

Trabajo Final de Grado

LA MISÈRE ET LA SOCIÉTÉ.

EXPOSICIÓN GALÉRICA DE ILUSTRACIONES

Presentado por **Alejandro García Vañó «D'Agarvo»**
Tutora: **Victoria Cano Pérez**

Facultat de Belles Arts de San Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2014-2015

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

EXPLICACIÓN RÁPIDA DEL PROYECTO

Realización de una serie de ilustraciones basadas en la obra literaria francesa "*Les misérables*" y de una versión de la misma ambientada en España durante la época goyesca y la Guerra de la Independencia Española del siglo XIX.

A través de las ilustraciones el espectador podrá realizar una comparación visual entre los personajes y apreciar sus diferencias.

Performing a series of illustrations based on the French literary work "*Les Miserables*" and a version of the same set in Spain during the time Goya and the Spanish War of Independence of the nineteenth century.

Through illustrations the viewer can make a visual comparison between the characters and appreciate their differences.

AGRADECIMIENTOS

Para empezar, quisiera agradecer la ayuda otorgada para poder llevar a cabo este proyecto a todas y cada una de las personas que me han ayudado, tanto posando para inspirarme en su imagen, donde cabe mencionar a Mónica, Sofía, mi primo pequeño Alberto, Raúl, Carlos, Isabel, Carmen, Carlos, Francisco, y tantos otros.

A María del Carmen Añejo, echándome una mano a la hora de buscar, encontrar y diseñar el diferente vestuario que he empleado, tanto en la primera parte como en la segunda. Largas horas bocetando, probando diferentes colores, tonalidades, detalles y demás elementos que han enriquecido la ilustración.

A Kike y Pilar, que no dudaron ni un segundo en ayudarme a reescribir "*Les misérables*", dando ideas, acoplando de mejor manera la historia a la época, informándome de hechos trascendentales que podrían ser de gran utilidad, vocabulario del castellano antiguo, el vulgar para personajes de poca cultura, y el culto para aquellos con una mejor educación, hechos de la Guerra de la Independencia Española, la Inquisición...

Agradecer la eterna paciencia que mi familia ha tenido conmigo, grandes sufridores de mis preguntas y mis "*¿Qué te parece?*". También por animarme, estar siempre ahí, a mi lado, dándome los empujoncitos necesarios para seguir adelante.

También quiero dar las gracias a Elia Fernández, José Luís Ceballos y Laura Sansimón por las diferentes críticas que han hecho de mi trabajo.

Y, como no, a Victoria Cano, mi tutora en el trabajo, quien, aun teniendo dificultades a la hora de ponernos en contacto e irnos comunicando, me ayudó a lograr realizarlo, y la que, tras una larga conversación, me inspiró la idea de la segunda parte.

Gracias a todos.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	6
II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS	7
II.1. EL PROBLEMA	7
II.1.1. Formulación del problema	7
II.1.2. Objetivos de la investigación	7
II.1.3. Justificación	8
II.1.4. Limitaciones	8
II.2. MARCO DE REFERENCIA	8
II.2.1. Fundamentos teóricos	8
II.2.1.1. <i>Liz Clements</i>	8
II.2.1.2. <i>Paula Bonet</i>	9
II.2.1.3. <i>Elia Fernández</i>	9
II.2.1.4. <i>Marion Bolognesi</i>	9
II.2.1.5. <i>Conrad Roset</i>	10
II.2.1.6. <i>Agnes Cecile</i>	10
II.2.2. Antecedentes del problema	10
II.2.3. Elaboración de una hipótesis	11
II.2.4. Anteproyecto	11
II.2.5. Diagrama de las variables	12
III. CUERPO DE LA MEMORIA	13
III.1. DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	13
III.2. EXPLICACIÓN BREVE DE AMBAS OBRAS	14
III.2.1. <i>Les misérables</i>	14
III.2.2. <i>Los desdichados</i>	15
III.2.3. Explicación de los personajes	17
III.2.3.1. <i>Influencias para Los desdichados</i>	17
III.3. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS	18
III.3.1. Soporte	18
III.3.2. Tamaño	18
III.3.3. Herramientas	18
III.3.4. Técnica	18
III.4. SESIÓN FOTOGRÁFICA PREVIA	19
III.5. DISEÑO DE LA ILUSTRACIÓN	20
III.6. VESTUARIO Y DEMÁS COMPLEMENTOS	21
III.6.1. Vestuario " <i>Les misérables</i> "	21
III.6.2. Vestuario " <i>Los desdichados</i> "	24

III.7. ESCANEADO, COLOREADO Y RETOCADO	25
IV. CONCLUSIÓN: RESULTADO FINAL.....	26
IV.1. ILUSTRACIÓN TERMINADA	26
IV.2. EXPOSICIÓN.....	31
IV.2.1. Distribución	31
IV.2.2. Citas para la pared	33
IV.2.2.1. <i>Parte versión original</i>	34
IV.2.2.2. <i>Parte versión española</i>	35
IV.2.3. Marketing.....	35
IV.3. CRÍTICAS EXTERNAS SOBRE EL PROYECTO. OPINIONES DE CRÍTICOS Y DEMÁS PERSONAS.....	37
IV.4. ANÁLISIS. PROBLEMAS Y SOLUCIONES	38
BIBLIOGRAFÍA.....	39

I. INTRODUCCIÓN

Mi objetivo ha sido el de ilustrar de manera representativa los diversos personajes principales que aparecen en la novela del escritor francés *Victor Hugo* (Besanzón, 26 de febrero de 1802 - París, 22 de mayo de 1885), "*Les misérables*" (1862), para una futura exposición en un espacio galérico, donde el espectador pueda conocer la historia a la vez que los personajes.

El trabajo constará de **dos partes**.

PRIMERA PARTE, "VERSIÓN ORIGINAL"

Emplearé como modelos a personas cercanas de mi entorno que posean cualidades semejantes al personaje asignado, ya sea su físico, su manera de comportamiento, su forma de pensar, etc., para que la caracterización y resultado final sea aún mayor.

A su vez, con vestimentas adecuadas a la época, al igual que los diferentes peinados, tocados y demás complementos que ayuden al espectador a adentrarse y tener una idea clara y precisa de quién es cada uno de ellos, su posición social, su trabajo.

SEGUNDA PARTE, "VERSIÓN ESPAÑOLA"

Para esta parte me planteo una serie de dudas:

¿Y si los personajes de la novela no hubiesen vivido en Francia? ¿Y si hubiesen vivido en otro país? ¿Qué hechos les hubiesen sucedido? ¿Cómo terminaría "Les misérables", si el autor lo hubiese ambientado en la España de la época goyesca?

Para ello, escribí una nueva trama de la obra, rebautizada como "*Los desdichados*", ambientándola en la época y el lugar ya mencionados.

Todo en ellos cambiarían: Fantine ya no se llamaría así, sino *Macarena*, y Jean Valjean ya no sería un cristiano nacido en Briebhgt, sino un judío del Call de Palma, en Mallorca. Tampoco Cosette sería la clásica joven, inocente e indefensa, que espera la llegada del amor, sino una muchacha que forja su propio porvenir, y no duda en hacer cualquier cosa para lograr una mejor vida.

Utilizando de nuevo los mismos modelos de la primera parte, realizaré las ilustraciones de éstos nuevos personajes, con nuevos ropajes, ajustadas con su procedencia y lugar donde habitan, modificándoles aquello que sea necesario para así lograr acoplarlos a la nueva historia.

De éste modo, queda planteado el proyecto.

II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS

II.1. EL PROBLEMA

II.1.1. *Formulación del problema*

Centrarme en un estilo de ilustración realista, pero con toque actual. Desde siempre el ámbito ilustrativo ha sido algo significativo en mi vida, y, por tal motivo, quisiera seguir dedicándome a ello, adquiriendo una mayor destreza y agilidad a la hora de la realización para la obtención de resultados satisfactorios.

Así pues, en los diferentes diseños incorporar alguna textura, grandes manchas en el fondo para que no quede plano, dejar algunas partes sin color, etc., jugando siempre con el color.

II.1.2. *Objetivos de la investigación*

Realización de una serie de ilustraciones de cada uno de los personajes principales que aparecen en la novela francesa “*Les misérables*”, todas ellas compartiendo elementos en común, obteniendo de dicho modo un resultado homogéneo y cadencioso. Es decir, aunque cada personaje sea distinto, tanto de porte como de actitud, habrá una armonía de color y trazo que los una, salvaguardando de esta forma un único estilo. Compartir una gama cromática, luces, formas, trazos, y de esta forma, reconocer una ilustración propia entre las de otros ilustradores.

Como cabe imaginar, desde la idea inicial hasta el resultado final se irán atravesando diversos senderos, tomando muchas decisiones y decantándose por diversas cosas que, en un principio, ni tan siquiera se habían llegado a plantear, pero que han ido descubriéndose poco a poco mejorando el proyecto y su resultado.

Queriendo conservar un estilo realista del que siempre me he servido, investigué técnicas de otros muchos autores: la forma de dar y emplear el color en sus trabajos, la forma de iniciarlos, los materiales –en general, me decanté por aquellos que emplean la acuarela-, y los diferentes soportes.

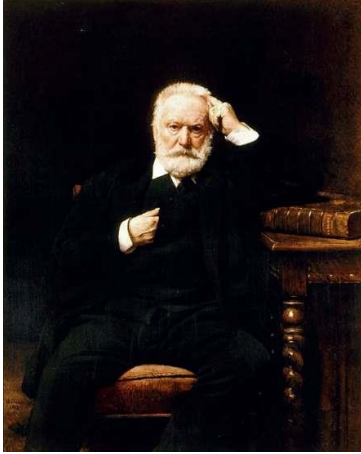
Para empezar, y como autor clásico y uno de mis grandes favoritos, destaco el trabajo de *Arthur Rackham*, (19 de septiembre de 1867 – 6 de septiembre de 1939) creativo ilustrador londinense, que poseía una técnica propia, parecida a la reproducción fotográfica: primero trazando un esbozo de su dibujo, inspirándose en modelos, y después, ligeramente, dándole formas y añadiendo los detalles.

Trazar las líneas con tinta y pluma india, eliminando los rastros de lápiz una vez secas. Con el color ya dado en la imagen, aplicaba múltiples lavados de color hasta alcanzar tonos translúcidos, enfocando de tal modo las luces y las sombras.

Arthur Rackham: *Sigurd y la espada Nothung*, 1911

Aquí se puede ver un ejemplo de su obra incluida en el libro “*The Rhinegold and the Valkyrie*”.

León Bonnat: *Víctor Hugo*, 1879
Cuadro que ha servido de inspiración para la ilustración del escritor.

Otros ilustradores de los que siempre he sentido una gran admiración son *Alan Lee*, *John Bauer*, *Beatrix Potter*, por su gran manejo con la acuarela, *Ivan Bilibin*, *Patrick James Lynch*, etc., aunque los que realmente me han servido como ayuda para el proyecto son los que se comentarán más adelante en el punto “II.2.1. Fundamentos teóricos”.

En conclusión, lo que quiero lograr con este proyecto es lograr atraer al espectador y que se interese por la obra jugando con una manera digital de realizar ilustraciones con resultados de acuarela y su futura exposición y puesta en escena para el ámbito público.

