

TFG

LIBRO ILUSTRADO DE POESÍA
LOCAS MUJERES DE GABRIELA MISTRAL

Presentado por Andrea Tolsada Hernández
Tutor: Miguel Ángel Ríos Palomares

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

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

El trabajo de fin de grado consistió en ilustrar un libro de poesía, en este caso, hemos realizado una edición especial juntando los poemarios de la sección “*Locas Mujeres*” que tienen en común el libro *Lagar I* de la autora chilena Gabriela Mistral.

Después de un análisis de sus obras elegimos esta sección por su importancia poética, su relación con nuestros objetivos principales a conseguir en este trabajo final y su atrayente temática sobre las mujeres, sus sentimientos y pasiones, siendo ésta una forma de entender mejor el mundo femenino.

En el trabajo práctico incidimos bastante en la añoranza de su tierra representando su paisaje, fauna y vegetación, la cual la autora hace constantemente referencia; en el retrato ya que cada poema habla de un tipo de mujer. También encontramos la figura del hombre representada en algunos poemas específicos donde nos hemos centrado en él dándole protagonismo también, no obstante, la figura principal y protagonista de nuestra obra es el retrato de diferentes mujeres, puesto que nuestro proyecto gira constantemente a su alrededor.

Con este trabajo hemos explorado su temática estudiando su percepción del mundo y el conflicto personal y general del ser humano, específicamente, el que se enfrenta la mujer.

Finalmente, con este resumen, concluimos que a partir de aquí y ahora nos introduciremos al universo mistraliano de esta poetisa para entender la exploración y el estudio llevado a cabo para realizar este proyecto que intenta darle voz con sus ilustraciones que acompañan sus poemas.

Las palabras claves que encontraremos en adelante en este mismo documento son las siguientes: *Gabriela Mistral, Locas Mujeres, mistraliano, ilustración, poesía, diseño, retrato y libro.*

RESUME

The final degree work was to illustrate a book of poetry, in this case, we made a special edition collecting the poems of "Mad Women" who share the Lagar I books of Chilean writer Gabriela Mistral section.

After an analysis of his works we choose this section for its poetic significance, her relationship with our key to get in this final work objectives and appealing theme on women, their feelings and passions, which is one way to better understand the female world.

In practical work we emphasize enough in the nostalgia of his land representing its landscape, wildlife and vegetation, which the author makes reference constantly; in the portrait as each poem speaks of a kind of woman. We also found the human figure represented in specific poems where we focused on it giving prominence also, however, the main figure and protagonist of our work is the portrait of different women, since our project constantly revolves around him.

With this work we have explored its subject studying their perception of the world and the personal and general human conflict, specifically, that women face.

Finally, this summary, we conclude that from here and now we introduce the Mistralian universe of this poet to understand the exploration and study carried out for this project that tries to give voice to his illustrations that accompany his poems

The keywords you find in later in this document are: *Gabriela Mistral, Mad Women, Mistralian, illustration, poetry, design, portrait and special edition.*

RESUM

El treball de fi de grau va consistir a il·lustrar un llibre de poesia, en este cas, hem realitzat una edició especial ajuntant els poemaris de la secció "Locas Mujeres" que tenen en comú el llibre Trull I de l'autora xilena Gabriela Mestral. Després d'una anàlisi de les seues obres triem esta secció per la seua importància poètica, la seua relació amb els nostres objectius principals a aconseguir en este treball final i la seua atractiva temàtica sobre les dones, els seus sentiments i passions, sent esta una forma d'entendre millor el món femení.

En el treball pràctic incidim prou en l'enyorança de la seua terra representant el seu paisatge, fauna i vegetació, la qual l'autora fa constantment referència; en el retrat ja que cada poema parla d'un tipus de dona. També trobem la figura de l'home representada en alguns poemes específics on ens hem centrat en ell donant-li protagonisme també, no obstant això, la figura principal i protagonista de la nostra obra és el retrat de diferents dones, ja que el nostre projecte gira constantment al seu voltant.

Amb este treball hem explorat la seua temàtica estudiant la seua percepció del món i el conflicte personal i general del ser humà, específicament, el que s'enfronta la dona. Finalment, amb este resum, concloem que a partir d'ací i ara ens introduïrem a l'univers mistraliano d'esta poetessa per a entendre l'exploració i l'estudi dut a terme per a realitzar este projecte que intenta donar-li veu amb les seues il·lustracions que acompanyen els seus poemes."

Les paraules claus que trobarem d'ara en avant en este mateix document són les següents: Gabriela Mestral, Boges Dones, mistraliano, il·lustració, poesia, disseny, retrat i llibre.

AGRADECIMIENTOS

En este documento queremos agradecer la participación en este trabajo final de grado a las personas que han prestado sus rostros para ilustrar con retratos esta edición especial de "*Locas Mujeres*", Lagar I, de Gabriela Mistral. A continuación, los nombres y apellidos de estas personas: Paula Tolsada Hernández, Diego Jiménez Hernández, Raúl Durán Izquierdo, Laura Vico Gabarda, Lucía Andrés Belmar, Sandra Clar Marmaneu, Laura Sanz Quevedo, Marta Pérez Godoy, María Serra Sáez y Sara García Doménech.

ÍNDICE

1. Introducción.....	7
1.1. Breve descripción del trabajo.....	7
1.2. Breve introducción.....	7
2. Objetivos y Metodología.....	8
2.1. Objetivos principales.....	8
2.2. Motivaciones.....	9
2.3. Referentes.....	10
2.3.1. Agnes Cecile.....	10
2.3.2. Conrad Roset.....	10
2.3.3. Marco Mazzoni.....	11
2.3.4. Esra Roise.....	11
2.4. Gabriela Mistral.....	12
2.5. “Locas Mujeres”, Lagar I.....	13
2.6. Estilo Mistraliano.....	15

3. Cuerpo de la memoria.....	17
3.1. Cronogramas.....	17
3.2. Temática, técnicas, soporte y material...18	
3.3. Diseño del libro.....	19
3.4. Diseño del contenedor del libro.....	23
4. Conclusiones.....	24
5. Bibliografía.....	27
6. Índice de imágenes.....	28
6.1. Ilustraciones.....	28
6.2. Referentes fotográficos.....	38

1. INTRODUCCIÓN

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.

En este documento, en un principio, haremos una breve introducción al trabajo de fin grado, para seguir hablando sobre los objetivos, motivaciones y referentes que nos han llevado a realizar este proyecto, pasando por su metodología y el estudio realizado del trabajo. Hablaremos también sobre el proceso, el diseño, y demás apartados técnicos que se han llevado a cabo para realizar nuestro libro ilustrado de poesía. Finalmente, acabaremos el documento con una serie de conclusiones enlazándolas con los objetivos y motivaciones expuestos en el inicio de la memoria y concluiremos con la bibliografía utilizada para realizar este proyecto y añadiremos imágenes del proceso para ilustrarlo.

1.2. BREVE INTRODUCCIÓN.

En esta breve introducción queremos hablar más explícitamente en qué va a consistir este documento y en qué nos vamos a centrar en explicar más detalladamente en cada apartado correspondiente de esta memoria.

Hablaremos del mundo mistraliano creado alrededor de la figura de Gabriela Mistral, quién fue esta autora, su importancia y legado en el ámbito cultural, porqué la elegimos a ella y no a otras poetisas. Justificaremos nuestra elección dando una serie de argumentaciones y explicaremos el motivo de centrarnos en la figura de la mujer y su papel en la sociedad introduciéndonos y comprendiendo el universo mistraliano y centrándonos en la parte que hemos elegido para ilustrar y realizar este trabajo a lo largo del año, mostraremos también unas gráficas con el tiempo distribuido y dedicado a cada parte del trabajo para acompañar el texto dando una mayor comprensión de las horas dedicadas a este proyecto.

Comentaremos como hemos enfocado el libro y en qué hemos incidido tanto en la parte técnica explicando los materiales, el soporte, las técnicas utilizadas, el diseño del interior y exterior del libro con sus correspondientes partes y el diseño del contenedor / caja que contiene el libro que hemos hecho justificando su enfoque para llegar al resultado final.

Por último, concluiremos el documento después de explicar, justificar y argumentar lo que hemos explicado de forma breve anteriormente.

2. OBJETIVOS Y MOTIVACIONES

2.1. OBJETIVOS PRINCIPALES.

A continuación, expondremos los objetivos principales junto con las motivaciones de emprender este proyecto inicialmente, justificando nuestra decisión.

Realizar un libro ilustrado de poesía tiene como objetivos una serie de metas personales y profesionales a conseguir con el mejor resultado posible:

- Afianzar los conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera tanto de conocimientos informáticos básicos de programas de diseño como afianzar los conocimientos aprendidos sobre técnicas gráficas de dibujo aplicadas a la ilustración.
- Otro de los objetivos es darle un sentido real y profesional al trabajo que voy a realizar durante todo el año. Investigar diferentes posibilidades de un mismo tema, que en este caso es el montaje, la edición y la ilustración de un libro de poesía.
- Usar el retrato como recurso interpretativo e ilustrativo para los poemas de esta autora, usando el retrato a modo de expresión de emociones y sentimientos.
- Dar voz y vida a las palabras de una autora femenina.

Todo ello, con la intención de afianzar conocimientos, recursos y técnicas poniéndolo en práctica en el trabajo práctico de ilustrar y editar un libro de poesía, en este caso, de la poetisa que elegimos para llevar a cabo este trabajo.

2.2. MOTIVACIONES.

Por las características que presenta, en general, la poesía de Gabriela Mistral escogimos realizar una edición especial de *Lagar I*, puesto que presenta esas características que la hacen única abordando diversos temas con una voz propia y diferente, a continuación las características generales y la toma de decisión del libro escogido.

