

TFG

AMOR Y MUERTE EL ETERNO VIAJE DE LAURA PALMER

Presentado por **Sofía Palomar Pérez**
Tutor: **Antonio Alcaraz Mira**

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El presente proyecto ilustra los conceptos de Amor y Muerte a través de Laura Palmer, personaje principal en la trama de la serie de televisión Twin Peaks. Mediante la unión entre su historia y la estética e iconografía del grabado medieval, así como de diferentes obras del arte clásico, se pretende representar el Amor y la Muerte como los conceptos universales y atemporales que son, generando a su vez una experiencia visual inmersiva y enigmática. Este álbum ilustrado desplegable estará compuesto por dos caras, con 6 episodios para el Amor y 6 para la Muerte.

Palabras clave: álbum ilustrado; ilustración; amor; muerte; grabado; iconografía; Twin Peaks; Laura Palmer; David Lynch

ABSTRACT

This project illustrates the concepts of Love and Death through Laura Palmer, main character of the plot of the TV show Twin Peaks. By joining her story and the aesthetics and iconography of medieval engravings and classical paintings, this project aims the representation of Love and Death as universal and timeless concepts, generating an immersive and enigmatic visual experience. This fold-out illustrated album is composed by two sides, with 6 episodes for Love and 6 for Death.

Key words: picture book; illustration; love; death; engraving; iconography; Twin Peaks; Laura Palmer; David Lynch

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	7
2.1 Objetivos.....	7
2.2 Metodología.....	8
3. PROYECTO.....	10
3.1 Antecedentes.....	7
3.2 Concepto y base teórica.....	11
3.2.1 <i>Twin Peaks y su universo</i>	11
3.2.1.1 <i>Dualidad en Twin Peaks</i>	11
3.2.1.2 <i>La Logia Negra</i>	13
3.2.1.3 <i>Laura Palmer</i>	14
3.2.2 <i>El Amor y La Muerte en la historia</i>	15
3.2.2.1 <i>Amor</i>	15
3.2.2.2 <i>Muerte</i>	17
3.2.2.3 <i>Relación de Amor y Muerte: El Erotismo y La</i> <i>Enfermedad del Amor</i>	18
3.3 Referentes de estilo.....	20
3.3.1 <i>Grabadores del Renacimiento, Barroco y</i> <i>Romanticismo</i>	20
3.3.2 <i>Artistas Contemporáneos</i>	22
3.4 Álbum ilustrado.....	24
3.4.1 <i>Amor</i>	26
3.4.1.1 <i>El Jilguero</i>	26
3.4.1.2 <i>La Inocencia</i>	28
3.4.1.3 <i>La Eclósión</i>	30
3.4.1.4 <i>El Dilema</i>	32
3.4.1.5 <i>El Bosque</i>	34
3.4.1.6 <i>La Cueva</i>	36
3.4.2 <i>Muerte</i>	38
3.4.2.1 <i>La Oscuridad</i>	38
3.4.2.2 <i>El Tsunami</i>	40
3.4.2.3 <i>Los Restos</i>	42
3.4.2.4 <i>La Danza Macabra</i>	44
3.4.2.5 <i>Meanwhile</i>	46
3.4.2.6 <i>Renacer</i>	48
4. CONCLUSIONES.....	50
5. BIBLIOGRAFÍA.....	52
6. ÍNDICE DE IMÁGENES.....	56
7. ANEXO.....	58

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en la creación de un álbum que ilustre y relacione los conceptos de Amor y Muerte. Se trata de una narración visual de 12 episodios sobre la vida y muerte del personaje de ficción Laura Palmer, de la serie de televisión *Twin Peaks*, creada por David Lynch y Mark Frost en el año 1990.

Físicamente, el álbum abierto consistirá en una tira de 1 metro de largo aproximadamente, impresa digitalmente por ambas caras. Una de ellas se titulará *Amor* y la otra *Muerte*. Esta decisión formal pretende que los conceptos queden relacionados como si de un espejo se tratase, creando una narración circular. Los episodios estarán divididos entre ellos, pero a su vez unidos, gracias al pliego de acordeón, de modo que las páginas puedan pasarse como en un libro convencional, pero también pueda verse toda la secuencia de imágenes como una unidad.

Respecto al lenguaje narrativo de este álbum, será puramente gráfico, sin texto más allá del título. Esto responde a la idea de invitar al espectador a interpretar su propia historia, ya que no necesariamente tienen que haber visualizado la serie para que el conjunto de este álbum tenga un sentido. Esto también estuvo motivado por una opinión que tiene David Lynch hacia el cine:

“Una película debe valerse por sí misma. Es absurdo que un cineasta necesite explicar con palabras lo que significa una película. [...] A veces la gente se queja de que les cuesta entender una película, pero yo creo que entienden mucho más de lo que creen. Porque todos hemos sido bendecidos con la intuición: todos tenemos el don de intuir cosas.” (Lynch, 2008, p.29-30)

Con esto, queda constancia de que el tratamiento de este libro está estrechamente relacionado con el lenguaje cinematográfico, desde la propia historia, las decisiones compositivas y las transiciones entre episodios, hasta el uso de la luz en las ilustraciones.

Sin embargo, los referentes no se limitarán al mundo del cine. Gráficamente la historia será contada mediante iconografía, simbología y escenas tomadas de grabados y obras de pintura clásica de los siglos XVI a XIX, añadiendo también guiños a la serie de televisión mediante elementos reconocibles.

En cuanto a la estructura narrativa del álbum, la primera parte, *Amor*, cuenta que Laura Palmer vivió una transformación drástica en su vida a partir de su adolescencia. En el inicio era inocente, narcisista, deseosa de descubrir. Pronto tuvo sus primeras experiencias sexuales y amorosas, pero también con las drogas y las malas compañías. Esta parte de su vida se refleja en la película *“Fire Walk with me”*, también dirigida por David Lynch como precuela de la

serie y que se estrenó posteriormente, en 1992. El trágico proceso mencionado se plasma mediante escenas, imágenes e iconos tomados de diferentes obras artísticas y literarias que hablan del amor como fuerza suprema y de los placeres como perdición. Hablamos de un amor narcisista, excesivo, descontrolado, enfermo, que acaba transformándose en muerte.

Así llegamos a la segunda parte, titulada *Muerte*, que arranca en el mismo momento que la serie *Twin Peaks*, cuando se descubre del cadáver de Laura Palmer. Aquí se refleja el proceso que viven las personas de su entorno desde ese momento y cómo Laura sigue presente de diferentes maneras, para finalizar con la superación natural de la muerte y el resurgimiento de la vida.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1 Objetivos

Al arrancar este proyecto, el primer objetivo sería **encontrar un tema** universal que resultase atrayente, que englobase los conceptos de interés en proyectos anteriores, como el romanticismo, el pecado, la tentación o la tristeza. También sería importante que este tema ofreciera amplitud de posibilidades estéticas, permitiendo el uso de los referentes seleccionados. El tema elegido fue Amor y Muerte.

A continuación, sería necesaria la búsqueda de un modo de **narrar visualmente** una historia que hablase de estos temas desde una óptica moderna pero atemporal. Para ello se decidió contar la historia de Laura Palmer, personaje principal de la trama de Twin Peaks.

Una vez decididos los temas, la historia y el medio, el siguiente objetivo sería ser capaces de **conducir visualmente al lector** a través del álbum de manera fluida, de modo que supusiera una inmersión estética y enigmática. Para ello, otro objetivo consistiría en **hacer uso de los símbolos universales** para transmitir los sucesos, pero dejando siempre un punto de ambigüedad que genere en el lector la necesidad de prestar atención, de fijarse en cada detalle e incluso ver el libro más de una vez.

Otro punto necesario para la coherencia del álbum implicaría **añadir detalles simbólicos** que remitieran a la serie de referencia, **Twin Peaks**, de modo que algunos detalles de la historia no fueran del todo comprensibles para quien no ha visto la serie. Aun así, habría que **mantener la posibilidad de intuir** el significado global de la historia, aunque para ello se requiriera que cada persona hiciera uso de su archivo e imaginario mental para completar esos vacíos.

En este punto, se necesitaría **escoger con un formato de álbum** ilustrado que también tenga un motivo simbólico de ser, que sume a la historia y que ayude a conseguir los objetivos descritos anteriormente.

Para dar sentido a todo lo anterior, el ideal sería **imprimir el álbum** de manera física mediante impresión digital, dotándole de manejabilidad y gran calidad en los acabados. El fin último de este proyecto aspiraría a **compartir** el mismo con quien quisiera apreciarlo, y de esta forma ampliarlo con tantas interpretaciones y experiencias como personas lo visitaran.

Fig. 1. Boceto descartado. Enero 2020.

Fig. 2. Bocetos de Dorothy Vallens, protagonista de *Terciopelo Azul*, película de David Lynch (1986). Diciembre 2020.

2.2 Metodología

La primera idea que hizo nacer este proyecto fue la de realizar un libro ilustrado desarrollando la estética y los referentes de proyectos anteriores, pero añadiendo la intención de que contara una historia.

Para encontrar inspiración, se consultó en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde abunda el archivo de libros sobre grabados a lo largo de la historia. Allí se dio con varias publicaciones que resultaron inspiradoras, pero el libro más decisivo fue *Del Amor y La Muerte, dibujos y grabados de la Biblioteca Nacional* (2001) editado por la Fundació Caixa Catalunya. Este libro muestra grabados con la temática de Amor, Muerte y Amor y Muerte. No solo analiza los símbolos, sino que explica la unión de ambos conceptos y algunos de los filósofos, escritores y artistas que más lo han tratado desde la antigüedad. En este momento se decidió que Amor y Muerte serían los temas a abordar en el presente proyecto.

A pesar de haber tomado la decisión de que la estética estaría inspirada en grabados antiguos y con influencias del arte clásico, se consideró importante que el hilo conductor que uniese los conceptos de Amor y Muerte y que contara una historia, fuese más actual. Fue oportuno un repaso mental de canciones, libros y películas que hablasen de Amor y Muerte. En este caso, el cine es el campo de mayor interés, y concretamente el director escogido fue David Lynch. Se valoraron varias de sus películas, ya que es recurrente en su filmografía que los personajes estén “enfermos de amor”, pero tras la lectura de algunos libros y artículos, se averiguó que la culminación de esa temática se hallaba en *Twin Peaks*. A nivel personal siempre había existido una conexión con esta serie de televisión, ya que su estética es una mezcla de varias épocas, desde los años 50 hasta los 90, y la ambigüedad de su argumento y su trama permitirían dar una visión propia y subjetiva. **Así, la decisión fue contar la historia de Laura Palmer, protagonista en la trama la serie, desde el tema del Amor y la Muerte.**

En este punto del proceso, existía una necesidad de aclarar la historia a contar, cómo se iba a dividir en episodios y qué iba a contener cada uno de ellos. Para ello se recurrió a la elaboración de una especie de secuenciado, como si la historia estuviera siendo contada mediante planos cinematográficos. De este modo fue posible apreciar qué tipo de “montaje” podría funcionar en el libro, por ejemplo, que el capítulo de la Inocencia fuese un plano general y el siguiente, el de la Eclosión, un plano detalle, para pasar de nuevo a un plano general en el Dilema. Posteriormente se elaboró una lluvia de ideas sobre el tono, los elementos y los símbolos que transmitirían el mensaje de cada capítulo. La intención de esto fue dar con una composición fluida, que

transmitiese sensaciones conforme los ojos van guiando al espectador al capítulo siguiente.

Una vez los capítulos quedaran concretados, se procedería a la realización de bocetos y pruebas de composición. Posteriormente, la idea sería elaborar cada ilustración definitiva manualmente en papel, para después componer la totalidad del libro de manera digital. De esta forma, los acabados serían más precisos y limpios, además de facilitar dar con los resultados que se esperan en el momento de imprimirlo digitalmente.

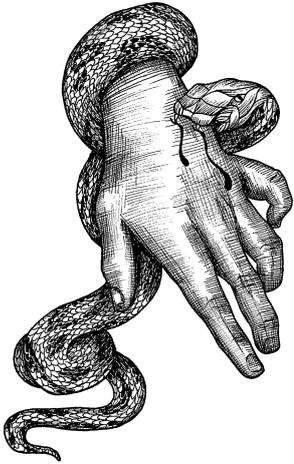

Fig. 3. Tentación. Serigrafía. 2018

3. PROYECTO

3.1 Antecedentes

A principio de 2018 surgió la oportunidad de disfrutar una beca Erasmus en Varsovia, Polonia. En ese momento existía un gran interés por las ilustraciones y grabados de los siglos XVII y XVIII y el trabajo allí se concretó en dibujos lineales en blanco y negro mediante rotuladores de punta muy fina, tipo *rotring*. En la Academia de Bellas Artes de Varsovia, concretamente en la facultad de artes gráficas, existió la posibilidad de realizar las asignaturas de Introducción a la Litografía y a la Serigrafía, ya que eran técnicas muy apropiadas para reproducir los dibujos que se estaban realizando en ese momento. La temática que servía de guía entonces era la de la sexualidad femenina asociada a símbolos que remitían al pecado, pero dándole un tono y un enfoque de disfrute más que de castigo, que es como habría sido tradicionalmente. Con ello, hubo una conciencia de que los símbolos universales que representan amor, tentación, erotismo, feminidad, seguían siendo tan válidos como cuando empezaron a utilizarse y tenían grandes posibilidades estéticas y expresivas.

En 2019 fue necesario el traslado a Madrid por motivos de trabajo, donde no existía posibilidad de desarrollar los conocimientos de litografía y serigrafía que se habían adquirido en Varsovia y teniendo que dejar en pausa la finalización de los estudios universitarios. Eso fue una oportunidad para experimentar con nuevas posibilidades de representación y por ello, hubo una búsqueda de una técnica que permitiera mayor rapidez, expresividad y profundidad en los dibujos. Así tuvieron lugar las primeras pruebas con rotuladores de punta de pincel de base de alcohol y de agua, en diferentes tonos de gris. Resultaba muy agradecido para ilustraciones botánicas y también para retratos, pero cuando se realizaban composiciones más complejas, era preferible el detalle que ofrecía un rotulador de punta fina y los sombreados mediante línea. Por eso, al plantear este TFG, un año después, se optó por esta última técnica.