II.1.3. Justificación

Los trabajos, expuestos en gran tamaño, irán colocados en diferentes salas, con carteles explicativos para informar al espectador. Mientras que en una pared estarán las diferentes ilustraciones de “*Les misérables*”, en la de enfrente, de manera confrontante, las de “*Los desdichados*”, para que el espectador pueda observarlas, compararlas y debatir las diferencias entre las *mímesis*.

II.1.4. Limitaciones

Cada parte del trabajo constará de **doce ilustraciones**, once con un solo personaje en su interior y solo una con dos personajes (Monsieur et Madame Thénardier de “*Les misérables*”, y Pedro Lucientes y María Josefa Vergara de “*Los desdichados*”), más una vigesimoquinta ilustración, donde se representará a Víctor Hugo.

Mientras que los diferentes bocetos serán realizados en un formato DIN-A 4 (297mm x 210mm), el trabajo final comprenderá una dimensión DIN A-2 (594mm x 420mm).

II.2. MARCO DE REFERENCIA

II.2.1. Fundamentos teóricos

Aunque son muchos los ilustradores a los que he investigado y he obtenido gran cantidad de información, incluso he hablado con algunos de ellos por medio de redes sociales para conseguir mejores datos, aquellos que más me han servido son los siguientes:

II.2.1.1. Liz Clements

(Brighton, Londres, 1987), ilustradora *freelance* conocida por su estilizado trabajo en torno a personajes tatuados, sobre todo mujeres, para lo que utiliza lápices de colores con tonos ocres y pasteles, mezclando un estilo clásico y *vintage* con elementos tradicionales americanos y japoneses. Sus miradas misteriosas son uno de los grandes atractivos del trabajo.

Liz Clements: *Shore Leave*, 2011
Tinta y digital sobre papel.
Emplea un color monótono para la piel, sin darle el mínimo claro-oscuro, dejando la fuerza al cabello.

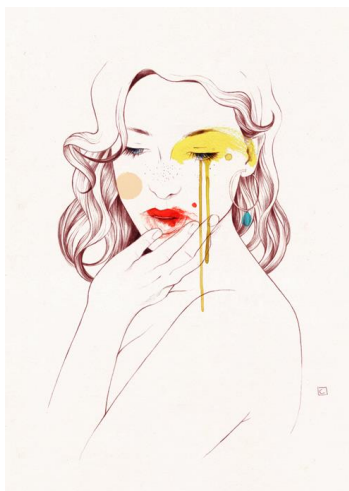
▲ Paula Bonet: *Otro hola, adiós, a otro, yo.* 2011
Lápiz, tinta y acuarela sobre papel

► Marion Bolognesi: *Remember.* 2013
Acuarela sobre papel

►► Elia Fernández: *Universe.* 2012
Acuarela y lápiz sobre papel

Paleta de colores que tiende a utilizar Marion Bolognesi.

Conrad Roset: *Joidart*, 2010
Lápiz y acuarela sobre papel

II.2.1.2. Paula Bonet

(Vila-real, Castellón, 10 de diciembre de 1980), artista valenciana, especialista en *poesía ilustrada*, se licenció en Bellas Artes en Valencia, estudió también en Chile, Nueva York e Italia, especializándose en el óleo, aunque su técnica más característica es la utilización de tinta china y bolígrafos, con toques de acuarela, dándole un resultado más crudo y dinámico.

Tiende a representar el retrato, con mejillas rojas y labios encendidos y miradas melancólicas. A su vez, añade poesía a la ilustración.

II.2.1.3. Elia Fernández

(Madrid, 1988) Según cuenta ella misma, su ilustración “viene de la realidad, la gente, la naturaleza, los colores, la música, y, lo más importante, los sentimientos...”. De dicha forma, mezcla todo ello tratando mostrar ese sentimiento siempre de una manera sutil. También afirma que su “trabajo está en constante cambio y siempre listo para dar un paso más”

Emplea en lo general lápiz y acuarela, siempre con colores delicados llevando al pensamiento surrealista. Dando la forma de un lápiz y acuarela. Quiero crear con colores delicados de la acuarela, que establecen que parte de nuestro pensamiento surrealista, como la sinestesia.

II.2.1.4. Marion Bolognesi

Neoyorquina, divide su tiempo diseñando accesorios y su pasión personal por lo expresivo, empleando para sus ilustraciones la acuarela, aprovechando de ellas el efecto acuoso y el goteo para dar sensaciones y obtener un resultado realmente brillante.

Se puede decir que en gran número de sus trabajos predominan los colores violáceos y rosados. En el margen izquierdo se puede contemplar una paleta de los diferentes colores.

Agnes Cecile: *This thing called art is really dangerous*, 2012
Mixta sobre papel de acuarela
455 x 610 mm

II.2.1.5. Conrad Roset

(Terrassa, Barcelona, 24 enero de 1984), con instinto de artista desde su infancia, se inspiró en las mujeres para crear las *Musas*, su colección más personal, donde buscó la belleza que desprende el cuerpo, dibujando la figura femenina. Emplea una acuarela de ricos colores brillantes y tinta para el contorno de sus dibujos.

II.2.1.6. Agnes Cecile

Su nombre real es *Siliva Pelissero*. Aunque, a simple vista parezca que su trabajo consista en realizar salpicones y manchas de pintura embarradas aleatoriamente, en realidad son rostros que se pueden llegar a distinguir sin ningún esfuerzo. Sin ser demasiado definidos, puede dedicar mucho tiempo para realizar cada detalle, logrando plasmar en los lienzos emociones de manera única.

Por lo general, emplea una gran gama de colores saturados entremezclándolos, logrando armonía entre ellos.

II.2.2. Antecedentes del problema

El primer problema se podría decir que fue el encontrar la idea para el proyecto. Como ya he citado, desde un principio la idea de la ilustración la tenía clara, solo me faltaba el *qué ilustrar*.

Hace años sentí curiosidad por las novelas de Victor Hugo, y allá por el 2009 realicé un cuadro sobre Cosette, la hija de Fantine. Pocos años después, volví a pintar otro cuadro de la pequeña niña y de su madre, con un estilo diferente de pinceladas sueltas. La idea del retrato, marcar al personaje con una postura, elementos, miradas y colores, todo ya iba aflorando.

Se podría decir que estos fueron el origen del proyecto. La idea me vino al recordar aquellos pequeños cuadros. Eran unos proyectos de hacía años que había dejado a un lado por diversas circunstancias y, ahora, era el mejor momento para retomar aquellas ideas y proseguirlo.

Así pues, me puse en marcha, pero siguieron apareciendo nuevas preguntas, tales como: ¿cómo serían las ilustraciones? ¿Retratos de cuerpo entero, detalle, escenas del libro?...

Para decidirme, realicé una gran serie de pruebas y bocetos, buscando el resultado que más se amoldase a mi idea y me agradase. También investigué sobre ilustradores y artistas que hubiesen realizado alguna serie de pinturas sobre un libro para una exposición. Entre ellos, encontré a uno que ya conocía anteriormente y que fue el punto definitivo para decantarme por el retrato de plano medio, *Teo Puebla Morón* (La Puebla de Montalbán, Toledo, 1943), pintor e ilustrador de libros infantiles, y su colección de retratos de "*La Celestina*" de Fernando de Rojas. Junto a él, encontré otros tantos artistas, tanto en el campo de la pintura como del dibujo, que habían realizado algún trabajo donde plasmaban sobre el soporte el retrato del personaje literario, tales como Ignacio Zuloaga, Gabriel Pacheco, etc.

Teo Puebla: *Celestina*, 1997-1999
Acrílico sobre lienzo, 460 x 380 mm
Museo La Celestina. La Puebla de Montalbán (Toledo)

▲ D'Agarvo: *Pequeña Cosette*, 2009
Acrílico sobre lienzo, 420 x 297 mm

► D'Agarvo: *Cosette*, 2012
Acrílico sobre tabla, 297 x 210 mm

►► D'Agarvo: *Pobre Fantine*, 2012
Acrílico sobre tabla, 297 x 210 mm

En un inicio, los fondos de cada ilustración iban a ser blancos, pero tras varias pruebas, se descartó tal idea, pues la imagen quedaba vacía y se podía notar a simple vista la ausencia de algo que la resaltase.

Entre otras ideas, pensé en figuras geométricas, como cuadrados, rectángulos o círculos, cuyo interior, de acuarela, tendría un color acorde con las características del personaje. Aun así, tras varias pruebas, mejoré la idea, y cambié las figuras geométricas por manchas de acuarela desiguales, conservando la idea del color. De éste modo la ilustración respira respetando gran parte del blanco del papel.

II.2.3. *Elaboración de una hipótesis*

Se trata de una combinación de ilustraciones dirigidas a un público general, acompañadas con pequeños textos explicativos donde se dé a conocer al espectador quién es quién, su historia y su importancia en la obra.

Se podrá comparar entre ellos, la gran diferencia que puede haber entre dos países vecinos y próximos en datación desde otro punto de vista. Esto hará que el proyecto llame la atención, y haga que el espectador se interese por la obra.

II.2.4. *Anteproyecto*

Normas establecidas para todos y cada uno de los trabajos:

1.- En ningún momento las ilustraciones han de alejarse de la idea establecida como base. Siguiendo dicha base de dibujo, color y expresividad, han de guardar armonía general.

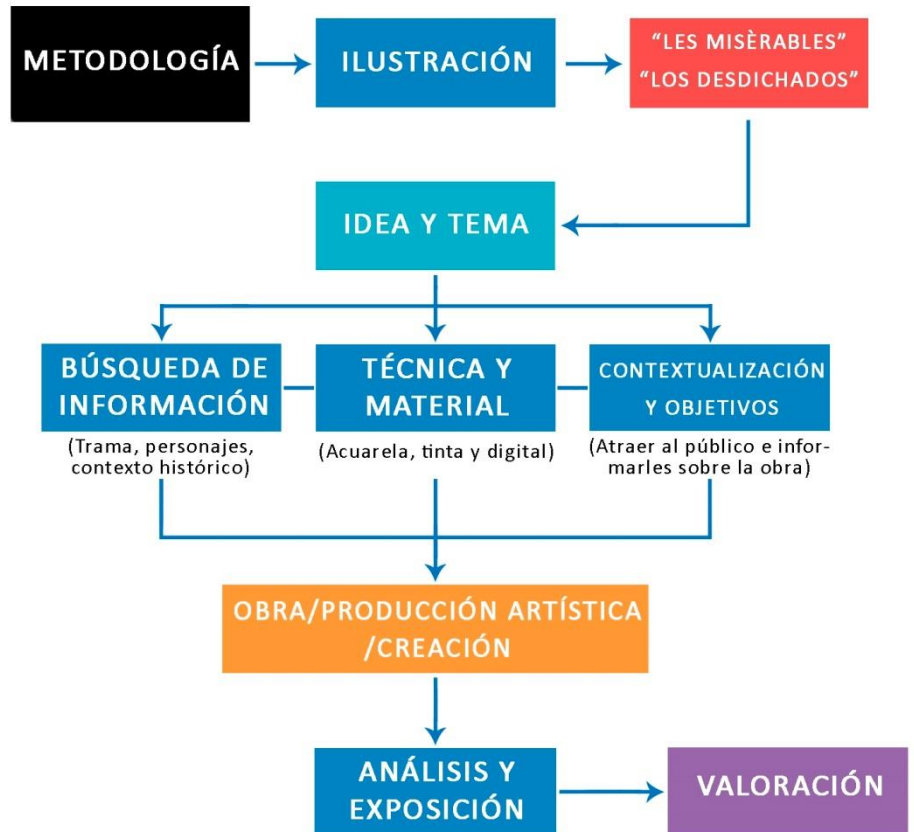
2.- Ninguna ilustración se realizará en horizontal, ni tampoco saldrá de las medidas ni márgenes establecidos.

