

VIAJE AL PASADO

CREACIÓN DE UNA HISTORIA ILUSTRADA

Arte, Tecnología e impresión

Anna Sans Pérez

NIUB: 20308816

Facultad de Bellas Artes

Universidad de Barcelona

Curso: 2022/2023

Profesora: Montserrat Carreño Delgado

1. PUNTO DE INICIO

Tanto cuando cursaba los estudios de Bachillerato Artístico como en mis cuatro años en la Universidad, dos de mis principales centros de interés siempre han sido el dibujo y la ilustración, por lo que a la hora de iniciar este trabajo, decidí enfocarlo hacia un libro ilustrado dirigido a niños y jóvenes lectores.

En un principio barajé la idea de ilustrar un libro ya existente y publicado, aunque descarté esta opción al creer que sería mucho más enriquecedor y motivador el crear mi propia primera historia ilustrada, aun sin tener ninguna experiencia previa en el mundo de la narración.

El siguiente problema que se me planteaba una vez elegido el tipo, formato y referentes en los que inspirarme, era elegir el tema base sobre el que tendría que girar el argumento de la historia. Dado que desde siempre he estado muy interesada en conocer las historias familiares y en profundizar en estas a partir de indagar en base a las fotografías de álbumes antiguos de la familia y que durante los tres primeros cursos de la Facultad, he realizado varios trabajos de diferentes asignaturas, que giraban en torno al archivo familiar y a los conceptos de la memoria y el olvido que siempre he tenido muy presentes, decidí finalmente que la historia giraría alrededor de la memoria familiar y en la importancia de preservarla.

Una vez elaboradas todas estas reflexiones, empecé a construir el marco argumental de la historia, usando como protagonista principal al personaje de una chica que podría muy bien ser mi propio “*alter ego*” y, como coprotagonistas a diversos personajes que representan miembros de mi familia, como mis padres y mis abuelos en relación con los cuales y sus recuerdos, se hilvana toda la historia.

Para hacer más atractiva la historia para los potenciales lectores a los que en principio se dirige, pensé que sería interesante introducir algún elemento mágico, inspirado en referentes de tipo literario y conceptual, como los viajes en el tiempo y la traslación entre distintos universos, como los que encontramos en la obra de Lewis Carroll “*Alicia en el país de las maravillas*” o en el escritor de ciencia-ficción Philip K. Dick en su novela “*El hombre en el castillo*”.

El trabajo también me ha servido para indagar, al mismo tiempo que reconstruía la historia y anecdotario familiar, en los contrastes y cambios sociales, que se han producido a todos los niveles en nuestra sociedad en los pocos decenios que van desde los años 50 del pasado siglo hasta la actualidad.

2. **OBJETIVOS**

Crear mi primer libro ilustrado basado en hechos y escenarios reales extraídos del archivo fotográfico familiar, realizado mediante ilustraciones digitales que se complementan con fotografías reales y “*transfers*” obtenidos a partir de las mismas, poniendo en valor la memoria familiar y desarrollando para ello una historia con un toque de universo mágico.

Experimentar y perfeccionar mi propia técnica de dibujo de personajes, que sean capaces de reflejar diversas expresiones y actitudes, dependiendo de las distintas situaciones y de la creación de escenarios basados en entornos reales o imaginarios.

Investigar, aprovechando para ello la información obtenida tanto de relatos como de imágenes familiares, para conocer y profundizar en los grandes cambios que a todos los niveles ha experimentado la sociedad de nuestro país, en el período temporal de los 80 años que transcurren desde los años 50 del pasado siglo hasta la actualidad.

3. METODOLOGIA DE TRABAJO

3.1. Búsqueda de información

Para dar comienzo a todo el proceso, inicié una búsqueda de información en relación a como era la España de los años 50 y 60, básicamente centrada en conversaciones con mis padres, a los que pedí que me explicaran sus propias vivencias y percepciones de aquella época, completándola en la recogida de información tanto en libros de historia que tratan del período de la dictadura Franquista como en imágenes y fuentes escritas encontradas en la red.