Después de una intensiva búsqueda entre los poemas y libros de Gabriela Mistral, escogí el libro de *Lagar I*, por la variedad temática de la obra puesto que muestra la voz de la mujer en diferentes ámbitos de la vida.

Lagar I, es un libro que tiene una gran variedad temática, no sólo habla de dolor como, por ejemplo, en sus otros libros como *Desolación*, o de la muerte de su madre en *Tala*, o de cuentos infantiles dirigidos a niños en su libro *Ternura* o del paisaje chileno en *Poemas de Chile*, donde describe su raíces y la naturaleza de su país y hogar. *Lagar I*, aparte de hablar de temas parecidos los desarrolla con una voz más madura y dolida. Todos estos libros los hemos analizado sopesando sus pros y contras para después elegir con el que nos hemos quedado finalmente.

Profundizando en *Lagar I*, encontramos la sección de *Locas Mujeres* que nos llamó la atención y despertó nuestro interés, por ello, decidimos hacer una edición más concreta que contuviera solamente este tema para profundizar y centrarnos en él sacando su mayor y mejor partido.

Gabriela Mistral tiene una voz personal y sensible ya que los temas que aborda en sus poemas son muy diversos y aún siguen teniendo vigencia a través de los años. Puesto que sus poemas son cercanos a nuestra actualidad ya que tan sólo han pasado cincuenta y ocho años de su muerte, sus poemas expresan dudas, emociones, pasiones marcadas con cierto misticismo que la hacen muy personal y original a la hora de ilustrar sus poemas. Específicamente en nuestro trabajo nos centramos en la figura de la mujer para darle vida y voz.

Esperemos con este proyecto que voy llevar a cabo superar las dificultades y aprender también a la hora de realizarlo teniendo cuenta toda la parte técnica de realizar un libro ilustrado de poesías. Ya que también esto para mí es una motivación más que suficiente para llevarlo hasta el final.

2.3. REFERENTES

A continuación, nos centramos en el tema de los referentes donde presentaremos los cuatro ilustradores que hemos tenido de referencia para guiarnos en nuestro trabajo y que elegimos por una serie de motivos ya que coincidían con cómo queríamos encaminar nuestras ilustraciones. Las principales características que tienen en común son la temática, la técnica y el color. Tres factores que nuestras ilustraciones han tenido en su desarrollo.

2.3.1. AGNES CECILE

Agnes Cecile es el pseudónimo de esta artista cuyo nombre real es Silvia Pelissero, natural de Italia. En sus obras utiliza la acuarela como medio de expresión artística. A través de estas técnicas, como el dibujo, la acuarela, el carbón, la tinta y el aceite, muestra en sus obras formas intrínsecas con tonos vivos y trazos sueltos. La forma en que utiliza la técnica de la acuarela puede recordarnos a la forma de pintar de Friedrich Pollock y su técnica *drip painting* (*técnica de goteo*), presente en la estética de las obras de Agnes Cecile. Puesto que podemos ver en sus trabajos pintura vertida sobre un lienzo, sin aparente intención, de esta manera, otorga a la pieza una fuerza visual que contrasta con la delicadeza que trata el dibujo y el protagonismo, principalmente, de figuras femeninas. No obstante, también encontramos a la figura masculina pero en un segundo plano. Su obra gira alrededor del rostro de la mujer y su cuerpo como temática principal en su trabajo.¹

Agnes Cecile, *Wakeful*. Técnica acuarela en soporte de papel Glicée.

2.3.2. CONRAD ROSET

Conrad Roset es un ilustrador barcelonés donde combina en sus trabajos técnicas gráficas como la acuarela, lápices de colores, rotuladores, la tinta china, etc. Todas ellas presentes en sus ilustraciones donde representa la belleza que desprende el cuerpo de la figura femenina. Algunas de estas figuras nos pueden recordar al pintor Egon Schiele, una de sus claras influencias en sus ilustraciones. En su obra está presente el color de fuertes tonalidades creando contrastes arriesgados y visualmente atractivos que llaman la atención del público, Conrad se mueve entre el realismo y la abstracción a la hora de crear.

Conrad Roset, *Muses*, Técnica acuarela.

Su trabajo se centra especialmente entorno a la figura de la mujer y de su sensualidad donde experimenta con las técnicas que domina y creando una línea de trabajo bien conocida por el público bajo el nombre de "*Muses*".²

2.3.3. MARCO MAZZONI

Marco Mazzoni, *Kalos, Eidos, Scopeo*. 2012. Técnica lápices de colores y rotuladores.

Marco Mazzoni es un ilustrador italiano que crea sus ilustraciones místicas donde la figura de la mujer es su principal temática creando mundos entorno a ellas donde seducen, hechizan y maldicen al espectador acompañadas siempre de una naturaleza muerta, de flora y fauna. A través de sus imágenes, da vida a rostros medio hechos, ya que el rostro está presente pero nunca finalizado, por lo tanto, no podemos concluir que cara se esconde entre sus obras. Éstas aparecen en armonía con la naturaleza muerta y coloreada con vivos colores en un fondo oscuro y negro que hacen un fuerte contraste y armonizan la imagen. En sus obras, está presente el poder femenino, la belleza y el conocimiento. Sus rostros enigmáticos no tienen ojos si no que opta por sustituirlos por huecos blanqueados, simbolizando la divinidad interior y espiritual siendo sus ilustraciones provocativas, atrayentes y llenas de significado oculto. Su técnica reside en los lápices y bolígrafos con las cuáles explota el color, basándose en la profundidad, sombras e intensos brillos.³

2.3.4. ESRA ROISE

Esra Roise, *Space Face*. 2014. Técnica lápices de colores, tinta y collage.

Esra Roise es una ilustradora noruega que destaca por tener un trazo muy característico que complementa con sus pinceladas de acuarela en sus dibujos. Su trabajo está más relacionado con el mundo de la moda y la publicidad el cual está inspirado en personas de la vida real, situaciones cotidianas, moda, música, etc. Resultando sus ilustraciones espontáneas y actuales en la sociedad en que vivimos.

El tipo de ilustración que hace se puede dividir en dos categorías, aquellas que realiza por diversión donde reflejan ideas o momentos personales que ha vivido y otras que realiza a nivel laboral, más orientadas profesionalmente a la industria de la moda. Suele usar en sus ilustraciones técnicas gráficas como la acuarela, el grafito, collage, etc. Combinándolas a veces para un resultado más destacado.⁴

Finalmente, acabamos este apartado concluyendo que nuestros cuatro referentes tienen en común: son ilustradores que usan principalmente el color en sus trabajos, junto con técnicas gráficas como la acuarela o lápices de colores y trabajan en torno a la figura de la mujer principalmente.

-
1. CECILE, AGNES Página web personal de la artista [consulta 2014-12-05] Disponible en: <http://agnescecile.bigcartel.com/>
 2. ROSET, CONRAD Página web personal del ilustrador, *About me* [consulta 2014-12-06] Disponible en: <http://www.conadroset.com/1/about-me>
 3. MAZZONI, MARCO Página web personal en Tumblr y Wikipedia La Enciclopedia libre [consulta 2014-12-07] Disponible en: <http://marcomazzoni.tumblr.com/>
https://en.wikipedia.org/wiki/Marco_Mazzoni
 4. ROISE, ESRA Página web personal de la ilustradora, *About* [consulta 2014-12-08] Disponible en: <http://esraroise.com/about/>

A continuación, pasamos a describir e introducirnos en la vida de Gabriela Mistral, en su mundo poético y su legado mistraliano analizando su estilo y el apartado tratado en el cuál hemos basado nuestras ilustraciones.

2.4. GABRIELA MISTRAL

Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga1 (Vicuña, 7 de abril de 1889- Nueva York, 10 de enero de 1957). Más conocida como Gabriela Mistral o Lucía de Godoy.

Lucila de Godoy, más conocida como Gabriela Mistral, fue una poetisa chilena, aparte de dedicarse a la diplomacia y pedagogía.

En sus comienzos, en 1904, empieza por trabajar como ayudante de profesora en la Escuela de la Compañía Baja (La Serena) mientras también colabora en el diario serenense *El Coquimbo*. Después de un año continúa su colaboración en este periódico y en *La Voz de Elqui*, de Vicuña. En 1914, obtiene el primer premio en el concurso de literatura en los «Juegos Florales» organizados por la FECH en Santiago, con sus *Sonetos de la muerte*. A partir de este momento, comienza a usar el seudónimo de Gabriela Mistral para sus obras literarias y poéticas. Este seudónimo es un homenaje a dos de sus poetas favoritos, el italiano *Gabriele D'Annunzio* y el francés, *Frédéric Mistral*. Como podemos observar, coge el nombre de uno y el apellido del otro para crear su propio nombre artístico.

Gabriela Mistral en sus años de docencia en diferentes partes del país de Chile en una de sus estancias en la Araucanía conoció a un joven llamado Neftalí Reyes, quien posteriormente sería conocido mundialmente como Pablo Neruda. Gabriela Mistral llevó una vida intensa viajando por varias partes de su país, pero no solo por su continente sino que también tuvo actividad en otras zonas como Estados Unidos y Europa, se ha codeado con los intelectuales más destacados del mundo hispanohablante de su momento y ha ocupado grandes

puestos como, por ejemplo, fue secretaria en Europa en la sección de la Liga de Naciones (1926). Ha publicado a lo largo de su vida, obras de gran importancia como *Desolación* (1922, Nueva York) una de sus primeros libros considerado como obra maestra, seguidas de muchas otros como *Lectura para mujeres* (1923, México), *Ternura* (1924, Madrid) libro donde experimenta con una novedosa poesía escolar, renovando los géneros tradicionales de la poesía infantil como, por ejemplo, canciones de cuna, rondas y arrullos. Después de la muerte de su madre en 1929, escribió *Tala*, donde le dedica la primera parte y podemos observar una poética más austera y depurada donde el dolor y misticismo está presente.

