principalmente con tinta, portaminas y marcadores para ilustrar sus mundos.

Él considera su arte como un hobby personal, que se convirtió en su trabajo independiente a tiempo parcial después de ser reconocido por varios blogs de diseño, revistas internacionales y comunidades en línea de arte.

En 2014, Kerby dejó su trabajo como diseñador gráfico de una empresa local para finalmente perseguir su pasión: crear más arte para proyectos personales como para clientes colaborando con otros artistas, marcas y agencias de diseño alrededor del mundo.

A los 25, Kerby ha publicado ya cinco libros, incluyendo The New York Times bestseller, *Animorphia* en el año 2015, que ahora está disponible en 30 ediciones de idiomas en más de 40 países. El éxito de sus libros allanó el camino para él viajar por el mundo haciendo arte.

⁵<https://kerbyrosanes.com/>

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Conrado Almada⁶.

En este apartado cabe destacar a un artista como Conrado Almada (Brasil) del que destaca su utilización de la tinta y plumilla para sus ilustraciones. Así como nos han servido de referencia algunas de sus ilustraciones de edificios y sus detalles.

Giulia Bernardelli⁷.

Giulia Bernardelli `una taza de café es mucho más que eso'. La pintora italiana utiliza el oro negro para conseguir un efecto místico mucho más intenso que el que ofrecen otros materiales estándar como el acrílico o las acuarelas.

"Empecé a utilizar café hace menos de un año, tras derramar una taza por accidente".

El café responde de una forma similar a la pintura ante la luz y el volumen, aunque el efecto que se produce al derramar café sobre una libreta aporta una sensualidad exclusiva de

⁶ <https://www.instagram.com/conradoalmada/?hl=es>

⁷ <https://www.instagram.com/bernulia/>

esta sustancia. Bernardelli utiliza otras sustancias orgánicas como fruta y mermelada.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Stephen Wiltshire⁸.

Stephen Wiltshire (24 de abril de 1974) es un artista diagnosticado con autismo.

Wiltshire nació en Londres, Inglaterra.

Es conocido por su habilidad para dibujar un paisaje, especialmente con motivos arquitectónicos o urbanísticos después de haberlo visto una sola vez.

Estudió Bellas Artes en City & Guilds Art College. Su obra es popular en todo el mundo, y se mantiene en un número de importantes colecciones.

⁸<https://www.stephenwiltshire.co.uk/>

Paul Noble⁹.

Paul Noble nació en 1963 en el pueblo de Dilston, Northumberland, Inglaterra. Es un dibujante británico, en 2012, fue nominado para el Premio Turner.

Fue uno de los cinco miembros fundadores de la cooperativa que formaron la Galería City

Racing en Londres (1988-98). Noble es más conocido como el creador del Nobson Newtown.

Paul Noble creó en octubre de 2010 una nueva instalación para la Galería de arte Laing en Newcastle upon Tyne, inspirado en la historia de la construcción de la Galería.

Su obra está representada en colecciones, en la que podemos ver reflejado la creación de

ciudades y observar su obsesión con el vacío, y con la creación de diferentes tipos de ciudades.

⁹HOPTMAN, Laura. *Drawing now: eight propositions*.
Editorial: New York: the museum of Modern Art (2005).

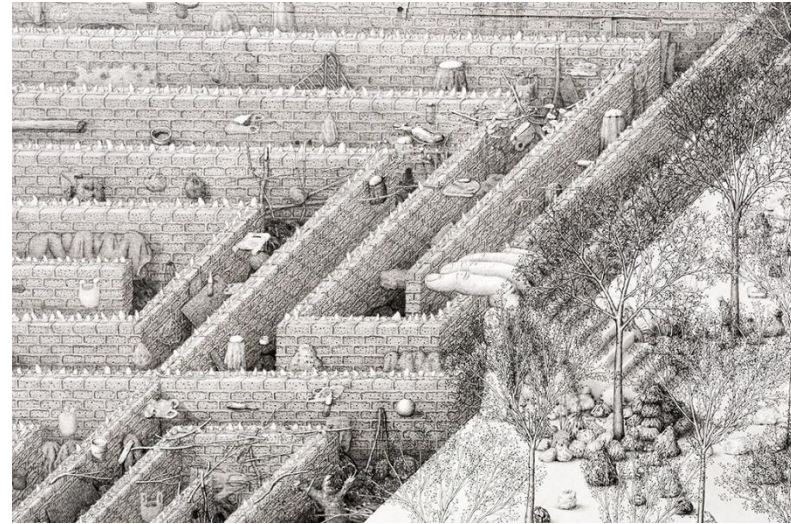

Ben Tolman¹⁰.

Ben Tolman es un artista del que no hemos conseguido mucha información, en todas sus obras se ve el claro reflejo de la importancia para él del tema de las ciudades.

El propio artista comento: *«En mis ilustraciones me cuestiono cosas sin necesidad de aportar soluciones. Me interesa la vida en las ciudades, la condición humana en general tan compleja y llena de contradicciones».*

En general todas sus ilustraciones nos dan pie a pensar y reflexionar sobre todos los problemas que atravesamos en la vida diaria.

¹⁰<http://www.bentolman.com/>

ANTECEDENTES PERSONALES:

Mis antecedentes académicos siempre han procedido de la rama de Ilustración y Animación.

Desde mi inicio en los estudios en Bellas Artes, me incline por este ámbito debido a que permite un amplio campo de trabajo en cuanto a técnicas, procesos creativos y un dilatado despliegue en el lenguaje.

A lo largo de la carrera, he podido cursar diferentes asignaturas de otros itinerarios como han sido grabado, microfusión artística, escultura, pintura, etc., que, aunque no tienen una relación directa con el campo ilustrativo, me han enriquecido y alimentado de detalles para la realización de diferentes aspectos de la obra.

El dibujo siempre ha acaparado toda mi atención, y considero que es la forma más acertada de representar mis sentimientos e inquietudes.

En primer lugar, inicié mi camino en la asignatura de *Introducción a la Creación artística*, en esta materia, no lograba captar el desarrollo de ésta, al no saber recrear el espacio en los dibujos, además de no dominar algunas técnicas. Una de las partes positivas, fue comenzar a trabajar con el papel vegetal, punto importante del desarrollo de todo mi proceso, y a modo de puzle dominar el concepto espacial. En dicha asignatura desarrollamos una temática amplia como: El mundo exterior/interior, La mitología, Diferentes textos, etc.

Con estos trabajos comencé a desarrollar una mayor libertad creativa en la recreación de espacios compositivos dentro de una línea poética.

En segundo lugar, procedo con la asignatura *Creación Artística I*, en esta, se propone un tema principal, Bajo el volcán, relacionado con las Islas Canarias, del cual, debemos realizar una serie

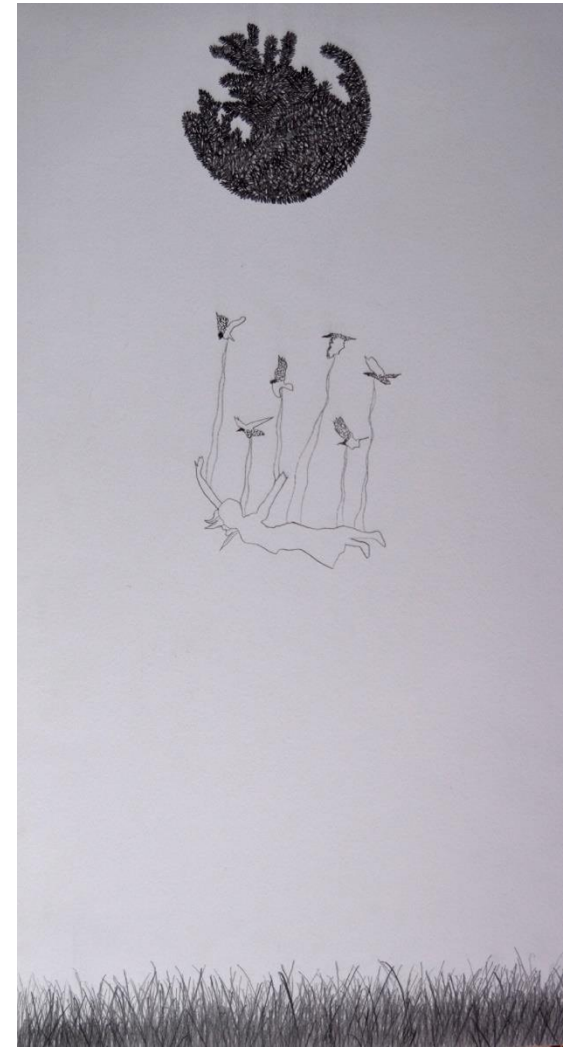

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

de ilustraciones afianzándonos ya sea, de un mito, de una historia, o como en mi lugar, de juegos tradicionales canarios, relacionándolos a su vez con paisajes singulares de cada isla.

Y, por último, *Creación Artística III*. Esta asignatura es la que más ha influido en la forma de conciliar la imagen, tanto en la resolución de los dibujos, como en la sutileza creativa. Los temas desarrollados fueron: *las ciudades invisibles* del escritor Ítalo Calvino, de donde surgió la idea de la realización de este TFG. Estas, me transmitían sentimientos que nunca me había transmitido ningún tema, y fue en ese momento donde comenzó a rondar en mi cabeza la relación de las ciudades con la creación de la vida de la figura de Antonio, concibiendo un proceso de ciudades en el transcurso del tiempo. Además de llevar a cabo otros temas como la contaminación, la música o *La Divina Comedia* de Dante.

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

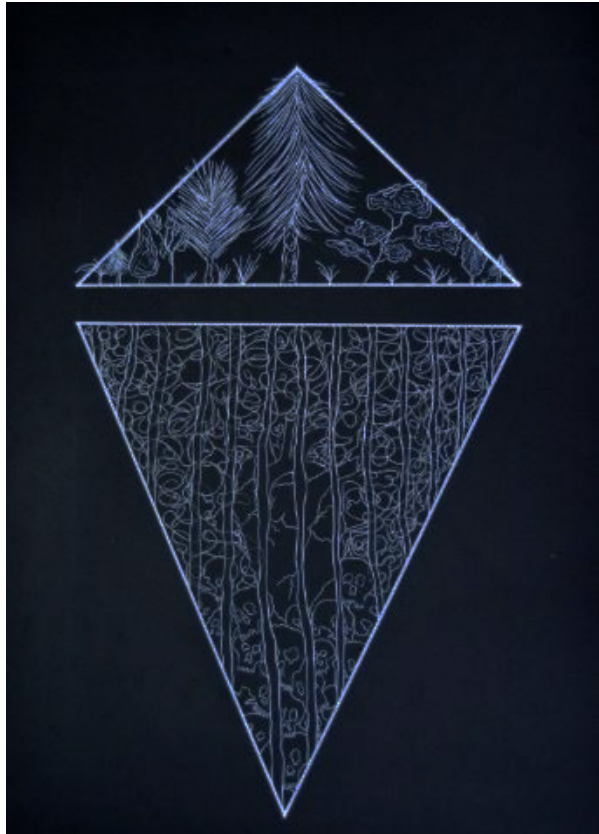

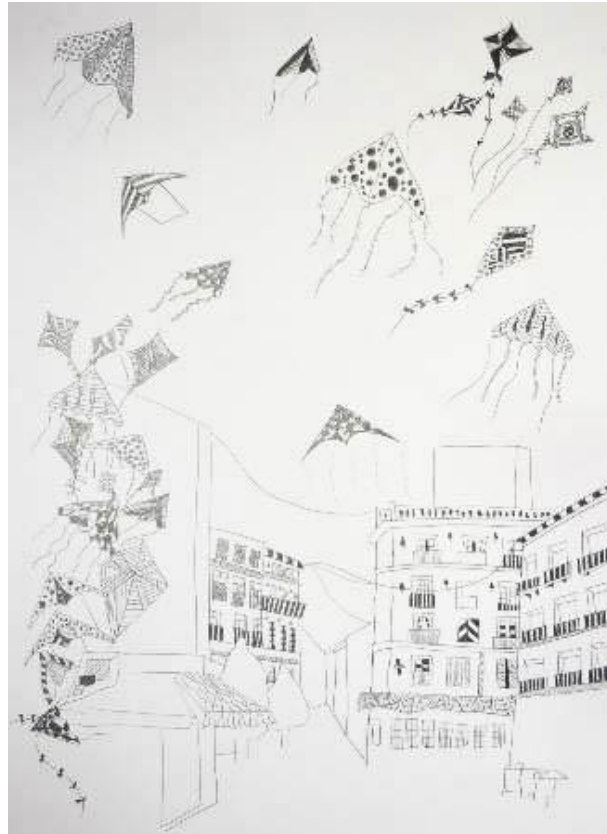
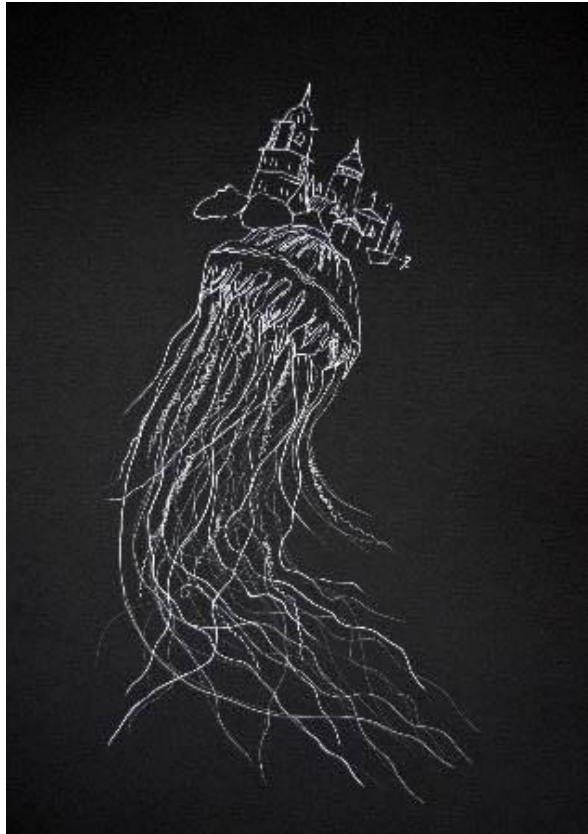
Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

