

TFG

ILUSTRACIÓN DIDÁCTICA MEDIANTE LA SERIGRAFÍA.

ESTUDIO Y ADAPTACIÓN DE LA ICONOGRAFÍA EN LA MITOLOGÍA ROMANA PARA UN CALENDARIO DE 2017.

Presentado por Cristian González Arenas

Tutor: Roberto V. Giménez Morell

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 201-2016

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.

El siguiente proyecto consiste en la creación de trece ilustraciones que han pasado a componer un calendario y su portada. Cada una de las ilustraciones de este proyecto han sido basadas en los referentes iconográficos de la cultura y mitología greco-romana, que fue adaptada allá por el año 1582 a un nuevo concepto de calendario (Gregoriano) destituyendo la idea ya estandarizada desde el 46 a.C. por los romanos en su calendario Juliano siendo usado como medición anual tanto en los países europeos como en sus colonias.

Este trabajo se centra en la ilustración producida como resultado del proceso de investigación realizado sobre el significado y la creación de cada mes desde su origen en la antigua Roma, siendo adaptada la iconografía específica de cada referencia mensual a la ilustración de la misma de una manera educativa para conseguir una fácil comprensión que llegue a todo tipo de público.

Las estampas de este proyecto tienen un carácter más personal, ya que el método de reproducción ha sido cuidadosamente estudiado para que cada copia adquiera un carácter único dentro de una serie, dándole así dinamismo a la reproducción de estampas, teniendo en cuenta que el proceso ha sido totalmente manual, mediante la serigrafía, haciendo que cada copia sea única.

Palabras clave: Serigrafía, Estampas, Mes, Año, Mitología Romana, Ilustración, Reproducción.

Summary and key words

The following project is the creation of thirteen pieces of artwork that have become part of a calendar and its cover. Each one of them has been based on the iconographic references from mythology and roman culture, wich were adapted and used in the reform performed in 1582. They were adapted to a new concept of calendar: the Gregorian; abandoning the standardized idea of the romans from 46 B.C in their Julian calendar and using it as an annual measurement both in European countries and its settlements.

This work concentrates on the illustration as a result of a research about the meaning and the creation of every month since its beginning in the ancient Rome. All this became possible by adapting its iconography to the illustration of every month in an educational way in order to reach any kind of public.

The illustrations of this project have a more personal nature as far as the reproduction of the method has been meticulously studied in order to give a unique character to each copy within a series. That gives dynamism to the reproduction of the pictures. Every copy could be considered as unique because of the fact that the process has been entirely handmade by means of printing.

Key words: Serigraphy, Prints, Month, Year, Roman Mytology, Illustration, Reproduction.

AGRADECIMIENTOS

A la historiadora Mª Carmen Santonja Caudet, por abrirme las puertas de su biblioteca personal.

A Ana Bort Varona por su dedicación y ayuda.

A los compañeros de la facultad de Bellas Artes, que han conseguido hacer de este trabajo algo más llevadero gracias a su apoyo incondicional.

ÍNDICE

1. Introducción.	7
2. Objetivos y metodología.	8
2.1. Objetivos.	8
2.2. Motivación.	8
2.3. Metodología.	8
2.3.1. Pantalla de serigrafía.	9
3. Historia del calendario.	11
3.1. Enero.	11
3.2. Febrero.	11
3.3. Marzo.	12
3.4. Abril.	13
3.5. Mayo.	13
3.6. Junio.	13
3.7. Julio.	13
3.8. Agosto.	14
3.9. Septiembre.	14
3.10. Octubre.	15
3.11. Noviembre.	15
3.12. Diciembre.	15
3.13. Portada.	16
4. Referentes.	17
4.1. Genevieve FT.	17
4.2. Olaf Ladousse.	17
4.3. Boyoun Kim.	18
4.4. Hercules.	18
5. Bocetos.	19
6. Ilustraciones.	21
6.1. Enero.	21
6.2. Febrero.	22
6.3. Marzo.	23
6.4. Abril.	24
6.5. Mayo.	25
6.6. Junio.	25
6.7. Julio.	26
6.8. Agosto.	26
6.9. Septiembre.	27
6.10. Octubre.	27
6.11. Noviembre.	28
6.12. Diciembre.	28
6.13. Portada.	29

7. Proceso de estampación.	29
7.1. Fitolitos.	29
7.2. Preparación de pantallas.	31
7.3. Preparación de soportes.	31
7.4. Estampación.	31
7.5. Errores solventados a tiempo.	31
7.6. Maquetación.	32
8. Conclusiones.	32
9. Fuentes.	34
9.1. Libros.	34
9.2. Webs y blogs.	34
9.3. Películas.	34

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo trata, principalmente, sobre la realización de una serie de ilustraciones que comprenden en, su conjunto total, un calendario.

La realización del proyecto ha tenido que ser dividida en dos grandes bloques para así poder facilitar su realización y disposición de trabajo: el bloque primero que engloba el proceso de la ilustración y el segundo bloque donde se abarca el proceso de reproducción y maquetación.

Para poder realizar el desarrollo del primer bloque se ha tenido que plantear, antes que nada, una investigación bastante concreta que abordaría, dentro de la tradición clásica romana, en primer lugar la mitología y en segundo la iconografía relativa a las referencias mensuales que se había planteado utilizar. Una vez realizada la recopilación de información necesaria se ha procedido a adaptar la iconografía para conseguir una mejor comprensión del resultado final de cada imagen así, como supeditarla a las exigencias requeridas por el proceso de reproducción serigráfico. El paso siguiente ha sido abocetar individualmente cada ilustración y digitalizarlas para poder, de este modo, emular el efecto de superposición de las tintas Sederprint¹ (cuatricomía) que más tarde se usará en el proceso de reproducción; de esta manera quedaría finalizado el primer bloque de nuestro trabajo.

Para poder comenzar con el segundo bloque y, tras diferentes planteamientos sobre las ilustraciones, pasando por algunas alternativas para cada mes se procede a la elección definitiva de cada ilustración, teniendo muy en cuenta el siguiente paso: la preparación de los fotolitos². Es importante este paso para la producción de el trabajo, ya que partiendo de él el proceso de estampación se llevará a cabo con mayor o menor fluidez. Para ello, primero se han tenido que separar en tres capas diferentes cada ilustración, así pues el resultado final de cada imagen logra el efecto de superposición. La siguiente tarea ha sido la preparación de las plantillas de serigrafía. Se han tratado de alternar los diferentes fotolitos para poder conseguir un ritmo de trabajo lo más ameno y fluido posible. De forma paralela se han ido preparando los diferentes soportes y las correspondientes tintas, todo esto para conseguir que, durante la estampación, se procure seguir un ritmo de trabajo constante, introduciendo en cada jornada un estudiado proceso de intercalado de unas estampas con otras y consiguiendo, de esta manera, una cadena de producción a pequeña escala. A consecuencia, el trabajo no ha resultado únicamente fácil, sino además fluido e ininterrumpido.

Para poder dejar finalizado este segundo bloque del trabajo se ha llevado a cabo la maquetación de las diferentes estampas, ya terminadas, para componer este calendario.

1. Sederprint. Tinta de base transparente que permite la superposición de colores.

2. Fotolitos. Impresión opaca sobre un soporte translucido.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. Objetivos

Los objetivos principales de este proyecto son ilustrar, de forma sencilla y eficaz, las referencias de la historia clásica romana que se encuentra tras nuestro calendario, y llegar a realizar una fácil comprensión lectora por parte del usuario. Se trata de una serie de ilustraciones con un sentido didáctico que intentan acercarnos de una forma amena y sencilla al conocimiento histórico de la creación y representación de cada mes.

Por otra parte y, establecido como objetivo personal, se ha estudiado en profundidad la técnica de la reproducción serigráfica como método de autoedición para futuros proyectos en diferentes soportes y modalidades (cartelería, textil, fanzine³, etc). Se ha investigado sobre las tintas Sederprint (cuatricomía) consiguiendo, gracias a sus características, una forma de crear más tonos y, por lo tanto, más contraste, gracias a la superposición de capas.