3.- Para el color de la piel se respetará el blanco del papel, siendo solamente coloreado cabello y parte de la vestimenta.

4.- Todas tendrán por fondo una gran mancha de acuarela en distinto color, un marco de 2 cms. (con armonía al color de la mancha), e irán firmadas por el seudónimo «D'Agarvo» en la parte inferior derecha.

II.2.5. Diagrama de las variables

Diagrama de las variables, donde se puede el recorrido tomado para la elaboración del proyecto.

III. CUERPO DE LA MEMORIA

III.1. DISEÑO DE TÉCNICAS DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN

La primera idea de ilustrar los personajes de “*Les misérables*” y “*Notre-Dame de Paris*” (1831), ambas de Victor Hugo, vino hace mucho tiempo tras la lectura de dichas novelas. Me imaginaba cómo sería cada uno de ellos, su aspecto físico, cómo podrían notarse en sus miradas las penas o alegrías. A su vez, me llegaba a la mente personas que conocía que tenían cierta semejanza con alguno de ellos, que me recordaban, incluso veía en mí algunos aspectos.

Así pues, busqué información, primero del autor: saber cosas de él, que le indujo a escribir aquellas novelas, en que se influyó, de qué forma marcaron su vida –se puede decir que ambas son sus obras más notables.

Tras ello, investigué ya cada novela: leí informes en los que se detallaban de manera magnífica cada personaje, sus psicologías, su influencia en la vida real –por ejemplo, Valjean y el inspector de inspector Javert, que se encuentran repetidamente y que el policía intenta devolverlo a la cárcel, se han convertido en modelos de la cultura literaria–, o que, por ejemplo, hay evidencias que sugiere que había un jorobado tallador de piedra de la vida real que trabajaba en Notre Dame en el mismo período que Victor Hugo escribía la novela, siendo así posible la verdadera existencia de Quasimodo.

Como es lógico, indagué en la Francia de aquellas épocas: la revuelta radical conocida como la *Comuna de París*, la *Rebelión de Junio* en París, o la existencia de *La Corte de los Milagros*, en la que habitaban mendigos, ladrones y prostitutas en el París medieval de entonces.

Seleccionando los personajes principales (10 de cada novela¹), realicé de cada uno de ellos una ficha donde los describía, alguna característica que tenía que tener su ilustración, etc. Buscando imágenes de la época para basar su vestuario. En total, el proyecto iba a constar de 23 ilustraciones.

Tras una primera realización del proyecto, descarté la parte del proyecto de “*Nuestra Señora de París*”, interesándome más la idea de realizar la comparación de “*Les misérables*” con una versión española de la misma.

De igual modo, realicé estudios de la España de la época de Goya, hechos históricos, aspectos característicos, como la Inquisición española, moda, costumbres, creencias, etc. También estadísticas de nombres de mujer y hombre más empleados en la época para hacer más verosímil la historia, según sus creencias religiosas –por ejemplo, en “*Los desdichados*”, Gabriel Veluer (Jean Valjean), es de origen judío–, lugar de origen, y apellidos según la región.

Bocetos de algunas de las ilustraciones descartadas de “*Nuestra señora de París*”

¹ En las ilustraciones de “*Les misérables*”, los personajes de Jean Valjean, Fantine y Cosette tienen dos ilustraciones cada uno, utilizándose solamente en Cosette dos modelos diferentes: uno para *Cosette-niña*, y otro para *Cosette-joven*. A su vez, M. y Mme. Thénardier comparten ilustración, y solo el personaje de la cabra Djali de “*Notre-Dame de Paris*” es un animal.

Tabla con los diferentes nombres de cada personaje, tanto en la *versión original* de Victor Hugo (columna azul) como en la *versión española* (columna rosada).

Jean Valejan	Gabriel Veluer	Inspector Javert	Inspector Genaro Prieto
Fantine	Macarena Romero	Euphrasie "Cosette" Fauchelevent	Carmen "Carmencita"
Monsieur Thénardier	Pedro Lucientes (Señor Lucientes)	Madame Thénardier	M ^a Josefa Vergara (Señora Lucientes)
Éponine Thénardier	Magdalena Lucientes	Gavroche Thénardier	Antonio "Toño" Lucentes
Marius Pontmercy	Cayetano Casamares	Enjorlas	Manolo "Majo" Pío -Luquetero-

III.2. EXPLICACIÓN BREVE DE AMBAS OBRAS

III.2.1. *Les misérables*

Empieza con el entrelazado destino entre el obispo Myriel y Jean Valjean, éste último tras pasar 19 años en prisión por un delito menor: robar pan para su familia. En cada ciudad donde pasa lo tratan negativamente por ser un ex convicto. Solo el obispo le ofrece alimento y refugio. Valjean le roba y huye, pero es detenido y llevado ante el obispo, quien le defiende diciendo que se lo había regalado, y que se había dejado dos candelabros, haciéndole prometer que redimirá su vida y se hará una persona de bien. Marcha a M__-sur-M__ (Montreuil-sur-Mer), bajo el nombre de Monsieur Madeleine, donde enriquece por medios modestos y es nombrado alcalde.

A la vez, se da a conocer a Fantine, madre soltera que le toca dejar a su hija Cosette al cuidado de los Thénardier. Tras ser despedida del trabajo, cae en la miseria hasta llegar a ejercer de prostituta. Valjean la cuida los últimos días de vida, y le promete cuidar a su hija, pero el Inspector Javert, quien lo descubre tras de tantos años, no le dejará vivir tranquilo. Fantine muere y Valjean va a cumplir su promesa.

Los Thénardier son dueños de una posada, y padres de Éponine, Azelma, Gavroche y otros. Carecen de honradez y son grandes mentirosos, que maltratan a Cosette, tratándola como una criada. Valjean decide llevársela y adoptarla como hija propia. Huyendo de Javert, son aceptados en un convento, donde logran huir de sus garras.

Tras varios años, Valjean y Cosette salen del convento, para que la joven conozca el mundo exterior, alquilando una casa en un barrio Parisino, donde Cosette y Marius se conocen e inician su amor. A la vez, vuelven a aparecer los Thénardier y sus hijas, que han perdido todo y son extremadamente pobres. También Javert está en París, y volverá a perseguir a Valejan.

Portada de la primera edición de *Les misérables*, Victor Hugo, París, 1862

Tras la muerte de Lamarque, el pueblo se levanta y luchan por la revolución. En una barricada, Marius, Enjolras, Gavroche, aun siendo un niño, y otros lucha contra el ejército. Gavroche es asesinado mientras recogía cartuchos, Éponine, enamorada de Marius, muere al interponerse en un disparo dirigido a él. La barricada es tomada, y los jóvenes héroes mueren en manos del Ejército, y Enjolras es ejecutado.

Valjean logra rescatar a Marius, herido, y se lo lleva escondiéndose en las cloacas, donde se encontra a Thénardier, quien cree que lleva un cadáver. Al salir de las cloacas es detenido por Javert. Valjean le pide que le deje llevar a salvo a Marius. Javert le deja ir, medita sobre sus actos y termina suicidándose en el río Sena.

Marius se recupera, y se casa con Cosette. Conociendo la verdad de Valjean, le prohíbe a éste visitarles. Cuando Thénardier le revela a Marius que Valjean cargaba con un muerto por las cloacas el día de la batalla, intentando conseguir dinero a cambio de dicha información, éste se da cuenta que fue Valjean quien le salvó la vida. Marius se lleva a Cosette a visitar a su padre, a quien le había mentido diciéndole que estaba de viaje, pero éste está a punto de morir. Es perdonado por Cosette y Marius, y muere. Sobre la cabecera de su cama, resplandecen los dos candelabros del obispo. Un ángel acompaña el alma de Valjean para ir al Paraíso.

III.2.2. Los desdichados

Comienza en 1774 en Call de Palma, Mallorca, donde Gabriel Veluer, de origen judío, es detenido por la Inquisición al ser un hereje convicto, pues había aceptado la religión católica, pero seguía ejerciendo rituales y costumbres del Judaísmo. Condenado a ser quemado, logra escapar, llegando a la península gracias a un mercader que va a Castellón. Es acogido por el obispo Salazar. Veluer le roba, pero es descubierto por el obispo, quien no dice nada, sino que le entrega un crucifijo de madera para que Dios siempre le acompañe. Llega hasta un pequeño pueblo situado en Alicante, donde, tras varios años, es nombrado alcalde.

Mientras, en Sevilla, una muchacha llamada Macarena se enamora de un marinero, quedándose embarazada. Abandonada, es repudiada por su familia. Se dirige al este, trabajando largas horas, hasta se le va notando la barriga, y nadie la acoge. Llega a Águilas, donde, el día de la Virgen del Carmen, nace su hija. En su honor, la llama Carmencita. Antes de llegar al mismo pueblo que Veluer -ahora señor Mompó-, deja a su hija al cuidado del señor Lucientes, dueño de un albergue, y su mujer.

En el año 1799 logra trabajar en una fábrica. Sus compañeras, celosas por las continuas adulaciones por su trabajo, la acusan de ladrona, y es despedida. Vende lo que tiene, pero no logra pagar sus deudas. Un grupo de jóvenes la violan y la llevan a un campo para apedrearla. Por suerte, Veluer la rescata a tiempo de morir, aunque gravemente herida. Mientras se recupera, le habla de su hija, y quien la tiene. Los violadores la acusan ante la Inquisición *por fingir*

revelaciones divinas, y a los pocos días se la llevan al Santo Oficio, donde la torturan. Veluer exige al inspector Prieto liberarla. Éste descubre quien es realmente el *señor Mompó*, e intenta detenerlo, pero logra huir. Macarena pierde la cordura y muere al poco. Arrojan su cadáver a una tumba pública.

Los Lucientes tienen varios hijos, entre ellos Magdalena y Toño. Falsos y corruptos, maltratan a Carmencita. Cansada, prende fuego al albergue, y huye lejos. Al poco llega Veluer, quien quiere llevársela, y se entera que huyó. Seguido por Prieto, va a Madrid, donde trabaja como jardinero en el Monasterio de las Descalzas Reales. Pasan varios años, arrepintiéndose de no encontrar a Carmencita. Paseando encuentra una muchacha semejante a Macarena, y descubre que es Carmencita. Adquirida por una madame, iba a trabajar de prostituta, pero todavía no ha ejercido. Veluer logra convencerla de que conoció a su madre y le ofrece una buena vida, pues aún tiene dinero de sus buenos años. En una casa en Madrid, Carmencita conoce a Cayetano Casamares, e inician su relación. Casualmente, los Lucientes con sus hijos llegan a Madrid, arruinados. A su vez, Prieto es ascendido a capitán de caballería.