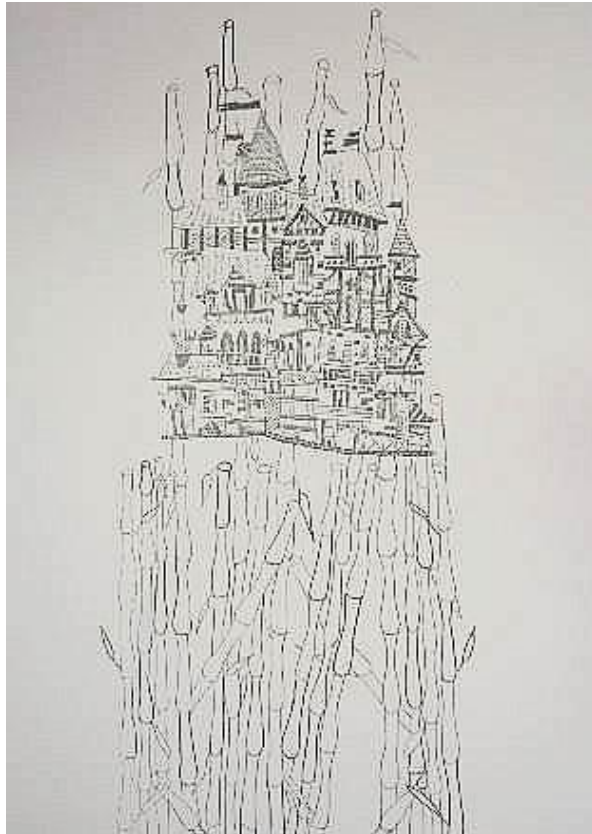
↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

PROCESO CREATIVO:

Una reflexión previa:

La creación de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto, además de ser un reto, la satisfacción de poder llevarlo a término en la medida de las actuaciones tomadas en su transcurso. Sin dejar de lado que toca de lleno una gran parte emocional de mi vida.

El trabajo, en cierta medida, lo quise realizar para apoyar a todas esas personas con discapacidad, para que se sientan integradas en la sociedad con el fin de poder superar todos los obstáculos. Obstáculos que creamos nosotros mismos de manera inconsciente, con la creación de programas de televisión o la reproducción de películas en los cines sin subtítulos, hasta llegar a situaciones en las que las personas se alejan de la sociedad porque son conscientes de que tienen esa pérdida de audición.

No poder tener una conversación telefónica, no escuchar el timbre de tu propia casa, son detalles a los que no les damos importancia, pero son todo un reto y un logro para ellos.

En mi vida también ha surgido una serie de cambios, que me han servido para concienciarme con los problemas, además de dar importancia a cosas que antes no le prestaba atención.

Surgimiento del proyecto:

Mi proyecto surge del libro de Ítalo Calvino: "Ciudades Invisibles"-como ya he indicado-.

Por lo tanto, mi pasión por las ciudades, y por la necesidad de querer contar la experiencia personal de una persona con discapacidad auditiva ha sido esencial.

Entrelazar los dos temas, para crear una clara unión entre las ciudades y el paso del tiempo, era el punto exacto al que quería llegar con mi trabajo.

La realización de este proyecto no se me hubiera ocurrido, y tampoco lo habría llevado a cabo, si no llega a ser por la necesidad de la realización del TFG, pero siendo sincera, ha sido una puerta abierta hacia un futuro pleno de una obra ilustrada.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Además de proporcionarme y percatarme que se puede llevar a cabo cualquier tipo de trabajo dentro del ámbito artístico en el que no nos encontramos con barreras para poder contar y transmitir todo tipo de sentimientos, pensamientos, inquietudes...

Metodología de trabajo:

Para llevar a cabo una metodología efectiva, comencé a investigar el tema que iba a desarrollar. Desde un primer momento, definí el tipo de dibujo a realizar, consistente en ilustraciones imaginarias basadas en la temática elegida.

El trabajo ha sido elaborado desde dos perspectivas. Por un lado, mi visión propia de la figura de Antonio, y por otro, desde su punto de vista, ya que ha supervisado los dibujos, para comprobar que los sentimientos que él quería transmitir se hayan recreado de la forma más fiel posible en cada una de las obras.

La comunicación con el lector y espectador se da mediante el seguimiento del trabajo. Así mismo, al ser un trabajo abierto, es decir, un libro de artista en el que no nos encontramos con el impedimento de encuadernación, podemos cambiar y combinar los dibujos para crear la combinación más satisfactoria, además de dar rienda suelta a la imaginación.

El artista no es creador solo de su obra plástica, sino también de su obra estética,

dando la misma importancia a las señales, las ilustraciones y al propio libro de artista.

-Las primeras ideas y bocetos:

Una vez claros todos estos puntos, comencé a plasmar los primeros bosquejos, manteniendo algunas ideas previas y eliminando otras.

Una vez terminado este paso, seleccioné cada uno de los pasos dados, como, por ejemplo:

-La selección de los elementos y el proceso compositivo:

Pensadas las ideas, comencé a plasmar los detalles y objetos del dibujo en papel vegetal, para hacerme una idea de los elementos que compondrían cada ilustración, (montañas, casas, ramas, utensilios de cocina, bombillas, garabatos gráficos, etc.)

He de señalar, que el papel vegetal me ha ayudado para la creación y colocación de las ilustraciones, convirtiéndose en una parte esencial de la creación de mis bocetos.

Una vez definida la colocación del papel vegetal, pegué los elementos en papel

convencional, para más tarde usarlo para calcar el dibujo en el papel definitivo.

-Los materiales elegidos:

Busqué el papel idóneo para su realización. En este caso, ante la necesidad de crear un efecto dominó, escogí papel Academia blanco con un gramaje de 160 gr, un tamaño de 43,5 x 32,5 cm, y cartulina negra Fabriano con unas medidas de 42 x 29,7 cm. El papel negro es un poco más pequeño que el blanco, pero al crear la composición se acopla y proporciona bien.

Una vez terminados los bocetos, y con ayuda de una mesa de luz, pasé todos los detalles al papel elegido.

En las ilustraciones en las que utilicé papel negro, empleé papel de calco rojo, ya que el azul y negro sueltan pigmentos y se mezclan con la tinta china blanca.

Para las ilustraciones realizadas en papel blanco utilicé lápices de grafito koh-i-noor y Bruynzeel de diferentes durezas, para poder saturar y dar sutileza a todos los detalles que componen la ilustración.

En cambio, para las de papel negro utilicé, tinta china blanca de la marca Winsor & Newton, con ayuda de una plumilla con diferentes tipos de puntas para poder efectuar líneas de diferentes grosores. Además, de la utilización de bolígrafos blancos de las marcas posca y sakura.

Cree las señales en cartulina roja de la marca Fabriano, con un tamaño de 10 x 10 cm. En ellas, realicé incisiones con un bisturí para crear un hueco con una forma determinada y así poder concebir la diferenciación de cada ciudad, ya que serán la guía de paso de una a otra.

-La caja como contenedor. Su viabilidad plástica.

Como ya se ha indicado, desde un principio decidí enlazar el proyecto a través de un Libro de artista, donde se recopilarían todas las obras realizadas.

El Libro de artista, recordemos, que es una pieza de arte¹¹ creada por un artista visual cuyo concepto implica que la obra tiene que mantener alguna conexión de ideas, como es la presentación del material, con relación a una secuencia que dé acceso a sus contenidos.

Esta definición entre flexible o imprecisa, y amplia o rica entorna el formato hacia una caracterización de piezas concisas y limitadas conceptualmente hacia lo que quiera reflejar el artista. Mi libro de artista ha sido creado a partir de una experiencia, que se ha visto reflejado a través de las ciudades, y mediante la redacción de un diario que recoge las vivencias de Antonio. Por lo tanto, el trabajo ahonda sobre estos dos conceptos que, opino, se complementan perfectamente.

En este sentido, planteé la ejecución de un contenedor de plástico para albergar toda la obra. Consideré que era la fórmula más adecuada para poder ser mostrada con facilidad a través de su transparencia, y poder, día a día, mover cada uno de los dibujos a conveniencia. La caja se confeccionó a través de una plancha de metacrilato, según las medidas de los dibujos.

Una vez terminada, el espectador puede jugar con las imágenes, cambiándolas a su antojo, y creando, por lo tanto, un juego visual mediante el efecto dominó comentado anteriormente, que aporta gran interés.

Podemos observar la primera ilustración sin necesidad de abrir la caja, además de como hemos comentado poder cambiar y jugar con las ilustraciones.

Las señales de color rojo cobrarán vida como fichas móviles articuladas entre cada uno de los dibujos.

¹¹<https://es.wikipedia.org/wiki/Libro-arte>

-La línea como esencia y experiencia. Entre el blanco y negro

Una característica destacable en todo el desarrollo del trabajo es la utilización de la línea, cada uno de los dibujos lo constituyen líneas sueltas y enérgicas, aunque también podemos encontrar líneas sutiles y débiles, que se compensan con la saturación de los detalles. De igual manera, se ha de citar espacios de vacío como evidente compensación formal en cada una de las obras.

Uno de los aspectos que llevé a cabo durante todo el proceso, fue el de ilustrar un texto que no tiene imagen, salvo la existente en nuestro mundo imaginario. Es por ello, que quise llevar a término este tema, para plasmar el concepto de ciudad que tenía en mente al leer cada descripción de la vida de Antonio.

Este consta de dieciséis imágenes en un tamaño bastante agradecido para el desarrollo de la serie. Aunque en un principio no me encontraba cómoda, ya que siempre he utilizado papeles de mayor formato.

-Entre el blanco y el negro. El recorrido a través de las ciudades.