Por último, el objetivo final del proyecto es llegar a la comercialización del producto en futuras ferias, festivales o salones de autoedición tales como: Tenderete (Valencia), FLIA (Barcelona), Graf (Madrid),... Que se celebren entre los meses de diciembre y enero.

2.2. Motivación.

Este proyecto nace de una inquietud personal, de una meta impuesta por uno mismo hace mucho tiempo y con un fin tan relativo que a día de hoy, profesionales del sector, aún se cuestionan si han llegado a él de la forma adecuada, puesto que está en continuo cambio y crecimiento. Este no es nada más que conseguir transmitir y contar historias mediante la ilustración.

Ser ilustrador es la motivación principal, transmitir y enseñar mediante el plano gráfico, ser capaz de expresar con dibujos sin necesidad de palabras escritas.

2.3. Metodología

La metodología empleada en este proyecto ha sido estudiada y preconcebida al detalle siempre antes de abordar cada bloque en la práctica. Esta decisión de planificar bien los movimientos antes de empezar cada apartado ha permitido un flujo de trabajo rápido y seguro, sin apenas contratiempos, más que los habituales cuando algunas partes no dependen de uno mismo, tales como: taller compartido, reprografía,...

3. Fanzine. Publicación periódica hecha con pocos medios y de tirada reducida que trata de temas culturales alternativos.

Primero, en la obtención de información, se ha buscado en varios archivos digitales de historia la procedencia del nombre y culto de cada mes, juntando aspectos comunes de las diferentes versiones y teorías que existen.

Una vez recopilada toda la iconografía se ha estudiado el target⁴ y mediante los referentes escogidos se ha creado una línea gráfica que se adapta a los objetivos principales. Se ha adecuado toda la iconografía a esa línea gráfica.

El siguiente paso ha sido abocetar cada ilustración, investigar sobre posibles composiciones y formar una idea clara de los parámetros del calendario, véanse: medidas, formas, composición del color, posición de las figuras,...

De abocetar a digitalizar las ilustraciones ha habido un paso muy corto, ya que enseguida se ha requerido la utilización del Photoshop para poder jugar mejor con la gama cromática y su composición en general.

Una vez acabadas las ilustraciones, se ha pasado a ponerle a cada imagen una serie de cruquetas, fuera de los parámetros de la ilustración, para más adelante facilitar el proceso de reproducción de la estampa. (Fig 1)

De este punto se ha pasado a la producción de los fotolitos. Cada ilustración se ha dividido en tres fotolitos, separados en los tonos base que la componen.

Siguiendo esta línea, se han ido preparando las pantallas de forma que entre el secado de las estampas y la recuperación de las pantallas no se interrumpiese la línea de trabajo, es decir, en cada pantalla han cabido dos fotolitos, y como sólo se disponía de tres pantallas, se han repartido de forma intercalada. (Fig 2)

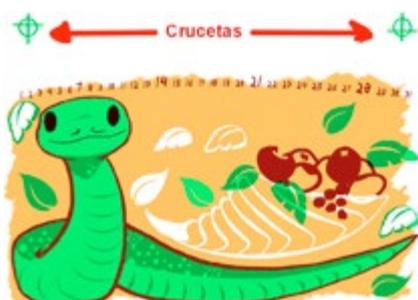

Fig1. Ilustración Mayo, señalizando cruquetas.

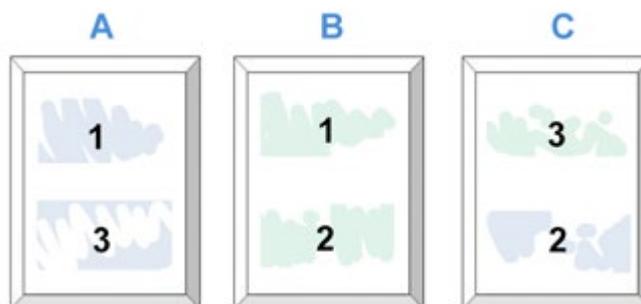

Fig2. Disposición de pantallas.

2.3.1. Pantallas de serigrafía:

Pantalla de serigrafía se le llama a un bastidor, que puede ser de madera o metal, al cual enmarca un conjunto de hilos de nylon los cuales, dependiendo del soporte a estampar, varían en tamaño y número.

Su preparación y uso es simple: el primer paso consiste en cubrir toda

4. Target. Objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción.

la malla con un líquido fotoactínico y dejarlo secar. Más tarde, una vez seco, se posicionan los fotolitos en el orden deseado y se coloca en una máquina llamada insoladora que, mediante un tubo de luz actínica, endurece la capa del líquido que ha quedado expuesta; el área impresa del fotolito impide la exposición a la luz de las zonas donde no se desea esa reacción, consiguiendo así que el plano gráfico que contiene el fotolito quede expuesto, de forma negativa, en la malla, y permitiendo así el paso de la tinta a través de los hilos.

Paralelamente a la elaboración de las pantallas se ha ido preparación el soporte. En este caso se ha usado un soporte de papel Popset de 300g, adecuando el soporte de forma individual. Ya que las características del proyecto no traían unas medidas estándar, se ha tenido que intervenir el papel a unas medidas de 30x35cm, un tamaño más grande del requerido para la estampa teniendo en cuenta el espacio para las crucetas.

Con todo el material ya preparado la dinámica de trabajo ha sido la siguiente: Se preparan dos tandas de aproximadamente 24 soportes y comenzamos por la estampación de la tinta 1 de la pantalla A en la primera tanda de 24 y de la estampación de la tinta 1 de la pantalla B en la segunda tanda mientras se seca la primera. Volviendo a la primera tanda de 24 aplicamos la tinta 2 de la pantalla C mientras seca la segunda tirada y una vez acabado se vuelve a la segunda tirada para aplicar la tinta 2 de la pantalla B. Una vez acabada esta parte del proceso la pantalla B ya puede ponerse a recuperar, y mientras tanto finalizamos la primera tirada con la tinta 3 de la pantalla A y luego la tinta 3 de la pantalla C para la segunda tanda. Así hemos obtenido dos series de 24 estampas en una misma jornada habiendo optimizado el tiempo al máximo.(fig.2)

Por último, y tras haber acabado todas las series de estampas, queda la maquetación y finalizado del calendario. Así, primero se han eliminado las partes sobrantes de cada estampa, las crucetas, dejando así sus medidas definitivas en 20x35cm, y tras hacer los grupos de 13 se ha ido probando diferentes formas de presentación final, tales como una estructura con gusanillo, caja expositora,...

3. HISTORIA DEL CALENDARIO

La vida en la antigua Roma estaba regida por un calendario de origen Etrusco o anterior. El año comenzaba con Martius (marzo) y constaba de 10 meses, cuatro de 31 días y seis de 30, repartidos en semanas de 10 días y a su vez en días de 24 horas, 12 diurnas y 12 nocturnas, guiadas por su única medición de tiempo, el reloj solar.

Con el tiempo, los Etruscos introdujeron los meses de enero y febrero, pero no fue hasta Julio César quién se dio cuenta del desfase de tres meses entre el calendario civil y el lunar y mandó una reforma que más tarde se adoptaría como calendario Juliano. Durante la época imperial los meses de Quintilis y Sextilis (quinto y sexto mes del año) fueron sustituidos por Julio y Agosto en honor a Julio César y a Octavio Augusto.

En occidente se usó este calendario hasta que el Papa Gregorio XIII lo modificó en 1582 al que actualmente usamos.

Fig3. Dibujo. Dios Jano en el trono.

3.1. Enero⁵.

Januarius o enero es el primer mes del año como bien conocemos, pero no fue así hasta la reforma de los Etruscos. Este mes fue dedicado al dios Jano, al que se le dedican todas las mañanas (Janus matutinus) y el inicio de los meses (Calendas). Este mes le fue asignado por ser el dios responsable de los comienzos y, en este mes en concreto, es cuando comienzan la prolongación de los días en el calendario lunar.