Fig. 4. Memento Mori. Rotring, 2019

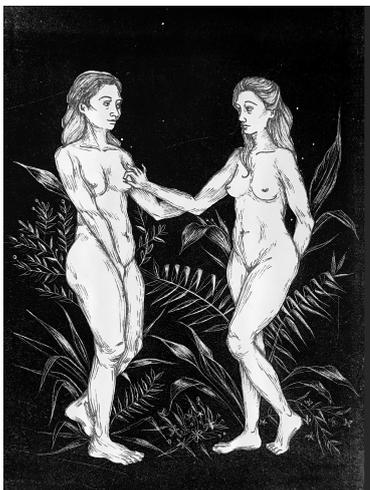

Fig. 5. Eva y Eva. Litografía. 2018

3.2 Concepto y base teórica

3.2.1 *Twin Peaks* y su universo

Fig. 6. Rótulo de cabecera de Twin Peaks

Twin Peaks es una serie de ficción televisiva emitida por la BBC entre 1990 y 1991. Fue creada por David Lynch y Mark Frost. La historia transcurre en un pueblo maderero al norte de Estados Unidos y está ambientada en el presente de entonces, pero con un aire y una estética atemporal. Lynch trató la serie en todo momento en términos cinematográficos a pesar del cambio de medio, lo cual era poco común en ese momento.

La serie arranca con la aparición de un cadáver envuelto en plásticos flotando en el lago. Resulta ser Laura Palmer, la joven más popular y hermosa del pueblo. Todos la conocían por su belleza, por ser caritativa y buena estudiante, pero conforme avanza la investigación de su muerte a manos del recién llegado agente del FBI, Dale Cooper, descubrimos que tenía una doble existencia, oscura y terrible. Conforme se desvelan los secretos de Laura, emergen también las dobles vidas de casi todos los personajes del pueblo. Todos tienen algo que ocultar. Así descubrimos que no solo su novio Bobby amaba a Laura. También el Dr. Jacoby, su psicoanalista; James, un joven del instituto; Ben Horne, propietario del hotel del pueblo, e incluso de algún modo Leland Palmer, su propio padre, acabaron enamorándose y enloqueciendo por Laura Palmer. Mientras tanto ella se sumía en un torbellino sin salida de drogas, fiestas mórbidas y mentiras. Laura encarna el amor, el deseo, el fruto prohibido, el pecado, la autodestrucción.

“Es la mejor idea de Twin Peaks: el verdadero asesino no existe en concreto, sino que es una especie de emanación del inconsciente colectivo, una personificación del instinto de destrucción presente en toda entidad vida... el principio de autodestrucción del ser vivo.” (Casas, 2007, p.251)

3.2.1.1 La Dualidad en Twin Peaks

En el libro del autor Pacôme Thiellement, *Tres Ensayos Sobre Twin Peaks* (2020), argumenta que la serie es dualidad. Desde su título “Picos Gemelos”, nos está mostrando imágenes, tramas y mundos paralelos. La serie arranca con la imagen en un espejo y termina con otra. Pacôme Thiellement considera esto como una sugestión al espectador a mirar en sí mismo para comprender los múltiples sentidos de aquello que se le representa. También menciona una frase de Orfeo, de Jean Cocteau, “los espejos son las puertas por las que entra la muerte.” (Thiellement, 2020, p.22)

Fig. 7. Icónica fotografía de Laura Palmer en el baile del instituto.

Fig. 8. Madeleine Ferguson, en el capítulo 5 de la 1ª temporada de Twin Peaks

Fig. 9. El hombre de Ninguna Parte y el Gigante en La Habitación Roja.

Fig. 10. La Mujer del Leño en la primera temporada de Twin Peaks

Explica que estas oposiciones y polaridades son abundantes, poniendo ejemplos como el de la telenovela que todo el mundo mira dentro de la propia serie, *Invitation to Love*, donde aparece una actriz representando dos papeles distintos. Poco después, llega a Twin Peaks la prima de Laura, Madeleine Ferguson, interpretada por la misma actriz que pone rostro a Laura Palmer, Sheryl Lee, pero morena. También son dos los amores confesos de Laura, Bobby y James. Bobby es su novio del instituto, juntos componen la pareja perfecta a ojos de la gente, pero detrás tienen una historia de drogas y mentiras. James es su amante secreto y por quien tiene un amor más puro y desinteresado. Sin embargo, en la serie descubrimos que ahora está enamorado de Donna, la mejor amiga de Laura, y juntos intentan superar el trauma de su pérdida. También son dos los espíritus que aparecen encarnados en distintos personajes de la serie, Mike y Bob. Estos están relacionados con los personajes que aparecen en los sueños de Dale Cooper, dándole pistas indescifrables para la investigación: El Hombre de Ninguna Parte, que habla del revés, y el Gigante. Posteriormente descubrimos, gracias al tándem místico que crean la Mujer del Leño y al Mayor Briggs, que estos pertenecen a una realidad paralela y difusa, la Logia Negra. Se supone que esta también tiene su opuesto, la Logia Blanca, pero esta nunca aparece claramente localizada en la serie.

Estas dualidades, junto con la ocurrencia simultánea de acontecimientos, resultó clave a la hora de plantear el formato del libro. Por eso son dos caras dentro de un mismo volumen, dos secuencias de imágenes que siguen un desarrollo paralelo y que a su vez crean una única secuencia circular.¹

En este desarrollo cobra gran importancia narrativa el uso del blanco y el negro. El amor arranca en el blanco, en el paraíso, la luz, para poco a poco ir sumergiéndonos en el negro. Para ilustrar esta fase, el bosque en el que te adentras antes de acceder a la Logia Negra sirvió para visualizar la oscuridad en la que se sumergió Laura Palmer antes de morir, cegada por su melancolía, sus pasiones enfermas.

¹ Monólogo de la Mujer del Leño. Prólogo del último episodio de la serie: *“Y ahora, un final. Allí donde hubo uno, ahora hay dos. ¿O siempre hubo dos? ¿Qué es un reflejo? ¿Una oportunidad de ver dos? Cuando hay posibilidad de reflejos siempre puede haber dos... o más. Solo cuando estemos en todas partes solo habrá uno.”* Esto coincide con la introducción al capítulo piloto de Twin Peaks, donde la Mujer del Leño dice: *“Para presentar esta historia solo diré que engloba todo; está más allá del fuego, aunque pocos lo entenderán. Es la historia de muchos, pero empieza con una.”*

3.2.1.2 La Logia Negra

El espacio representado mediante La Habitación Roja es la antesala a la Logia Negra. En el decorado de la serie vemos tres motivos que remiten a Venus, como símbolo del amor, ya que el amor y el miedo son los conductores a la Logia Negra.

La Logia Negra es el infierno, situada en el interior de la Tierra, a la que accedes si te adentras en el bosque oscuro de Twin Peaks. Otra pista sobre el acceso a esta nos la da una palabra inventada que se formula al final de la segunda temporada de la serie y también al final de la película *Fuego camina conmigo*: “Garmonbozia”, que significa “dolor y pena” y es lo que Bob mete en el corazón de sus víctimas antes de poseerlas. (Thiellement, 2020, p.87)

Dale Cooper viaja a La Habitación Roja en sus sueños, y allí se encuentra con Laura Palmer y con el resto de habitantes de esa extraña estancia, quienes le dan pistas difusas que le ayudarán a llegar a la “verdad”. Lo mismo le pasa al espectador de Twin Peaks: La serie se basa en sensaciones, personajes y tramas ambiguas que es inútil tratar de comprender de manera certera. Quim Casas en su libro sobre David Lynch (2006, p. 258) dice que “Twin Peaks es una serie de sensaciones antes que de tramas, de atmósferas antes que de intrigas”

En la serie, el acceso a la Logia Negra está representado por el círculo de doce sicomoros. Estos árboles representan la caída hacia la muerte y a su vez, según el uso que hacía Shakespeare de ellos, evocan la pena del amor, o el *sickamour*. (Thiellement, 2020, p.77) Este término define esa “pérdida del yo en la pasión insaciable y la pulsión destructora” (p.116) . Tanto Laura como otros personajes Lynchianos están corrompidos por ese amor enfermo.

Fig. 11. Fotograma en el que se menciona la palabra “Garmonbozia”

Fig. 12. Dale Cooper en el círculo de 12 sicomoros

Fig 13. Primer retrato de Laura Palmer. Noviembre 2019.

3.2.1.3 Laura Palmer

Al inicio de la serie, Laura Palmer es una imagen en la mente del espectador. Solo sabemos de ella a través de las reacciones que tienen las personas de Twin Peaks al ser conocedores de su muerte. Poco a poco esa imagen se torna obsesiva, vamos descubriendo el gran poder y presencia que tiene su nombre, ya que muchos secretos peligran ser descubiertos en el proceso de desvelar quién la asesinó. Por eso en la serie es imposible no imaginarla con cierta maldad oculta, como una joven manipuladora y cruel, capaz de cualquier cosa por tener a todo su entorno a sus pies.

Sin embargo, en la película *Fuego Camina Conmigo*, precuela de Twin Peaks creada por David Lynch en 1992, se nos desvela una imagen completamente distinta. En palabras de Pacôme Thiellement (2020, p.84) *“es una joven real, una adolescente con el cuerpo de una mujer avejentada, abotargada por la cocaína y con los ojos enrojecidos por la tristeza. Es una mujer cuyo combate parece ser continuo para imponerse a sus temores, afrontar sus demonios e impedir que le siga cualquier persona.”*

Así que esto es lo que sabemos de Laura, la joven perfecta y admirada por todos que resultó tener una doble vida cargada de vicios y oscuridad. Sin embargo, después de leer un artículo de Eva Cid en la revista Cactus se abrieron los ojos a una nueva interpretación.

En la serie, lo máximo que se nos llega a desvelar sobre el asesinato de Laura es que la mató su padre poseído por Bob, un espíritu maligno de la Logia Negra. Pero ¿qué tiene esto que ver con su transformación previa y su vida secreta? Eva Cid analiza esta resolución como el mismo origen de su locura. En *Fuego Camina Conmigo* se desvela, no de forma explícita, que Leland abusó de Laura desde niña, pero claro, poseído por Bob. Sobre esto, la autora expresa muy bien su posición:

“Mirad con qué facilidad inventamos monstruos para darle una explicación menos terrible a nuestros propios demonios. Es una de las excusas, o explicaciones, favoritas del maltratador: tengo muchos demonios dentro que me llevan a hacer lo que hago”. (Cid, 2017)

Considera a Bob la imagen de la violencia masculina. El relato se desarrolla en torno a todos los hombres que tuvieron relación con su muerte y sin embargo ella no es tratada como víctima, sino más bien como responsable.

Fig. 14. Primera aparición de Bob en Twin Peaks, en el episodio piloto.

Fig. 15. Laura Palmer en la película *Fire Walk With Me* (1992)

“La mirada masculina, la de Lynch y la de la sociedad en general, representa a esta Laura, una niña rota, abusada, prostituida y adicta a la cocaína, como una femme fatal. Según la Psicología, las conductas hipersexualizadas en menores son indicadores de un posible abuso sexual. Esta es una de las “estrategias” que las niñas abusadas desarrollan para intentar normalizar, dar sentido, y encajar en sus vidas esas situaciones anómalas de violación y abuso. En el caso de las adolescentes, a este indicador se le suman otros como un comportamiento sexual promiscuo, la prostitución, el abuso de sustancias, conductas autolesivas, o intentos de suicidio.” (Cid, 2017)

Entonces sí, Bob mató a Laura. Bob poseyó a su padre y también se metió en la cabeza de la joven llenándola de *Garmonbozia*, “dolor y pena”.

3.2.2 El Amor y La Muerte en la historia

El Amor y la Muerte son dos de los temas que más han preocupado al ser humano a lo largo de los tiempos y por tanto, los temas más tratados en el arte y la literatura en todas partes del mundo. Además son conceptos que, en muchos casos, suelen estar estrechamente relacionados. Schopenhauer dice en su ensayo sobre la muerte que “El amor es la compensación de la muerte, su correlativo esencial; se neutralizan, se suprimen el uno al otro.” (Schopenhauer, sin fecha)

3.2.2.1 Amor

El Amor es uno de los mayores temas en la mitología y en la literatura clásicas, ya sea Amor divino, Amor filial, Amor al prójimo, Amor de conveniencia, Amor erótico... Históricamente se ha dividido el amor en tres tipos: el Eros como el amor divinizado de pareja; Filia, como el amor hacia lo humano, como las artes o la amistad; y por último el termino griego Agape, como amor incondicional y desinteresado, hacia otra persona o hacia uno mismo. (Suárez Gómez, 2018)

En la mitología egipcia, sería un buen ejemplo el mito de Isis y Osiris, hijos del dios de la tierra y la diosa del cielo. Isis es la Tierra y Osiris es la fuerza creadora que da calor para que esta sea fecundada. En la mitología griega son mucho

Fig. 16. *Venus, Cupido, la Locura y el Tiempo*. Angiolo Bronzino, Oleo sobre lienzo. 1540

Fig. 17. *Cupido con una mariposa*.
William-Adolphe Bouguereau.
Oleo sobre lienzo. 1888

Fig. 18. *Leda y el Cisne*. Johan Hoffman.
Oleo sobre lienzo. 1886

más abundantes los ejemplos de relaciones amorosas: Eros y Psique, Afrodita y Ares, Apolo y Dafne, Eco y Narciso, y un largo etcétera. Lo mismo sucede en la mitología romana. Una de las grandes herencias de esta en la actualidad es la creación de la famosa imagen de Cupido, representado como un niño regordete, con alas y en sus manos un arco que dispara flechas de amor. En ocasiones se le representaba con una venda en los ojos para expresar que el amor es ciego y alejado de la razón. Como hijo de Venus y Marte, se le consideraba encargado de equilibrar amor y tragedia. En la mitología Hindú el dios del amor es Kamadeva, dios también de la lujuria y el sexo. Este estaba casado con Rati y ambos crearon las enseñanzas del Kama-Sutra. (Ruiz, 2017)

También en la filosofía el amor ha sido una fuente inagotable de reflexiones. Platón, con la separación que establece su teoría entre cuerpo y alma, pensaba que lo importante era la belleza de las almas y por tanto la única fuente verdadera de amor. En consecuencia, despreciaba la atracción física y la sexualidad. Más adelante, en el siglo XIX, Schopenhauer consideraba que el amor carnal tiene como único fin la perpetuación de la especie. Según su teoría, la naturaleza hace que, en la mente del amante, parezca que sus deseos obedecen a un interés individual, pero su único fin es reproductivo. Por eso, según el filósofo, el deseo siempre va seguido del hastío y el desencanto. También según su percepción tan fatalista del mundo, “solo el dolor se siente, el placer es la mera ausencia del dolor” y “estamos condenados no a muerte, sino a vida.” (Schopenhauer, sin fecha). Nietzsche también se refirió al amor en varios escritos. Generalmente tenía una visión más vitalista del tema, pero aún así destacaba el sufrimiento intrínseco al sentimiento amoroso “Amargura hay en el cáliz incluso del mejor amor” (Nietzsche, 1881). Siempre lo consideró un sentimiento de gran importancia para la vida, que hace al ser humano crecer. “La tempestad del deseo arrastra a veces al hombre a una altura en que todo deseo enmudece: es cuando ama verdaderamente cuando vive en una existencia mejor y con una voluntad mejor.” (Nietzsche, 1878).

