

COLOR RGB

Rojo: 210

TFG

HÉROES. AGUANTAR UN SEGUNDO MÁS.

Presentado por Rosario Cubells Roig
Tutor: Rodrigo Pérez Galindo

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2016-2017

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES**

RESUMEN

Héroes, se basa en un proyecto pictórico con el que pretendo mostrar el mundo mágico de mi infancia, los héroes con los que crecí. Con este trabajo quiero conseguir plasmar la necesidad de tener héroes, sobre todo cuando somos niños, la necesidad de querer creer en unos seres irreales que entretienen nuestra imaginación, ya sea porque estimulan nuestra curiosidad o simplemente porque nos dan confianza. Me gustaría transmitir la felicidad y seguridad que me hacían sentir, o al menos, la inocencia de esa época, para ello he querido rescatarlos y mostrarlos a través de unos cuadros haciéndoles así un pequeño homenaje.

Palabras clave: HÉROE, INFANCIA, IMAGINACIÓN, DIBUJOS ANIMADOS, HOMENAJE, ACRÍLICO.

ABSTRACT

Heroes, is based on a painting project with which I intend to show the magic world of my childhood, the heroes with whom I grew up. With this work, I want to get capture the need for heroes, especially when we are children, the need to believe in some unreal beings who entertain our imagination, whether because they stimulate our curiosity or just because they give us confidence. I'd like to convey the happiness and security that made me feel, or at least, the innocence of that era, so I wanted to rescue them and show them through a few pictures by making them a little homage.

Key words: HERO, CHILDHOOD, IMAGINATION, CARTOONS, TRIBUTE, ACRYLIC.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	5
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	5
3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES.....	7
3.1. MARCO TEÓRICO.....	7
3.1.1. LOS HÉROES	7
3.1.2. LA PINTURA ACRÍLICA.....	10
3.2. REFERENTES	10
3.2.1. IBÁÑEZ	11
3.2.2. PURITA CAMPOS	12
3.2.3. HERGÉ	13
3.2.4. AZUCENA VIEITES	14
3.2.5. TOM SCHAMP	14
4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA.....	16
4.1. PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA.....	16
4.2. PRESENTACIÓN DE LA OBRA.....	22
5. CONCLUSIONES.....	31
6. BIBLIOGRAFÍA.....	32

1. INTRODUCCIÓN

[...]Él reconoce a un héroe cuando lo ve. Hay muy pocos personajes volando como él. Salvando a viejas como yo. Y Dios sabe que los niños como Henry necesitan un héroe. Gente valiente, sacrificada, siendo un ejemplo para todos nosotros. A todos les encantan los héroes. La gente hace cola para verlos. Los anima. Gritan sus nombres. Y años después cuentan cómo se quedaron parados horas bajo la lluvia sólo para ver al que les enseñó a aguantar un segundo más.

Yo creo que tenemos un héroe dentro, que nos mantiene honesto, nos da fuerza, nos hace nobles, y finalmente nos permite morir con orgullo. Aunque a veces tenemos que mantenernos firmes y renunciar a lo que más queremos. Hasta nuestros sueños. Spiderman le dio eso a Henry. Y él se pregunta a dónde se fue. Él lo necesita.¹

Este discurso es el que inspira mi trabajo, se trata de las sabias palabras que tía May le dice a su sobrino Peter Parker, cuando éste decide dejar de ser Spiderman.

Como acertadamente dice May Parker, todos queremos un héroe, sobre todo cuando somos niños, necesitamos tener a alguien a quien admirar, un apoyo, un líder, un ejemplo a seguir, incluso tener un héroe imperfecto, que cometa fallos para sentirnos más identificados en los momentos bajos o cuando

¹ Discurso de tía May a su sobrino Peter Parker en Spiderman II.

nos sentimos solos y no sabemos cómo salir adelante. Todos necesitamos un héroe que nos ayude a afrontar los problemas, a tomar decisiones, a superarnos, todos necesitamos un HÉROE que nos permita AGUANTAR UN SEGUNDO MÁS.

Estos héroes de mi niñez, fueron los dibujos animados de la televisión en los años 80, era el único medio que disponíamos, quizás por eso les guardo especial cariño y haya decidido reencontrarme de nuevo con ellos.

Llevar a cabo este proyecto, me ha hecho rescatar de mi memoria recuerdos ya casi olvidados, ha movido en mí emociones, sobre todo una gran nostalgia de mi niñez, donde lo más simple y sencillo, era lo más importante.

La representación de la obra se ha basado en los héroes televisivos de mi infancia, todas son figurativas, pertenecen a personajes de las series de dibujos animados que se emitían cuando yo era niña, a excepción de una. Me ha resultado difícil elegir cual iba a representar y cual no, así que al final me decidí por los que mejor me hacían sentir cuando los recordaba.

