

TFG

IMÁGENES GRÁFICAS DE LA EVOLUCIÓN DEL FELINO.

Presentado por Mauro Pérez Matarredona

Tutor: Fernando Evangelio Rodríguez

Facultat de Belles Arts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

Resumen y palabras clave:

El proyecto "imágenes de la evolución del felino" consiste en la realización de una colección de obra gráfica, que se compone de un número total de 10 estampas de carácter formal, tanto Grabados como Litografías y Serigrafías. Que giran en torno a la "temática" del felino, llevando a cabo un recorrido por los más distintivos félidos del planeta, tanto actuales, como extintos, y dejando entrever, al mismo tiempo un trazo expresivo, y un uso de la técnica acorde con la temática. Llevando a cabo al mismo tiempo un proceso reflexivo en torno a la evolución de dicha familia animal, y a su evidente declive provocado en gran parte por la actuación del hombre, tanto en su medio como en su población.

Palabras clave: Gráfica, Grabado, Litografía, Serigrafía, trazo, Imagen Felinos.

Summary

The "images of the evolution of the cat" is making a graphic work, which is divided into a total number of 10 prints formal, both Engravings, Lithographs and Serigraphs. That revolve around the "theme" of the cat, undertaking a tour of the most distinctive felines on the planet, both current as extinct, and hinting at the same time an expressive stroke, and use of the technique according to the subject. Holding both a reflective process about the evolution of the animal, and their apparent decline caused largely by the actions of man, both in their midst, and in its population.

Keywords: Graphic art , Engraving, Lithograph, Screen-print, stroke, image Felines.

INDICE

1. Introducción

2. Objetivos y metodología

2.1: Objetivos generales y específicos

2.2: Metodología

3. Cuerpo de la memoria

3.1: Marco teórico

3.1.1: Contextualización y función actual del arte.

3.1.2: Planteamiento proyecto: Evolución y decadencia felina.

3.1.3: Procedimientos Artísticos utilizados y justificaciones.

3.1.4: Referentes Artísticos

3.2: Marco Práctico

3.2.1: Desarrollo del proyecto

3.2.2: Descripción formal de la obra y Proceso de Trabajo

4. Conclusiones

-Conclusiones del proyecto: "Imágenes graficas de la evolución del Felino"

5. Bibliografía

1. Introducción

En la elaboración de este proyecto la principal motivación era llevar a cabo la realización de un estudio y experimentación de tres de los principales sistemas utilizados para la elaboración de la obra gráfica, es decir grabado calcográfico, litografía y serigrafía, pretendiendo de algún modo, reconocer la importancia de estos procesos de creación.

Por otra parte, la motivación a la hora de realizar esta obra gráfica, era la de utilizar como objeto de estudio “al felino” por un doble motivo justificado. Principalmente, porque dicha familia animal está dotada de una “naturaleza” fiera, salvaje... que le confiere un aspecto agresivo, feroz, dinámico...Que a su vez puede ser representado perfectamente por la gran expresividad del trazo en la obra gráfica, sobre todo, y más concretamente, con técnicas como el aguafuerte, la punta seca y la litografía sobre piedra, por mediación de barras litográficas, que permiten crear un equilibrio entre la imagen creada y la “personalidad” del animal, dotando de gran expresividad y fuerza a las imágenes, gracias a la capacidad del trazo que confiere la técnica gráfica. Y por otro lado, ya no solo queriendo experimentar aspectos formales y puramente técnicos, se pretendía emprender un proceso reflexivo, utilizando la obra gráfica como vehículo del discurso, en la cual se pretende hacer una alusión al público, y una crítica de cómo el proceso evolutivo del felino que ha crecido inquebrantablemente durante miles de años se está viendo mermado por la incidencia del hombre, tanto en su medio cómo en la especie en concreto y al mismo tiempo cómo se les niega su condición de depredadores, ya no sólo domesticando “lo indomesticable” sino utilizando a estos animales como meros objetos de divertimento en zoos y parques temáticos.

De esta forma el proyecto quedó dividido en un total de 10 estampas compuestas, como se comenta anteriormente, de grabados, litografías y serigrafías. El proceso de trabajo tanto investigativo como práctico, se podía apreciar en el transcurso de la memoria, habiendo quedado dividido en un total de tres capítulos. El primero de ellos fue el de Objetivos y metodología, quedando dividido en dos subapartados, el de Objetivos, en el que se enumeran de forma general las principales metas que se marcan a alcanzar en el proyecto, tanto a nivel teórico como práctico, y el de metodología, donde queda plasmado el proceso de trabajo llevado a cabo tanto para la producción de la obra, como para el planteamiento teórico y el estudio de los referentes formales tomados como modelo.

El segundo capítulo, o cuerpo de la memoria quedó dividido en dos apartados con sus respectivos subapartados. Marco Teórico, en el que se empezó haciendo una contextualización del arte actual y de su función en el mundo en

el que vivimos, necesaria para la reflexión, crítica y representación de problemas de índole generalizada.

Planteamiento del proyecto, apartado en el que se pone de manifiesto el estado del felino en el mundo actual, su evolución y el peligro a su desaparición, partiendo con el referente de la colectiva “Wild At Heart” y habiendo hecho referencia a la totalidad de los ejemplares representados en la obra gráfica.

El tercer sub apartado, se refiere al apartado puramente técnico-Teórico, necesario para la elaboración de la obra, en el cual se explican y justifican los medios artísticos utilizados y el porqué de su elección.

Por último el marco teórico quedo cerrado con la alusión a los referentes tomados como fuente de ideas, tanto por su estilo como por su objeto de estudio, dependiendo de cada caso.

En lo que se refiere, dentro del cuerpo de la memoria, a la realización de la obra presentada, existen dos subapartados, a través de los cuales en primer lugar se realiza un breve planteamiento a nivel práctico del trabajo llevado a cabo, y una descripción de la obra, pasando por un desarrollo de trabajo en el cual no se entra a niveles prácticos, puesto que estos ya quedaron comentados.

Por último el proyecto queda cerrado con las conclusiones, en las que se observa un balance del trabajo realizado, puntualizando tanto en casos específicos como generales, y evaluando pros y contras encontrados, dejando entrever la intención de una continuidad proyectual futura.

2. Objetivos y metodología

2.1: Objetivos generales y específicos

De la exclusión por incapacidad para realizar una obra de arte a la accesibilidad de realizarla cualquiera que posea los mecanismos adecuados no cabe duda que el que sale ganando es el mundo de la imagen, ya que, sea cualquiera la técnica utilizada dentro de la obra gráfica, la visualización de posibilidades es tan amplia que cualquier hallazgo o variación cometida en la técnica, puede dar lugar a un resultado inesperado capaz de aportar nuevos y diversos frentes para la mejor y más fructífera promoción de la obra Gráfica.