Por supuesto, no solo los filósofos y artistas de épocas pasadas han hablado del amor. Sí que es cierto que a causa de sus teorías hoy tenemos una idea romantizada y heteropatriarcal de las relaciones amorosas, de la cual es muy difícil desprenderse. Aun así, en los últimos 30 años estas ideas han ido cambiando progresivamente, para bien o para mal, según quién lo mire. Zygmunt Bauman definió el tipo de relaciones que imperan en la actualidad en su libro *Amor Líquido* (2003). Mediante este término define la fragilidad de las relaciones, que más bien él denomina “conexiones”, ya que las personas dan tanto valor a la individualidad, a la libertad y al momento presente, que es difícil llegar a construir relaciones con raíces emocionales profundas. Apunta también a la falta de autoestima y de autosuficiencia, que degenera en dependencia emocional. Esto no solo se refiere a la pareja, sino también a las

interacciones en redes sociales, siendo más importante la imagen que se transmite en estas que en las personas que nos rodean en el mundo real.

3.2.2.2 Muerte

En el pasado, la Muerte ha llevado al hombre a reflexionar acerca de la fugacidad del tiempo, la guerra, el triunfo sobre la misma a través de la fama, el heroísmo. En el ámbito religioso se ha alegorizado su poder unificador de todos los humanos, mostrando que los placeres y los bienes terrenales son fugaces y caducos.

En la filosofía, cada autor ha tomado actitudes muy distintas en lo que respecta a la muerte. (Tiquet, 2017) Epicuro opinaba que no sirve de nada preocuparse por la muerte, ya que mientras el ser humano vive, ella no está presente, y que cuando ella llega, él ya no está. Séneca y San Agustín manifestaron que la muerte es la única cosa cierta en el mundo. Tomás de Aquino la veía como la más grande de las desgracias humanas, por el simple hecho de que te arrebatara la vida. En este caso, la visión de Platón hacia la muerte es liberadora. Opina que esta es menos poderosa que el amor, de modo que aunque uno de los amantes muera, si el amor es verdadero perdurará. Lo mismo pensaba Sócrates, según menciona Platón en Fedon (187 a.C) donde dice:

“Por qué habremos de temerle a la muerte si siendo el Alma algo perteneciente a las regiones divinas (el mundo inteligible) solo puede contemplarlas con sus ojos y no con los de la carne, que se complacen y se dejan atrapar como Ulises por Circe en el mundo sensible”

La muerte para Platón es, por tanto, la única forma de liberar completamente al alma de esa “cárcel” que es el cuerpo. En vida, la manera que existe de dominar el cuerpo a través del alma es controlando los instintos y las pasiones terrenales.

Uno de los géneros artísticos con la muerte como protagonista fue el de las Vanitas, como tipo de naturaleza muerta que motiva a la reflexión sobre el paso del tiempo y la inutilidad de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte. Habitualmente está presente en estas pinturas el mensaje *memento mori* y algunos de los símbolos presentes son el cráneo humano, las flores caídas, fruta podrida, humo, relojes y objetos que simbolizan actividades humanas como el saber, la ciencia o los placeres. Estas representaciones se han dado a lo largo de toda la historia desde la Edad Media, pero tuvieron su auge en el Barroco.

Fig. 19. Vanitas. Pieter Schnek. Grabado. 1670-1713.

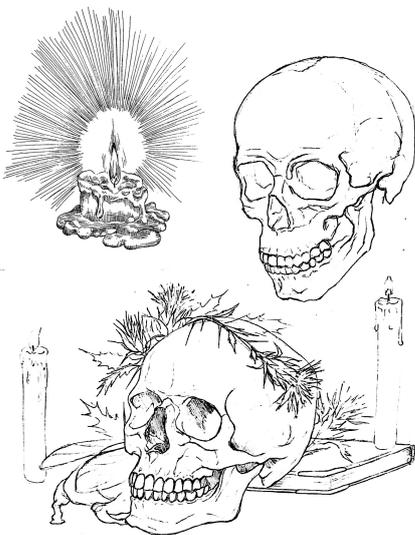

Fig. 20. Bocetos de elementos de las vanitas.

Fig.21. *Los Huesos de Todos los Hombres*. Uno de los 51 grabados de *La Danza Macabra*. Hans Holbein el Joven. 1528.

Durante la Edad Media también surgió el tema de la Danza de la Muerte o Danzas Macabras, de nuevo haciendo alegoría del poder unificador de la muerte e incluso como poder salvador, que llega para liberar a los pobres de su penosa vida. En el siglo XIX volvió a popularizarse en el arte y la literatura románticas a causa de la reedición de *La Danza Macabra* de Hans Holbein el Joven (1538).

En la actualidad, la muerte es el mayor miedo de la mayoría de personas. Más que la muerte propia, es el miedo a los accidentes, las enfermedades o cualquier factor externo que cause la pérdida repentina de un ser querido. La muerte también se sigue utilizando para dramatizar cualquier sentimiento, entre ellos, por supuesto, el amor.

*Oh! te has traído el delirio y la ausencia
Sabe tu sangre a pereza encarnada
Has masticado los besos, la tierra
Oh! mi dolor matutino de tristeza*

*Oh! por favor
Me cuesta respirar
Si vas a matar
Este es un buen momento
Mátame ya
Y llega hasta el final
No puedo más*

[Fracción de la canción “Oh Salvaje” de Zahara, perteneciente a su álbum “Santa” (2015)]

*Y morirme contigo si te matas
Y matarme contigo si te mueres
Porque el amor cuando no muere, mata
Porque amores que matan nunca mueren*

[Fracción de la canción “Contigo” de Joaquín Sabina, perteneciente a su álbum “Yo, mi, me, contigo” (1996)]

3.2.1.3 Relación de Amor y Muerte: El Erotismo y la Enfermedad del Amor

Aparte de un tratamiento separado, estos temas también han tenido una conexión indudable en la literatura y el arte. Georges Bataille (1961) dice que “el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte” que “la sexualidad y la muerte no son más que los momentos agudos de una fiesta que la naturaleza celebra con la inagotable muchedumbre de los seres”. También es

Fig 22. *El amor y la muerte (vanitas)*. Oleo sobre lienzo. Hans Baldung Grien. 1510.

Fig. 23. Escudo de armas con calavera.
Grabado. Alberto Durero. 1503.

este autor el primero en poner en circulación la expresión “*petite mort*” como desfallecimiento consecutivo al paroxismo del acto sexual.

Más concretamente, es el erotismo el concepto que está estrechamente ligado a la muerte, como argumenta Bataille en su libro *Las Lágrimas de Eros* (1961). En él habla del componente diabólico del erotismo por ser algo prohibido, íntimo, incómodo, reprimido y que por tanto incita a la provocación. En el libro del Génesis es el fruto prohibido, la tentación que el cristianismo condena y que se opone al valor supremo, el cielo. Así se creó su equivalente opuesto, el infierno. Durante la Edad Media la Inquisición relegó el erotismo al satanismo y esta relación directa no cambió hasta el Renacimiento. Aún así, en la obra de artistas renacentistas alemanes como Alberto Durero, Lucas Cranach o Hans Baldung el componente erótico sigue siendo angustioso, no complaciente. Tenía un tono más libertino en Italia con Miguel Ángel o en Francia con la escuela de Fontaineblau.

Dando un salto al siglo XX, Freud unió los conceptos de Eros y Thanatos para designar los dos instintos básicos que actúan en el hombre: pulsión de vida y pulsión de muerte. (Freud, 1920)

En la literatura, Quevedo también relaciona y unifica ambos conceptos en su obra “*Amor constante más allá de la muerte*” y en muchos de sus sonetos. Posteriormente también García Márquez utilizó estos términos para su obra “*Muerte constante más allá del amor*”.

Fig. 24. Pareja de amantes desigual. Oleo sobre lienzo. Lucas Cranach. 1530-1550

El otro concepto que se crea de la unión estrecha entre Amor y Muerte es La Enfermedad del Amor. En Grecia, a partir de finales del siglo V a.C. la escuela de Hipócrates mencionó por primera vez la existencia de la Enfermedad de la melancolía. Esta era causada por la “bilis negra” que generaba el cerebro, se enviaba al corazón y este, a su vez, al resto de órganos del cuerpo. La sintomatología que esto provocaba era miedo, tristeza, pero también euforia y distorsión de la realidad, síntomas que se relacionaron con el amor. Esta teoría fue aceptada por autores cristianos, considerando a los enfermos del amor perturbados psíquicos, como consecuencia del pecado original. Esta era una enfermedad incurable y que por tanto siempre acababa en muerte. Por tanto, el amor era un mal a evitar. Solo el sacramento del matrimonio era la solución para curar estas pasiones dañinas. (Cabello Pino, 2012)

Estas ideas llegaron hasta el siglo XVII, como señala la obra de Robert Burton *Anatomía de la Melancolía* (1621). Burton opinaba que el amante enfermo no gozaba la vida y vivía la muerte. Además lo más curioso era que la mente no se apartaba de esa pena sino que la ansiaba.

3.3 Referentes de estilo

3.3.1 Grabadores del Renacimiento, Barroco y Romanticismo

Para comprender los porqués del simbolismo y la técnica de los grabados antiguos, fue necesario profundizar acerca del desarrollo del grabado a lo largo de la historia.

El origen del grabado se sitúa en China, a raíz de la invención del papel en el año 105, donde comenzaron a reproducirse textos e imágenes mediante placas de piedra. Fueron los budistas los que introdujeron el uso de madera, siendo por tanto precursores de la xilografía. En este momento el grabado no poseía un valor artístico, sino más bien de culto religioso y propagandístico. Posteriormente también adquirió un carácter decorativo, y se alcanzó un nivel de pulcritud en la técnica que tardó siglos en llegar a Occidente. (ixv.es, 2012)

Fig.25. *La tentación de San Antonio*. Grabado. Martin Schongauer. 1470-1475

Fue en la Edad Media cuando comenzaron a producirse los primeros grabados, coincidiendo con la aparición de molinos de papel en algunos países europeos. Aunque la fecha y lugar son inciertos, se cree que los primeros grabados pudieron ser para la creación de naipes. También el clero utilizó la estampación para distribuir escenas e imágenes religiosas. Fue muy significativa para la evolución del grabado la invención de tipos móviles, por Johannes Gutenberg en 1440. También a mediados del siglo XV surgió por primera vez en Europa el grabado en metal, siendo Alemania en ese momento el mayor centro de producción y distribución del grabado.

Fig.28. *Revivo*. Grabado. Emblema perteneciente a *Emblemata Sacra*. 1624

Durante los siglos XVI y XVII apareció la Emblemática. Esta categoría singular de libros ilustrados en Europa consistía en una serie de figuras simbólicas acompañadas con un título y seguidas de un epigrama, con el fin de enseñar o moralizar. (Sebastián, 1995).² Su fundador fue Alciato con su *Emblematum liber*. Se considera el triunfo de la obra porque transmitía reglas de comportamiento a través del lenguaje universal de las imágenes. Tuvo gran éxito editorial en Occidente y fue imitado en toda Europa. Otros artistas cuyos emblemas han inspirado este trabajo son Daniel Cramer, con su *Emblemata sacra* (1624), Johannes Philippus Papius, Claude Paradin, con sus *Divises Heroïques* (1551), Jacques Callot, Sigmund Grimm o Jakob Bohme, quien estaba especialmente motivado por el cuestionamiento del bien y el mal.

El grabado como técnica artística tuvo un gran desarrollo durante el

² En el libro *Emblemática e Historia del Arte* de Santiago Sebastián (1995) comenta que “Esta forma de lenguaje gráfico-literario, la más importante del Renacimiento y el Barroco, significa una verdad general, aunque se presente un tanto oscura”.

Fig.27. *Prohibido concilio*. Grabado. Emblema de Johannes Phipippus Papius. 1700-1705

Renacimiento. En ese momento la temática predominante era la religiosa y la mitología griega. En el siglo XVII y principios del XVIII, con el Barroco, se integraron grandes avances en cuanto a técnica, desarrollando métodos más lineales que exhibieron gran destreza manual. Con este perfeccionamiento, el grabado impuso leyes estéticas propias, alcanzando categoría de obra de arte. En este momento se daba gran importancia a los gestos y al impacto emocional de las imágenes. (Rojas Cuevas, s.f.)