Jano es uno de los dioses más antiguos del panteón romano y se le representa con dos caras, una mirando al frente y otra al lado opuesto; en su mano derecha ostenta una llave, pues es el inventor de las puertas, y en la izquierda un báculo para indicar el dominio que ejerce sobre rutas y caminos.

También se le atribuyen la invención de la moneda, por tener dos caras.

3.2. Febrero⁶.

Este mes fue, junto a enero, uno de los últimos en añadirse al calendario. Recibe el nombre de la diosa Februa, madre de Marte y de Febrio o Plutón. Los ritos que se celebran en este mes en honor a estos dioses son conocidos como febrale podrían ser el origen etimológico del mes.

Representada con un vestido azul y portando en una mano un ave acuática y en la otra un cántaro vertiendo una considerable cantidad de agua, representando esto la llegada de las lluvias en estas fechas.

A lo largo de los siglos y, tras numerosos cambios, este mes en particular ha sido el más afectado ante todas las reformas. Así podemos encontrar

Fig4. Moneda. Diosa Februa.

5. J. HUMBERT - Mitología griega y romana. Pag. 77

6. JAVIER SANZ - Blog digital en www.historiasdelahistoria.com

calendarios con 24 días, 28, 29 incluso 30, días según el país en el que nos encontremos.

⁷La última reforma, y la que encontramos en vigor en los países occidentales, nos muestra que la duración del calendario gregoriano tiene 365 días 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. No contiene un número entero de periodos de rotación de la tierra; esto nos lleva a un pequeño desfase de 1 día cada 3300 años. Se estima que para el año 3.344 habrá un 30 de febrero.

Fig5. Calendario sueco, Febrero de 30 días 1712

3.3. Marzo⁸.

Antes de la reforma de Julio César, marzo era el primer mes del año, dedicado a la diosa madre, que recibía diversos nombres según el lugar donde se invocara.

El nombre de marzo deriva del culto que hicieron los romanos al dios Marte. Ovidio nos dice así en sus "Fastos": "No obstante, las generaciones primitivas honraron a Marte más que a todos los otros dioses. Con ello este pueblo belicoso había seguido sus inclinaciones naturales. Los hijos de Cé-crops (atenienses) veneran a Palas Atenea; la minoica Creta, a Diana; el país de Hipsilia, a Vulcano; Esparta y la pelópida Micenas, a Juno; la región de Menelao, a Fauno (Pan). El Lacio debía ser quien venerase a Marte, porque éste preside los combates: los combates eran los que proporcionaban a este pueblo feroz el poder y la gloria."

Marte, el dios de la guerra, fue representado como un guerrero con su armadura y su yelmo encrestado, sus prendas eran: la coraza, el escudo, la lanza y la espada, y su símbolo más destacado es el Lobo.

También es representado en su carruaje tirado por canes.

3.4. ABRIL⁹.

Este mes recibe el nombre de "Aphrilis", que significa espuma porque

Fig6. Oleo. Velázquez - Dios Marte (Museo del Prado, 1639-41)

8. J. HUMBERT - Mitología griega y romana. pag. 52-54

9. RENE MARTÍN - Diccionario espasa, Mitología griega y romana. Pag 6-11

Fig7. Escultura. Venus y Cupido. José Gines. 1807. Museo del Prado.

Fig8. Escultura. Bona Dea. Museo cívico di historia e arte. Trieste.

Fig9. Oleo. Alonso cano, Women of the empire. 1601-1667. Colección privada

de la espuma fue procreada Venus, la diosa de los amores. Este mes está dedicado a Afrodita.

La diosa es comúnmente representada desnuda y con una pose relajada y sensual, a menudo, y para no equivocarnos de diosa, se suele representar con Eros (cupido) responsable de la atracción sexual y la fertilidad.

Muchos afirman que Eros es el hijo de Afrodita y Ares, pero según “El simposio de Platón” fue concebido por Poros (la abundancia) y Penia (la pobreza) en el cumpleaños de Afrodita. Esto explicaba los diferentes aspectos del amor.

3.5. MAYO¹⁰.

Los historiadores marcan la etimología de este mes algo incierta por varios motivos. Una parte opinan que Rómulo fue el que dedicó este mes a los mayores “Maiores”, que son los destinados al consejo de la ciudad, mientras que junio es dedicado a los jóvenes “juniores”, que constituyen la otra mitad de la población apta para los esfuerzos físicos tales como deportes y juegos.

Otros declinan su etimología a la diosa Maia, la cual existen dos versiones: Una versión griega en la que Maya es hija de Atlante y madre de Hermes, y otra versión romana en la que Maya (Bona dea) es diosa de la fertilidad, la castidad y la salud.

Centrándonos en Maya (Bona Dea), se representa normalmente sentada en un trono y sosteniendo una cornucopia. Su atributo era la serpiente, símbolo de curación, por lo que en su templo en Roma se conservaban serpientes consagradas. Su imagen se encontraba frecuentemente en las monedas antiguas romanas.

3.6. JUNIO¹¹.

Iunius o Junio fue dedicado a la diosa Juno, hija de Saturno y Ops, hermana y esposa del dios Jupiter. Es comparada con Hera para los griegos. Juno es símbolo del matrimonio. A veces incluso podemos ver entre sus manos el fruto de la granada, emblema de la fecundidad. Muchas veces vemos como Juno monta en cólera y tiene ataques de celos terribles contra las mujeres que cortejaba Júpiter.

Algunos escultores la han representado sentada en el trono ostentando una diadema y sujetando un cetro de oro, a sus pies suelen aparecer uno o varios pavos reales.

3.7. JULIO.

Como era el quinto mes en el antiguo calendario lunar de Rómulo, el mes de julio recibía el nombre de Quintilis. Desde Numa Pompilio fue de-

10. ANA VAZQUEZ HOYS - Blog digital www.blognavazquez.com

11. J. Humbert - Mitología griega y romana. pag. 21-24

Fig10. Busto. Gayo Julio Cesar. Giovanni Battista Bonanome. 1565. Museo del Prado.

nominado Septeno, hasta que Marco Antonio, cónsul romano, le dio el nombre de Julio en honor y reverencia de Julio César, que por entonces era dictador perpetuo, en recuerdo de que el emperador había nacido el undécimo día de este mes.

3.8. AGOSTO.

Cayo Julio César Octavio, hijo de Julio César, fue quien puso fin a todas las guerras civiles entre romanos con la victoria ante Marco Antonio y Cleopatra, obteniendo así la monarquía del mundo que los juzgó al imperio de Roma. Fue en este mes cuando Octavio entró triunfador en la capital del Imperio y por estatuto público le fue añadido el sobrenombre de Augusto, apelativo que tomaron todos los emperadores posteriores. Así pues, el mes de Sextilis, pasó a llamarse agosto.

3.9. SEPTIEMBRE. (Dionisos-Baco)¹²

Su etimología viene de ser el séptimo mes del año antes de la reforma de los Etruscos, aun a pesar del cambio de posición no ha perdido su nombre.

Es el mes dedicado a la iniciación en los poderes y la sabiduría otorgados por Deméter, rituales que van muy unidos al culto a Dionisos, dios-vino, al que se celebra en la vendimia propia de este mes. Baco es representado bajo la figura de un joven coronado de hiedra o pámpanos y lleva en la mano bien un racimo de uvas, bien una copa. Los griegos le atribuían como representación animal a la urraca, porque el vino produce indiscreción y por otro lado la hiedra era su planta asignada.

Fig11. Escultura. Octavio Augusto de prima porta. Escultura de los archivos del Vaticano. S i d.C.

Fig12. Oleo El triunfo de Baco. Diego Velázquez. 1629. Museo del Prado.