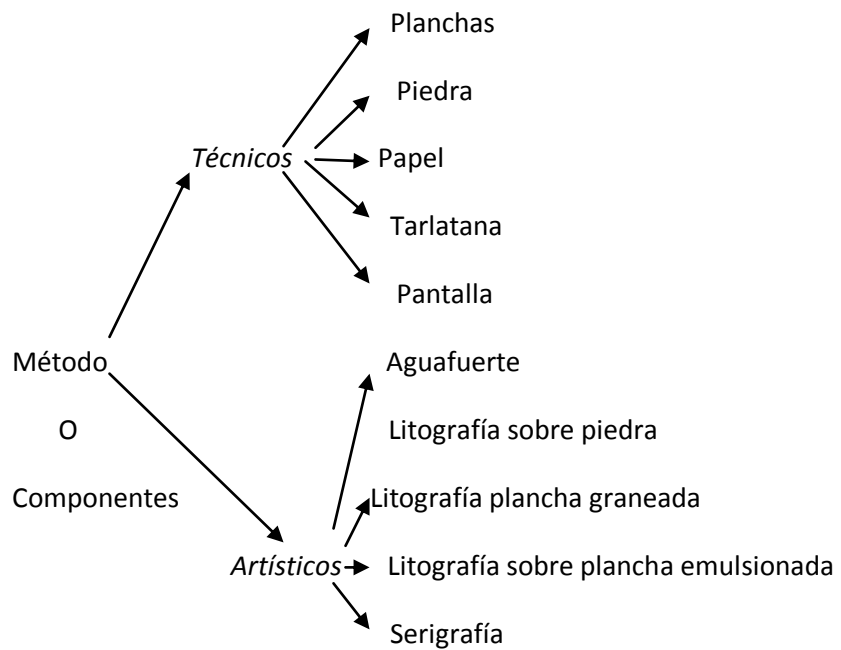
Es decir, uno de los principales y generales objetivos del proyecto, es la experimentación con las técnicas empleadas, para la elaboración y difusión de una obra gráfica por medio de la utilización de un trazo expresivo y suelto, que parte de un conocimiento técnico previo, que no se sale de los márgenes formales, pero que da lugar a la improvisación, y a la casualidad de un entramado de líneas en el trazo, que confieren a la obra un carácter interesante y dinámico, que a su vez juega un papel importante para la representación del carácter “psicológico” representativo del animal objeto de estudio, es decir “el felino”. Necesariamente, dentro del proyecto tenía que existir una coherencia entre la técnica y el objeto de estudio, y en cierto modo el trazo confiere y otorga al “animal” su carácter salvaje, “salvaje como el trazo”, aunque de igual manera, no dejando de lado otras formas de experimentación llevadas a cabo mediante la serigrafía. El trazo latente en gran parte de la obra, existe en contraposición con una utilización de tintas más planas, pero dotadas de igual forma de una gran expresividad y fuerza, que ya no surgen de un carácter gráfico, basado en la línea, sino del uso del color y de las diferentes tintas utilizadas, propias de la serigrafía, y por otro lado realizando imágenes con una previa manipulación digital. Todo esto surge del afán de experimentación y de la comparativa entre el trazo y las tintas planas con colores vivos, para poder así encontrar y abarcar más allá de una sola forma de creación. Así pues, por decirlo de algún modo, para conocer la potencia del trazo es estrictamente necesario conocer la potencia del color plano, para poder de este modo apreciar y diferenciar el uno del otro, y por otro lado conseguir adecuar ambas “maneras” al objeto de estudio y a su representación tanto formal como “psicológica”.

En lo que a los objetivos específicos se refiere, se pretende hacer una reflexión en primer lugar de la evolución del felino y en segundo lugar de cómo esta evolución ha sido mermada por la acción humana, privando al animal y objeto de estudio de la obra gráfica (al mismo tiempo), de su hábitat, y reduciendo su población, e incluso llegando a privar a los félidos de todo aquello que les otorga su identidad, como depredadores y como animales salvajes, es decir domesticándolos hasta el punto de convertir al animal en un mero objeto de observación para el disfrute de una sociedad, como en el caso de zoológicos y parques temáticos. Para desarrollar esta pequeña reflexión o crítica, la intención es utilizar la obra gráfica como ejecutora del discurso, mostrando el carácter real de estos animales mediante el trazo y la formalidad de la imagen, queriendo poner de relieve la belleza y la variedad de especies existentes, para concienciar al público de la importancia del félido, de su belleza y para incentivar su conservación.

2.2: Metodología

- Planificación método de documentación
- Estudio evolución felina y repercusión del hombre sobre esta
- Información felinos extintos y en peligro de extinción
- Lugares donde se ha dado la extinción o donde existe el peligro de esta
- Expresividad del trazo con respecto a los felinos seleccionados
- Materiales y medios técnicos de representación
- Representación en la obra gráfica
- Bocetos
- Materialización resultados finales

Esquema Técnico Metodológico:

3. Cuerpo de la memoria

3.1 Marco teórico:

3.1.1. Contextualización y función actual del arte.

En el mundo actual en el que vivimos y nos relacionamos, estamos condicionados por la imagen digital, en la que la obra gráfica tradicional se emplea únicamente en la expresión artística.

Probar significa llegar a la experimentación, conocer el efecto que una acción determinada produce sobre algo en concreto. Una definición genérica de prueba es someter algo a determinadas circunstancias para averiguar o comprobar sus cualidades. ¿Realmente es ésta la definición que mejor se ajusta al asunto que nos concierne en esta breve reflexión acerca del carácter de la prueba en el ámbito de la imagen gráfica?

La imagen gráfica y más en concreto el grabado, durante siglos ha sido la única forma posible de reproducción en serie de las imágenes. Durante años fue el medio más empleado para la difusión de imágenes que, por otra parte, nunca habrían llegado a un gran número de personas, superando el ámbito estrictamente local. Es decir, en su momento tuvo un papel en gran parte utilitario, gracias al cual mucha gente pudo conocer por ejemplo las maravillas arquitectónicas de la civilización egipcia o griega, o las pinturas de los maestros renacentistas o barrocos. Así fue hasta que en el siglo XIX fue siendo sustituido paulatinamente en esta función por otros medios netamente industriales, por ejemplo, la primera enciclopedia moderna, la de Diderot et d'Alembert, y otras que le siguieron, estaban ilustradas exclusivamente con obra gráfica (grabados). De ahí la costumbre de indicar, mediante una inscripción textual, en el pie de la ilustración, información acerca de lo representado por ésta.

La imagen gráfica actual, tanto el grabado, como la litografía y la serigrafía, ha quedado fundamentalmente circunscrita al ámbito más puramente artístico, y en este contexto la práctica de las inscripciones textuales bajo la imagen, de carácter indudablemente didáctico, de forma más habitual ha quedado sustituida por el título de la obra, del mismo modo que se titula un cuadro o una escultura. Por supuesto sigue teniendo una función informativa, pero en cierta forma ha perdido el valor didáctico de antaño.

Como matiz habría que decir que esto se refiere más que nada en términos generales a la historia del grabado, la litografía y la serigrafía, que están unidas de forma inexorable con la historia de la impresión gráfica.

En el mundo actual la función del arte se ha visto transformada, ya no sólo posee una mera importancia formal, sino que ha pasado a ser un medio comunicativo, a través del cual transmitir un mensaje, una crítica o hacer una reflexión a nivel social, global, o íntimo; el arte y la obra se han convertido en una herramienta indispensable para el análisis y la reflexión de un sinfín de acontecimientos, sucesos etc... de toda índole.

Así pues, con este proyecto, al mismo tiempo se pretende llevar a cabo una reflexión sobre la evolución de los félidos, pasando por ejemplares de épocas actuales como por otros ya extintos, haciendo al mismo tiempo una reflexión de un trazo expresivo en torno a su utilización, para plasmar la innegable naturaleza salvaje de dicho animal y por otro lado para llevar a cabo una crítica de cómo el declive de dicho animal se ha visto afectado, por la intervención del ser humano.

3.1.2: Planteamiento proyecto: evolución y decadencia felina.

El planteamiento sobre la evolución del felino y su decadencia en este proyecto, surge a raíz de una necesaria preocupación acerca del estado de muchas de las especies que habitan en el planeta, por la especial influencia del hombre en su hábitat y en los especímenes, pero esta "agresión", aunque es en la actualidad cuando golpea con mayor fuerza, se remonta a hace cerca de diez mil años.

Esta preocupación por el mundo salvaje es objeto de crítica y reflexión por parte de artistas de todos los rincones del mundo, como es el caso de la Colectiva "Wild at Heart", que sirvió de referente a la hora de llevar a cabo la realización del proyecto, desde lo que al aspecto reflexivo por mediación del discurso artístico se refiere.

"*Wild at Heart*" es una exposición que se llevó a cabo para sensibilizar sobre la evidente situación de precariedad de las criaturas salvajes de todo el mundo, y para beneficiar así los esfuerzos para proteger su hábitat natural alrededor del mundo. Con un elenco estelar de más de 100 artistas de todos los rincones del mundo del arte. Esta exposición reúne algunas de las voces más profundas e innovadoras que hacen el arte actual. En reconocimiento al evidente estado en peligro de gran parte de la fauna del mundo, cada artista aplicó en esta exposición su propia perspectiva única y personal a la relación que tenemos con las fascinantes criaturas con las que compartimos nuestro planeta. Thinkspace, promotora de "Wild at Heart" donó el 20% del precio por la venta de cada una de las piezas de arte al "Born Free EE.UU" en su colaboración Instituto de Protección Animal, que trabajan de forma conjunta como una

organización sin afán de lucro que aboga por todo el mundo por el tratamiento ético y la protección de los animales salvajes.

