

TRABAJO FIN DE GRADO

Es ella... Triste y severa.

Universidad de La Laguna
Curso 2014-2015

Universidad
de La Laguna

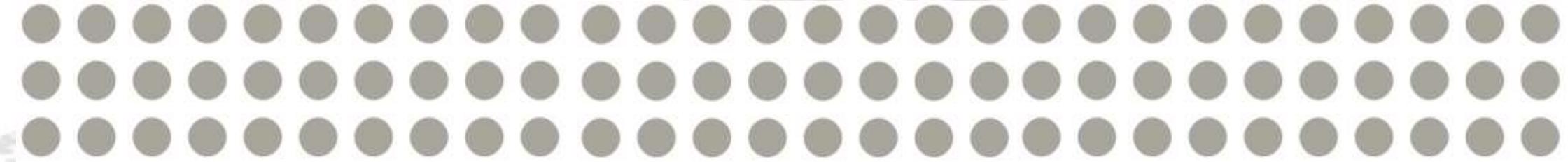
TRABAJO FIN DE GRADO
JULIO 2015

Itinerario de Dibujo, Ilustración y
animación

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

Tutorizado por Mª Luisa Bajo Segura.
Catedrática de Dibujo de la ULL.
Departamento de Bellas Artes.

Estrella Calero Morales.
Estrellacaleromoraes93@gmail.com
Alu0100739008, DNI 42235719Z

*“Despacito y buena letra, el hacer las cosas bien,
importa más que hacerlas.”¹*

¹ Antonio Machado, 2009, p.139

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	PAG.4
RESUMEN	PAG.5
INTRODUCCIÓN	PAG.6
OBJETIVOS	PAG.7
Objetivos generales	PAG.7
Objetivos específicos	PAG.8
METODOLOGÍA	PAG.9
CONTEXTUALIZACIÓN	PAG.10
REFERENTES	PAG.14
Referentes Neoimpresionistas	PAG.15
Referentes actuales	PAG.20
ANTECEDENTES PERSONALES	PAG.24
DESARROLLO Y CREACIÓN DE OBRAS	PAG.29
Tema desarrollado	PAG.31

Bocetos rápidos	PAG.33
El formato y la composición	PAG.34
Búsqueda de una poética acorde	PAG.35
Búsqueda de una tipografía acertada	PAG.37
Desarrollo de las ilustraciones	PAG.38
Desarrollo del contenedor	PAG.50
CRONOGRAMA	PAG.51
CONCLUSIONES	PAG.52
FUENTES	PAG.55
Bibliográficas	PAG.56
Recursos web	PAG.57
EL LIBRO DE ARTISTA LA OBRA EN SÍ. ES ELLA... TRISTE Y SEVERA.	PAG.61

AGRADECIMIENTOS

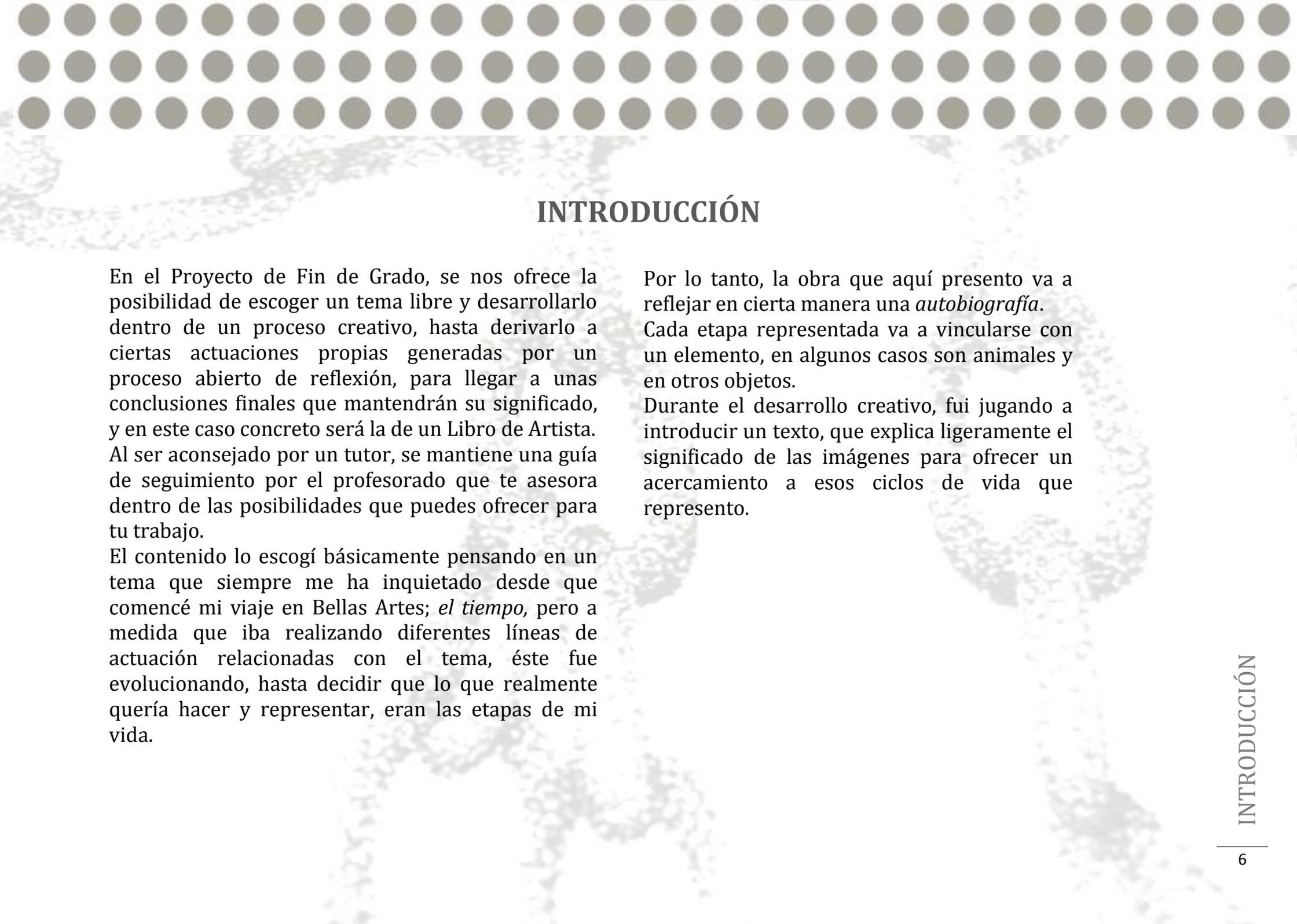
Este proyecto se ha visto enriquecido por las ideas y conocimientos de mi pareja, amigos y familiares y a mi tutora de proyecto María Luisa Bajo, ya que en todo momento se prestó a aportar ideas.

RESUMEN

En esta memoria, queda reflejado el desarrollo de mi Trabajo de Fin de Grado en Bellas Artes a través de un Libro de Artista y su proceso creativo, justificado por los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

Apoyado por textos de una poética pura, y Antonio Machado como referente, con su libro que lleva por título *Poesía*, junto con los dibujos que aquí se presentan, determinan el propio proyecto y su recorrido.

INTRODUCCIÓN

En el Proyecto de Fin de Grado, se nos ofrece la posibilidad de escoger un tema libre y desarrollarlo dentro de un proceso creativo, hasta derivarlo a ciertas actuaciones propias generadas por un proceso abierto de reflexión, para llegar a unas conclusiones finales que mantendrán su significado, y en este caso concreto será la de un Libro de Artista. Al ser aconsejado por un tutor, se mantiene una guía de seguimiento por el profesorado que te asesora dentro de las posibilidades que puedes ofrecer para tu trabajo.

El contenido lo escogí básicamente pensando en un tema que siempre me ha inquietado desde que comencé mi viaje en Bellas Artes; *el tiempo*, pero a medida que iba realizando diferentes líneas de actuación relacionadas con el tema, éste fue evolucionando, hasta decidir que lo que realmente quería hacer y representar, eran las etapas de mi vida.

Por lo tanto, la obra que aquí presento va a reflejar en cierta manera una *autobiografía*.

Cada etapa representada va a vincularse con un elemento, en algunos casos son animales y en otros objetos.

Durante el desarrollo creativo, fui jugando a introducir un texto, que explica ligeramente el significado de las imágenes para ofrecer un acercamiento a esos ciclos de vida que represento.

OBJETIVOS

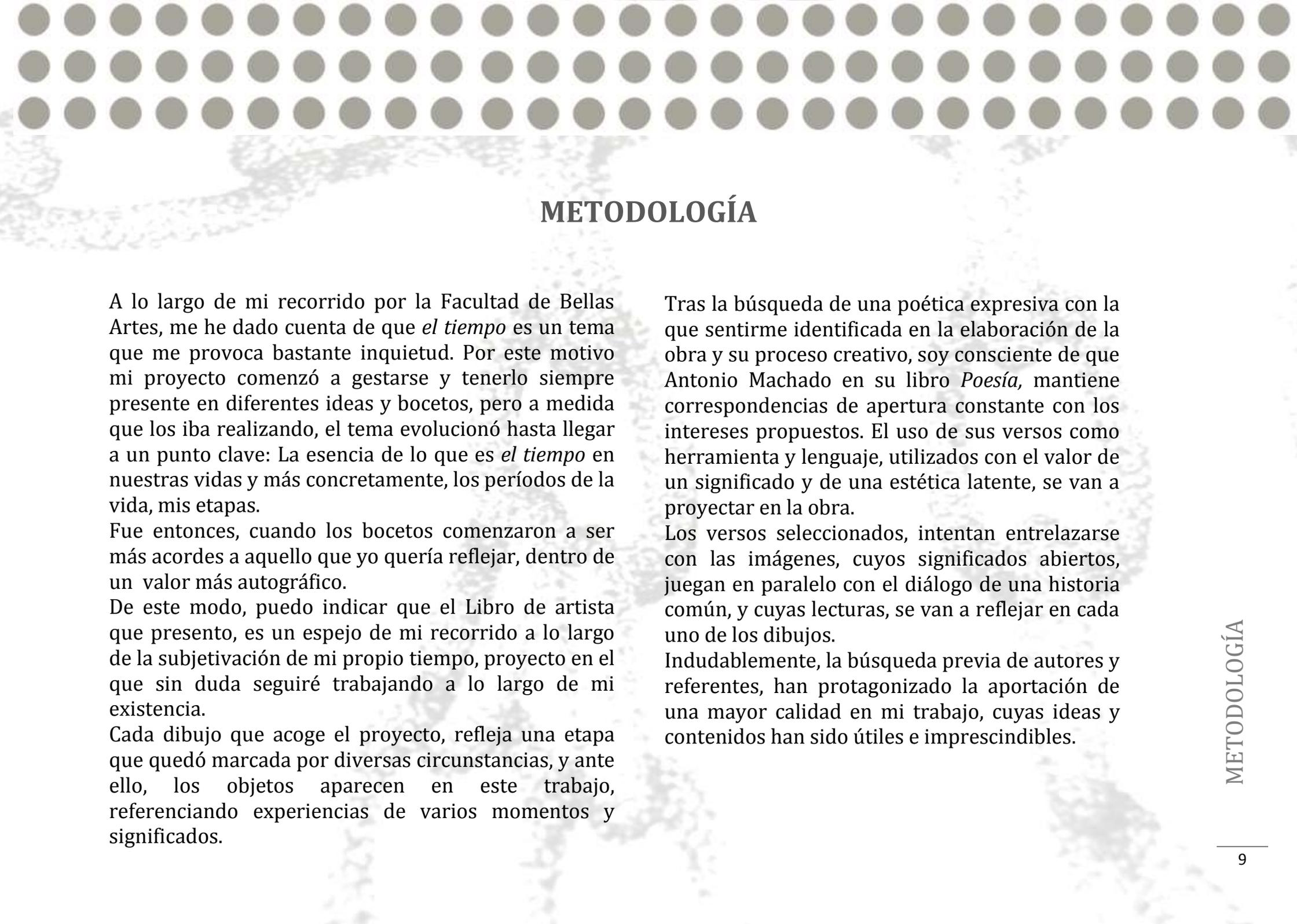
Objetivos generales

- Capacidad de resolver problemas relacionados con la creación de imágenes mediante las metodologías y técnicas adecuadas.
- Entender el valor del proceso de creación. Tanto la selección del tema, como la utilización del lenguaje artístico, y sus implicaciones con los materiales y las técnicas.
- Capacidad de proponer, gestionar y exponer adecuadamente un proyecto.
- Elaborar un Libro de artista creativo, atractivo e interesante.
- La constante autoevaluación crítica que se requiere para realizar una obra artística.

Objetivos específicos

- Ser capaz de plantear un proyecto
- Desarrollo del propio proceso creativo.
- Capacidad de análisis y síntesis a lo largo del proceso creativo.
- Capacidad de organización y planificación.
- Conseguir explicar y desarrollar adecuadamente un proyecto, tanto de forma escrita como oral.
- Autoconfianza y autocrítica.
- Adaptarme a las nuevas situaciones que puedan presentarse a lo largo de la creación del proyecto.
- Realizar un libro de artista interesante y visualmente atractivo.

METODOLOGÍA

A lo largo de mi recorrido por la Facultad de Bellas Artes, me he dado cuenta de que *el tiempo* es un tema que me provoca bastante inquietud. Por este motivo mi proyecto comenzó a gestarse y tenerlo siempre presente en diferentes ideas y bocetos, pero a medida que los iba realizando, el tema evolucionó hasta llegar a un punto clave: La esencia de lo que es *el tiempo* en nuestras vidas y más concretamente, los períodos de la vida, mis etapas.

Fue entonces, cuando los bocetos comenzaron a ser más acordes a aquello que yo quería reflejar, dentro de un valor más autográfico.

De este modo, puedo indicar que el Libro de artista que presento, es un espejo de mi recorrido a lo largo de la subjetivación de mi propio tiempo, proyecto en el que sin duda seguiré trabajando a lo largo de mi existencia.

