

TFG

REFRANES Y FAMILIA.

LA TRADICIÓN ORAL CONVERTIDA EN ÁLBUM ILUSTRADO.

Presentado por Silvia Alfaro Garrido

Tutor: Fernando Evangelio

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2020-2021

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

PALABRAS CLAVE Y RESUMEN

RESUMEN

El Trabajo Fin de Grado que presentamos bajo el título *Refranes y familia* es un libro de artista en el que se recopilan una serie de paremias que se interpretan e ilustran a través del grabado calcográfico, mas concretamente con aguafuerte y aguainta.

Este proyecto nace gracias a los refranes que nos ha contado a lo largo de toda su vida mi abuelo. Siempre dijimos que algún día los tendríamos que recoger todos para preservar su memoria, así que hemos pensado que ha llegado el momento de comenzar a hacerlo ahora. Se trata de paremias de tradición oral y de la lengua castellana, que forman parte de la cultura popular, y en particular de mi familia, a través de mi abuelo.

PALABRAS CLAVE

Refranes, tradición oral, paremias, grabado calcográfico, libro de artista

SUMMARY

The final work that we propose under the title "*Proverbs and family*" is an artist's book in which a series of paremias are collected and interpreted and illustrated through the chalcographic engraving, more specifically with etching and aquatint.

This project was born thanks to the sayings that my grandfather has told us throughout his life. We always said that one day we would have to collect them all to preserve their memory, so we thought it was time to start now. These are pairings of oral tradition and of the castilian language, which are part of the popular culture, and in particular of my family, through my grandfather.

KEYBOARDS

Proverbs, oral tradition, pairings, chalcographic engraving, artist's book

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi abuelo Agustín, por toda la sabiduría que nos ha transmitido durante todos estos años. A mis padres, mi hermano y mi familia, que siempre han confiado en mi y han sabido guiarme durante todos estos años.

A mis amigas y amigos, por su apoyo durante este camino y servir de referentes en muchas ocasiones. En especial a Merchi, por ser mi compañera de vida, y a Maria, por toda la paciencia y acompañarme con tanto cariño en este proceso.

Agradecerle también a mi tutor Fernando, por guiarme con tanta paciencia y ayudarme durante todo este proceso, así como haberme enseñado tanto mientras fue mi profesor.

ÍNDICE

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	2
RESUMEN.....	2
PALABRAS CLAVE.....	2
AGRADECIMIENTOS.....	3
ÍNDICE.....	4
1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	6
2.1 OBJETIVOS.....	6
2.2 METODOLOGÍA.....	6
3. MARCOTEÓRICO.....	7
3.1 TRADICIÓN ORAL.....	7
3.2 RELACIÓN CON LA FAMILIA.....	8
3.3 ÁLBUM ILUSTRADO.....	9
3.4 TÉCNICAS EMPLEADAS.....	11
3.5 REFERENTES.....	12
3.5.1 <i>Goya</i>	12
3.5.2 <i>Rembrandt</i>	14
3.5.3 <i>Paula Bonet</i>	15
4. PROCESO Y DESARROLLO.....	16
4.1 DESARROLLO CONCEPTUAL.....	16
4.2 CREACIÓN DE LAS ESTAMPAS.....	17
4.3 CREACIÓN DEL LIBRO.....	20
CONCLUSIONES.....	22
BIBLIOGRAFÍA	23
ÍNDICE DE IMÁGENES.....	24
ANEXO.....	25

1.INTRODUCCIÓN

Refranes y familia es un libro álbum ilustrado que contiene trece estampas, seis de ellas calcográficas, cinco xilografías y dos mediante serigrafía. La estructura del libro es de acordeón, formada por siete pliegos de papel Canson Edition encolados entre sí. La encuadernación tiene estampada en la portada la palabra “REFRANES” mediante serigrafía también. Todo el proceso, desde la creación de los grabados, las xilografías y las serigrafías, su estampación y la encuadernación, están realizados manualmente. Existen tres ejemplares de la obra, todos ellos firmados y numerados.

Este proyecto nace de la necesidad de recoger algunos de los refranes que mi abuelo nos ha contado toda la vida a mi y a mis primos, con la intención de guardarlos y no olvidarlos.

Contar refranes es algo muy característico de las personas generaciones anteriores que han tenido como parte de su cultura estos dichos de tradición oral, y entre ellos, mi abuelo, lo que nos llamaba mucho la atención, ya que tenía uno para cada situación y parece que nunca se le acaban. Desde hace tiempo le hemos dicho que algún día tenía que dejarlos por escrito todos para poder acordarnos y que queden guardados de alguna forma, ya que al final, al ser parte de la tradición oral, pasan de generación en generación de la misma forma en la que nos los ha transmitido mi abuelo a nosotros, pero es fácil que algún día dejen de hacerlo y se pierdan. Es por esto que decidí anotar todos los que recordábamos y los que me volvió a repetir él para hacer una selección y plasmarlos en un álbum ilustrado. En él hemos incluido una selección de los mismos, ilustrándolos tal y como me los imaginaba cuando era más pequeña y empecé a prestar un poco más de atención a estas paremias que nos contaba mi abuelo. Al ser dichos que expresan las cosas en sentido figurado, no literal, nos costaba imaginar cuál era su verdadero significado. Por lo que cuando él nos decía “Mal día de caza si se le abre la boca al galgo”, nos imaginábamos literalmente a un galgo con la boca abierta que no tiene muchas ganas de irse de caza con su dueño, pero no pensábamos en su verdadero significado que es el de mal día para hacer cosas si estás bostezando por tener sueño. Ilustrarlos de esta forma ha hecho que nos acerquemos más a la parte familiar de este proceso y que sea más personal.

Pese a que para mucha gente los refranes han ido perdiendo utilidad e interés con el paso del tiempo, para mi son algo muy importante, no por sus significados ni por la utilidad que pudieran tener, sino porque, como he dicho anteriormente, forman parte del entorno íntimo, familiar, de muchas personas en nuestra sociedad, que mantienen esta tradición en su ámbito más próximo, y no nos gustaría que con el paso de los años esto se desvaneciera.

2.OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

Mediante la realización de este proyecto se pretende alcanzar los siguientes objetivos :

- 1.Interpretar parte de la tradición oral a través del álbum ilustrado.
- 2.Explorar la capacidad expresiva del aguafuerte y el aguainta como técnicas para ilustrar las paremias.
- 3.Poner en valor la cultura transmitida por las personas que, como mi abuelo, nos han dejado su legado a través de la palabra.
- 4.Desarrollar y crear un álbum ilustrado editado de forma coherente, mostrando la complementariedad entre texto e imagen.
- 5.Indagar sobre la importancia del papel de la familia en la tradición oral

2.2. METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología, resulta un tanto complicado manifestar una clara cuando hablamos de un proceso de creación artística, en el que el azar, las pruebas y la intuición están presentes y son parte clave del trabajo.

Para empezar con el trabajo, fue necesario hacer una recopilación de todos los refranes que mi abuelo nos había transmitido, preguntándole a él e incluso preguntando al resto de la familia cuáles recordaban. Una vez recogidos todos, sumando los que cada uno recordaba, hicimos una selección de cinco de ellos para que formasen parte del libro. El criterio que seguimos para hacer esta selección fue que los elegidos estuvieran entre los que más nos había repetido mi abuelo, y que además nos suscitasen cierto interés a la hora de ilustrarlos y plasmarlos en el papel.

Hecha esta selección de cinco comenzamos a realizar los primeros bocetos para ilustrar cada uno de ellos, a la vez que empezamos a documentarnos sobre la tradición oral, los refranes y su relación con las imágenes. Para ello hemos hecho una búsqueda intensiva de libros, artículos y estudios sobre la tradición oral y las paremias que pudiéramos relacionar con el trabajo, lo cual ha resultado un proceso costoso debido a la falta de material que hemos encontrado. En cuanto a los bocetos, empezamos por dibujar cada uno de los elementos que queríamos que aparecieran en las imágenes y pensar en cómo componerlos. Una vez tenemos esto claro, construimos cada imagen y decidimos que queremos que la técnica que vamos a emplear es la combi-

nación del aguafuerte y el aguafinta, por el resultado y las posibilidades que nos ofrece. De forma paralela a este proceso, empezamos a meditar sobre cómo podíamos incluir los refranes dentro del libro de forma escrita.