A medida que el mundo natural tanto flora como fauna se encuentra cada vez más afectado por el cambio climático, la codicia humana y la disminución de los recursos, debido a la sobreexplotación humana, la protección de las criaturas que todavía pueden vagar libres por la tierra se convierte cada vez en algo más vital para el alma de la humanidad, porque aun si pudiéramos seguir existiendo sin la fauna, la tristeza que vendría, fruto de la carga por haber provocado esto y las consecuencias que produciría, robaría en cierta forma la alegría de la vida humana y de la concepción como planeta. Aquellos seres majestuosos, salvajes, milagrosos y elementales por los cuales sentimos un profundo sentimiento de admiración desde lejos, se encuentran en cierta forma en la raíz de todo aquello que somos como personas - de los protagonistas del amplio abanico de nuestros libros de cuentos infantiles, a las metáforas que normalmente usamos para describirnos a nosotros mismos como adultos, a los espíritus de los animales que nos visitan en nuestros que de alguna forma pretenden robarles su libertad, empezando por nosotros mismos, también mejoramos las posibilidades de nuestras propias especies para persistir en el futuro por la preservación del mundo natural que todos compartimos.

Dentro del proyecto “imágenes gráficas de la evolución del felino” he centrado esta preocupación en los felinos representados en la obra, convirtiendo a este animal en el objeto de estudio formal y de reflexión.

Los Felinos seleccionados para la representación en la obra y sobre los que centro la investigación acerca de su evolución, extinción o en su defecto peligro, son los siguientes:

Smilodón (tigre de dientes de sable): Uno de los más grandes felinos que existieron hace ahora cerca de 12.000 años y que encontró su extinción como gran parte de la mega fauna de la época a finales del Pleistoceno, aunque su desaparición se vio afectada en cierta forma por la finalización de la edad Glacial y por consiguiente con el aumento de las temperaturas en el planeta , en varias ocasiones en los últimos cientos de miles de años, las especies pertenecientes al género “*Homo*” han causado la extinción de numerosas especies de animales por la caza en exceso. Con la llegada de los humanos a América, la caza de mamuts, bisontes y otros grandes mamíferos habría afectado gravemente las poblaciones de presas de las cuales dependía completamente la alimentación del *Smilodon*. Con el paso del tiempo, esta situación se habría vuelto insostenible para los felinos, los cuales terminarían por extinguirse.

Smilodon (Dientes de Sable)

Mapa Área de extensión

León cavernario Americano: Se trata del felino más grande que haya poblado la tierra jamás y junto al Smilodon descrito anteriormente es el felino prehistórico extinto más conocido. Su extinción se dio hace tan solo 10.000 años, el león cavernario americano fue un felino de tamaño desconmual, siendo un 20% o 30% mayor su tamaño al de un león africano actual, y superandolo también ampliamente en peso, llegando a alcanzar más de 350 kg aventajando ampliamente así al peso del felino más grande de la actualidad, el tigre de bengala, con un promedio de 230 kg. Su extinción, aunque un tanto más tardía que su pariente nombrado anteriormente, también forma parte de la gran extinción del Holoceno, la mayoría de los indicios muestran a las actividades humanas como causa directa o indirecta de la gran extinción sucedida en esta época, el exterminio debido a la caza de grandes animales, fue sin duda uno de los factores determinantes. Por otro lado, la transformación del medio ambiente “antropización” por el fuego “quema”, limpieza, puesta en cultivo, y sus efectos sobre la erosión, fueron factores determinantes.

En términos generales, la extinción del Holoceno se caracteriza significativamente por factores humanos, y porque ocurre en un período muy corto en la *escala de tiempo geológico* (cientos o miles de años) en comparación con la mayoría de las otras extinciones.

Leopardo de Amur: El leopardo de Amur vive en una de las zonas más remotas del territorio ruso, cerca de la frontera con China y Corea del Norte. Es uno de los felinos más amenazados del planeta, su situación es tan frágil, que su población en el medio silvestre se estimaba hasta hace poco en unos 35 ejemplares, a pesar de que en los últimos 5 años, este bello félido haya visto aumentada su población en casi un 50% alcanzando los 50 ejemplares, según una publicación llevada a cabo en Suiza en 2013 por “EL Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)”.¹ Este animal forma parte “de los mamíferos más raros del planeta”, es muy solitario y vive en una región transfronteriza entre Rusia, China y Corea del Norte, su peligro de extinción se debe a la actuación humana, es muy apreciado por los cazadores furtivos por su piel moteada, que es una de las pieles más bellas y gruesas del planeta, su pelaje llega a crecer hasta doce centímetros en invierno. Las principales amenazas que enfrenta este félido son la caza por seres humanos de animales como ciervos y cerdos salvajes, de los que se alimenta, por otra parte los pobladores locales queman además áreas de bosque para promover el nuevo crecimiento de la vegetación para su ganado, pero sin duda el mayor de los riesgos es, como se comenta

León Cavernario Americano

Leopardo de Amur

¹ “El Leopardo de Amur gana una batalla contra su extinción”, en <http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/12/26/el-leopardo-amur-gana-una-batalla-contra-su-extincion>. (Consultado en mayo de 2014)

anteriormente, la tradicional caza furtiva de leopardos para mercados en China y Corea del Norte.

Lince Ibérico: El lince ibérico se encuentra exclusivamente en zonas muy restringidas de España y Portugal. El hábitat principal de este felino lo constituyen las áreas de bosque mediterráneo bien conservadas, que se encuentran prácticamente aisladas de la actividad humana y con abundante cantidad de matorral. En la actualidad los núcleos que mejor se encuentran conservados se limitan a la Sierra Morena Oriental, los Montes de Toledo Orientales y Doñana. También hay poblaciones reducidas en Sierra de San Pedro y Sierra de Gata, Sierra Morena Central y Occidental y algunos puntos de las Sierras Béticas de Jaén y Granada.

El lince ibérico se declaró especie protegida en 1966. Este es sin duda el felino más amenazado del mundo por otra parte de las 31 zonas en las que habitaba el lince en 1960, solamente quedan lince en 8 de éstas.² La evolución de la distribución de la especie ha sido claramente regresiva quedando muy limitada, tan sólo en puntos muy concretos parece que la especie se ha mantenido en buen estado. El lince ha ido perdiendo territorio debido generalmente a las infraestructuras humanas, provocando esto un declive en la población de la especie, fragmentándola hasta encontrarse completamente separada, y mermando de esta forma sus procesos reproductivos, aunque este es uno de los principales factores de desaparición a los que se enfrenta el felino, no es el único, teniendo por un lado la caza indirecta por el uso indebido de ceños y lazos, el descenso de uno de sus principales alimentos, el conejo debido a enfermedades tales como la mixomatosis o la neumonía hemorrágico-vírica. La pérdida de su característico hábitat cubierto normalmente de zonas de cobertura vegetal densa y por otro lado baja densidad humana, a la que por otra parte han afectado también las repoblaciones con especies de crecimiento rápido (pino, eucalipto) que evitan el crecimiento del matorral, indispensable en el hábitat del felino.

Tigre de Bengala: En el año 2010 “el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)” clasificó al tigre de bengala como la especie más amenazada de todos los tigres.³ Se llega a calcular que tan sólo quedan 1.500 ejemplares en el mundo repartidos mayoritariamente, a través de los parques nacionales de Ranthambor y Sunderbans en la India y Chitawan en Nepal. En algunas

² “Lince Iberico (Lynx pardinus)”, en <http://www.faunaiberica.org/?page=lince-iberico>. (Consulta Mayo 2014)

Lince Ibérico

Tigre de Bengala

³ FILOS, MX. “Tigre de Bengala el felino más amenazado”, en <http://www.filos.mx/biodiversidad-2/tigre-de-bengala-el-felino-mas-amenazado/>. (Consulta Mayo 2014)

poblaciones de Bangladesh y Birmania viven principalmente en reservas (santuarios) donde se les venera y protege de su desaparición. El peligro de extinción de estos felinos se da no tan sólo por la deforestación de los bosques donde viven, sino por la caza ilegal y el comercio de órganos para ritos religiosos y medicinales en un mercado mundial que mueve miles de millones de euros.

