

Trabajo de Fin de Grado

Ella-Luna/She-Moon

Departamento de Bellas Artes. Itinerario de Dibujo, Ilustración y Animación
Universidad de La Laguna
Curso 2015/2016

TRABAJO DE FIN DE GRADO
SEPTIEMBRE 2016
Itinerario de Dibujo, Ilustración y Animación

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

Tutorizado por: Dr. D. Carlos E. Martí Cedrés,
Profesor Titular del Dpto. de Bellas Artes.
Área de Dibujo de la Facultad de Arte y Humanidades de la Universidad de La Laguna.

Propuesta de Trabajo: Ilustración.

Proyecto creado por:
Emilio A. Pérez Sánchez.

Índice:

Agradecimientos:	1	Referentes:	11
Introducción:	2	Referentes externos:	12
Justificación:	3	Antecedentes:	14
Prehistoria:	3	Contextualización:	20
Mesopotamia:	4	Desarrollo y metodología empleada:	21
Egipto:	4	Metamorfosis:	21
China:	5	She-Moon:	24
India:	5	Apartado técnico:	32
Grecia:	6	Cronología:	33
Centroamérica:	7	Conclusiones:	34
Edad Media y Renacimiento:	8	Bibliografía:	35
Objetivos:	10	Obras Finales:	36
Objetivos generales:	10		
Objetivos específicos:	10		

Agradecimientos:

En este proyecto quiero agradecer a todo el profesorado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, en especial a viarios profesores:

-En primer Lugar a mi tutor Dr. D. Carlos E. Martí Cedrés por guiarme en este proceso, acompañarme y asesorarme, gracias por nutrirme de su experiencia.

-En segundo lugar a María Luisa Bajo Segura por instruirme en el dibujo y ayudarme a desarrollar pasión por las técnicas que te gustan y encontrar en cada detalle un mundo por descubrir.

A mis compañeros por haber cruzado esta maravillosa etapa juntos. Dicen que los amigos de la Universidad duran para siempre, espero que siga así de aquí en adelante.

A mi pareja y familia por estar ahí y apoyarme incondicionalmente en este mundo muchas veces no entendido del todo.

A los miembros del tribunal por su gentileza.

Introducción:

La observación de los cuerpos celestes es un hecho que ha inquietado a los humanos desde los principios de la historia y, lógicamente, con más ahínco los cercanos a La Tierra como lo son el Sol y la Luna.

Antes de que la ciencia les diera explicación a “esas esferas lumínicas en el cielo” los pueblos de la antigüedad les atribuían propiedades mágicas. Supersticiones que se alargaron a lo largo del tiempo y que fueron comunes en varias culturas de distintos continentes.

Quiero centrar la atención en uno de estos dos cuerpos celestes, la Luna. Este, ahora identificado, satélite tuvo infinidad de significados en muchas civilizaciones y culturas, pero todos giraban en torno a la Femenidad. Se le atribuía género femenino así como al Sol un género masculino.

Concretamente, la feminidad ha estado presente en muchas obras a lo largo de mi carrera académica por lo que la línea del Trabajo de Fin de Grado estará vinculada paralelamente a mi trabajo personal.

Después de un proceso de búsqueda y desarrollo de ideas en relación al apartado teórico me vi inmerso en un ámbito más crítico con la idea de la feminidad. Ideas que se verán plasmadas más adelante en mi discurso.

Es en este vínculo ancestral, creado por el propio ser humano, entre La Mujer y La Luna en el que se basa mi proyecto y del que se nutre para dar paso al título de este:

Ella-Luna/She-Moon

Justificación:

A continuación haré un breve repaso por varias zonas, épocas y culturas de la historia vinculadas por el tema que nos interesa: La curiosidad del hombre por nuestro satélite.

Prehistoria:

Para entrar en el tema que nos atañe es necesario explicar que la arqueoastronomía es la ciencia nacida en el siglo XIX y que se dedica a investigar los vestigios arqueológicos que pueden tener alguna relación con la astronomía. Ardua tarea teniendo en cuenta que el hombre, desde su nacimiento, miró al cielo y quedó maravillado con lo que desconocía.

Desde la prehistoria se han encontrado numerosas representaciones del Sol y La Luna en las cuevas de los hombres del paleolítico, incluso algunas constelaciones tales como la Osa Mayor y Menor.

Es en el neolítico, hace unos 8000 años, donde se tienen los primeros indicios de la utilización de calendarios. Se utilizó la astronomía para establecer las estaciones y los ciclos de siembra y recogida.

En la prehistoria se pueden encontrar indicios palpables y construcciones megalíticas que podrían llevar a la conclusión de que detrás de su construcción hay alguna razón astronómica. Caso es de Stonehenge en Inglaterra que, entre las muchas teorías de su construcción, destaca la del griego Hecateo de Abdera que pensó en un templo dedicado al Sol. Otro caso 3000 años más antiguo que Stonehenge son las construcciones megalíticas de Nabta, al sur de Egipto, construcciones circulares de piedra en las que una puerta coincide con la salida del Sol naciente del solsticio de verano. El cementerio prehistórico de la Curva del Boyne, en Irlanda, cuyas tumbas destaca la de New Grange, en la que el Sol del solsticio de invierno entra para iluminar la estancia durante 15 minutos.

Estos son sólo algunos ejemplos de que el ser humano miró al cielo mucho antes de que se documentara siquiera.

Mesopotamia:

Hacia el siglo XX a.C los babilonios fueron los primeros en prestar atención especial al satélite que nos atañe. No sólo elaboraron el sistema de numeración sexagesimal, sistema actual por el cual una hora se divide en 60 minutos, sino que también inventaron el primer calendario basado en el ciclo Lunar. Este calendario era para siembra y cosecha y se dividía en 29 y 30 días que se repetían 12 meses dando lugar al año.

Egipto:

En Egipto la vida se regía por las crecidas del Nilo, que se producían de forma regular todos los 20 de Julio, así que establecieron ese día como el día de Año Nuevo y repartieron los meses entre crecida y crecida. Este calendario se regía por el Sol y obviaba el resto de astros a excepción de la estrella Sirio, que aparece poco antes que el Sol justo el día que comienza la crecida del Nilo.

Al ser una cultura marcada por dioses y mitos la Luna representa “la hacedora de la eternidad y la creadora de la duración eterna”. Identificada con los dioses Jonsu, Thot e Iah.

China:

Los primeros vestigios de calendarios chinos datan del VIII o VII a.C y estos eran calendarios de tipo luni-solar. Es decir, los meses eran de 29-30 días lunares, pero el año estaba determinado por el solsticio de invierno. Desarrollaron un **ciclo metónico* mucho antes que los mesopotámicos o los griegos, que les permitió predecir eclipses de forma muy precisa. Más adelante en la época de las dinastías aparecerán mitos y leyendas relacionadas con los astros.