3.2. Creación de la historia escrita para ilustrar

Una vez completada esta recopilación y teniendo a mano toda la información, inicié una serie de tareas que me habrían de servir para dar cuerpo y contenido a mi trabajo, como la realización de un estudio a base de dibujos del vestuario característico de la época y una comparación a base de imágenes de la sociedad de aquellos años en relación con la de la actualidad, en donde se reflejan de forma gráfica las grandes diferencias que se han producido en estos pocos decenios.

Al mismo tiempo redacté el argumento de la historia, para después conformar los textos que acompañarían a las imágenes.

3.3. Primeros bocetos y diseños

Basándome en un gran número de fotografías encontradas en el álbum familiar de mis abuelos paternos, comencé a crear los primeros bocetos de los personajes mediante técnicas digitales, hasta ir perfilando los mismos hasta conseguir los diseños definitivos con las distintas expresiones faciales que habrían de formar parte de las ilustraciones de la historia. Los personajes que aparecen en la historia son la chica protagonista llamada Anna, que pretende ser una representación de mi misma, su padre, sus abuelos paternos y el hermano mayor del abuelo.

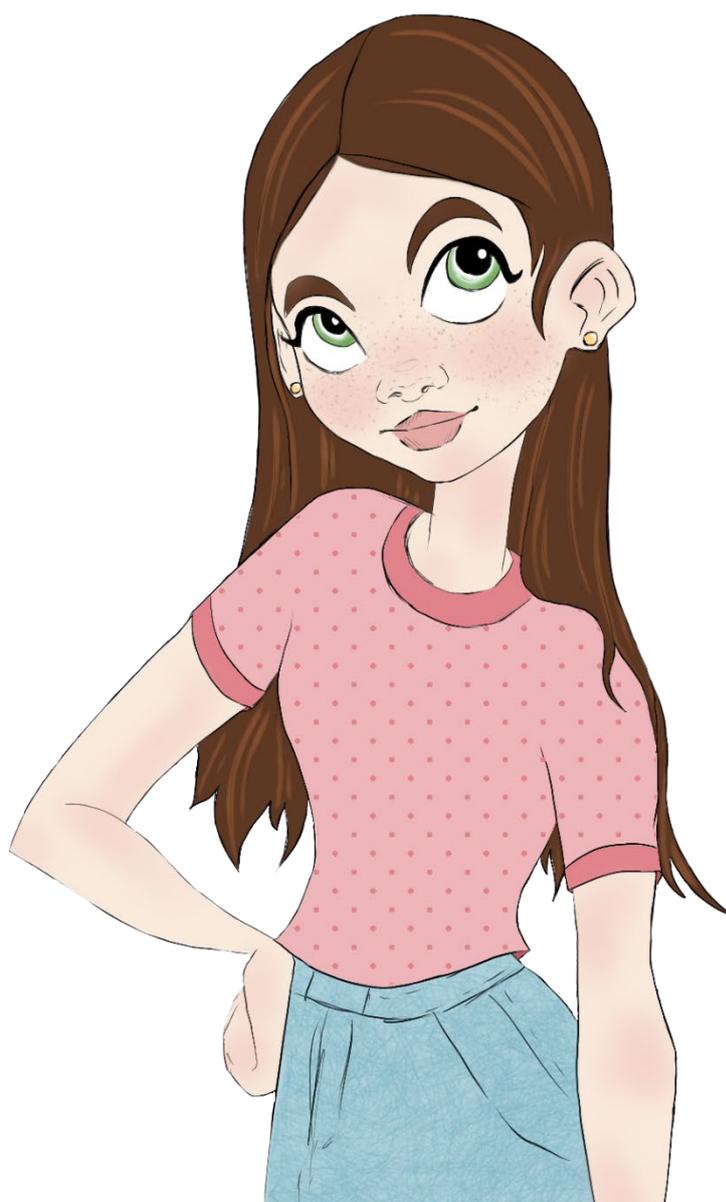
3.4. Desarrollo de las ilustraciones hasta su forma definitiva

Los ambientes que represento en la historia, los he creado inspirándome en diferentes estancias que existen realmente en la casa del pequeño pueblo de Cornudella de Montsant, ubicado en las montañas del interior de la provincia de Tarragona y que actualmente aún conservamos, en donde habían vivido mis abuelos.