León Africano: *Macho y hembra*

León Africano: El estado actual del león es de peligro crítico, de nuevo la acción humana es el concionante principal del peligro de desaparición de este magnífico felino, conocido comúnmente como el “Rey de la Selva”. El principal motivo de su estado de peligro se debe sin duda a la pérdida de su hábitat natural, este magno animal necesita de un gran territorio, para abastecerse de alimento, cuando este territorio se ve cada vez más mermado, la caza cada vez es más difícil de ser encontrada, evocando “al Rey” a su lenta pero paulatina desaparición. Los seres humanos, continuamos ampliando cada vez más nuestro territorio, cubriendo las zonas donde antiguamente, estos grandes felinos podían vivir en paz y disponían de alimento. Las personas usan estos territorios, para su ganado, la agricultura, y la incansable edificación. Por otro lado la caza, aunque ilegal, se sigue dando con demasiada frecuencia, convirtiéndose en un negocio millonario, donde magnates de todo el mundo, sedientos de poder pagan cantidades enormes, por sentir “el poder” de cazar a este animal.

La estupidez y la codicia humanas han puesto al rey de la selva al borde de la extinción. De acuerdo a un reciente estudio de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, coordinado por el Dr. Phillip Henschel y publicado por la revista *Biodiversity and Conservation*, este felino ha perdido hasta el 75% de su hábitat natural. La organización "LionAid", del Reino Unido, que se dedica al estudio y conservación de estos grandes felinos, afirma que de los 49 países del continente africano, en 25 ha desaparecido y en otros 10 se encuentra completamente extinto: Argelia, Burundi, Costa de Marfil, Djibouti, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Lesotho, Liberia, Libia, Mauritania, Marruecos, Níger, Sudán del Norte, República del Congo, Sierra Leona, Swazilandia, Ruanda, Togo, Túnez y Sahara Occidental.⁴

En el centro y el oeste del continente la situación es dramática, ya que se calcula que quedan unos 645 ejemplares, mientras que en el sur y el este todavía existen cerca de 15.000.

A los peligros ya mencionados, y característicos en la extinción del felino se ha unido otra tendencia reciente. Se ha puesto de moda en algunos países, como Sudáfrica, criar leones exclusivamente para la caza deportiva y turística, de esta forma, se cazan 600 leones al año para trofeos, lo que causa un declive totalmente imparable en las manadas, que están organizadas según un esquema familiar.

"Salvar al león significa salvar África y salvar una especie imprescindible en los ecosistemas"

---

⁴ NAVA, J. "Leones en peligro de extinción", en <http://www.jamesnava.com/2013/05/01/leones-en-peligro-de-extincion/> (consultado en mayo de 2014)

Gato Doméstico

Gato doméstico: Aunque el gato común que muchos tienen en sus hogares, no es un animal en peligro de extinción, sino todo lo contrario, se encuentra en una constante proliferación, debido a la continuidad de mezclas entre especies, de manera natural, y mediante la mano del hombre. Es el perfecto ejemplo, de cómo el ser humano, manipula el medio natural de los grandes felinos, y cómo intenta de manera egoísta y arrogante, domesticar, lo “indomesticable” evocando a animales, cuya característica más notable durante miles de años ha sido, la fiereza, la libertad y sus instintos, a una vida en la que sus necesidades vitales e instintivas han pasado a desaparecer casi en su totalidad, encerrando a los ya pocos ejemplares de muchos de los felinos anteriormente mencionados, a una vida de mera contemplación por parte del ser humano, en zoológicos, y parques temáticos...O como esta “miniatura de tigre” convirtiéndolos en meros objetos de compañía y privándolos de todo aquello que configura su ser.

3.1.3. Procedimientos Artísticos utilizados y justificaciones.

Grabado calcográfico: Lo que caracteriza un grabado calcográfico de uno en relieve es precisamente el soporte de la talla, su matriz de metal. Las cualidades propias de este material duro, forjan un lenguaje casi antípoda al de la madera o el linóleo. Tanto los materiales como los procesos, otorgan unas

cualidades propias que no ostentan otras técnicas de grabado. Los trazos realizados sobre la plancha son incisiones o surcos que se traducen en líneas de relieve sobre el papel. La impronta de la plancha se evidencia en el papel como una marca que nos indica sutilmente que se trata de un huecograbado.

Aguafuerte: En la incisión indirecta la imagen se obtiene mediante la acción de un mordiente; un ácido o una sal que produce una reacción química que corroe la plancha de metal. El artista graba la imagen con un baño de ácido nítrico, clorhídrico o percloruro de hierro.

Este proceso es más cómodo para el grabador, ya que no es necesario hacer ninguna presión con la punta para realizar el dibujo, el ácido ya se encargará de ello.

Una de las principales características del grabado al aguafuerte es precisamente el trazado fluido del dibujo, otra de sus peculiaridades como resultado de un fallo que en ocasiones puede dotar la obra de interés, son los pequeños puntitos que se manifiestan en los espacios en blanco a consecuencia del cendraje o picado producido por la acción del ácido en algún poro o intersticio del barniz, aunque es un fallo que se da en muchas ocasiones, los grabados de Picasso de la Suite Vollard tienen unos fondos blancos perfectos, sin ningún "puntito. La técnica del aguafuerte se presta perfectamente a trazos ágiles y desenvueltos. Permite tanto un trabajo de líneas saturadas, como también la sutileza de líneas sensibles. Es por tanto una técnica de gran versatilidad que facilita plasmar un sinnúmero de trazos de gran variedad, tanto caóticos como ordenados.

La intensidad de la línea puede controlarse en los tiempos del mordido y en la suavidad o fuerza del ácido. De esta manera, a menor tiempo en la cubeta del mordiente, la línea se grabará con poca profundidad, lo que a la hora de estampar se traducirá en trazos tenues, y viceversa, a mayor tiempo la línea será más profunda, por lo tanto la intensidad de los trazos será mayor, y esto se puede observar, en las dos estampas realizadas al aguafuerte, existiendo trazos más intensos en lo que respecta a "los leones" lo que confiere una mayor fuerza y capacidad comunicativa a la agresividad del félido, convirtiéndose ésta en una técnica muy apropiada, y de gran dinamismo, adecuada para la naturaleza del animal.

Sin embargo, en la estampa "del gato" ocurre todo lo contrario, el trazo es mucho menos intenso, debido a que la mordida realizada es menos profunda, dando de este modo una imagen más apacible y menos intensa al "menor de los felinos".

Litografía: El soporte sobre el que interviene el artista litógrafo en este procedimiento es una piedra calcárea, porosa, que tiene la capacidad de absorber tanto la grasa como el agua. Sirviéndose de un lápiz litográfico o de tinta de composición grasa, el artista puede realizar un dibujo sobre la piedra una vez que su superficie ha sido convenientemente pulimentada y graneada o bruñida. La tinta o el polvo de lápiz grasos penetran en los poros de la piedra que coinciden con la zona dibujada. Si la superficie de la piedra se moja, el agua penetrará en los poros libres y será expulsada de los ocupados por la tinta, debido al rechazo natural que existe entre el agua y la grasa. Por su naturaleza el agua y la grasa se repelen, no se mezclan.

Mediante un procedimiento químico conocido con el nombre de acidulación, se aplica sobre la piedra una capa de ácido nítrico mezclada con goma arábiga que permite fijar la zona dibujada y limpiar de grasa los poros de la zona libre, haciéndola más receptiva al agua, para el correcto estampado del dibujo en la piedra, esta debe quedar bien humedecida y a continuación pasar un rodillo empapado en tinta grasa. La tinta sólo penetrará en los poros ocupados anteriormente por el dibujo y será repelida de los poros donde esté el agua. La estampación litográfica es plana ya que la tinta se deposita en la superficie de la piedra, superficie que no ha sido rebajada en las zonas blancas ni tampoco incidida con instrumento alguno.

El mismo proceso puede ser aplicado sobre otros tipos de soportes, en particular, planchas metálicas de zinc o aluminio graneadas, que simulan la superficie de la piedra, y que permiten la realización de un dibujo, que puede ser dotado de gran versatilidad de trazos y expresión. Con este procedimiento gráfico la única persona que necesita un adiestramiento técnico es el estampador, pues cualquiera capaz de hacer dibujos con el lápiz o la pluma puede realizar una litografía con su ayuda. Dando por supuesta la habilidad del dibujante nadie necesita estudiar el manejo de un sistema de rayado complicado, como el que se derivaba de la teoría de trazos que durante más de dos siglos había caracterizado a la talla dulce para conseguir una superficie de estampación.