En la mitología china Chang'e es la diosa china de la Luna. A diferencia de otras deidades que personifican a la Luna, Chang'e solamente vive en la Luna. Sus leyendas incluyen por lo general a: Houyi el arquero, un emperador, un elixir de la vida, y por supuesto la Luna. En la actualidad, se denominó Chang'e al Programa Chino de Exploración Lunar.

India:

Entre el 1500 y 1000 a.C las poblaciones indoeuropeas elaboraron los Vedas, los libros sagrados hindúes en los cuales existen muchas referencias astronómicas, entre ellas el calendario védico. Este es luni-solar de 360 días agrupados en doce meses sin un método bien definido. También aportaron una mejor explicación de los equinoccios con su teoría de la libración (movimientos oscilatorios de la Luna por los que la zona visible de esta varía ligeramente).

Actualmente en la cultura popular India, la Luna creciente representa el recién nacido impaciente por crecer.

**En astronomía y con el establecimiento de los calendarios, el ciclo de Metón o ciclo metónico es un común múltiplo aproximativo de los períodos orbitales de la Tierra y de la Luna. En efecto, 19 años tropicales y 235 meses sinódicos no difieren más que en 2 horas; de ahí que después de 19 años, las mismas fechas del año correspondan con las mismas fases de la Luna.*

Grecia:

Los griegos fueron capaces de separar la astronomía de la simple predicción de sucesos que pudieran influir en la vida cotidiana. Es decir, deshumanizaron el cosmos y se basaron puramente en la observación.

En Grecia destacó las teorías con alusiones lunares, como por ejemplo la de Anaximandro que, entre otras cosas, pensaba que recibíamos la luz de los astros mediante unos tubos y que las fases de la Luna correspondían a la apertura de estos.

No fue hasta el siglo V a.C que el discípulo de Pitágoras, Filolao, introdujo que la Tierra era esférica con un movimiento de traslación alrededor de un fuego central y que la Luna y el Sol giraban con ella.

Y así sucedieron teorías más o menos ciertas sobre la observación celeste en esta época dorada del conocimiento culminando en Julio César y la elaboración del calendario que se sigue usando en la actualidad.

En la mitología griega se atribuye la Luna a la diosa Selene, la cual dio paso a otras diosas similares Artemisa en Grecia y Diana en Roma.

Los Mayas:

Los Mayas estaban obsesionados con la medida del tiempo, lo que les llevó a elaborar unos calendarios muy precisos, llegando a registrar hasta unas 17 variaciones.

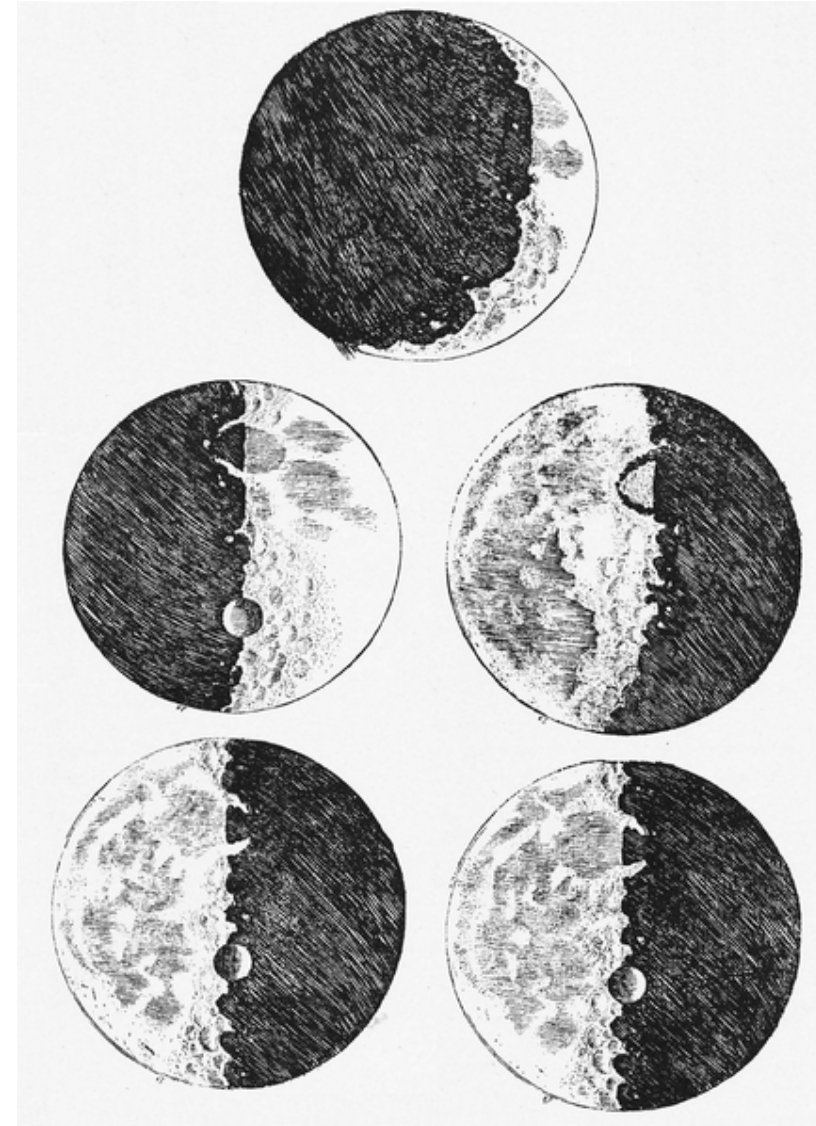
En América Central, el pueblo tolteca adoraba al dios lunar Metzi, existen referencias de los pueblos maya e inca sobre seres sobrenaturales a los que se adoraba y que tenían relación con el satélite terrestre. En el Perú, la capital del imperio Chimú se llamaba Chan Chan o Chimorr, que se traduce como “Ciudad de la Luna”.

En la mitología maya Ixchel era diosa del amor, de la gestación, de los trabajos textiles, de la Luna y la medicina. Es esposa del dios solar y en los códices se identifica con la diosa. En algunas ocasiones se le representaba acompañada de un conejo. Una de sus advocaciones era considerada maléfica, y se le representó en los códices, como una mujer vieja, vaciando los odres de la cólera sobre el mundo.