Cada dibujo que acoge el proyecto, refleja una etapa que quedó marcada por diversas circunstancias, y ante ello, los objetos aparecen en este trabajo, referenciando experiencias de varios momentos y significados.

Tras la búsqueda de una poética expresiva con la que sentirme identificada en la elaboración de la obra y su proceso creativo, soy consciente de que Antonio Machado en su libro *Poesía*, mantiene correspondencias de apertura constante con los intereses propuestos. El uso de sus versos como herramienta y lenguaje, utilizados con el valor de un significado y de una estética latente, se van a proyectar en la obra.

Los versos seleccionados, intentan entrelazarse con las imágenes, cuyos significados abiertos, juegan en paralelo con el diálogo de una historia común, y cuyas lecturas, se van a reflejar en cada uno de los dibujos.

Indudablemente, la búsqueda previa de autores y referentes, han protagonizado la aportación de una mayor calidad en mi trabajo, cuyas ideas y contenidos han sido útiles e imprescindibles.

CONTEXTUALIZACIÓN

El libro de artista es un medio de expresión que surge en la segunda mitad del siglo XX. Es una obra de arte desarrollada en su totalidad por un artista plástico, por lo tanto el libro de artista no habla de arte, es una obra en sí.²

El libro de artista es un objeto conocido y apreciado en el mundo del arte, por las consideraciones que merece, pienso que es necesario puntualizar -por la confusión a la que se puede prestar- las diferencias existentes entre el álbum ilustrado y el libro de artista.

Un álbum ilustrado es un formato, donde el interés recae en aportar imágenes que visualicen el texto descrito. Sin embargo, un libro de artista, es un elemento autónomo en el cual, el uso del texto, es opcional. Aun así, cabe destacar la relevancia que ha tenido el álbum ilustrado sobre el Libro de artista en diferentes épocas.

Por lo tanto, cada Libro de artista es una obra única, que representa estéticamente aquello que el autor quiera expresar.

Hay gran variedad de Libros de artista diferentes, en el que entran: técnicas, formatos, soportes, contenidos, argumentos, dimensiones... pero todos estos motivos unifican el criterio de que el artista es el autor de su propia obra plástica.³

El mar de Ginebra
Miguel Barceló
Barcelona: Edicions 62;
Fundación Onuart, 2010.

² EL LIBRO DE ARTISTA, J.E. Antón, <http://www.merzmail.net/libroa.htm>

³ Texto de referencia de GONZÁLES MARTÍN, J. F. *El libro de artista, como marco multidisciplinar para la expresión plástica*. [Abstract] (Tesis doctoral inédita), (2002). P. 16 - 22

A partir de la existencia de un libro común, los libros se han desarrollado hasta dar lugar a libros ilustrados, álbumes ilustrados o en este caso en el Libro de artista, surgido, como ya mencionamos anteriormente, en el siglo XX.⁴

Si nos situamos en este contexto, no es difícil observar obras de Marcel Duchamp,⁵ completamente innovadoras que abren paso al desarrollo del libro como objeto.⁶

Todos los nuevos enfoques generados en las artes visuales, que trajo consigo las vanguardias, provocaron en los artistas, el estímulo necesario para plantearse nuevos métodos que dieron paso a la elaboración de obras totalmente diferentes, en las que se contemplaba la posibilidad de conjugar tipografías e imágenes con técnicas diversas.⁷

Es en el libro, donde éste tiene la libertad de realizar combinaciones inusuales que en otro tipo de hecho artístico, no se da. Por la forma de entregarse tanto a nivel visual y táctil, por sus contenidos, por la aplicación, técnica, etc, permite una libertad creativa impensable.

A continuación, menciono algunos referentes de libros de artista, que me han aportado ideas para el desarrollo de mi proyecto.

⁴ El libro de artista nace en los años 60, exactamente en 1961. Un año después Edward Ruscha publica *Twenty-six Gasoline Stations*. Una de las obras que abren el concepto actual de libro de artista, según la estudiosa del género e historiadora Anne Moeglin-delcroix. *Esthétique du livre d'artiste*. Bibliotheque Nationale de France. París, 1997, pag. 24.

⁵ Podemos mencionar *La caja verde*, o incluso *La Pendule de profil*, entre otros ejemplos de obras innovadoras.

⁶ Para mayor información véase GONZÁLES MARTÍN, J. F. *El libro de artista, como marco multidisciplinar para la expresión plástica*. [Abstract] (Tesis doctoral inédita), (2002). P. 37- 56

⁷ Para mayor información véase GONZÁLES MARTÍN, J. F. *El libro de artista, como marco multidisciplinar para la expresión plástica*. [Abstract] (Tesis doctoral inédita), (2002). P. 23-36

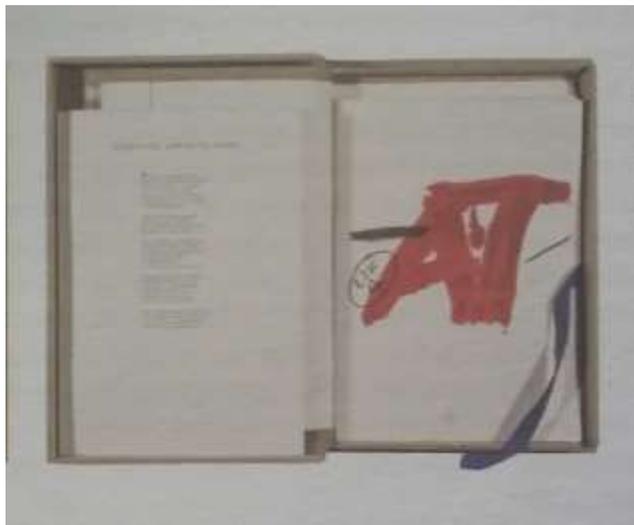
Bestiario

Alberto Miguel y Salvador Retana

El Criticón

Baltasar Gracián y Antonio Saura

Retornos de lo vivo lejano

Rafael Alberti y Antoni Tàpies

“El artista no ilustra, diseña, ornamenta, decora... para otros autores, subordinándose a otros creadores; concibe y controla íntegramente su propia obra, su propio libro.”⁸

⁸ VISIÓN DE UN GÉNERO ARTÍSTICO, J.E. Antón <http://librosdeartista-historia.blogspot.com.es/>

REFERENTES

A la hora de realizar mi Libro de artista, he considerado señalar al Neoimpresionismo y al Puntillismo⁹, como forma de tratamiento de la imagen, aún cuando estos tienen su lectura como concepto pictórico, por el uso del color. He mencionado a los artistas más destacados, mientras que los referentes actuales si corresponden al ámbito de ilustración, los cuales crean sus obras a tinta.¹⁰

Los diferentes tonos de grises y negros, juegan con el ámbito perceptivo y se consiguen a partir de la distancia de unos puntos a otros, esta versatilidad proporciona imágenes muy realistas debido a los diferentes tonos que se pueden lograr.

“El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo.”¹¹

⁹ Este procedimiento de pintura, consiste en poner puntos de colores puros en vez de pinceladas sobre la tela. Este fue el resultado de los estudios cromáticos llevados a cabo por algunos artistas como referentes que menciono.

¹⁰ Su técnica es realizando puntos (conocido como dotwork) con tinta, en este caso de un estilógrafo.

¹¹ Albert Einstein.

Referentes Neoimpresionistas.

Grandes referentes conforman una época concreta en lo que al ámbito artístico se refiere, y sobre todo en el modo de tratar y conceptualizar la obra como Seurat, que fue uno de los grandes precursores del Puntillismo junto con Camille Pissarro, Paul Signac y Maximilien Luce.

Georges Pierre Seurat¹²

Un baño en Asnieres (1884)

La torre Eiffel (1889).

Clima gris (1888)

¹² Nació en París, el 2 de diciembre de 1859 y murió el 29 de marzo de 1891. Fue un pintor francés y el fundador del Neoimpresionismo. Muchas de sus obras son puntillistas.

Camille Pissarro¹³

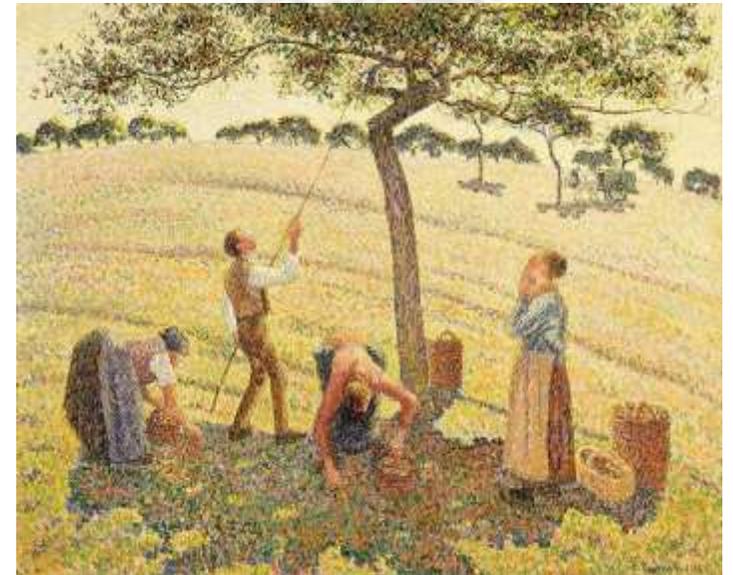
La calle Saint-Honoré

Diligencia a Louveciennes

Cosecha de manzanas en Eragny. (1888)

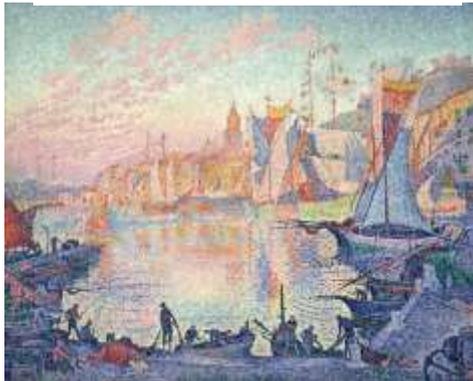
¹³ (Saint Thomas, 10 de julio de 1830 - París, 13 de noviembre de 1903), fue un pintor impresionista, y se le considera como uno de los fundadores de ese movimiento.

Paul Signac¹⁴

Entrada en el puerto de Marsella (1918)

The Port of Saint-Tropez (1901)

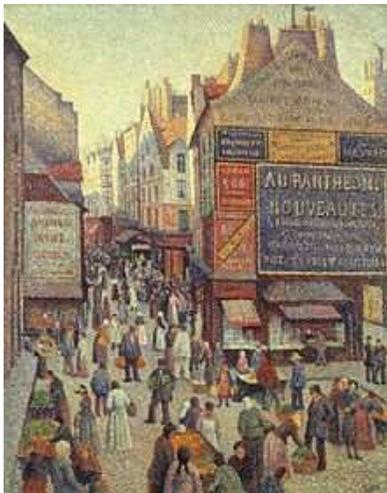
Grand Canal Venecia (1905).

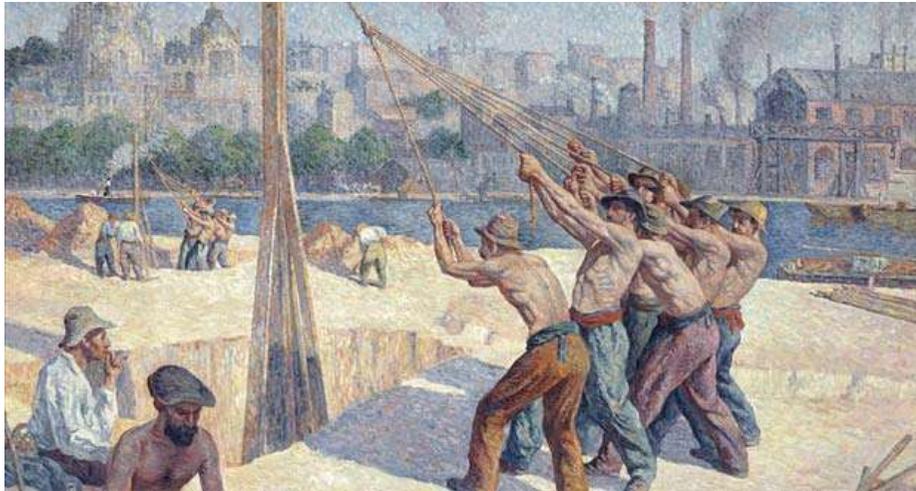
¹⁴ Paul Victor Jules Signac nació el 11 de noviembre de 1863 y murió el 15 de agosto de 1935, fue un pintor Neoimpresionista francés

Maximilien Luce¹⁵

La Rue Mouffetard (1889-1890)

Les Batteurs de pieux, quai de la Seine a Billancourt

Mañana, interior (1890).

¹⁵ Nace el 13 de marzo de 1858 y fallece el 6 de febrero de 1941 en París, es un artista francés, impresor, pintor, anarquista.

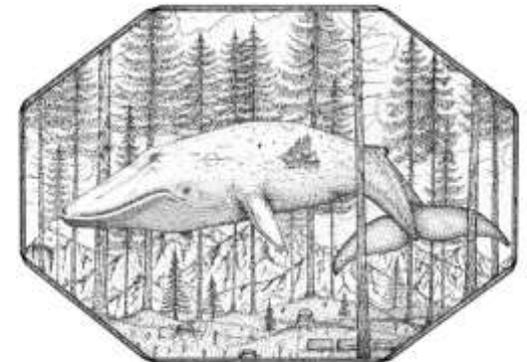

Referentes Actuales

Actualmente, hemos de señalar otros exponentes a la hora de acercarnos a la obra, sobre todo en la forma de su planteamiento, solución y técnica que nos demuestran los trabajos de Tobias, Rosse Ribera, o Robin ink.