En el siglo XVIII el grabado se expandió por toda Europa. Se dio una gran demanda de la imagen impresa, por lo que pasó de ser solo un arte cortesano a un arte social. Ya no eran piezas de coleccionista, sino un elemento decorativo. Los temas no se limitaron a escenas familiares y burguesas, también empezaron a representarse paisajes de ciudades y a reproducir pinturas y esculturas. En Inglaterra, predominaban las temáticas humorística y moralista. (Rojas Cuevas, s.f.)

A mediados del siglo XVIII y principios del XIX, con la llegada del Romanticismo, los artistas mostraron una subjetividad mayor en sus obras, rigiéndose por sus sentimientos y su sensibilidad más que por las normas impuestas. Una de las figuras más importantes de este periodo es Francisco de Goya.

Fig.26 . *El amor y la muerte*. Perteneciente a Los Caprichos. Aguafuerte, aguatinta bruñida y Buril. Francisco de Goya. 1797

Francisco de Goya es uno de los artistas más innovadores y avanzados a su tiempo. Siendo un enamorado de la obra de Velázquez y admirador de los grabados de Rembrandt, trabajó todos los géneros, ganándose la vida sobre todo con retratos y pintura costumbrista. En cuanto al grabado, su serie más admirada son “Los Caprichos”, donde satiriza la sociedad española del siglo XVIII. En los 80 grabados que la componen trata temas como la prostitución, la brujería, la superstición, el vicio, críticas a la Inquisición, denuncia de injusticias sociales, incultura, haciendo alusiones a las artes y a la ciencia. En ellos profundiza en pensamientos y sentimientos íntimos, a la vez que reflexiona sobre aspectos sociales y culturales de su tiempo.

Otro gran referente fue Gustave Doré, artista francés considerado el último de los grandes ilustradores del siglo XIX. Adquirió gran fama y renombre por ilustrar de manera brillante obras de la literatura universal, como la Divina Comedia, la Biblia o El Quijote. Se le consideraba un visionario, dotado de una capacidad técnica y de observación supremas. Fue admirado tanto por pintores románticos y pintores surrealistas como por las masas. (Calvo Santos, 2016). Su estilo se caracteriza por generar una atmósfera sobrecogedora, representando una naturaleza inmensa mediante bosques sombríos, mares embravecidos, paisajes ruinosos... Posteriormente se mostrarán ejemplos de su influencia en este trabajo.

Fig.29. Prayer. Serigrafía. Olivia Knapp. 2013.

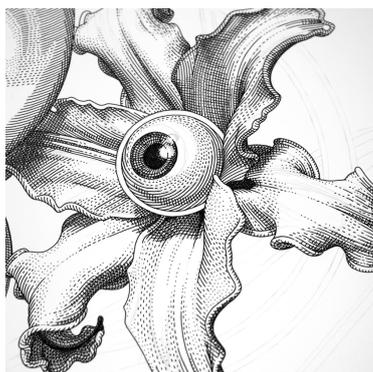

Fig.30. Detalle de Wash. Serigrafía. Olivia Knapp. 2015

Fig.31. Calavera y escorpiones. Acrílico sobre papel. Mercedes Bellido. 2019

3.3.2 Artistas Contemporáneos

El arte clásico y la estética del grabado son referentes habituales en las obras de muchos artistas contemporáneos. También son muy recurrentes los temas que mezclan amor, muerte, naturaleza y lo sobrenatural.

La artista estadounidense **Olivia Knapp** ha sido, sin duda, un gran referente en este proyecto. Su obra consiste en dibujos a tinta, influenciados por grabados e ilustraciones decorativas y científicas del siglo XVI al XVII. Su técnica se caracteriza por el sombreado mediante tramas de líneas largas y limpias, que se articulan en los contornos del objeto. Respecto a la temática, “el contenido de las obras de Olivia explora la relación entre el deseo, la razón y la circunstancia”, cita su página web³. Elementos como manos, ojos y flores son muy recurrentes en su obra y también están presentes en las ilustraciones de Amor y Muerte. También es indudable la influencia de los sombreados con línea, aunque en el caso de este álbum no se da tanta importancia a la limpieza del trazo, anteponiendo el dramatismo que aportan las masas de línea enmarañada.

Otra ilustradora cuya obra ha resultado inspiradora en este álbum, es **Mercedes Bellido**. Su obra consiste en pinturas que toman como referente el surrealismo y la pintura barroca, así como la estética esotérica. Esta combinación da como resultado cuadros de colores potentes y saturados, mezclas empastadas y densas que dan forma a composiciones enigmáticas y misteriosas. En una entrevista con El País dice: “No busco transmitir algo en concreto, sino crear una atmósfera que siempre me ha perturbado, buscar dónde están los límites entre lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo brillante. Me gusta investigar en esa línea, donde parece que todo se mezcla. Lo que pretendo es mostrar que las cosas no son tan buenas ni tan malas, que nada es tan evidente.”⁴ Son abundantes los cuadros en los que muestra su interés en la pintura de vanitas. También ha representado en sus cuadros serpientes, cuervos y otros animales que tienen mucho que ver con el simbolismo que caracteriza este proyecto.

Fig.32. Lechuza y Coral. Acrílico sobre lienzo. Mercedes Bellido. 2017

³ Biografía completa disponible en: <http://www.oliviaknapp.com/about>

⁴ Entrevista completa disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/02/22/tentaciones/1519255535_023591.html

El colectivo **Rubenimichi** no puede faltar entre los referentes contemporáneos de este álbum. Sus pinturas surrealistas y simbólicas generan una especie de realismo mágico que hace volar la imaginación del espectador. La manera en la que utilizan los símbolos, tan abierta a interpretaciones, anima a perder el miedo a la falta de comprensión, ya que eso hace que haya tantas interpretaciones como personas lo ven. Además, una de sus series, titulada “Sobrenatural”, tiene claras referencias a Twin Peaks.

Fig.33. *Presagio*. Acrílico sobre lienzo. Rubenimichi. 2011

Fig.34. *Leño*. Acrílico sobre lienzo. Rubenimichi. 2012

Fig.35. *Inmortalis*. Acrílico sobre lienzo. Rubenimichi. 2014

Continuando con la temática, cabe mencionar a la ilustradora barcelonesa **Oh Carool**. Sus dibujos, notablemente influenciados por el manga, ilustran el amor desde una óptica actual. Combina un tono melancólico en la expresión de sus chicas, que al mezclarse con una paleta de tonos pastel, le aporta una estética “kawaii”. Algunos de sus dibujos muestran momentos íntimos, con chicas rodeadas de lágrimas y corazones rotos mientras miran el móvil, esperando un mensaje. Esta manera de plasmar el amor de la generación *Instagram* haciendo uso de recursos gráficos tan sencillos, resulta fresca y de gran interés para la temática que se trata en este proyecto.

Fig.36. Ilustración de Oh Carool.

Fig.37. Ilustración de Oh Carool.

Fig.38. Ilustración de Oh Carool.

3.4 Álbum ilustrado

La necesidad de materializar las ideas que aportaron las lecturas y las soluciones gráficas de los referentes llevaron, por tanto, a la creación de este álbum ilustrado.

Se define como álbum ilustrado aquel cuyas ilustraciones tienen independencia del texto, dotando a las imágenes de mayor importancia con respecto a la palabra (Bajour y Carranza, 2002). En el caso de este álbum, como se explica en la introducción, en un principio se decidió privarlo completamente de texto, para así aportarle un carácter más abstracto en lo que refiere al significado. Sin embargo, en el momento de visualización del álbum con su caja, surgió la idea de añadir un texto en la parte interior de la tapa de la misma. Ese texto, un poema que aparece en la serie, podría aportar a la totalidad del álbum, ayudando a transmitir mejor las sensaciones y atmósfera que se pretenden con este pero sin ser explicativo.

Respecto a la elaboración de las ilustraciones, consistió en un proceso largo y singular, ya que estuvo condicionado por el confinamiento que se vivió a partir de marzo de 2020. Estas circunstancias fueron favorables por una parte, y desfavorables por otra. Por un lado fue positivo, pues supuso una dedicación casi absoluta al proyecto, y por tanto una productividad máxima, permitiendo pruebas gráficas y compositivas de todo tipo, que iban cambiando conforme se ampliaba la bibliografía dedicada a los temas del proyecto. La parte negativa de esta condición fue tener que valerse de los recursos y los medios que existían en ese momento en el espacio doméstico. No obstante, al ser residente en Madrid, la situación no distaba tanto de cómo estaba planteado en un inicio ejecutar este proyecto, es decir, mediante correcciones telemáticas y sin contar con los espacios y talleres propios de la Facultad de Bellas Artes.

Habiendo aclarado las circunstancias en las que se desarrolló el proyecto, se procederá ahora a explicar cuál fue la metodología que se puso en práctica. Una vez los conceptos y las premisas estuvieron suficientemente aclarados, comenzó la elaboración de bocetos. El primer paso consistía en la realización de la composición general de cada episodio. Cuando una composición se daba por válida, llegaba el momento de pasar los dibujos a limpio con rotulador. En este punto, la decisión fue dibujar por separado cada elemento, independizándolo del fondo. Gracias a esto, una vez escaneados y digitalizados dichos elementos y el fondo, existía la posibilidad de cambiar los tamaños y la disposición de los mismos de una manera mucho más sencilla. La necesidad de cambios de este tipo era constante conforme se iban añadiendo el resto de episodios, confluyendo todos ellos en la composición global del álbum.

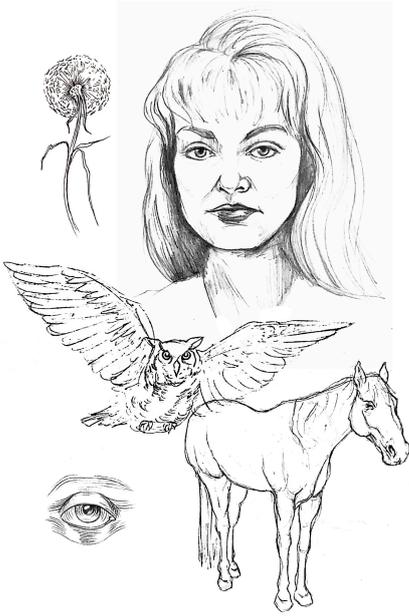

Fig.39. Bocetos descartados en el proceso.

Fig.40. Ejemplo de la realización de uno de los episodios del álbum separando el fondo y los elementos.

Finalmente, cuando ambas caras del álbum se dieron por completadas, este se podría materializar mediante impresión digital, para después ser plegado y encuadernado manualmente.

El elemento que contiene y completa este proyecto es una caja hecha a mano, que hace de este un álbum más compacto, manejable y que además le dota de un lomo, de un texto y de los datos de autoría.

Para el momento de entrega de esta memoria, no fue posible poseer la parte del álbum que requería de impresión y estampación, ya que por las características del álbum y la carencia de talleres donde trabajar con los medios necesarios, hubiese sido preciso externalizar la elaboración del mismo y por tanto los costes en este momento eran inviables. Aún así, sí que se ha ejecutado todo lo que era posible realizar manualmente. Por ello en el apartado 7. *Anexo* se han añadido fotografías que muestran cómo sería el proyecto terminado. Lo que se muestra son una maqueta y una caja hechas a mano, en las que se han utilizado recursos digitales para completar con las ilustraciones y el texto. En un futuro próximo, cuando se cuente con el tiempo y los recursos, sí se pretende imprimir, encuadernar y estampar varios ejemplares de este álbum.

A continuación, se añade una breve explicación de cada uno de los episodios de este álbum, evidenciando también las referencias más directas de cada ilustración. Los títulos que denominan los episodios se han escogido y utilizado con un fin práctico en esta memoria, pero no tienen mayor relevancia dentro del álbum.

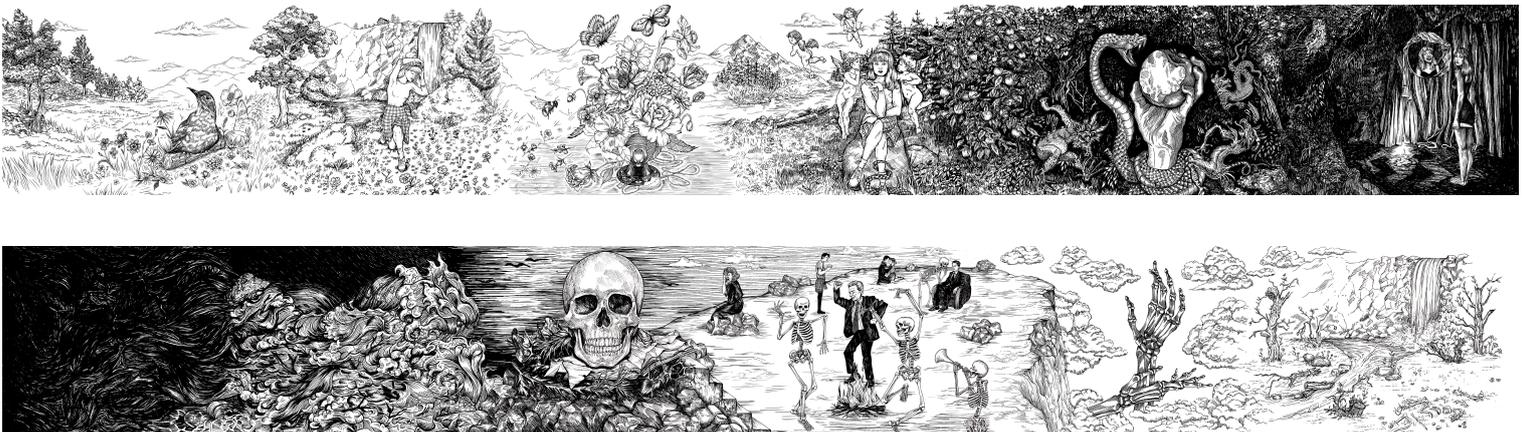

Fig. 41 y Fig. 42. Composición completa de las ilustraciones de ambas caras de Amor y Muerte.