Edad Media y Renacimiento:

Leonardo da Vinci hace referencia a las lentes en sus cuadernos de notas para ver la Luna grande por medio de la refracción, reconociendo que la Luna no tiene luz propia, que la que nos envía la recibe del Sol y que ha de recibir una buena cantidad de luz cuando la Tierra la ilumina con la luz reflejada en sus océanos (luz cenicienta).

Antes de Galileo se creía que la Luna era una esfera perfecta. Fue Galileo quién demostraría que las irregularidades de la línea de sombra se deben a montañas y cráteres.

El primer mapa lunar dibujado con ayuda de un telescopio es atribuido a Thomas Harriot y fue realizado en el año 1609, aunque algunos autores atribuyen a Galileo Galilei el primer mapa lunar dibujado el mismo año, del que no se conserva nada debido a que fue quemado a su muerte. Dado que Harriot dispuso antes que Galileo de un telescopio, suya sería la primera idea del mapa, aunque Galileo sería el primero en emplear un verdadero telescopio más perfeccionado que disponía de 33 aumentos.

De Galileo hasta la actualidad fueron muchos los que perfeccionaron los instrumentos para la observación Lunar y de cuerpos celestes en general.

En la actualidad y ya con la llegada del hombre a la Luna deberían haberse despejado todos los mitos y creencias en torno a este satélite. Pero lejos de esclarecerse, lo cierto es que la Luna aún tiene muchos misterios que conforman su encanto especial.

Objetivos:

Durante el tiempo que he desarrollado mi experiencia como artista he descubierto mi gusto por el arte gráfico más simplista compuesto casi exclusivamente por línea y mancha. Que las líneas cuenten sutilmente mis intenciones y a la vez dejando muchas de éstas a la interpretación del espectador.

Objetivos Generales:

- Tener la capacidad de llevar a buen puerto un proyecto creativo de dimensiones medias.
- Realizar una indagación exhaustiva de información y documentación sobre el tema propuesto.
- Llevar al espectador un proyecto sólido y fundamentado sobre un tema obviado y banalizado con el paso del tiempo.
- Desarrollar un pensamiento autocrítico y constructivo con el propio proyecto.
- Crear una obra que invite al espectador a pensar sobre el discurso que hay detrás, involucrándose con el tema.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar la capacidad para crear un lenguaje visual y así poder marcar una personalidad artística propia.
- Capacidad de proponer y solucionar problemas con las herramientas aprendidas a lo largo de mi trayectoria académica.
- Desarrollar mi capacidad de comunicar una idea, ya sea oral o escrita.
- Evolucionar como artista.

Referentes:

Como en todo proceso creativo la información visual, o referentes, es esencial. En este proyecto me centré en la búsqueda de temas relacionados con la Feminidad y Metamorfosis.

Enfocar una misma idea desde varios flancos ayuda a considerar opciones no antes pensadas. Observar el trabajo de otros artistas que intentaron plasmar ideas similares es enriquecedor. En mi caso sirvió de punto de partida, arropado por personas que tuvieron las mismas inquietudes por plasmar gráficamente una idea.

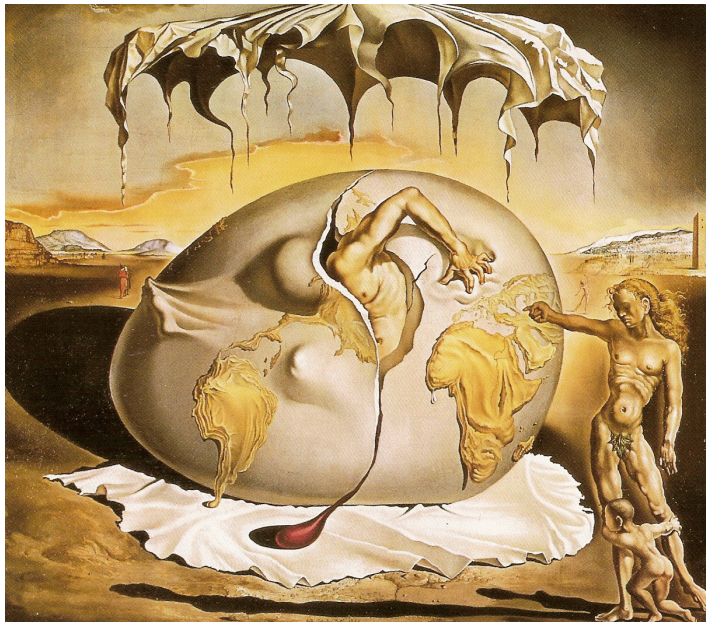
En este caso, he recurrido tanto a pinturas como a fotografía para el proceso de búsqueda de ideas.

Referentes Externos:

Salvador Dalí:

Si mi búsqueda tiene como tema principal la metamorfosis, Salvador Dalí tenía que estar el primero en mis opciones. De su amplia y peculiar obra me nutro de la forma de integrar que consiguió plasmar. Las formas femeninas y sinuosas colocadas estratégicamente dejando que el entorno les dé el protagonismo que se merecen.

Su manera de metamorfosear pocos elementos en un entorno amplio y sencillo hacen de Dalí un artista de lo sobrenatural.

E.E McCollum:

McCollum es un fotógrafo artístico estadounidense que se enamoró de la fotografía en el instituto en los '70s. Paulatinamente fue dejando el mundillo hasta que en 2004 decidió retomar su carrera. Ahora trabaja en Washington DC.

Mi relación con la obra de McCollum se podría definir como amor a primera vista. La sutileza de los elementos que incluye en la composición encajan perfectamente con mis gustos gráficos. De todas sus obras es la serie "Cocoon"(crisálida) la que más impacto me produjo, tanto, que será uno de mis referentes elegidos.

Ella-Luna/She-Moon

Antecedentes Propios:

A lo largo de mi trayectoria como estudiante mis inquietudes siempre mostraban una tendencia hacia un dibujo en grafito monocromático. Por este motivo asignaturas que tocaban la anatomía o el dibujo artístico académico hicieron mella en mi y marcaron mi línea de trabajo.

Asignaturas como Dibujo II ayudaron a asentar las bases del dibujo anatómico y así poder entender mejor las formas. Bases que se solidifican en cursos posteriores con la reinscripción de la asignatura de Anatomía en el plan de estudios de Bellas Artes. En ella pude profundizar más en esas formas y saber cómo se comportan al estirarse o contraerse los músculos que las conforman.

Toda esta base anatómica y académica adquirida tomó un carácter algo más maduro al cursar asignaturas como Dibujo III y Creación Artística III. Ellas sirvieron como puente entre los conocimientos académicos y la imaginación. Aprendí a componer obras, posicionar elementos y dar sentido a una idea plasmada en un papel.