12. RENÉ MARTÍN- Diccionario Espasa Mitología griega y romana. pag. 132-136

Fig13. Oleo. El rapto de Perséfone. Luca Giordano. (1684-1686)

Fig14. Escultura. Diana de Versalles. Copia romana. Museo del Louvre.

Fig15. Óleo, Saturno devorando a su hijo. Francisco de Goya. 1819-1823. Museo del Prado.

3.10. OCTUBRE. (Deméter)¹³

Según la historia, es el octavo mes impuesto así por Rómulo y tampoco ha sufrido cambios su etimología.

Es el mes dedicado a las grandes fiestas de las Tesmoforias en honor de Deméter como madre dolorosa que ha perdido a su hija Perséfone.

Hades raptó a Perséfone y esto obligó a Deméter a vagar triste en busca de su hija, dejando la tierra estéril tras arrebatarse a la hija de la diosa de la cosecha. Zeus tubo que encontrar una manera de poder resolver este drama; consiguió llegar así a un acuerdo con Hades por el que durante parte del año Perséfone residiría con él en el inframundo y los meses restantes podría estar en la tierra con su madre Deméter.

Esto explica por que parte del año las tierras están inservibles y no aptas para el cultivo.

3.11. NOVIEMBRE. (Diana-Artemisa)¹⁴

Recibe su nombre por ocupar el noveno lugar en el calendario de Rómulo, en el antiguo calendario lunar.

En este mes los romanos se dedicaban a arar y sembrar la tierra y rendían culto a la diosa Diana, la diosa Virgen de caza (Artemisa en la mitología griega), que mientras el cultivo daba su fruto se dedicaban a la caza.

Diana se representa siempre como una amazona con instrumentos de caza, un arco o una lanza, y acompañada de algún animal salvaje, véase ciervos, lobos o incluso perros de caza.

3.12. DICIEMBRE. (Cronos-Saturno)¹⁵

Su etimología viene del décimo mes del antiguo calendario romano.

En Diciembre se celebran la Saturnalia, tiempo de festividad y desenfreno, donde las clases sociales se invertían: los esclavos daban órdenes a sus amos y estos debían obedecer.

El dios Saturno se vio obligado a abandonar Grecia tras verse destronado por su hijo Júpiter al que no devoró como a sus hermanos. Se instaló más tarde en las tierras donde se fundaría Roma y ayudo a las tribus primitivas a aprender a trabajar la tierra y cultivarla; de esta manera pasó a ser honrado como la divinidad tutelar de los campesinos.

Tenia consagrado el mes de Diciembre, pues es la época en la que empieza la germinación de las semillas. La manera de representar a este dios es con aspecto de anciano, generalmente con una amplia capa y con una hoz o podadera en la mano ya que se usaba para segar las mieses.

13. ROBERT GRAVES - Los mitos griegos, 1. Pag. 114-124.

14. RENÉ MARTÍN - Diccionario Espasa Mitología griega y romana. Pag. 57-58

15. RENÉ MARTÍN - Diccionario Espasa Mitología griega y romana. Pag. 392-393

3.13. GEA-GAIA¹⁶. (Portada)

Es la personificación de la tierra. Nace después del Caos y es la primera realidad material del cosmos. Engendró al Cielo (Urano) y junto a él nacieron los primeros dioses, los seis titanes y las seis titánides, comenzando una gran cola de descendencia de dioses.

Gea es representada como madre tierra y suele llevar a Urano en brazos.

Fig.16. Diosa Tierra como madre nutricia (Gea). ARA PACIS. Friso.

4. REFERENTES

Teniendo en cuenta las características de la serigrafía y el objetivo a conseguir con estas ilustraciones, se ha procurado mantener un estilo uniforme donde se priorice el campo de color ante la línea, jugando así con la superposición de tintas para ampliar la gama cromática de la estampa.

Para ello se han buscado referentes que se adecuen a las características que se van a emplear.

4.1. Genevieve FT.

Es una ilustradora canadiense; que ha trabajado en cómic, en animación 2D y en la industria del videojuego.

El motivo de escoger a esta artista es por sus formas simples y redondeadas. Esto ha ayudado a simplificar bien tanto la anatomía como las diferentes figuras empleadas. Su pagina web es: www.genevieveft.com

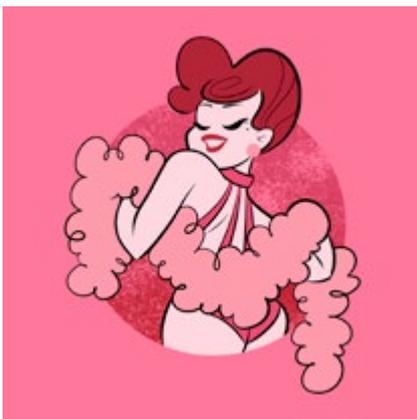

Fig 17, 18, 19. Diferentes ilustraciones de Genevieve FT encontradas en www.genevieveft.com

4.2. Olaf Ladousse.

Olaf es un artista belga que reside en Madrid. Ilustrador, diseñador de portadas de CD, Fanzinero y músico.

Olaf es una pieza clave, como referente en este proyecto, ya que sus obras trabajan de diferentes maneras la superposición de tintas.

Su página es: www.olaf Ladousse.com

Fig. 20, 21, 22. Ilustraciones de Olaf Ladousse extraidas de su web. www.olaf Ladousse.com

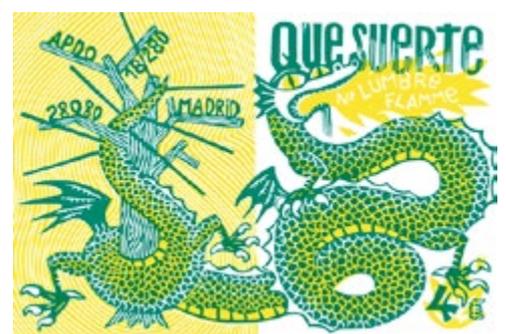

Fig. 23, 24. Ilustraciones para encargos. Boyoun kim. Extraídas de su web: www.boyounkim.com

4.3. Boyoun Kim.

Boyoun es una ilustradora freelance.¹⁷ Nacida en Korea y residente en Nueva York. Estudió en la escuela de artes visuales de Nueva York y ha tenido clientes tan relevantes como: The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, Time Out NY, Oprah Magazine,...

Esta artista también ha sido de vital importancia por la utilización de su gama cromática y la superposición de tonos.

Podemos encontrar parte de su obra en: www.boyounkim.com

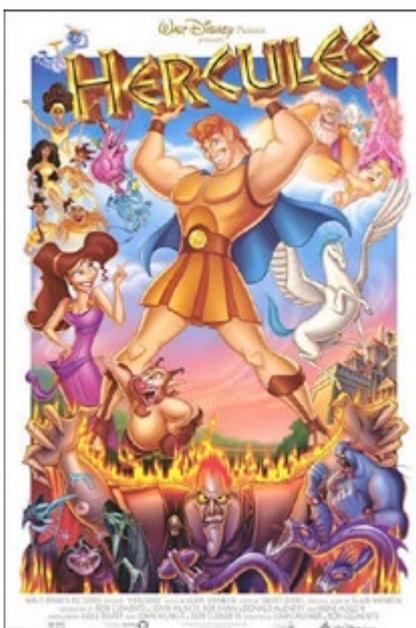
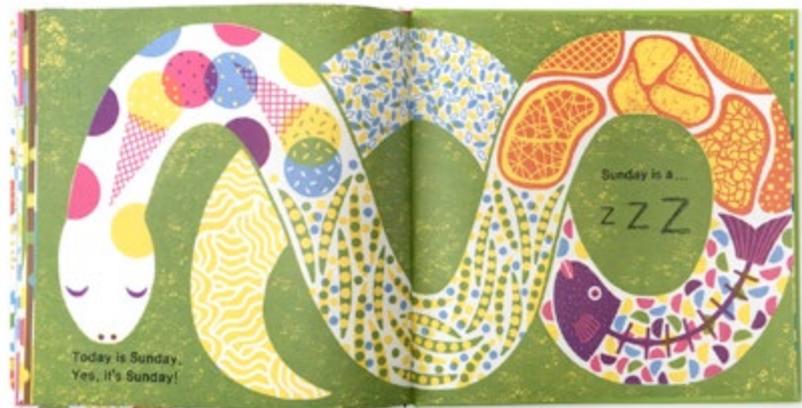

Fig. 25. Cartel película Hercules 1997.