3.4.1 Amor

3.4.1.1 El Jilguero

Es la introducción a la historia. Por ello, la figura principal de este episodio es el característico jilguero que aparece en la cabecera de la serie, de modo que cualquier persona enamorada de Twin Peaks casi puede oír la canción de Angelo Badalamenti en su cabeza.⁵

El jilguero, en este caso aparece posado en un tronco y rodeado de flores silvestres. Existen múltiples pinturas de los siglos XVII y XVIII con composiciones que mezclan flora y fauna de un modo salvaje pero preciosista. El entorno debía ser luminoso, ya que es el arranque del capítulo del amor y el tono es idílico y romántico. Se ha representado combinando un pequeño bosque a la izquierda, que se une con la composición del jilguero y las flores haciendo un juego de proporción que pretende generar la sensación que daría un movimiento de cámara lento, con transiciones de fundido, como es el estilo de la cabecera de Twin Peaks. Es una imagen aparentemente bucólica e inocente, pero la postura del jilguero puede transmitir un tono siniestro, como si intuyese algo extraño en el aire.

Fig.43. *Naturaleza muerta en el bosque con un ratón, un jilguero y una salamandra*. Oleo sobre lienzo. Matthias Withoos. 1627-1703

Fig.44. Fotograma de la cabecera de Twin Peaks.

Fig.45. *Pájaro y flores*. Gouache. Samuel Dixon. 1755

⁵ https://www.youtube.com/watch?v=i7d0Lm_31BE

Fig. 46. Episodio *El Jilguero*.

3.4.1.2 La Inocencia

En este capítulo vemos por primera vez a Laura Palmer. Aparece en un paisaje idílico y primaveral. Vemos una cascada y en lo alto, una casa de madera, lo cual constituye un conjunto muy simbólico de Twin Peaks, que también aparece en la cabecera de la serie.

Laura se muestra inocente, despreocupada y presumida, con su ropa de instituto, paseando y poniendo flores silvestres en su pelo. Aquí Laura encarna al mito de Narciso, ya que es la joven a quien todos admiran y de quien todos se enamoran sin ella ser consciente de su belleza. Por eso está de espaldas al río, ya que como en el mito, de algún modo descubrir su reflejo será su perdición.

La postura de Laura está tomada de un cuadro del pintor academicista Charles Amable Lenoir titulado *Ninfa en el Bosque*. Este tipo de pinturas academicistas tan idílicas, bellas y contenidas son muy acertadas para plasmar el arranque de esta historia.

Fig.47. Cascada de Twin Peaks.
Fotograma de la cabecera de la serie.

Fig.48. Laura Palmer y Donna en una grabación de vídeo que aparece en el episodio piloto de Twin Peaks.

Fig.49. *Ninfa en el bosque*. Oleo sobre lienzo.
Charles-Amable Lenoir. 1860- 1926

Fig.50. Detalle de *Alegoría a la primavera*.
Oleo sobre lienzo. Bartolomeo
Guidobono. 1705-09

Fig.51. Episodio *La Inocencia*.

3.4.1.3 La Eclósión

El siguiente capítulo en la vida de Laura es su florecimiento, el descubrimiento del amor, el despertar sexual. Está representado con un ramo de flores barroco en todo su esplendor, con dos mariposas y un abejorro rondándole.

El valor simbólico de las flores es infinito: belleza frágil, feminidad, sexualidad. Los insectos representan los primeros amores que llegan para admirar y palpar la belleza de las flores. Enredada en la base que sostiene el ramo, vemos la característica cadena con el colgante de medio corazón que llevaba Laura con la inscripción "friends". En la serie descubrimos que la otra mitad la tenía James, su amor secreto. Aquí comienzan las mentiras y los enredos inocentes, propios de los amores de instituto.

Fig.52. *Bodegón de flores con reloj*. Oleo sobre lienzo. Willem van Aelst. 1663

Fig.53. Laura y Bobby en *Fire Walk with Me*, David Lynch. 1992

Fig.54. Fotograma de *Fire Walk with Me*, donde se puede ver a Laura con el colgante de medio corazón.

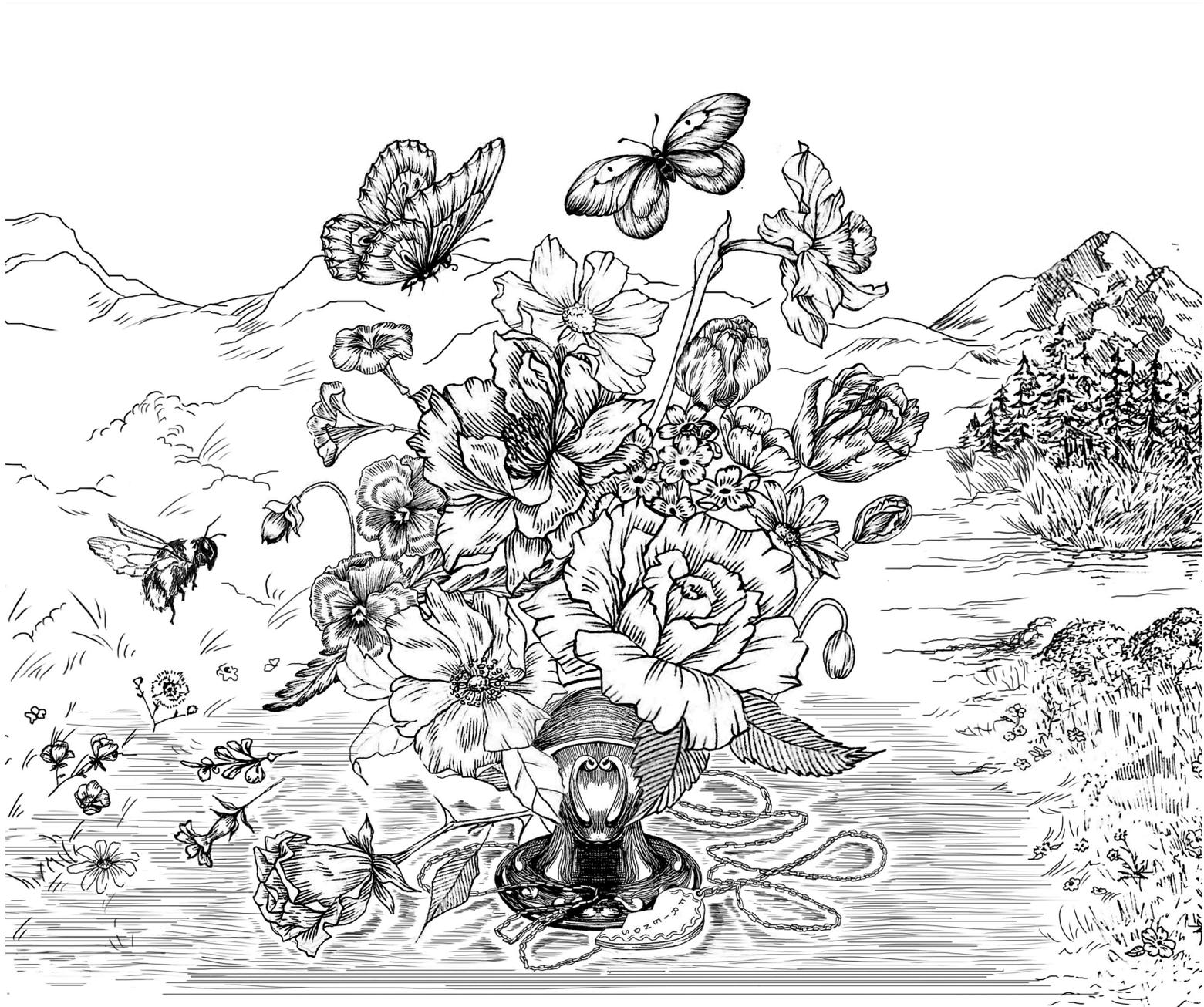

Fig. 55. Episodio *La Eclosión*.

3.4.1.4 El Dilema

Fig.56. *Canción de primavera*. Oleo sobre lienzo. William Adolphe Bouguereau. 1889.

En este capítulo vemos de nuevo a Laura, esta vez sentada y mirando de frente al espectador, pero parece absorta. Está escuchando a los ángeles que le susurran y la dirigen hacia el capítulo anterior, hacia la luz. En la derecha de la composición vemos que el paisaje se oscurece, hay vegetación espesa y al frente de la misma un frondoso manzano. En la parte inferior vemos que el pie de Laura está siendo rodeado por la cola de una serpiente, pero no sabemos a dónde quiere arrastrarla. Este momento es el de la encrucijada. Laura tiene todo, es bella y todos la adoran, pero para ella no es suficiente. Su espíritu insaciable quiere que vaya más allá en lo que respecta al deseo y las pasiones, no le basta el amor romántico, el paraíso; quiere morder la manzana.

La figura de Laura rodeada por ángeles está inspirada en un cuadro de William Adolphe Bouguereau titulado *Canción de Primavera*.

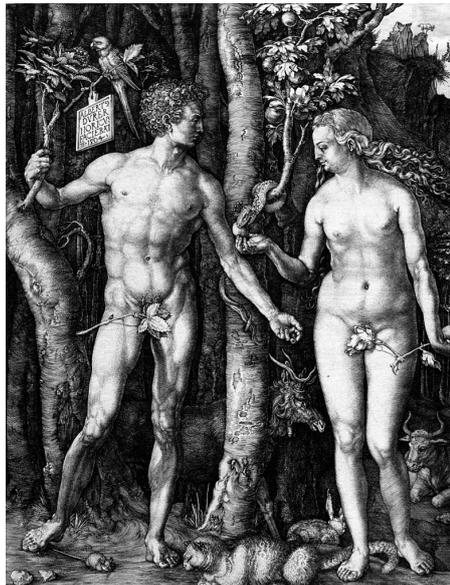

Fig.57. *Adan y Eva (el pecado original)*. Grabado a buril. Alberto Durero. 1504

Fig.58. Episodio *El Dilema*.

3.4.1.5 El Bosque

Fig.59. Fotogramas de *Fire Walk with Me*, David Lynch, 1992

En este capítulo llegamos a la oscuridad del bosque en el que Laura decide adentrarse. La noche está iluminada por la fiesta de las pasiones, el pecado y lo sobrenatural. Esta composición la protagoniza la mano de Laura sujetando una manzana mordida. Simboliza la victoria del instinto, la provocación. Una serpiente rodea su muñeca observando y celebrando la mordida de la manzana. Esta serpiente simboliza las malas compañías, las drogas, el sexo. Se encuentra rodeada por sus propios demonios que bailan y la sumen en un torbellino de oscuridad.

Esta parte de la vida de Laura la vemos claramente representada en la película *Fire Walk with Me*, David Lynch (1992), en la escena (min. 1:12:50) en que Laura acude a una fiesta llena de personajes mórbidos, bailes eróticos, alcohol y drogas. En ese momento, Jacques Renault dice la frase “no hay mañana”.

Conceptualmente, este episodio tiene mucho que ver con el panel central de El jardín de las delicias, donde se representa a una humanidad que ha sucumbido al pecado de la lujuria y los placeres desenfrenados. La resolución compositiva y gráfica de este episodio, sin embargo, se focaliza en la protagonista de esta historia y en el hecho de que esa sea la parte más oculta de su vida.

La técnica que se ha utilizado para la representación de la mano y la manzana es el sombreado a línea característico del grabado. Los monstruos que rodean la figura principal de la composición han sido tomados de una ilustración de Frank C. Papé (1878-1972).

Fig.60. Detalle de *El Jardín de las Delicias*. Óleo sobre tabla. El Bosco. 1500-1505

Fig.61. Ilustración de Frank C. Papé

Fig.62. Detalle de *San Pablo*. Grabado. Alberto Durero. 1514

Fig.63. Episodio *El Bosque*.

3.4.1.6 La cueva

Fig.64. Fotograma de *Fire Walk With Me*.

En este último capítulo Laura se encuentra dentro de una oscura cueva, de pie y frente a un espejo, solo alumbrada por una vela a punto de consumirse. En el reflejo vemos el rostro de Laura, pero con un aspecto diabólico. Ella se encuentra ligeramente volteada, mirando al espectador con cara de tristeza. En su mano tiene un cuchillo, que nos desvela la resolución inminente de su agonía.

Fig.65. Fotograma del último episodio de la segunda temporada de *Twin Peaks*.

Este capítulo está cargado de símbolos. La cueva representa la Habitación Roja, espacio que en la serie representa a su vez la Logia Negra, por eso cuelgan de sus paredes las famosas telas (rojas) y en el suelo intuimos el zigzag blanco y negro tan característico de ese lugar. A la izquierda de la composición, haciendo de transición con el anterior capítulo, vemos un búho, animal que en la serie siempre indica la presencia de lo sobrenatural, como nos desvelan varios personajes con la frase "*los búhos no son lo que parecen*". En la pared más oscura de la cueva se puede intuir una especie de jeroglífico con forma de mapa y unas runas. Esto es lo que Cooper encuentra en la cueva del búho y gracias a lo cual descifra parte del secreto de la Logia Negra. Respecto a Laura frente al espejo, pretende recordar a la imagen con la que termina la segunda temporada de *Twin Peaks*, en la que descubrimos que Cooper tiene dentro a Bob, ya que es a través del reflejo en un espejo el modo que tienen las personas de ver el espíritu que les ha poseído. Por tanto, este capítulo nos transmite la resignación de Laura ante su fin. Laura prefiere morir antes que verse poseída por Bob, y ese es su triunfo.

Fig.66. *Esqueletos con redondel de cadáveres*. Grabado. Bernardino Genga. 1691

Para generar esa sensación de soledad y desesperación, se decidió ubicar a Laura en una cueva para así poder terminar la cara del Amor en la oscuridad, antes de pasar a la muerte. Para ello, se tomó como referente algunos dibujos y grabados de Gustave Doré, donde el tratamiento del espacio y la luz generaban justo las sensaciones deseadas para este episodio.