Tobias Illustrations¹⁶

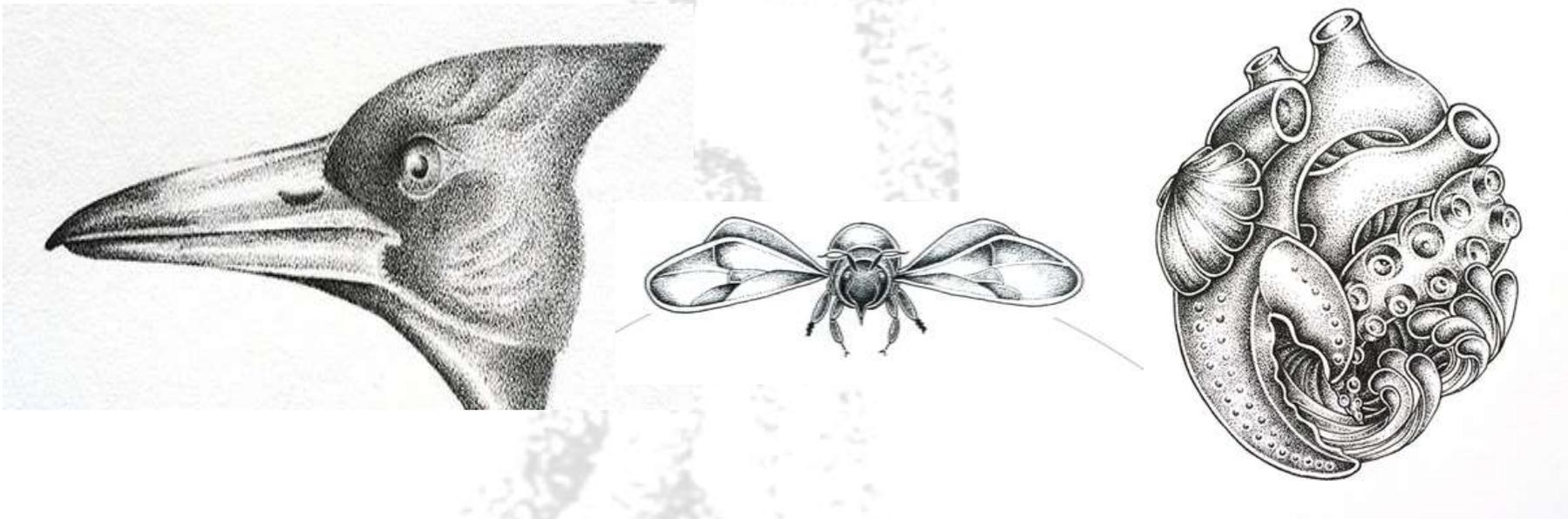
Las ilustraciones de Tobias Brunsdons, realizadas también como podemos ver, a puntos, son obras surrealistas donde usa como protagonistas animales irreales, que son enmarcados dentro de formas geométricas.

¹⁶ Tobias Brunsdons natural de Bristol (Reino Unido). Es un joven artista actual que aplica puntos en algunas de las ilustraciones.

Rosse Ribera¹⁷

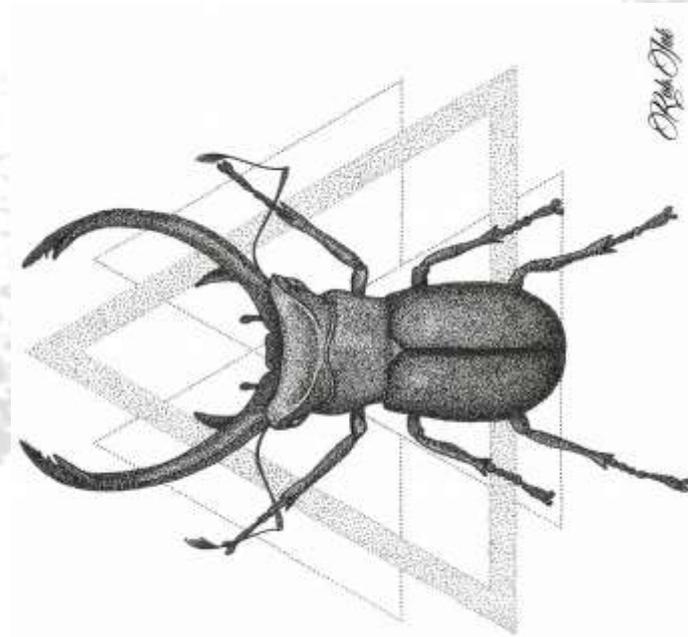
En ella podemos apreciar contrastes más saturados conseguidos a través de la aproximación entre unos puntos y otros, aunque se ayuda ocasionalmente, de líneas que delimitan los contornos de los elementos que dibuja.

¹⁷ Es una diseñadora gráfica, ilustradora y artista actual natural de Holanda (Países Bajos) que al igual que yo y que todos mis referentes realiza su trabajo a puntos.

Robin ink¹⁸

Sus obras, varias de ellas diseñadas para tatuarlas, tienen sombras y volúmenes marcados que ofrecen a sus dibujos unas calidades muy interesantes en relación con mis trabajos.

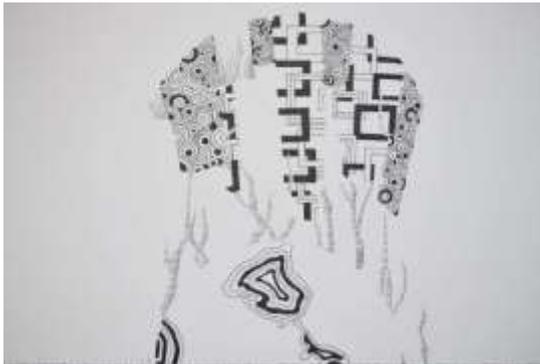

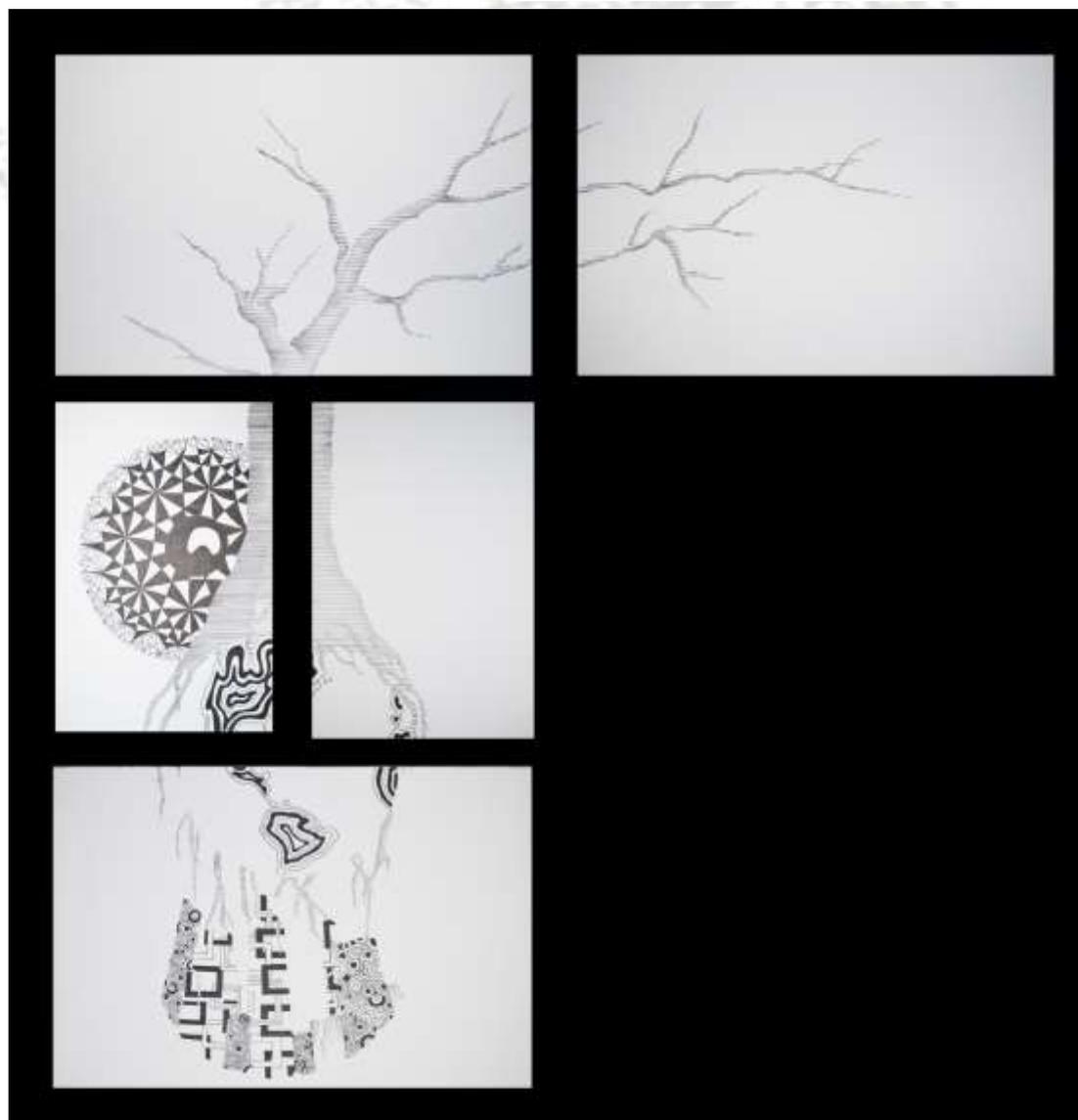
¹⁸ Rob Ink es su nombre artístico. Es un joven artista y tatuador Francés de tan solo 19 años, que realiza sus ilustraciones a base de puntos.

ANTECEDENTES PERSONALES

En mis referentes, me gustaría destacar en este último año, la asignatura de Creación artística III, donde los conocimientos conceptuales y técnicos se ajustaron prácticamente a unas series de ilustraciones temáticas hasta llegar al momento en que decidí realizar este proyecto en base a los mismos conceptos y a la misma técnica que había desarrollado.

Mi primera intención era la de plasmar texturas planas, con estilógrafo, de manera decorativista, como dejé presente en el primer ejercicio *“El mundo que nos rodea”*.

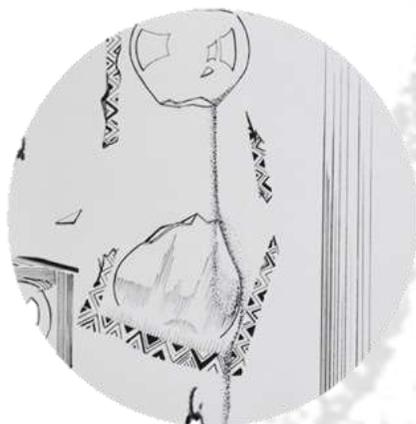
Creé una composición de varias ilustraciones que interactuaban entre sí, pudiendo funcionar, cada una de ellas, de forma individual.

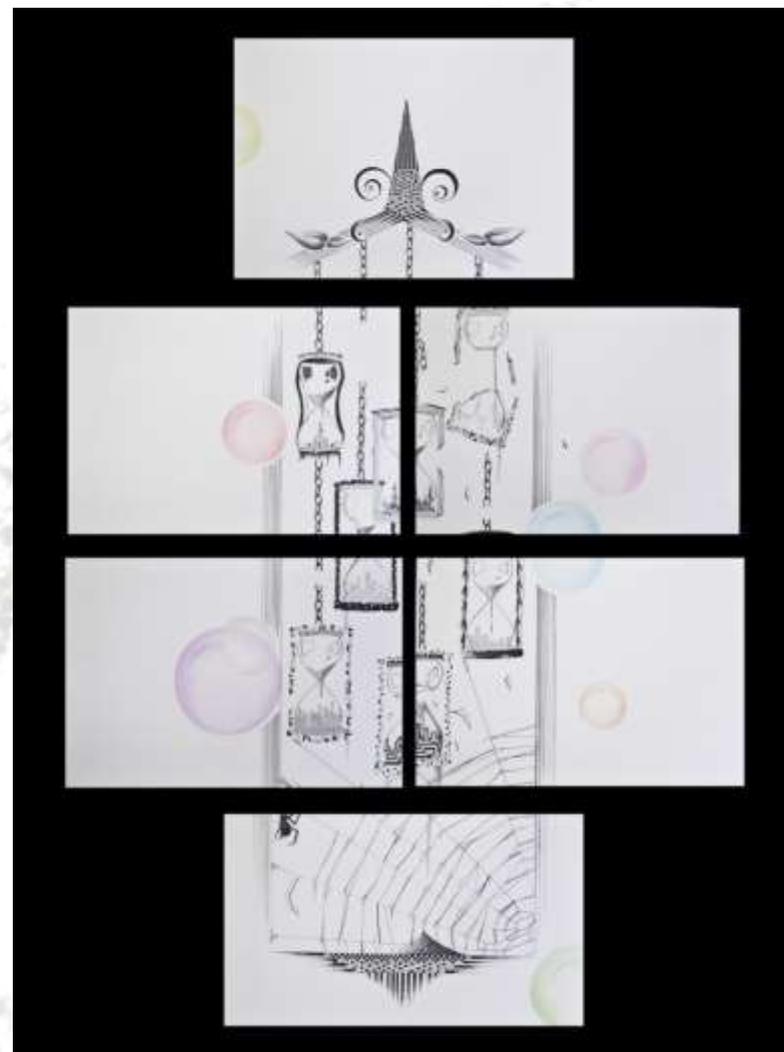
En el siguiente ejercicio se nos propuso realizar una serie sobre “*Las Ciudades invisibles*” de *Italo Calvino*, donde seguí haciendo uso de las texturas y calidades visuales a través de la tinta.

Ante ello, añadí puntos para reflejar la arena de los relojes,¹⁹ esta idea aportó una calidad mejor y me sirvió para posteriores dibujos.