Obras experimentales con lejía

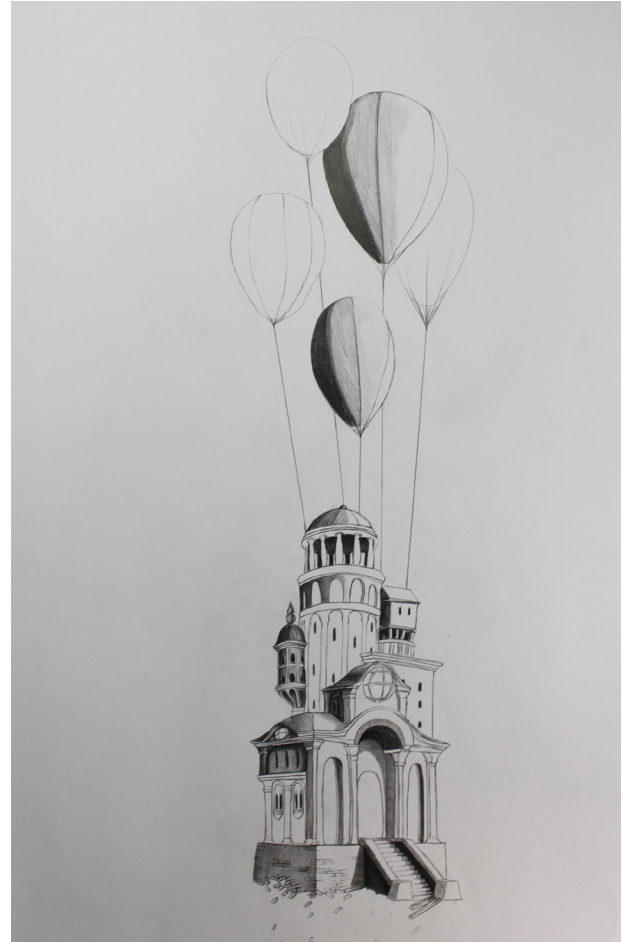
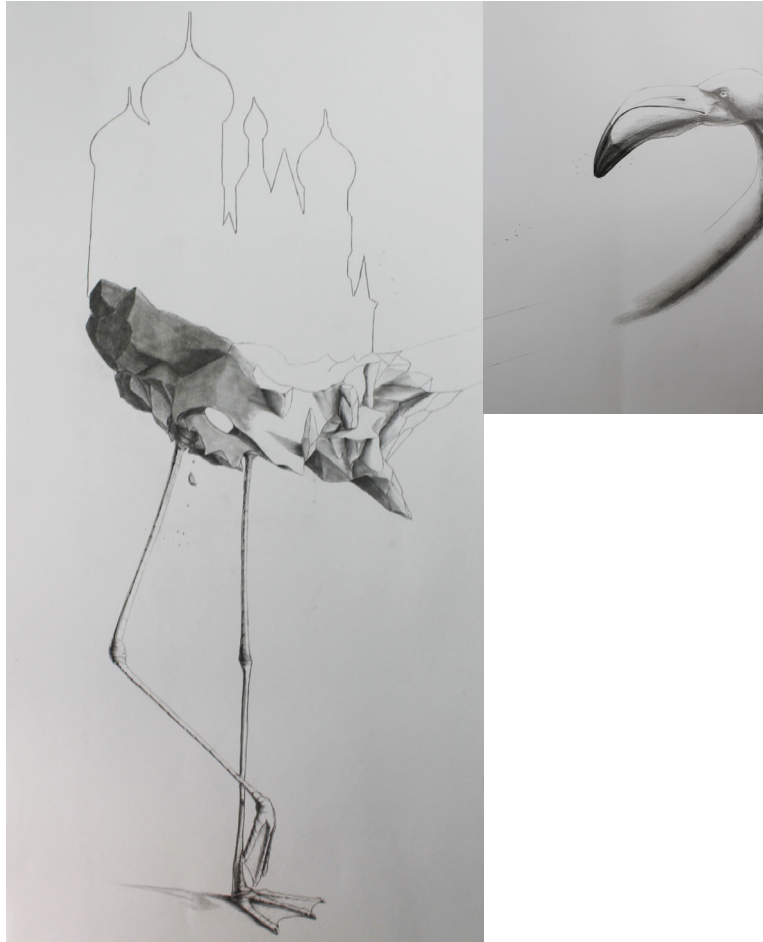
Obras a grafito

Serigrafías a molde perdido

Ciudades Imaginarias

Contextualización:

El origen etimológico de obra de arte viene del latín y significa:

Obra, del vocablo “opera”, puede traducirse como “trabajo” y arte, es fruto de la evolución del término “ars”, el cual es sinónimo de “obra de gran creatividad”. De este modo obra de arte es la denominación que se le da al producto de una creación en el campo del arte, que se considera cumple una función estética.

Así defino mi proyecto como una obra en sí misma introducida en un contexto científico y/o museográfico con relación tanto a la astronomía como a la antropología de la mujer como símbolo. Así, la concibo como una obra viva, creciente y versátil, enfocada a un proyecto expositivo cuando el volumen de esta sea considerable.

Desarrollo y metodología empleada:

Metamorfosis:

La primera línea de trabajo a seguir fue la metamorfosis y con ella la idea de la crisálida de una mariposa. Para ello, la búsqueda de referencias fue esencial y comenzaron a surgir los bocetos sobre el tema.

Como se puede observar la idea era metamorfosear una figura femenina con el proceso de desarrollo de una crisálida. Para ello busqué información visual sobre poses artísticas. Más adelante hice una sesión de fotos probando poses que me transmitían lo que estaba buscando en cada una de las ilustraciones y utilicé dichas fotos como referencia para las obras.

Como resultado salió a la luz la primera vertiente de mi trabajo en forma de tres ilustraciones.