Para llegar a las ilustraciones definitivas, utilizando la herramienta de dibujo digital “Procreate”, empecé por crear bocetos simples basados en la línea, para así determinar los que usaría para las imágenes, procediendo a añadir las luces y sombras que ya finalmente conformaron las ilustraciones definitivas.

También he realizado una serie de “*transfers*” a partir de fotografías antiguas del álbum familiar que una vez imprimidas en formato A4 y tratadas con disolventes químicos, me han permitido obtener unas imágenes difuminadas sobre láminas previamente teñidas con café para darles una impresión de antigüedad, trabajándolas posteriormente con técnicas de dibujo a base de grafito y creta blanca para realzar los contrastes y la composición entre luces y sombras.

Ilustraciones y “Transfers” definitivos

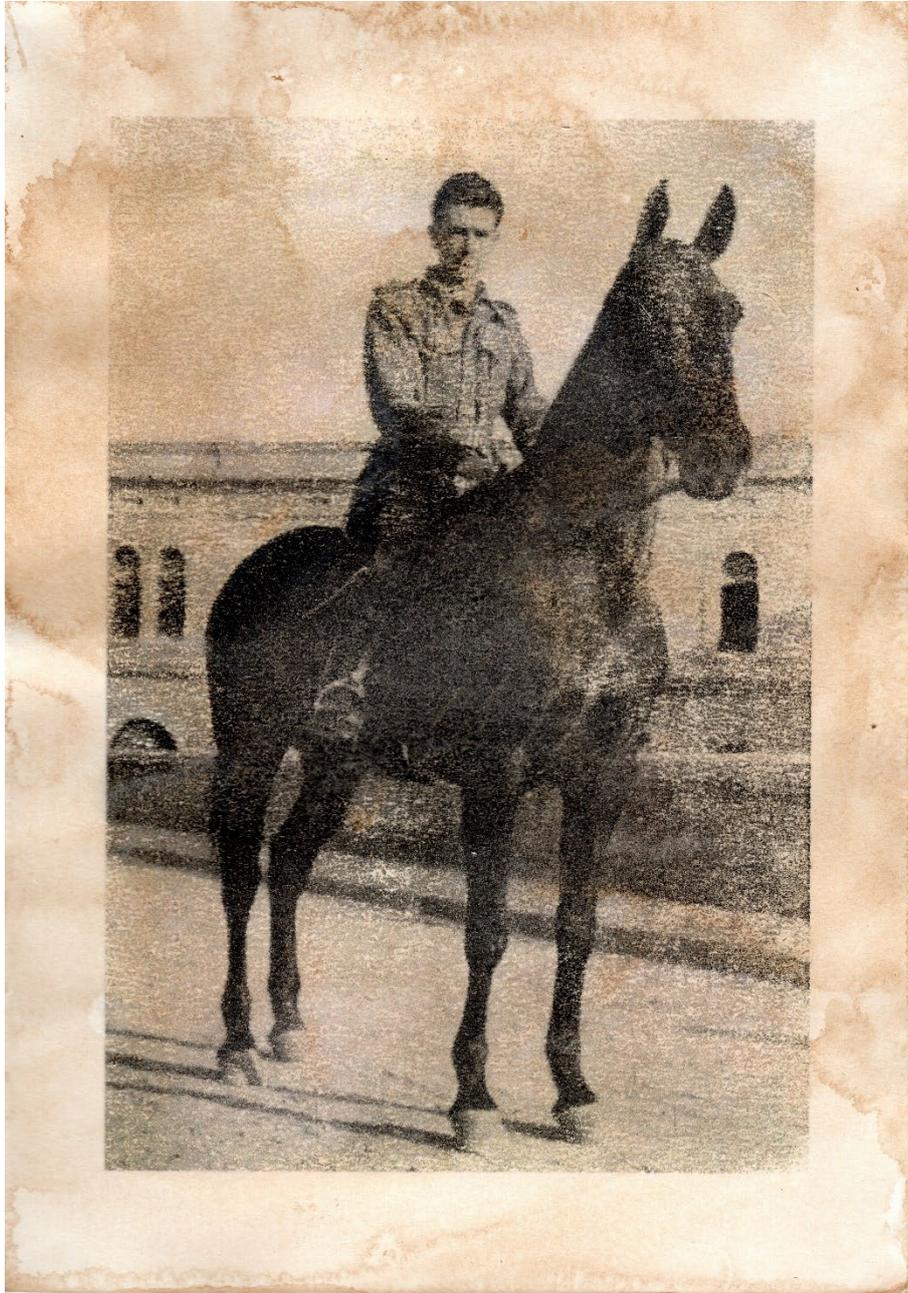

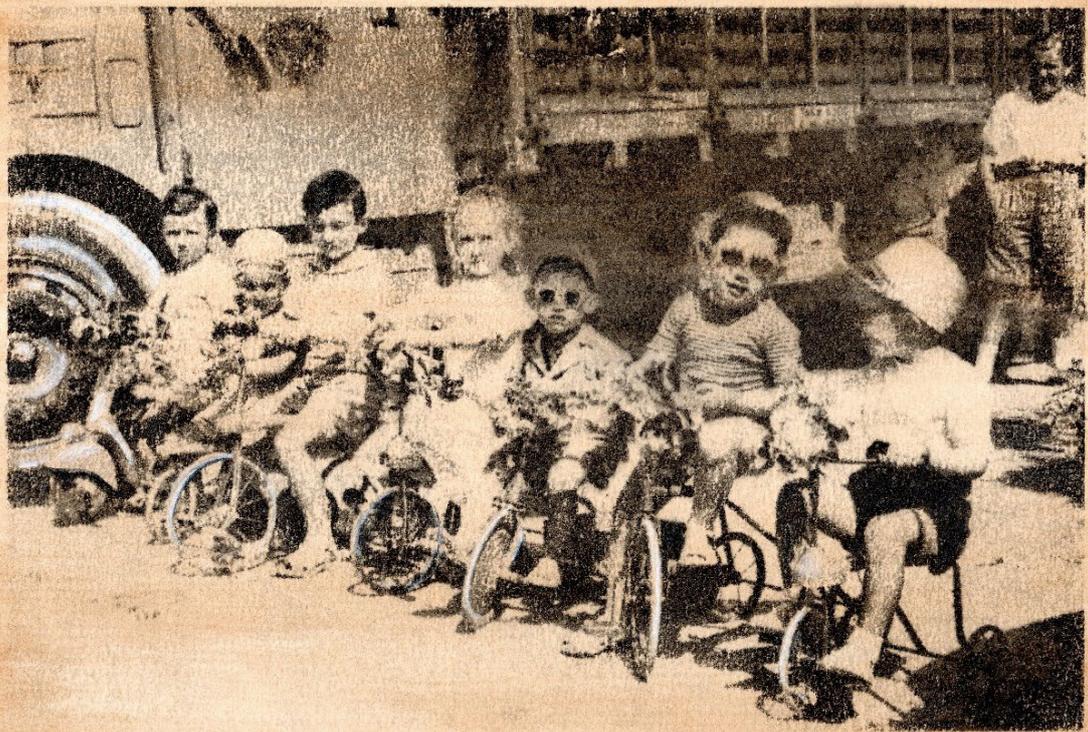

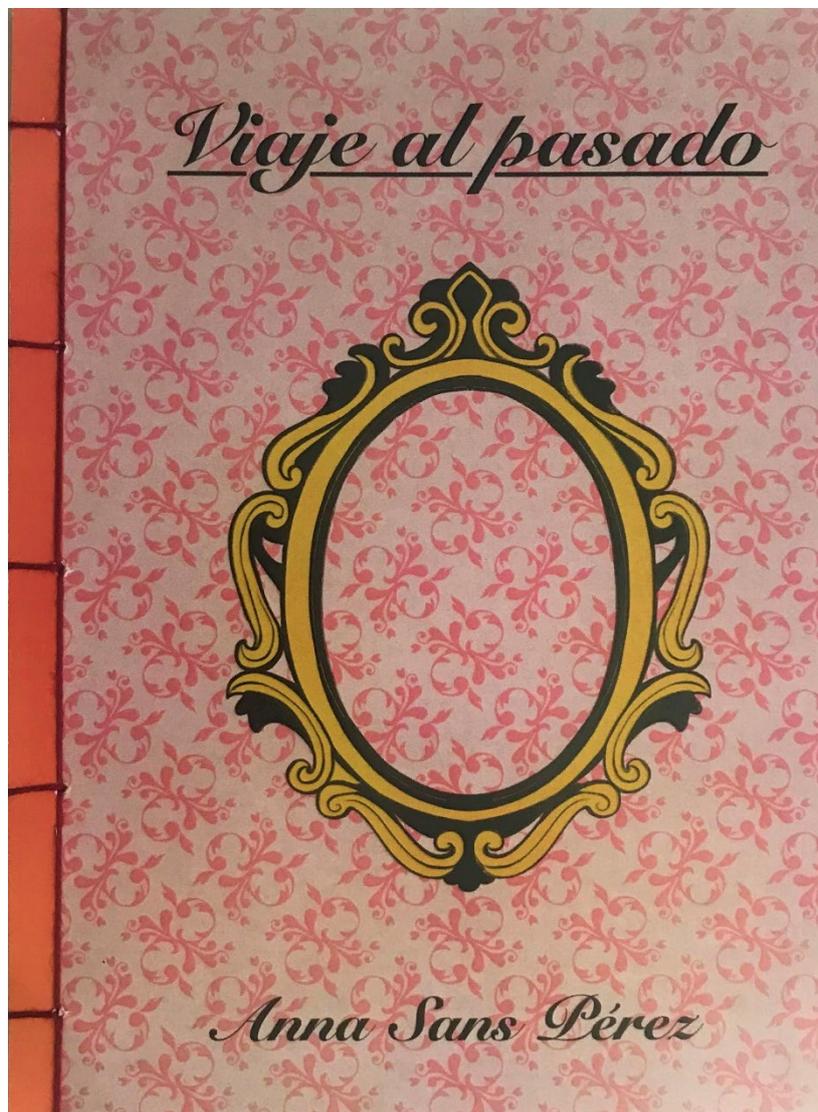