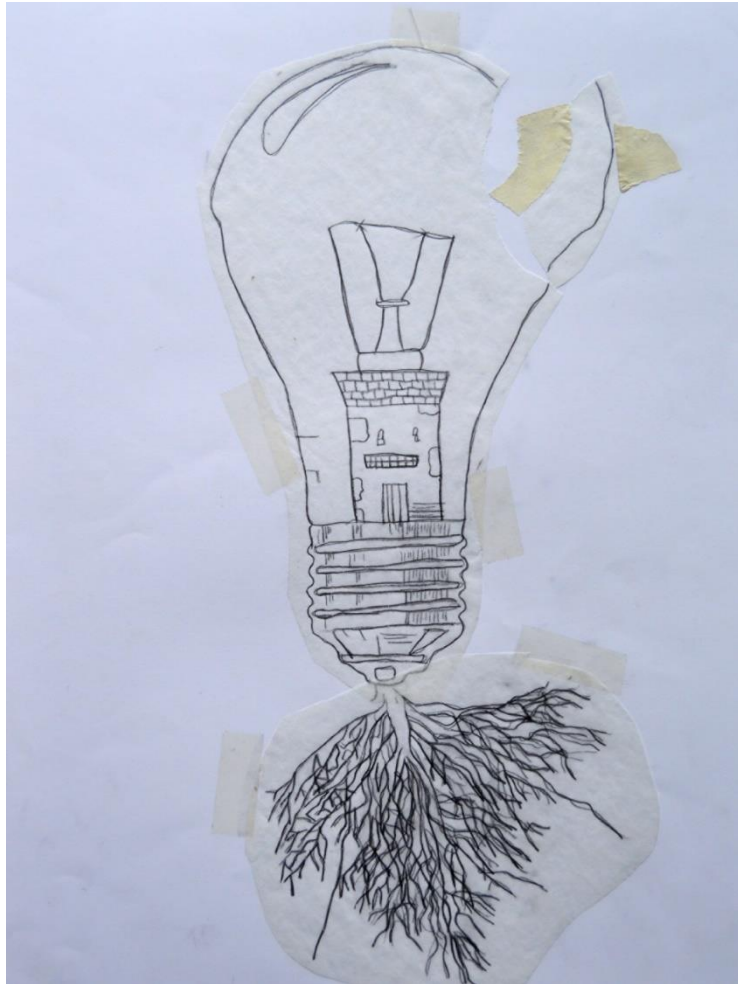
Los elementos simbólicos son los que van a dar vida a cada una de las ciudades. Cada una de ellas lleva el germen de su evidencia vivencial y gráfica. Su forma presenta el mundo de lo poético.

A continuación, podremos ver cómo han evolucionado las ilustraciones, desde el resumen de cada descripción hasta la ilustración final.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Nacimiento ansiado.

Flores.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Refuerzo del aislamiento.

Recuerdos.

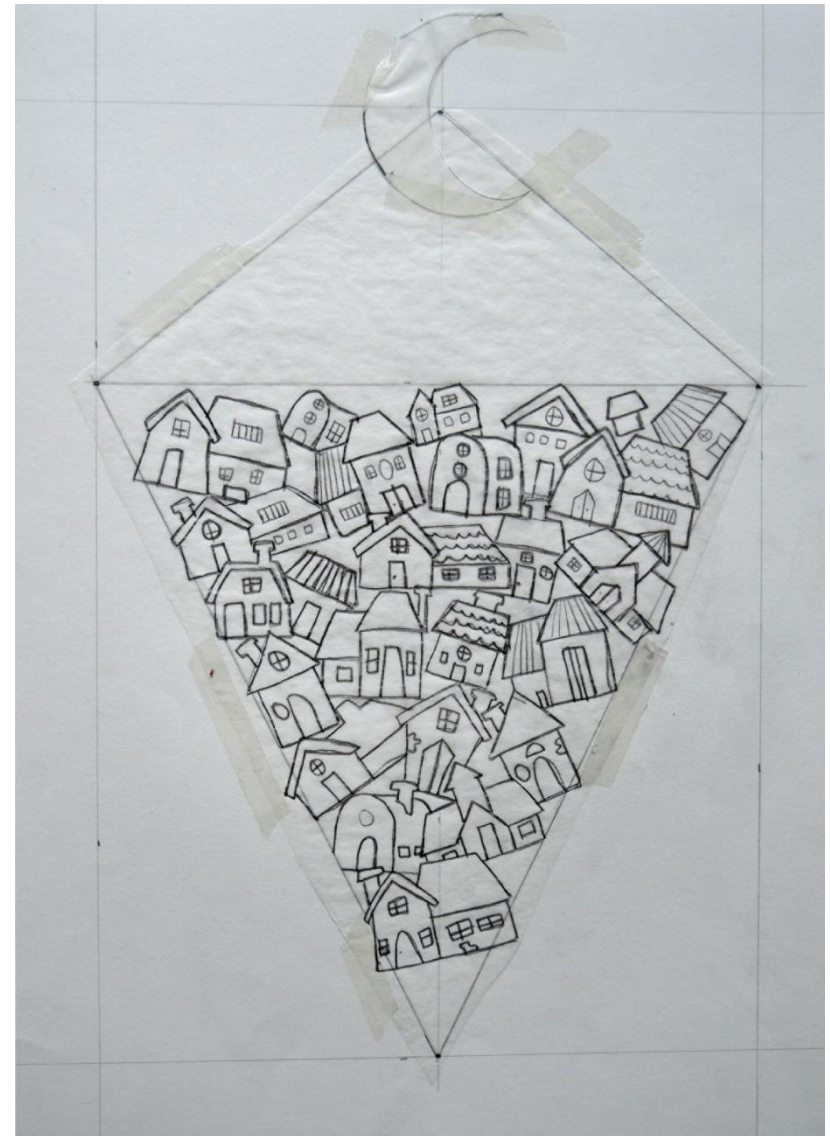

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Admiración.

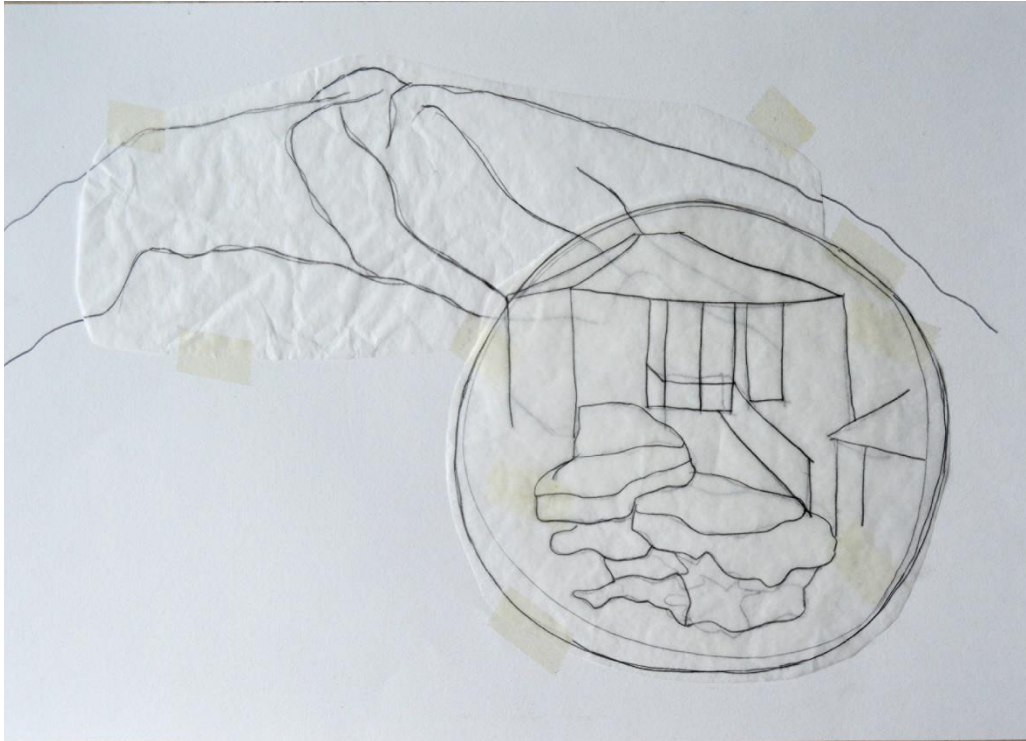
Naturaleza.

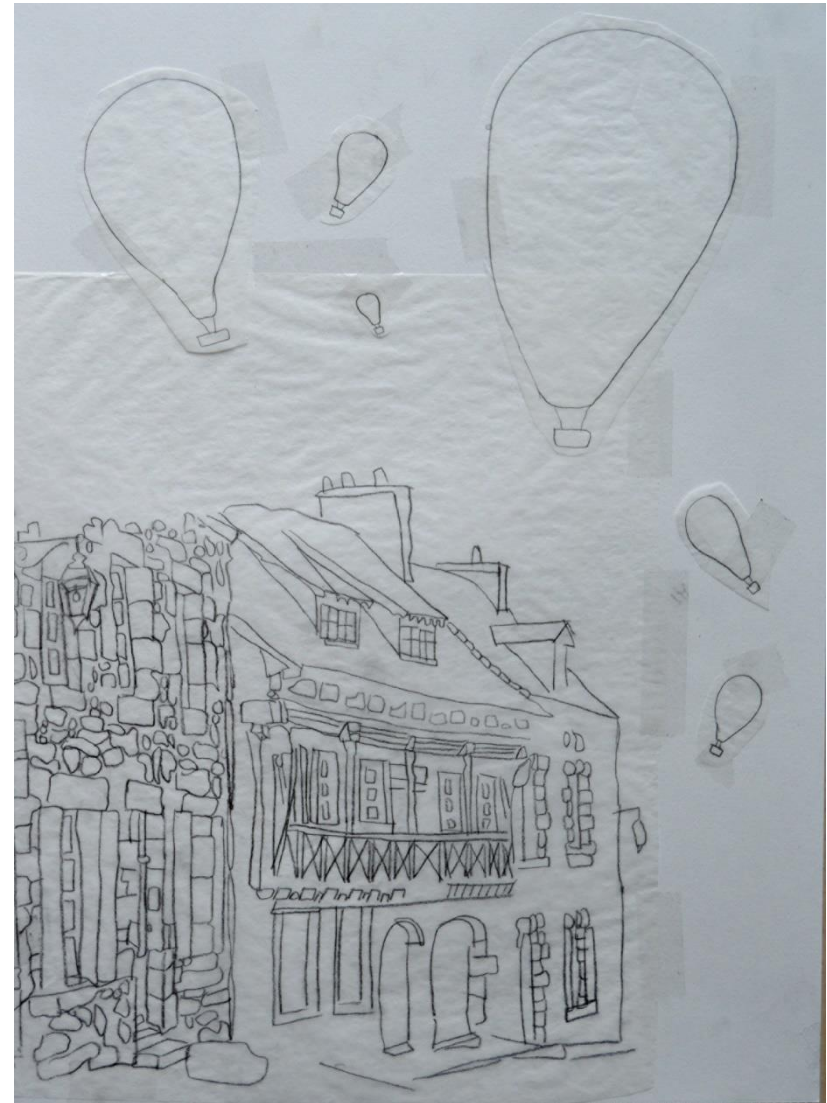

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Compañía.

Libertad

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Degustación.

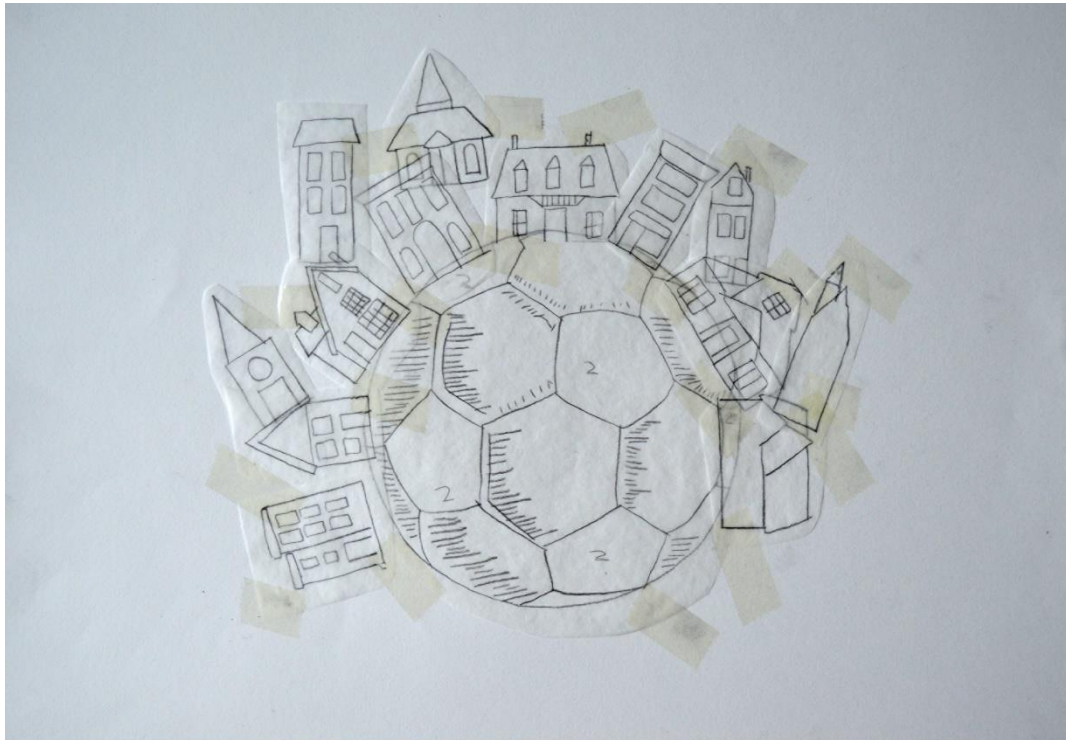
Reconstrucción.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Pasión.