4.4. Hercules (Disney).

Film del género animación de la productora Walt Disney Pictures, creada por los directores John Musker y Ron Clement en 1997. Esta película de animación ha sido todo un referente para la generación de los 90'. Pese a sus múltiples incongruencias con la mitología clásica, su estudio en el diseño de los personajes es un claro ejemplo motivador para la creación de este calendario.

Fig. 26. Fotograma de la película Hercules 1997

¹⁷ Freelance; Anglicismo que está de moda en la jerga actual. Autónomo en castellano.

5. BOCETOS

En un principio se empezó a dibujar sin un estilo predefinido, sin una meta clara, simplemente por soltar mano e ir viendo como los datos que había recaudado anteriormente iban tomando forma.

Los primeros bocetos son simples guías de composición, para tener en cuenta con que elementos de las ilustraciones contar y de cuales prescindir, así como estudiar bien las formas y los detalles que finalmente aparecerán en las estampas definitivas.

La evolución de los bocetos ha sido totalmente necesaria para poder llegar al punto de unificar bien todas las ilustraciones y marcar una línea de trabajo eficaz.

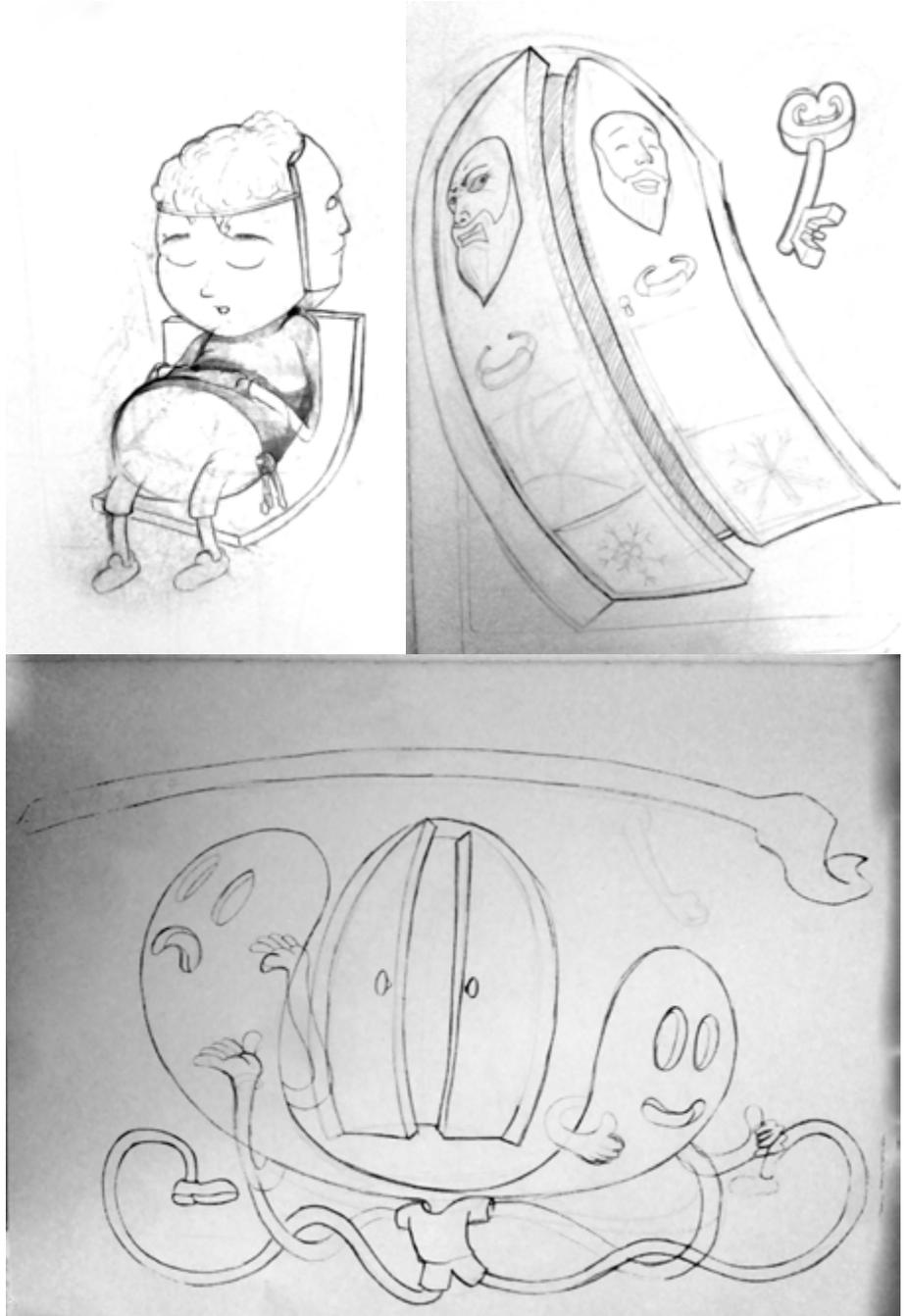
Seguidamente se muestran una sucesión de bocetos en los que se pueden apreciar, una vez vistas las ilustraciones finales, una evolución de los dibujos desde las primeras ideas hasta, más o menos, la idea final.

Fig. 27, 28, 29, 30.
Bocetos para el estudio de composición.
Izq. Julio
Cent. Mayo
Der. Febrero
Bajo. Marzo

Fig. 31, 32, 33. Bocetos de la evolución de Enero.

En este caso, como ejemplo más claro, enero ha ido evolucionando hasta tal punto de casi eliminar la imagen personificada de Jano. En el primer boceto se ha querido representar como un portero cansado, la careta que lleva en la cabeza actúa como la doble cara, característica de los dios.

En el segundo boceto he querido prescindir de la figura humana y representar con los elementos más básicos de su iconografía, el portón, las dos caras y la llave que abre la puerta.

El tercer dibujo ya se acerca más al definitivo y he vuelto a personificar al dios de una forma muy conceptual, separando las cabezas para dar más dinamismo a la imagen.

6. ILUSTRACIONES

Una vez abocetadas todas las ilustraciones he procedido a la digitalización de éstas mediante el escáner directamente a Photoshop para trabajar la gama cromática y perfeccionar detalles.

6.1. Enero.

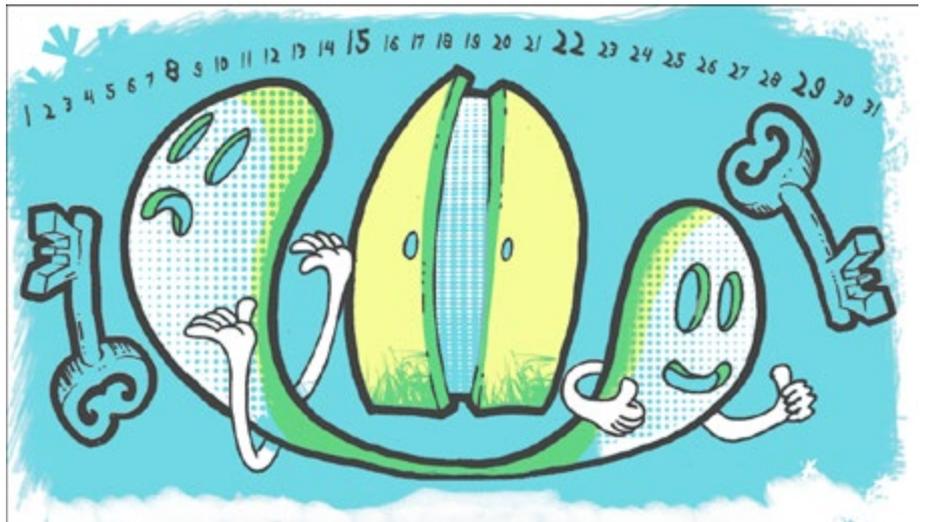

Fig. 34. Cristian González - ilustración Enero

Tras varias modificaciones, la evolución de la ilustración de enero ha llegado a lo que tenemos aquí (fig. 28).