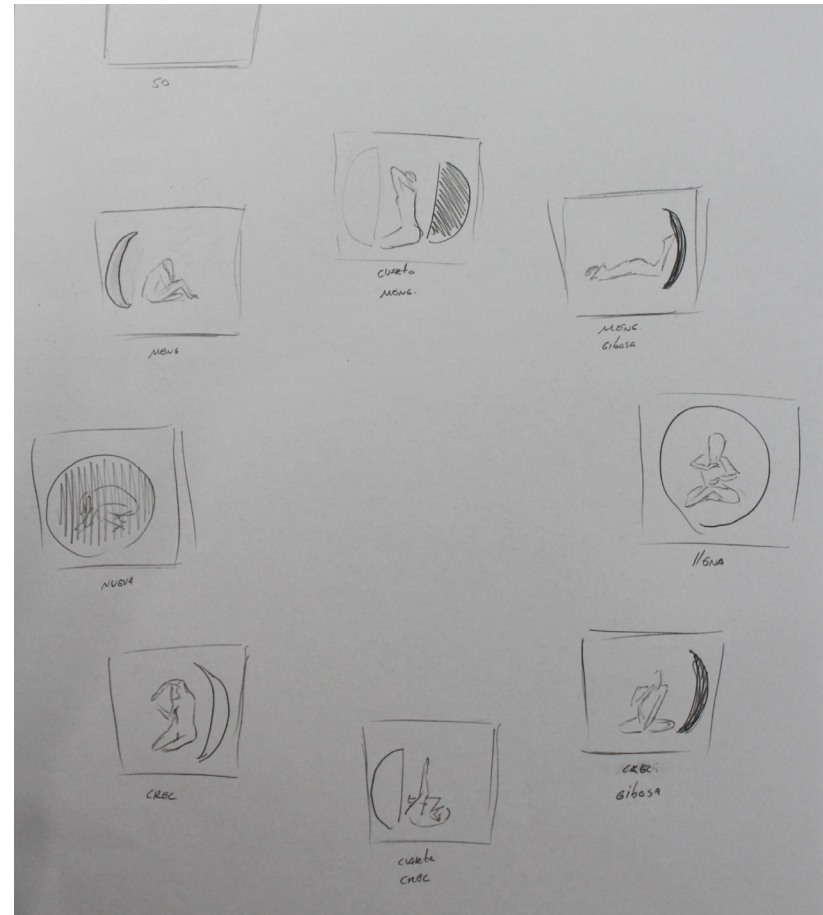
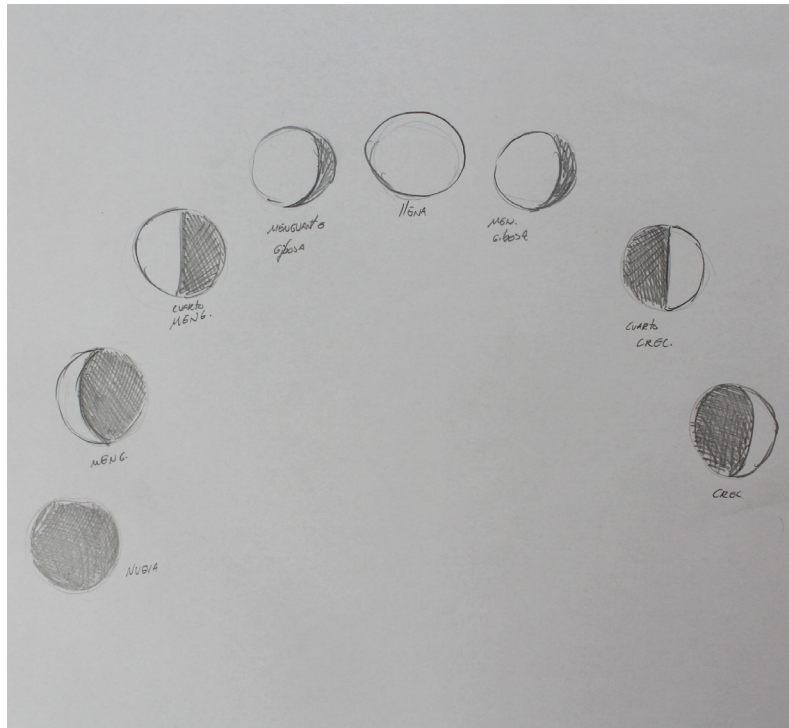

Pero a mitad del proceso de esta idea me vi inmerso en el mundo de la astronomía y la magia oculta de la Luna. Por esta razón aparté a un lado esta obra para trabajar en otra idea. He de mencionar mi intención de continuar esta serie de obras más adelante ya que es un trabajo que me parece puede dar frutos muy interesantes.

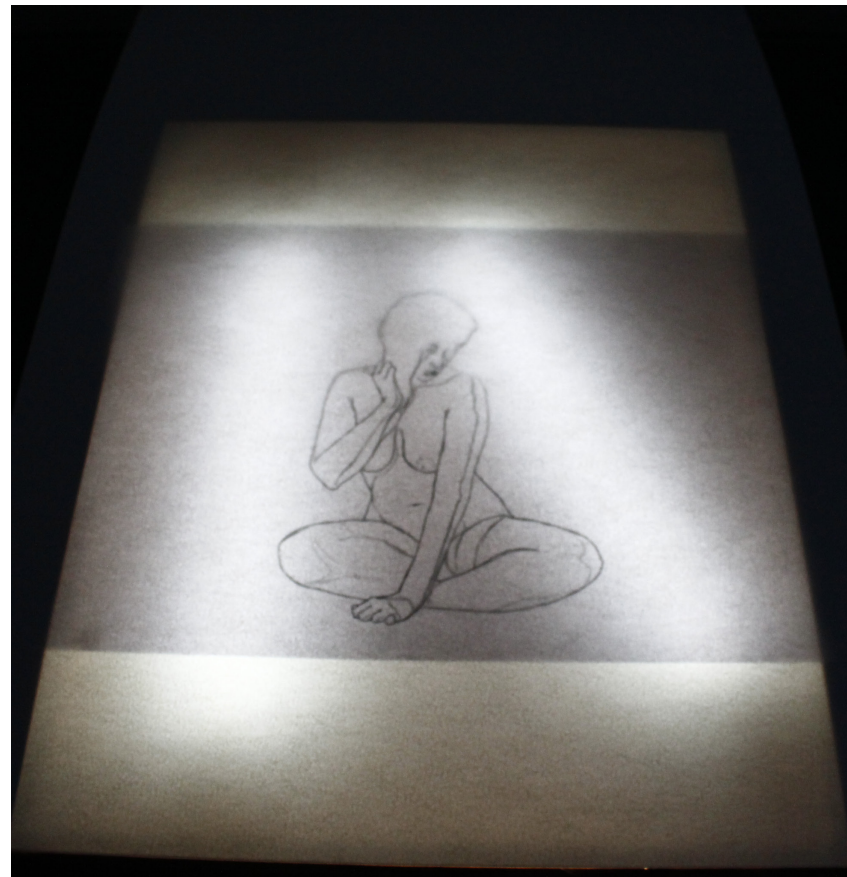
She-Moon:

Este segundo proyecto gira en torno a las fases de la Luna y cómo conjugarlas con la figura de la mujer. La astronomía y la figura de la mujer marcarían el camino de mis bocetos. Así como en el primer proyecto, fue esencial realizar una sesión de fotos en busca de referentes propios para la obra.

La idea final será una serie de ocho ilustraciones que representan las fases lunares por medio de poses femeninas.