Para este proyecto he realizado una serie compuesta por un total de ocho pinturas en acrílico sobre soporte rígido, seis de ellas en formato de 100x81 cm y las otras dos de 61x50 cm.

La técnica empleada para que fuera acorde con la temática elegida, ha sido la pintura acrílica, es la que más se adecuaba a mis objetivos, colores brillantes y tintas planas y con una de las que más cómoda estoy al haberla utilizado en proyectos anteriores durante estos años en la facultad.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

2.1. OBJETIVOS

2.1.1. Objetivo general

Conforme a lo explicado anteriormente en la introducción, mi objetivo principal, no es otro que el siguiente:

Hacer una producción pictórica con una serie de ocho cuadros en acrílico con tintas planas, sobre soporte rígido, rescatando a los héroes de mi infancia pertenecientes a los dibujos animados que se emitían en la televisión durante la década de los ochenta, con el fin de realizarles un pequeño homenaje.

2.2. 1. Objetivos específicos

Para poder alcanzar mi objetivo principal, tendré que conseguir realizar unos cuantos objetivos más específicos que me ayudarán a poder conseguir realizar mi proyecto.

Estos objetivos serán los siguientes:

- Recopilar la información necesaria en internet y en mi memoria, de las series que se emitían cuando yo era pequeña. Decidir las que mayor satisfacción me producían y más me marcaron y de ellas escoger qué personajes van a ser los representados.
- Adecuar el soporte y la imprimación.
- Utilizar los referentes con libertad interpretativa, buscando una retórica y poética personal.
- Buscar una composición equilibrada, relacionando figura y fondo atendiendo a los aspectos formales y al empleo del color.
- Resolver mediante la técnica elegida gran parte del principal objetivo, conseguir tintas planas y uniformes utilizando para ello la mezcla en la paleta buscando los matices tonales y cromáticos. Utilizando adecuadamente la pincelada y su registro para conseguir tal efecto.

2.2. METODOLOGÍA

Mi propuesta viene dada gracias al discurso que tía May hace de la necesidad de los niños de tener un héroe, esto hace que decida realizar este trabajo, por lo que me dispongo a recabar información de mis héroes de la niñez, ya que el ir al cine era algo bastante utópico en mi infancia, busco en los dibujos animados que crecieron conmigo. Una vez ubicada en la época, rescato los que más me impactaron de entre todas las series, tarea difícil, pero al final me quedo con un personaje de cada serie, en total ocho, la mayoría son el personaje principal excepto en uno que elijo a un pequeño personaje pero muy significativo para mí.

La técnica elegida que más se adecua a mis objetivos es el acrílico, ya que quiero conseguir tintas planas y colores uniformes, aplicando los conocimientos adquiridos y la técnica desarrollada durante estos años, tanto en la teoría como en la práctica.

Una vez elegidos los personajes a representar y la técnica pictórica para mostrarlos, me dispongo a imprimir todos los soportes en blanco. Seis de 100x81 cm y dos de 61x50 cm, a excepción de uno grande que lo imprimo desde el principio en negro, porque éste a diferencia de los otros, va a ser en blanco y negro, va a tener un acabado distinto.

Teniendo en cuenta lo que nos explica Max Doerner, *“ningún cuadro es más resistente que su fondo y su soporte [...] se puede pintar también sin necesidad de imprimación especial sobre cualquier soporte sólido, bueno y normalmente absorbente como la madera, contrachapado, etc [...] es casi conveniente una imprimación previa de blanco tanto por motivos ópticos como por ser agradable para el trabajo y por proporcionar una absorción uniforme.”*²

Con el soporte suficientemente seco, dibujo todos los personajes con un lápiz-carbón para pintarlos después con los diferentes acrílicos. Una vez están perfectamente secos, utilizo el rotulador negro acrílico (posca negro) para dibujar las líneas. Consiguiendo así el acabado deseado.

3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

3.1. MARCO TEÓRICO

Basándome en la necesidad del niño de tener un héroe, principal premisa para realizar este trabajo, empezaré hablando de ello:

3.1.1. Los héroes.

Los héroes nos inspiran, nos motivan y nos ayudan a creer que cualquier cosa es posible. Igualmente, nos hacen ver formas de enfrentarnos a retos que nos presenta la vida y nos inculcan valores y virtudes importantes como la fortaleza, la amistad y la perseverancia.