Tras muchas pruebas descartamos la primera opción y dejándonos aconsejar decidimos utilizar planchas de DM talladas con cortadora láser para estamparlas en el papel.

Durante el proceso de preparación de las planchas la metodología que hemos utilizado ha sido la de hacer, estampar y corregir. Una vez preparadas las planchas las hemos estampado para realizar una prueba de estado hasta conseguir el valor de línea y mancha que queríamos y poder considerarla una prueba final. Este proceso también nos ha servido para la elección del papel. Una vez teníamos todos los grabados finalizados nos replanteamos la forma del libro y estampamos los grabados y xilografías acorde a la maquetación que íbamos a emplear. Hablaremos acerca de todo este proceso y profundizando más en el apartado titulado *Proceso y desarrollo*.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 TRADICIÓN ORAL

Para abordar este proyecto, empezaremos indicando que paremia es otra manera, quizá más académica, de referirse a un refrán y trataremos de explicar qué son las paremias y cómo podemos definirlas y clasificarlas.

Normalmente, las paremias se definen como una forma de hablar típica y conversacional con una función didáctica y no asociada a alguna fuente particular, es decir, su origen es anónimo. La concepción que se tiene del refrán no es la misma para todos los investigadores. Si acudimos a estudiosos de distintas épocas observamos que Casares, por ejemplo, lo define como una “frase completa e independiente, que en sentido directo o alegórico, y por lo general en forma sentenciosa y elíptica, expresa un pensamiento - hecho de experiencia, enseñanza, admonición, etc- , a manera de juicio, en el que se relacionan por lo menos dos ideas”.¹

Por otra parte, la hispanista Combet, hace la siguiente definición : “le refrán serait, en définitive, une phrase indépendante anonyme en notoire qui, sous une forme elliptique, directe ou de préférence figurée, exprime poétiquement un enseignement ou un avis d'ordre moral ou pratique”.²

Ahora que hemos definido lo que es una paremia, retrocedemos un poco para hablar de su aparición. Esta se debe a la necesidad de conservar las experiencias de la vida humana acerca de las relaciones familiares y laborales.

1. CASARES, Julio. Frase citada en el *Diccionario de locuciones para la enseñanza del español*, proyecto de I+D financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología

2. Citado en PENADÉS MARTÍNEZ, Inmaculada. “El valor discursivo de los refranes”. ELUA. Estudios de Lingüística. N.20 (2006). ISSN 0212-7636, pp. 287-304.

Empiezan a aparecer en forma de augurios y maldiciones, más tarde las que hacen referencia a la meteorología, como por ejemplo “Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo” ; seguidas de las que hacen referencia a los hábitos laborales, a las creencias y supersticiones.

Uno de los principales problemas al que se enfrentan actualmente es que su ámbito de uso e influencia ha cambiado. El descenso de la vida rural y el incremento de una población urbana ha llevado consigo la pérdida de tradiciones como las que encontrábamos en las plazas de los pueblos, donde se reunían titiriteros, trovadores y todo tipo de personajes que contaban noticias, cuentos, chistes, refranes, etc. Además, de la mano del descenso de la vida rural viene la disminución del analfabetismo, lo que hace que la población no necesite estos dichos, dando origen a otros que responden mejor al tiempo que vivimos hoy.

Tal y como hemos dicho anteriormente, los refranes expresan una enseñanza, una experiencia... que servía sobre todo en el ambiente rural, dado que era donde más presente estaba el analfabetismo. Además de esto, son otros los factores que perjudican su uso y difusión, como, por ejemplo, el cambio de registro de oral a escrito, lo cual lleva a la ruptura de transmisión tradicional (de abuelos a nietos).

Además, ya no se generan refranes nuevos tal y como han sido concebidos anteriormente; la información acumulada en muchos refranes hoy en día se hace innecesaria y hace que los jóvenes los perciban cada vez más como un signo de atraso cultural y de inferioridad social.

Es por esto que los paremiólogos españoles intentan determinar cuáles son los refranes que conocen, recuerdan y usan los hispanohablantes, con la intención de fijar lo que se denomina el mínimo paremiológico, que está formado por aproximadamente 250 unidades muy populares y generalmente conocidas por los españoles.

Las investigaciones sobre el mínimo paremiológico de español se han llevado a cabo a partir de la selección hecha por usuarios de refranes registrados en diccionarios, y mediante filtraciones hechas por hablantes sobre esos listados previos con el fin de obtener un conjunto de proverbios reconocidas ampliamente por éstos. Aun así, esto no significa que todas las personas que usan un idioma, en este caso el español, hagan uso de los refranes a la hora de hablar.

3.2 RELACIÓN CON LA FAMILIA

Como hemos mencionado anteriormente, uno de los principales problemas al que se enfrentan las proverbios actualmente es la desaparición o cambio de su ámbito de uso. Uno de estos es el entorno familiar, en el que las tradiciones pasan de abuelos a nietos, de padres a hijos, etc.

Desde hace muchos años los abuelos y abuelas han sido considerados los portadores de sabiduría dentro de la familia y los transmisores de un sin fin

de experiencias y conocimientos que adquirieron a lo largo de su vida. Todo esto a través de historias y relatos en los que se reflejan sus valores y tradiciones.

Es aquí donde entran los dichos y refranes. En el caso de muchas familias, es a través de los abuelos y abuelas cómo se transmiten de forma intergeneracional. Ciertamente que esto es más frecuente en familias que provienen del entorno rural o que se han dedicado a trabajar el campo y el ganado, dado que eran más comunes en este entorno y sus temáticas están enfocadas mayoritariamente a este contexto.

Hablando desde una perspectiva más personal, en mi caso, es a través de mi abuelo paterno como me llegan estos refranes desde mi infancia hasta ahora. Él nació en un pueblo pequeño, dedicado al campo, y no recibió una educación como la que conocemos actualmente, en la escuela.

Es a lo largo de los años como él nos transmite estos refranes a toda la familia. En conversaciones normales del día a día, después de contarle alguna anécdota o algo que nos ha pasado recientemente o incluso que está pasando en ese mismo momento, siempre tiene un refrán adecuado a la situación que nos hace reflexionar y aprender sobre lo sucedido.

3.3 EL ÁLBUM ILUSTRADO

La opción elegida para llevar a cabo este trabajo, con el tema tan personal del que hemos hablado, ha estado basada en lo que consideramos la combinación más adecuada de este tipo de textos y las imágenes inspiradas por ellos, y ha sido el álbum ilustrado. Conocemos por álbum ilustrado toda obra literaria que se caracteriza por integrar en una misma página, o páginas contiguas, el texto y la imagen que lo acompaña, manteniendo siempre una relación de independencia en la que uno puede ser entendido en su totalidad sin necesidad del otro.

A diferencia del libro ilustrado, en el que las imágenes sirven de accesorio o complementando al texto, y este puede por sí solo servir de entendimiento para la historia completa, el álbum ilustrado requiere de ambas partes. Es decir, si quitamos una de las dos nuestro álbum quedaría incompleto. Se produce una ruptura de la forma tradicional de leer, dado que no puedes priorizar el texto sobre las ilustraciones, sino que tienes que adentrarte en ambos.

Pese a que puede parecer un concepto muy actual, el acompañamiento de texto e imágenes se remonta al siglo V a.C, en el que los griegos utilizaban el pergamino para escribir textos literarios y sagrados que combinaban con imágenes. Los libros más antiguos no tenían el formato que hoy conocemos, sino que se conservaban en forma de rollos que se extendían para ser leídos o contemplados, y, aunque ya en el siglo I aparecieron los libros llamados códices, precursores del formato que mantienen la mayoría de los libros encuadernados en la actualidad, no fue hasta el siglo IV que se difundieron.