Fig.67. Ilustración de un poema de Lord Tennyson titulado *Los idilios del Rey*. Gustave Doré. 1909.

Fig.68. Episodio *La Cueva*.

3.4.2 Muerte

3.4.2.1 La Oscuridad

Fig.69. Detalle de *Land*. Bolígrafo y tinta sobre papel. Taylor Mazer. 2017

Este es el capítulo de introducción a la muerte. Es una maraña oscura de líneas blancas que se enredan. Esta imagen abstracta pretende representar el momento de la noticia, lo que debió sentir Catherine Palmer cuando le anunciaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Laura, su hija. Es el caos, el miedo, la sensación de que todo ha terminado.

Por tanto, obviamente, en este capítulo debía predominar el negro y a su vez enlazarse de manera orgánica con el siguiente. Por ello se decidió utilizar este tipo de trazo enmarañado de finas líneas sinuosas, que crean ondas y bucles, para acabar definiéndose en un mar embravecido.

Para ello, fue clave la observación de trabajos de artistas como Taylor Mazer o Ryan Tippery.

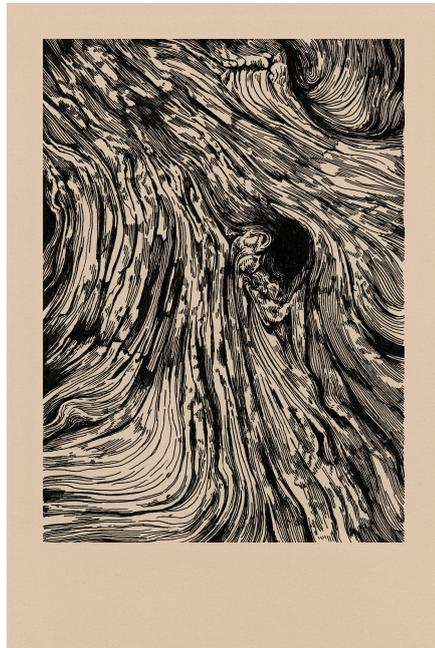

Fig.70. Obra perteneciente a *Compositions 2015*. Tinta sobre papel. Ryan Tippery. 2015

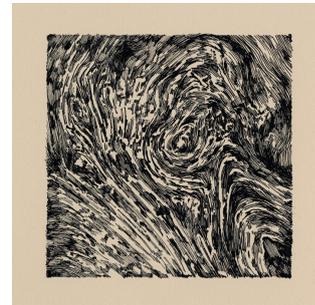

Fig.71. Obras pertenecientes a *10 by 10*. Tinta sobre papel. Ryan Tippery. 2016

Fig.72. Episodio *La Oscuridad*.

3.4.2.2 El Tsunami

El capítulo que sigue a la oscuridad abstracta es el de un tsunami que lo arrasa todo. La muerte de Laura significó el fin del mundo tal y como lo conocían los habitantes de Twin Peaks. El escenario de este tsunami es en realidad el mismo claro del bosque que vimos en el capítulo 2, por eso flotan trozos de los árboles y las flores que vimos entonces.

Este episodio fácilmente puede recordar a la obra “La gran ola de Kanagawa” del pintor japonés Katsushika Hokusai. También sirvió de referente Gustave Doré y sus diversas ilustraciones de mares embravecidos. Así mismo, es preciso mencionar de nuevo a Frank C. Papé y su libro “Penguin Island”, donde la resolución gráfica de los mares ha resultado clave en este episodio.

Fig.73. *La Gran Ola de Kanagawa.*
Xilografía. Katsushika Hokusai. 1830-1833

Fig.74. *El Marinero mira el océano y lamenta su supervivencia mientras todos sus compañeros marineros han muerto.* Xilografía. Gustave Doré. Xilografía. 1876

Fig.75. *La Revuelta de los Ángeles.* Ilustración perteneciente al libro “Penguin Island”. 1925

Fig.76. Episodio *El Tsunami*.

3.4.2.3 Los Restos

Fig.77. *Memento Mori*. Grabado. Hendik Hondius. 1626

En este capítulo vemos los restos del “naufragio” que fue el asesinato de Laura. Con una luz que recuerda a la primera claridad del amanecer, una calavera reposa sobre las rocas. La rodean algunos objetos simbólicos, como flores secas de cardo, espinas, una pluma, restos de una manzana mordida y debajo de la calavera, como si esta lo custodiara, hay un libro abierto que representa el diario secreto de Laura. Es el hallazgo de ese diario lo que permite a Cooper y al resto de personajes conocer los secretos más profundos de Laura Palmer. Por tanto, esta composición tan propia de las vanitas, es una especie de altar para Laura en el que la verdad sale a la luz. Con respecto a la cara del Amor, este episodio es paralelo al del ramo barroco. Ambos episodios representan simbólicamente mediante un bodegón la imagen de Laura en ese momento de la historia.

Formalmente, esta ilustración está inspirada en las vanitas. Es una naturaleza muerta que podría recordar a un pequeño altar en un velatorio, como santificando a la persona muerta. El escenario de este episodio y el que le continúa han sido inspirados por diversos dibujos de Gustave Doré, que ilustran *La Divina Comedia* de Dante Alighieri. Concretamente, los correspondientes a la parte del Purgatorio, ya que es el momento en que los hombres se dirigen a la liberación, que es también, de algún modo, lo que buscan los personajes de *Twin Peaks* que aparecen a continuación.

A la derecha de la composición, encontramos a Catherine Palmer sollozando por la muerte de su hija. Esta figura forma parte del escenario de la página siguiente, pero ella mira a su izquierda, al pasado. Como en la serie, la madre no está preparada para despedirse de Laura y pasar página.

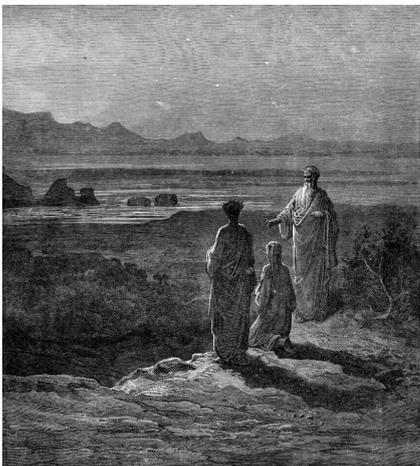

Fig.78. *Purgatorio, Tercer Canto I*. Ilustración de la *Divina Comedia* de Dante Alighieri. Grabado. Gustave Doré. 1861

Fig.79. Fotograma del episodio piloto de *Twin Peaks*, cuando el cadáver de Laura Palmer aparece en el lago.

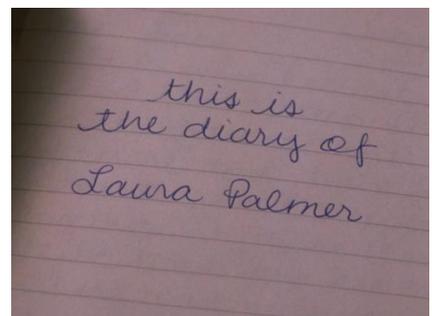

Fig.80. Fotograma de *Fire Walk With Me*, donde aparece el diario de Laura Palmer.

Fig.81. Episodio *Los Restos*.

3.4.2.4 La Danza Macabra

Fig.82. Danza Macabra. Xilografía.
Hans Holbein. 1526

Este capítulo muestra a los personajes de Twin Peaks más cercanos a Laura en una especie de danza macabra en la que ríen y lloran, abrazan el dolor, ven el abismo de una vida sin Laura. En el centro de la composición se encuentra Leland Palmer, el padre, bailando y riendo con dos esqueletos alrededor del fuego. La carga simbólica de esta escena es obvia si has visto la serie, ya que fue Leland, poseído por Bob, quien asesinó a Laura. Durante la primera temporada de Twin Peaks vemos a Leland en diversas ocasiones bailar y cantar como si estuviera poseído, para acabar llorando desconsoladamente, como un niño y sollozando el nombre de su hija. A su vez, rodea una hoguera que nos recuerda a la famosa frase “*fire walk with me*” o “fuego camina conmigo”.⁶

A la izquierda, alejado, el joven que observa pasivamente la escena mientras se enciende un cigarrillo es Bobby, el novio de Laura. Este es el que posiblemente más sabía de sus secretos y sin embargo, después de su muerte se desentiende tanto como puede de todo lo que tenga que ver con Laura. Más al fondo vemos a una pareja, consolándose el uno al otro, con semblante triste. Estos son Donna y James, la mejor amiga y el novio secreto de Laura, que a su vez tenían un romance. Ellos también sabían secretos de Laura y durante la serie están dispuestos a desvelar por su cuenta todo lo posible sobre su vida secreta. Finalmente, a la derecha de la composición vemos al agente Dale Cooper en actitud observadora. Está sentado en el sofá en el que se solía encontrar cuando viajaba a la Habitación Roja en sueños y a su lado un esqueleto le susurra. Este representa a Laura, quien le daba pistas sobre su asesinato a través de los sueños.

Fig.83. Fotograma de Twin Peaks donde Leland Palmer baila “poseído”.

Fig.84. Fotograma de Twin Peaks en el que Laura Besa a Cooper y le susurra alguna pista.

⁶ “Pertenece a un poema que aparentemente abre el portal entre el mundo real y el mundo de la logia negra. La frase la mencionan personajes como El hombre de otra parte y aquellos poseídos por Bob, como Leland Palmer, Laura y Mike.” (Higareda, 2017)

Fig.85. Episodio *La Danza Macabra*.

3.4.2.5 Meanwhile

Fig.86. Fotograma del último episodio de la segunda temporada de Twin Peaks, correspondiente al momento *Meanwhile*.

Como transición hay un abismo, que simboliza una vida sin Laura, pero al traspasarlo llegamos a una especie de ascensión, donde unas manos de esqueleto hacen el famoso gesto de “meanwhile” que significa “mientras tanto”. En el último episodio de la segunda temporada de Twin Peaks Laura le dice a Cooper “Te veré de nuevo en 25 años. Mientras tanto...” y hace ese gesto con las manos, que recuerda a la *mudra* budista de la serenidad. Utilizando esa expresión, en este capítulo se quiere representar que la vida siguió, que volvió a amanecer y que el ciclo volvió a su inicio, al amor por la vida.

La idea del abismo surgió gracias a una ilustración de Gustave Doré, perteneciente a La Divina Comedia, ya que conectaba a la perfección el episodio anterior y el presente, al conectar tierra y cielo.

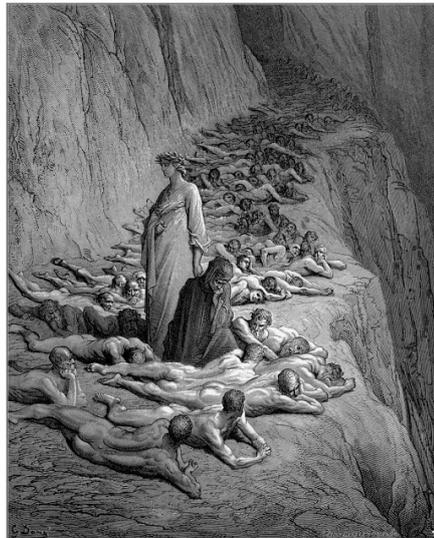

Fig.87. *Purgatorio, Canto XIX*. Ilustración de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Grabado. Gustave Doré. 1861

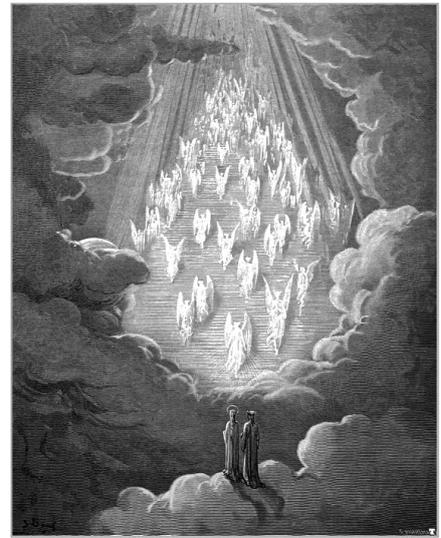

Fig.88. *Paraíso, Canto XXI, Beatriz y Dante en la esfera de Saturno*. Ilustración de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Grabado. Gustave Doré. 1861