A partir de 1933, y durante un periodo de veinte años, trabajó como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, y ha resultado muy influyente en la obra creativa de muchos escritores latinoamericanos posteriores, como Pablo Neruda y Octavio Paz.

En 1945, gana el premio Nobel siendo la primera mujer iberoamericana en recibirlo. Los motivos por los cuáles recibió este famoso premio fue por «su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano».⁵

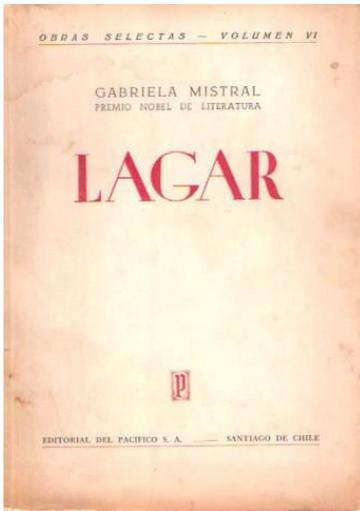
En enero de 1957, muere Gabriela Mistral a los sesenta y siete años dejando detrás de sí un legado importante de ensayos literarios, los cuáles fueron guardados y custodiados por Doris Dana, íntima amiga de la poetisa, protegiendo su legado mistraliano y fueron donados por su sobrina Doris Atkinson después de su muerte en 2006.⁶

5. WIKIPEDIA, *La enciclopedia libre*; [consulta 2015-02-24] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral

6. GABRIELA MISTRAL, *Universidad de Chile*, Ministerio de Educación, Fondo del Libro y la Lectura, [consulta 2015-02-25] Disponible en: <http://www.gabrielamistral.uchile.cl/index.html>

2.5. “LOCAS MUJERES”, LAGAR I

“*Locas Mujeres*” es uno de los apartados que podemos encontrar en *Lagar I*, concretamente es el sexto apartado, donde se muestran una serie de poemas que hablan de la mujer. En total, son 15 poesías donde versa de las múltiples facetas de la figura femenina, mostrando intensas emociones y

Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, *Lagar*, 1954. Obras selectas - Volumen VI, Editorial del Pacífico S.A, Santiago de Chile.

espiritualidad. Encontramos títulos como, *La Abandonada*, *La Ansiosa*, *La Bailarina*, *La Desvelada*, etc. Diferentes caras y rostros de la mujer que Gabriela Mistral versa en sus poemas acercándonos a sus emociones.

Lagar I, generalmente versa también de diferentes temas donde encontramos poemas dedicados a la Naturaleza, Madre Mía, Tiempo, Religiosas, Oficios, Guerra, etc. Donde sí profundizamos más, entramos al rico y extenso mundo mistraliano de esta autora que nos dejó hace años.

Para llegar a una mejor comprensión de su poesía y entender sus escritos hay que tener en cuenta ciertos hechos fundamentales de su vida que pudieron influir en su poética. La primera de ellas es el abandono a los 3 años de su padre, del cual recibe su vocación literaria al conocer años después poemas suyos. En 1906, conoce a Romeo Ureta, uno de sus grandes amores que la deja profundamente marcada después de que éste se suicidará en 1909. Este hecho inspira sus poemas *Sonetos de la muerte* que presentó en los Juegos Florales que ganó, como hemos comentado anteriormente en su breve biografía. Su vida sigue y transcurre con éxito en su vida laboral y profesional, hasta que en 1943 su sobrino adoptado como verdadero hijo muere desafortunadamente por suicidio. Dos años más tarde gana el premio Nobel. Poco tiempo después, conoce a Doris Dana, ambas se conocen en momentos personales difíciles y tormentosos, comenzando así su amistad y estrechándola afectivamente. Gabriela muere de cáncer y fallece el 10 de enero de 1957 en Nueva York.³

Lagar I es el primer libro que se publicó en Santiago de Chile por la editorial “El Pacífico” en 1954.

Al adentrarnos en su poesía encontramos específicamente en “*Locas Mujeres*”, podemos notar que Gabriela intenta dar a conocer historias de distintas mujeres consumidas por sus pasiones. Sin embargo, en controversia de algunos estudiosos de las obras de Gabriela Mistral difieren sobre si estas *locas mujeres* son un autorretrato de la poetisa chilena o si son historias de diferentes mujeres que conoció a lo largo de su vida y se cruzaron en su camino, que la pudieron posiblemente inspirar para plasmarlo en este poemario. De igual manera, el objetivo principal que podemos ver en su obra es dar a conocer los sentimientos, emociones y sufrimientos de las mujeres. Las presenta solitarias, no obstante, son personajes fuertes, que logran convertir su debilidad, la soledad, en su punto fuerte. Del mismo modo, todas ellas son ciegas a cualquier cosa que se cruce en su camino que no sea su pasión. Puesto que Gabriela en “*Locas Mujeres*” nos cuenta y nos habla sobre las pasiones de la mujer con un marcado dolor y sufrimiento que se aleja de la figura convencional de la mujer.

Gabriela Mistral recibiendo el premio Nobel de Literatura en la Academia Sueca el 12 de diciembre de 1945.⁵

Sus mujeres como *La Abandonada*, *La Desasida*, *La que camina*, *La Fugitiva*, *La Fervorosa* y como muchas otras, son locas, porque con este calificativo consigue apartarlas del canon estereotipado de la mujer de cómo y quién “debe ser” en nuestra sociedad. Ya que como siempre la mujer se ve encorsetada en un canon femenino donde la belleza y la perfección la siguen constantemente y la atormentan sin dejar margen al error, la locura o la pasión. Vemos aquí, una crítica al canon estereotipado de la figura femenina.

Al convertir sus mujeres en locas donde la locura y la pasión tienen cabida, puesto que ellas en esta forma no tienen ningún tipo de encorsetamiento ni restricción a la hora y en su manera de actuar, las costumbres del mundo que le rodean y que habitan no les incumben ni les importan. Pasan de ellas puesto que pierden su importancia para ellas.

Podemos encontrar un deje feminista que presenta la autora en su obra, debido a que en cada uno de sus poemas se reflejan diversos retratos de mujeres locas, que a la vez, podrían representar las mujeres que llevaba dentro de ella misma reflejando su yo interior. Podemos intuir que Gabriela da rienda suelta a sus pasiones en cada uno de los retratos poéticos en “*Locas Mujeres*”. Reflejando a sí, múltiples caras de la poetisa.

Debemos también entender que cuando ella escribió estos poemas su época era diferente a la nuestra y con su atrevida y pasional poética se diferenció de sus compañeras de misma profesión que escribían en contra del hombre. El feminismo de Gabriela Mistral es más discreto y sutil, pero sin dejar de reivindicar la figura femenina.

Concretamente, esta obra se convierte en el fondo en un reflejo de su propia realidad interior ya que en la época en que vivía Gabriela no era bien visto ciertas inclinaciones sexuales, por este motivo, ella se podía sentir diferente a sus contemporáneos y a la vez, discriminada. Todo esto, lo traslada a su único medio de expresión en el cuál destaca, sus poesías, en los que se pueden ver estas opiniones entre líneas y en sus metáforas presentes en sus poesías, como por ejemplo, en uno de sus poemas de esa sección, *Marta y María*.

-
3. CENTRO VIRTUAL CERVANTES, *Literatura*. Gabriela Mistral. Artículo de Inmaculada García Guadalupe [consulta 2015-03-30] Disponible en: <http://cvc.cervantes.es/literatura/escriitores/mistral/cronologia/>
 4. ZONDEK, VERÓNICA. 2006. «Las locas mujeres de Gabriela Mistral». *Documentos Lingüísticos y Literarios*. [consulta 2015-04-05] Disponible en: www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=1303
 5. UNIVERSIDAD DE CHILE, Fundada en 1842. Discurso de Gabriela Mistral ante la Academia Sueca. [consulta 2015-04-08] Disponible en: <http://www.uchile.cl/portal/presentacion/historia/grandes-figuras/premios-nobel/8962/discurso-de-gabriela-mistral>

5.3. ESTILO MISTRALIANO

En este apartado aludimos brevemente al estudio estilístico literario de Rodolfo Oroz que realizó de la poesía de Gabriela Mistral en su libro *Ensayos Mistralianos*, que nos ha servido a tener un mayor conocimiento y mejor comprensión para la interpretación de sus poesías con nuestras ilustraciones.⁴

Podemos encontrar el uso de la exclamación en varios versos suyos en sus poemas de *Locas Mujeres*, los cuáles usa para exaltar emociones y pasiones dándole fuerza de expresión, como por ejemplo:

“¡Qué hermoso que echas tus ramas/ y que abajas tu cabeza, / sin entender que no tengo/ diez años para aprenderme/ tu verde cruz que es sin sangre/ y el disco de tu peana!” *La fugitiva, Locas Mujeres, Lagar I.*

Gabriela Mistral se caracteriza por tener un lenguaje y vocabulario propio haciéndola única y peculiar a sus contemporáneos, analizamos algunas palabras usadas en sus poemas. Gabriela se apropia de las palabras he inventa otras nuevas para que la métrica de su poesía cuadre o darle mayor complejidad y expresividad a sus palabras, añadiendo derivaciones o sufijos a estas nuevas palabras, analizamos las que aparecen en nuestra sección.

- Risquera: risquería, riscal. (Poema La Fugitiva).