Estos estaban compuestos de cuadernos de pergamino plegados, cosidos y encuadernados, pasando, a partir del conocimiento del papel, a sustituir el pergamino por este otro material, más abundante y con menor precio. Según diferentes estudiosos, el libro ilustrado más antiguo pertenece al antiguo Egipto, pero hay un amplio rango entre diferentes ejemplares, uno de los que se conserva es un rollo de papiro egipcio datado hacia el 1980 a.C, que contiene una ceremonia del faraón Sesostris I, con motivo de su ascensión al trono. Las ilustraciones la forman 30 figuras muy esquemáticamente trazadas.¹ Sin embargo, en 2012, se encontró un texto ilustrado pintado en paneles de cedro integrados en un ataúd, al que han atribuido una antigüedad de unos cuatro mil años, y corresponde al conocido como libro de las dos vías, en el que se explican los caminos al inframundo.²

En la antigua china fueron descubiertos rollos de papel y tejidos que trataban de explorar el soporte para la escritura acompañada de ilustraciones como objeto único, a esta cultura pertenece el libro impreso con ilustraciones xilográficas más antiguo que se conoce : el Sutra del diamante, fechado en el año 868 y conservado en la British Library. Por otra parte, en el medioevo europeo se desarrollaron los códices miniados, que eran los libros en los que se recogía la cultura, la religión, y el saber del momento, acompañando el texto con ilustraciones, frecuentemente realizadas con colores intensos, llevadas a cabo por los copistas.

Imagen 1 - Sutra del diamante (detalle)

Aun después de la aparición de la imprenta, en el siglo XV, la ornamentación de los libros impresos fue muy similar a la de los manuscritos, con la utilización de orlas, letras capitulares decoradas e ilustraciones simples,

1. PILARANDRES (2010). "Los libros antiguos" en *slideshare*, disponible en <[https://es.slideshare.net/pilarandres/ los-libros-antiguos](https://es.slideshare.net/pilarandres/los-libros-antiguos)> [Fecha de consulta mayo de 2021].

2. GAMERO, Alejandro (2020). "Descubierto el libro más antiguo más antiguo de la historia: un volumen egipcio sobre el inframundo", en *La piedra de Sísifo*. Disponible en <<https://lapiedradesisifo.com/2020/01/07/descubierto-el-libro-ilustrado-mas-antiguo-de-la-historia-un-volumen-egipcio-sobre-el-inframundo/>> [Fecha de consulta mayo de 2021]

resueltas con tacos xilográficos que, sobre todo al principio, imitan, en cierta forma, los dibujos de los libros miniados.

Los avances sociales, sobre todo en lo referente a cultura, y la explosión industrial del siglo XIX repercute en las artes gráficas, y el libro empieza a ser utilizado como un vehículo de difusión masiva de información, multiplicando las ediciones y el número de ejemplares. Es en este siglo cuando se vive la primera época dorada del ilustrador, ya que la explosión industrial de la que hablamos posibilita las grandes tiradas y la comercialización en serie de libros y revistas.

Si la relación entre texto e imagen aparece con la propia creación del libro o de los primeros documentos gráficos, el libro ilustrado como concepto de la colaboración entre un artista y un escritor, en la que la parte gráfica adquiere cierto protagonismo en la publicación, la encontramos de forma clara en la segunda mitad del siglo XIX y, más concretamente, en Francia, donde estaba instalado el foco de la modernidad, en cuanto a arte se refiere. Este hecho tiene como consecuencia que importantes editores también se instalen en Francia, adquiriendo relevancia en las publicaciones, incluso por encima del impresor y dando lugar a un género que se denominó “Livre de peintre” o “Livre d’artiste.

Las primeras grandes exposiciones en España dedicadas al libro de artista se celebraron a principios del siglo XX. Pero fue gracias a las ferias internacionales que los libros de artista y los álbumes ilustrados se construyeron un sitio en el mundo del arte. Desde entonces, el interés por este género ha ido aumentando hasta nuestros días.

3.4 LAS TÉCNICAS EMPLEADAS

En el siguiente punto hablaremos de las técnicas que hemos elegido para la creación de las imágenes contenidas en nuestro álbum ilustrado *Refranes y familia*, atendiendo a sus cualidades expresivas. En primer lugar, nos planteamos llevarlas a cabo por medio de procesos de grabado y, dentro de ellos, elegimos las técnicas del aguafuerte y el aguatinta, por sus cualidades expresivas, que han sido parte clave de nuestro trabajo.

Empezando por el aguafuerte, las teorías acerca de su origen apuntan a que procede de los talleres de armería, donde se usaban para grabar las armaduras y otros elementos relacionados con aspectos decorativos. Pero el uso de esta técnica de grabado para aplicarla a planchas para su estampación se dio por primera vez a principios del siglo XVI. A lo largo de ese siglo comenzó a extenderse su uso entre los artistas, y es en el siglo XVII cuando se produce una eclosión, donde destaca el artista Rembrandt, considerado como el mayor impulsor del aguafuerte y del cual hablaremos más tarde en el apartado de referentes.

Lo que más nos interesa de esta técnica, a la hora de realizar nuestros grabados, es la expresividad de la línea que conseguimos a través de las dife-

rentes mordidas. Durante el proceso de preparación de las planchas, las cubrimos con una fina capa de material resistente al ácido y después de rascar nuestro dibujo con una punta seca, las introducimos en un baño de ácido, todas las veces que sea necesario hasta tener todos los tonos de línea que necesitamos.

De esta manera conseguimos líneas muy finas a la vez que otras muy oscuras que se traman entre ellas y de una forma muy precisa, ya que, al no incidir directamente con la punta seca en la plancha, no realizamos ningún trazo accidental, pudiendo rectificar con el barniz una y tantas veces como queramos.

Pasando a hablar del aguatinta, los primeros grabados con esta técnica surgen en la década de 1760 en Francia. Entre los artistas que la practicaron más tempranamente podemos encontrar al español Francisco de Goya, el cual es considerado como un experto del aguatinta, y del que también hablaremos con más detalle en el apartado de los referentes. A excepción de algunas obras, en la mayor parte de su trabajo como grabador, combina la técnica del aguatinta con el aguafuerte, con lo que obtiene resultados muy expresivos desde la sencillez, tal y como queremos para este proyecto.

3.5 REFERENTES ARTÍSTICOS

En este apartado abordaremos a los referentes que hemos tomado para el proyecto *Refranes y familia*, de los cuales hemos seleccionado los más representativos, por su tratamiento de la técnica del grabado al aguafuerte y la aguatinta, la temática de su obra o ambas cosas a la vez.

Los principales y más importantes son los artistas grabadores de la historia del arte como : Goya o Rembrandt. Pero, además de estos grandes artistas, hablaremos de Paula Bonet, conocida ilustradora que fue alumna de nuestra Facultad y se especializó en el grabado calcográfico. Aunque de épocas y periodos artísticos diferentes, en todos ellos está presente un cuidado tratamiento de la obra a través de la gráfica.

3.5.1 Goya

Francisco de Goya, fue un pintor y grabador español. Es uno de los artistas que más influencia han tenido a lo largo de la historia del arte, y su obra gráfica es parte fundamental de toda su producción artística.

Goya es una de las grandes figuras del grabado, en específico del aguatinta y el aguafuerte, y la combinación de ambos, tal y como trabajamos en las estampas de *Refranes y familia*. Es por esto que lo tenemos como referencia, en específico dentro de su amplia obra, la serie de *Desastres de la guerra* y *Los caprichos*. Estos grabados se caracterizan por estar llenos de crítica política y social.

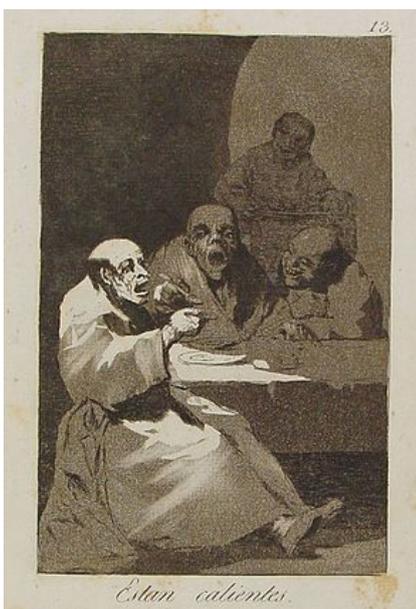

Imagen 2 - Francisco de Goya, *Están calientes* (Los caprichos). Aguafuerte y aguatinta. 21'5 x 15 cm.