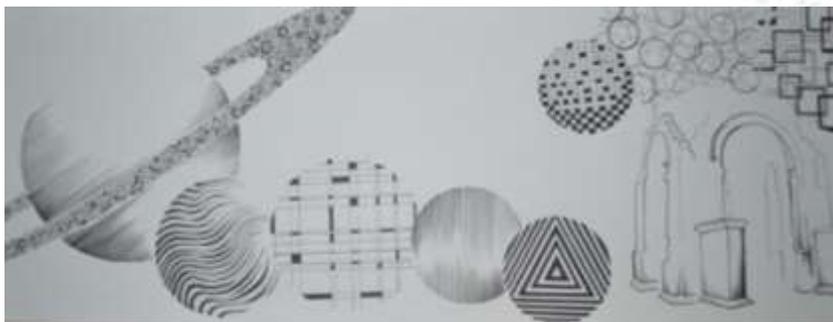
La percepción visual que me aportaba la utilización de un puntillismo, jugaba con la unificación de la imagen. Favoreciendo la lectura entre una gama de grises a negros más profundos por la aproximación de los mismos.

¹⁹ En este cuatrimestre ya demostraba interés por los relojes y el tiempo.

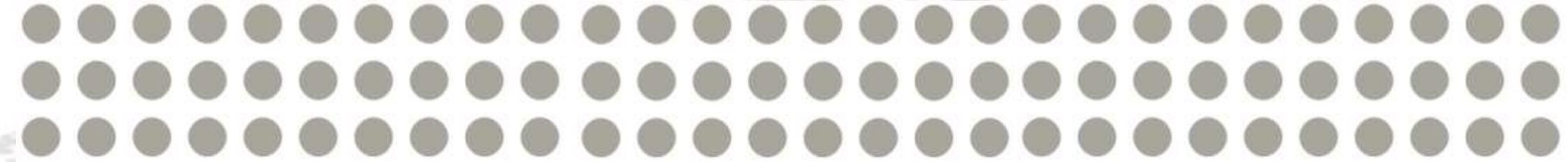
Para el último ejercicio sabía que escogería un formato²⁰ más alargado, y seleccioné *El Infierno de la Divina Comedia* de *Dante*, realizando diversas texturas visuales; en algunos, puntos, en otros, líneas y texturas, siempre a tinta.

²⁰ Los resultados del ejercicio anterior no me provocaban una satisfacción plena con la búsqueda de la interrelación de los elementos, su ubicación, y el formato.

Al realizar los últimos dibujos, quedé más satisfecha con el resultado, tanto la ilustración del árbol como la del águila tenían un acabado que iba en la línea de lo que realmente buscaba. Una vez que analicé y comparé trabajos, comprobé que el puntillismo utilizado, a pesar de ser una tarea que requiere de mucha paciencia, me aportaba mejores soluciones para los trabajos finales. Unificaba sobre todo los criterios en la obra final.

DESARROLLO Y CREACIÓN DE OBRAS.

Para realizar este proyecto, comencé -como hemos podido apreciar-, por la búsqueda de referentes puntillistas dentro del ámbito pictórico, pero sobre todo artistas que técnicamente han desarrollado su trabajo a base de estilógrafo mediante puntos. Tarea compleja, pero inquietante, ya que por mis redes sociales había visto algunos dibujos de artistas que dedican su tiempo a realizar “dotwork” trabajo a puntos.

Con la realización de bocetos, el significado iba variando a medida que se manifestaban nuevas ideas. En un principio solamente hablaba del tiempo, de los relojes y engranajes, como ya mencioné anteriormente en la introducción, pero el proceso creativo pasó a ser finalmente una autobiografía, representada con diferentes elementos.

El significado de un elemento puede variar o incluso coincidir con otros objetos, pero he seleccionado los más bellos. Una vez realizados los bocetos rápidos y escoger el formato horizontal, decidí cuál sería la composición de todas las ilustraciones, esto agilizó el proceso, ya que seguidamente, realicé a lápiz los objetos que deseaba representar en el soporte.

Al realizar los dibujos a lápiz, tuve la necesidad de buscar un poemario acorde con mis intereses plásticos. Tuve ayuda de una profesora que me recomendó varios poetas. Después vendría la tipografía y su elección, así como el tamaño.

Comencé a garantizar calidades a los objetos y finalmente, tras dar por acabada cada imagen, introduje los poemas en los dibujos.

El proceso de trabajo terminaría con un contenedor diseñado para la obra, que conjugase este con el contenido. La resolución de bocetos de varias ideas; conducirían a visualizar un caja sencilla como contenedor del proyecto.

Tema desarrollado.

“El tiempo es la magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Su unidad en el Sistema Internacional es el segundo.”²¹

La definición de tiempo es muy compleja y puede variar según quien la defina. Para mí, el tiempo es la suma de acontecimientos que le suceden a una persona, y en ello entran los recuerdos. Pero otras concreciones más significativas invitan a pensar que para Platón *«el tiempo es la imagen móvil de lo eterno»*,²² Lo que se entiende como una dimensión estática y meramente objetiva, Aristóteles, nos indica que *“sin cuerpos en movimiento no habría tiempo”*,²³ ya que la evolución de los cuerpos es lo que demostraría el paso por este.

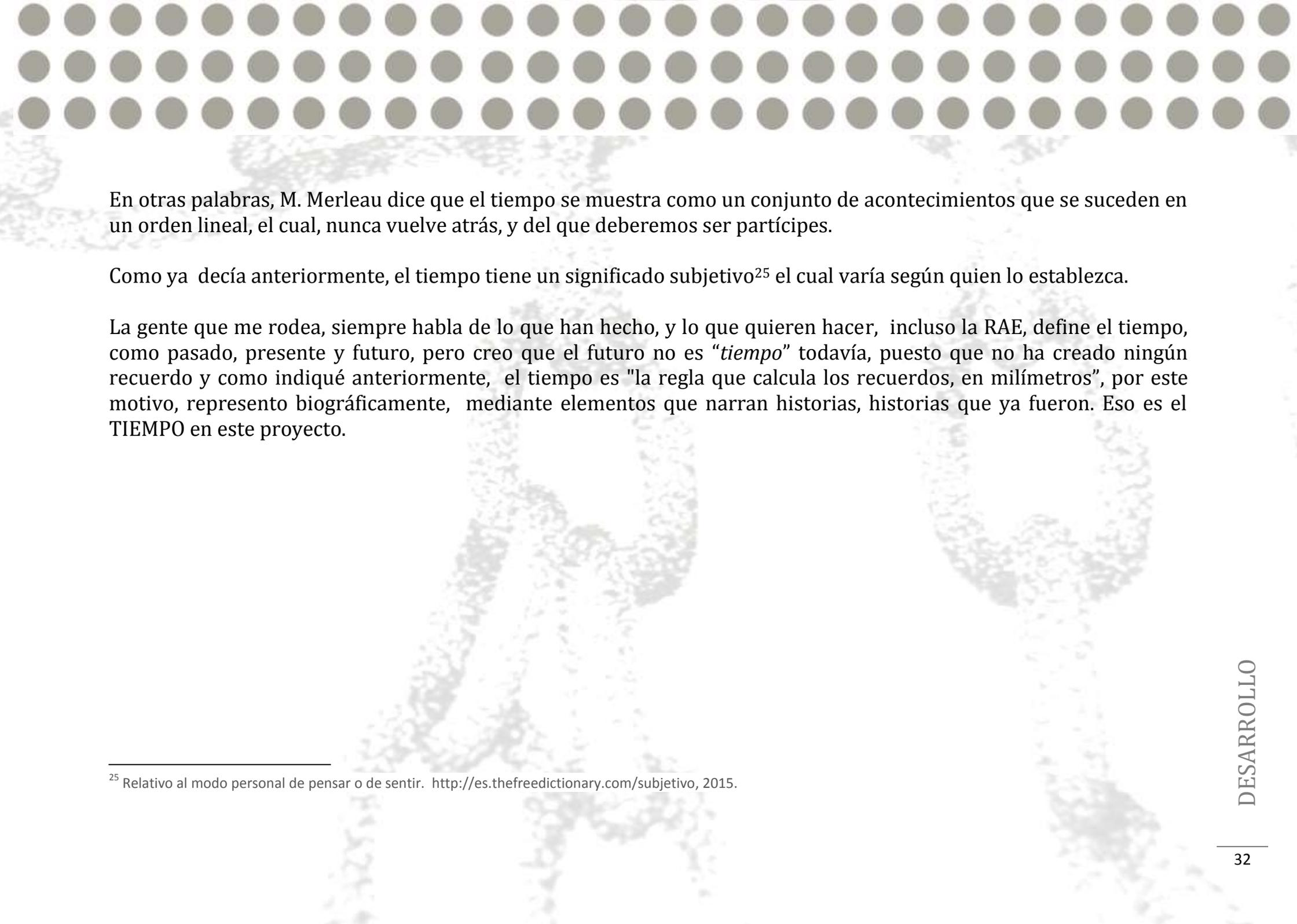
El intelectual M. Merleau-Ponty y su estudio del tiempo, habla de este como el orden de los sucesos, “El tiempo en sentido amplio, esto es, el orden de las coexistencias, tanto como el orden de las sucesiones, es un medio al que no se puede acceder más que ocupando en él una situación y captándolo por entero a través de los horizontes de esta situación”²⁴

²¹ TIEMPO, Real Academia Española, <http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=f5YilvAXrDXX2eF4tvYd>

²² EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL TIEMPO, Ramón S. <http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml>

²³ EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL TIEMPO, Ramón S. <http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo2.shtml>

²⁴ MERLEAU-PONTY., *Fenomenología de la percepción*, p. 345.

En otras palabras, M. Merleau dice que el tiempo se muestra como un conjunto de acontecimientos que se suceden en un orden lineal, el cual, nunca vuelve atrás, y del que deberemos ser partícipes.

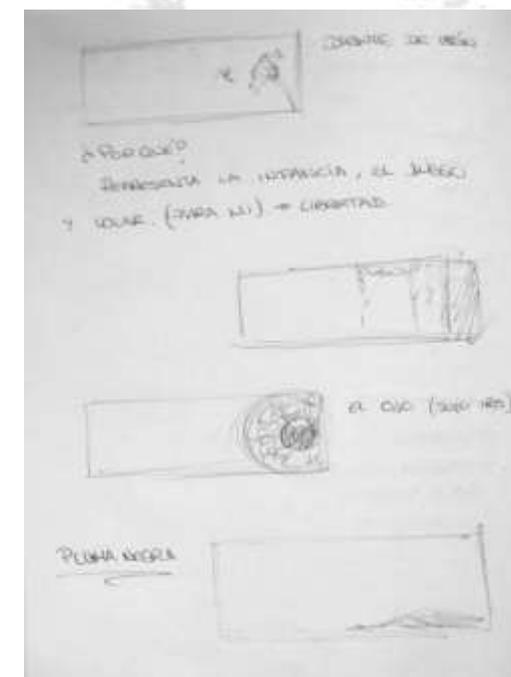
Como ya decía anteriormente, el tiempo tiene un significado subjetivo²⁵ el cual varía según quien lo establezca.

La gente que me rodea, siempre habla de lo que han hecho, y lo que quieren hacer, incluso la RAE, define el tiempo, como pasado, presente y futuro, pero creo que el futuro no es "*tiempo*" todavía, puesto que no ha creado ningún recuerdo y como indiqué anteriormente, el tiempo es "la regla que calcula los recuerdos, en milímetros", por este motivo, represento biográficamente, mediante elementos que narran historias, historias que ya fueron. Eso es el TIEMPO en este proyecto.

²⁵ Relativo al modo personal de pensar o de sentir. <http://es.thefreedictionary.com/subjetivo>, 2015.

Bocetos rápidos

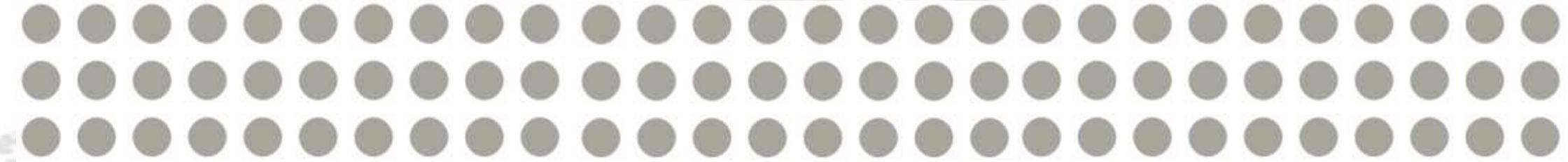
En los múltiples bocetos previos al Proyecto, introduje una gran variedad de ideas y los elementos que deseaba que fueran partícipes de el, pero muchos fueron descartados a la hora de llevarlos al soporte. Planteaba realmente lo que quería hacer y como representarlo. Desde el primer momento fui ubicando los elementos en el margen derecho, justificados por acercamientos que daban lugar a una lectura diferente en la apreciación de la obra, y en donde el valor del fragmento cobraba en sí su pleno valor plástico.

El formato y la composición.

Los anteriores bocetos iban decantándose en la propia definición de un formato. Por lo que escoger el formato fue sencillo, ya que en la asignatura de Creación Artística III impartida por Maria Luisa Bajo Segura, había escogido el mismo formato alargado, con lectura horizontal, para realizar uno de los ejercicios propuestos *El infierno de La divina Comedia de Dante*, cuyo resultado considero fue interesante y diferente, debido a que la composición dejaba de ser centrada. En esto consistía la asignatura, en plantear y descubrir otras soluciones, otros soportes y la utilización de diversas técnicas, y así fue, poco a poco me vi sorprendida por tal resultado.

Busqueda de una poética acorde.

En la indagación de una poética acorde con la propuesta de mi proyecto, tuve ayuda de la profesora María Dolores Íñiguez del *Taller de Técnicas V* que me recomendó autores como Rubén Darío, Pablo Neruda, José Saramago, o Tomas Tranströmer, pero con estos poetas, mis intereses únicamente coincidían en algunas ocasiones, ya que hablaban del amor, o la vida en general, sin centrarse en los temas que yo menciono. Sin embargo cuando miré en mi estantería, el libro de *Poesía* de Antonio Machado se entregaba como idea hecha forma al leer sus poemas y sus proverbios. Percibí coincidencias y parecidos, así que comencé a escoger los versos cuyos significados se asimilaban al de mi obra.