Tras la entrada de los franceses a España, se hace un levantamiento contra estos por parte de las clases populares, comenzando una serie de motines espontáneos. Así, el 2 de mayo de 1808 de madrugada, reunidos muchos ante el Palacio Real, Cayetano grita "*¡Se lo llevan!*", tras lo que el gentío asalta el palacio. Esto inicia el levantamiento de Madrid, desembocándose así la Guerra de Independencia Española. Tras largas luchas callejeras, el pueblo madrileño lucha contra mamelucos y lanceros napoleónicos. Muchos mueren, como el joven Toño, ante los Caños del Peral, mientras facilitaba pólvora y municiones a sus compañeros que disparaban contra los franceses, alcanzado por un disparo. Cayetano es apresado y fusilado junto a otros partisanos madrileños. Veluer, conociendo el romance entre él y Carmencita, viste las ropas de un soldado muerto francés para intentar salvarle, pero llega tras el fusilamiento. Aun así, localiza el cuerpo malherido. Lo deja al cuidado de una familia mientras está convaleciente. Veluer, con Carmencita, huyen a Aranjuez, donde tienen una pequeña casa. Igual que ellos, Pedro Lucientes, quien ha visto a Veluer con el uniforme francés, pensando que es un traidor, y su mujer, huyen de la capital. Restablecido, Cayetano se pone camino a La Mancha, junto con Majo, donde organizan un grupo de guerrilleros, contando con 400 hombres, estando al mando Majo. Con ellos va Magdalena. Aún por la distancia, Carmencita y Cayetano siguen enamorados.

En 1809, logran evacuar a muchos franceses: Magdalena, junto con los demás guerrilleros, armada con unas tijeras, luchó cuerpo a cuerpo contra la caballería francesa. Salva a Cayetano con las tijeras, pero la metralla de una bala de cañón le alcanza y muere. Gracias a esta contienda, los franceses se retrasaron en la batalla de Bailén, que acabó en victoria para los españoles.

En 1811, el guerrillero Majo "El Luquetero" evacuó el cantón francés de La Solana, produciéndole muchas bajas al ejército francés, que huye, pero Majo

es apresado y fusilado. Cayetano resulta gravemente herido y, por petición, es llevado a Aranjuez, junto a Carmencita. Prieto descubre de nuevo a Veluer, pero decide dejarlo tranquilo, pues la guerra que están viviendo ya es suficiente castigo para todos. Así, muere victoriosamente en batalla guiando a sus hombres. Cayetano, en casa de Veluer, se recupera, y se acaba casando con Carmencita. Descubriendo que Veluer en realidad es judío, y un fugitivo de la Inquisición, le prohíbe visitar a Carmencita. Más adelante, Lucientes, más desdichado que nunca, intenta sacarle dinero a Cayetano por lo que vio: a Veluer vestido de francés llevándose un cadáver de entre los fusilados. Cayetano se lleva a Carmencita a ver a su padre, moribundo en una pequeña casa en el campo. Llegan minutos antes de que Veluer muera. En una mano sostiene su antiguo kipá, y en la otra sujeta la cruz que le dio el obispo.

III.2.3. Explicación personajes

Les misérables es, una historia de superación, de redención y de amor en el sentido más amplio de la palabra: Jean Valejan, eterno fugitivo de la ley que siempre obra con justicia y bondad, Fantine, representación de la madre que da la vida por sus hijos, o Javert, el cazador que nunca abandona a su presa.

En la versión española, también cada personaje tiene sus cualidades, solo que tienen sus propias variaciones: Carmencita no es simplemente la joven que espera su amor, Prieto sabe obrar cuando es necesario, y no solo llevado por el egoísmo de creer estar haciendo lo correcto erróneamente, etc.

III.2.3.1. Influencias para *Los desdichados*

A la hora de realizar la versión española de *Les misérables* me he influenciado en diversos hechos históricos y personajes reales, aunque me he intentado basar tanto en los que aparecen en la novela original.

La primera fue el *Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición* o la Inquisición Española, donde gira la primera parte de la novela, involucrando al personaje de Gabriel Veluer, inspirado en Pablo de Olavide, quien huyó de su castigo por la inquisición y, sobre todo, Tomás Treviño de Sobremonte, víctima de la inquisición mejicana por practicar la religión y observar los rituales y las costumbres del judaísmo.

Francisco de Goya, *Auto de fe de la Inquisición* (detalle), 1812-1819
Óleo sobre tabla, 460 × 730 mm
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, España

Eugenio Álvarez Dumont, *Malasaña y su hija batiéndose contra los franceses*

El hecho más significativo es la *Guerra de la Independencia Española* (1808-1814), enfrentamiento entre España y el Primer Imperio Francés. Se podría decir que es la base de la novela, donde transcurre gran parte de los hechos, como el *levantamiento del 2 de mayo* (1808) en Madrid, la *guerra de guerrillas*, etc.

Han sido bastantes las personas que me han servido de inspiración para modelar los diversos personajes, como María Bellido, Manuela Malasaña, Agustina de Aragón, Juana Galán y Clara del Rey para Magdalena, prototipo de las heroínas de aquella jornada, o Vicente Doménech "El Palleter" y José Blas de Molina para Manolo "Majo" Pío, con algunas frases para la novela, como "*¡Un pobre palleter li declara la guerra a Napoleón: visca Fernando VII, i muiren els traïdors!*", dicha por el Palleter, y modificada para Majo Pío. También Francisco Abad Moreno, Juan Martín, y Francisco Espoz y Mina tuvieron su importancia para el personaje. Julián Sánchez García, el Charro, y Juan Martín, "El Empecinado" influenciaron, en parte, al personaje de Cayetano Casamares.

III.3. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS

III.3.1. Soporte

- 1.- Para los diseños previos empleé papel CANSON de 90g/m² sin rugosidad.
- 2.- Papel de acuarela BÁSIK, 300g/m² para el fondo de la ilustración y la realización de las manchas de acuarela.
- 3.- Al imprimirlo, papel de 200g/m² con ligero brillo y colocado sobre cartón pluma blanco de 10mm de grosor.

III.3.2. Tamaño

- 1.- 210mm x 297mm (DIN A-4)
- 2.- 210mm x 297mm (DIN A-4)
- 2.- 420mm x 594mm (DIN A-2)

III.3.3. Herramientas

- 1.- Cámara fotográfica (para las fotos a los modelos), lápiz de grafito HB, hojas de papel.
- 2.- Acuarela de pastilla, pincel de pelo suave y cuentagotas.
- 3.- Adobe Photoshop CS6.

III.3.4. Técnica

Primero, realicé pequeños bocetos previos decidiendo posiciones del personaje, elementos en su vestimenta, tocado o complemento, dirección de su mirada (si literal o al espectador) y señalando alguna característica específica que debían cumplir.

Tras ello, realizaba las fotos necesarias al modelo para así tener una gran variedad de posibilidades a la hora de elegir, pues modificaba el punto de vista, quizás la posición de la mano... (Véase III.4. SESIÓN FOTOGRÁFICA PREVIA).

Pruebas y bocetos

▲ Hoja acuarela con mancha

► Pequeños bocetos previos

Con las fotografías en mano empecé el diseño de cada ilustración, modificando los ropajes y añadiendo o quitando lo necesario. De algunas realicé más de un dibujo, decantándome al final por la que, cuyo resultado, me era más convincente.

Realizada la primera tira de ilustraciones, calcaba de nuevo cada una, pero su contorno, para así hacer la *versión española* del proyecto y que las ilustraciones se asemejasen entre ellas.

Tras terminar todos y cada uno de los diseños, los fui escaneando para después retocarlos si era necesario y darles ya el color por medio del programa Adobe Photoshop CS6.

Previamente, escaneé diversas hojas de acuarela con una gran mancha de color para el fondo del personaje, humedeciendo primero el papel y dejando caer en algunas varias gotas de pintura sobre la superficie, y en otras empleando el pincel, obteniendo así formas muy diversas.

Algunas de las fotografías tomadas a los modelos

III.4. SESIÓN FOTOGRÁFICA PREVIA

A la hora de seleccionar aquellos que iban a ser la imagen del personaje, realicé una lista con las características, tanto físicas como psicológicas. Por ejemplo, Fantine (*Macarena* en "Los desdichados") debía ser una mujer bella pero con aspecto triste, cabello vivaz, delgada, con mirada positiva ante el destino, gran fuerza de voluntad y, ante todo, dispuesta a lo que sea por su familia, y que no superase los 24 años (edad de la Fantine de la novela).

Teniendo el listado realizado, y visualizadas las diferentes personas, fui una a una fotografiándolas, marcándoles las poses, colocándoles de modo adecuado las ropas, brazos, el cabello, etc.

Así, y tras varios días de trabajo, hice un total de 105 fotografías (una media de 8-10 fotos por cada uno), de las cuales, a posteriori, fui descartando y eligiendo aquellas que mejor se acoplaban al proyecto.

Solamente dos personajes son niños, y para realizar las fotografías a los modelos, menores de edad, pedí de antemano el permiso paterno.

Otra de las fotografías tomadas a los modelos

Para la ilustración de M. y Mme. Thénardier (Sr. y Sra. Lucentes en “Los desdichados”), aunque en ella los dos personajes aparecen juntos, a la hora de hacer la fotografía las tomé a cada modelo por separado, pues por distancia no podían juntarse.

III.5. DISEÑO DE LA ILUSTRACIÓN

Tras las sesiones fotográficas ya me puse con la elaboración de los diseños.

En algunos casos, primero, por medio del fotomontaje añadía directamente a la fotografía algún elemento, como sombreros, barbas, modificación del cabello, para hacer de manera más sencilla el diseño.

Guiándome en los bocetos, fui trazando uno a uno cada personaje, primero los relacionados con “Les misérables” y, a continuación, “Los desdichados”, colocando uno al lado de su “mimesis” para controlar el proceso.

Algunos de los diseños trazados a lápiz sobre papel

Magdalena, diseño descartado del proyecto.

Encajándolos en el formato del papel, procuraba que los trazos fuesen firmes y definidos. Con trazos más suaves y rápidos modelaba las sombras de la cara. Continué modificándolos hasta lograr el resultado esperado.

Solo en tres personajes he realizado más de un boceto, pues tenía dudas de cuál quedaría mejor para el proyecto, y para poder decidirlo tenía que hacerlos como si fuesen a formar parte del trabajo. Esos son el personaje de Cosette niña, Marius Pontmercy, y Magdalena (versión española de Éponine).

III.6. VESTUARIO Y DEMÁS COMPLEMENTOS

III.6.1. Vestuario “Les misérables”

A la hora de elegir el diferente vestuario que iba a llevar cada uno de los personajes encontré gran ayuda en María del Carmen Añejo, mujer con gran conocimiento en todo lo relacionado con modas de antaño.

También eché mano a documentales que tratan sobre la insurrección de junio de 1832 en París, u otros que hablan de aquella época, para la elaboración del vestuario de “Les misérables”. También visualicé gran parte de las películas que han realizado a lo largo de los años sobre dicha novela, como Les miserables de 1934, en blanco y negro, las versiones, ya a color, de 1948, 1958, la de 1998, protagonizada por Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman y Claire Danes, la miniserie muy conocida del 2000, con Gérard Depardieu en el personaje de Jean Valjean, o la última versión llevada al cine del 2012, con el reparto de Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried y Eddie Redmayne, inspirada esta última en el musical *Les misérables*, también conocido por *Les Mis* o *Les Miz*, estrenado 8 de octubre de 1985 en el Barbican Centre de Londres.

Carátulas de algunas de las diversas películas de “Les misérables”: 1934, 1948, 1958, 1978, 1998, la miniserie de 2000, la versión musical de 2012 y el poster oficial del musical.

▲ Clarie Danes como Cosette en *Les Misérables* (1998)

La capota que lleva en la cabeza sirvió de inspiración para la capota que lleva la ilustración de Cosette joven.