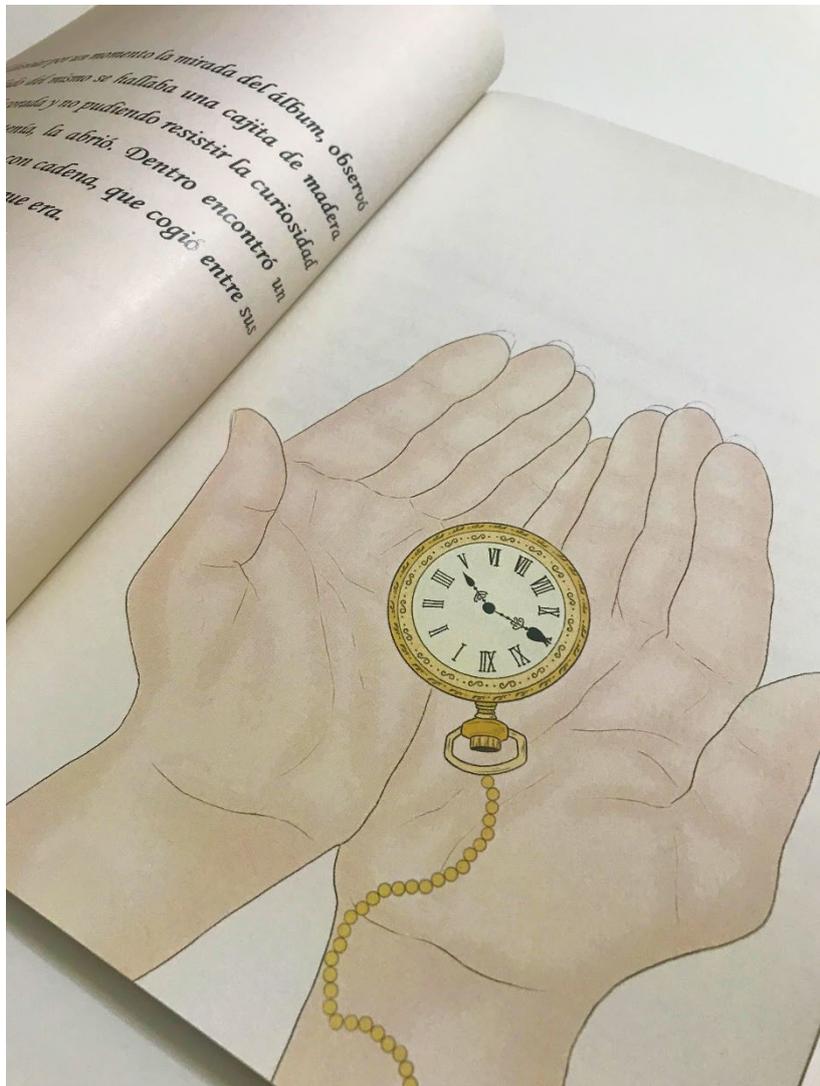
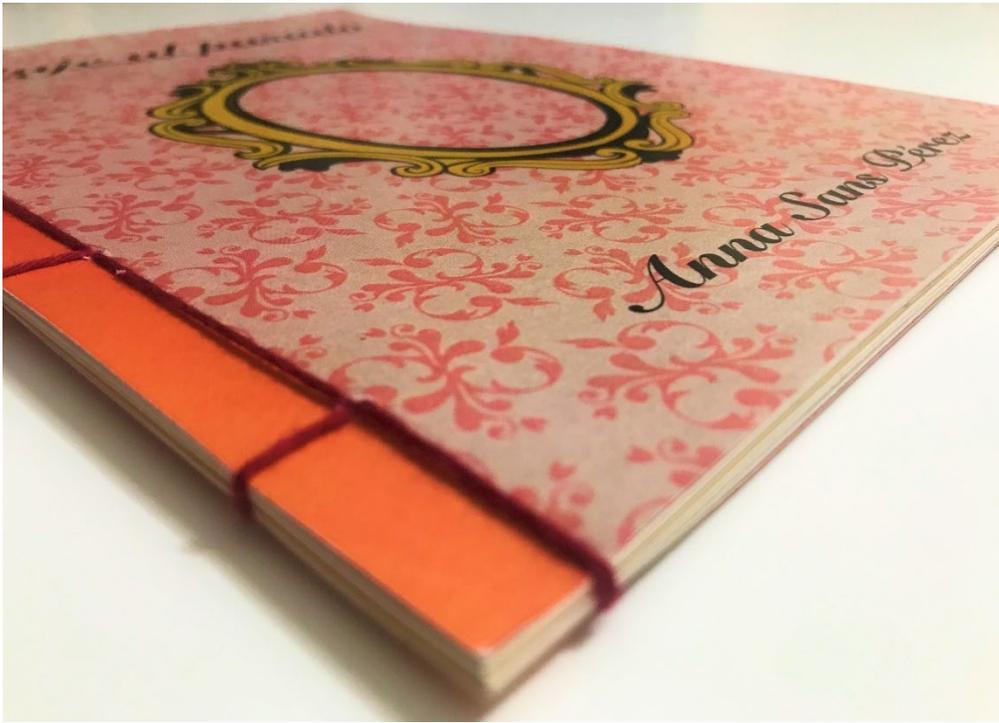
3.5. Maquetación

Para no dar una impresión de continuidad monótona, al maquetar he procurado montar composiciones de página en las que se alternen las imágenes ya sean ilustraciones o “*transfers*” con otras con textos alusivos a las imágenes contiguas.