Imagen 3 - Francisco de Goya, dibujo preparatorio. Aguada, lápiz, tinta china, tinta agrisada, tinta ferrogálica. 21'5 x 15 cm.

Los caprichos es una serie de 80 estampas con un importante componente crítico, el estilo de estos grabados es desgarrador, irónico, fantasmagórico y cruel. Y todo esto gracias a las escenas representadas de forma teatral y la gradación tonal conseguida con el aguatinata, por la cual los fondos oscuros y las zonas de luz en las figuras, y particularmente en los rostros, nos dan el dramatismo con el que transmiten su mensaje.

Los desastres de la guerra, es una serie en la que Goya no presenta el conflicto bélico como un hecho heroico, sino como un cúmulo de crueldades y vejaciones. Es considerado por estas estampas como el precursor de un discurso antibelicista que reconoceremos en todas y cada una de las estampas. En ellas podemos ver el terror, la miseria, la muerte y las horribles consecuencias de la guerra, de una forma oscura y desgarradora, gracias al tratamiento de las técnicas del aguafuerte y el aguatinata, que en este caso emplea de forma diferente, dando menos importancia a las gradaciones tonales y más al trazo y la potencia expresiva de ambas técnicas, para lo que, en el aguatinata, consigue un granulado más grueso y visible, que aumenta el efecto dramático en muchas de las estampas.

Imagen 4 - Francisco de Goya, *Las mujeres dan valor* (Desastres de la guerra). Aguafuerte, aguatinata, lápiz, punta seca y bruñidor. 15'9 x 21'9 cm.

3.5.2 Rembrandt

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn fue un pintor y grabador neerlandés, considerado como uno de los mayores maestros barrocos de la pintura y el grabado, siendo para nosotros especialmente importantes sus trabajos al aguafuerte y la punta seca, técnicas que desarrolló hasta puntos hasta entonces no alcanzados, que han servido de inspiración a un gran número de artistas hasta el presente.

Imagen 5 - Rembrandt, *Las tres cruces*. Aguafuerte. 38'1 x 43'8 cm.

En sus obras podemos apreciar una estética en la que, combinando masas de líneas y sucesivas mordidas de ácido, alcanza distintos niveles de profundidad. Con sus texturas y sus efectos de luces y sombras crea escenas llenas de contraste que siguen la línea que muestra en sus pinturas, pero con una dicción que resulta mucho más próxima y, por tanto, más personal e íntima. Los temas que trata en sus grabados son similares a los de su pintura: retratos de familiares y amigos, de los cuales se conservan 27 grabados, paisajes y temas religiosos.

Lo que más nos interesa a la hora de realizar nuestro trabajo es la luz que consigue en todas sus estampas mediante sus trazos y la variedad de sus recursos, con los que consigue efectos de gran dureza, pero también de suavidad, de contrastes potentes o de matices sutiles, de acabados perfectos o de terminaciones abocetadas con trazos espontáneos y ligeros.

3.5.3 Paula Bonet

Paula Bonet es una artista y escritora valenciana. Su obra se desarrolla mayormente mediante la pintura y el grabado y la parte más conocida es la que está ligada a la ilustración.

Su obra ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, tanto en su temática como en las técnicas que utiliza. Empezando por una etapa más dulce y con más luz, en la que las técnicas que utilizaba eran acuarelas de tonos vibrantes sobre fondo blanco y en la que la línea estaba muy presente. Es unos años después cuando abandona algunos de estos recursos y se centra en el grafito líquido y recupera el grabado. En esta etapa es cuando consigue una línea más oscura que se traduce en unos grabados muy expresivos.

Imagen 6 - Paula Bonet, *Sa núvia morta*.

Imagen 7 - Paula Bonet, grabado del libro *La sed*. 2018

En sus libros, sus ilustraciones no acompañan a los textos de forma convencional, sino que, como hablábamos antes, forman un todo con los textos.

La temática que envuelve sus obras es el feminismo, y siempre desde su propia experiencia vital y una visión muy personal. Podemos ver cómo este tema está presente a lo largo de toda su trayectoria y cómo la forma de tratarlo es distinta según la técnica que emplea. Llegando a una visión más dura en este último periodo de su obra.

Lo más sugerente, dentro de la obra de Paula Bonet, es su tratamiento de la mancha y la línea : los calroscuros, la modulación de la línea y la dureza y delicadeza combinada.

4.PROCESO Y DESARROLLO

El proceso y desarrollo de la obra es parte clave de ésta, por lo que el siguiente apartado lo vamos a dedicar a explicar y detallar cuál ha sido el camino que nos ha llevado hasta la culminación del trabajo. Para ello, hemos dividido el apartado en : desarrollo conceptual, creación de las estampas y creación del libro.

4.1 DESARROLLO CONCEPTUAL

Tal y como decíamos en la introducción, la idea de la que partimos fue la de recopilar algunos de los refranes que mi abuelo nos contaba, crear estampas inspitadas en ellos y unirlo todo en un álbum ilustrado. Para empezar este proceso fue necesario sentarnos mi abuelo y yo para que volviese a contar todos los refranes de los que se acordaba. Este proceso involucró a más familiares, ya que es algo que pertenece a la tradición familiar, nos gustaba la idea de que ellos también nos dijera qué refranes recordaban.

Una vez tuvimos la lista de los refranes, hicimos una selección de cinco de ellos siguiendo el siguiente criterio : que fueran los que más nos recordasen a mi abuelo, o que más veces nos hubiera repetido, y que, además, nos suscitase cierto interés a la hora de ilustrarlos. Es por esto que decidimos elegir los siguientes : “Mal día de caza si se le abre la boca al galgo”, “Cazadores, pescadores y molineros de viento, no busquen escribano para hacer el testamento”, “A buena hambre no hay pan duro”, “No vendas la piel del zorro antes de cazarlo” y “En casa del herrero cuchillo de palo”.

De forma paralela al proceso de búsqueda de los refranes y sus bocetos hemos llevado a cabo la documentación sobre la tradición oral y los refranes, su importancia dentro del ámbito familiar y su relación con las imágenes. Hemos buscado diversos estudios y libros que nos hablasen de estos temas y nos ha resultado un tanto complicado, ya que mucha de la información que existe al respecto no nos era de utilidad.

A la hora de ilustrarlos, queríamos que fueran representados tal y como me los imaginaba de pequeña. Cuando empecé a prestar más atención a estas paremias que mi abuelo siempre repetía, yo me las imaginaba en sus sentido más literal, por lo que, cuando él decía “Mal día de caza si se le abre la boca al galgo” yo me imaginaba un galgo que tenía que ir a cazar con su dueño, pero que como tenía la boca abierta, no iba a ser un buen día de caza. Ilustrándolo de esta forma, conseguimos que fueran algo más familiar y no una representación fiel de lo que significa el refrán.

Imagen 8 - Pagina abierta de *Refranes y familia*.

Para la preparación de las ilustraciones, empezamos por bocetar los elementos que queríamos que aparecieran en la imagen y después componerlas. Es durante este proceso cuando empezamos a pensar en qué técnicas queremos emplear, de las cuales hablaremos en el siguiente apartado.

4.2 CREACIÓN DE LAS ESTAMPAS

Tal y como decíamos en el apartado anterior, ahora hablaremos de las técnicas que hemos empleado y de cómo ha sido su proceso de creación.