“...y no muevas ni descuajes/los pies de tu terrón vivo/que no pueden tus pies nuevos/con rasgones de los cactus/y encías de las risqueras.”

- Expolio: Forma abreviada de expolación. Desengaño, privación. (P. La Abandonada).

“...palabra "expolio", palabra "nada, /y palabra "postrimería".

- Pastal: Pastadero, lugar donde pasta el ganado. (P. La Humillada).

“...y que marche hasta rodar/ en el pastal o en los trigos.”

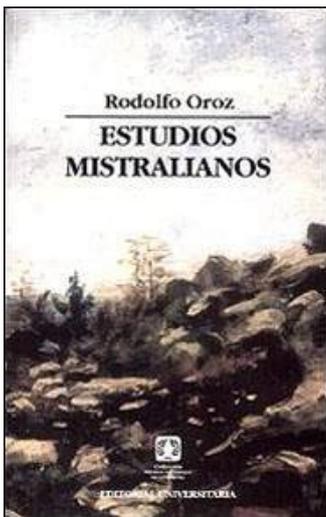
- Jadeador, ra: Jadeante, del verbo jadear. (P. La Bailarina).

“...sigue danzando sin saberse ajena/sus muecas aventando y recogiendo/ jadeadora de nuestro jadeo...”

- Turbillonear: Hacer remolinos. (P. La Desvelada)

“...Mate el nombre que como viento/en sus rutas turbillonea...”

- Venteada: Soplar el viento o hacer aire fuerte. (P. La Ansiosa).

Rodolfo Oroz, *Estudios Mistralianos*, 1999, Editorial Universitaria.

“...y abre mi grito en la venteada un tubo/ que le mima y le cela los cabellos...”

- Ojidorado: Para referirse al mediodía y a su color. (P. Marta y María)

“Y un mediodía ojidorado...”

También encontramos varias referencias a la naturaleza y al clima como las palabras *cielo, tierra, aire, sol, río, viento y mar*. Las veremos constantemente en sus poemas haciendo referencia también a su tierra natal y a su paisaje chileno. Estas palabras apuntalan a una realidad objetiva pero también a la realidad interior de la poetisa, dependiendo de su uso en la poesía pueden señalar diversos conceptos.⁴

“...Y cuando viene, lo sé por el aire/ que me lo dice, alácrito y agudo...”

La Ansiosa, Lagar I

En referencia al mar y al agua, uso constante en su poesía encontramos también animales de estas zonas como los *albatros, petrel, alción o gaviota*.

“No está danzando el vuelo de albatroses /salpicados de sal y juegos de olas...”

La Bailarina, Lagar I

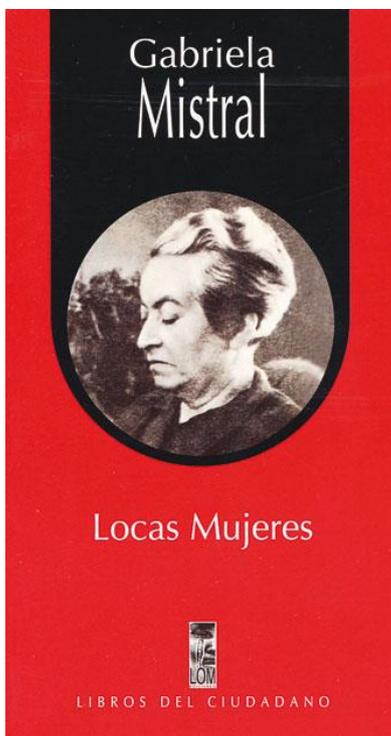
Como hemos dicho anteriormente, hay una gran referencia a la fauna y flora de la cordillera y de la zona subtropical, animales como *coipo, coyote, lobo, cuy, chinchilla, llamas, vicuñas, alpacas, pumas, anacondas, etc.* La flora es más áspera y fuerte como *pino, encina, palma, vilano, cactus, caoba, ceiba, guayacán, mamey, yuca, etc.* Todo ellas referencias claras a la naturaleza americana. De esta manera, Gabriela hace testimonio de todo lo que le rodea, por lo tanto, hace constantes referencias a ellas, ya que es sabido que generalmente en la poesía se animan objetos o animales con emociones humanas conocida como *prosopopeya* o *personificación*. Le da particular importancia a la imaginaria basada en la naturaleza tanto inorgánica (cosmos, cielo, condiciones atmosféricas) como orgánica (vegetales y animales) para una mayor plasticidad expresiva. Muestra la fauna, flora y naturaleza de su tierra pero también se basa en ella para transmitir mejor sus emociones y pasiones.⁵

“El me cargará en sus brazos/en chopo talado y mondo.” La Dichosa, Lagar I

Hace referencia a la religión cristiana y la Biblia con palabras como *Tú, Él, el creador, el Señor y el Padre, santo, Cristo, el ángel*, que encontraremos en algunos poemas suyos, como:

“Junto con los otros sueños, / el sueño suyo Dios hizo...” La Humillada, Lagar I

Uso de palabras propias de su lengua natal como *hogaza* en vez de *pan*, *aventar* palabra común en lenguaje campesino, o le vulgarismo de *devolverse*

Gabriela Mistral, *Locas Mujeres*, Libros del Ciudadano.

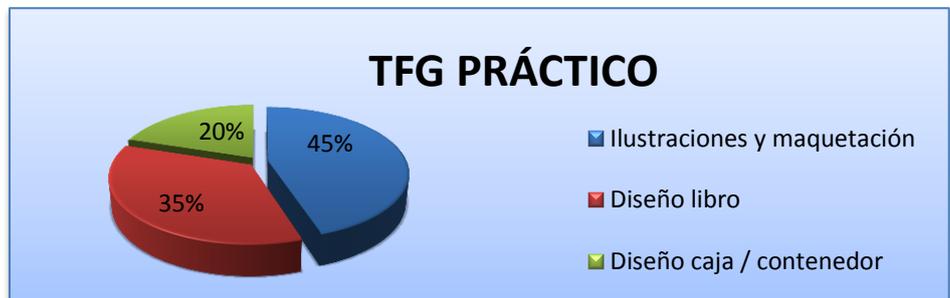
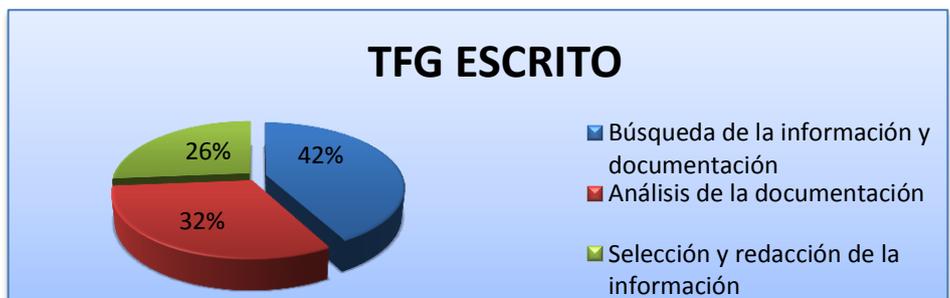
por *volverse*, entre otros. Concluimos este apartado, señalando la diversidad en el lenguaje de Gabriela Mistral habiendo analizado algunas diferencias lingüísticas y enseñando brevemente como se caracteriza la poesía de la autora.

6. GABRIELA MISTRAL, *Universidad de Chile*, Ministerio de Educación, Fondo del Libro y la Lectura, Galería Paisaje de Gabriela [consulta 2015-04 11] Disponible en: <http://www.gabrielamistral.uchile.cl/galeriaframe.html>
7. BOOKS GOOGLE, Rodolfo Oroz, Estudios Mistralianos, Editorial Universitaria.
8. [consulta 2015-04-12] Disponible en: <https://books.google.es/books?id=CNiOuxs7SzEC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=ensayos+mistralianos&source=bl&ots=LTzvkn9Xjc&sig=gVSH3jEuKAl67S-tuwOK-XWSJhs&hl=es&sa=X&ei=HqSVZ2dG4XiUaaXgPgl&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=ensayos%20mistralianos&f=false>
9. MEMORIA CHILENA, Biblioteca Nacional de Chile, Biblioteca Nacional Digital (BND) Rodolfo Oroz, Los animales en la poesía de Gabriela Mistral [consulta 2015-04-15] Disponible en: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8495.html>
Dar al botón *Descargar*, después a la opción *“Ver en línea”*.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

3.1. CRONOGRAMAS

Mostramos brevemente un par de cronogramas de la distribución del tiempo en nuestro trabajo de fin de grado en porcentajes dividido el tiempo invertido en la parte práctica y el parte teórica, junto con un cronograma al final del tiempo total invertido en el TFG. A continuación, los siguientes cronogramas:

Antonio Mora, Artista digital. Imagen de doble exposición, creada con programas de edición digital.

La temática del trabajo ha rondado siempre entorno a la figura y rostro de la mujer para interpretar e ilustrar los textos de Gabriela Mistral, no obstante, hemos añadido también la fauna, la flora y el paisaje chileno descrito en sus poemas puesto que creemos también en su importancia ilustrativa para entender mejor los textos. Para llevar a cabo las ilustraciones hemos trabajado en papeles de técnicas mixtas de 200 g/m² de tamaño A3. Las técnicas utilizadas han sido gráficas, como los lápices de colores, la acuarela, la tinta china, los rotuladores, bolígrafos BIC y el grafito.

Para realizar algunas ilustraciones nos hemos fijado e inspirado en una técnica fotográfica que consiste en la *doble exposición*, con referentes como *Aneta Ivanovna* o *Antonio Mora*. Voy a explicar brevemente en qué consiste.