La litografía, pues, está presente en el proyecto, tanto sobre piedra como sobre plancha graneada y emulsionada, en el caso de las dos primera se confiere a la estampa un claro y marcado uso del trazo o la pincelada, que queda totalmente evidenciado por la facilidad de poder observar el transcurrir del gesto gráfico a la hora de llevar a cabo el dibujo. Pudiendo de nuevo dotar de gran importancia al uso de un trazado expresivo y potente, que de nuevo confiera esa marcada expresividad a la imagen salvaje del o los félidos,

llevados a cabo mediante esta técnica, tales como “El esmilodón”, “ el Lince Ibérico” “la Leona” etc...

Por otra parte, dentro de los procesos Litográficos utilizados en este proyecto, se encuentra la litografía por mediación de planchas emulsionadas, que permiten ya no solo una aplicación de un dibujo “a mano alzada” o “un calco” sino que permite llevar a cabo la realización de una imagen gráfica empleando procesos fotográficos analógicos o digitales, es decir, la forma de actuar para realizar el dibujo sobre planchas emulsionadas es diferente a como se incide directamente sobre la piedra o la planchas graneadas de zinc o aluminio. Es posible, como se menciona anteriormente, dibujar directamente sobre la emulsión fotosensible siempre que se lleve a cabo con lápices y tintas opacas y bajo una iluminación que no vele la capa fotosensible. Sin embargo es notablemente más sencillo llevar a cabo la realización del dibujo o la composición sobre unas superficies transparentes o traslúcidas, tales como acetato o papel poliéster, que pueden ser colocadas sobre la plancha para ser insoladas. El tratamiento de la imagen mediante este tipo de proceso litográfico confiere al resultado un marcado aspecto fotográfico, que dota de gran interés a la estampa realizada.

En el caso de esta técnica, es llevada a cabo en el proyecto, debido a la novedad presentada por el hecho de poder tratar con una imagen digitalizada, previamente retocada en el ordenador, como es en el caso de la imagen “Felinos Retratados”. Haciendo referencia este nombre a una analogía entre el marcado carácter fotográfico y la imagen en cuestión.

Serigrafía: Para la impresión serigráfica se utiliza una pantalla o tamiz, constituida por una tela de seda, fibra sintética o metálica, tensada en un marco que en el momento actual es metálico y anteriormente estaba hecho de madera. Esta pantalla hay que prepararla por medio de un procedimiento manual, que consiste en colocar sobre ella plantillas recortadas, aplicando un líquido de relleno o utilizando sistemas de obturación fotomecánicos. La finalidad al fin y al cabo de cualquiera de estos métodos es que la malla quede obstruida en las zonas que no deben imprimirse y abierta en las zonas que corresponden con la imagen serigráfica.

Una vez preparada la pantalla, se sitúa bajo ésta el soporte que ha de recibir la impresión, y sobre ella se coloca la tinta presionando con una rasqueta. Esta operación manual o mecánica debe realizarse tantas veces como soportes haya que imprimir y otras tantas como colores sean necesarios, previo secado de cada uno de los colores precedentes.

Por su parte, la serigrafía está dotada de una característica de la cual carecen las anteriores técnicas nombradas, excepto en el caso del offset, dentro del proceso planográfico, que permite llevar a cabo estampaciones sin que sufran el efecto espejo, es decir, sin que la imagen se vea invertida.

En este caso la serigrafía dota al proyecto de un nuevo enfoque en el que el trazo, tan característico de las estampas realizadas por medio de las técnicas utilizadas anteriormente, pasa más bien a un segundo plano, pero no dejándolo de lado, sino en contraposición a un uso de tintas planas, llevando a cabo una experimentación comparativa, y analizando los distintos usos de la imagen gráfica, y como estos confieren su carácter al tema tratado, “el felino”.⁵

3.1.4: Referentes Artísticos:

Alberto Durero fue tal vez el más famoso artista del Renacimiento Alemán, conocido alrededor del mundo por sus pinturas, dibujos, grabaos y escritos teóricos del arte, que a su vez ejercieron una profunda influencia en los artistas del siglo XVI de su propio país y de los Países Bajos. Podemos decir que Durero recibe en parte influencias de Mantenga y Giovanni Bellini, y de los flamencos en los retratos, aunque su estilo y personalidad son fácilmente reconocibles por la extraordinaria calidad de sus dibujos y por ser uno de los más grandes grabadores de todos los tiempos; es notable, su dominio de las técnicas, la cuidada perspectiva, los expresivos efectos de luz y sombra, la minuciosidad de los detalles, la fuerza e imaginación de sus grabados...

La producción de grabados del artista acompaña toda su carrera hasta el punto de situarlo en la cumbre absoluta de la historia de las estampas antiguas. Como Rembrandt y Goya, Durero consideraba el grabado un arte autónomo, no subordinado a la pintura, y para él desarrolló técnicas pioneras y temas. Afortunadas series de estampas, como la Vida de María, la Gran Pasión (sobre cobre), fueron estudiadas por pintores de diversas naciones, e influyeron en el desarrollo del arte renacentista en Europa. En las estampas de Durero se vierte un universo de estudios y conocimientos, entre ellos el objeto de estudio de la naturaleza; no obstante, investiga de manera preferente el cuerpo humano, iniciando de ese modo la investigación analítica sobre las proporciones anatómicas.

En este aspecto, el objeto de estudio en contraposición al del proyecto, es el estudio de la naturaleza humana desde un punto de vista anatómico, por otro lado “imágenes gráficas de la evolución del felino” muestra por su parte un estudio de la naturaleza, más en concreto del mundo félico, no ciñéndose tan

---

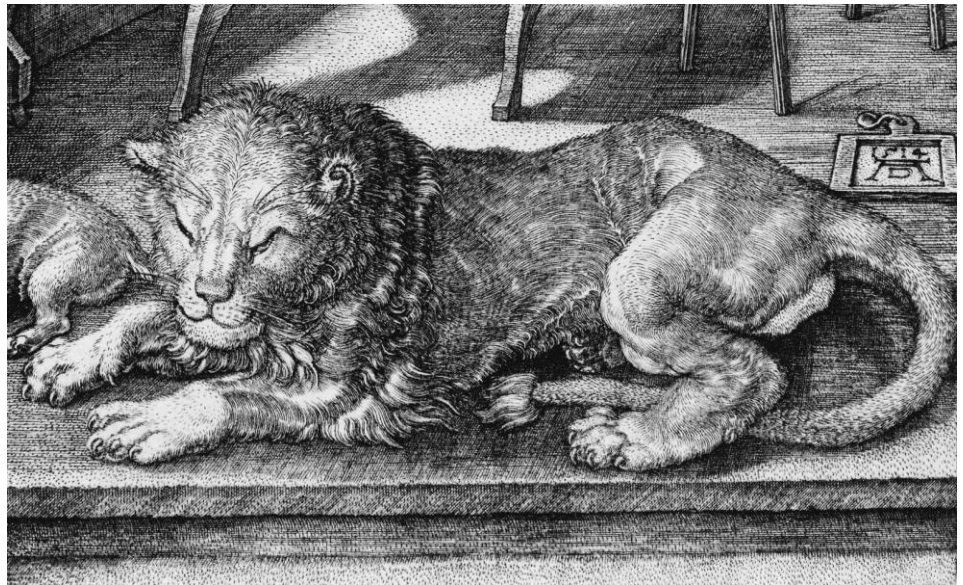
⁵ Imágenes Detalladas Técnica y Obra en imágenes CD

estrechamente al aspecto anatómico, sino al de plasmar junto con un trazo suelto y expresivo, el carácter “salvaje” del animal, mediante las técnicas cuyos márgenes favorecen la representación de su feroz e indomable naturaleza.

Con todo esto, se puede decir que el primer gran éxito de Alberto Durero en el mundo del grabado fue “**La marcha de los Ángeles exterminadores**” una de las quince xilografías de la edición ilustrada del “**Apocalipsis de San Juan**” 1498.