Empezando por las ilustraciones de los refranes, teníamos claro desde un principio que queríamos emplear el grabado calcográfico, ya que comprende una serie de técnicas que hemos estado trabajando los últimos años, que además nos ofrecían, sobre todo algunas en particular, un tipo de resultado acorde a lo que queríamos conseguir. Decidimos emplear la técnica del aguafuerte combinada con el aguatin-ta, ya que de esta manera podíamos conseguir intensidades de líneas distintas, a la vez que distintos valores tonales dentro de la estampa, para poder jugar con las luces y las sombras. Es a partir de este momento que empezamos a orientar los bocetos a las técnicas que vamos a emplear. Por lo tanto, distribuimos los tonos del aguatin-ta que queremos conseguir y las distintas intensidades para las líneas. De esta forma, planificamos los tiempos de las mordidas en el ácido para ambas técnicas.

El trabajo sobre las planchas se hizo acometiendo primero la parte resuelta con la línea, mediante la técnica del aguafuerte para luego añadir los valores de grises que producirán los efectos de luz, que conseguimos con el aguatin-ta. Durante el proceso de estampación la metodología que hemos empleado ha sido la de probar, corregir y repetir constantemente.

Hemos realizado varias pruebas de estado de cada plancha y hecho las modificaciones pertinentes hasta conseguir el resultado que queríamos y tener la plancha preparada para estampar las imágenes definitivas.

Imagen 9 - Pagina abierta de *Refranes y familia*.

De forma paralela a estas estampas, empezamos a plantearnos de qué manera incluir el texto de los refranes. En un primer momento, la idea era estamparlas en relieve mediante plancha de DM, de forma que el texto quedase de color negro y el fondo en blanco, pero las letras eran tan pequeñas que este sistema no era aconsejable, dado que había que vaciar toda la superficie, excepto las propias letras, que, debido a su tamaño, era muy posible que terminasen por romperse. Por lo que, dejándonos aconsejar, decidimos hacerlo a la inversa, tallando en hueco los textos en las planchas de DM con la cortadora láser, de forma que las letras quedan blancas y el fondo totalmente negro. Es a partir de aquí cuando nos replanteamos el tipo de maquetación que íbamos a emplear para el libro. Aunque de esto hablaremos en el siguiente punto de forma más detallada, decidimos que la forma del libro fuese la de acordeón. Por lo tanto, las planchas de DM que creamos estuvieron totalmente condicionadas a esta maquetación, de la misma forma que la estampación de las planchas calcográficas que ya teníamos.

Una vez creadas las planchas de DM con los textos, empezamos a estamparlas de forma simultánea a los grabados calcográficos para de ese modo poder colocar uno al lado del otro, dejando el margen suficiente para las solapas necesarias para realizar el acordeón.

Es en este punto en el que vemos todas las estampas juntas y decidimos qué rumbo vamos a dar a nuestro libro. Nos damos cuenta de que, siendo algo familiar, queda un tanto frío e impersonal solo con los refranes, por lo que realizamos un retrato de mi abuelo para el final del libro, a modo de dedicatoria. En el retrato podemos ver a mi abuelo sentado en su sillón con un libro en la mano, que es como estamos acostumbrados a verle siempre. La técnica que hemos empleado es la misma que para el resto de las estampas, aguafuerte y aguatinata, aunque el tamaño de la plancha es menor. Elegimos ese tamaño por la intimidad que le daba, y para diferenciarla de las otras. Con el fin de completar la dedicatoria del libro, pensamos en escribir al inicio del libro y al final, para darle continuidad y que sirviera de cierre.

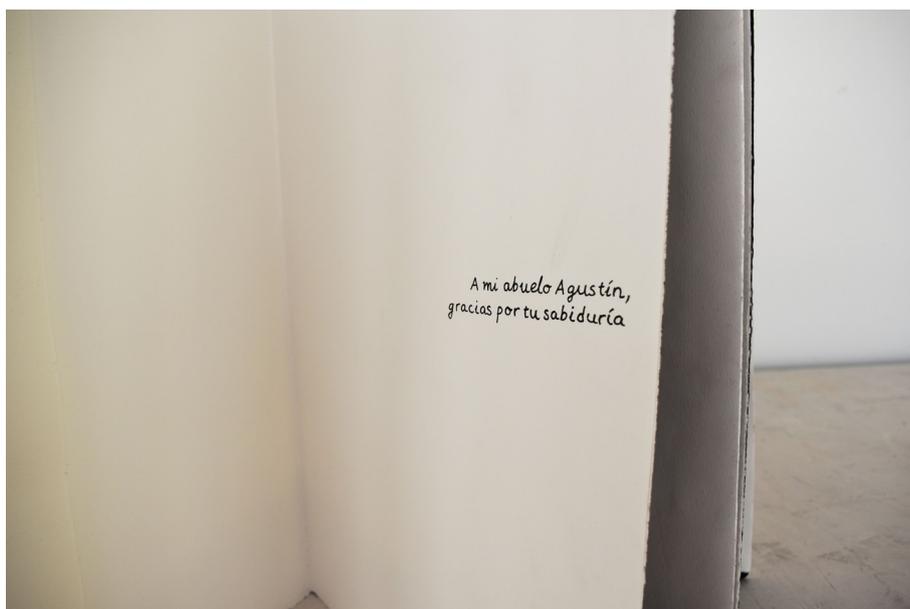

Imagen 10 - Detalle dedicatoria de *Refranes y familia*.

Queríamos seguir la línea de intimidad que habíamos conseguido con el retrato, por lo que era importante que fuese igual de delicado. No nos servía la misma técnica que habíamos empleado para los textos anteriores, dado que quedaba muy frío. Finalmente decidimos estamparlo mediante serigrafía, ya que, de esta forma, teníamos la posibilidad de que las letras que viéramos estuvieran escritas por mí. Para esto, realizamos el fotolito de forma manual con las frases "A mi abuelo Agustín, gracias por tu sabiduría", al inicio del libro, y "de tu nieta Silvia" al final del libro, junto al retrato de mi abuelo.

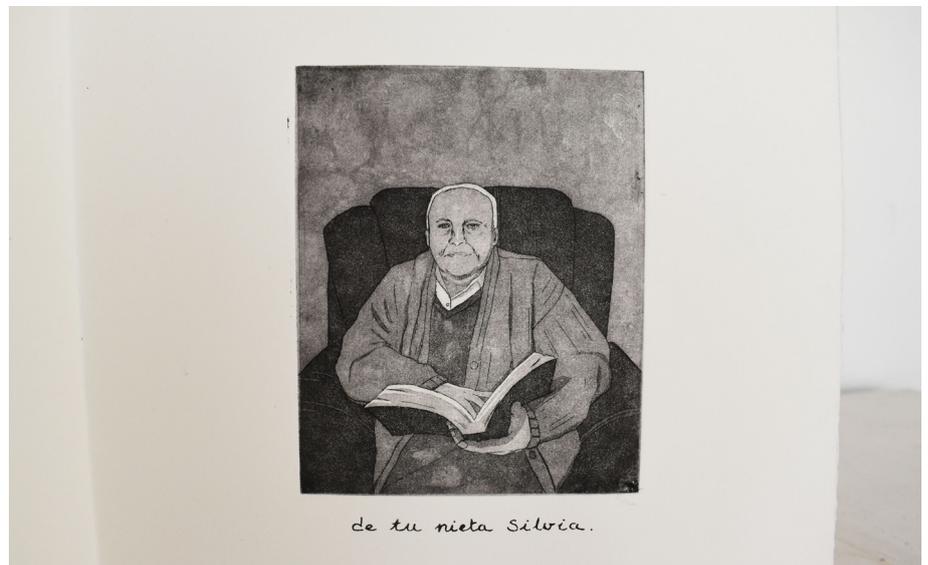

Imagen 11 - Detalle retrato y dedicatoria final de *Refranes y familia*.

Al imprimir esto mediante serigrafía, vimos que este mismo sistema nos podía ser muy útil también para imprimir el título en la portada del libro, de lo cual hablaremos en el siguiente apartado de una forma más concreta.

4.3 CREACIÓN DEL LIBRO

Cabe decir que previamente a realizar el libro, fue necesario cursar la asignatura de *Libro de artista : grabado y tipografía móvil*, ya que mis conocimientos previos sobre el libro de artista, el álbum ilustrado y la encuadernación eran muy pocos e insuficientes para poder enfrentarme a este proyecto.