► Gaby Triquet como Cosette en *Les Misérables* (1934)

El gorro sobre la cabeza, la ropa andrajosa, el cabello rubio y suelto sobre los hombros, influencia sobre Cosette niña.

►► Hugh Jackman como Jean Valjeane en *Les Misérables* (2012)

A su vez, también investigué ilustradores que hubiesen realizado trabajos acerca de la novela, entre los que encontré a *Gustave Brion* (1824-1877), de origen francés, que realizó una primera edición de las novelas de Victor Hugo, creando la primera representación del Inspector Javert, y también de la novela “Nuestra Señora de París”, representando a Quasimodo y Esmeralda.

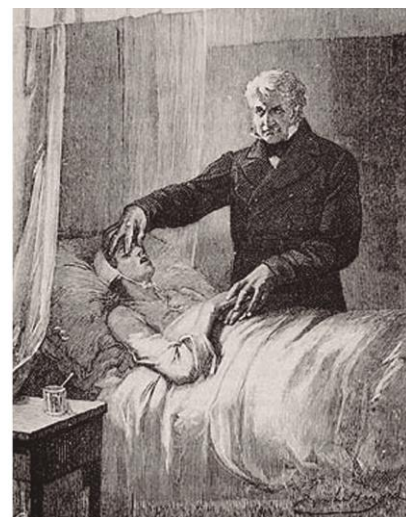
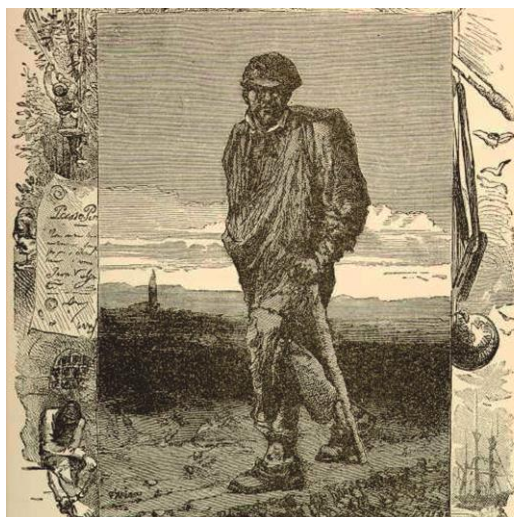
También cabe mencionar a *Émile Bayard* (La Ferté-sous-Jouarre, Seine-et-Marne, el 2 de noviembre de 1837 - Cairo en diciembre de 1891), entre cuyas ilustraciones se encuentra la mundialmente conocida ilustración de la pequeña Cosette sujetando una escoba mucho más grande que ella, imagen adoptada posteriormente como símbolo del musical basado en la novela.

Pierre-Georges Jeannot (1848-1934) hizo también en 1887 una serie de ilustraciones de la novela, al igual que *Fortuné Louis Méaulle* (Angers, 11 de abril de 1841 – 1901), *Clément Bellenger* (1851-1898), o *Mead Schaeffer* (New York, 15 de julio de 1898 - 6 de noviembre de 1980). Muchas de las ilustraciones han tenido su parte de influencia a la hora de diseñar el proyecto.

► Gustave Brion: *Jean Valjean*

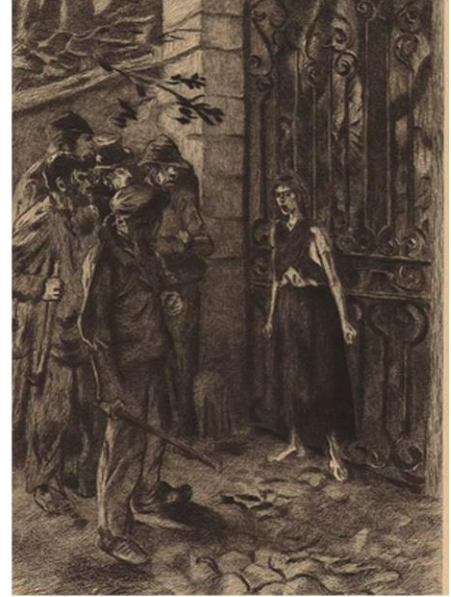
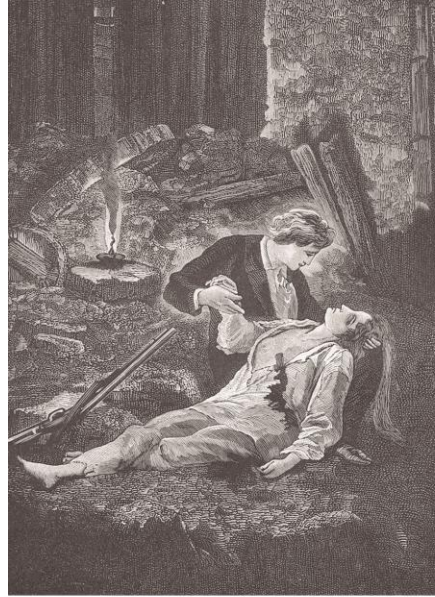
Sus ropas sirvieron de inspiración para la ilustración de Jean Valjean I

►► Émile Bayard: *Muerte de Fantine*, *Les Misérables* (detalle), 1862

▲ Émile Bayard : *La pequeña Cosette barriendo* (detalle), 1862
Musée Victor Hugo, Paris sur
Hizo este dibujo de Cosette en la primera edición, convirtiéndose en un emblema de toda la historia, que se utiliza en el arte promocional de varias versiones de la obra musical.

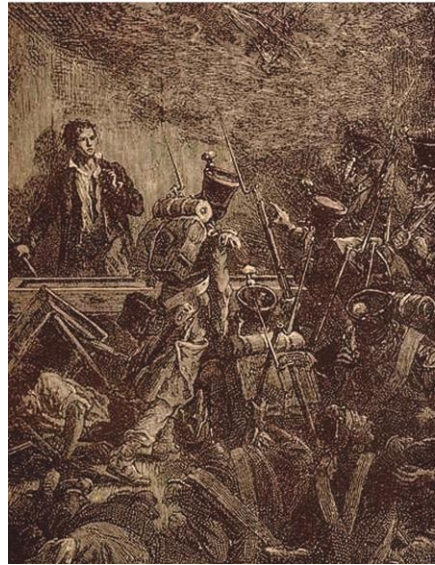

► De izda. a dcha: Fortuné Méaulle: *Muerte de Éponine* (detalle), 1895.

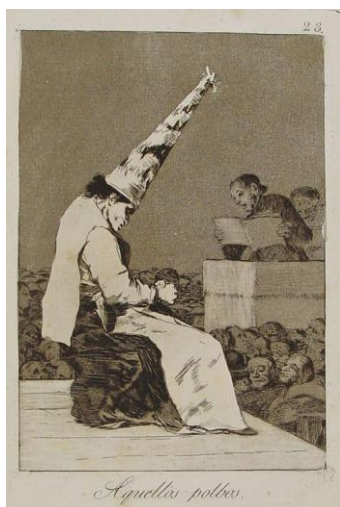
Anónimo: *Éponine y los Patron-Minette* (detalle), 1880s.

Clément Édouard Bellenger: *La ejecución de Enjolras* (detalle), 1851-1898.

Mead Schaeffer : *Marius con 21 años, en un jardín de Luxemburgo*, 1900.

Alguno de los bocetos realizados sobre la vestimenta de distintos personajes.

Francisco de Goya, *Los caprichos*, nº 23: *Aquellos polvos*, 1799
Este grabado sirvió de inspiración para el diseño de "Gabriel Veluer I" en *Los desdichados*.

III.6.2. Vestuario "Los desdichados"

De nuevo con la ayuda de María del Carmen, seguimos investigando sobre la moda de finales del siglo XVIII y principios del XIX y, popularmente llamada por muchos "moda goyesca": basquiñas, calzones y casacas, cofias para la cabeza, chupas y *jaquetas*, jubones y mantillas, y demás accesorios.

Al igual que con la otra parte, eché mano de documentales que hablasen de aquella época, para comprobar el estilo de vida, el día a día de las personas. Pero, aparte de los documentales, una fuerte ayuda fueron las diferentes películas que han realizado sobre aquellos principios de siglo, casi todas –por no decir todas– ambientadas en la Guerra de la Independencia Española. Cabe mencionar algunas como *Los héroes del sitio de Zaragoza*, *El Dos de mayo* y *El guerrillero*, todas ellas en blanco y negro, *Sangre de mayo*, de José Luis Garci, *La guerrilla*, y *El tambor del Bruch*.

Y, como no, aquellas relacionadas con Francisco de Goya: *Goya en Burdeos*, *Los fantasmas de Goya*, y, destacando entre las ya mencionadas, la serie para televisión *Los desastres de la guerra*.

Otro punto importante para el vestuario fueron las pinturas de la época, sobre todo las realizadas por Goya, entre las que destacaría *El Quitasol*, *La maja y los embozados*, *La cometa*, *La merienda a orilla del Manzanares*, y como no, *Dos de mayo de 1808* y en *Los fusilamientos del tres de mayo*. También algunos grabados de las series del artista, *Los desastres de la guerra*, y *Los caprichos*, fueron fuente de inspiración para diseñar las ilustraciones.

El quitasol (detalle), 1777
Óleo sobre lienzo, 1040 × 1520 mm
Museo del Prado, Madrid, España

La cometa (detalle), 1778
Óleo sobre lienzo, 2690 × 2850 mm
Museo del Prado, Madrid, España

El paseo por Andalucía o *La maja y los embozados*, 1777
Óleo sobre lienzo, 2750 × 1900 mm
Museo del Prado, Madrid, España

Uno de los diferentes bocetos realizados sobre la vestimenta de los personajes.

III.7. ESCANEADO, COLOREADO Y RETOCADO

Empleando un escáner Epson Can, usé el *Modo Profesional*, controlando de este modo los diferentes ajustes de escaneado, comprobando sus efectos con una previsualización previa.

Escaneados todos y cada uno, fui coloreándolos por medio del programa Adobe Photoshop CS6, con unas dimensiones de 3508 x 4961 píxeles y una resolución de 300 píxeles/pulgadas, en modo color CMYK.

Abría cada una de ellas con el programa y retocaba la imagen, limpiándola bien de cualquier defecto. Tras ellos, y empleando diversas capas, siempre en *Multiplificar*, iba dándole el color.

Primero las colocaba sobre el papel de acuarela, y, después, aplicaba una mancha general para tener una idea clara y limpia. Sin alejarme demasiado de una simple gama de azules grisáceos, marrones, rojos son demasiada vivacidad, violetas cenizas, amarillos tirando a ocre, etc., intenté combinarlos de la mejor manera posible entre ellos.

Por ejemplo, y como anécdota curiosa, tanto para el personaje de Cosette niña y joven (Carmencita en *“Los desdichados”*), he empleado para sus ropas el mismo tono de color, tanto en las ropas como en la mancha del papel. Así pues, tanto M. Thenardiér como Mda. Thenardiér (Sr. y Sra. Lucientes), comparten una misma gama cromática en sus ropas. Era una manera de armonizar dichas ilustraciones entre ellas, y, por ejemplo, que en el caso de Cosette (Carmencita) se trata del mismo personaje pero en dos etapas de su vida.

Finalizado el coloreado, le aplicaba alguna textura sencilla en las ropas, no a todos, y el goteo o mancha de acuarela. Para finalizar, estampar mi firma “D’Agarvo” con la tipografía Brush Script MT con un tamaño de 20pt en la parte inferior derecha, próxima al marco (del mismo color que la mancha del papel) que encierra la imagen.