Entre 1513 y 1514, Alberto Durero, a la vez que realiza numerosos grabados de pequeño formato, preferentemente de tema religioso, emprende la concepción y ejecución de los que se han considerado como sus tres estampas maestras, y con las que, indudablemente, culmina su carrera como grabador. Se trata de tres planchas de un tamaño prácticamente similar, y cuyos títulos son “El caballero, la muerte y el diablo” de 1513; “San Jerónimo en su estudio”, de 1514 y “Melancolía I” de 1514”San Jerónimo en su estudio”

Alberto Durero: *San Jerónimo en su estudio*, 1937
Plano detalle obra, Félino

Mientras sus grabados siguen con la tradición gótica que se observa en la búsqueda de la expresividad, los detalles pintorescos, en cómo se forman los contornos, modelando por medio de gruesos rayados y con una intensidad dramática propia del mundo Germánico.⁶

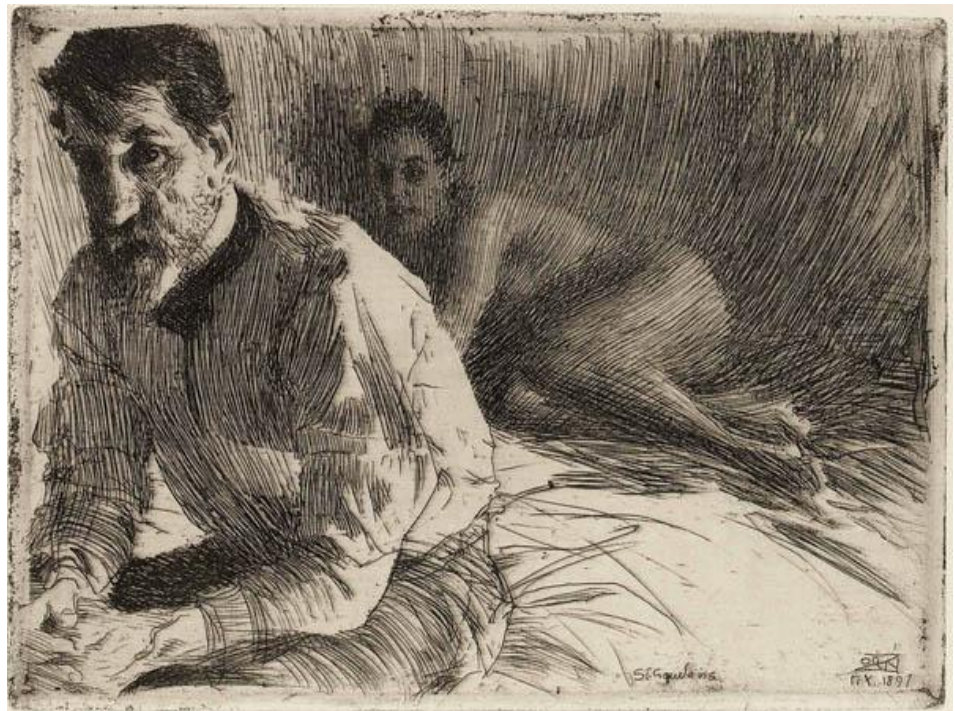
Anders Zorn resulta interesante en relación a este trabajo por el trazo. Empleado en su tan célebre obra gráfica, en la cual demostró una gran capacidad, en especial en los grabados ejecutados con una técnica suelta en la que deja constancia de su evidente gran manejo del dibujo. Su obra como

⁶ En:<http://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com.es/2013/08/alberto-durero.html>
(Consultado en mayo de 2014)

grabador se resuelve en trazos sueltos, donde el célebre artista nos desveló sus cualidades de dibujante. En lugar de utilizar líneas para delinear la forma en el sentido habitual, logró un tratamiento pictórico y un sentido de la atmósfera mediante la organización de sus trazos paralelos con movimientos de barrido de ancho.

Zorn tenía una peculiar forma de llevar a cabo sus trabajos, mediante una especial forma de plasmar todo aquello que se encontraba frente a él, consiguiendo así un resultado que, aunque a priori se observara caótico y prematuro, tuviese al mismo tiempo un perfecto acabado. Todo esto quedó reflejado en sus grabados al aguafuerte, los cuales a pesar de no formar parte de su principal obra, están marcados por un estilo arraigado y un trazo que lo caracterizó.⁷

Anders Zorn: Augustus Saint Gaudens, 1897 Aguafuerte

Wild at Heart: Keep Wildlife in the Wild: “Temática” (Corazón salvaje: Mantener la fauna en estado Silvestre)

Dentro de la anterior Colectiva, tomé como referentes los siguientes Artistas:

Scott Belcastro: Las pinturas de de Scott Belcastro explotan con las marcas que se parecen a las partículas, creando la sensación de estar viendo las fuerzas del universo unirse en formas de animales conocidos. Al igual que las fábulas de Esopo, las pinturas parecen hablar de los impulsos humanos profundos que

⁷ “Biografías y vidas”, En: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zorn.htm> (Consulta en mayo de 2014)

pueden ser descritos en términos de una alegoría entre depredador y presa. Aunque las obras de animales son minimalistas y realizadas con poca sombra, parece que están explotando, dotando de gran energía a los cuadros y dándoles un mayor enfoque dramático.

Amy Dover: La combinación de la intensa melancolía y la nostalgia del pasado con la naturaleza primaria de las criaturas salvajes representan en gran medida a esta artista emergente. La artista británica Amy Dover explora la esencia efímera de la vida y con ella de la mano de lo muchas veces macabro y cruel de un universo desapasionada. Desde 2008 ha mostrado su obra tanto en exposiciones colectivas como individuales y se ha ganado a la prensa internacional por su distintivo trabajo.

La atención que presta Dover al detalle en sus dibujos a lápiz, dotándolos de gran fuerza, en el aspecto de la naturaleza confrontando temas de la muerte y la humillación, común al hombre, el pájaro y bestia. “Como dice el viejo lenguaje, una imagen vale más que mil palabras”

Dover invita al fin de entrar en un mundo que desafía la percepción tradicional y la naturaleza se convierte en el foco central. Sus influencias provienen de haber crecido en un pequeño pueblo en el norte de Inglaterra, jugando en el bosque y también debido a la lectura de los cuentos populares. Así como el amor por la pintura victoriana, libros de Historia Natural y de la propia Naturaleza.

3.2: Marco Práctico

3.2.1: Desarrollo del proyecto

La obra “imágenes gráficas de la evolución del felino” se compone de una serie de 10 grabados calcográficos, litografías y serigrafías en total, en las que el tema representado es el felino, haciendo un pequeño recorrido por diversas especies de esta familia, en un orden evolutivo en la línea temporal y haciendo referencia a ejemplares ya extintos o en peligro de extinción. Y dando principal énfasis en el uso de la técnica, evocado a un marcado y característico uso del trazo, haciendo una experimentación y recorrido en torno a este, consiguiendo así explotar por una parte el medio de representación en la obra gráfica, y por otro lado, que éste confiera un marcado carácter salvaje y dinámico a un animal como el felino, realizando una serie que no solo explote las posibilidades gráficas, sino que sirva de representación psicológica del animal. Por otro lado aunque no por ello menos importante, en contraposición al trazo, en la técnica serigráfica, se le otorga mayor importancia a una representación del objeto de estudio, por medio de las tintas planas y los colores saturados, que de nuevo, y como fruto de una investigación a las formas de representación, confiera a la imagen fuerza y dinamismo, dotando

de “vida” y “retratando” el carácter salvaje del animal, adecuándose a la forma aunque, aunque no viéndose limitada por esta.

3.2.2: Descripción formal de la obra y proceso de trabajo:

Smilodón

Mauro Pérez: *Smilodón*, 2013
 Hahnemüle: 53,6 x 39,5 cm
 Imagen: 25,5 x 23,5 cm

Obra realizada mediante la Litografía, en cuanto a los procedimientos y recursos utilizados para la elaboración del dibujo sobre la piedra, fueron barra y lápiz litográficos de las durezas 3 y 5, el soporte sobre el cual está realizada la litografía es la piedra, con un defecto de concavidad en el centro, por el cual requiere un granado incidiendo sobre todo por los lados para igualar la superficie.

En esta obra se ha utilizado una piedra litográfica y el papel sobre el cual se ha realizado la estampación es el Hahnemüle. Para la elaboración de la de la imagen final, se llevaron a cabo un total de cuatro pruebas de estado y dos finales, el número de tintas litográficas es una, de color negro.

La fuente de inspiración para la obra, no es otra que la representación de la fauna felina, en este caso “el Smilodon” para representar a este fiero felino, hice uso de la técnica litográfica debido como ya se ha comentado anteriormente, a la amplia posibilidad de realizar un trazo expresivo y carácter gráfico que logra conferir al felino su agresividad, en este caso destacada en unas fauces abiertas, y un color negro más saturado en la zona para exaltar dicha expresividad.