Cadenas:

Y no es verdad, dolor, yo te conozco,
Tu eres nostalgia de la vida buena
Y soledad de corazón sombrío,
De barco sin naufragio y sin estrella.

Minas

Yo no sé leyendas de antigua alegría,
Sino historias viejas de melancolía.

Pulpo

Con monotonías
de risas eternas,
que no son alegres,
con lágrimas viejas,
que no son amargas
y dicen tristezas,
tristezas de amores
de antiguas leyendas,

Barco
He andado muchos caminos,
He abierto muchas veredas;
He navegado en cien mares,
Y atracado en cien riberas.

Llaves
Rechinó en la vieja cancela mi llave;
Con agrio ruido abriose la puerta
De hierro mohoso y, al cerrarse, grave
Golpeó el silencio de la tarde muerta.

Globo terráqueo
Estoy solo, en el patio silencioso,
Buscando una ilusión cándida y vieja:

Diente de león:
¿Ansias de vida nueva en nuevos años?
¿Lamentará la juventud perdida?

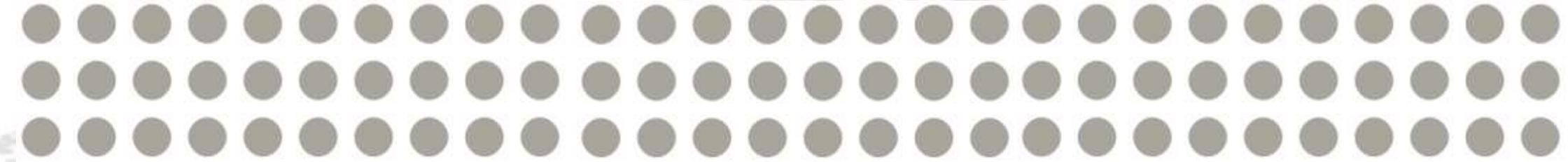
Ojo
En mi soledad
he visto cosas muy claras,
que no son verdad.

Mariposa
En el ambiente de la tarde flota
Ese aroma de ausencia,
Que dice al alma luminosa: nunca,
y al corazón: espera.

Árbol
Yo caminaba cansado,
Sintiendo la vieja angustia
Que hace el corazón pesado.

Reloj
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar

Pluma negra
El viento me ha traído,
Tu nombre en la mañana;
El eco de tus pasos,
Repite la montaña...
No verán mis ojos;
¡Mi corazón te aguarda

Busqueda de una tipografía acertada.

Para buscar la tipografía más adecuada para las imágenes, tenía que optar por diferentes estilos -letras finas y cuidadas,- que no se “comieran” la estética de las ilustraciones. Para ello imprimí varios versos con distintas fuentes en papel vegetal y las usé de prueba, antes de escribirlas a rotring para asegurarme. En esta tarea encontré varias como: Vijaya, Centaur, Kunstler Script, Humanst521 Lt BT, Vladimir Script, o Adobe Arabic.

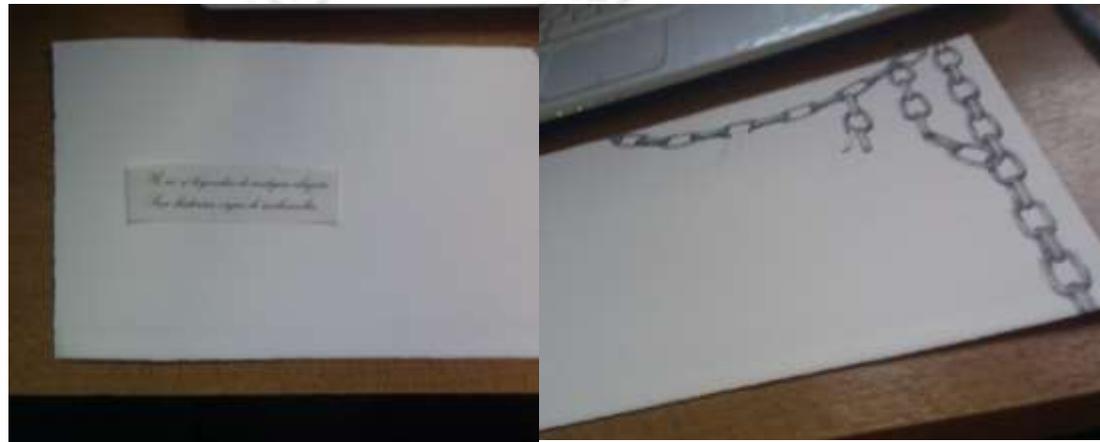
No verán mi ojos; ¡ Mi corazon te aguarda!
No verán mi ojos; ¡ Mi corazon te aguarda!
No verán mi ojos; ¡ Mi corazon te aguarda!
No verán mi ojos; ¡ Mi corazon te aguarda!
No verán mi ojos; ¡ Mi corazon te aguarda!
No verán mi ojos; ¡ Mi corazon te aguarda!

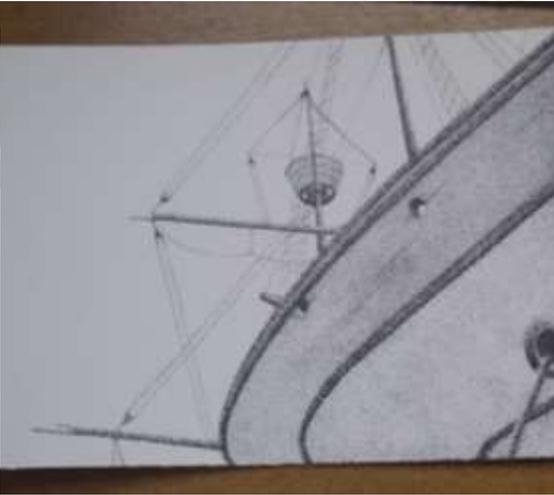
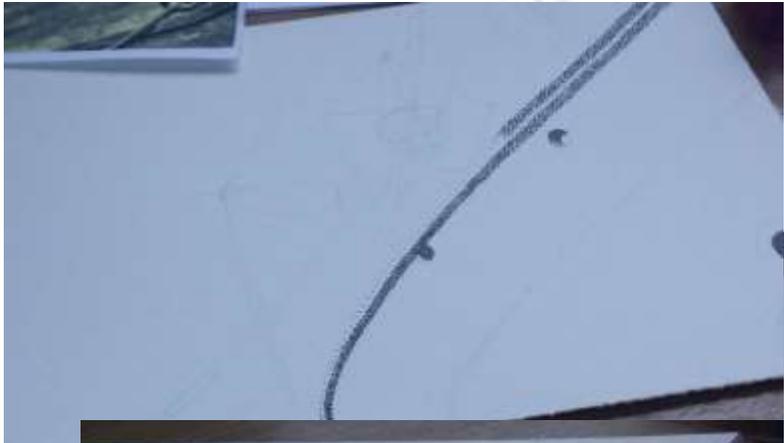
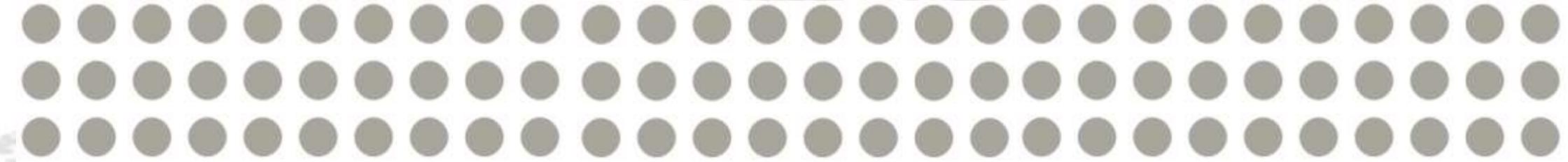
Finalmente la elegida fue Kunstler Script.

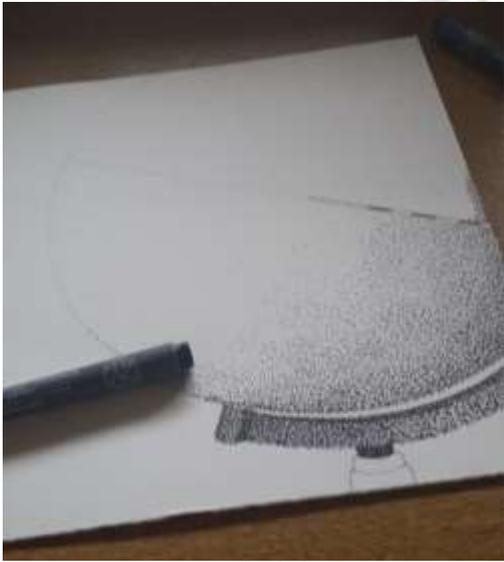
*No verán mi ojos.
¡ Mi corazon te aguarda ¡*

Desarrollo de las ilustraciones.

Una vez que tenía todo decidido, comencé a realizar el diseño del dibujo con los textos. Probando con el papel vegetal las distintas fuentes tipográficas sobre las ilustraciones, y fui decantándome a la que sería la letra escogida, escribí a modo de tinta los versos en los diferentes dibujos de mi obra.

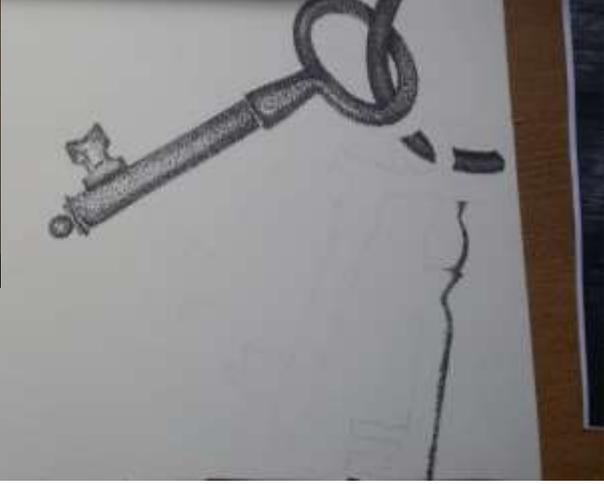

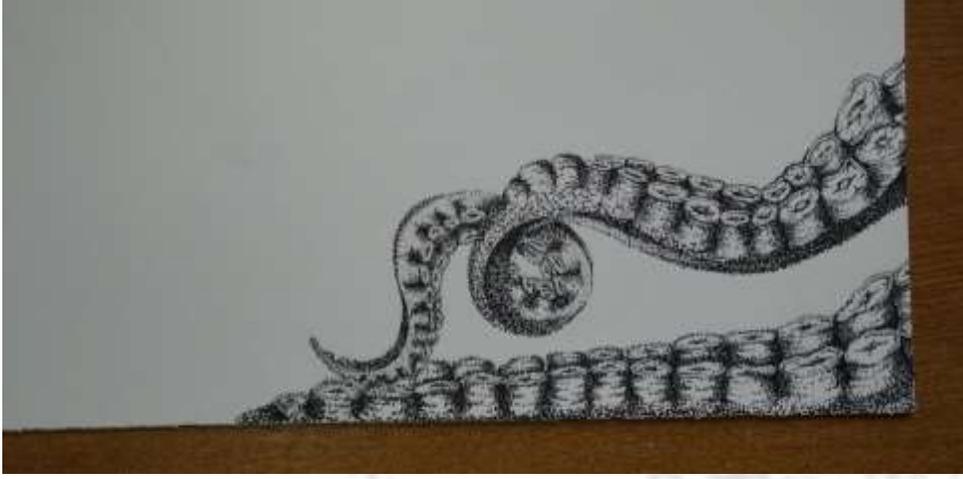
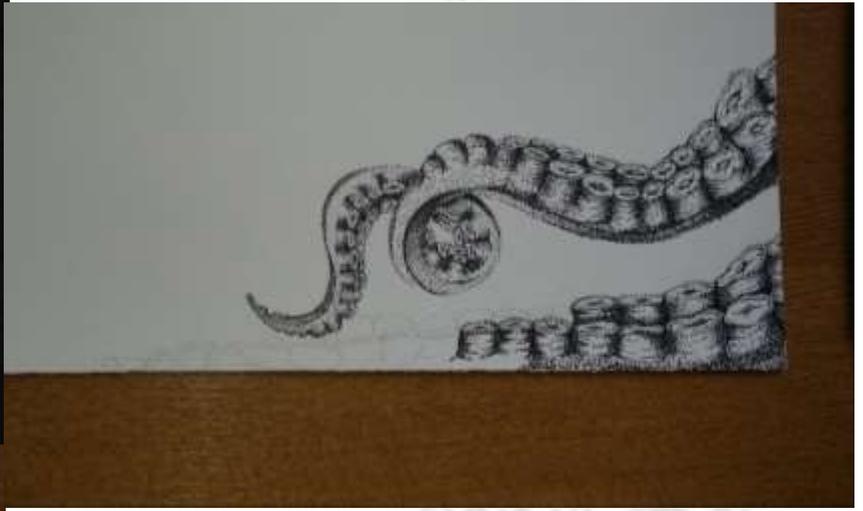
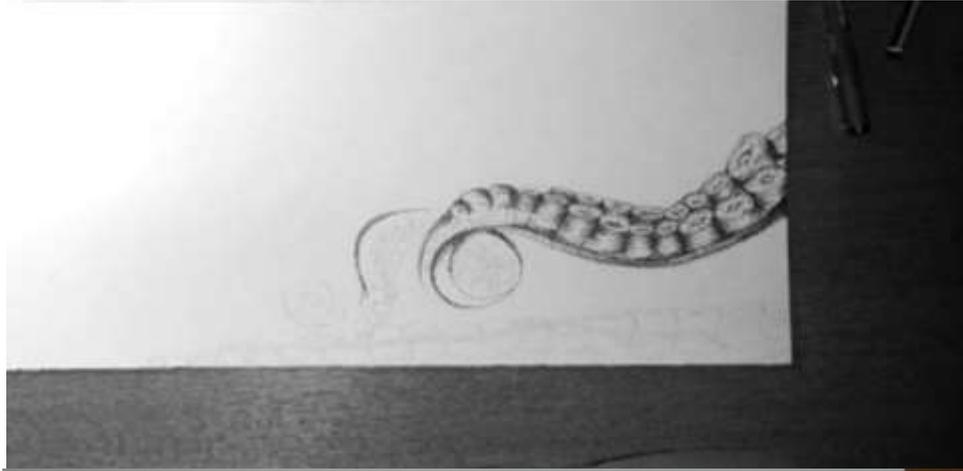