Como hemos dicho en el apartado anterior, es a mitad del proceso de las estampas cuando decidimos qué tipo de maquetación va a tener nuestro libro. Es en el momento en el que vemos las estampas juntas y sabemos cómo vamos a incluir los refranes cuando decidimos que el libro va a ser en forma de acordeón.

A partir de aquí, condicionamos las estampas que estamos haciendo a la estructura de nuestro libro, midiendo muy bien el papel que vamos a utilizar para dejar las solapas necesarias para unir los pliegos.

Antes de empezar a maquetar el definitivo, realizamos un par de prototipos a escala para asegurarnos de que la maquetación que hemos escogido es la idónea y ver, aunque a menor escala, cuál va a ser el resultado.

Cuando empezamos a tener las estampas definitivas comienza el proceso de unir los pliegos y formamos el acordeón para el interior del libro. Es entonces cuando llega el momento de plantearnos cómo queremos que sea nuestra cubierta, el color de la tela de encuadernar, cómo imprimir el título, etc.

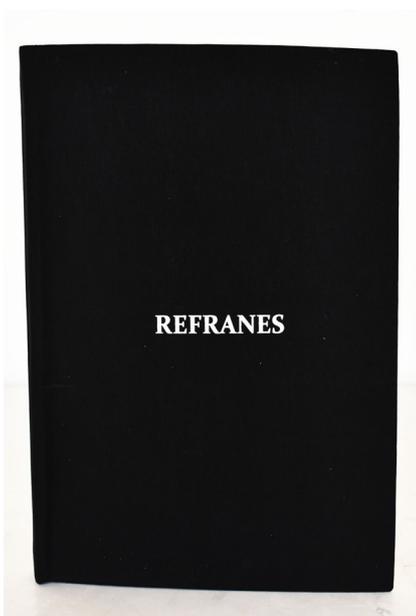

Imagen 12 - Portada de *Refranes y familia*.

Decidimos que, para que concordase con el interior del libro, haríamos la cubierta con tela de encuadernar negra, en la cual estampamos con serigrafía el título del libro “Refranes” con tinta blanca para poder leerla bien y que se viera la tinta encima de la tela negra.

En cuanto al interior del libro, no quisimos pegar el acordeón a ninguna de las guardas, sino que le hicimos un pequeño sobre en la cubierta en el que introducimos la primera página. Con esta solución podemos ver el libro de forma tradicional, pero a la vez podemos extraer el acordeón para poder abrirlo y así contemplar el libro en su totalidad.

Imagen 13 - Detalle de *Refranes y familia* desplegado.

CONCLUSIONES

Para acabar con esta memoria, haremos un repaso por lo que ha sido el proceso de nuestro álbum ilustrado a modo de conclusión.

En primer lugar, este trabajo nos ha ayudado a poner en práctica todo lo aprendido, tanto teórico como práctico, durante los cuatro años de carrera y dar un paso más para no quedarnos en la simple realización de un ejercicio de clase. En *Refranes y familia* podemos ver los diferentes conocimientos y habilidades que hemos adquirido en las distintas asignaturas cursadas a lo largo de estos años, y no solo esto, sino que se ha visto ayudado por todos los consejos de profesores y compañeros de clase que hemos absorbido.

Si hablamos de los objetivos que nos marcamos al inicio de este proyecto, podemos decir que, en mayor o menor medida, los hemos podido cumplir. Hemos explorado la capacidad expresiva de la combinación del aguafuerte y el aguainta como técnicas para ilustrar las paremias, interpretado parte de la tradición oral a través del álbum ilustrado, puesto en valor la cultura transmitida por las personas que nos han dejado su legado a través de la palabra, indagado sobre el papel de la familia en la tradición oral, y desarrollado y creado un álbum ilustrado editado de forma coherente, en el que mostramos la complementariedad entre texto e imagen.

En cuanto al proceso de nuestro álbum, podemos afirmar que ha sido satisfactorio. Este nos ha servido para terminar de afianzar todos los conceptos hasta hoy adquiridos. Ha sido un proceso lleno de errores y cambios, en el que nos hemos tenido que adaptar a los días que estamos viviendo y a las nuevas circunstancias, aunque no ha sido fácil. Aun con todo esto, ha sido un camino satisfactorio en el que hemos aprendido de nuestros errores y aciertos y, sobre todo, de las personas que nos han prestado su ayuda y consejos. Considero que esta última parte es clave para el desarrollo de una obra, ya que el aprendizaje no viene solo de las propias clases, sino también de los compañeros y compañeras que te acompañan en el mismo camino.

Refranes y familia es el primer trabajo de tal envergadura al que me enfrentaba y, una vez terminado, solo me queda decir que estoy muy contenta de haber elegido este tema, de haber podido hacer este homenaje a mi abuelo Agustín y a toda la sabiduría que siempre nos ha transmitido y sigue transmitiendo. Ha sido una buena forma de terminar estos cuatro años de carrera y de comenzar otra etapa en la que seguir trabajando por la misma línea por la que lo he estado haciendo, aprendiendo y creciendo mucho más.

BIBLIOGRAFÍA

CATAFAL, Jordi y OLIVA, Clara (2002). *El Grabado*. Barcelona, Parramón.

CHAMBERLAIN, W. (1988). *Manual de aguafuerte y grabado* (Primera edición española ed.) Hermann Blume.

COMBET, L (1966). “Los refranes: origen, función y futuro” en *Paremia*, nº6, pp. 11-22. Disponible en < <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7472305> >

DÍAZ O., V. (2015). “Dichos, refranes y el discurso repetido” en *Revista Ciencias y Humanidades*. V. I Nº 1. Julio - diciembre, pp. 195-222. Disponible en <<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cecyh/20160609105957/dichosrefranesyeldiscursorepetido.pdf>>

FORGAS BERDET, E (1993). “Cultura popular y cultura material: el refranero”, en *Paremia*, nº 1, pp. 35-44. Disponible en <https://www.researchgate.net/publication/265953918_Cultura_popular_y_cultura_material_el_refranero>

KELLER, C. y otros (2008). *El llibre: espai de creació*. Valencia: Biblioteca Valenciana: Editorial UPV.

MELOT, M., GRIFFITHS, A. y FIELD, R. S. (1981). *El Grabado. Historia de un Arte*. Barcelona, Skira-Carroggio.

MOLINERO AYALA, Francisco, y otros (2011). *Cuaderno sobre el libro (1) El libro de artista como materialización del pensamiento* : LAMP. Madrid : Universidad Complutense de Madrid. <https://issuu.com/lamplibroartista/docs/lamp-1-2011_c7b8db061ceb55>

PASTOR CUBILLO, B. R. y otros (2009). *Sobre libros: reflexiones en torno al libro de artista*. Valencia: Sendemà.

PENADÉS MARTÍNEZ, I (2006). “El valor discursivo de los refranes”, en ELUA. Estudios de Lingüística. Nº 20, pp. 287-304. Disponible en: <<http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6084>>

TARNOVSKA, O. (2004). “Diagnóstico del refrán en el español actual”, en Actas del XXIX Congreso de Hispanistas, Taegu: Ed. Universidad Taegu. Disponible en <https://www.academia.edu/42644185/Diagnostico_del_refran_en_espa%C3%B1ol_actual>

ÍNDICE DE IMÁGENES

IMÁGEN 1 - SUTRA DEL DIAMANTE (DETALLE).....	10
IMÁGEN 2 - FRANCISCO DE GOYA, ESTÁN CALIENTES (LOS CAPRICHOS). AGUA- FUERTE Y AGUATINTA. 21'5 X 15 CM.	12
IMÁGEN 3 - FRANCISCO DE GOYA, DIBUJO PREPARATORIO. AGUADA, LÁPIZ, TINTA AGRISADA, TINTA FERROGALICA. 21'5 X 15 CM.....	13
IMÁGEN 4 - FRANCISCO DE GOYA, LAS MUJERES DAN VALOR (DESASTRES DE LA GUERRA). AGUAFUERTE, AGUATINTA, LÁPIZ, PUNTA SECA Y BRUÑIDOR. 15'9 X 21'9 CM.	13
IMÁGEN 5 - REMBRANDT, LAS TRES CRUCES. AGUAFUERTE. 38'1 X 43'8 CM.	14
IMÁGEN 6 - PAULA BONET, SA NÚVIA MORTA.....	15
IMÁGEN 7 - PAULA BONET, GRABADO DEL LIBRO LA SED. 2018.....	15
IMÁGEN 8 - SILVIA ALFARO, REFRANES Y FAMILIA (ABIERTO).....	17
IMÁGEN 9 - SILVIA ALFARO, REFRANES Y FAMILIA (ABIERTO).....	18
IMÁGEN 10 - SILVIA ALFARO, REFRANES Y FAMILIA (DETALLE).....	19
IMÁGEN 11 - SILVIA ALFARO, REFRANES Y FAMILIA (DETALLE).....	20
IMÁGEN 12 - SILVIA ALFARO, REFRANES Y FAMILIA (DETALLE).....	20
IMÁGEN 13 - SILVIA ALFARO, REFRANES Y FAMILIA (DESPLEGADO).....	21

ANEXO IMÁGENES

Imagen 14- Portada de *Refranes y familia*.