León Cavernario

Mauro Pérez: *León Cavernario*, 2014
 Cartulina Roja: 25 x 32,5 cm
 Imagen: 12,5 x 27,3 cm

Obra realizada mediante la serigrafía, en cuanto a los procedimientos y recursos, para la elaboración del dibujo previo se utilizó papel vegetal y un rotulador “posca” negro. El soporte sobre el cual está estampado es cartulina de color violeta, por medio de una pantalla.

El número de pruebas llevadas a cabo para la elaboración final de ésta, fueron un total de 5, alternando con diferentes tintas y distintos papeles. De nuevo la fuente de inspiración como en toda la obra es la representación de la fauna felina, en este caso al León cavernario, un pariente del León extinto hace unos 10.000 años.

En este caso de nuevo, se puede observar un uso del trazo, previo a su estampación que confiere a la estructura del animal movimiento, y un juego de líneas en lo que al pelaje se refiere. El número de tintas utilizadas son 2, gris saturado y dorado, consiguiendo así un contraste entre luz y sombra. La tinta color dorado, hace alusión al título de “rey” que tiene este felino.

Leopardo de Amur

Obra realizada mediante la Litografía, en cuanto a los procedimientos y recursos utilizados para la elaboración del dibujo sobre la piedra, fueron barra y lápiz litográficos de las durezas 2 y 4, el soporte sobre el cual está realizada la litografía es la piedra, con un defecto de concavidad en el centro, por el cual requiere un graneado incidiendo sobre todo por los lados para igualar la superficie.

El número de piedras utilizadas es de una y el papel sobre el cual se ha realizado la estampación es el Hahnemüle. Para la elaboración de la de la imagen final, se llevaron a cabo un total de 6 pruebas de estado y 1 final, el número de tintas litográficas de nuevo es una, de color negro.

El felino representado en este caso es el “Leopardo de Amur” uno de los félidos más amenazados del planeta. Mediante la litografía de nuevo he hecho inciso en un uso del trazo expresivo, y una saturación en la tinta, sobretodo en la zona central, dándole al felino una mirada penetrante, y concentrando la mirada del espectador en este punto.

Lince Ibérico

En este caso la técnica utilizada es litografía sobre plancha graneada, que simula la superficie de la piedra, aunque facilitando en gran medida su manipulación a consecuencia de la reducción en cuanto a grosor y peso se refiere. Para la elaboración del dibujo sobre la plancha se utilizaron tanto lápiz como barras litográficas del 3 y el 5.

Para conseguir la definitiva, se hicieron un total de siete pruebas de estado y una final, el número de tintas utilizadas de nuevo es una, la negra, y por otro lado se requirió el uso 2 planchas, puesto que la primera fue descartada.

El felino representado en esta ocasión es el “Lince Ibérico” se trata del ejemplar más amenazado en la tierra dentro de la familia de los félidos, en la estampación podemos observar un trazo suelto y muy expresivo, perfecto para plasmar el movimiento del animal, dando caza a su presa.

Mauro Pérez: *Leopardo* 2013,
Hahnemüle: 53 x 39,2 cm
Piedra litográfica: 43,5 x 32,2 x 5,4
Imagen: 35 x 30,5 cm

Mauro Pérez: *Lince Ibérico* 2014,
Hahnemüle: 38,5 x 52,2 cm
Imagen: 24 x 45 cm

Mauro Pérez: *Tigre de Bengala*, 2014
 Popset: 35 x 25 cm
 Imagen: 25,3 x 25 cm

Tigre de Bengala

Obra creada a través de la serigrafía, en cuanto a los procedimientos y recursos utilizados para la elaboración del dibujo previo se utilizó papel vegetal y un rotulador “posca” azul. El soporte sobre el cual esta estampado es cartulina de color blanco.

El número de pruebas hasta alcanzar la definitiva, fue de 3, experimentando con diferentes soportes y colores, pero se decidió el blanco y el uso de dos tintas en este caso, naranja y marrón. Al contrario que en los demás se observa un uso de los colores planos, sin haber recurrido a un trazo expresivo, sin embargo el uso de ambas tintas, saturadas y el defecto de tinta en la zona de las fauces, el marcado realismo en la representación de la forma, representan sin duda un retrato psicológico digno del tigre de Bengala, el segundo felino más grande en la actualidad, que a pesar de ello se encuentra en grave riesgo, precisamente por su belleza.

Mauro Pérez: *Leones (Litografía)*, 2014
 Hahnemule: 39,5 x 53,5 cm
 Imagen: 25 x 29,5 cm

Mauro Pérez: *Leones (Aguafuerte)*, 2014
 Hahnemule: 26,5 x 39 cm
 Imagen: 24,3 x 34,4 cm

Leones

Grabado al aguafuerte, dando especial importancia a las mordidas sobre todo en las zonas gestuales, profundizando así en la expresión de los felinos representados. En cuanto al trazo, sin duda es en esta estampa cuanto más expresividad ha permitido el trazo, dejando ver un entramado de líneas, que

no siguen un orden aparente, y dotando de gran dinamismo a la imagen, sobre todo en lo referente al león macho a la izquierda.

El número de tintas utilizadas de nuevo es una, con una tirada total de 3 pruebas de estado y una definitiva

Litografía sobre piedra, en la que en este caso se representa a una leona, cuidando de sus cachorros. Para su realización previa al estampado, de nuevo se trabajó con el uso de barras y lápices litográficos de durezas 2, 3 y 5. Pudiéndose observar un estudio formal de los felinos, haciendo uso de un trazado que dota de un carácter muy gráfico a la obra, y que confiere un marcado carácter psicológico a la obra. Dejando de lado esta vez, la representación salvaje y agresiva, y mostrando una imagen más entrañable.

Mauro Pérez: *Felinos Retratados*, 2014
Papel Popset: 23,5 x 40 cm
imagen: 18.5 x 40 cm

Felinos Retratados

Litografía sobre plancha emulsionada, por mediación de diversas fotografías previamente retocadas y montadas en photoshop de felinos, se consiguió este resultado, que proviene de una previa experimentación prueba error, en la que no fue la estampación más correcta la elegida, puesto que el uso de la técnica por mediación de un revelado no del todo correcto, generaba mayor interés en la imagen, dando como resultado final, una imagen que recuerda a una fotografía tomada con una cámara antigua, y creando unas bandas verticales que atraviesan la imagen genera una especie de movimiento sucesorio entre felinos.

Uso de una tinta color marrón sobre papel popset blanco, generando un juego de contrastes entre luz, sombra y la textura del característico pelaje felino, que otorga a la imagen de una gran expresividad, como alternativa al trazo.

Con una tirada total de cinco pruebas y una definitiva.

Mauro Pérez: *Montaje Felinos*, 2014
 Popset: 35 x 25 cm, Imagen: 15 x
 11cm

Montaje Felinos

Montaje previamente realizado en photoshop a partir de cuatro imágenes distintas de tres felinos diferentes, que configuran al unirse una única silueta, los tres felinos seleccionados son el león, Smilodón y el leopardo de Amur, uno de ellos ya extintos y los otros dos en grave peligro de extinción.

El significado que la imagen representa es la de que aun dependiendo de la especie que se trate, todas y cada una configuran una unicidad, inquebrantable para el equilibrio del mundo animal, no siendo unas más importantes que otras.

Obra generada a través del proceso serigráfico, con la realización de una tirada de 8 pruebas con distintos papeles, tintas y formas de colocación de las 4 imágenes. Y con la selección de una definitiva, sobre cartulina, en tinta negra.

Mauro Pérez: *Gato domestico*, 2013
Hahnemüle: 19,5 x 27 cm
Imagen: 12,5 x 16,5 cm

Gato Doméstico

Grabado calcográfico al agua fuerte, con 2 mordidas de 6 minutos cada una, en la segunda aislando la gran parte del cuerpo a excepción de la zona central de la cara y los bigotes.

Grabado sencillo, pero con una gran expresividad característica del trazo suelto de la técnica sobre el barniz. Con un total de 3 P.E. y una P.A, con esta estampa se cierra la obra, representando al menor de los felinos, el gato doméstico, y cerrando con él, el recorrido a través de felinos extintos, en peligro y salvajes. Pues este felino es el único domesticado, y con una tasa de ejemplares muy elevada. De entre todo el recorrido por los diversos ejemplares representados, éste es el único que se observa en una postura

pacífica y sosegada, haciendo alusión con ello, a cómo el hombre ha negado su carácter fiero e innato a este felino, domesticándolo y limitando su vida a las paredes de un hogar, privándolo de la caza y de todo aquello que forma parte de su naturaleza.