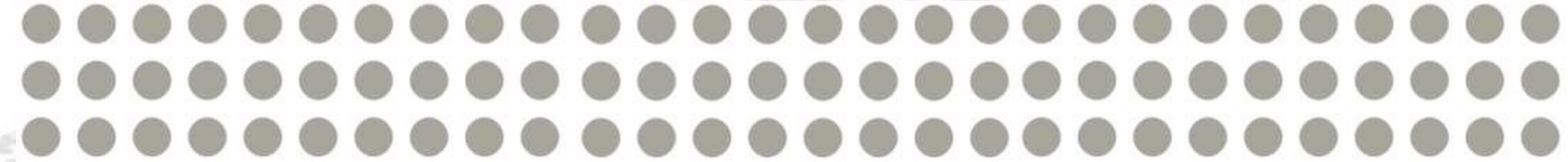

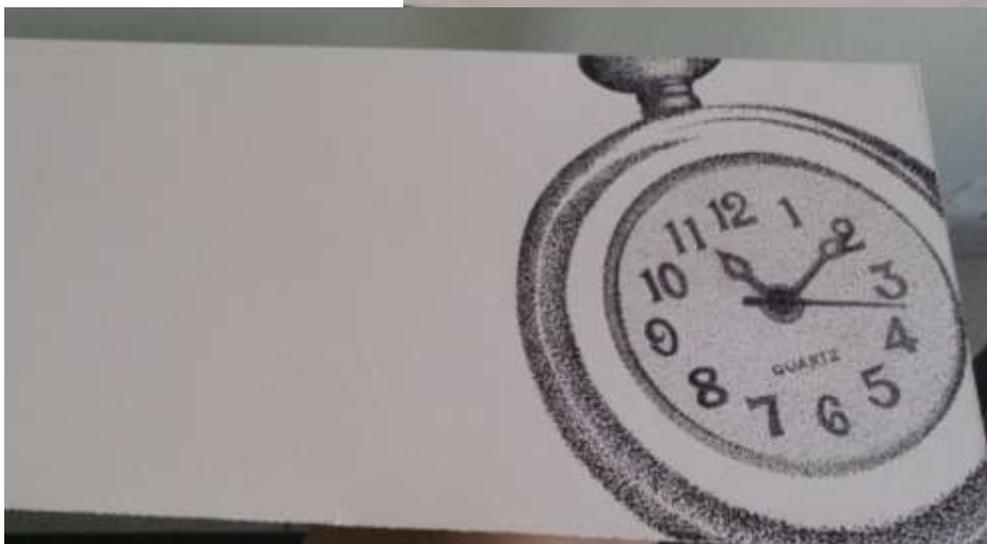
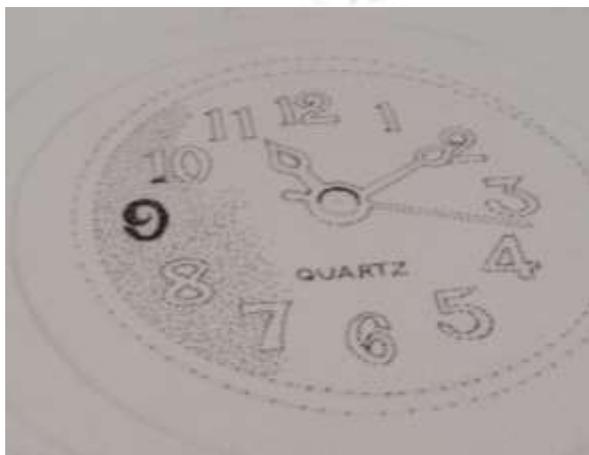

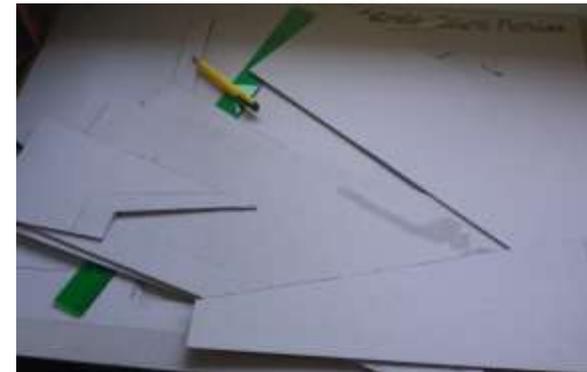
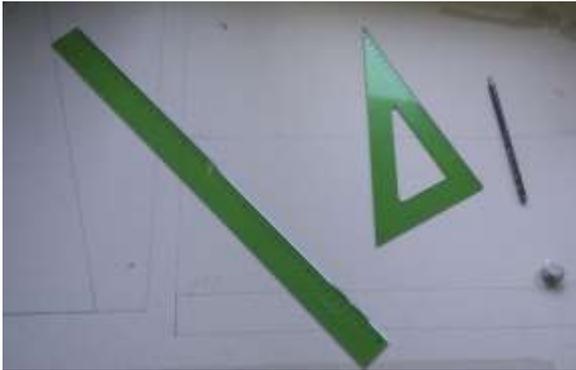

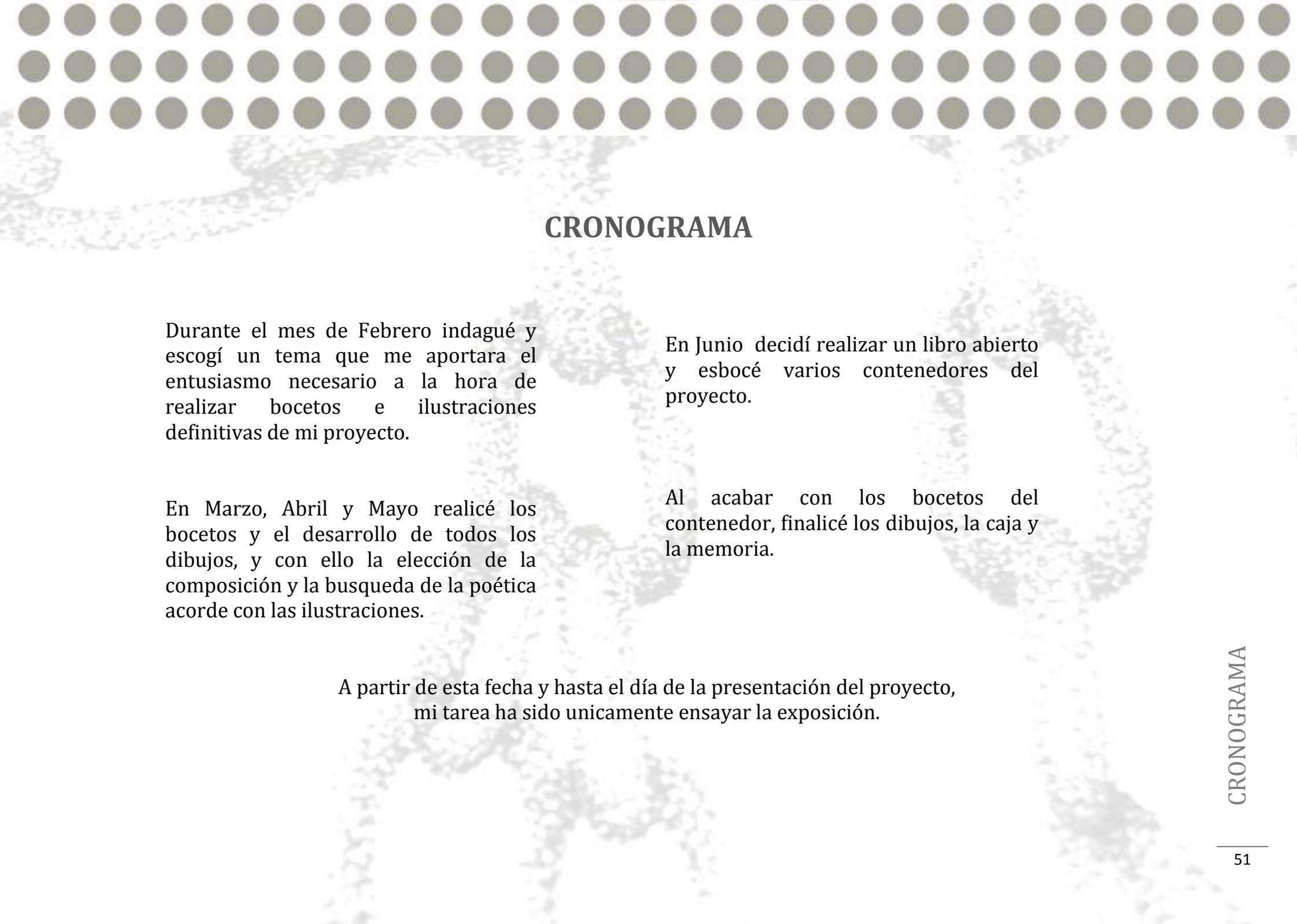

Desarrollo del contenedor.

CRONOGRAMA

Durante el mes de Febrero indagué y escogí un tema que me aportara el entusiasmo necesario a la hora de realizar bocetos e ilustraciones definitivas de mi proyecto.

En Marzo, Abril y Mayo realicé los bocetos y el desarrollo de todos los dibujos, y con ello la elección de la composición y la búsqueda de la poética acorde con las ilustraciones.

En Junio decidí realizar un libro abierto y esboqué varios contenedores del proyecto.

Al acabar con los bocetos del contenedor, finalicé los dibujos, la caja y la memoria.

A partir de esta fecha y hasta el día de la presentación del proyecto, mi tarea ha sido unicamente ensayar la exposición.

CONCLUSIONES

Considero que este proyecto, ha conseguido cubrir los objetivos propuestos, pero sobre todo resaltar el proceso creativo seguido para la terminación del mismo, provocando a nivel personal un entusiasmo vivo por querer seguir evolucionando y aumentando la serie de dibujos a lo largo de mi vida.

A nivel profesional, puedo señalar que estoy orgullosa del trabajo realizado, ya que al comenzar la realización de este TFG, tenía muchísimo miedo de no llegar a unas metas con la calidad necesaria, como para realizar un proyecto sensato, y sin duda desde un punto de vista objetivo, considero que ha sido un trabajo serio, en el que he estado verdaderamente implicada, no solo física si no sentimentalmente, ya que, cada ilustración que he aportado conlleva un significado implícito.

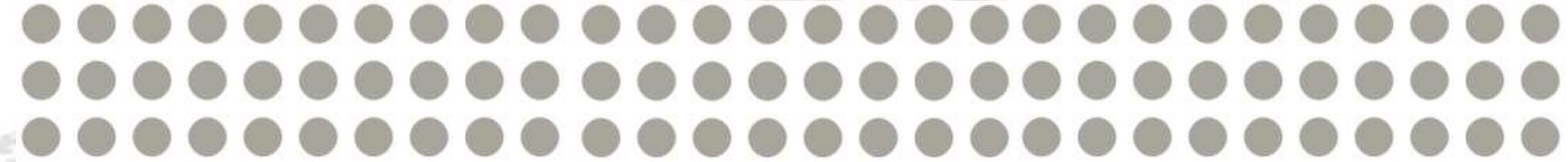
La satisfacción es mayor al haber cumplido con los objetivos proyectados, puesto que desde un principio, cuando escogí el tema, organicé y planifiqué el trabajo y su desarrollo, para concluirlo a tiempo, analizando siempre un proceso creativo coherente, buscando las mejores respuestas para llegar a unas conclusiones acertadas, explicándolo lo mejor posible, y adaptándome a situaciones que se me han presentado.

La indagación y búsqueda de los datos biográficos han sido esenciales a la hora de resolver los problemas teóricos y prácticos que se han producido a lo largo de este viaje.