Gama de colores empleados para las ilustraciones

Como se puede apreciar, la gran mayoría de ellos tienen un aspecto cenizo, para no sobresaturar la imagen

Firma estampada en las ilustraciones “D’Agarvo”, parte del anagrama de Alejandro García Vañó

IV. CONCLUSIÓN: RESULTADO FINAL

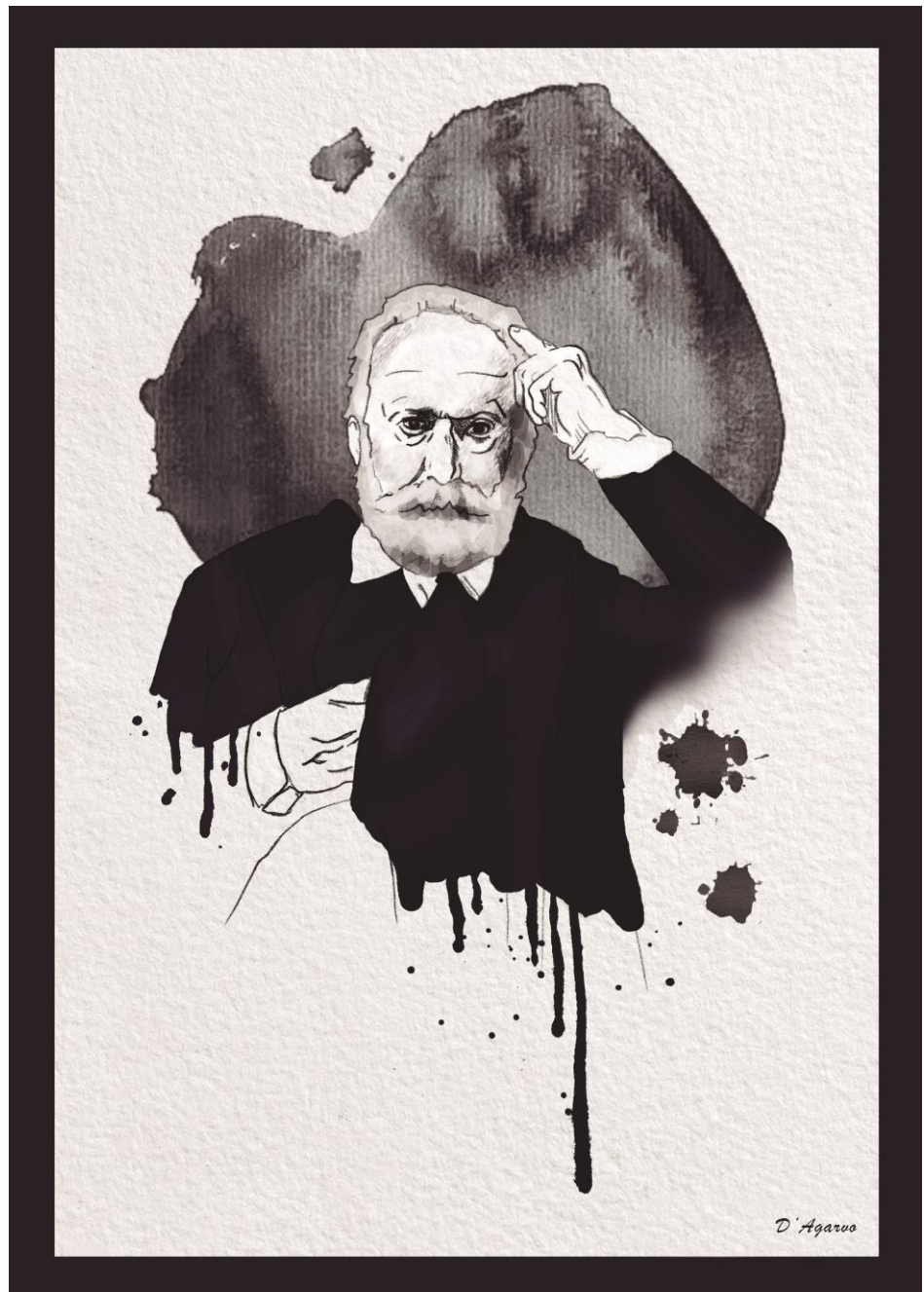
IV.1. ILUSTRACIÓN TERMINADA

A continuación la serie de ilustraciones.

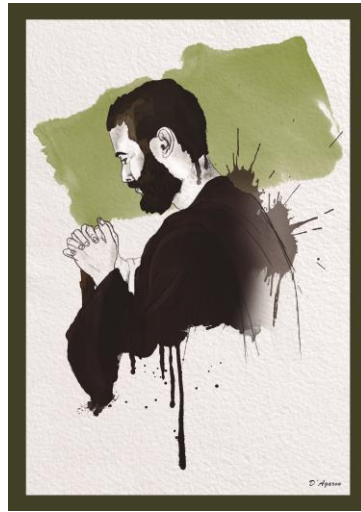
En la columna izquierda están los personajes de “Les misérables”, y a la derecha, los personajes de “Los desdichados”.

Victor Hugo, 2014

Ilustración donde se representa el autor de la novela, inspirada en el retrato realizado por Léon Bonnat en 1879.

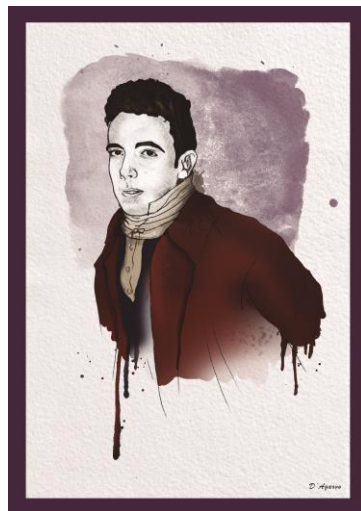
Jean Valejan I, 2014
Les misérables

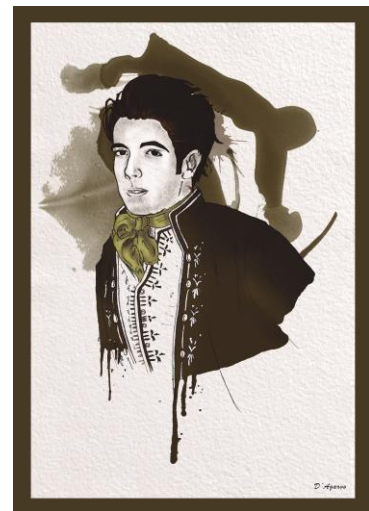
Gabriel Veluer I, 2014
Los desdichados

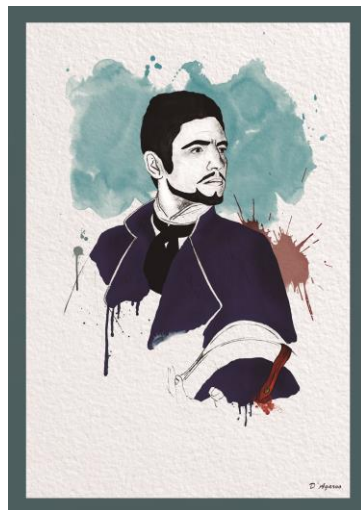
Jean Valejan II, 2014
Les misérables

Gabriel Veluer II, 2014
Los desdichados

Inspector Javert, 2014
Les misérables

Capitán Prieto, 2014
Los desdichados

Fantine I, 2014
Les misérables

Macarena I, 2014
Los desdichados

Fantine II, 2014
Les misérables

Macarena II, 2014
Los desdichados

Cosette I, 2014
Les misérables

Carmencita I, 2014
Los desdichados

Cosette II, 2014
Les misérables

Carmencita II, 2014
Los desdichados

M. et Mme. Thénardier, 2014
Les misérables

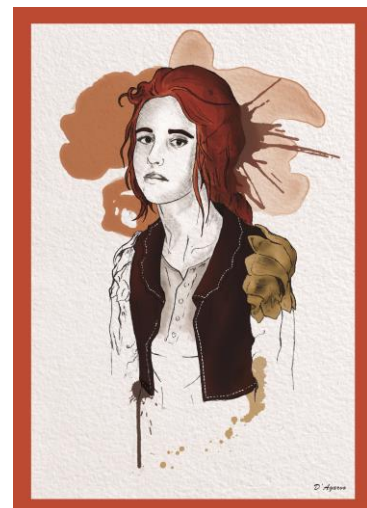
S. y Sra. Lucientes, 2014
Los desdichados

Éponine Thénardier, 2014
Les misérables

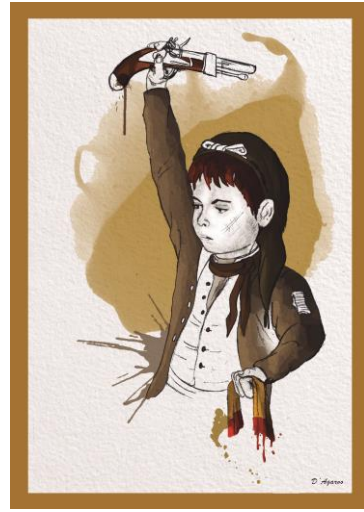

Magdalena Lucientes, 2014
Los desdichados

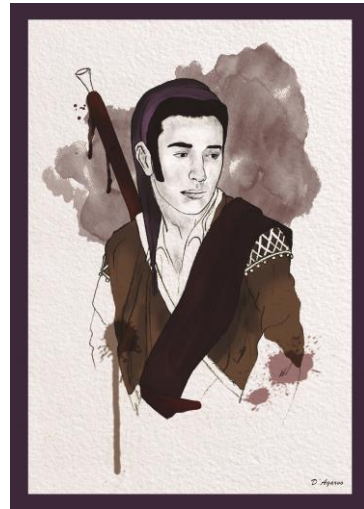
Gavroche Thénardier, 2014
Les misérables

Antonio "Toño" Lucientes, 2014
Los desdichados

Marius Pontmercy, 2014
Les misérables

Cayetano Casamares, 2014
Los desdichados

Enjolras, 2014
Les misérables

Manolo "Majo", 2014
Los desdichados

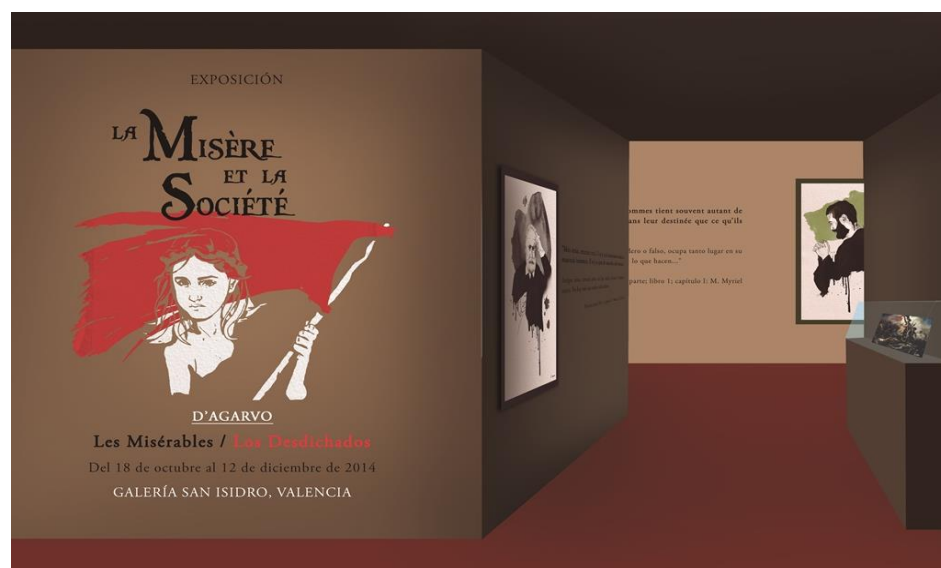
IV.2. EXPOSICIÓN

IV.2.1. Distribución

Una posible distribución sería: al entrar, el espectador se encontrará con la ilustración de *Victor Hugo*, junto a su cita estampada en la pared (Véase IV.2.2. CITAS PARA LA PARED).