Podemos observar que se ha respetado la iconografía que acompaña a este dios. Las dos caras que más caracterizan al personaje mitológico, una sonriendo por los tiempos venideros que se presentan y otra triste por el año que acaba de terminar. Se encuentra rodeando la puerta de la que es guardián, puerta que se encuentra entreabierta de manera que incita a entrar en el nuevo año que ha comenzado. En los extremos se sitúan las llaves que, siendo su trabajo custodiar la puerta, siempre lleva consigo. Éstas son las llaves que abren el portón.

De todas las ilustraciones de este calendario, esta es de las pocas que tiene un contorno tan marcado, ya que fue la primera prueba con la que se hizo toma de contacto con la serigrafía y a la que más pruebas de impresión se han realizado.

Aunque un poco basta, esta primera imagen ha evolucionado perfectamente a lo que se quería lograr, una ilustración sencilla pero con los elementos necesarios para su fácil comprensión.

6.2. Febrero.

Fig. 35. Cristian González - Ilustración Febrero.

Febrero es la única ilustración que ha sido finalizada con tan solo dos tintas (si obviamos las dos “X” en rojo que tachan los días 29 y 30). Esto es así puesto que, en la evolución desde el primer boceto hasta llegar al definitivo, se han ido prescindiendo de motivos y detalles, simplificando el concepto de la deidad referente.

A pesar de la exclusión de una tercera tinta, el juego con la superposición de colores ha hecho que la tonalidad cromática quede bastante bien compensada. Sin embargo, esta ilustración sigue teniendo todos los motivos necesarios para relacionar a la diosa Februa (Bona Dea) con el culto del mes de febrero: las aves acuáticas, que tras un estudio de composición se ha decidido posicionarlas alrededor de la figura central y no portándolas en la mano, el agua que emana del cántaro que sujeta Februa se ha colocado ya vertida bajo la figura ocupando toda la parte inferior de la estampa, y en vez del vestido azul característico de la iconografía de esta diosa, se ha decidido que el fondo sea el que lleve este color y dejar la figura central tan solo con la silueta del cuerpo.

Las “X” tachando los días 29 y 30 son un guiño a esas diversas modificaciones que ha sufrido este mes en concreto. Este color será insertado posteriormente a la finalización de la estampa, añadiéndose a mano mediante un rotulador de base acrílica.

6.3. Marzo.

Fig. 36. Cristian González - Ilustración Marzo.

En el mes de marzo podemos encontrar a Ares-Marte en su carruaje tirado por perros. Desde el principio se ha contemplado la opción de retratarlo con todos sus atributos de dios de la guerra; armadura, espada, lanza,... Pero enseguida se abandonó esa opción, pues una vez en el papel, la composición quedaba demasiado agresiva para lo que se estaba buscando. Se decidió retratarlo en su carruaje para que fuese una estampa mucho más amena sin perder la iconografía del belicoso dios.

Posiblemente es de las ilustraciones que menos cambios en su composición ha sufrido a lo largo de la evolución con los bocetos.

Los tonos anaranjados empleados en la figura central y los canes marcan la calidez del personaje y su importancia resaltada con el tono verdoso complementario dispuesto en el fondo.

Este tipo de recurso ilustrativo ante este personaje de la mitología greco-romana no es la primera vez que se usa, Gerald Scarfe ya usó este recurso como ilustración conceptual para la película de animación Disney, Hércules en 1997.

Fig. 37. Ares. Fotograma de la película Hércules (1997) Disney.

6.4. Abril.

Fig. 38. Cristian González - Ilustración Abril.

Afrodita-Venus representada de espaldas de forma sensual sin ropa, con su larga melena suelta y al aire libre. Está representada junto a Eros-Cupido solo que éste no está representado como un amorcillo¹⁸, que es a lo que estamos acostumbrados, sino mediante las flechas que utiliza para agraciarse del deseo amoroso a sus víctimas. Se ha decidido prescindir de la figura personificada de Cupido para que la composición fuese más redonda y se centrara la atención sobre el personaje principal de Afrodita.

Uno de los logros que se consiguió respecto a la gama de colores en esta ilustración fue conseguir un efecto de 5 tintas mediante la disposición y superposición de solamente 3 tintas. Estudiando y jugando con la composición se llegó a esta solución definitiva de tonos, enriqueciendo así el campo cromático de la imagen.

En la ilustración, las flechas más cercanas a la línea numérica marcan los domingos del mes, así pues, como en el centro de la imagen ha sido imposible marcar el domingo 16 con el mismo motivo ya que el espacio lo ocupa la figura de Afrodita, se decidió jugar con las líneas del cuerpo para marcar el domingo de otra forma más creativa.

18. Amorcillo. - Figura de un niño desnudo con alas que representa a Cupido; suele llevar un arco, flechas y vendas en los ojos.

6.5. Mayo.

Fig. 39. Cristian González - Ilustración Mayo.

Una vez más, tras un largo bagaje de prueba tras prueba, se decide eliminar cualquier referencia humana de la diosa Maia (Bona Dea). Esto nos lleva a dejar únicamente los atributos más característicos de la deidad que son la cornucopia, icono de la abundancia y la prosperidad del cual rebosan todo tipo de frutas, flores y toda clase de bienes y riquezas, y la serpiente, animal relacionado con la curación.

6.6. Junio.

Fig. 40. Cristian González - Ilustración Junio.

Juno ha sido representada joven sentada, esta vez no en su trono como suele representarse, sino en su animal predilecto, el pavo real. En esta ilustración se ha jugado con el campo de color para crear motivos que diesen profundidad a la imagen, mediante huecos y mezclas de color se ha conseguido ampliar la gama cromática.

6.7. Julio.

Fig. 41. Cristian González - Ilustración Julio.

Se ha resaltado el perfil del dictador romano, haciendo referencia a las monedas de la época que se acuñaban con su rostro, la capa de colores rojizos típica de comandante romano y a lomos de su caballo *Genitor*, corcel que adoptó como predilecto negando su montura a cualquiera que no fuese él.

6.8. Agosto.

Fig. 42. Cristian González - Ilustración Agosto.

Esta ilustración es un claro ejemplo de homenaje a la cultura clásica.

Está representado en la misma pose que la escultura de Octavio Augusto de Prima Porta. Se ha buscado una relación tan directa para que la comprensión sea mucho más clara y no quepa duda de confusión con otro emperador romano.

6.9. Septiembre.

Fig. 43. Cristian González - Ilustración Septiembre.

Como bien se ha recaudado de la información sobre este personaje mitológico, su representación no puede ser otra más que un personaje corpulento en una posición relajada con una vasija de vino y corona de hiedra.

Se ha buscado tonos morados y verdosos para la fácil asociación con el vino.

Baco, a lo largo de la historia del arte, no ha variado mucho su representación, por lo que ha sido bastante llevadera la evolución de esta ilustración.

6.10. Octubre.

Fig. 44. Cristian González - Ilustración Octubre.

Inconfundible lamento de Deméter por haber perdido a su hija Perséfone.

La elección de ilustrar a una madre dolorida por la pérdida de su hija ha sido algo complicada, puesto que no se sabía con certeza si una imagen así de triste iba a funcionar en conjunto con las demás ilustraciones. Se decidió aplicar esta imagen tras varios intentos fallidos de intentar mejorarla.

6.11. Noviembre.

Fig. 45. Cristian González - Ilustración Noviembre.