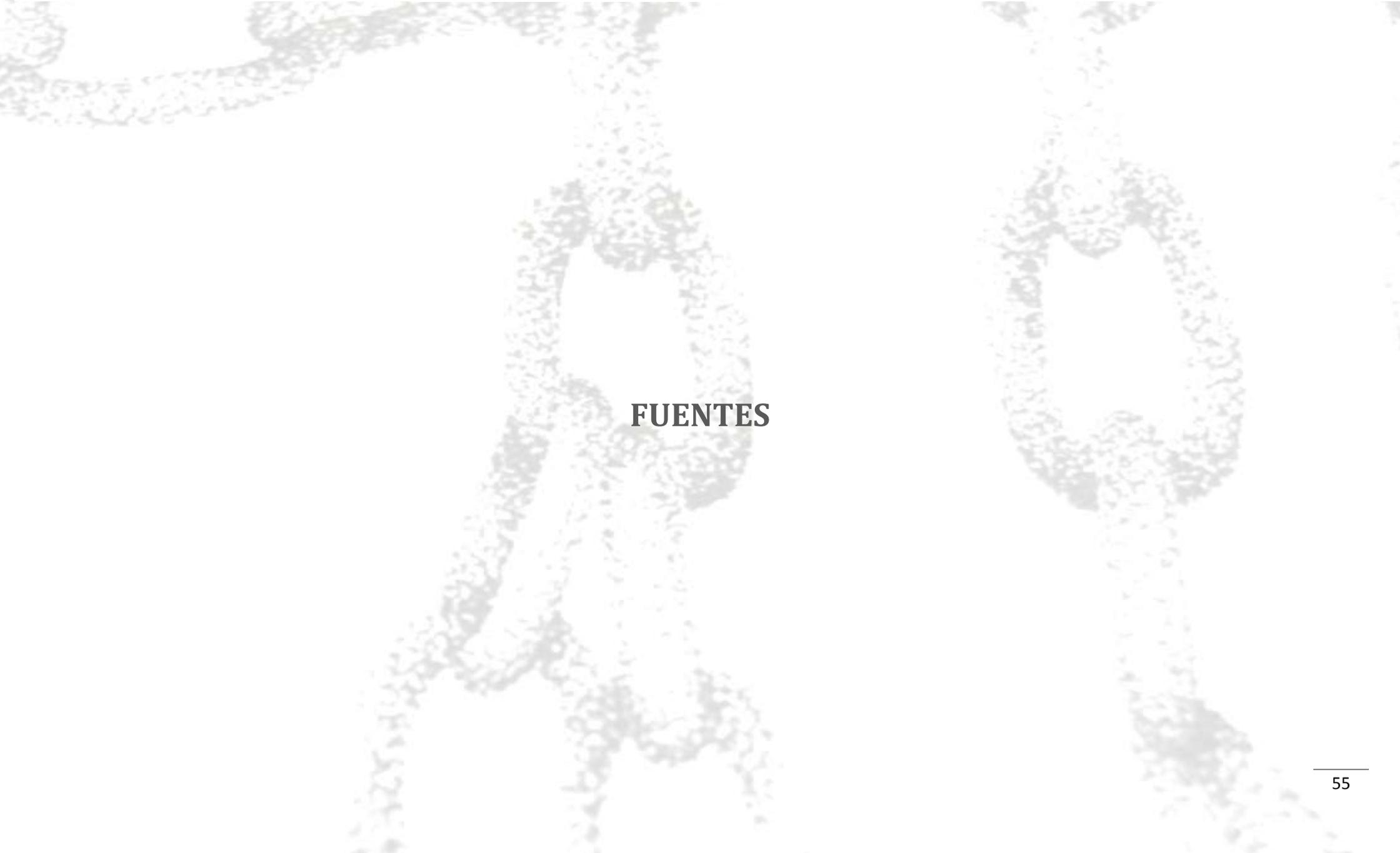
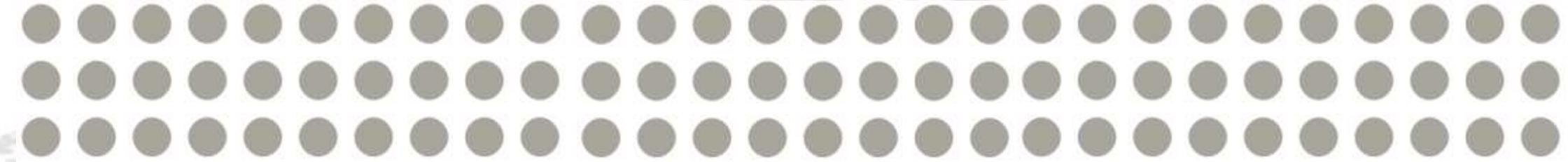
La experiencia ha sido estresante porque es difícil saber que todo queda “en manos” de una última asignatura en la que mostrar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro años de Grado.

Es un agrado haber concluido con este TFG con un resultado interesante que nunca habría imaginado hacer.

“La diferencia radica en que los artistas utilizan los objetos. El arte es en sí mismo, la filosofía de lo concreto.”²⁶

²⁶ Joseph Kosuth, *Art as idea as idea*, 1970, pag.45

FUENTES

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- **APOLLINAIRE, Guillaume.** *Zona y otros poemas de la ciudad y el corazón*, Mondadori, Madrid, 2000.
- **CRESPO MARTÍN, Bibiana.** *El Libro de Artista de ayer a hoy: seis ancestros del Libro de Artista contemporáneo.* Primeras aproximaciones y precedentes inmediatos. *Arte, Individuo y Sociedad*, 26 (2) 215-232. Universidad Complutense de Madrid. 2014.
- **ECO, Umberto.** *La definición de arte.* Mursia, Milán, 1968, Ediciones Martines Roca, Barcelona, 1992.
- **GONZÁLES MARTÍN, José Francisco.** *El libro de artista, como marco multidisciplinar para la expresión plástica.* (Tesis doctoral inédita). Departamento de dibujo, facultad de Bellas Artes. Universidad de Granada, 2002.
- **MACHADO, Antonio.** *Poesía*, Editorial Vincens Vives, Barcelona. 2009.
- **MALTESE, Conrado.** *Las técnicas artísticas.* Ugo Mursia Editore, Milano, Italia, 1973, Ediciones Cátedra, Madrid, 1981
- **MERLEAU-PONTY, M.,** *La Structure du Comportement.* París, PUF., 1942.
- **MOEGLIN-DELCROIX, Anne.** *Livre d'artiste.* Herscher et Centre Georges-Pompidou, París, 1985.
- **PAZ, Octavio.** *La otra voz, poesía y fin de siglo.* Seix Barral, Biblioteca Breve, Barcelona, 1990.
- **POLO PUJADES, Magda.** *El libro como...* Gobierno de España, y varios. Madrid, 2012.

RECURSOS WEB

- Antonio G. V. *¿Qué es un libro de artista?* YouTube, 2015, web, Consultados en 7 Marzo 2015. https://www.youtube.com/watch?v=8beZgRDw_Zc
- ARTIUM. *El libro de artista*. ARTIUM, Biblioteca y Centro de Documentación. Consultados el 15 de Marzo de 2014, de <http://catalogo.artium.org/book/export/html/4070>.
- *Camille Pissarro, biografía y obra*, n.p. 2008, web, Consultados en 5 Mayo 2015. <http://www.arteespana.com/camillepissarro.htm>
- *Camille Pissarro*, Fundación Wikipedia, 2001, web, consultados en 5 Mayo 2015. https://es.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro
- Evaristo P. M. *Creación de un libro de artista*, n.p. 2010, web, Consultados en 16 Abril 2015. <http://creaciondeunlibrodeartista.blogspot.com.es/>
- *Exposición libros de artista UKaMA*, YouTube, 2011, web, Consultados en 15 Mayo 2015. https://www.youtube.com/watch?v=cTJEJs_Uh7Y
- *Georges-Pierre Seurat*, Fundación Wikipedia, 2001, web, Consultados en 5 Mayo 2015 https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Pierre_Seurat
- José E.A. *Visión de un género artístico*. n.p. 2004, web, Consultados en 21 Abril 2015. <http://librosdeartista-historia.blogspot.com.es/>

-
- *Libro de artista*, Fundación Wikipedia, 2001, web, Consultados en 23 Abril 2015.
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_artista
 - *Libros de artista*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Biblioteca y Centro de Documentación, n.d. web, Consultados en 13 Abril, 2015. <http://www.museoreinasofia.es/biblioteca-centro-documentacion/coleccion-biblioteca-libros-artista>
 - Macarena L.L. *Neoimpresionismo, Biografía del autor de la obra elegida*, n.p. 2010, web, Consultados en 5 Mayo 2015. <http://macarenalucilalopez.blogspot.com.es/2010/04/neoimpresionismo-biografia-del-autor-de.html>
 - Mar. Borobia, *Biografía y obras*, Museo Thyssen Bornemisza, n.d. web, Consultados en 6 Mayo 2015.
http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_artista/356
 - MARTÍ, Rosana, *Poemas José Saramago*, n.p. 2010, web, Consultado en 15 Mayo 2015.
<http://poemasrosana.blogspot.com.es/2010/06/poemas-jose-saramago.html>
 - MASCARÓ, Roberto, *Tomas Thranströmer*, n.p. 2010, web, Consultado en 15 Mayo 2015.
<http://amediavoz.com/transtromer.htm>
 - Maximilien Luce, Fundación Wikipedia, 2001, web, Consultados en 6 Mayo 2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Luce

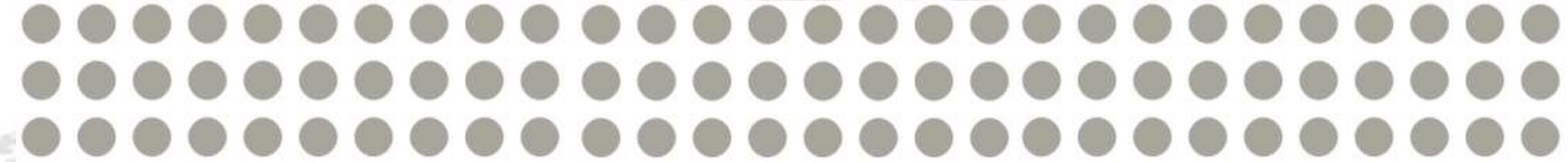
- *Maximilien Luce, neo-impresionista. Retrospectiva*, Museo de Orsay, n.d. web, Consultado en 6 Mayo 2015. http://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/archivos/archivos/browse/5/article/maximilien-luce-27498.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=252&cHash=7ea6fed240
- *Pablo Neruda (1904-1973)*, poesi.as, n.d. web, Consultado en 15 Mayo 2015, http://www.poesi.as/Pablo_Neruda.htm
- *Paul Signac*, Buscabiografías, n.d. web, Consultado en 5 Mayo 2015 <http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8927/Paul%20Signac>
- *Paul Signac*, Fundación Wikipedia, 2001, web, Consultados en 6 Mayo 2015 https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac
- *Poemas de Rubén Darío*, Los poetas.com, n.d. web, Consultado en 15 Mayo 2015. <http://www.los-poetas.com/a/dario1.htm>
- *Puntillismo*, Fundación Wikipedia, 2001, web, Consultados en 15 Marzo 2015. <https://es.wikipedia.org/wiki/Puntillismo>
- *Robin Ink*, Facebook, 2014, Consultado en 10 Mayo 2015. https://www.facebook.com/rob.inkartist/photos_stream

-
- *Robin ink*, Instagram, Consultado en 10 Mayo 2015 <https://instagram.com/rob.ink/>
 - *Rosseribera*, ink361, Consultado en 8 Mayo 2015. <http://ink361.com/app/users/ig-609807630/roosribera/photos>
 - *Rosse Ribera* , Instagram, Consultado en 8 Mayo 2015. <https://instagram.com/roosribera/>
 - *Rubén Darío*, *Poemas del alma*, n.d. web, Consultado en 15 Mayo 2015. <http://www.poemas-del-alma.com/ruben-dario.htm>
 - *Tobias Illustration*, Instagram, Consultado en 7 Mayo 2015. <https://instagram.com/tobiasillustrations/>
 - *Tobias Illustration*, 2014, Facebook, Consultado en 7 Mayo 2015. <https://www.facebook.com/tobiasillustrations>
 - *Tobias Illustration*, 2015, bigcartel.com, Consultado en 7 Mayo 2015. <http://tobiasillustrations.bigcartel.com/>
 - *¿Qué cuántos años tengo?*, n.p. n.d. Web, Consultado en 15 Mayo 2015. http://www.nuestraedad.com.mx/cuantos_anios_tengo.htm

Es ella... Triste y severa.

EL LIBRO DE ARTISTA
La obra en sí.

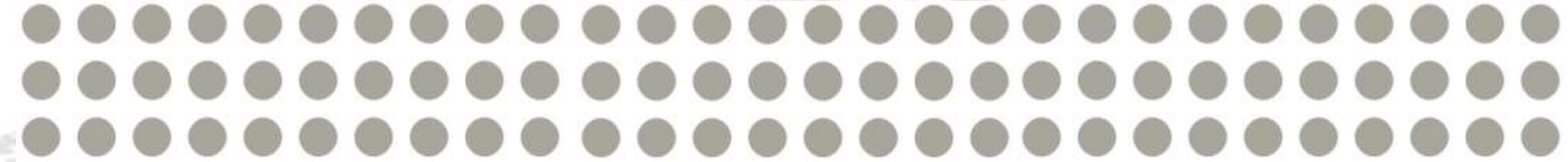

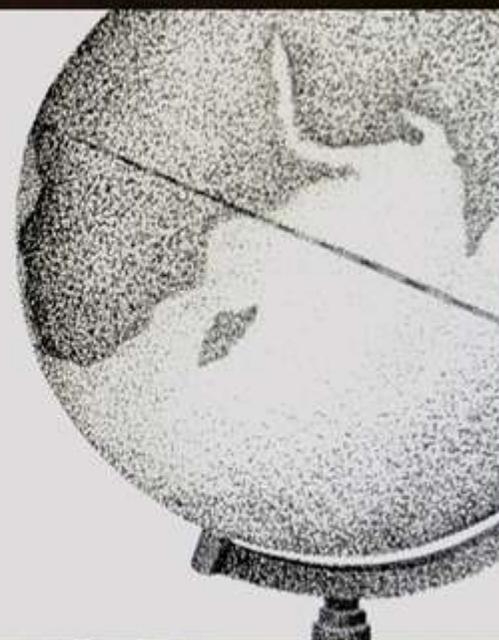
*Y
no es verdad, bella, que te conozco
tu eres misteriosa de lo más hermosa
y albedal de corazón, también
de boca en un fuego y un anhelo.*

*Y no es verdad, decir, yo lo amo
tu eres maldad de la vida buena
y realidad de cosas en sombras
de amor un suspiro y un anhelo*

*Estoy solo en el patio silencioso.
Respirando como alguien cansado y viejo.*

*Estoy solo en el patio silencioso,
buscando una ilusión cándida y nueva.*

*En el ambiente de la luz y flo
de aroma de auzora,
que da al alma humano raso,
y al alma en esto.*

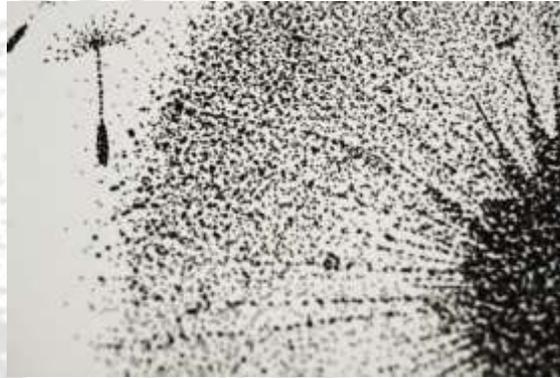

*En el ambiente de la tarde floja
ese aroma de ausencia,
que dice al alma luminosa: nunca,
y al corazón: esta.*