En sus inicios, se usaban cámaras de fotos analógicas donde la doble exposición se podía conseguir disparando dos fotos seguidas, una detrás de la otra sin pasar el carrete para usar el mismo espacio del negativo y así disparar dos fotos diferentes, quedando una encima de otra y creando este efecto.

Actualmente con las cámaras réflex digitales se pueden realizar de dos simples maneras para conseguir la doble exposición:

- Disparando las dos fotos por separado para después fusionarlas con Adobe Photoshop u otro programa de edición digital de fotografía.
- Usando la función llamada "*doble exposición*" o "*exposición múltiple*" de la cámara digital réflex. Esta función permite que la cámara al disparar una primera foto y después superponerla sobre la segunda foto y disparar, obteniendo así de esta manera, como resultado final la fotografía de doble exposición.

Aneta Ivanovna, realiza retratos compuestos con la fotografía y con la edición digital posterior. Abajo un collage de unos cuantos trabajos suyos donde funde la figura de la mujer con trozos de paisajes o la naturaleza.

Esta técnica nos ha servido para inspirarnos y realizar algunas ilustraciones de este modo, no usando la doble exposición pero si juntando personas con paisajes u otros elementos haciéndolo de manera manual e ilustrativa.

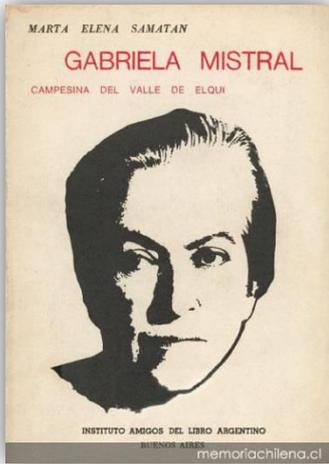
Aneta Ivanovna, Artista digital. Imagen de doble exposición. Edición digital, doble exposición.

3.3. DISEÑO DEL LIBRO.

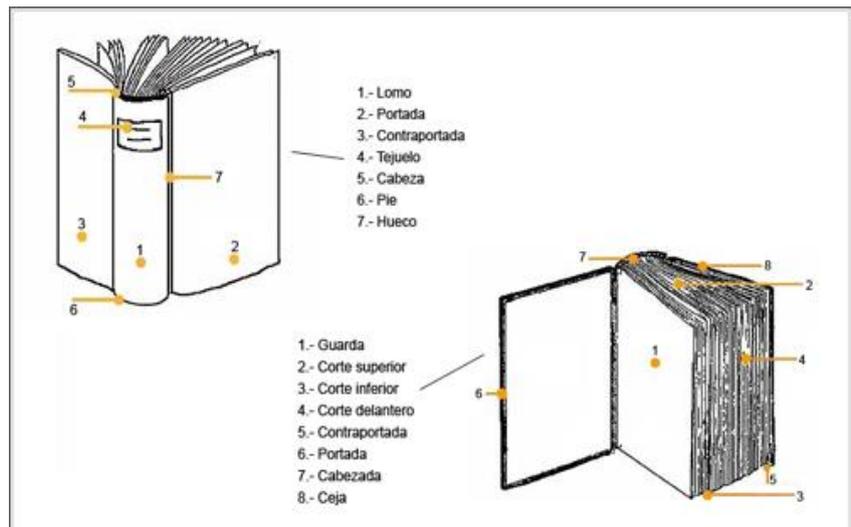
A continuación, explicaremos el diseño interior y exterior del libro que hemos realizado, explicando su esquema y sus partes, yendo de apartado en apartado.

Vemos el esquema del libro donde podemos observar las partes de un libro, hemos tenido en cuenta cada apartado salvo ciertos elementos que hemos suprimido como la faja y la sobrecubierta, creyendo su innecesaria aportación.

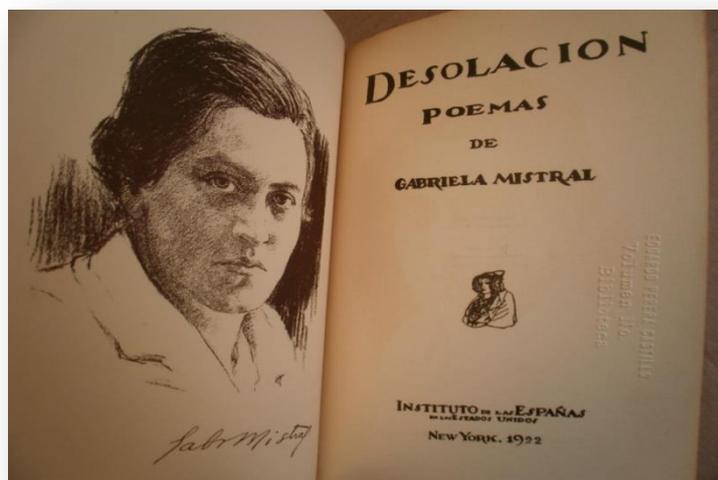
El libro está enfocado para ser más un libro de artista que un libro industrializado, por lo tanto, hemos tratado cada parte personalmente y artísticamente.

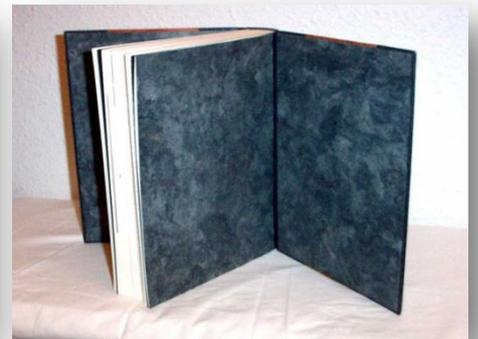
Ejemplo de portada, Gabriela Mistral, *Campesina del Valle de Elqui*. Por Marta Elena Samatan. Instituto Amigo del Libro Argentino de Buenos Aires.

La cubierta del libro constará el nombre de la autora, Gabriela Mistral, el título de la sección escogida, *Locas Mujeres*, y el retrato de la autora. Encontramos un ejemplo a la izquierda del documento.

Al principio, donde se encuentran las guardas tanto las del principio como las del final el diseño sería más abstracto y colorido como en los siguientes ejemplos de las imágenes:

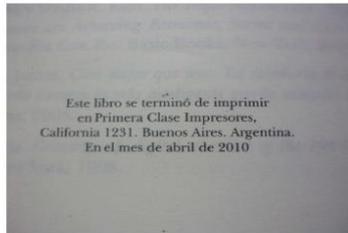
La técnica que se utilizaría para las guardas sería la conocida “*Kitre*”. Donde se vierte agua en una cubeta de plástico y la pintura (óleo) con aguarrás encima de la superficie acuosa con un pincel dejando caer las gotas de pintura. Después de realizar las formas o dibujos deseados colocamos encima de la superficie el papel para transferir las manchas de pintura a éste, obteniendo así el papel jaspeado que usaremos para las guardas. Lo dejamos secar en una superficie plana de plástico o madera hasta su total absorción.

Después de las guardas dejaríamos una hoja en blanco (página derecha, recto) y en la siguiente página (página izquierda, verso, también conocido con el nombre de anteportada o portadilla) luego estaría en la portada otra vez el título y el nombre de la autora. A continuación un breve índice donde se encontrarían los títulos de los poemas y sus correspondientes páginas.

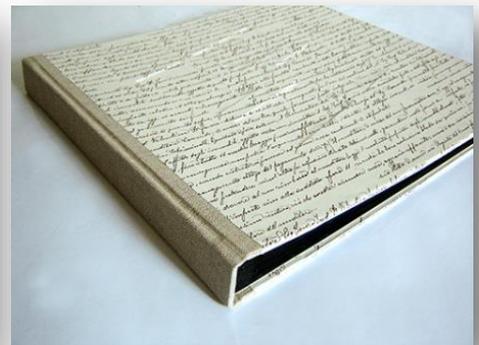
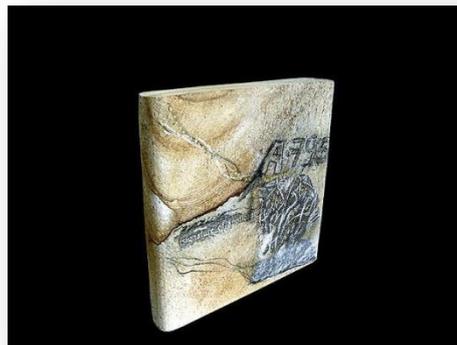
Seguidamente vendrían en el cuerpo del libro los poemas y las ilustraciones del interior hasta el final, donde dejaríamos otra página en blanco junto con el colofón seguida después de las guardas.

Colofón

Este se encuentra en la última página del libro, donde se describen el lugar y fecha de impresión. Es una información útil para los lectores ya que pueden saber que tan actual es el texto.

Ejemplos de cubiertas para el exterior del libro, donde el color sería más neutro y sobrio.

El total del libro de páginas que hemos calculado serían si hay quince poemas de la sección Locas Mujeres de Lagar I junto con sus correspondientes ilustraciones, las cuáles algunas serán a doble página, más sumando la portadilla, el colofón y el índice saldría un total de cuarenta páginas aproximadamente. Finalmente, después de explicar las partes externas e internas del libro de cómo las hemos tratado pasamos a la caja / contenedor que contendrá nuestro libro ilustrado de poesía.

3.4. DISEÑO DEL CONTENEDOR DEL LIBRO.

La caja o contenedor del libro ilustrado de poesía serviría para contener el cuaderno editado e impreso como una funda que salvaguardará el proyecto, en esto consiste este último apartado sobre el diseño en general de libro y su contenedor. La caja está pensada para guardar el libro y es un complemento más que funciona en conjunto con el libro, por lo tanto, también hemos tenido en cuenta su diseño y su forma tanto externa como interna puesto que va a contener nuestro libro de poesías.