Una vez montado el libro, he procedido a componerlo de forma manual con la técnica de cosido propia de la encuadernación japonesa.

4. FORMALIZACIÓN

5. REFERENTES

5.1 Referentes conceptuales

Dado que la idea básica sobre la que gira la historia del trabajo, es la del viaje en el tiempo entre distintas épocas y realidades, he buscado inspiración en cómo trataban el tema tres escritores de los siglos XIX y XX.

- **Alicia en el país de las maravillas**

Lewis Carroll (1832-1898). Escritor británico autor de “*Alicia en el país de las maravillas*” (1865), donde la protagonista se traslada de forma mágica de su propia realidad a otra de alternativa, viviendo una gran aventura.

Uno de los factores que determinan el transcurrir de la historia, es precisamente el factor del tiempo, desde el conejo que siempre anda consultando su reloj viviendo prácticamente esclavizado por él, hasta el Sombrero Loco, para el cual el tiempo no existe ya que no discurre como tal.

- **El hombre en el castillo**

Philip K. Dick (1928-1982), es el autor estadounidense creador de la novela “*El hombre en el castillo*” (1962), su argumento gira en torno a la suposición de que las fuerzas del Eje han ganado la II Guerra Mundial y los EEUU han sido divididos en dos zonas de dominación japonesa y alemana respectivamente. En la historia algunos de los protagonistas son capaces de trasladarse desde su realidad a otra alternativa, que es realmente la nuestra, donde los Aliados son los vencedores de la contienda.

Recientemente, la obra ha sido adaptada al formato de serie televisiva con una duración de varias temporadas, por parte de Amazon Prime.

En la obra se plantea la relativización del concepto de realidad ya que en ella las dos realidades alternativas se superponen y coinciden en el tiempo y los protagonistas pasan de una a otra, tratándose siempre de los mismos personajes, pero en contextos de realidades completamente diferentes.

Un yanki en la corte del Rey Arturo

Mark Twain (1835-1910). Es el escritor estadounidense autor de la novela satírica “*Un yanki en la corte del Rey Arturo*” (1889) donde, después de entrar en un estado de somnolencia, el protagonista se traslada desde los EEUU de finales del siglo XIX, a la Inglaterra de la legendaria corte del Rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, en plena Edad Media.

En esta obra en clave de comedia, el autor utiliza el concepto del tiempo y del viaje a través del mismo, para dar forma a una crítica satírica de la sociedad de su época. En este caso, el viajar a través del tiempo de forma mágica, es la excusa para reiterar las críticas a la sociedad norteamericana del siglo XIX situándonos en la legendaria Inglaterra del siglo VI.

5.2 Referentes artísticos

Ilustradoras

- **Paula Bonet**

Hace ya bastantes años en que conocí personalmente a esta ilustradora, en la presentación de uno de sus libros, desde entonces soy seguidora y admiradora de la obra de esta polifacética artista que trabaja con el grabado y la pintura, combinando la literatura con la ilustración; plasmando en sus obras una expresividad y un reflejo de las emociones humanas que verdaderamente impactan por las sensaciones que transmiten. Sus libros ilustrados se han convertido en obras de referencia primordial para muchos de mis trabajos, tanto en el Bachillerato como en la Universidad y su estilo ha marcado profundamente mi propia forma de encarar el dibujo y la ilustración.

- **Agustina Guerrero**

Esta ilustradora creadora del personaje “*La Volátil*”, me ha servido de inspiración básica a la hora de construir mi historia ilustrada y de ella he tomado la idea de que la protagonista, sea en realidad la representación de sí misma, reflejando en las ilustraciones tanto su propia personalidad y manera de afrontar las situaciones que la vida diaria plantea, como sus sentimientos y emociones más profundas.

En sus historias ilustradas en forma de comic, la autora nos presenta un autorretrato de ella misma y posee una gran capacidad de plasmar en sus dibujos la realidad cotidiana de la gente común, tal y como somos.