MEMORIAS

*¿Ansioso más nuevo en nuevos años?
¿Lamento la juventud perdida?*

*¿Soy más niño en mis años?
¿Lamento la juventud perdida?*

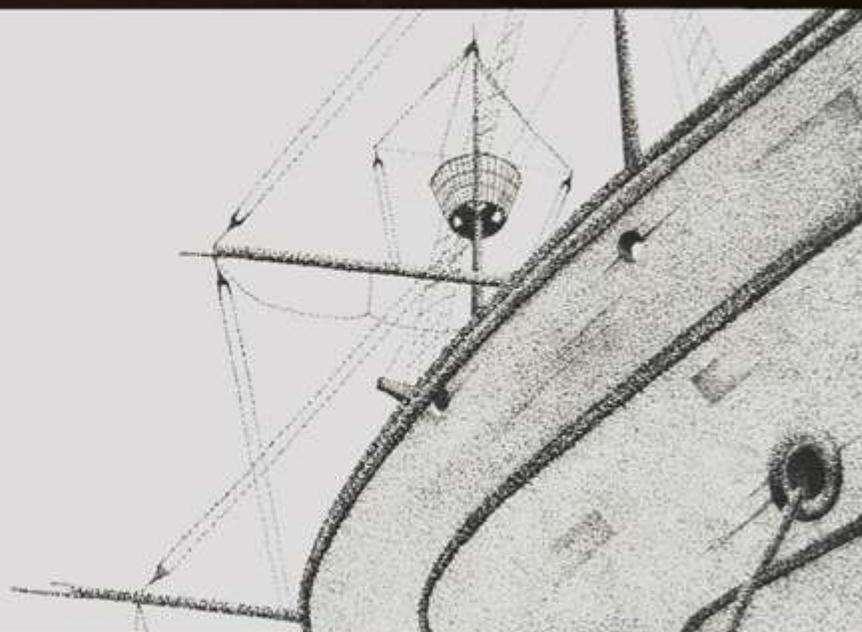
9/
*Yo recuerdo cuando
entendí lo que significa
que tiene el amor propio.*

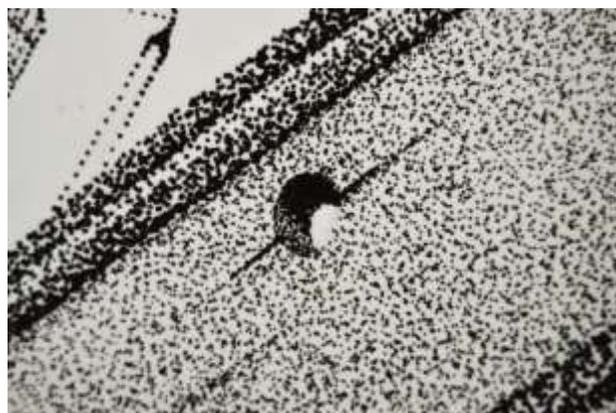

*Y
No caminaba cansado
sintiéndolo un ojo angustia
que hace el corazón pesado.*

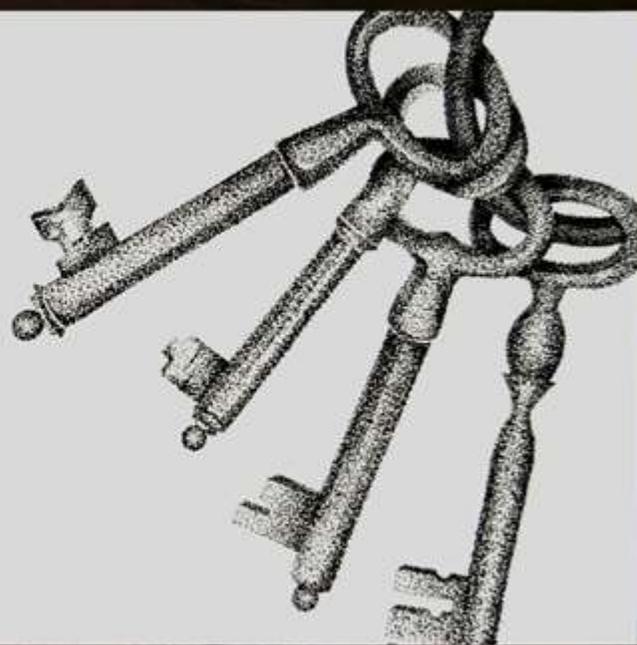
*He andado muchos caminos
he abrado muchos caminos
he navegado en cien mares
y alcanzado en cien orillas.*

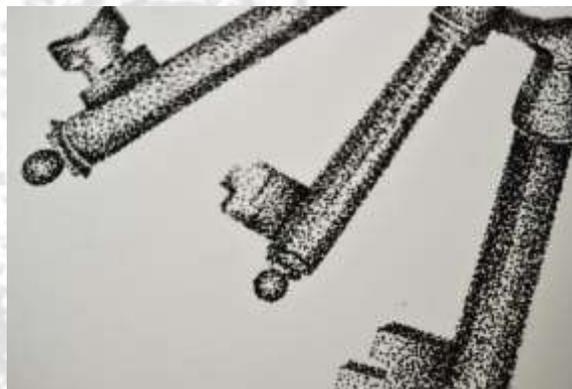
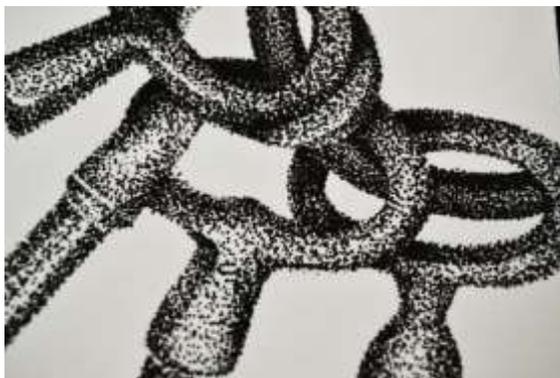

*He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas;
he navegado en cien mares,
y atracado en cien riberas.*

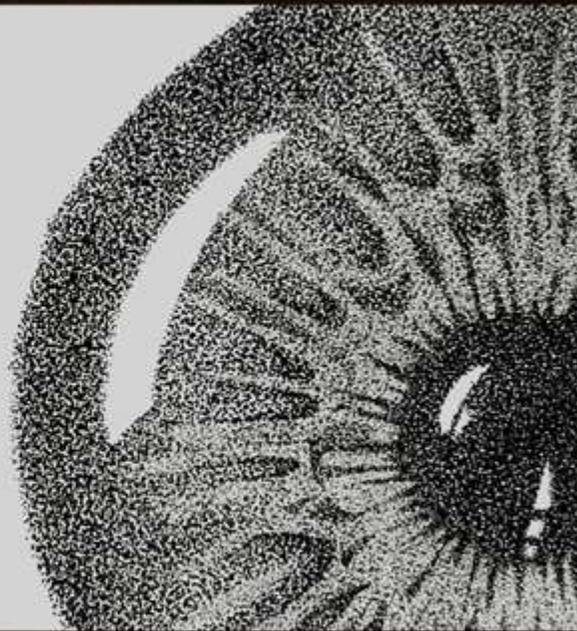
*Rebano en la caja cancela mi llave:
con agua tibia abrese la puerta
de hierro mohoso y al cerrarse pone
golpes al silencio de la tarde muerta.*

*Reservo en el cuerpo cancelado mi llave,
con apuro quisiera advertirte la cuenta
de hacerla probar y al usarla que
golpes al número de los libros muertos.*

*En mi soledad
he visto cosas muy claras
que no son realidad.*

*En mi soledad
he visto cosas muy claras
que no son verdad.*

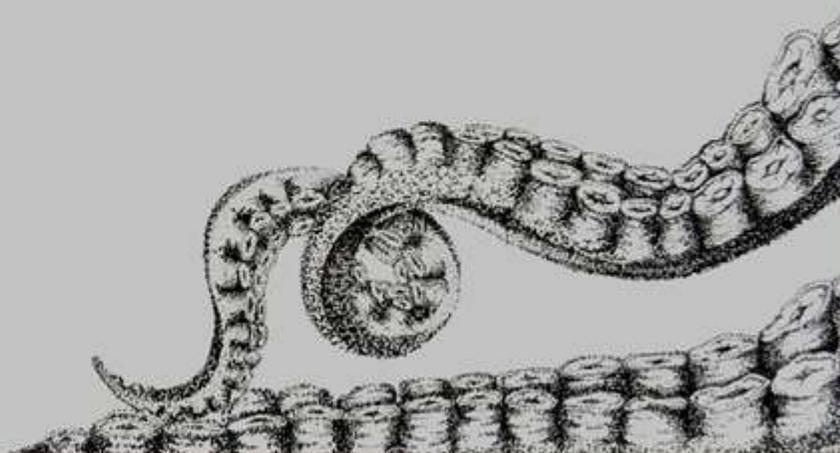
*El viento me ha dado
tu nombre en la mano;
El eco de tus pasos
repite la monotonía...
No te vean más ojos
/ mi corazón te guardó!*

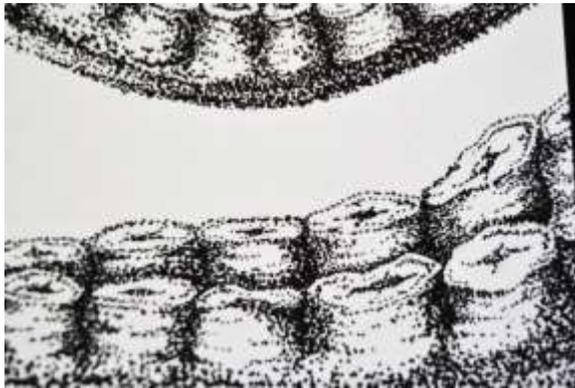

*El vento me ha traído
el nombre en la montaña,
El aire se ha pasado
a través de la montaña...
No lo verán sus ojos
/ mi corazón lo guardó!*

Con monedas
de sus telenas
que no son algeas
con ligomas negros
que no son amargas
y dicen busetas
busetas de amonios
de antiguos ligeros

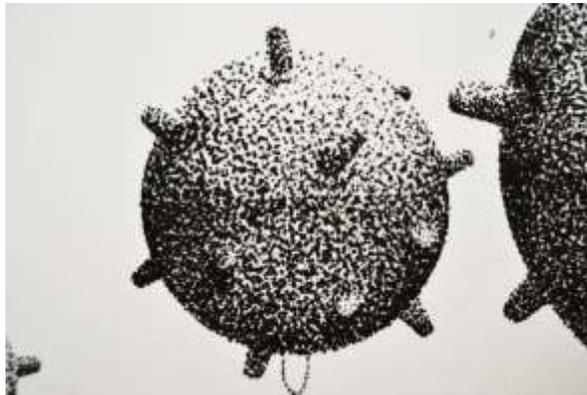

*Con membranas
de sus fibras
que no son algeas
con lignina negra
que no son amargas
y dicen fustinas
fustinas de amoras
de anayas lycobis*

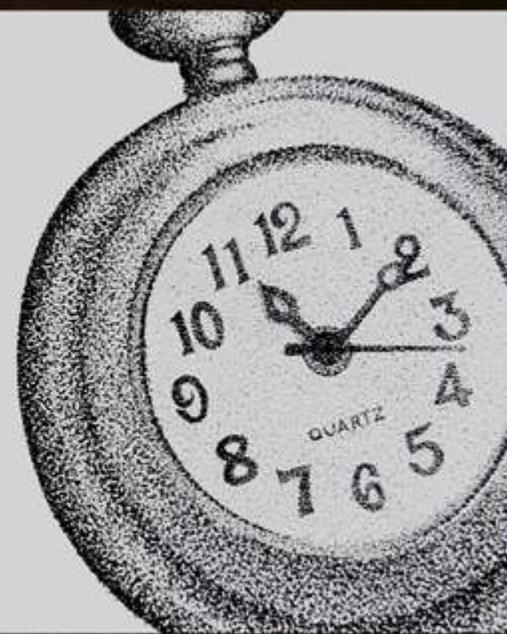
*Yo no te voy a olvidar ni un día
sino tus brazos mejas de melancolía.*

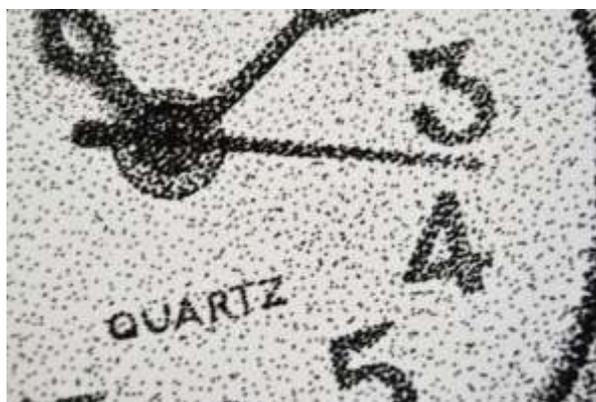

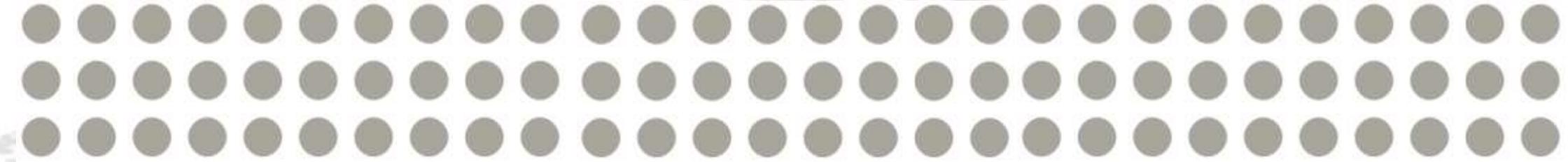
*Yo no soy byronides ni un bypo de gria
sino hermanas viejas de melancolia.*

*Al andar se hace el camino,
y al volver de vuelta atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.*

*Al andar se hace el camino,
y al volver de vuelta atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.*

“Es ella...Triste y severa.
di, más bien, indiferente
como figura de cera.”²⁷

²⁷ (Antonio Machado., 2009, p.181)