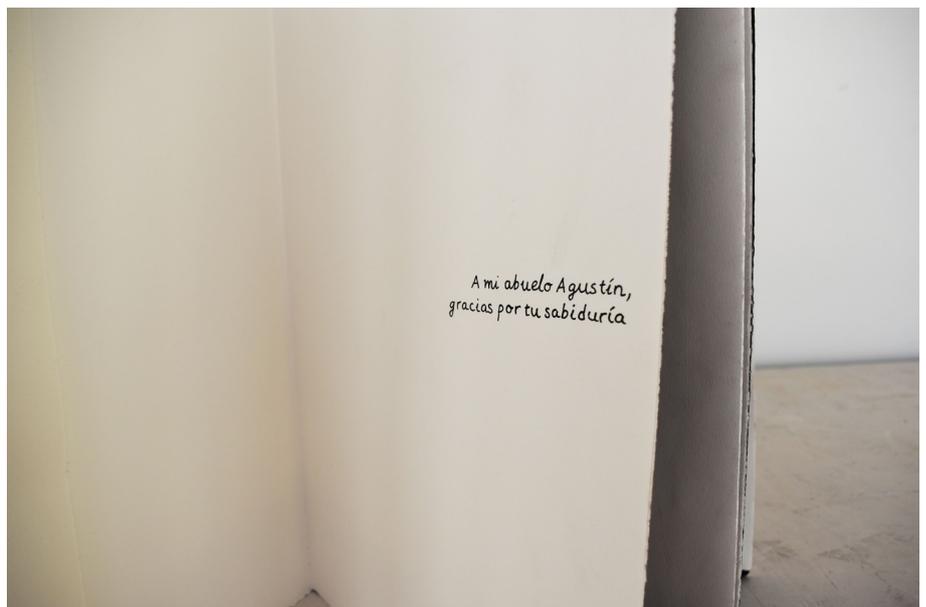

Imagen 15 - Dedicatoria de *Refranes y familia*.

Imagen 16 - Pliego *Refranes y familia*.

Imagen 17 - Pliego *Refranes y familia*.

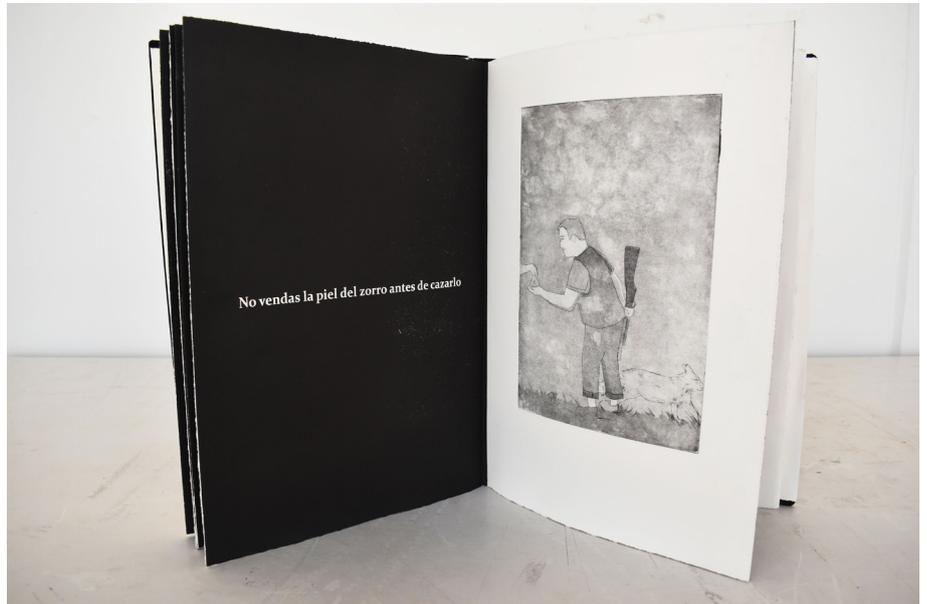

Imagen 18 - Pliego *Refranes y familia*.

Imagen 19 - Pliego *Refranes y familia*.

Imagen 20 - Pliego *Refranes y familia*.

Imagen 21 - Pliego *Refranes y familia*.

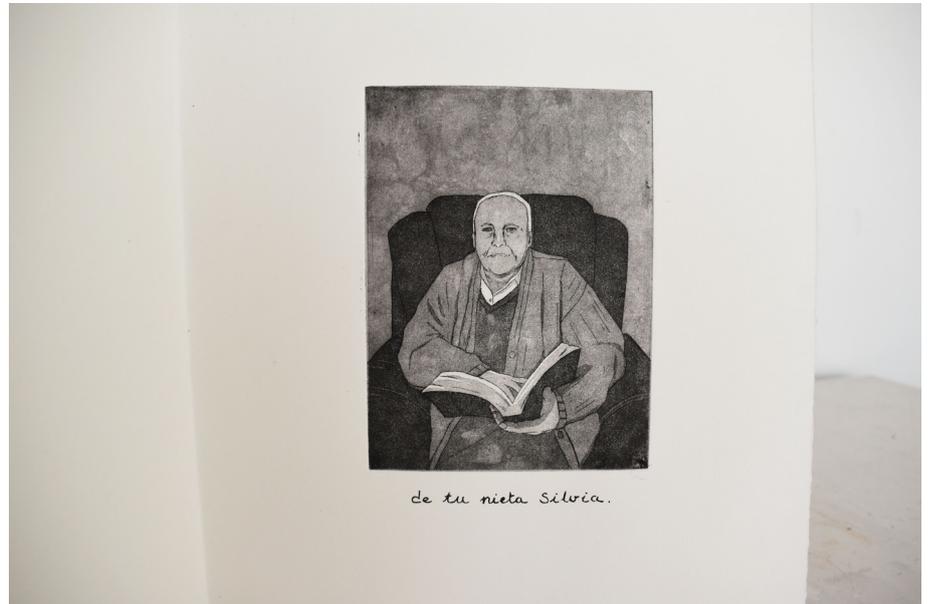

Imagen 22 - Detalle *Refranes y familia*.

Imagen 23 - Detalle *Refranes y familia*.

Imagen 24 - *Refranes y familia* desplegado.

Imagen 24 - *Mal día de caza si se le abre la boca al galgo.* Aguafuerte y aguatinta sobre plancha de zinc 18'5 x 27'5 cm. Papel Canson Edition 28'5 x 42'5 cm.

Imagen 25 - *Cazadores, pescadores y molineros de viento, no busquen escribano para hacer el testamento.* Aguafuerte y aguainta sobre plancha de zinc 18'5 x 27'5 cm. Papel Canson Edition 28'5 x 42'5 cm.