Pensamos que era importante añadir este complemento porque es algo que también aprendí en la universidad en una de las asignaturas de Libro de Artista, grabado y tipografía móvil puesto que era algo que también podía mostrar junto con la maquetación y diseño del libro ya que podía complementar el libro ilustrado.

Pensamos que el diseño de la caja tiene que ser de parecidas tonalidades al libro en la parte exterior para mantener una concordancia y armonía entre el libro y la caja. Por lo tanto, si la cubierta del libro es de tonalidades pasteles, neutras y suaves la caja vendría a ser de un mismo estilo. Sin perder la armonía del conjunto puesto que la caja es un complemento del libro.

He aquí unos ejemplos de lo que vendría a ser la caja que contendría el libro ilustrado donde se puede ver también el tipo de caja y su diseño.

4. CONCLUSIONES

En este apartado reflexionamos sobre las conclusiones sacadas después de realizar el trabajo enlazándolas con nuestros objetivos expuestos al principio del documento y comentaremos las dificultades que nos hemos ido encontrando a lo largo del proyecto.

En el inicio del trabajo de fin de grado nos planteamos una serie de preguntas sobre como quería ser nuestro último proyecto. Analizamos las asignaturas por las que habíamos pasado a lo largo de los cuatro años, no solamente, el primer ciclo donde las asignaturas son comunes para todos sino que también nos fijamos en las asignaturas elegidas y qué conocimientos habíamos aprendido a lo largo de estos dos últimos años de especialización.

Nos encontramos que teníamos diversos conocimientos de diferentes materias y nuestro objetivo principal era concentrarlas todas o la gran mayoría en este proyecto para demostrar los conocimientos adquiridos en estos años de carrera.

Al centrar nuestros objetivos como afianzar los conocimientos informáticos como con programas de diseño como el *Adobe Photoshop*, *Adobe Indesign*, o *Adobe Illustrator* para realizar el diseño del libro y retocar las imágenes, por ejemplo.

Afianzar los conocimientos artísticos aprendidos en Dibujo, Pintura, Figura y Espacio, Configuración Gráfica, Libro de artista, grabado y tipografía móvil, etc. Llevando las técnicas aprendidas a las ilustraciones usando diferentes recursos artísticos. También las nociones adquiridas de la Teoría de la ilustración y diseño, Profesionalización del empleo en la ilustración y diseño gráfico, entre otras.

De este modo, queríamos también profesionalizar el trabajo que se iba a realizar a lo largo de todo el año, investigando fuentes informativas sobre la autora, su estilo, su extenso poemario, etc. Para incidir en este tema hemos analizado la información y documentación que hemos encontrado para llevarlo a cabo, hemos escogido lo que nos ha parecido interesante mostrar e ilustrar.

En todo momento hemos tenido en cuenta la voz de la mujer representada en este caso por Gabriela Mistral, también hemos añadido otras partes como el paisaje chileno, su fauna, su flora, etc. Poniendo todo esto dentro del interior del libro mediante sus poemas y nuestras ilustraciones, no sólo nos hemos centrado en la figura femenina si no que hemos tenido en cuenta otras cosas

Retrato de Gabriela Mistral.
Dibujo a pluma del artista C.
Dorlhac.

que han ido apareciendo a lo largo del diseño interior del libro y que hemos añadido pensando también en su importancia.

Al querer profesionalizar el trabajo de fin de grado, nos hemos centrado en la parte estética tanto exterior e interior del libro ilustrado. Puesto que queríamos darle un toque profesional para saber y aprender cómo se diseña un libro aprendiendo elementos del diseño editorial. Hemos profundizado nuestros conocimientos sobre el montaje, diseño, edición e ilustración en este libro ilustrado de poesía interpretando los poemas recogidos de la sección de Locas Mujeres, de Lagar I, realizando una edición específica y concreta sobre este tema.

Nuestra idea era darle un sentido profesional que no se quedará solamente en las ilustraciones de los poemas de la autora si no llevarlo más lejos y montarlo y editarlo en un libro como proyecto final para presentar.

Centrándonos en el apartado más ilustrativo decidimos enfocar las ilustraciones hacia el retrato para usarlo como recurso interpretativo e ilustrativo de nuestros dibujos sobre los poemas que escogimos finalmente, dándole un uso al retrato a modo de expresión de emociones y pasiones descritos por la autora.

Elegimos ilustrar poemas de una mujer porque pienso que a lo largo de mis estudios académicos la voz de la mujer ha sido y estado apagada, quería darle voz a una voz femenina porque nosotras también sabemos hablar sobre la vida, el amor, el dolor o la muerte. Esto mismo quería demostrar al realizar este último proyecto.

Llegando de esta manera a la intención de dar voz y vida a las palabras de una poetisa femenina, después de barajar otras voces del mismo ámbito como *Rosalía de Castro*, *Emily Dickson*, *Safo de Lesbos*, *Al-Khansa*, *Tagami Kikusha-Ni*, *Concha Méndez*, entre muchas otras. Finalmente, escogimos a Gabriela Mistral por su contemporaneidad, su cercanía a nuestros tiempos (tan solo han pasado cincuenta y ocho años de su muerte) y su importante legado poético.

Después de escogerla a ella procedimos a la siguiente investigación, elegir cuál de todos sus ensayos literarios y poéticos nos podía proporcionar lo que buscábamos como objetivos principales. Analizamos y descartamos los siguientes ensayos que fueron los siguientes *Desolación (1922)*, *Ternura (1924)*, *Tala (1938)*, *Poemas de Chile (1967)* y *Lagar II (1991)*. Centrándonos solamente en el ensayo escogido, *Lagar I*.¹⁰

Al elegir como temática principal la poesía entorno a nuestras ilustraciones descartando otras posibilidades como ilustración infantil y juvenil, cuentos ilustrados, ilustración de moda y publicad, packaging, etc. Analizamos también

qué puntos fuertes y débiles tenía esta posibilidad, como por ejemplo, la libertad expresiva y creativa de la poesía pero, no obstante, teniendo en cuenta que podía ser un arma de doble filo por su dificultad de interpretación ya que en la poesía, en general, tiene una gran cantidad de figuras retóricas, juegos de palabras y múltiples interpretaciones, por ello, también nos apoyamos en el libro de Rodolfo Oroz que nos ha ayudado a comprender mejor la poesía de Gabriela Mistral. Gracias a su libro hemos podido tener una mejor comprensión y entendimiento de sus ensayos poéticos.

Las dificultades que nos hemos encontrado y qué creemos haber superado, han sido todo el tema del desarrollo e investigación de la autora, de su poesía, de su vida personal que ha influido en sus poemarios, su estilo único y personal que caracteriza su voz artística, todo ello, lo hemos estudiado para poder interpretar e ilustrar sus poemas.

Luego en el apartado técnico donde hemos llevado toda la información y documentación, recogida, estudiada y analizada nos ha aportado una mayor facilidad para ilustrar este libro poético, puesto que otra de las dificultades era la interpretación de sus poemas por los motivos ya expuestos antes.

También hay que comentar la complejidad que resultó elegir bien los referentes fotográficos para llevar a cabo las ilustraciones de la poemario de la autora que nos llevó bastante tiempo, el desarrollo de la maquetación y análisis continuo de lo que se estaba ilustrando y realizando en este proyecto.

Concluimos este apartado, haciendo una breve reflexión sobre el proyecto el cual nos ha servido para afianzar conocimientos ya adquiridos tanto informáticos como manuales, aprender otros conocimientos de diseño, edición y montaje de un libro, poner en práctica las técnicas gráficas e ilustrativas aprendidas a lo largo de estos cuatro años en las diferentes asignaturas ya cursadas y profesionalizar un proyecto con todo lo recogido y cosechado en la carrera.

10. GABRIELA MISTRAL, *Universidad de Chile*, Ministerio de Educación, Fondo del Libro y la Lectura, Poesía, Lagar I, Locas Mujeres, [consulta 2015-05-01] Disponible en: <http://www.gabrielamistral.uchile.cl/galeriaframe.html>

5. BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVO CHILE, Historia Político Social- Movimiento Popular. CEME, Centro de Estudios Miguel Enríquez. CEME web productions, Año 1999. [Consulta 2014-11-10] Disponible en: <http://www.archivochile.com/entrada.html> Ir al apartado Gabriela Mistral.

MISTRAL, GABRIELA. *Gabriela Mistral en Verso y Prosa. Antología*. Real Academia Española. Asociación de Academias de la Lengua Española. Edición Conmemorativa. España. Editorial Alfaguara. Año 2010.

OCAMPO LÓPEZ, J. Gabriela Mistral, La maestra de escuela, Premio Nobel de Literatura. En: Historia de la educación latinoamericana. Rudecolombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica, Colombia. núm. 4. Año: 2002. ISSN: 0122-7238.

ORTEGA LARREA, A. *La maternidad de Gabriela Mistral en Lagar I*. Universidad Católica de Valencia, España. Centro Virtual Cervantes. Publicaciones de la AEPE **XLIII Congreso**. Acortando distancias: la diseminación del español en el mundo. Madrid. Año: 2008.

[Consulta 2015-03-05] Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/aepe/pdf/congreso_43/congreso_43_58.pdf

OROZ, R. *Estudios Mistralianos*, Colección Premios Nacionales de Literatura. Santiago de Chile. Editorial Universitaria S.A. Año: 1999.

QUEZADA, J. *Gabriela Mistral, Poesía y Prosa*. Caracas, Venezuela. Fundación Biblioteca de Ayacucho. Año 1993.

VALENZUELA FUENZALIDA, A.M. *Elqui y México, Patrias Pedagógicas de Gabriela Mistral*. Valparaíso-Chile. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Año 2009.