Como es de esperar con Artemisa no hay mejor forma de representarla que empuñando su instrumento de caza, ya sea la lanza o el arco. En este caso se ha decidido dibujarla con su arco de caza y con un ciervo adulto, animal ligado a la caza.

6.12. Diciembre.

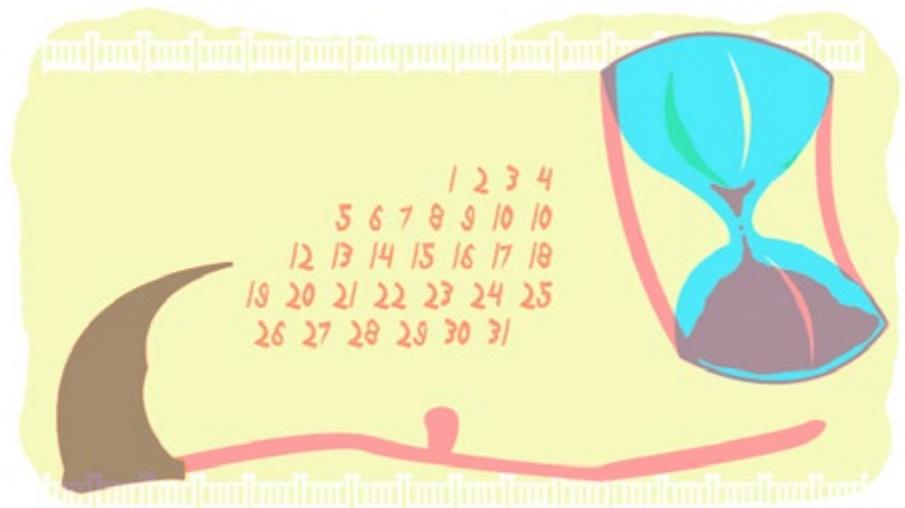

Fig. 46. Cristian González - Ilustración Diciembre.

Una vez más obviamos la presencia de un figura humana en representación del dios y nos centramos en sus atributos más conocidos: la hoz, con la que enseñó a cultivar los campos a las primitivas tribus de lo que más tarde sería Roma y el reloj de arena, puesto que esta deidad es considerada dios del tiempo pasado, presente y futuro.

Los motivos que se encuentran en la parte superior e inferior son siluetas de cunas, haciendo referencia a la gran cantidad de hijos devorados.

6.13. Portada.

Fig. 47. Cristian González - Ilustración de Portada.

Madre tierra (Gea) como portada para este calendario. Vemos a la diosa colocada encima del globo terráqueo, pues ella fue la primera divinidad después del caos y de ella descendieron todos los demás dioses. Gea es la madre por excelencia, la que se encuentra siempre bajo nosotros, pacífica hasta que se le enfada.

Se ha jugado con la superposición del amarillo y azul para hacer el verde de los continentes de la esfera terráquea.

A sus dos lados y bajo el globo se encuentran unos pilares; los colindantes sujetan unos dígitos que no son más que la cifra “2017” en números romanos y el pilar central, mas corto, sujeta la esfera y contiene el nombre de la diosa.

7. PROCESO DE ESTAMPACIÓN

En este segundo bloque se hablará del seguimiento del proceso serigráfico de estampación que se ha llevado a cabo, desde la creación de los fotolitos hasta la maquetación.

7.1. Fotolitos.

Existen diferentes formas de crear un fotolito. La forma más sencilla es dibujando con un rotulador sobre un acetato, el rotulador ha de ser de base acrílica y lo suficientemente opaco para que la luz no pase por la zona dibujada. La otra forma es imprimir directamente sobre el acetato, previamente preparado en el ordenador.

Para este proyecto se ha usado la segunda forma de creación de fotolito en su gran mayoría, salvando detalles creando fotolitos a mano.

Primero se ha ampliado el campo de la imagen para agregar unos motivos a modo de crucetas en cada estampa; luego se han separado las tres tintas de cada ilustración en photoshop y se han pintado de negro, y mas tarde se ha creado un archivo con extensión “.TIFF”¹⁹ para que no pierda detalle del dibujo a la hora de la impresión.

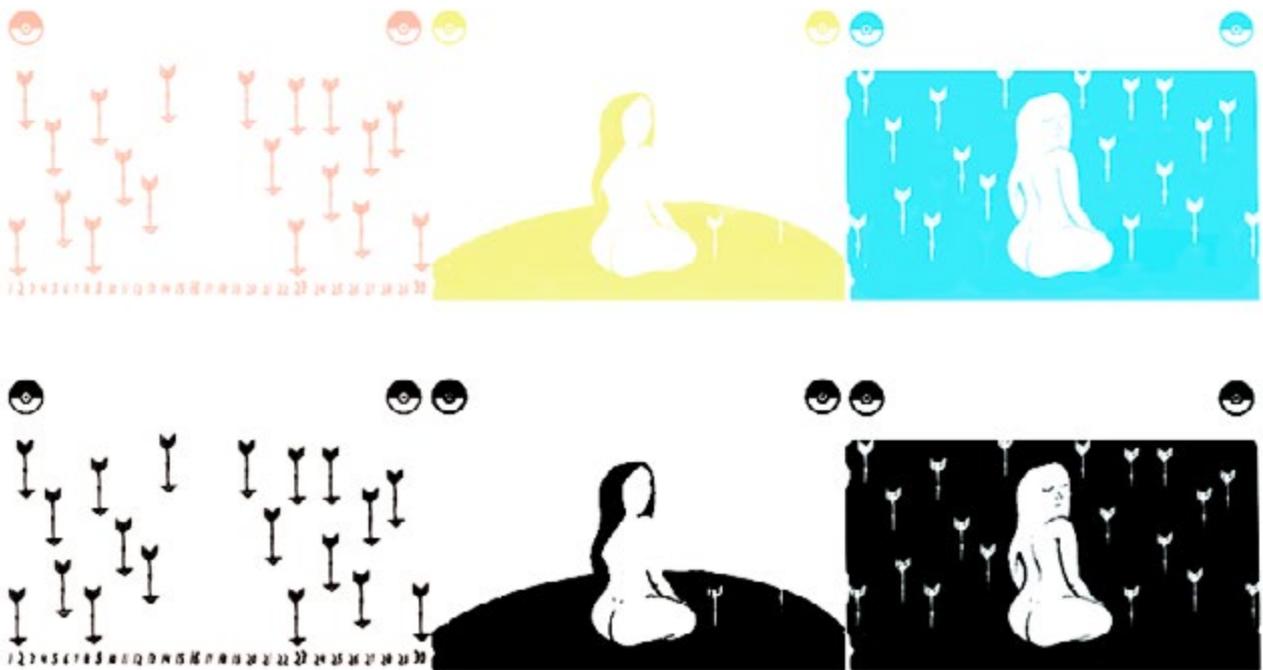

Fig. 48. Procesos de creación de los fotolitos de Abril en formato digital.

Una vez tenemos los archivos podemos imprimir el fotolito en acetato transparente o en papel vegetal. El soporte, en un principio, es indiferente mientras sea translucido; esto no influirá mucho si, más tarde, controlamos el tiempo de exposición de la insoladora.

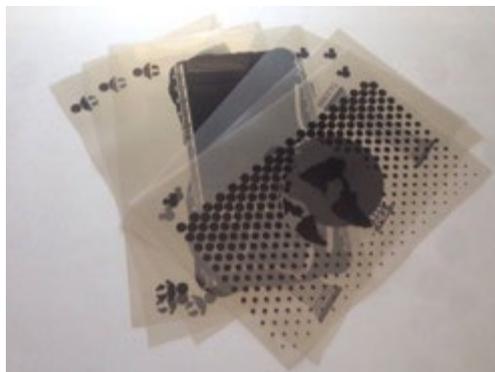

Fig. 49. Fotolitos impresos.