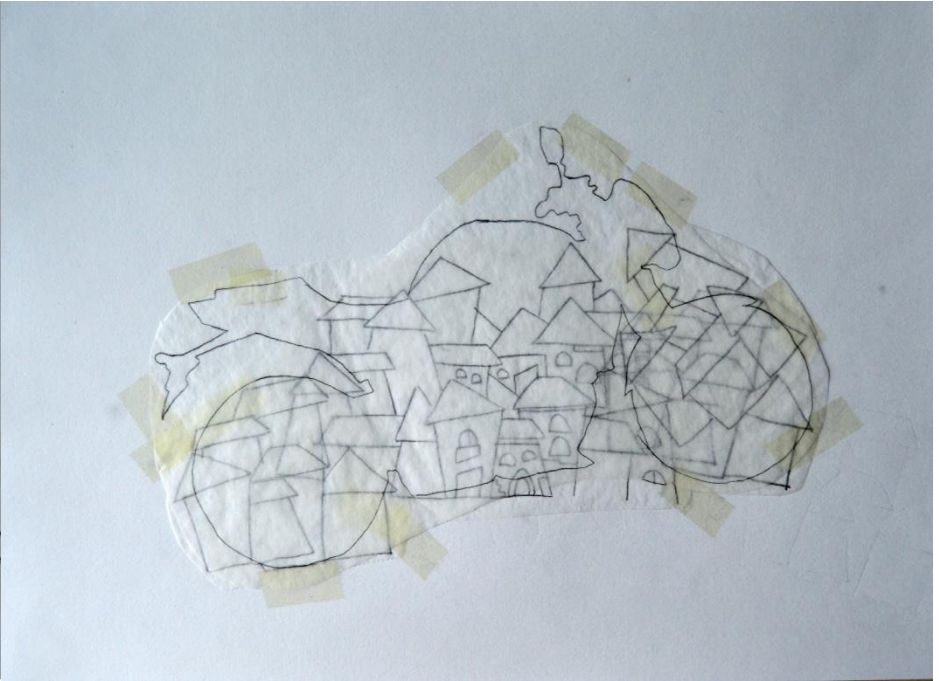
Sueños.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Aventura.

Desenfreno

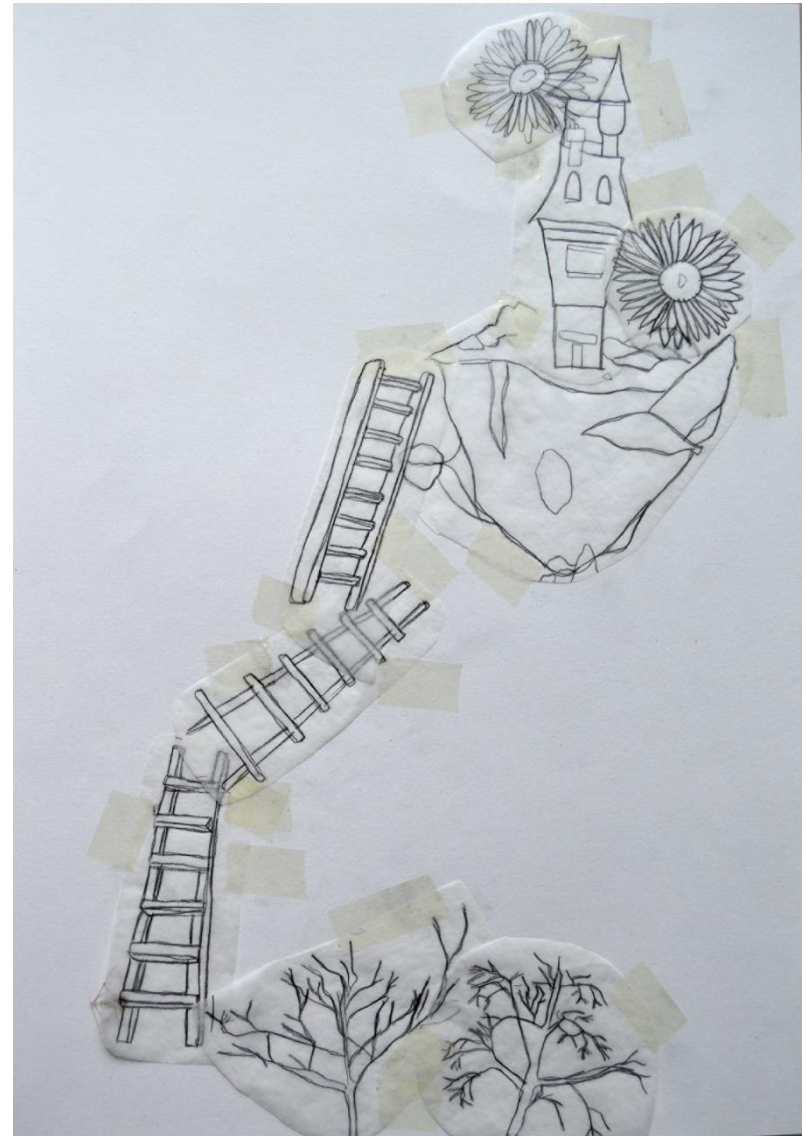

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Amor.

Lucha de Objetivos.

Las señalizaciones:

Las señales tienen un papel importante dentro de las ilustraciones, y a su vez, en las propias ciudades.

En esta ocasión, hablamos de señales ópticas que se basan en la utilización y apreciación de las formas y los colores mediante el sentido de la vista. Es la más destacada por su importancia, efectividad y utilización mayoritaria.

La característica más destacable de las señales es la conducción de una ciudad a otra, además de darle una cualidad a cada una de ellas.

Todas las señales han sido inventadas, para así poder dar más imaginación a todo el proceso de la creación de las ciudades.

En particular, me parece un juego bastante divertido, empezando por la realización de las señales en papel rojo, para que destaquen sobre las ilustraciones. Además de poder observar a través de ellas detalles, creando un juego interesante. Asimismo, tenemos la libertad de situarlas en la parte de la ilustración que deseemos.

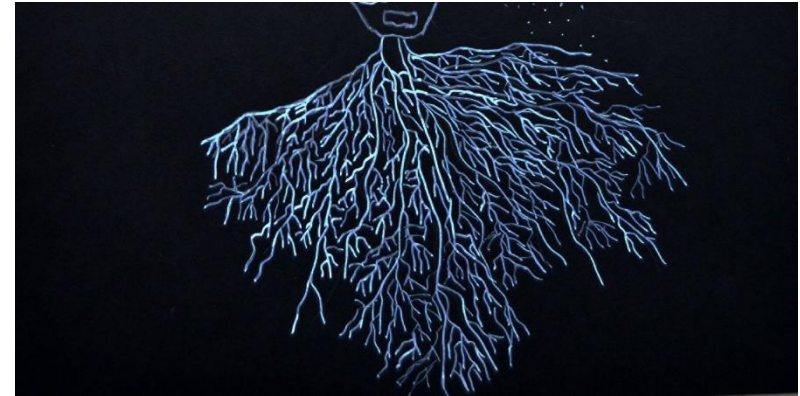
El primer recorrido:

Nacimiento ansiado.

Las raíces¹² representaron el nacimiento para simbolizar la alimentación de la bombilla.

La creación de la fractura en la bombilla crea una salida de escape para las raíces, es el punto simbólico del comienzo de la vida.

Las líneas son sutiles y sueltas, acompañadas de detalles llamativos.

¹² "Un 9 de julio de 1993, nació un niño precioso, llamado ANTONIO, cuyo peso fue de 3 kilos 450 gramos, el más relleno de la familia." (...)

"Su padre, en especial, ansiaba la llegada de ANTONIO, ya que quería tener un pequeño hombretón en la casa para poder compartir con él todas sus pasiones.

Pero el que de verdad ansiaba la llegada de este pequeño de risos cautivadores era su abuelo, desde el primer momento ese pequeño niño fue el respaldo y fuerza de lucha para su abuelo." (...)

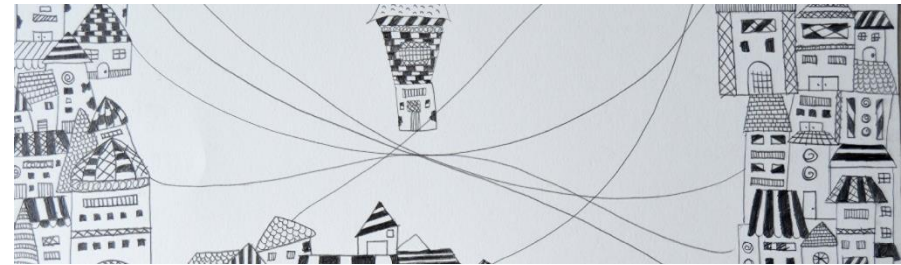

Segundo recorrido:

Refuerzo del aislamiento¹³.

Conjunto de casas, relacionadas entre sí con hilos, para reflejar las conexiones que existen entre los niños en la etapa infantil. Sin embargo, la figura representativa de Antonio se encuentra aislada de estos hilos conductores.

Los pequeños detalles de las casas, además de la organización del espacio, crean un peso significativo en la parte inferior, dando así, un juego visual.

¹³ (...) "Sin embargo los niños no veían esa mejora, solo veían a un pobre niño aislado con el que no entablaban conversación". (...)

Tercer recorrido:

Etapa de escolarización infantil¹⁴.

Escogí el narciso,¹⁵ ya que es indicativo de renacimiento, nuevos comienzos. Un ramo de narcisos la alegría y la felicidad.

Lo más representativo de esta ilustración son sus flores, ya que mediante la línea he conseguido texturizar sus pétalos, añadiendo un nuevo significado a la imagen.

¹⁴ "Su clase estaba al final de un pasillo decorado con enormes flores que daban paso a la felicidad de la infancia."

¹⁵Narcissus es un género de la familia Amaryllidaceae originario de la cuenca

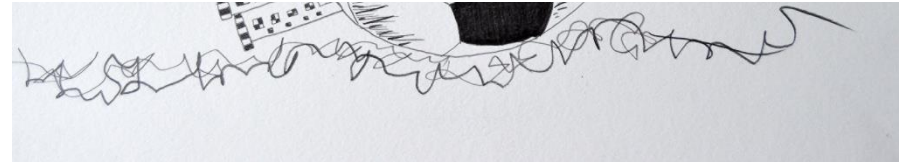
mediterránea y Europa. Comprende numerosas especies bulbosas, la mayoría con floración primaveral, aunque hay algunas especies que florecen en el otoño. Narciso es el nombre común en español para Narcissus.

Cuarto recorrido:

El fútbol¹⁶.

La movilidad creada, junto con el garabateo que descansa bajo el balón, componen un espacio, en el que la saturación de las partes del balón y los detalles atraen la mirada.

¹⁶ (...) *"A parte de la caza su hobby era el futbol, deporte que realizaba con bastante regularidad. Aunque en general amaba todos los deportes, por lo cual realizo*

el ciclo de técnicos de animación y actividades físicas y deportivas". (...)

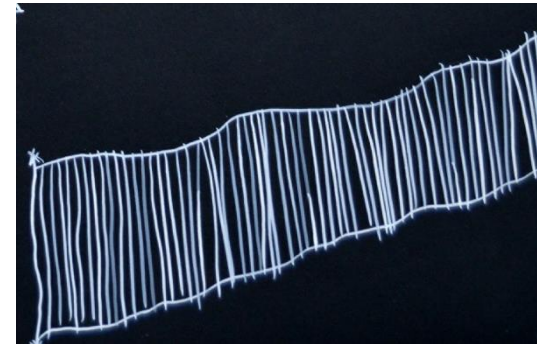

Quinto recorrido:

Cambio de colegio¹⁷

Realización de una nube de pensamientos, en la cual se refleja el deseo de Antonio de poder disfrutar de su recreo.

Camino realizado a base de líneas, en las cuales los empates entre líneas crean una visualización brusca y rota, pero están armonizadas con el resto de la ilustración.

¹⁷ (...) *"Tiene un buen comienzo en el nuevo colegio, pero con el paso del tiempo los recreos se convierten en*

clases de apoyo con la logopeda, por lo cual se asilada de ese parque que veía a través de la ventana". (...)

Sexto recorrido:

Amor, cariño y admiración a su abuelo¹⁸.