WALDMAN, M. G. *Gabriela Mistral: Una mujer, una maestra, una poeta, un país*. En: Difusión Cultural. [Consulta 2015-03-02] Disponible en: http://www.difusioncultural.uam.mx/casadel tiempo/05 iv mar 2008/casa_d el tiempo_eIV_num05-06_56_58.pdf

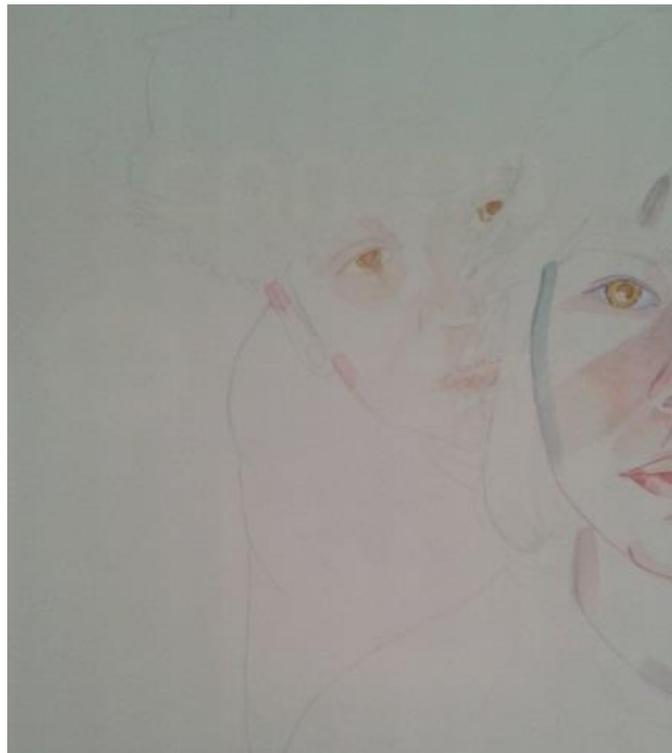
WALDMAN M, G. Mujeres por mujeres: miradas femeninas en la novela histórica contemporánea chilena. *Caminos y Desvíos. Lecturas críticas sobre género y escritura en América Latina*. Valenzuela Castillo 990, Providencia, Santiago. Editorial Cuarto Propio. Año 2010.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

6.1. IIUSTRACIONES.

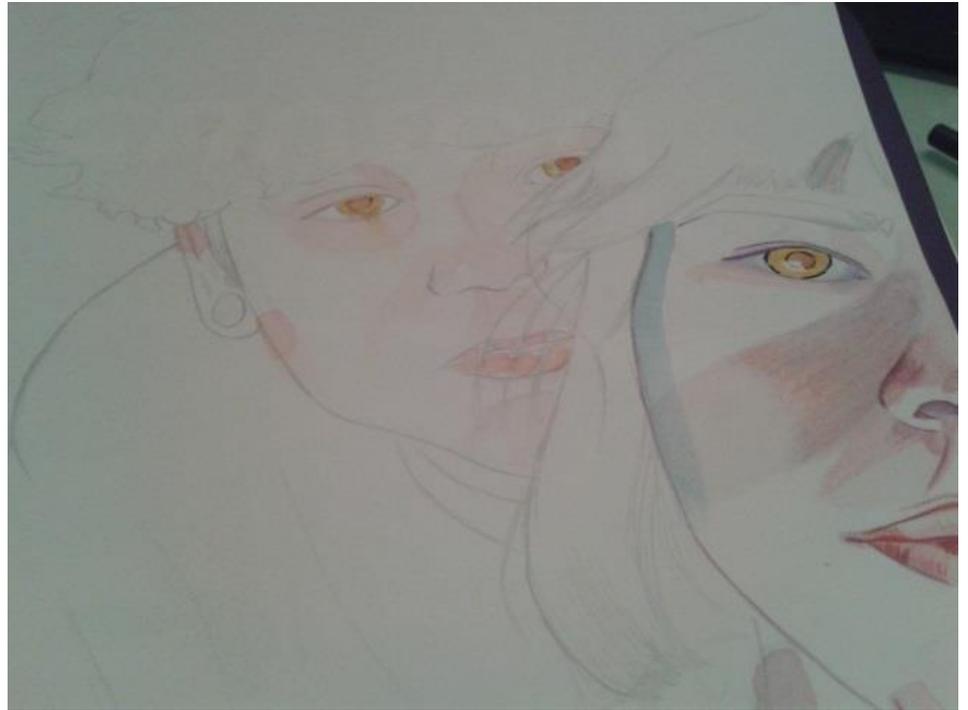
A continuación, algunas imágenes del proceso ilustrativo de la parte interior del libro ilustrado, mostrando algunas imágenes finales. Explicaremos las técnicas utilizadas, los pasos que hemos seguido y mostraremos imágenes de pequeños detalles de las ilustraciones que podréis encontrar en el interior del libro. Comentaremos como hemos enfocado esas imágenes, en qué frases de los poemas nos hemos apoyado para realizarlas.

En la siguiente imagen nos centraremos en el poema Marta y María que se encuentra dentro de la sección de Locas Mujeres y qué hemos ilustrado.

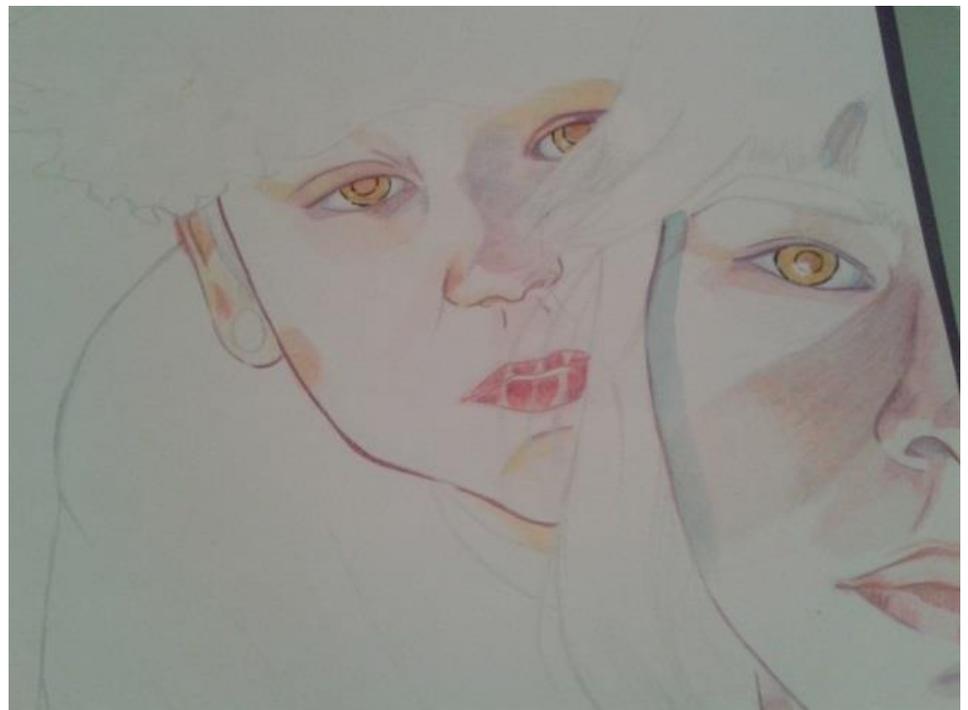

Como podemos ver la primera capa del dibujo es a base de grafito con lápices de durezas 2h, 4h y / o 6h. Este tipo de durezas son las que hemos usado para encajar inicialmente los dibujos para no marcar demasiado con el lápiz.

Luego hemos dado unas pequeñas manchas de color en las zonas que íbamos a tratar después con los lápices de colores. Por lo tanto, estas capas iniciales de acuarela nos ayudan a crear las primeras manchas de color respetando las zonas de luz y sombra de los rostros.

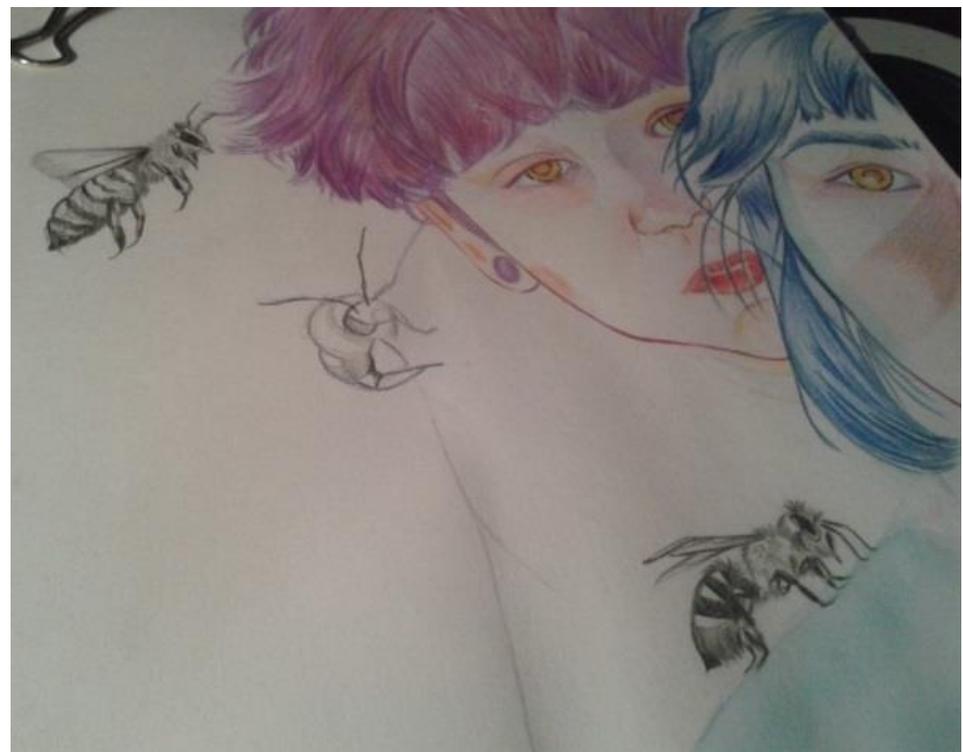
Imágenes más próximas de los detalles de los rostros.