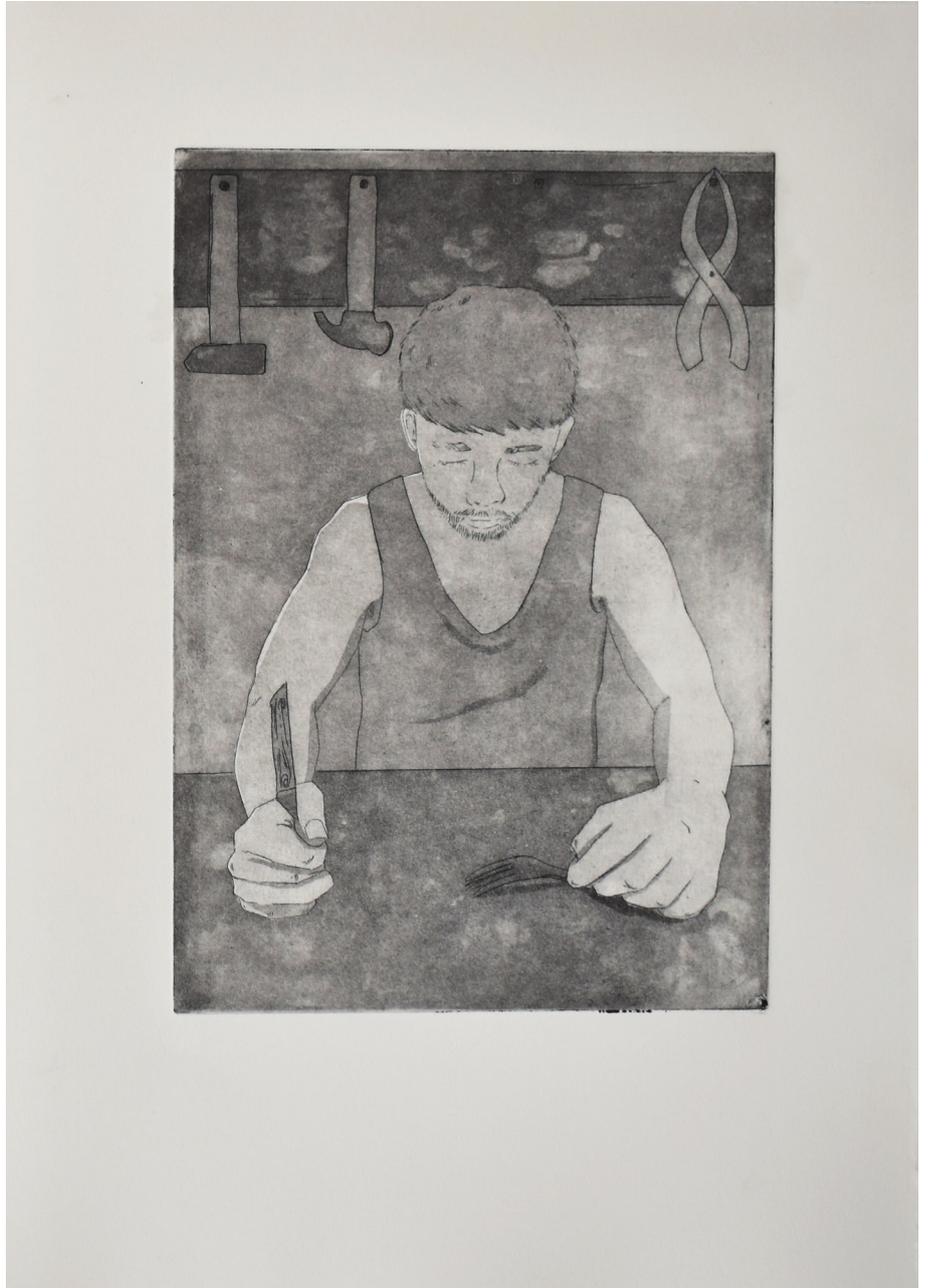

Imagen 26 - *En casa del herrero cuchillo de palo*. Aguafuerte y aguatinta sobre plancha de zinc 18'5 x 27'5 cm. Papel Canson Edition 28'5 x 42'5 cm.

Imagen 27 - *No vendas la piel del zorro antes de cazarlo.* Aguafuerte y aguatinta sobre plancha de zinc 18'5 x 27'5 cm. Papel Canson Edition 28'5 x 42'5 cm.

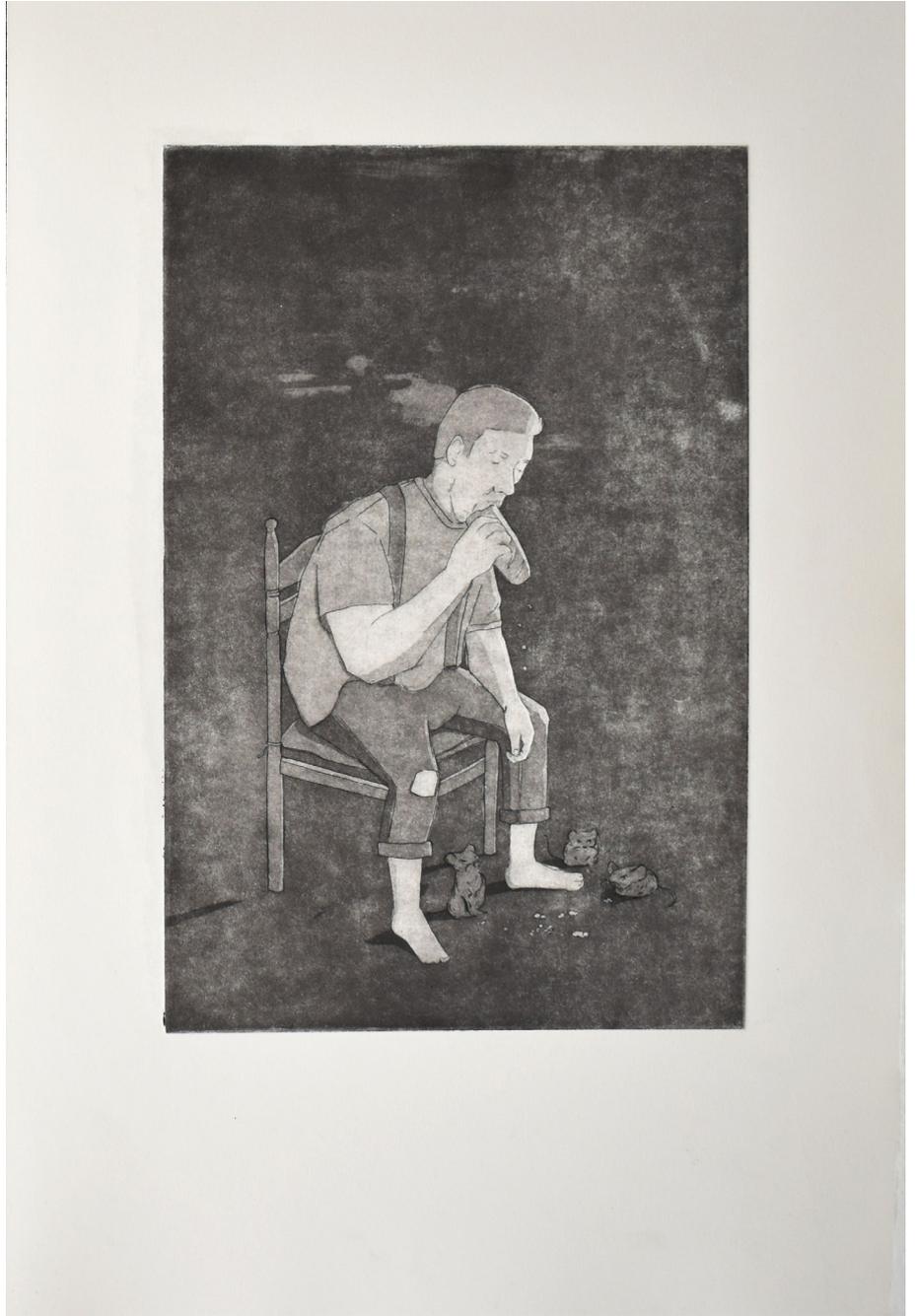

Imagen 28 - *A buena hambre no hay pan duro*. Aguafuerte y aguatinta sobre plancha de zinc 18'5 x 27'5 cm. Papel Canson Edition 28'5 x 42'5 cm.