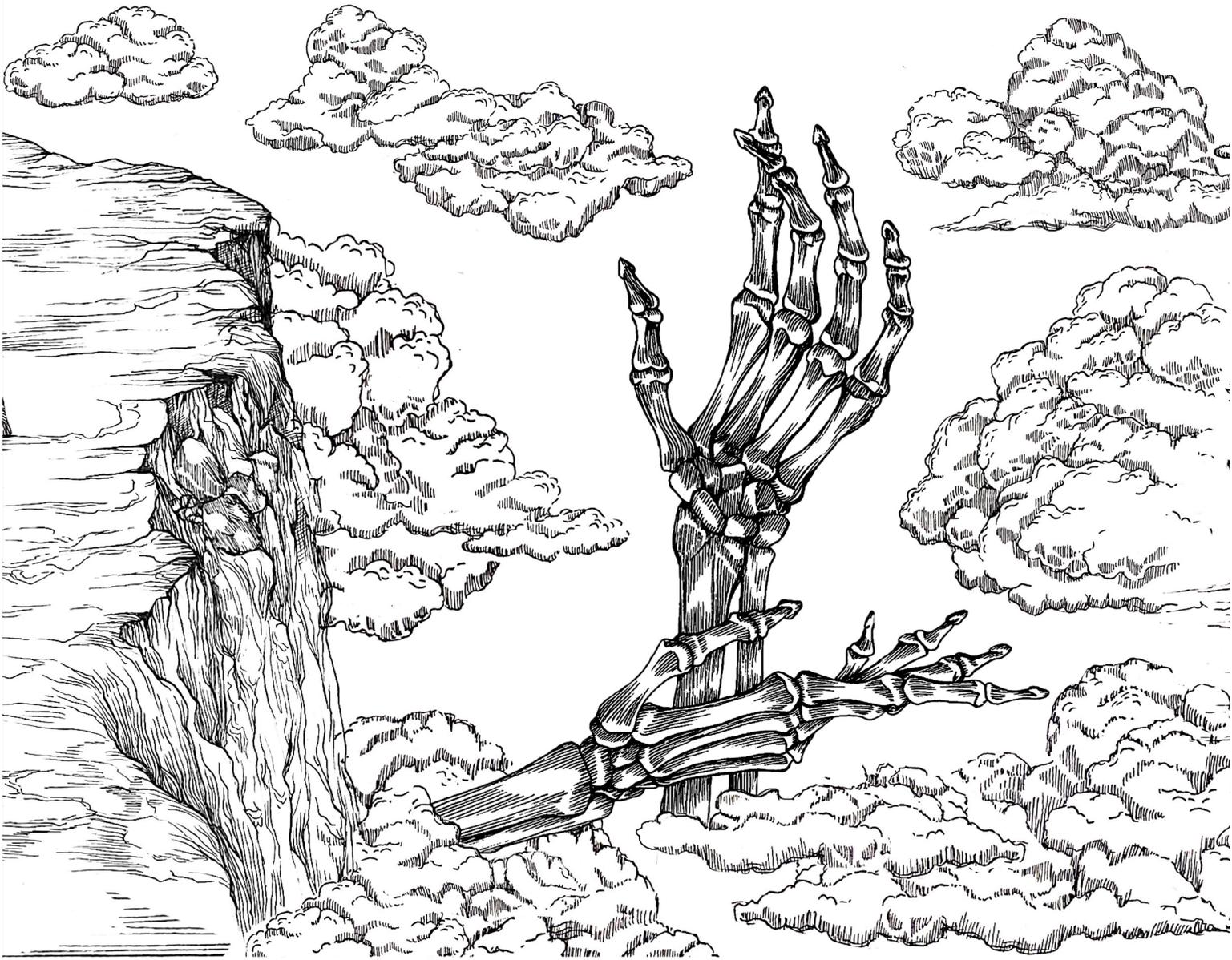

Fig.89. Episodio *Meanwhile*.

3.4.2.6 Renacer

Fig.90. *Jacinda*. Mural/papel de pared de la marca Casa Cosima.

Aquí vemos de nuevo el paisaje en el que encontramos a Laura por primera vez. Está un poco diferente, ya que un tsunami lo arrasó todo, pero las plantas han vuelto a brotar, el río ha recuperado su cauce, esta vez más caudaloso. A la derecha vemos unos restos de huesos que ya son parte de la tierra que se regenera.

En este episodio era muy importante mostrar una claridad cegadora, por lo que las líneas debían ser finas, generando poco contraste. Para esta última ilustración se tomó como principal referente las pinturas decorativas que representan jardines idílicos y que normalmente se utilizan para paneles decorativos o papel de pared. Es muy común que este tipo de pinturas busquen transmitir armonía y sosiego. Por eso eran el referente idóneo para esta parte de la historia, porque vuelve al inicio cuando todo estaba en calma.

Fig.91. *La jungla ecuatorial*. Oleo sobre lienzo. Henri Rousseau. 1909

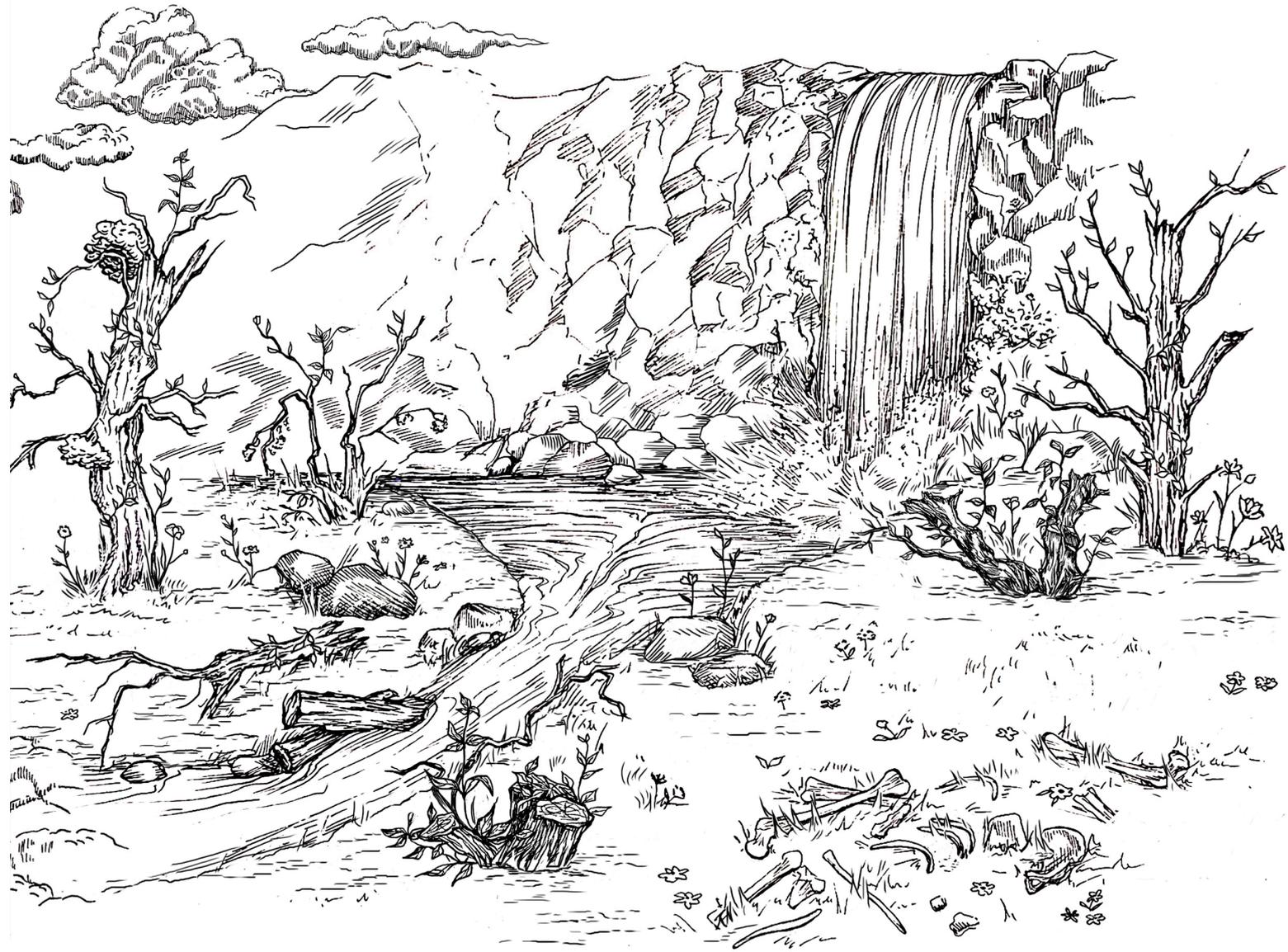

Fig.92. Episodio Renacer.

4. CONCLUSIONES

Ahora que este trabajo está finalizado, se puede decir que ha sido un camino largo, pero constante. Las circunstancias personales que lo han determinado han puesto como dificultad la falta de tiempo para realizarlo en un periodo más corto e intensivo. Es este factor el que provocaba la necesidad mencionada de ser constante, de ir avanzando, aunque fuera a pequeños pasos, los cuales han hecho que finalmente este haya resultado un proyecto muy gratificante.

Lo que más contribuyó a mantener la motivación y a no perder en ningún momento el ritmo de trabajo, fue el hecho de estar tratando temas que generaban gran interés a nivel personal, de modo que no resultaba forzoso leer libros relacionados con la temática de Amor y Muerte en el día a día, así como escuchar entrevistas o analizar y relacionar diferentes aspectos cotidianos, como las redes sociales o las relaciones personales.

También el hecho de compaginar todo el proceso con un trabajo muy exigente y sacrificado, como es el de formar parte del Equipo de Arte en una producción audiovisual, siento que ha favorecido y ha sumado a este proyecto, ya que cuanto menos tiempo se dispone, más se aprende a aprovecharlo bien. Este proyecto ha sido en todo momento una vía de escape, de creatividad y de autoconocimiento. Desde los dibujos precedentes realizados el primer año residiendo en Madrid hasta hoy, ha supuesto una forma de mantener el mundo de la ilustración presente y de relacionarla activamente con otra pasión, como es el audiovisual.

Por otra parte, los temas tratados son tan amplios y universales que es difícil no sentir que la base teórica podía haber sido más rica y completa, sin embargo, esta insatisfacción seguro provocará que la semilla plantada con este proyecto crezca y sea una motivación para continuar por esta vía de posibilidades inagotables. En este aspecto, recientemente se ha despertado un interés notable por las novelas gráficas y posiblemente sea ese el camino a seguir en el futuro.

Gráfica y conceptualmente, los objetivos de este proyecto se han visto realizados. Ha sido un proceso muy exigente, en el que se ha abandonado la zona de confort, ya que en proyectos anteriores nunca había existido este grado de complejidad en lo referente a la narrativa y el mensaje global del proyecto. Además, la sensación general siempre ha sido la de estar poniendo en práctica diversas destrezas adquiridas durante los estudios universitarios.

Por ejemplo, una de las asignaturas más destacables y que despertaron gran interés a nivel personal fue Anatomía Artística, y en este proyecto la revisión de apuntes y de técnicas de análisis aprendidas en la misma ha sido abundante. Lo mismo ha ocurrido con las asignaturas cursadas durante la estancia en Varsovia, siendo las más relevantes serigrafía y litografía, ya que esa búsqueda de imitar los acabados propios del grabado era muy importante como premisa estilística de estas ilustraciones.

Por tanto, ha resultado un proyecto muy enriquecedor a todos los niveles.

5. BIBLIOGRAFÍA

- AAVV. (2009). *Sobre libros. Reflexiones entorno al libro de artista*. . España: Sendema editorial.
- Burton, R. (1621). *Anatomía de la Melancolía*. España: Alianza Editorial.
- Bauman, Z. (2003). *Amor Líquido. Acerca de la Fragilidad de los vínculos Humanos*. Barcelona: S.L. FONDO DE CULTURA ECONOMICA DE ESPAÑA.
- Callaghan, P. (2004). *La muerte y la esperanza*. Madrid: Ediciones palabra.
- Casas, Q. (2007). *David Lynch*. Madrid: Catedra.
- Cochet, G. (1954). *El Grabado. Historia y Técnica*. Buenos Aires.
- Esteve Botey, F. (1948). *El grabado en la ilustración del libro*. Madrid: Instituto Nicolás Antonio. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Dawson, J. (1982). *Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales*. Madrid: Hermann Blume.
- Fundació Caixa Catalunya. (2001). *Del Amor y la Muerte. Dibujos y Grabados de la Biblioteca Nacional*. Barcelona: Fundació Caixa Catalunya.
- Freud, S. (1920). *Más allá del principio de Placer* .
- Georges, B. (1961). *Las Lágrimas de Eros*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Holbein, H. (1538). *La Danza de la Muerte*.
- Lynch, D. (2006). *Atrapa el pez dorado*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial S.A.U.
- Nietzsche, F. (1881). *Aurora. Reflexiones sobre la moral como prejuicio*.
- Nietzsche, F. (1878). *Humano, Demasiado Humano*.
- Platón. (187 a.C). *Fedon*.
- Schopenhauer, A. (1985). *Del Amor, las Mujeres y la Muerte*. España: EDAF.
- Sebastián, S. (1995). *Emblemática e Historia del Arte*. Madrid: Catedra.
- Thiellement, P. (2020). *Tres Ensayos Sobre Twin Peaks*. Barcelona: Alpha Decay.

Torres Gonzalez, B. (2001). *Amor y Muerte en el Romanticismo*. Barcelona: S.A. AMBIT SERVEIS EDITORIALS.