Comenzamos por las capas de color después del encaje inicial con grafito y de las primeras manchas de acuarela de color, hemos usado para el color de la piel un tono de Carne Flesh Tone (824) de acuarela. Después añadimos capa por capa el color con diferentes lápices de colores para crear las diversas tonalidades del rostro dándole profundidad y color.

Los lápices de color usados son blancos los cuáles nos permiten ir capa por capa pintando de manera suave y poco a poco. La marca de los lápices utilizados son *Faber Castell* y *Lyra (Rembrandt-Polycolor)*.

Luego de realizar las texturas de los cabellos de los rostros de los retratos, pintadas con tonalidades frías y con lápices de colores usando las gamas cromáticas de los azules y los violetas pasamos a realizar las abejas con grafito de durezas 4h y/o 6h para después repasarlas y rellenarlas con los bolígrafos negros de la tan conocida marca BIC.

Imagen final de la ilustración.

Ilustración del poema La Granjera, de Lagar I. Encaje a lápiz con grafito primeras manchas de acuarela marcando las sombras y respetando las luces.

Trabajamos la textura del pelo con una capa inicial de acuarela y después con grafito de lápices blandos de 4B, 6B y/o 8B, combinándolos con los lápices de colores.

"Para nadie planta la lila / o poda las azaleas...." La Granjera, Locas Mujeres.

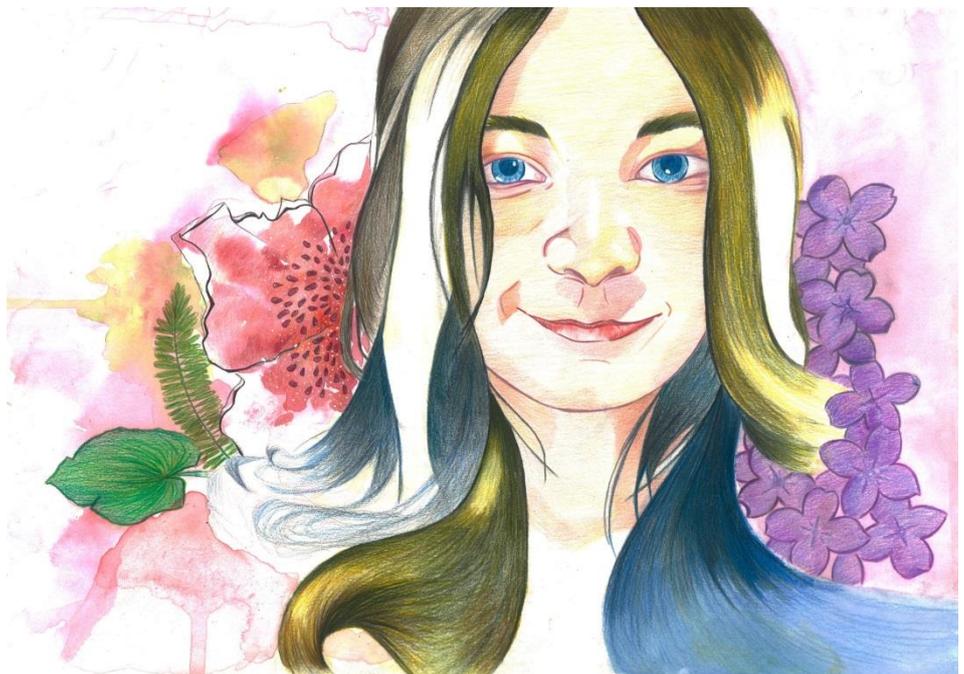

“Vuelta a uno que no da sombra/ y sobrepasa su cabeza, / estira un helecho mojado” La Granjera, Locas Mujeres.

“Desvíen el agua de la vertiente / que la halla gateando ciega...” La Granjera, Locas Mujeres.

Ilustración final.

Primeras capas con acuarela, aquí combinamos la gama fría con la gama cálida para representar el dolor del fuego donde podemos verlos representado con sus colores en las manos y rostro del retrato femenino.

*“Mi vieja antorcha, mi jadeada antorcha/ va despertando majadas y oteros;
a nadie ciega y va dejando atrás/ la noche abierta a rasgones bermejos.” La
Fervorosa, Locas Mujeres.*

Bermejo: Que es rojo o rojizo, en especial la piel y el pelo.

El pelo está pintado con colores violáceos y morados para crear contraste entre las manos y el rostro. Todo a base de lápices de colores.

La camisa en negro, para equilibrar el color de la imagen.

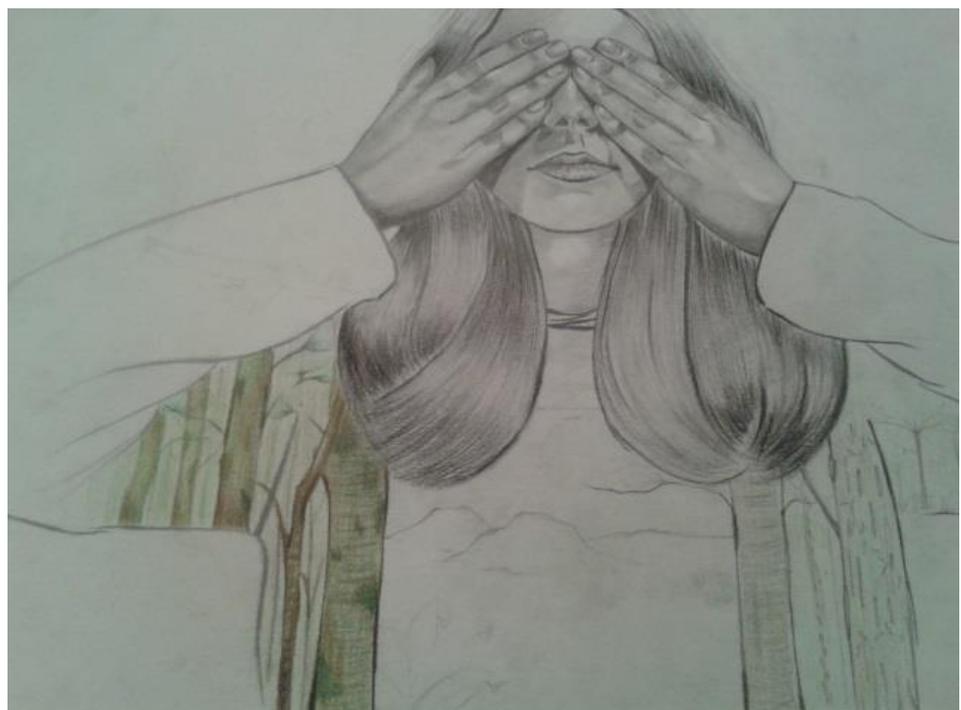
Realizado con lápices de diferentes durezas combinándolos entre ellos, durezas: 2H, 4H y/o 6H, con 4B, 6B y/o 8B.

Pelo, manos y rostro realizado con grafito y difumino. Paisaje interior pintando con lápices de colores. El uso de la acuarela es ausente.

Detalles de las manos.

En el interior de la imagen hemos realizado un paisaje, evocando la selva, el mar y el paisaje árido de una playa todo ello junto para crear esta ilustración.

“Árbol de fiesta, brazos anchos, / cascada suelta, frescor vivo / a mi espalda despeñados”

“¡Qué hermoso que echas tus ramas / y que abajas tu cabeza...!”

“Atísbame, pino-cedro, / con tus ojos verticales...”

La Fugitiva, Locas Mujeres.

6.2. REFERENTES FOTOGRÁFICOS.

A continuación exponemos aquí los referentes fotográficos que hemos utilizado para realizar los retratos e ilustrar los poemas. Poniendo en cada foto el título de la poesía a la que corresponde, lo pondremos en orden de como irá también en el libro ilustrado.

La Abandonada, Locas Mujeres, Lagar I.

Laura Sanz Quevedo

La Ansiosa, Locas Mujeres, Lagar I.

Paula Tolsada Hernández

La Bailarina, Locas Mujeres, Lagar I.

Autorretrato

La Desasida, Locas Mujeres, Lagar I.

Sanda Clar Marmaneu

La Desvelada, Locas Mujeres, Lagar I.

Lucía Andrés Belmar

La Dichosa, Locas Mujeres, Lagar I.

Rosana Villena Lillo

La Fervorosa, Locas Mujeres, Lagar I.

Laura Vico gabarda

La Fugitiva, Locas Mujeres, Lagar I.

Laura Vico Gabarda

La Granjera, Locas Mujeres, Lagar I.

Rosana Villena Lillo

Marta y María, Locas Mujeres, Lagar I.

Marta Pérez Godoy y María Serra Sáez

Mujer del prisionero, Locas Mujeres, Lagar I.

Raúl Durán Izquierdo

La que camina, Locas Mujeres, Lagar I.

Laura Vico gabarda

Una Piadosa, Locas Mujeres, Lagar I.

Diego Jiménez Hernández

Una mujer, Locas Mujeres, Lagar I.

Sara García Domenéch

La Humillada, Locas Mujeres, Lagar I.

Paula Tolsada Hernández

Referente fotográfico para realizar el retrato de Gabriela Mistral.