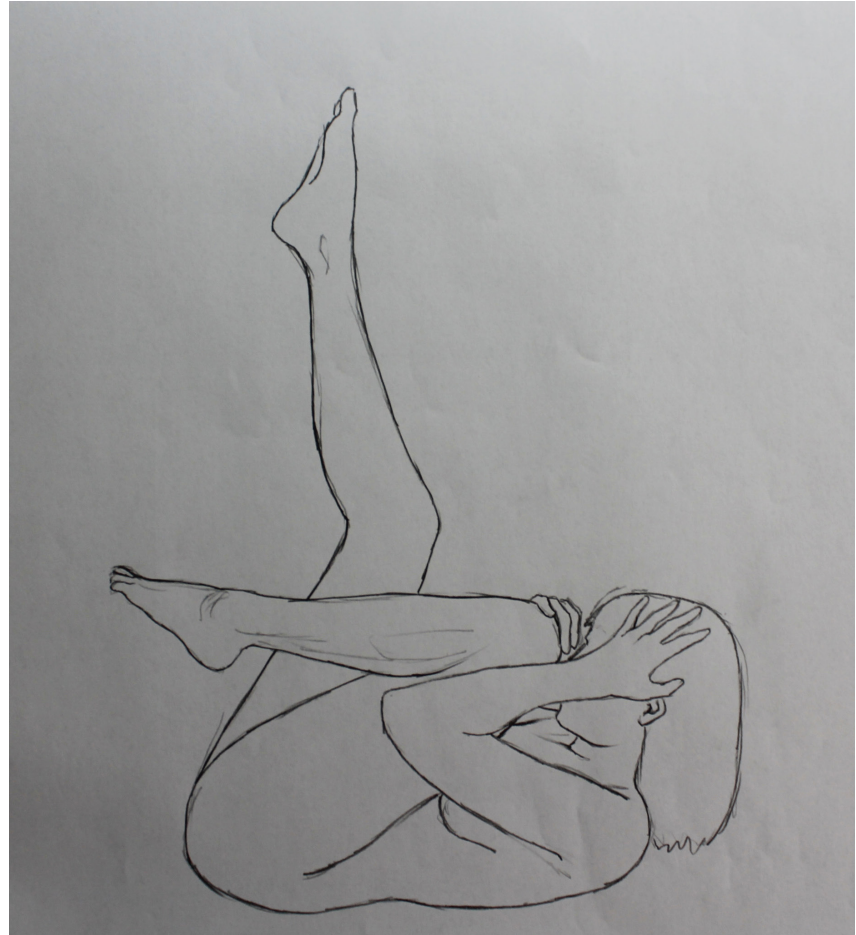

Para conseguir una mayor limpieza en la obra final, sigo una metodología que la experiencia me ha dado. Realizo el boceto en papel de folio y, cuando este me resulta adecuado, lo traspaso al soporte final con la ayuda de una mesa de luz. Así me aseguro de estar completamente conforme con el resultado y no mancho innecesariamente la obra final.

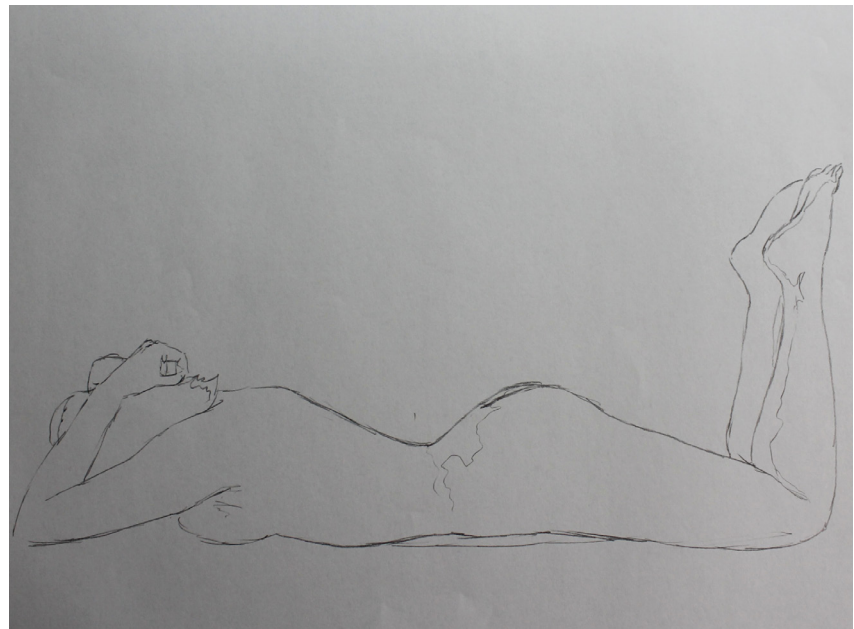

Bocetos finales:

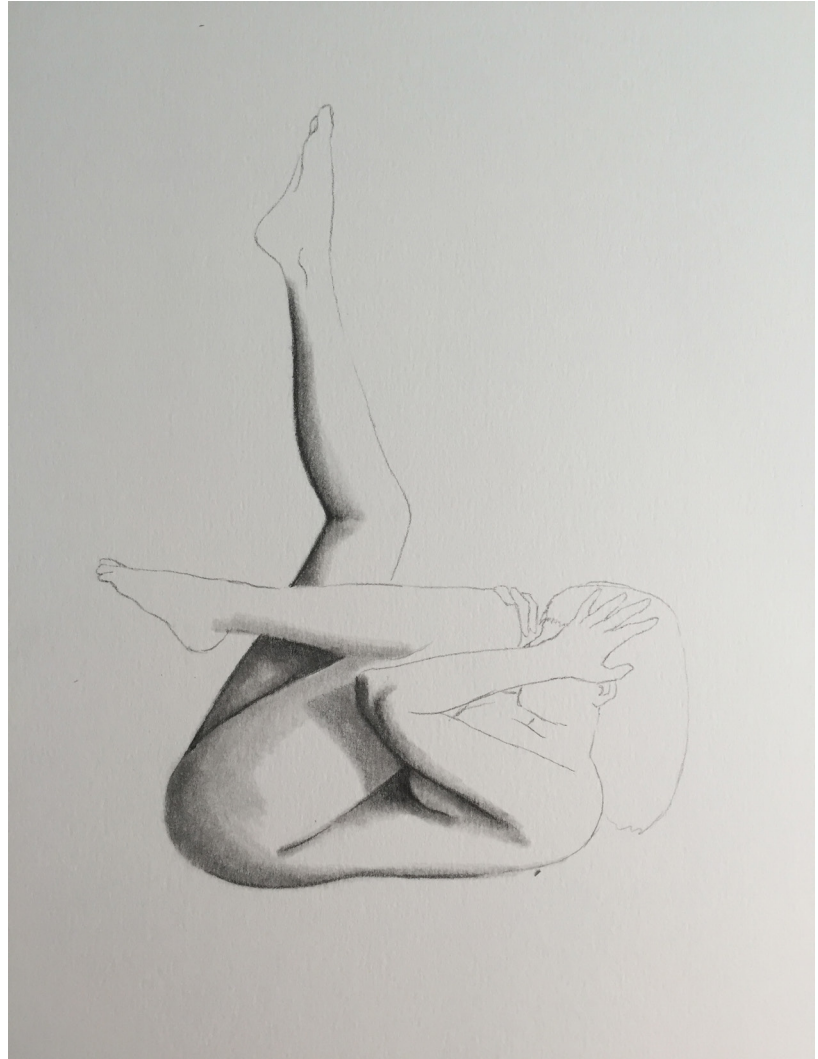

Proceso de obras finales:

Apartado Técnico

-El procedimiento empleado fue el dibujo a lápiz grafito.

-El soporte papel de dibujo.

-Formato 50x50cm.

-Instrumental: Papel Fabriano Academia de 350gr; lápices de grafito FaberCastel 5H, HB, 3B, 6B y 8B; gomas Staedler malleables, para cilíndrica para dibujo técnico y normal; difumino; fijador MIR para acuarelas, carbón y pastel.

-Técnica seca, línea, trazo y mancha.

El formato de la obra está pensado para la mejor visualización de esta. La situación central del dibujo permite que éste respire y así transmitir limpieza y sencillez al espectador.

Cronología:

La elaboración de este proyecto, en su totalidad, ha durado unos seis meses, empezando en abril del 2016 y culminando a principios de septiembre del mismo año.

Los meses de abril a junio ocuparon el proceso de búsqueda de información y documentación. Desde la indagación en todo el apartado astronómico del tema como la búsqueda de simbología y mitología.

A la par del proceso de documentación, en mayo y junio empecé a abocetar las primeras ideas. Meros bosquejos de conceptos que estaban empezando a madurar en mi cabeza.

Ya en julio y agosto se llevan a buen puerto las obras finales y se ordenan las ideas dando forma a la memoria del proyecto. Y, por último, a finales de agosto y los primeros días de septiembre se finalizan los últimos detalles del apartado teórico del proyecto y se deja todo preparado para su exposición.

Conclusiones:

En conclusión, este proyecto ha sido muy enriquecedor tanto a nivel artístico como académico. Me ha hecho crecer como artista y, por lo tanto, como persona ya que he sido capaz de finalizarlo siguiendo las pautas marcadas.

En relación al proyecto presentado, y con una perspectiva crítica, he de decir que se han cumplido muchos de los objetivos marcados al inicio de este. He podido mejorar mi capacidad para resolver los distintos problemas a lo largo del proceso. Además de haber podido desarrollar los medios para transmitir una idea al espectador y que éste se involucre con el tema que se le presenta.

He dado un paso hacia delante en el camino a la madurez de mi obra y de la elaboración de una personalidad artística propia gracias a la documentación y la información consultada.

También he de mencionar muchos aspectos mejorables de este proyecto, como el tiempo dedicado a la obra, se podría haber conseguido un volumen superior, aunque al ser un proyecto abierto, irá creciendo a lo largo de los años. En un futuro me gustaría indagar más en este amplio tema, siguiendo la misma línea de trabajo pero incluyendo nuevas ideas al apartado artístico de la obra y, espero, con mejor calidad debido a que habré evolucionado un poco más como artista.

A pesar de todo, creo que el proyecto tiene un aspecto y calidad profesionales en el que he puesto todo mi esfuerzo y ganas para llevarlo a buen puerto. Un trabajo en el que he empleado todo lo aprendido a lo largo de mi instrucción académica y que espero sea un comienzo hacia una carrera profesional productiva.

Bibliografía:

Bibliografía en texto:

-G. Abetti. 1966. Historia de la Astronomía. Buenos Aires. México. ED. BREVIARIOS del Fondo de Cultura Económica.

-Civardi, G. 2004. El desnudo femenino. Milán. ED. Drac.

-José Medina. 2008. Una historia breve de la Astronomía. Alcalá de Henares. España. Universidad de Alcalá Servicio de Publicaciones.

-Juan Antonio Belmonte. 1999. Las Leyes del Cielo. Madrid. España. ED. Temas de Hoy.

-Johannes Kepler. 2001. El sueño o la Astronomía de la Luna. Huelva. España. Universidad de Sevilla/ Universidad de Huelva Publicaciones.

Bibliografía digital:

-Carl Sagan, Cosmos.

-C. Piazzi Smyth. 1858. Tenerife, an Astronomer's Experiment. Londres. Covent Garden.

-Edgar Maurico Ulloa Molina. Las observaciones de Thomas Harriot y Galileo Galilei del relieve Lunar.