Saturación de la línea, dada intencionalmente para destacar partes del dibujo. Además, en esta composición quise aportar dinamismo haciendo que los elementos sobresalgan de las gafas.

¹⁸ (...) *"Fuera de ese mundo amaba estar con su abuelo, los fines de semana iban al campo a labrar, además de alimentar a los animales". (...)*

(...) *"Pero el que de verdad ansiaba la llegada de este pequeño de risos cautivadores era su abuelo, desde*

el primer momento ese pequeño niño fue el respaldo y fuerza de lucha para su abuelo". (...)

Séptimo recorrido:

La pasión por la naturaleza¹⁹.

La creación de la forma romboidal combinada con el rebasamiento de las casas dio juego a la no perfección del dibujo.

Composición de superposición y descolocación de las casas.

La luna se opone a la forma del dibujo geométrico, generando un mayor interés por la textura recreada en ella.

¹⁹ (...) *"Una de sus aficiones que se vieron reforzadas por la caza fue el senderismo". (...)*

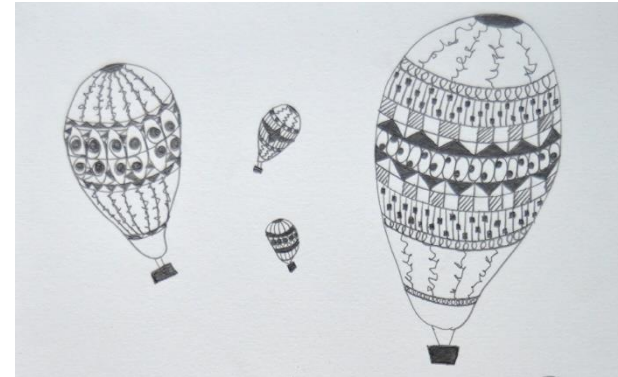

Octavo recorrido:

La libertad²⁰.

Los globos aerostáticos tienen un significado en particular, son objetos inocentes y alegres que nos recuerdan a nuestra infancia. Y es que, ¿Quién no ha imaginado de pequeño agarrar un par de globos y poder salir volando?

Cantidad de detalles saturados dentro de la ilustración, reforzado por la dureza de la línea del dibujo.

²⁰ (...) *“¡Por muchas barreras que existan antes de las metas siempre se pueden derribar!”*

Noveno recorrido:

Cocina²¹.

El juego compositivo del dibujo le aporta dinamismo y movimiento, e invita a reflexionar sobre las formas de los objetos, ya que a simple vista cuesta percatarse de que son enseres gastronómicos.

²¹ (...) *"Otra de sus mayores aficiones era la gastronomía culinaria, de la que también realizó un ciclo Superior"*. (...)

Decimo recorrido:

La superación de la vida²².

Composición de pilares en el edificio de Antonio, en el cual se integran los dos objetos creando una única estructura.

²² (...) *"Pero antes de conseguir estas metas, durante la secundaria conoció a una chica, Idaira, la que hoy en día es su pareja, a quien le tiene mucho que agradecer.*

(...) *"Ha sido un apoyo vital, gracias a ella le restó importancia a su pequeña discapacidad".* (...)

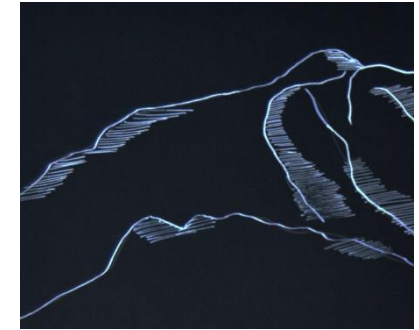

Décimo primer recorrido:

La caza²³.

El Teide lo represente a base de líneas, adjudicándole gran parte del fondo de la ilustración dando a entender la importancia del lugar.

Representación de la mira del rifle, y dentro de ella podemos observar una parte específica del dibujo en el que se refleja una casa antigua canaria.

²³ (...) "Su padre, en especial, ansiaba la llegada de ANTONIO, ya que quería tener un pequeño hombretón en la casa para poder compartir con él todas sus pasiones". (...)

(...) "Estos hechos apoyaron y reforzaron su afición por la caza, que desde su niñez ha estado muy presente, por la práctica continuada de su padre". (...)

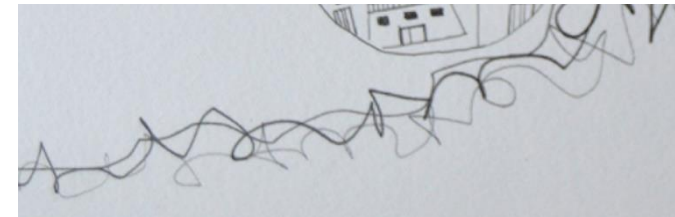

Décimo segundo recorrido:

Moto²⁴.

Para representar la afición por las motos y la velocidad, realicé la silueta de una moto, dentro de la cual, hay pequeñas casas con miles de detalles a manera de despiste y como juego visual para el espectador.

El garabateo crea un refuerzo visual.

²⁴ (...) *"Otro de sus sueños era poder montar en moto, pero debido a su discapacidad no sabía si era posible, pero ANTONIO se lo propuso y lo consiguió".* (...)

(...) *"Hoy en día disfruta de sus paseos en moto, sintiendo la velocidad, el aire que le acaricia su cuerpo".* (...)

Décimo tercer recorrido:

Andorra²⁵.

Los esquís y telesillas se ven representados debido a los largos ratos que pasamos en ellos, compartiendo así entre nosotros grandes anécdotas, secretos y risas.

Composición creada a base de líneas.

²⁵ (...) *“Cuando se junta el viaje, con la compañía de su novia, se convierte en una satisfacción completa, juntos viajaron a Andorra, en la que la nieve y los esquís se envolvieron de amor y cariño. Largos recorridos*

en el telesilla, en los que parecía que no había fin al estar juntos”. (...)

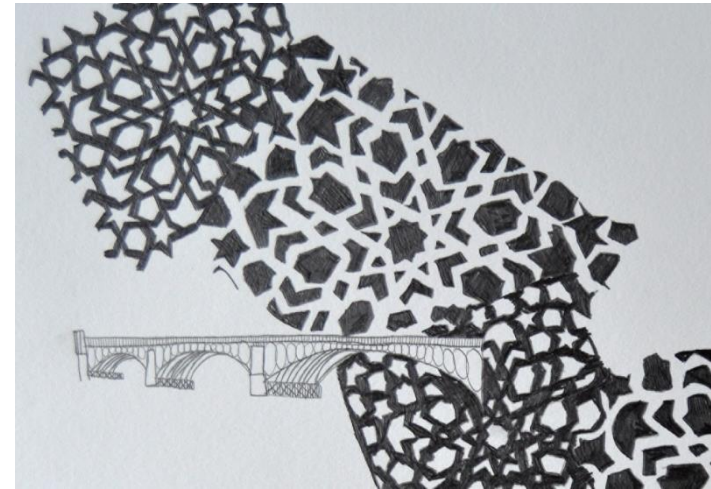

Décimo cuarto recorrido:

Sevilla y Granada²⁶.

En esta ilustración la saturación de la parte azulejada se compensa con la línea sutil de los monumentos: Puente de Triana, Torre del Oro y Alhambra de Granada.

Además de suponer un juego visual con la descolocación y superposición de los azulejos.

²⁶ (...) *"Luego llego el viaje a Granada y Sevilla, experiencia azulejada en risas y atardeceres bajo el sol de la alhambra, grandes charlas bajo el puente de Triana*

y grandes recorridos bajo un manto de color especial".
(...)

Décimo quinto recorrido:

Objetivos²⁷

Creación de un camino de escaleras, que se elevan hacia el cielo, y dejan atrás un suelo desierto y seco.

La colocación de las escaleras crea un juego compositivo a la vista del espectador.

²⁷ (...) *"Tras grandes superaciones en su vida, comienza un gran recorrido acompañado de la mano de su pareja, además del apoyo constante de su familia"*. (...)

Décimo sexto recorrido:

Sentimientos²⁸.

Las mariposas para mí son consideradas como un signo de representación, es un ejemplo de evolución y transformación en la vida.

Relación con la sensación de tener mariposas en el estómago, impresión concebida por nervios, miedo, satisfacción, alegría, ilusión, euforia, por amor, etc.

²⁸ (...) *"Todo un mundo de amor, cariño, locura y adoración gira entorno a Idaira"*. (...)

CONCLUSIONES:

Para concluir, observo y ejerzo una visión autocrítica del proceso de creación e investigación que ha supuesto la elaboración de mi propio trabajo.

Ha sido un proceso más que satisfactorio, debido a lo enriquecedor que ha resultado.

Muchos de los objetivos que me planteaba al comienzo de este Trabajo de Fin de grado se han cumplido en cierta medida:

- Ser capaz de llevar a cabo un trabajo de estas cualidades con un buen acabado.
- La realización de ilustraciones en formatos más pequeños.
- La relación de señales con las propias ciudades, para el desarrollo de un hilo conductor de la historia.
- Reflexionar sobre la importancia del espacio en la ilustración y su intervención como valor integrador de la obra.
- La orientación de un lenguaje visual estimulante.
- Realizar unas ilustraciones que acompañen y complementen a la perfección al texto del escritor.
- Recreación de obra poética, pero con el objetivo de conseguir lo sintético.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Por otro lado, no me hubiera imaginado nunca que, a raíz de un relato de la vida de una persona, pudiera recrear ilustraciones, de manera visual, imaginativa y creativa.

En cierta medida, no he quedado muy contenta con algunas partes de los dibujos, al no representar de manera tan precisa la parte del relato que quería exponer.

Mi Proyecto de Fin de Grado ha supuesto un largo y laborioso inicio, en el que la meta ha sido recorrer imaginariamente toda la vida de Antonio, para así poder crear un libro en el que las ilustraciones acompañen al relato.

En definitiva, he disfrutado del tiempo que me ha llevado la realización de este, cuyo resultado en mi opinión, ha sido bastante satisfactorio, además de poder continuar en un futuro con su elaboración.

Puedo confirmar que este proyecto es solo el comienzo de una larga trayectoria, tanto en el ámbito personal, como en el ámbito artístico.

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

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

SCOTT, Marylin. Esbozar y dibujar. Editorial Evergreen. 2005.

ZEEGEN/ CRUSH, Lawrence. Principios de Ilustración. Editorial Gustavo Gili, SL. 2005.

ALAYA, Francisco. Darwin y el diseño inteligente: creacionismo, cristianismo y evolución. Editorial: Madrid (2007).

HOPTMAN, Laura. Drawing now: eight propositions. Editorial: New York: the museum of Modem Art (2005).

SALISBURY, Martín. STYLES, Morag. El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual. Editorial Blume. 2012

<https://www.instagram.com/bernulia/>

http://www.uabierta.uchile.cl/c4x/Universidad_de_Chile/UCH_11/asset/Calvino1970.pdf

<http://www.cittainvisibili.com/en/colleen-en.html>

<https://www.stephenwiltshire.co.uk/>

<http://www.bentolman.com/>

<https://www.instagram.com/conradoalmada/?hl=es>

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

TRABAJO DE FIN DE GRADO:

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

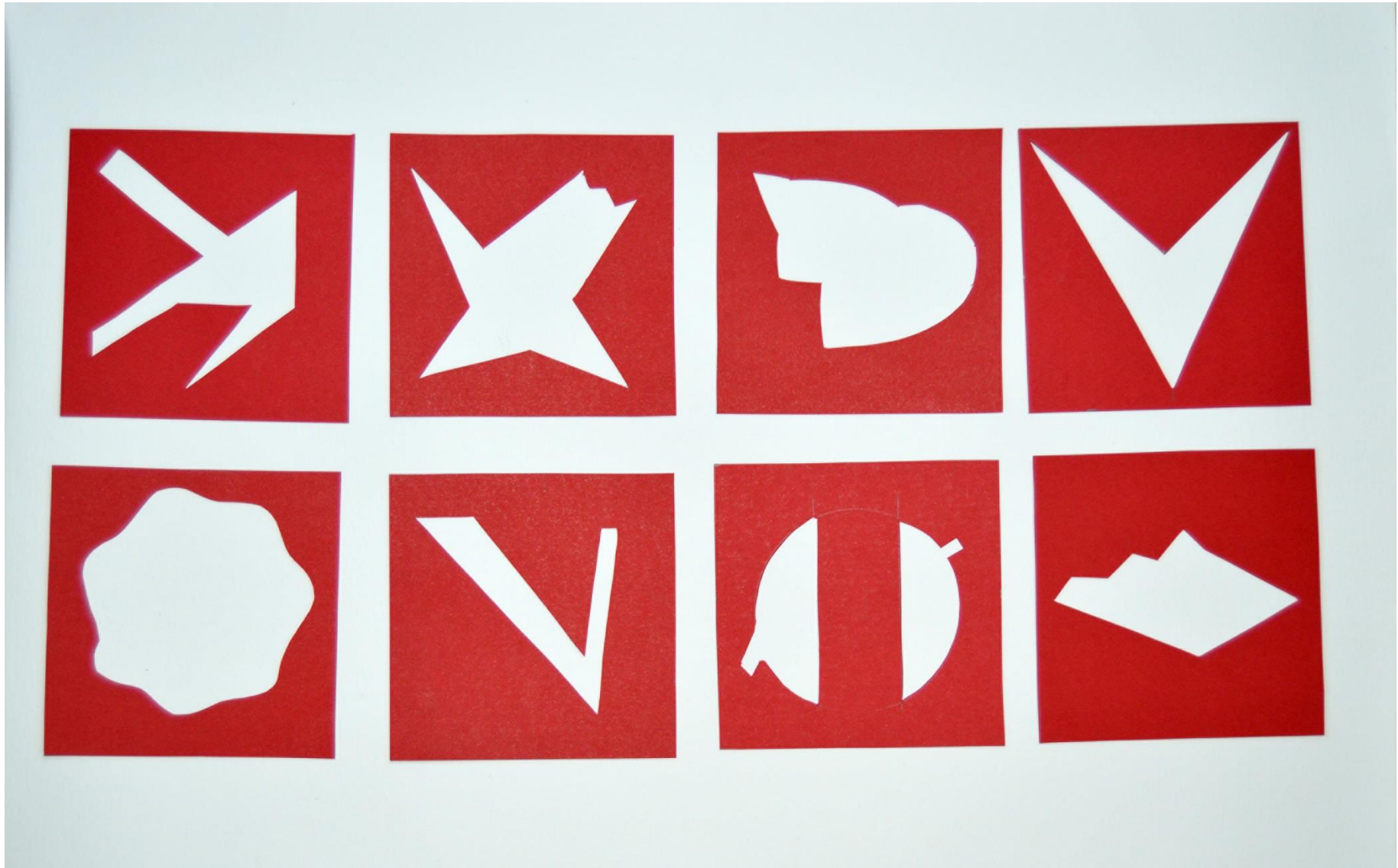

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

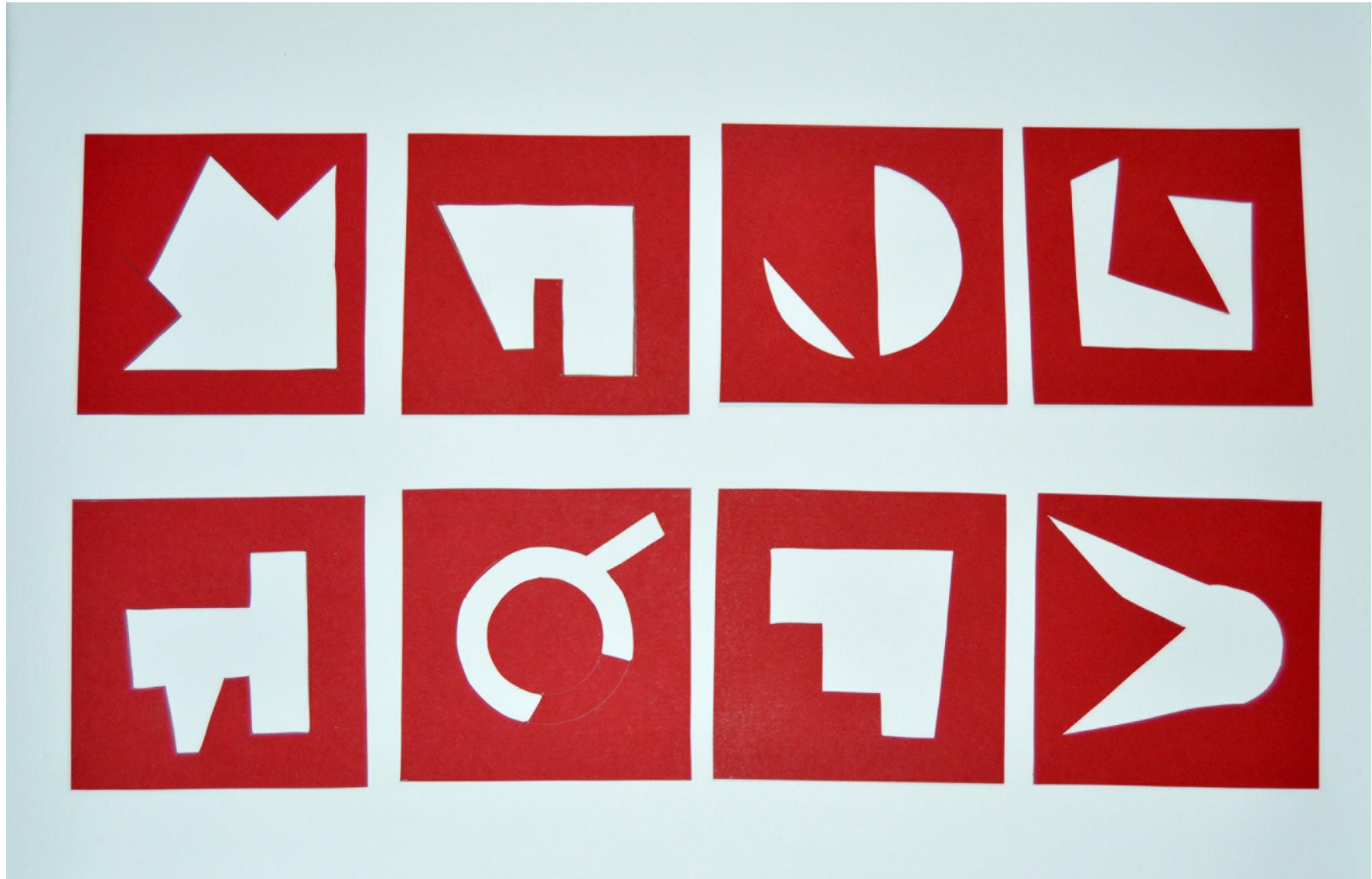

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

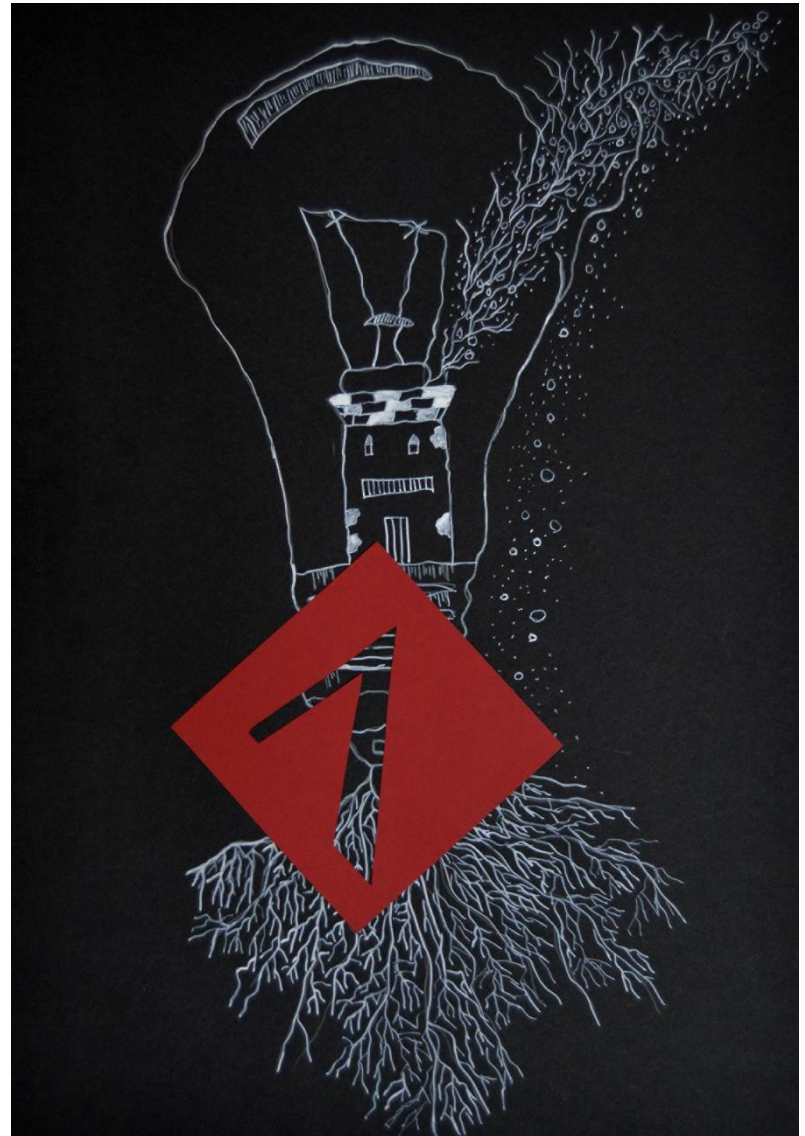

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

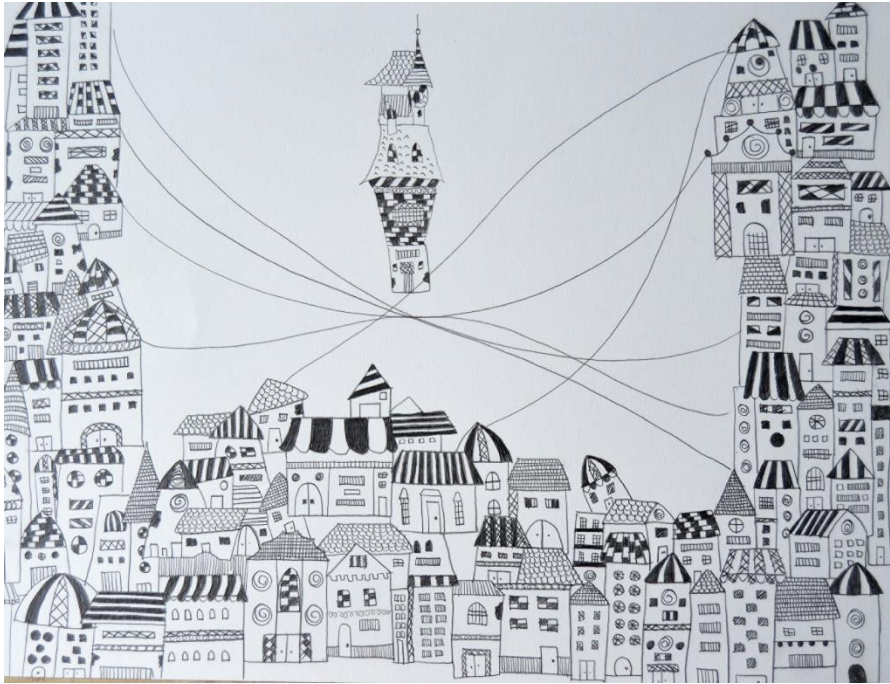

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

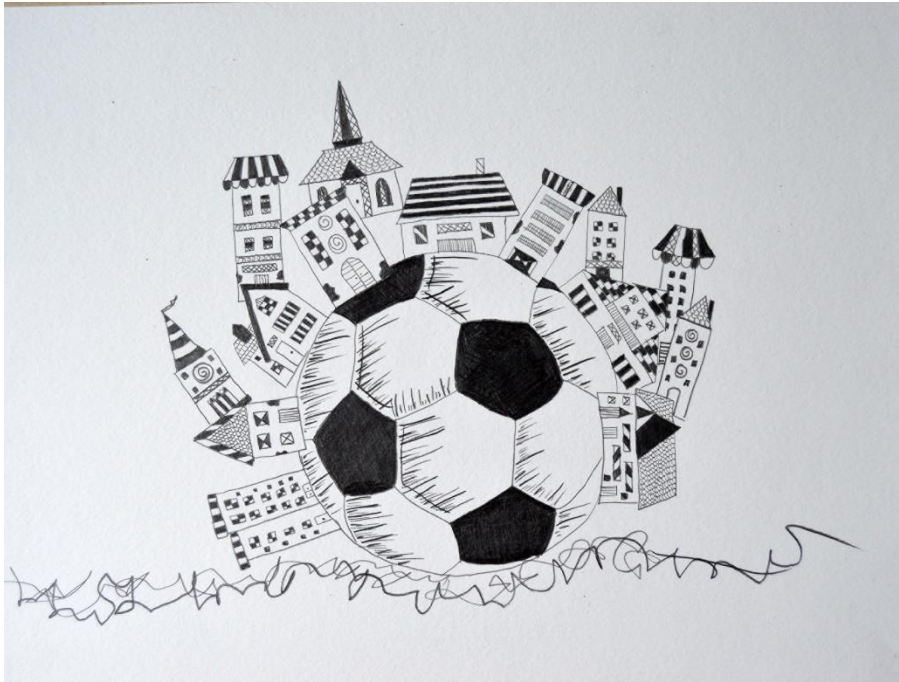