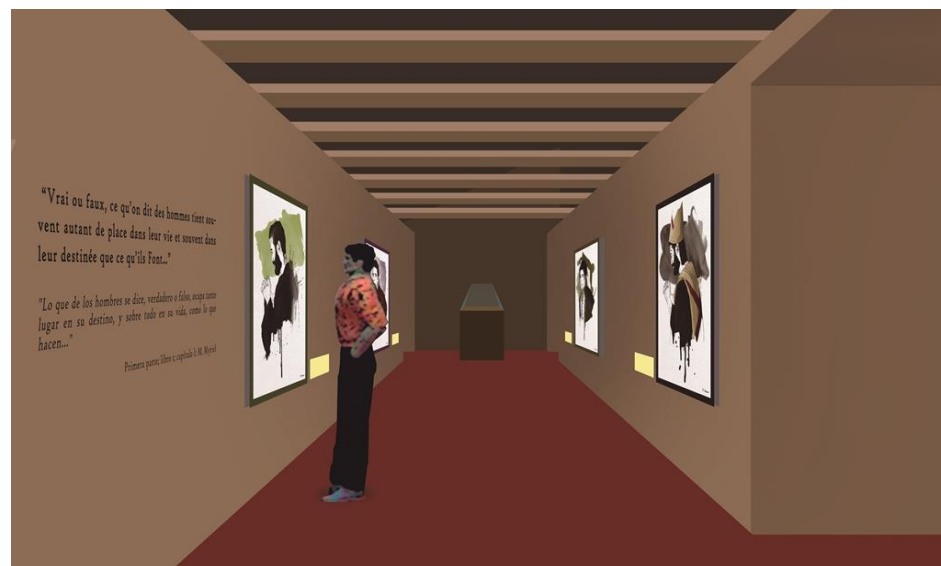
En el primer pasillo, *Jean Valjean I y II*, junto a su cita, y, enfrente de cada uno de ellos, respectivamente, *Gabriel Veluer I y II*. De este modo el espectador podría visualizar primero los personajes franceses, y luego, al girarse, encontrarse con su *mímesis* española. A lo largo de la exposición, irían colocadas de este modo las ilustraciones, intercalando un total de 5 citas recogidas del interior de “*Les misérables*” y 4 de “*Los desdichados*” –sin contar la ya mencionada de Victor Hugo.

Entrada exposición

Primer pasillo

Ilustraciones Jean Valjean I y II (*Les misérables*), y Gabriel Veluer I y II (*Los desdichados*)

Quinto pasillo

Ilustraciones Marius Pontmercy y Enjrolas (*Les misérables*), y Cayetano Casamares y Manolo (*Los desdichados*)

Otra posible distribución sería colocar cada ilustración del personaje de la versión original al lado del de la versión española, para que, a la hora de la comparación, sea más sencillo para el espectador.

IV.2.2. Citas para la pared

Las diferentes diez citas que aparecerán a lo largo de la exposición irán estampadas en vinilo negro directamente sobre la pared.

Empleando una tipografía Adobe Garamond Pro, una tipografía muy similar a la antiguamente empleada Didot, de origen francés. Escritas en negrita y en un tamaño de fuente 230, justificado —en las citas originales, al estar en francés, habrán bajo ellas una traducción en español con la misma tipografía, pero en cursiva y un tamaño de 160-, y para decir de que parte del libro ha sido extraído, se empleará la misma tipografía, situando la información en la parte inferior de la cita, alineado a la derecha, normal y con un tamaño de 160.

La primera cita de todas sería aquella que iría junto a la ilustración de Victor Hugo.

Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs.

Amigos míos, retened esto: no hay malas hierbas ni hombres malos. No hay más que malos cultivadores.

Victor Hugo

Primera parte; libro 1; capítulo V: Monsier Madelein

Cita junto a la ilustración de Victor Hugo

Tal y como se puede contemplar, sería de esta forma la disposición y distribución de la cita en la pared. Solo en ésta estaría reflejada la firma del autor de la novela.

IV.2.2.1. Parte versión original

“Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et souvent dans leur destinée que ce qu'ils font...”

"Lo que de los hombres se dice, verdadero o falso, ocupa tanto lugar en su destino, y sobre todo en su vida, como lo que hacen..."

Primera parte; libro 1; capítulo I: M. Myriel
Cita puesta junto a la ilustración de Jean Valejan

“Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine? C'est la société achetant une esclave. À qui ? À la misère. À la faim, au froid, à l'isolement, à l'abandon, au dénûment. Marché douloureux. Une âme pour un morceau de pain. La misère offre, la société accepte.”

“¿Qué es esta historia de Fantine? Es la sociedad comprando una esclava. ¿A quién? A la miseria. Al hambre, al frío, al abandono, al aislamiento, a la desnudez. ¡Mercado doloroso! Un alma por un pedazo de pan: la miseria ofrece, la sociedad acepta.”

Primera parte; libro 5; capítulo VIII
Cita puesta junto a la ilustración de Fantine

“Aimez-vous bien toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde: s'aimer.”

"Amaos mucho, siempre. En el mundo casi no hay nada más importante que amar."

Quinta parte; libro 9; capítulo V
Cita puesta junto a la ilustración de Cosette

“Comme l'âme est triste quand elle est triste par l'amour! Quel vide que l'absence de l'être qui à lui seul remplit le monde!”

“¡Qué triste está el alma cuando está triste por el amor! ¡Qué vacío tan inmenso es la ausencia del ser que llena el mundo!”

Cuarta parte; libro 5; capítulo IV
Cita puesta junto a la ilustración de Éponine

“La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté, sont des champs de bataille qui ont leurs héros ; héros obscurs plus grands parfois que les héros illustres.”

"La vida, el sufrimiento, la soledad, el abandono, la pobreza, son campos de batalla que tienen sus propios héroes; héroes oscuros, a veces más grandes que los héroes ilustres."

Tercera parte; libro 5; capítulo I
Cita puesta junto a la ilustración de Enjolras

IV.2.2.2. Parte versión española

“¿Cómo el mal sino puede aferrarse a la vida de una muchacha de pocas primaveras, desnudándola de su vida pasada, abandonada en la miseria, luchando en una sociedad que no mejora?... La sedosa piel se vuelve áspera, la luz de los ojos se apaga como la llama de una vela al llegar su final. ¡Esta es, con penas y llantos, la cruda realidad!”

Primera parte; libro 5; capítulo VIII

Cita puesta junto a la ilustración de Macarena

“Una vida sin amor, ¿es una vida? ¿O es simplemente un largo camino repleto de piedras y obstáculos en el que apenas puedes avanzar? El amor da las alas necesarias para poder volar y seguir adelante.

Quinta parte; libro 10; capítulo VI

Cita puesta junto a la ilustración de Carmencita

“Las lágrimas son el reflejo de la angustia, y los suspiros de la pena. El único consuelo, una caricia, pero, ¿qué hacer si no la puedes tener?”

Cuarta parte; libro 6; capítulo III

Cita puesta junto a la ilustración de Sr. y Sra. Lucientes

“Un ser llamado *héroe* lo es siempre, en todos sentidos y maneras, y, sobre todo, si es un héroe en el corazón y en el alma. ¡Desgraciados aquellos que no tienen héroes!”

Quinta parte; libro 2; capítulo X

Cita puesta junto a la ilustración de Cayetano Casamares

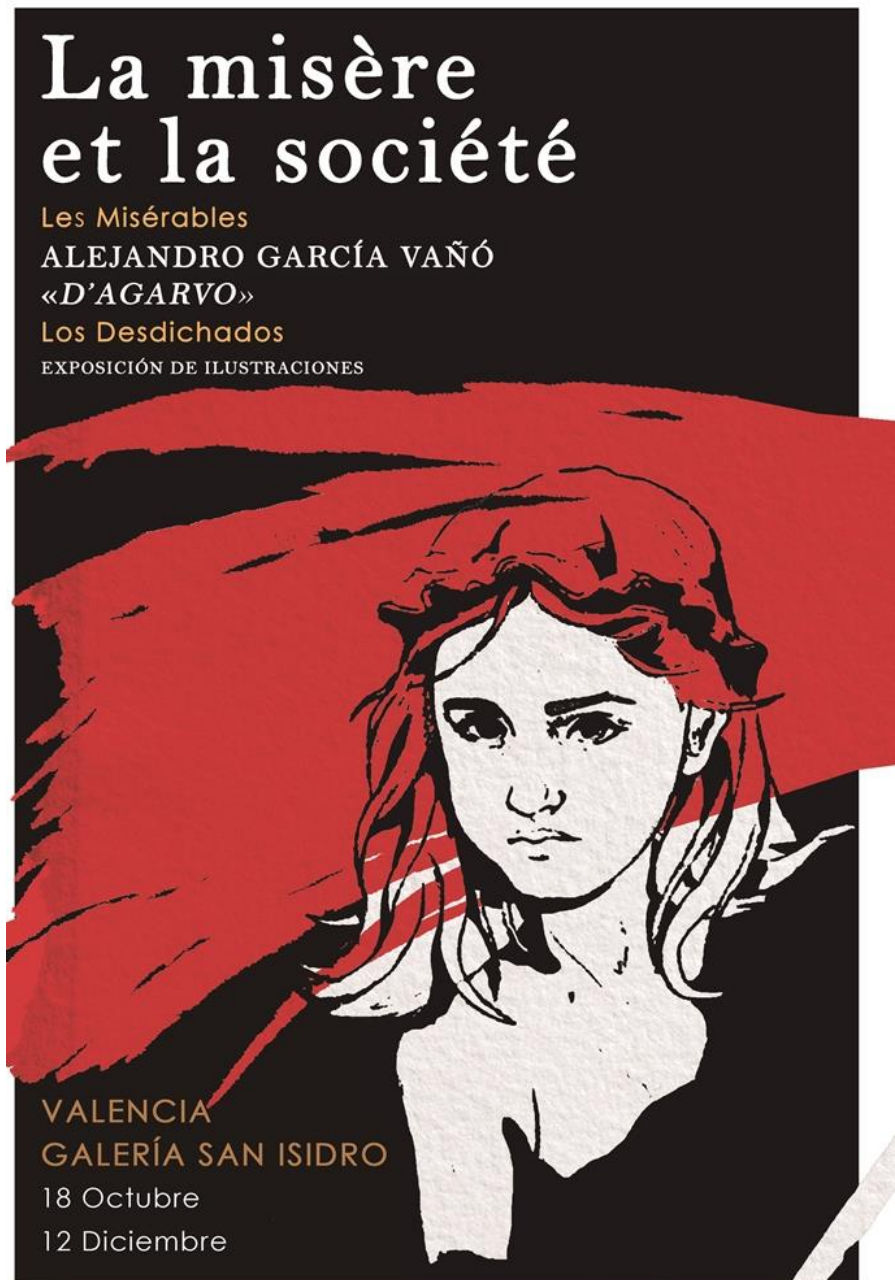
IV.2.3. Marketing

La imagen seleccionada para la distribución publicitaria de la exposición ha sido la ilustración de Cosette I, modificada digitalmente, quitándole el color y dejando simplemente su silueta y algunos espacios internos en blanco con la textura del papel de la acuarela.