²DOERNER, Max. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte.*

Los héroes siempre han existido. De hecho, dicen que el viaje del héroe es la historia más antigua jamás contada. Muchos afirman que es realmente la historia de nuestro viaje interior hacia el autodescubrimiento. Desde Carl Jung a Joseph Campbell, especialista en mitos y héroes, hablaban de ese héroe que todos llevamos dentro. Solo que está a la espera de una llamada.

Los niños necesitan héroes. No solo porque sus historias son muy entretenidas sino porque resuenan con lo más profundo de su naturaleza y con valores tan intrínsecos y necesarios como la fuerza de voluntad y la amistad.

Los héroes les enseñan que no pueden llevar a cabo grandes cosas sin la ayuda de los demás. Todos necesitamos aliados, amigos en los que podemos confiar y que están dispuestos a respaldarnos en nuestra misión. Para un niño, los héroes son también aquellas personas que son capaces de salvarles cuando están en peligro. Por eso sienten verdadera admiración por ciertos profesionales como los bomberos y los doctores. También consideran héroes a los que les inspiran a enfrentarse a cualquier adversidad emocional o física.

A través de los héroes y sus historias, el niño aprende a diferenciar el bien del mal. Son modelos de personas que les muestran el tipo de comportamiento necesario para convivir con otros y poder contribuir a la sociedad. Además, los héroes resuelven problemas y no solo gracias a su fuerza bruta o a sus súper poderes, sino al poder de su mente y su tenacidad. Esperanza y justicia son otras cualidades de los héroes. A través de ellos, los niños saben que por muy mal que estén las cosas, siempre hay gente buena en la que puede confiar.

«Mis héroes viven en un mundo de relatos maravillosos y aterradores. Mis héroes están hechos de mi misma sangre, atravesamos las mismas pruebas: el abandono, la malevolencia de los seres humanos y la injusticia de las sociedades. Sus epopeyas me hablaban de que era posible elevarse por encima de los momentos trágicos o de una vida desgraciada. Cuando nos cuentan de sus desgracias sobre las que han triunfado, nuestros héroes nos muestran el camino.»³ Los superhéroes se convierten en modelos potenciales en diversas fases de nuestra vida. Encarnan los ideales a los que se aspira, se convierten en nuestros referentes, incluso morales. Aunque en principio solo pretendan entretener, acaban inspirándonos a todos. A veces deseábamos tener siempre acceso a esos modelos, adecuados a cada situación de nuestra vida.

³ CYRULNIK, Boris. *(súper) héroes ¿por qué los necesitamos?*

Una sociedad sin héroes es una sociedad sin esperanza. Porque esperamos lo mejor de cada persona, creamos los superhéroes. Los héroes están en la pantalla porque salen de la vida misma. Si se permite una clasificación, los tipos de héroe que ejemplifican y resumen lo dicho hasta el momento podrían ser: gente corriente que hace cosas extraordinarias ordinariamente (los bomberos); gente corriente que hace cosas extraordinarias extraordinariamente (héroes accidentales); gente poco corriente que hace cosas extraordinarias ordinariamente (superhéroes) y gente corriente que hace las cosas ordinarias extraordinariamente (los otros héroes).

El superhéroe de verdad es la plasmación de nuestras mejores aspiraciones para la sociedad; por eso son "fantásticos": no los encontraremos en el mundo real, pero nos gustaría encontrarlos.

Nuestros héroes, han sufrido y se han enfrentado a la adversidad, caen y vuelven a levantarse, resurgen desde situaciones dolorosas y episodios traumáticos con una valentía que nos orienta para afrontar nuestras propias dificultades. Pero en ciertas condiciones sociales elegimos también héroes que se perverten, se transforman en sembradores de odio y avivan lo peor del ser humano; se convierten en vínculos para canalizar el resentimiento o la ira contenida. Los héroes pueden acompañarnos durante toda nuestra fascinante vida.

3.1.2. La pintura acrílica

La pintura acrílica se utilizaba en el campo industrial, pero fue la necesidad de los muralistas mexicanos, Siqueiros, Orozco y Diego Rivera la que les llevo a utilizarla en la década de los años veinte, logrando introducirla poco a poco en el campo artístico para sus murales en el exterior, ya que el óleo se veía alterado por los cambios climáticos.

La obra de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella y Jackson Pollock, muestran las posibilidades del acrílico en la libertad y fiabilidad de este material que se distingue por su resistencia, estabilidad y versatilidad.