19. TIFF. Tagged Image File Format. Formato de archivo de imágenes etiquetada.

7.2. Preparación de pantallas.

Se ha trabajado con tres pantallas de metal grandes (90x79cm) y una de madera pequeña (40x30cm). Una vez emulsionadas²⁰ se han preparado las pantallas de tal forma que la distribución de los fotolitos facilite el ritmo de trabajo tal y como se expuso anteriormente en la metodología del proyecto (fig.2).

Fig. 50. Pantalla en insoladora.

7.3. Preparación del soporte.

Se han preparado en papel Popset a la medida requerida de 20x30cm, un total de 312 soportes, 24 series de cada ilustración estampada. Se han hecho más de la cuenta, dando por hecho las pruebas fallidas y los posibles errores.

7.4. Estampación.

El proceso a seguir en la estampación de cada serie ha sido estudiado para que el flujo de trabajo sea constante e ininterrumpido.

Primero se ha hecho la mezcla de color necesaria para cada tono de la estampa, aprovechando las cualidades translucidas de la tinta Sederprint.

Seguidamente se ha empezado con el proceso de intercalado de estampas y pantallas a la hora de trabajar.

Algunas estampas se han intervenido de forma no convencional en cuanto a la policromía; en ciertas capas se han mezclado colores para investigar sobre el registro que ofrece esta técnica. Esto ha llevado a pequeñas modificaciones en cuanto a la variedad de color en cada serie, enriqueciendo la policromía.

7.5. Errores solventados a tiempo.

Tras haber acabado toda la serie, las 312 estampas, se ha realizado una primera prueba de maquetación en la que se han podido detectar ciertas dificultades de comprensión en las imágenes respecto a la lectura de estas en relación con su iconografía. Para poder solventar lo ocurrido y solucionar el error se ha estudiado añadir una referencia caligráfica a modo de aclaración

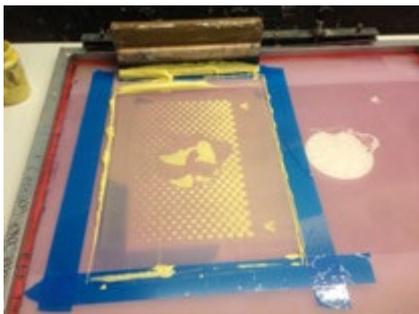

Fig. 51. Estampación portada 1 tinta.

20. Emulsionar. De emulsión: Suspensión de bromuro de plata en gelatina que forma la capa fotosensible del material fotográfico.

observado una vez finalizado todo el proceso. De igual manera se ha podido ver un avance personal en la metodología empleada en la realización de proyectos de cierta magnitud como ha sido este.

Tanto la elección como la magnitud del proyecto se ha visto supeditado al campo económico, ya que el presupuesto era limitado. En un principio se barajaron diferentes trabajos de distinta índole, pero se decidió escoger el que más se adecuaba a la liquidez del alumno.

En resumen, y a modo personal, estoy bastante contento con el trabajo realizado, ya que he cumplido bastante bien los objetivos que he marcado sin apenas modificaciones.

Fig. 54. Calendario montado en estructura.

9. FUENTES

9.1. Libros.

HUMBERT, J. *Mitología griega y romana*. 1978.

MARTIN, R. *Diccionario Espasa. Mitología griega y romana*. 2006

GRAVES, R. *Los mitos griegos, 1*. 1968.

COSSU, M; Dalquié, C. *La serigrafía*. 2011

9.2. Webs y blogs.

HISTORIASDELAHISTORIA.COM. *Etimologías de los meses del año*. [Consulta: 2016-05-17]. <http://historiasdelahistoria.com/2016/01/06/etimologias-de-los-meses-del-ano>

BLOGANAVAZQUEZ.COM. *La Bona Dea en Roma*. [Consulta: 2016-05-24]. <http://www.blognavazquez.com/2011/06/20/la-bona-dea-en-roma/>

MASEGOSA.WEB.UVIGO.ES. *Etimologías del calendario*. [Consulta: 2016-05-20]. <http://masegosa.webs.uvigo.es/calendario.pdf>

GENEVIEVE-FT.TUMBLR.COM. *Portfolio*. [Consulta: 2016-05-26]. <http://genevieveft-portfolio.tumblr.com/>

OLAFLADOUSSE.COM. *Ilustración*. [Consulta: 2016-05-13]. <http://www.olafладousse.com/ilustracion/ilustracion.htm>

BOYOUNKIM.COM. Blog. [Consulta 2016-05-14]. <http://boyounkim.tumblr.com>

9.3. Películas.

MUSKER, J. CLEMENTS, J. *Hercules*. [DVD-Video]. USA: Walt Disney Pictures, 1997.

ÍNDICE DE IMÁGENES

Figura 1- Ilustración Mayo señalizando crucetas.	9
Figura 2- Disposición de pantallas.	9
Figura 3- Dibujo de dios Jano en el trono.	11
Figura 4- Moneda de la diosa Februa.	11
Figura 5- Calendario sueco, Febrero de 30 días.	12
Figura 6- Velazquez. Óleo. Dios Marte. Museo del prado, 1639-41.	12
Figura 7- José Gines. Escultura de venus y cupido. Museo del prado, 1807.	13
Figura 8- Bona Dea. Escultura del museo cívico de Trieste.	13
Figura 9- Alonso Cano. Óleo. Women of the empire. Colección privada, 1601-1667.	13
Figura 10- Giovanni Battista Bonanome. Busto de Gayo Julio Cesar. Museo del prado, 1565.	14
Figura 11- Escultura de Octavio Augusto de Prima porta. Archivos del Vaticano, S i d.C	14
Figura 12- Diego Velázquez. Óleo. El triunfo de Baco. Museo del prado, 1629.	14
Figura 13- Luca Giordano. El rapto de Perséfone. 1684-86.	15
Figura 14- Escultura. Diana de Versailles. Copia romana. Museo del Louvre.	15
Figura 15- Francisco de Goya. Óleo. Saturno devorando a su hijo Museo del prado, 1819-1823.	15
Figura 16- Relieve. Diosa Tierra como madre nutricia. Ara Pacis, Friso.	16
Figuras 17, 18, 19. Ilustraciones de Genevieve FT.	17
Figuras 20, 21, 22. Ilustraciones de Olaf Ladousse.	17
Figuras 23, 24. Ilustraciones de Boyoun Kim.	18
Figura 25- Cartel de la película Disney. Hércules 1997.	18
Figura 26- Fotograma de la película Disney, Hercules 1997.	18
Figuras 27, 28, 29, 30. Bocetos para el estudio de composición Julio, Mayo, Febrero y Marzo.	19
Figuras 31, 32, 33. Bocetos de la evolución de Enero.	20
Figura 34- Cristian González. Ilustración Enero.	21
Figura 35- Cristian González. Ilustración Febrero.	22
Figura 36- Cristian González. Ilustración Marzo.	23
Figura 37- Ares. Fotograma de la película Hércules 1997.	23
Figura 38- Cristian González. Ilustración Abril.	24
Figura 39- Cristian González. Ilustración Mayo.	25
Figura 40- Cristian González. Ilustración Junio.	25
Figura 41- Cristian González. Ilustración Julio.	26

Figura 42- Cristian González. Ilustración Agosto.	26
Figura 43- Cristian González. Ilustración Septiembre.	27
Figura 44- Cristian González. Ilustración Octubre.	27
Figura 45- Cristian González. Ilustración Noviembre.	28
Figura 46- Cristian González. Ilustración Diciembre.	28
Figura 47- Cristian González. Ilustración Portada.	29
Figura 48- Proceso de creación de los fotolitos de Abril en formato digital.	30
Figura 49- Fotolitos impresos.	30
Figura 50- Pantalla en insoladora.	31
Figura 51- Estampación de la portada 1 tinta.	31
Figura 52- Pantalla de serigrafía con los nombres de cada ilustración.	32
Figura 53- Estampas sueltas.	32
Figura 54- Calendario montado en estructura.	33