Bibliografía web

Biografía de la página web de Rubenimichi. Disponible en:

<https://www.rubenimichi.com/bio>

Biografía de la página web de Olivia Knapp. Disponible en:

<http://www.oliviaknapp.com/about>

BAJOUR, Cecilia; CARRANZA, Marcela (2002) Libros-álbum: libros para el desafío. Una bibliografía. Artículo para Imaginaria (Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil) [consulta 2/10/20] Disponible en:

<http://www.imaginaria.com.ar/08/7/librosalbum.htm#bajour>

CABELLO PINO, Manuel (2012) La corriente científico-filosófica de la enfermedad de amor en la Grecia clásica: Hipócrates, Platón y Aristóteles. Universidad de Huelva. Disponible en:

<file:///Users/sofiapalomarperez/Downloads/Dialnet-LaCorrienteCientificofilosoficaDeLaEnfermedadDeAmo-4082101.pdf>

CALVO SANTOS, Miguel (2016) Gustave Doré. Para HA! (Enciclopedia online de Bellas Artes) [Consulta 29/09/20] Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/gustave-dore>

CALVO SANTOS, Miguel (2016) Francisco de Goya. Para HA! (Enciclopedia online de Bellas Artes) [Consulta 29/09/20] Disponible en: <https://historia-arte.com/artistas/francisco-de-goya>

CID, Eva (2017) Twin Peaks, Una historia de violencia masculina. Cactus. [Consulta:16/09/20] Disponible en: <https://www.revistacactus.com/twin-peaks-una-historia-de-violencia-masculina/>

DEL RÍO, Lidia; MELENDEZ, Andrea; SEIJAS, Rosalía. (2013) ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? La construcción histórica del amor. A propósito de la trilogía Matrix. [Consulta 30/09/20] Disponible en:
<http://www.edu.xunta.gal/centros/iesames/system/files/finalmaqueta.pdf>

FARIÑA, Noelia (2018) Mercedes Bellido. La artista “millennial” que rompe con los esquemas contemporáneos. (Entrevista para El País) [consulta 29/09/20] Disponible en:
https://elpais.com/elpais/2018/02/22/tentaciones/1519255535_023591.html

HIGAREDA, Ale (Mayo 2017) Glosario para entender el bizarro universo de Twin Peaks. Malvestida (blog) [Consulta: 24/10/20] Disponible en:
<https://malvestida.com/2017/05/glosario-para-entender-el-bizarro-universo-de-twin-peaks/>

Ixv.es (2012) Introducción a las técnicas de Impresión y su historia. Sección Historia/Precedentes. [Consulta 21/10/20] Disponible en:
<http://ixv.es/historia.php>

Ñácate (Revista) (2007) Número 0, De qué hablamos cuando hablamos de amor. Documentos: La melancolía amorosa, Robert Burton. Disponible en:
<http://www.revistanacate.com/wp-content/uploads/2015/05/la-melancolia-amorosa.pdf>

Pijamasurf (2018) Memento Mori no significa lo que crees (esto es lo que realmente significa) [Consulta 20/01/20] Disponible en:
https://pijamasurf.com/2018/08/memento_mori_no_significa_lo_que_crees_esto_es_lo_que_realmente_significa/

ROJAS CUEVAS, Rosa Maribel. Breve Historia de la técnica del grabado. Ensayo para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. [Consulta 21/01/20] Disponible en: <https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/ida/n2/e3.html>

RUIZ, Gonzalo, (2019) El Amor según la Mitología. Artículo para Sobrehistoria.com by Tendencias. [Consulta 1/10/20] Disponible en:
<https://sobrehistoria.com/el-amor-segun-la-mitologia/>

SABATER, Valeria (2019) El amor líquido o la fragilidad de los vínculos. Artículo para La Mente es Maravillosa. [Consulta 30/09/20] Disponible en: <https://lamenteesmaravillosa.com/el-amor-liquido-o-la-fragilidad-de-los-vinculos/>

SEGURAJAUREGUI, Elena (2003) El lenguaje del grabado. Notas breves en torno a su evolución. Artículo para Revista Casa del Tiempo. Disponible en: <http://www.uam.mx/difusion/revista/nov2003/segurajauregui.html>

SUÁREZ GÓMEZ, W. C. (2018). El amor desde la perspectiva de Friedrich Nietzsche: el amor nos hace humanos, demasiado humanos. Funlam Journal of Students' Research. Disponible en: <https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/JSR/article/view/3132>

TIQUET, Mariana (2017) La muerte según la filosofía de ocho pensadores. Artículo para Cultura Colectiva. Disponible en: <https://culturacolectiva.com/historia/la-muerte-segun-filosofos>

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

Fig. 1. Boceto descartado. Enero 2020.	8
Fig. 2. Bocetos de Dorothy Vallens, protagonista de <i>Terciopelo Azul</i> , película de David Lynch (1986). Diciembre 2020.....	8
Fig. 3. Tentación. Serigrafía. 2018.....	10
Fig. 4. Memento Mori. Rotring, 2019.....	10
Fig. 5. Eva y Eva. Litografía. 2018.....	10
Fig. 6. Rótulo de cabecera de Twin Peaks.....	11
Fig. 7. Icónica fotografía de Laura Palmer en el baile del instituto.....	11
Fig. 8. Madeleine Ferguson, en el capítulo 5 de la 1ª temporada de Twin Peaks.	12
Fig. 9. El hombre de Ninguna Parte y el Gigante en La Habitación Roja.....	12
Fig. 10. La Mujer del Leño en la primera temporada de Twin Peaks.....	12
Fig. 11. Fotograma en el que se menciona la palabra “Garmonbozia”	13
Fig. 12. Dale Cooper en el círculo de 12 sicomoros.....	13
Fig. 13. Primer retrato de Laura Palmer. Noviembre 2019.....	14
Fig. 14. Primera aparición de Bob en Twin Peaks, en el episodio piloto.....	14
Fig. 15. Laura Palmer en la película <i>Fire Walk With Me</i> (1992).....	15
Fig. 16. <i>Venus, Cupido, la Locura y el Tiempo</i> . Angiolo Bronzino, Oleo sobre lienzo. 1540.....	15
Fig. 17. <i>Cupido con una mariposa</i> . William-Adolphe Bouguereau. Oleo sobre lienzo. 1888.....	16
Fig. 18. <i>Leda y el Cisne</i> . Johan Hoffman. Oleo sobre lienzo. 1886.....	16
Fig. 19. <i>Vanitas</i> . Pieter Schnek. Grabado. 1670-1713.....	17
Fig. 20. Bocetos de elementos de las vanitas.....	17
Fig.21. <i>Los Huesos de Todos los Hombres</i> . Uno de los 51 grabados de <i>La Danza Macabra</i> . Hans Holbein el Joven. 1528.....	18
Fig.22. <i>El amor y la muerte (vanitas)</i> . Oleo sobre lienzo. Hans Baldung Grien. 1510.....	18
Fig. 23. <i>Escudo de armas con calavera</i> . Grabado. Alberto Durero. 1503.....	19
Fig. 24. <i>Pareja de amantes desigual</i> . Oleo sobre lienzo. Lucas Cranach. 1530-1550.....	19
Fig.25. <i>La tentación de San Antonio</i> . Grabado. Martin Schongauer. 1470-1475.....	20
Fig.26. <i>Revivo</i> . Grabado. Emblema perteneciente a Emblemata Sacra. 1624...20	20
Fig.27. <i>Prohibido concilio</i> . Grabado. Emblema de Johannes Phipippus Papius. 1700-1705.....	21
Fig.28. <i>El amor y la muerte</i> . Perteneciente a Los Caprichos. Aguafuerte, aguatinta bruñida y Buril. Francisco de Goya. 1797.....	21
Fig.29. <i>Prayer</i> . Serigrafía. Olivia Knapp. 2013.....	22
Fig.30. Detalle de <i>Wash</i> . Serigrafía. Olivia Knapp. 2015.....	22
Fig.31. <i>Calavera y escorpiones</i> . Acrílico sobre papel. Mercedes Bellido. 2019..22	22
Fig.32. <i>Lechuza y Coral</i> . Acrílico sobre lienzo. Mercedes Bellido. 2017.....	22
Fig.33. <i>Presagio</i> . Acrílico sobre lienzo. Rubenimichi. 2011.....	23
Fig.34. <i>Leño</i> . Acrílico sobre lienzo. Rubenimichi. 2012.....	23
Fig.35. <i>Inmortalis</i> . Acrílico sobre lienzo. Rubenimichi. 2014.....	23
Fig.36. Ilustración de Oh Carool.....	23

Fig.37. Ilustración de Oh Carool.....	23
Fig.38. Ilustración de Oh Carool.....	23
Fig.39. Bocetos descartados en el proceso.....	24
Fig.40. Ejemplo de la realización de uno de los episodios del álbum separando el fondo y los elementos.....	24
Fig. 41 y Fig. 42. Composición completa de ambas caras de Amor y Muerte....	25
Fig.43. <i>Naturaleza muerta en el bosque con un ratón, un jilguero y una salamandra</i> . Oleo sobre lienzo. Matthias Withoos. 1627-1703.....	26
Fig.44. Fotograma de la cabecera de Twin Peaks.....	26
Fig.45. <i>Pájaro y flores</i> . Gouache. Samuel Dixon. 1755.....	26
Fig.46. Episodio <i>El Jilguero</i>	27
Fig.47. Cascada de Twin Peaks. Fotograma de la cabecera de la serie.....	28
Fig.48. Laura Palmer y Donna en una grabación de vídeo que aparece en el episodio piloto de Twin Peaks.....	28
Fig.49. <i>Ninfa en el bosque</i> . Oleo sobre lienzo. Charles-Amable Lenoir. 1860-1926.....	28
Fig.50. Detalle de <i>Alegoría a la primavera</i> . Oleo sobre lienzo. Bartolomeo Guidobono. 1705-09.....	28
Fig.51. Episodio La Inocencia.....	29
Fig.52. <i>Bodegón de flores con reloj</i> . Oleo sobre lienzo. Willem van Aelst. 1663.....	30
Fig.53. Laura y Bobby en <i>Fire Walk with Me</i> , David Lynch. 1992.....	30
Fig.54. Fotograma de <i>Fire Walk with Me</i> , donde se puede ver a Laura con el colgante de medio corazón.....	30
Fig.55. Episodio <i>La Eclosión</i>	31
Fig.56. <i>Canción de primavera</i> . Oleo sobre lienzo. William Adolphe Bouguereau. 1889.....	32
Fig.57. <i>Adan y Eva (el pecado original)</i> . Grabado a buril. Alberto Durero. 1504.	32
Fig.58. Episodio <i>El Dilema</i>	33
Fig.59. Fotogramas de <i>Fire Walk with Me</i> , David Lynch, 1992.....	34
Fig.60. Detalle de <i>El Jardín de las Delicias</i> . Óleo sobre tabla. El Bosco. 1500-1505.....	34
Fig.61. Ilustración de Frank C. Papé.....	34
Fig.62. Detalle de <i>San Pablo</i> . Grabado. Alberto Durero. 1514.....	34
Fig.63. Episodio <i>El Bosque</i>	35
Fig.64. Fotograma de <i>Fire Walk With Me</i>	36
Fig.65. Fotograma del último episodio de la segunda temporada de Twin Peaks.	36
Fig.66. <i>Esqueletos con redondel de cadáveres</i> . Grabado. Bernardino Genga. 1691.....	36
Fig.67. Ilustración de un poema de Lord Tennyson titulado <i>Los idilios del Rey</i> . Gustave Doré. 1909.....	36
Fig.68. Episodio <i>La Cueva</i>	37
Fig.69. Detalle de <i>Land</i> . Bolígrafo y tinta sobre papel. Taylor Mazer. 2017.....	38
Fig.70. Obra perteneciente a <i>Compositions 2015</i> . Tinta sobre papel. Ryan Tippery. 2015.....	38
Fig.71. Obras pertenecientes a <i>10 by 10</i> . Tinta sobre papel. Ryan Tippery. 2016	38

Fig.72. Episodio <i>La Oscuridad</i>	39
Fig.73. <i>La Gran Ola de Kanagawa</i> . Xilografía. Katsushika Hokusai. 1830-1833.....	40
Fig.74. <i>El Marinero mira el océano y lamenta su supervivencia mientras todos sus compañeros marineros han muerto</i> . Xilografía. Gustave Doré. Xilografía. 1876.....	40
Fig.75. <i>La Revuelta de los Ángeles</i> . Ilustración perteneciente al libro “Penguin Island”. 1925.....	40
Fig.76. Episodio <i>El Tsunami</i>	41
Fig.77. <i>Memento Mori</i> . Grabado. Hendik Hondius. 1626.....	42
Fig.78. <i>Purgatorio, Tercer Canto I</i> . Ilustración de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Grabado. Gustave Doré. 1861.....	42
Fig.79. Fotograma del episodio piloto de Twin Peaks, cuando el cadáver de Laura Palmer aparece en el lago.....	42
Fig.80. Fotograma de <i>Fire Walk With Me</i> , donde aparece el diario de Laura Palmer.....	42
Fig.81. Episodio <i>Los Restos</i>	43
Fig.82. <i>Danza Macabra</i> . Xilografía. Hans Holbein. 1526.....	44
Fig.83. Fotograma de Twin Peaks donde Leland Palmer baila “poseído”.....	44
Fig.84. Fotograma de Twin Peaks en el que Laura Besa a Cooper y le susurra alguna pista.....	44
Fig.85. Episodio <i>La Danza Macabra</i>	45
Fig.86. Fotograma del último episodio de la segunda temporada de Twin Peaks, correspondiente al momento <i>Meanwhile</i>	46
Fig.87. <i>Purgatorio, Canto XIX</i> . Ilustración de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Grabado. Gustave Doré. 1861.....	46
Fig.88. <i>Paraíso, Canto XXI, Beatriz y Dante en la esfera de Saturno</i> . Ilustración de La Divina Comedia de Dante Alighieri. Grabado. Gustave Doré. 1861.....	46
Fig.89. Episodio <i>Meanwhile</i>	47
Fig.90. <i>Jacinda</i> . Mural/papel de pared de la marca Casa Cosima.....	48
Fig.91. <i>La jungla ecuatorial</i> . Oleo sobre lienzo. Henri Rousseau. 1909.....	48
Fig.92. Episodio <i>Renacer</i>	49

7. ANEXOS

A continuación, se mostrarán unas fotografías del objeto-álbum terminado. Como se ha explicado anteriormente, consiste en una maqueta realizada manualmente, desde la encuadernación completa del álbum desplegable hasta la elaboración de la caja. Las imágenes y el texto se han añadido después de realizar las fotografías utilizando Photoshop.

El texto que aparece en la cara interna de la tapa de la caja es un poema que recita Harriet Hayward, la hermana de Donna (mejor amiga de Laura), en una cena que celebran en su honor. Este poema resultó muy apropiado para complementar este álbum. Realmente, a nivel personal, resultaba muy bello y preciso el poema original en inglés, ya que poseía una inocencia y una sencillez que no tenía la traducción del doblaje en castellano, pero ya que no resultaba muy apropiado cambiar de lengua con respecto al título del álbum, la decisión fue hacer una traducción literal del poema en inglés. Es por esto que puede no sonar tan orgánico y bien construido, pero se trató de una decisión de gusto personal.

El poema es el siguiente:

*Era Laura,
Y la vi brillar en el bosque oscuro,
La vi sonreír,
Nosotros llorábamos
Y la vi reír.
De nuestra tristeza, ella bailaba.
Era Laura, que vivía en mis sueños.
Era Laura, el brillo era vida.
Su sonrisa decía que está bien llorar.
El bosque era nuestra pena,
El baile era su llamada.
Era Laura, que diciéndome adiós me besaba.*