- **Laia López**

Autora de diversos libros en los que se representan tanto personajes reales como del mundo mágico y de la fantasía, Laia López y su obra de ilustradora han ejercido una gran influencia en mi propio estilo personal.

En mis dibujos e ilustraciones me han servido de referencias la característica gama cromática que utiliza en sus creaciones; sus exhaustivos y detallados estudios del vestuario, así como la propia manera de diseñar sus personajes con sus expresiones faciales, que en la gran mayoría de los casos transmiten una sensación de tranquilidad y serena placidez.

Artistas que trabajan con “transfer”

- **Tatiana Abellán**

Esta artista me ha motivado e inspirado en la manera en que utilizo en mi trabajo la técnica del “transfer”, para obtener imágenes de tonalidades suaves y contornos difusos a partir de fotografías antiguas del álbum familiar. Para ello emplea disolventes y productos químicos, lo que para mí ha significado una fuente de nuevas experiencias con una técnica, con la que se consiguen resultados estéticos originales y sorprendentes.

- **Alejandra Morales**

Esta es otra artista que me ha servido de referencia e inspiración en la utilización de las técnicas de transferencia de imágenes por diversos procedimientos. Sus obras obtenidas a partir de la cianotipia y los montajes basados en pliegues del soporte de las imágenes, logran un resultado estético impactante y extremadamente original.

5.3 Referentes de escenarios

- **Casa de Cornudella de Montsant**

En esta antigua casa de tres plantas con más de 300 años de antigüedad, en la que vivieron mis abuelos paternos durante años. Me ha servido de inspiración y referencia para, a partir de las habitaciones y sala de la misma, crear los escenarios donde se desarrolla la historia ilustrada.

Se trata de la casa ubicada en el número 4 de la calle Tou del municipio de Cornudella de Montsant en el interior de la provincia de Tarragona, actualmente en buen estado de conservación y amueblada con mobiliario antiguo del siglo XIX y principios del XX.

- **Película “Plácido”**

Esta película española dirigida por Luís García Berlanga en 1961, cuya trama en clave de comedia nos sitúa en una pequeña ciudad de provincias en los años 50, es un retrato de la sociedad española de este período. Reflejando sus usos y costumbres, constituyó en su día una ácida crítica social dentro de los estrechos límites que permitía la censura de la época.

Por los entornos y escenarios que aparecen, así como por los personajes y sus formas de vestir y comportarse, esta película me ha servido como referencia para situarme mejor en los años en los que se desarrolla mi historia.

6. CONCLUSIONES

Al finalizar este trabajo, creo que he cubierto los objetivos que inicialmente me había planteado e incluso siendo mi primera experiencia en la creación de un libro ilustrado que pretende contar una historia, considero que he obtenido un resultado acorde con lo que inicialmente pretendía.

El reto que ha representado acometer este trabajo no me ha sido fácil de asumir, debido especialmente a que me ha requerido una dedicación de muchas horas en la recogida de información, preparación y elaboración tanto de las ilustraciones como de la historia, proceso que ha sido un poco estresante, sobre todo debido a la sensación de que el tiempo corría muy rápido y aparentemente yo no avanzaba de forma significativa. Me ha servido para practicar y perfeccionar mis técnicas de dibujo con herramientas digitales, lo que sin duda me será de gran utilidad en un futuro de cara a orientar mi actividad profesional como artista hacia el mundo de la ilustración en general y la de libros en particular. El trabajo y su resultado final, han sido para mí una especie de introducción a lo que puede ser mi futuro profesional.

También creo que el resultado final, aunque la trama de la historia sea muy sencilla, hará pensar al lector/espectador sobre los conceptos de la memoria y el olvido y le inducirá a una reflexión sobre lo importante que puede ser, por parte de los jóvenes, el indagar, conocer y conservar el archivo familiar como una muestra de identidad y pertenencia y como un rasgo distintivo de nuestros orígenes e identidad. Y por parte de las personas mayores, lo importante que es el compartir con los jóvenes, estas experiencias vividas, que ponen de relieve lo que nunca cambia y lo que está en constante movimiento en nuestras vidas.