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

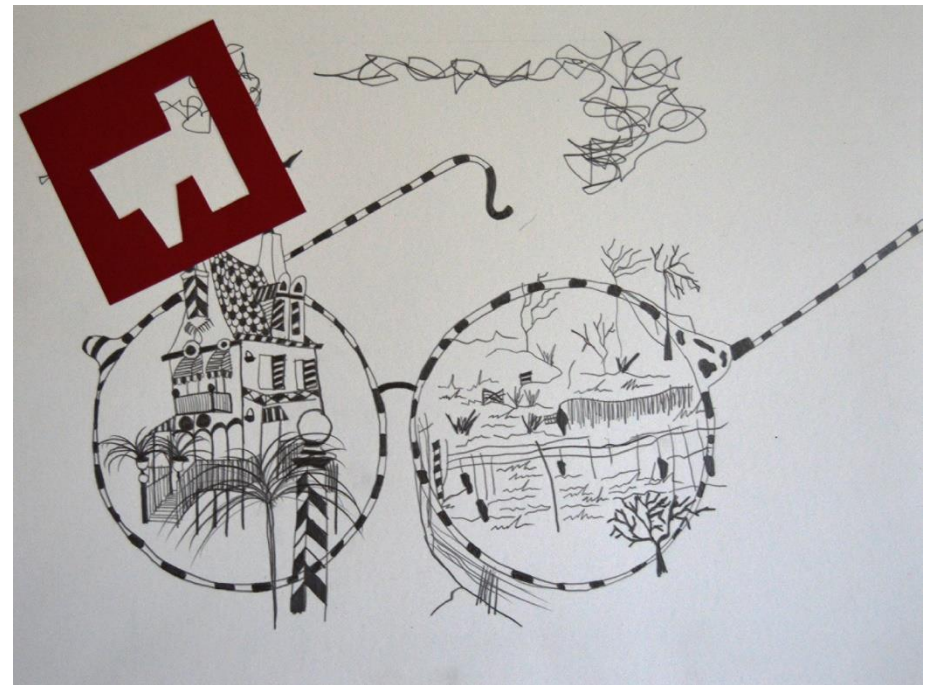
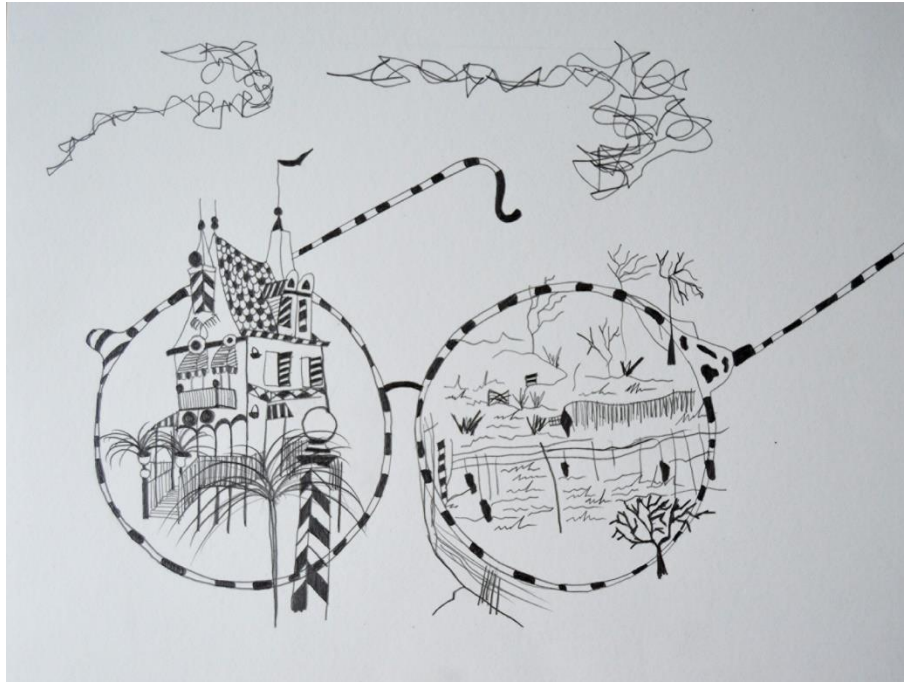

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

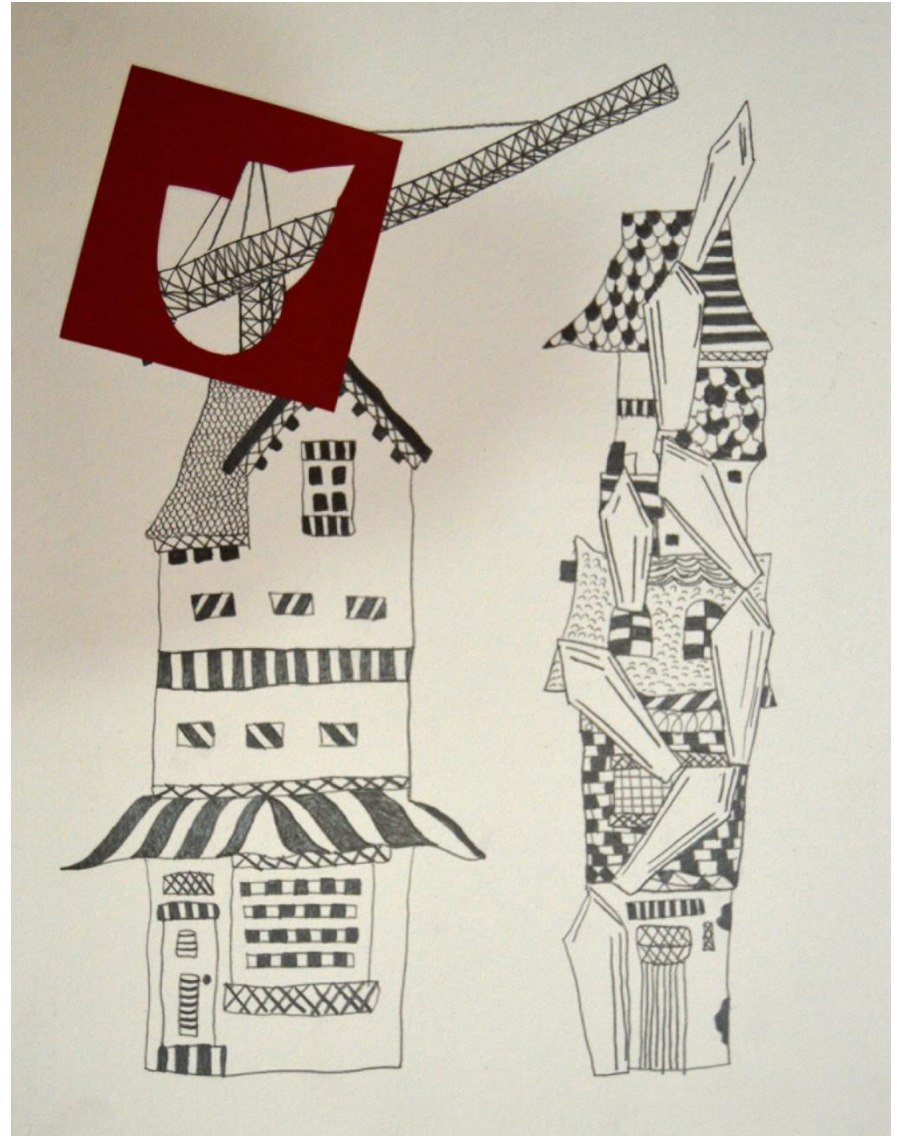

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

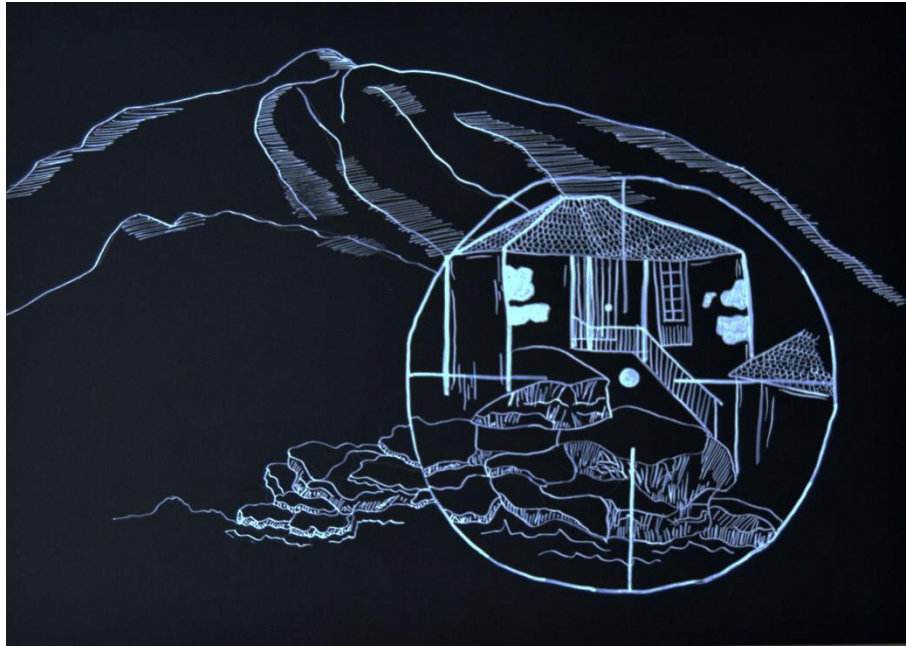

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

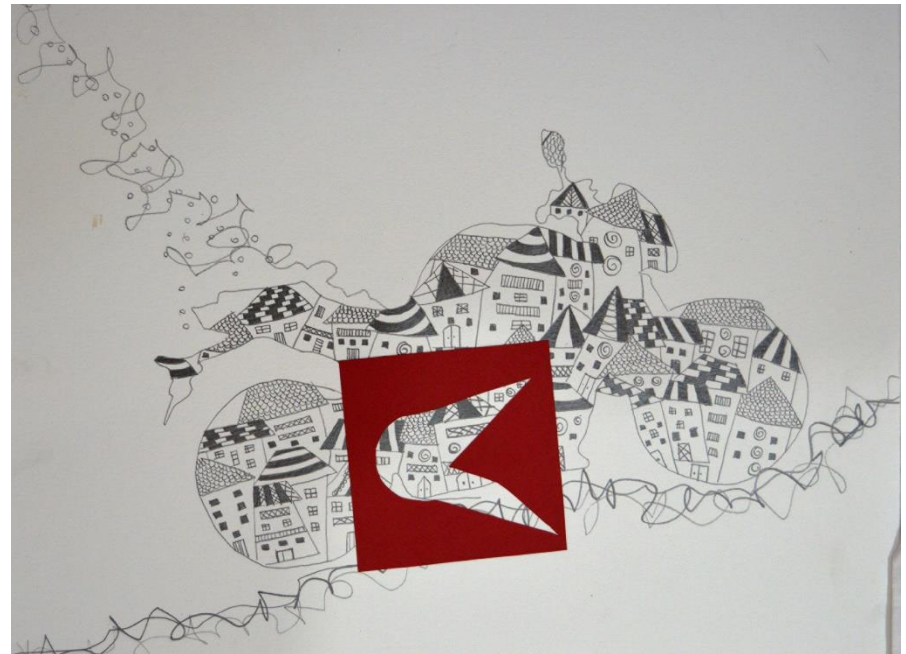
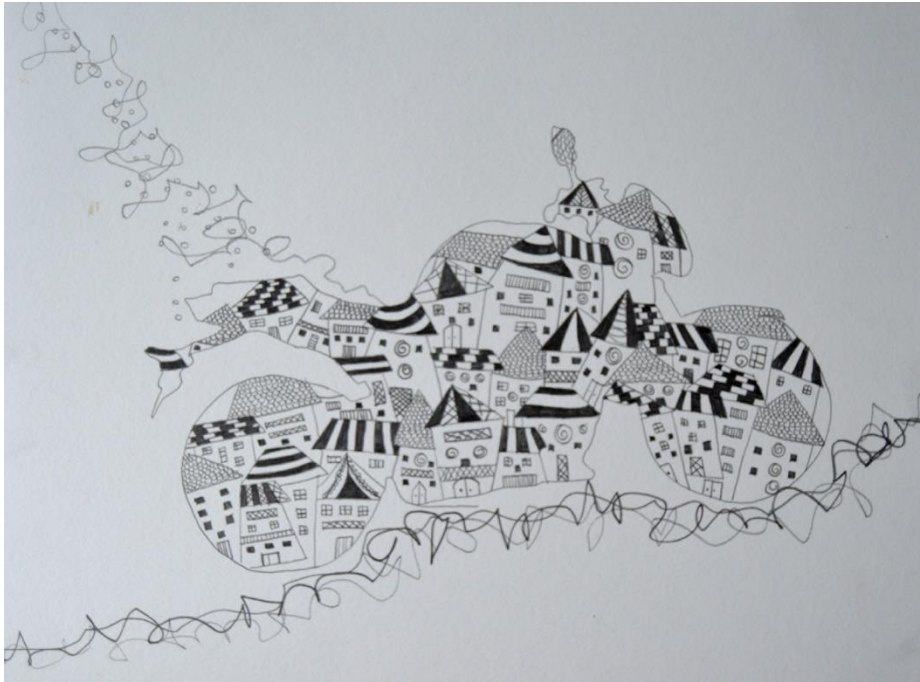