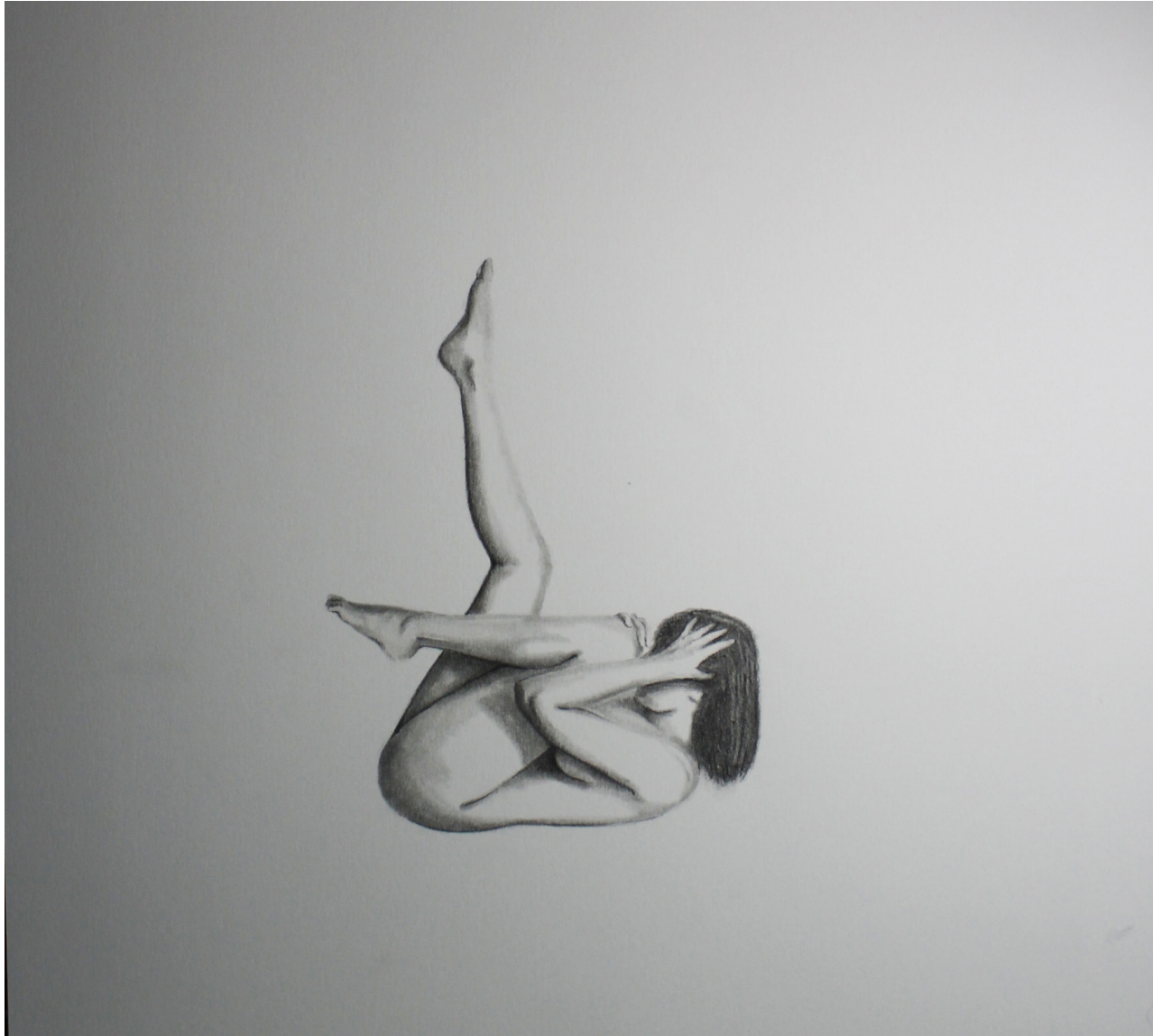
Proyecto de Fin de Grado
Ella-Luna/She-Moon

Creciente

Ella-Luna/She-Moon

Cuarto Creciente

Ella-Luna/She-Moon

Creciente Gibosa

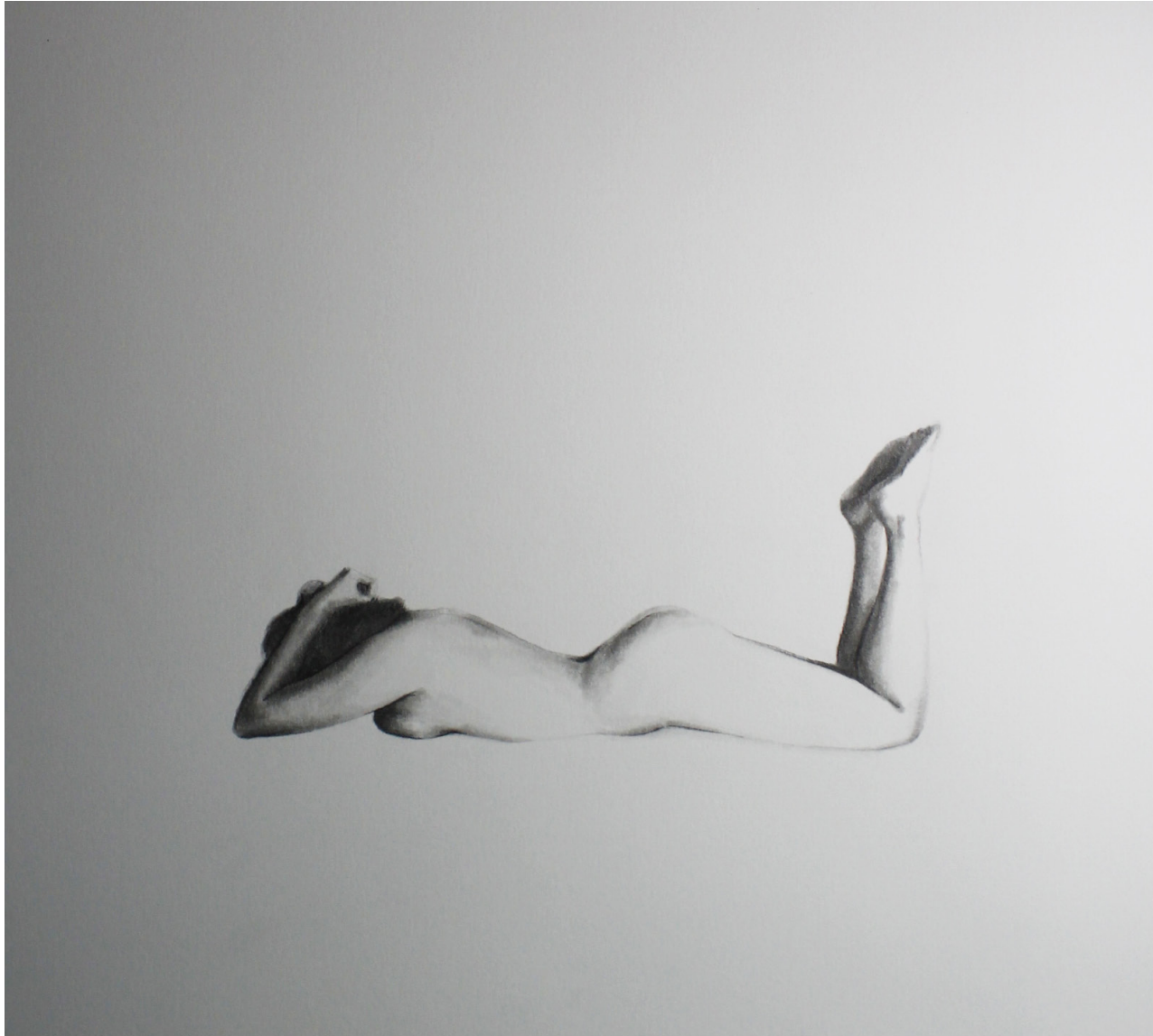
Ella-Luna/She-Moon

Llena

Ella-Luna/She-Moon

Menguante Gibosa

Cuarto Menguante

Ella-Luna/She-Moon

Menguante

Ella-Luna/She-Moon

Nueva

Ella-Luna/She-Moon

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
FACULTAD DE BELLAS ARTES

ULL

Universidad
de La Laguna