4. Conclusiones

- Conclusiones del proyecto: “Imágenes graficas de la evolución del Felino”

Personalmente el proyecto ha generado unos resultados satisfactorios, puesto que he realizado una incansable experimentación, en torno a las técnicas empleadas, para el desarrollo de las estampaciones. Por otra parte he logrado adquirir una mayor disciplina a la hora de aplicar dichas técnicas, consiguiendo diferentes resultados entre estampa y estampa. En el caso del grabado calcográfico, y más concretamente en el aguafuerte, he logrado la obtención de dos estampas que están marcadas por un uso de la línea muy evidente y de un trazo bastante caótico que configura un entramado que dota de cierta vida a los felinos representados, en cuanto al trazo se refiere, esta técnica ha resultado ser la más interesante. En lo que respecta a la litografía, he continuado con la misma dinámica del trazo, que se inició en el dibujo sobre piedra o plancha, y que a la hora de transferir la imagen al papel generó un resultado óptimo, imágenes de un gran impacto visual, con mucha fuerza y color muy saturados, combinado con un trazo expresivo, que da un enfoque distinto al del grabado calcográfico y que otorga a la imagen unas líneas muy intensas generalmente muy oscuras que, en contraposición con el blanco del papel, dan un aspecto de fiereza y fuerza al animal representado, de nuevo generando un resultado dispar e interesante. En cuanto a la litografía sobre plancha emulsionada, los resultados son distintos a los anteriores, dando un enfoque diferente a la obra y rompiendo con lo anterior, aunque también se le da un importancia al trazo, éste está representado mediante un ensayo prueba error a la hora de la insolación que deja entrever en la imagen tratada una serie de rayas y puntitos que “simulan” un trazo expresivo, y que, combinado con fondo blanco del papel, y el color sepia de la tinta, dota a los felinos representados en este caso, de un juego de luz y sombra y una marcada expresividad, aunque dichas características surgen de una insolación no correcta en su totalidad, es cierto que el resultado obtenido mediante las imperfecciones es interesante. Por último en cuanto a la Serigrafía, a pesar de ser la técnica con la que menos experiencia partía, se logra dar de nuevo un enfoque distinto en la obra, y dotar de gran fuerza a las imágenes correspondientes a este apartado, aunque en este caso algunos de los resultados podrían haberse mejorado, y tal vez haber realizado en algunos

casos, estampas de un mayor nivel de complejidad, puesto que es evidente la sencillez en algunas.

En cuanto a la laboriosidad del trabajo, ha sido bastante, debido a lo costoso de estas técnicas, tanto económicamente como en el tiempo requerido para sus procesos, el apartado de la producción de la serie, ha requerido de muchas horas de trabajo en el taller, sobre todo en los trabajos de Grabado calcográfico y litografía, por otro lado las dificultades técnicas aparecieron en muchas de las estampas, sufriendo en especial problemas, a la hora de la ejecución de una de las planchas graneadas, que tuve que repetir en su totalidad un número de 3 veces, siendo en esta última cuando el resultado fue el esperado. Por otro lado, en la plancha emulsionada también tuve que descartar 2 planchas después de días de trabajo, hasta conseguir alcanzar los objetivos. En definitiva el proceso práctico aunque otorgó grandes beneficios experimentales a la hora de probar resultados diversos con las diferentes técnicas, y que éstos fueran muy gratificantes y satisfactorios, alcanzando la mayoría de los objetivos, tienen tras de sí mucha dedicación y dificultades encontradas a lo largo del recorrido, que con la falta de tiempo, fueron superados positivamente, aunque podrían haber tenido resultados más amplios y de una mayor calidad en algunos casos.

En lo que se refiere al apartado, de reflexión de la evolución del felino y la influencia negativa del hombre sobre ésta, habría sido de mayor interés realizar una investigación y críticas más profundas, llevando a cabo un proceso investigativo más amplio, que en un futuro me gustaría continuar, a la par que ampliando la obra gráfica y abarcar también aspectos más técnicos anatómicamente hablando, al mismo tiempo que amplió por otro lado mi investigación en torno al trazo. En definitiva, aunque el proyecto, dependiendo del tiempo y lo laborioso de la técnica, ha generado resultados mayormente satisfactorios, no descarto su continuidad en un futuro no muy lejano, para montar una exposición en torno a la imagen gráfica y al felino.

5. Bibliografía

ALEGRE CREMADES, Antonio. *El Grabado. Técnicas y su Repercusión*, Valencia Ed. Cátedra de Eméritos.

CABO DE LA SIERRA, Gonzalo. *Grabados, Litografías y Serigrafías Técnicas/Procedimientos*, Madrid Ed. Esti-Arte Ediciones S. A.

CHAMBERLAIN, Walter. *Aguafuerte y grabado*. Madrid, Ed. H. Blume. 1988

DARWIN, Charles. *El origen de las especies –Versión abreviada e introducción de Richard E. Leakey*, Barcelona Ed. Ediciones del Aguazul, 2009

QUINN, Edward. *Georg Baselitz, eine fotografische Studie*. Benteli Verlag; Berna (Suiza), 1993.

LAGE DE LA ROSA, Marta. *Grabado calcográfico, conservación y restauración de matrices*. Madrid, Ed. Síntesis. 2007

MUNCH, Edward. *L'esperit sublim* Barcelona, Ed. Obra social La Caixa. 2006

PAAS-ZEIDLER, Sigrun *Caprichos, Desastres, Tauromaquia, Disparates*. Ed. Barcelona, Gustavo Gili, 1980

VIVES, Rosa. *Del cobre al papel, la imagen multiplicada. (El conocimiento de las estampas.)* Barcelona, Ed. Icaria S.A. 2000.

VIVES, Rosa. *Guía para la identificación de grabados*. Madrid Ed. Arco/libros. 2003.

Elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com.es. 2013(Consulta:2014-Mayo) Disponible en: <<http://elmaravillosomundodelgrabado.blogspot.com.es/2013/08/alberto-durero.html>>

Floresypalabras.blogspot.com.es. 2012(Consulta:2014-Mayo) Disponible en: <<http://floresypalabras.blogspot.com.es/2012/01/alberto-durero-san-jeronimo-en-su.html>>

www.biografiasyvidas.com(Consulta:2014-Mayo) Disponible en: <<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/z/zorn.htm>>

Surfaceandsurface.com. USA. Ed, Art, LA Painting. 2012. (Consulta: 2014-Junio) Disponible en: <<http://surfaceandsurface.com/2012/10/15/scott-belcastro/>>

Luckypony.co.za(Consulta:2014-Junio) Disponible en: <<http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://luckypony.co.za/amy-dover->

illustration/&prev=/search%3Fq%3Damy%2Bdover%2Bartist%26biw%3D1366%26bih%3D643>

www.artetrama.com.Madrid.(Consulta:2014-Junio)Disponible en:<<https://www.artetrama.com/es/printmaking/serigraphy>>

<http://www.faunaiberica.org>(Consulta:2014-Mayo)Disponible-en:<<http://www.faunaiberica.org/?page=lince-iberico>>

Publico.es.2014.(Consulta:2014-Mayo)Disponible en:<<http://www.publico.es/404871/los-humanos-llevaron-a-la-extincion-a-grandes-mamiferos-en-el-pasado-planetatierra>>

felinosdelmundourjc.blogspot.com.es(Consulta:2014-Mayo)Disponible en:<<http://felinosdelmundourjc.blogspot.com.es/2013/03/felinos-en-peligro-de-extincion.html>>

www.animalesprehistoricos.com.2009.(Consulta:2014-Mayo) Disponible en:<<http://www.animalesprehistoricos.com/2009/06/el-leon-cavernario-el-felino-mas-grande.html>>

mexico.cnn.com.2013.(Consulta:2014Mayo)Disponibleen/<http://mexico.cnn.com/planetacnn/2013/12/26/el-leopardo-amur-gana-una-batalla-contra-su-extincion>

www.jamesnava.com.2013.(Consulta:2014.Mayo)Disponible en:<<http://www.jamesnava.com/2013/05/01/leones-en-peligro-de-extincion/>>

<http://nationalgeographic.es>.(Consulta:2014-Junio)Disponible en:<<http://nationalgeographic.es/animales/mamiferos/gato-domestico>>