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

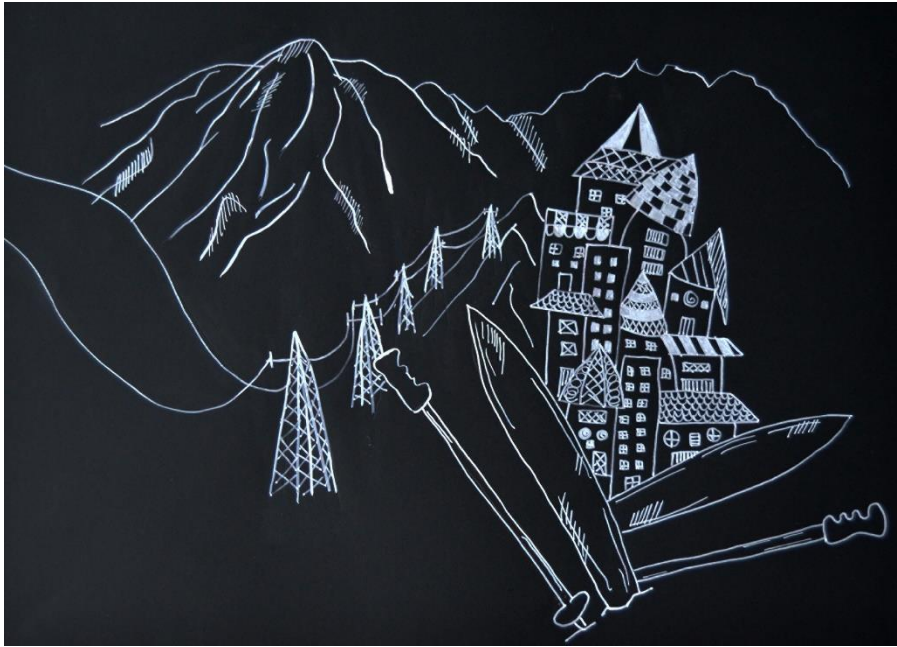

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

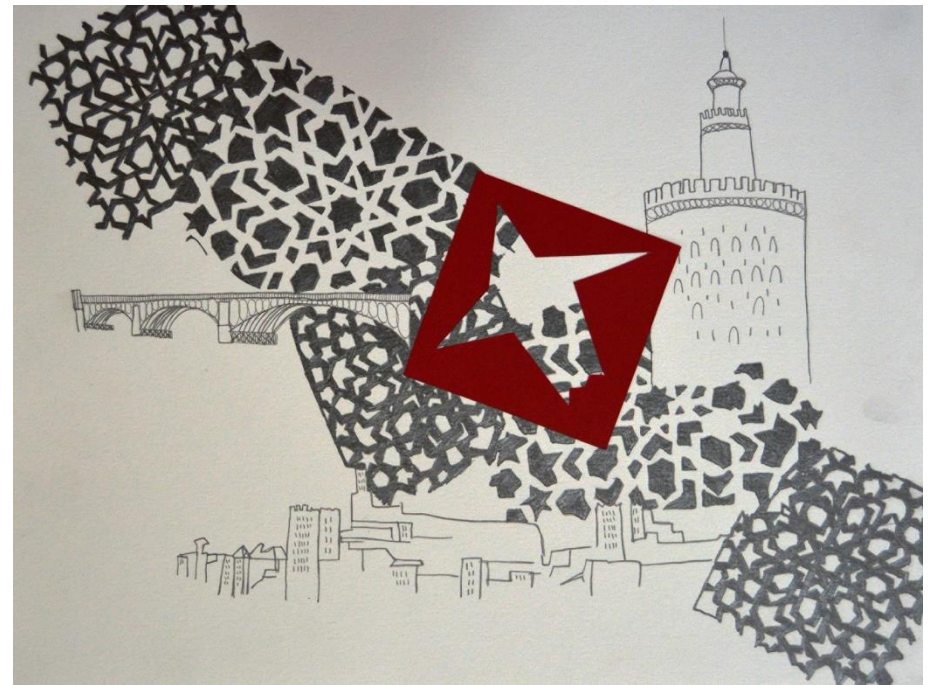
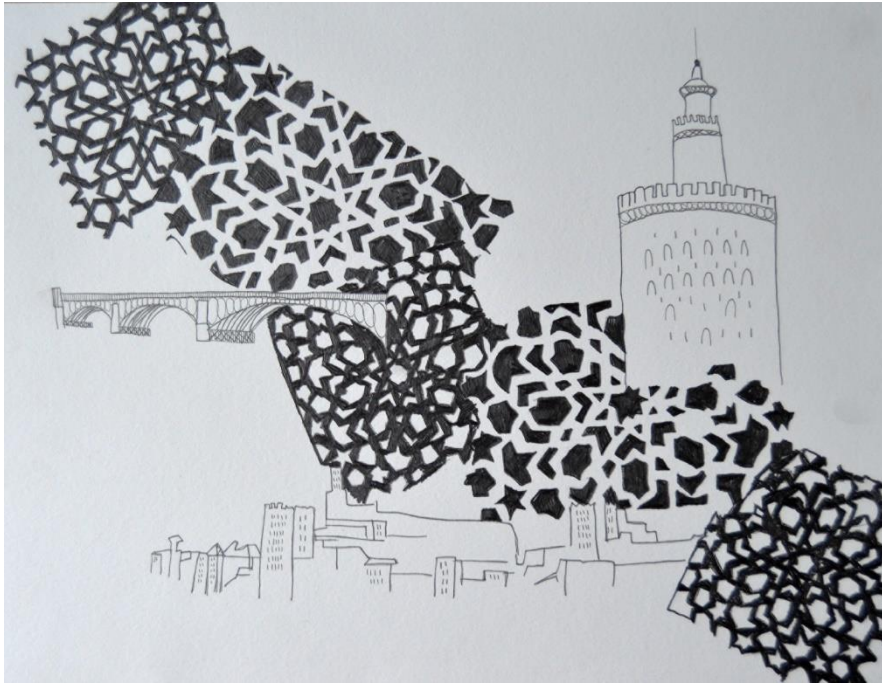

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

↻↻↻↻ *Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.*

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

ANEXO:

Breve relato de la vida de Antonio:

Un 9 de julio de 1993, nació un niño precioso, llamado Antonio, cuyo peso fue de 3 kilos 450 gramos, el más relleno de la familia.

Sus hermanas, padres y abuelos, se sentían locamente enamorados de ese pequeño niño de rizos cautivadores.

Su padre, en especial, ansiaba la llegada de Antonio, ya que quería tener un pequeño hombretón en la casa para poder compartir con él todas sus pasiones.

Pero el que de verdad ansiaba la llegada de este pequeño de rizos cautivadores era su abuelo, desde el primer momento ese pequeño niño fue el respaldo y fuerza de lucha para su abuelo.

Fue creciendo y a los 3 años tocó empezar el cole, mundo de sabiduría, color y diversión por los cuatro costados.

El inicio fue genial, todo diferente, hizo amigos rápido.

Su clase estaba al final de un pasillo decorado con enormes flores que daban paso a la felicidad de la infancia.

Al cabo del tiempo la profesora se percató de que Antonio no respondía a sus llamadas. Fue ahí cuando comenzó una larga trayectoria que comenzaba a perder color.

La profesora se puso en contacto con los padres de Antonio para informales de la situación, aunque estos ya se habían extrañado debido a algunos acontecimientos que habían ocurrido.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

La hermana mayor de Antonio tenía una pérdida de audición, la cual comenzó de la misma manera que la de Antonio.

A partir de ahí se inicia una larga trayectoria por médicos, acompañada de pruebas como audiometrías, donde salta la alarma de que tiene una pérdida de audición y no saben el motivo.

Buscan en el árbol genealógico, en análisis de sangre, pruebas a los padres, de las cuales no obtuvieron ningún resultado.

A partir de ahí empieza lo duro, visitas cada semana al otorrino, la incorporación de audífonos para intentar mejorar la audición, el cambio de colegio, las ayudas de logopedas y psicólogos.

Él, al tener casi 4 años, no era consciente de lo duro que era, y tenía una sonrisa de oreja a oreja día a día.

Tiene un buen comienzo en el nuevo colegio, pero con el paso del tiempo los recreos se convierten en clases de apoyo con la logopeda, aislado de ese parque que veía a través de la ventana.

Pero todo el esfuerzo se vio recompensado en el aumento de notas, sin embargo, los niños no veían esa mejora, solo veían a un pobre niño aislado con el que no entablaban conversación.

Fuera de ese mundo amaba estar con su abuelo, los fines de semana iban al campo a labrar, además de alimentar a los animales. Estos hechos apoyaron y reforzaron su afición por la caza, que desde su niñez ha estado muy presente, por la práctica continuada de su padre.

Una de sus aficiones que se vieron reforzadas por la caza fue el senderismo.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

A parte de la caza su hobby era el futbol, deporte que realizaba con bastante regularidad. Aunque en general amaba todos los deportes, por lo cual realizo el ciclo de técnicos de animación y actividades físicas y deportivas.

Otra de sus mayores aficiones era la gastronomía culinaria, de la que también realizó un ciclo Superior.

Pero antes de conseguir estas metas, durante la secundaria conoció a una chica, Idaira, la que hoy en día es su pareja, a quien le tiene mucho que agradecer.

Ha sido un apoyo vital, gracias a ella le restó importancia a su pequeña discapacidad.

Todo un mundo de amor, cariño, locura y adoración gira entorno a Idaira.

Otro de sus sueños era poder montar en moto, pero debido a su discapacidad no sabía si era posible, pero Antonio se lo propuso y lo consiguió.

Hoy en día disfruta de sus paseos en moto, sintiendo la velocidad, el aire que le acaricia su cuerpo.

Viaje, esa palabra importante para él, sensación de satisfacción completa.

Cuando se junta el viaje, con la compañía de su novia, se convierte en una satisfacción plena, juntos viajaron a Andorra, en la que la nieve y los esquís se envolvieron de amor y cariño. Largos recorridos en el telesilla, en los que parecía que no había fin al estar juntos.

Luego llego el viaje a Granada y Sevilla, experiencia azulejada en risas y atardeceres bajo el sol de la alhambra, grandes charlas bajo el puente de Triana y grandes recorridos bajo un manto de color especial.

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

Tras grandes superaciones en su vida, comienza un gran recorrido acompañado de la mano de su pareja, además del apoyo constante de su familia.

¡Por muchas barreras que existan antes de las metas siempre se pueden derribar!

Entre el blanco y el negro: La línea, el espacio y el tiempo.

TÍTULO:

*Entre el blanco y el negro: La
línea, el espacio y el tiempo.*

AUTORA:

Idaira Perdigón Fajardo.

TUTORIZADO POR:

María Luisa Bajo Segura.

Departamento de Bellas Artes

Trabajo Fin de Grado - Julio
2018

Grado de Bellas Artes -
Ilustración y Animación

FACULTAD HUMANIDADES - Sección
de Bellas Artes.

Universidad de La Laguna.

CONTACTO:

idairaperdigon@hotmail.com