Tras ella, y a la vez integrándose en la ilustración de la niña, una bandera de color rojo –con la misma textura del papel de acuarela- ondeante, símbolo de sangre, revolución, alegría, acción, fuerza, impulso, guerra. A su vez, es el único color que comparten tanto la bandera francesa como la española. Dicha bandera puede recordar a una pincelada rápida de acuarela.

Sobre fondo negro, la silueta de la niña se funde, quedando simplemente las partes blancas y la mancha roja.

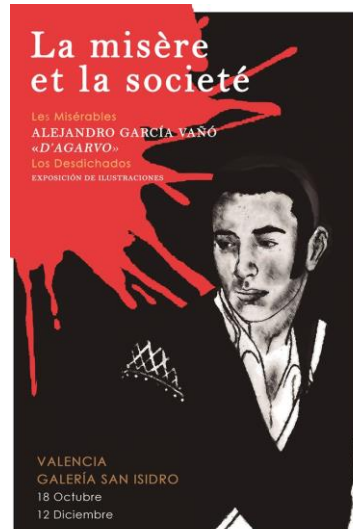
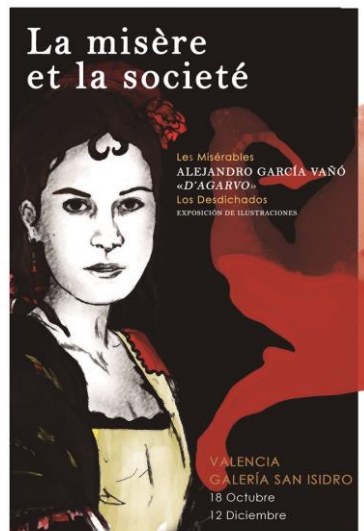
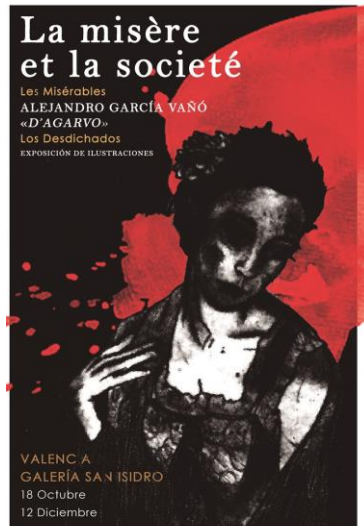
Propuesta cartel anunciando la exposición
En él se puede contemplar todo lo mencionado anteriormente.

Otra propuesta para cartel
anunciando la exposición

El origen del título deriva del final de una de las citas: “*La misère offre, la société accepte*” (“La miseria ofrece, la sociedad acepta”). En esas palabras se puede entender la situación de las épocas: hambre, lucha, pobreza, supervivencia.

Otras elecciones para representar la exposición han sido las ilustraciones de Fantine II, Gavroche, Carmencita II y Cayetano Casamares

IV.3. CRÍTICAS EXTERNAS SOBRE EL PROYECTO. OPINIONES DE CRÍTICOS Y DEMÁS PERSONAS

"Un buen trabajo surgido de una buena idea como base. Personajes bien definidos en cada una de sus ilustraciones, tanto en la versión francesa como en la española. (...) Colores acertados y un acabado que entra grácilmente por los ojos."

Laura Sansimón. Licenciada en historia del arte

"He visto el proyecto y pinta muy bien. La idea es interesante. Es curioso darle otra vuelta e inventar nuevos personajes, cambiar vestuario y nombres basándote en una época y país distintos. (...) ¿Nunca has probado a pintar con acuarela? (...) La acuarela es una técnica muy libre que te va a sorprender y que crea unos efectos increíbles."

Elia Fernández. Ilustradora

"Empleo correcto de un proyecto que puede tener muy buena salida. Bien trabajado y buen resultado final. (...) Un tono de piel, suave y nada saturado quizás hubiese realizado más cada retrato."

José Luís Ceballos. Licenciado en Restauración, ilustrador y artista fallero

IV.4. ANÁLISIS. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Una vez finalizado el proyecto, decir que el resultado obtenido me es gratamente satisfactorio. A lo largo del proceso ha habido algunas dificultades, a la hora de obtener información, las diferentes pruebas de color, acabado, etc.

Al inicio tenía la intención de que todos los personajes tuviesen un colorete rosado en las mejillas como marca de unión entre ellos, pero tras varios consejos, pruebas y demás, decidí finalmente prescindir de ello, sobre todo al consejo de mi tutora Victoria Cano, ya que *los coloretos en las mejillas resultan excesivamente repetitivos, dado que son iguales en todos los personajes y les quitan expresividad*. He de afirmar que, tras quitárselos a todos, el resultado me gustó aún más.

Otro problema ha sido el haber estado estudiando éste último año en un país extranjero a la hora de ponerme en contacto con todos aquellos que me han echado una mano, como María del Carmen, o Kike y Pilar, e incluso, mi tutora. Pero, aun así, hemos logrado ponernos en contacto por correo o aprovechando los pocos días de Navidad o Fallas que he estado por Valencia.

Antes de imprimirlos he tenido que hacer mil y una pruebas previas, controlando el color, su saturación, que cumplieran a la perfección todo aquello que debía ser necesario, probando en diferentes lugares para ver cuál de todos sería el más indicado.

No obstante, y para finalizar, decir que la idea principal del proyecto y sus bases han sido realizadas correctamente.

Comparación entre la ilustración *Fantine II* con colorete y sin colorete

A simple vista se puede ver la gran diferencia entre ambas, quedando realmente un trabajo más serio y visual la segunda que la primera.

BIBLIOGRAFÍA

BAYARD, Emile. *Tumblr*. [ref. de 28 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.tumblr.com/tagged/emile-bayard>.

BOLOGNESI, Marion. *MarionB*. [ref. de 06 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.marion-b.com/>.

BONET, Paula. *Paulabonet*. [ref. de 06 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.paulabonet.com/>.

BRION, Gustave. *Wikipedia*. *Octubre 2010*. [ref. de 15 de febrero de 2014]. Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Brion.

CÁDIZ, ICONO DE LA MODA DEL XIX. *Elmundo*. [ref. En 02 de abril de 2014]. Disponible en: <http://www.elmundo.es/especiales/2009/07/espana/constitucion/actualidad/reportajes/vestimenta.html>.

CAPRICHOS DE GOYA, LOS. *Real academia bellas artes San Fernando*. [ref. de 03 de marzo de 2014]. Disponible en: <http://www.realacademiabella-sartessanfernando.com/es/goya/goya-en-la-calcografia-nacional/caprichos>.

CECILE, Agnes. *AgnesCecile*. [ref. de 06 de enero de 2014]. Disponible en: <http://agnes-cecile.tumblr.com/>.

CLEMENTS, Liz. *LizClementsIllustration*. [ref. de 06 de enero de 2014]. Disponible en: <http://lizclementsillustration.com/>.

DESASTRES DE LA GUERRA. *Museo Nacional del Prado*. [ref. de 03 de marzo de 2014]. Disponible en: https://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/lista/?tx_gbgonline_pi1%5bgocollectionids%5d=27.

ESTILO GOYESCO ESPAÑOL, 1800-1870. *Pinterest*. [ref. En 02 de abril de 2014]. Disponible en: <http://www.pinterest.com/amparaparo/1800-1870-estilo-goyesco-espaa%3%b1ol/>.

ETAIT UNE FOIS COSETTE..., II. *Les Petites Mains*. *Febrero 2013*. [ref. de 07 de febrero de 2014]. Disponible en: <http://les8petites8mains.blogspot.it/2013/02/il-etait-une-fois-cosette.html>.

FERNANDEZ, Elia. *Eliaiillustration*. [ref. de 05 de enero de 2014]. Disponible en: <http://eliaiillustration.com/about.html>.

GÉNEROS Y TÓPICOS GUERRA DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA *Filmaffinity*. [ref. de 03 de marzo de 2014]. Disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=171219>.

GOYA, Francisco de. *Wikipedia*. *Enero 2012*. [ref. en 22 de marzo de 2014]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL CINE, La. *Biblioteca general de España*. [ref. en 03 de marzo de 2014]. Disponible en: http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Guerra_independencia/GICine/.

HISTORIA 1808-1814. *Guerra de la Independencia Española*. [ref. en 22 de marzo de 2014]. Disponible en: <http://www.1808-1814.org/frames/framresu.html>.

JEANNOIT, Pierre-Georges. *Artcyclopedia*. [ref. de 28 de enero de 2014]. Disponible en: http://www.artcyclopedia.com/artists/jeannot_pierre-georges.html.

JUNE REBELLION. *Wikipedia*. *Enero 2009*. [ref. de 26 de enero de 2014]. Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/June_Rebellion.

MISÉRABLES, Les. *Filmaffinity*. [ref. de 25 de enero de 2014]. Disponible en: <http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stext=los+miserables&stype=all>.

MISÉRABLES, Les. *Pinterest*. [ref. de 15 de febrero de 2014]. Disponible en: <http://www.pinterest.com/mapIt/les-miserables/>.

MISÉRABLES, Les. *Toutlecine*. [ref. de 15 de febrero de 2014]. Disponible en: <http://www.toutlecine.com/images/film/0006/00067189-les-miserables.html>.

MISÉRABLES, Les. *Wikipedia*. *Diciembre 2013*. [ref. de 21 de noviembre de 2013]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Los_miserables.

MODA 1808. *Museo del traje*. [ref. en 30 de marzo de 2014]. Disponible en: <http://museodeltraje.mcu.es/downloads/moda-1808.pdf>.

MODA DE 1800-1920. *Ready to fashion*. [ref. de 15 de febrero de 2014]. Disponible en: <http://readytorun-karenn.blogspot.it/2011/08/moda-de-1800-1940.html>.

NUESTRA SEÑORA DE PARÍS. *Wikipedia*. *Octubre 2011*. [ref. de 21 de noviembre de 2013]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Par%C3%ADs.

POZZETTI, Gisela. *Neoclásico, historia del traje*. *Junio 2013*. [ref. de 23 de enero de 2014]. Disponible en Web: <https://historiadeltraje.wordpress.com/tag/neoclasico/>.

PUEBLA, Teo. *Museo Celestina*. Ilmo. Ayto. de la Puebla de Montalbán, 2008. [ref. de 20 de noviembre de 2013]. Disponible en: http://museolacelestina.com/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=54.

RACKHAM, Arthur. *JVJ Publishing*. En VADEBONCOEUR, Jim. 1998. [ref. en 15 de noviembre de 2014]. Disponible en: <http://www.bpib.com/illustrat/rackham.htm>.

RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI PERLA A BOLOGNA, La. *EventiBologna*. [ref. de 18 de junio de 2014]. Disponible en: http://www.bolognawelcome.com/eventi/calendario-completo/params/Evento_1384/ref/La%20ragazza%20con%20l'orecchino%20di%20perla%20a%20Bologna%20.

ROSET, Conrad. *Conradroset*. [ref. de 06 de enero de 2014]. Disponible en: <http://conradroset.com/1/about-me>.