Es muy común asociar la pintura acrílica al arte contemporáneo y al pop art y argumentar esta afirmación con obras tales como las de Andy Warhol, Jackson Pollock, Frank Stella o Roy Lichtenstein. De estos grandes artistas norteamericanos citados, haré más hincapié en los dos que más influyen en mi trabajo. Andy Warhol y Lichtenstein grandes representantes pertenecientes al pop art. Ambos utilizaban el acrílico en sus obras, dentro del pop, el cómic fue utilizado también por Jasper Johns, Robert Rauschenberg y Roy Lichtenstein. Warhol en la obra "Superman", no puede evitar el toque personal de las pequeñas líneas que aparecen en la esquina superior derecha.

Andy Warhol "Superman", 1960.

Esta técnica emplea los mismos pigmentos usados en óleo o en acuarela pero diluidos en un aglutinante acrílico conformado por una resina sintética. El medio es soluble en agua; su secado rápido y el acabado mate o brillante. Ofrece ventajas como que permite añadir pintura sobre una superficie ya pintada (incluso con otra técnica), es muy estable, resistente a la oxidación, etc. Por lo que a mí, particularmente, me resulta muy cómodo trabajar con esta ella, pues me da mucho juego a la hora de rectificar sobre la marcha, cuando me salgo del límite que quiero pintar, rápidamente con un paño húmedo me permite rectificar y si quiero cambiar de color una vez pintado, basta con esperar a su secado y pintar encima, gracias a su excelente opacidad.

Se puede trabajar sobre cualquier soporte, directamente o como imprimación en un medio acrílico con blanco de titanio, permitiendo empastes de gran resistencia, es excelente para trabajar técnicas mixtas como el collage por su gran adherencia.

Representante también del pop art, Roy Lichtenstein (1923-1997) llevó a sus cuadros temas de la sociedad de consumo y de la cultura de masas tomados de la publicidad, el cómic, la prensa. Aplicaba el acrílico en múltiples capas y lo escogía para marcar zonas y para los márgenes de la cinta de pintor con la que conseguía bordes nítidos.

Andy Warhol "Teléfono", 1961

Esta colorida pintura, realizada por Lichtenstein en 1963, tiene como título original *Kiss II*. La obra es una muestra más de su estilo, ampliar imágenes extraídas del cómic.

“*Whaam*”, a esta pintura se le considera como una de las obras más importantes del artista, fue creada a partir de imágenes de cómics de guerra. El panel de la izquierda muestra un avión lanzando un cohete; si se observa el de la derecha, podemos ver cómo impacta a un segundo avión que arde en llamas. En ocasiones es encasillada en el mismo género de anti-guerra que el *Guernica* de Picasso. Las creaciones con expresiones textuales como título pronto se convertirían en una marca del trabajo de Roy Lichtenstein.

Lichtenstein “El beso”, 1963. Acrílico.

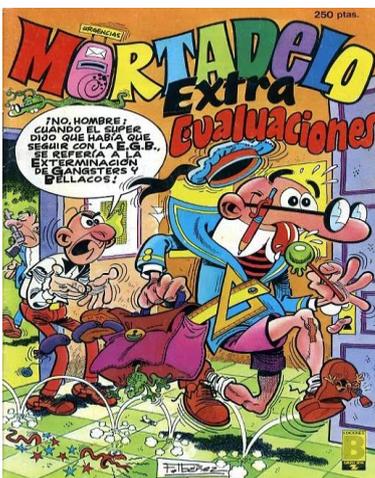

Roy Lichtenstein, “whaam”. 1963, acrílico y óleo sobre lienzo, Londres, Tate Modern.

Bocetos de Ibáñez para *Mortadelo*

Portadas del tebeo de Ibáñez “*Mortadelo y Filemón*”

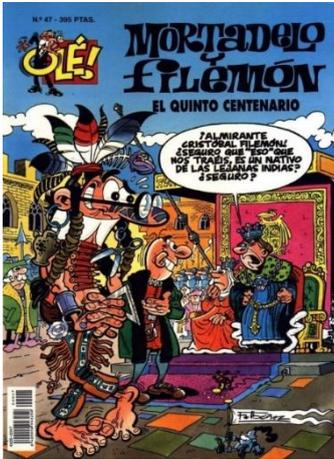

3.2. REFERENTES

Uno de mis referentes para realizar este trabajo han sido sin duda, los cómics, o tebeos, como decíamos en mi época. Tras analizar mis gustos a través del transcurso de mi vida y desde bien pequeña, citaré los que de alguna manera u otra llamaron mi atención. Los primeros que llegaron a mis manos fueron unos TBOs antiguos que encontré por un baúl en casa de mi abuela, pero a medida que iba creciendo, mi curiosidad también lo hacía e iba adquiriendo nuevos intereses, *Mortadelo*, *El Jabato*, *El Capitán Trueno*, pero sin dejar nunca los anteriores, se iban acumulando mis gustos, *Esther* y su mundo, *Tintín*, *Astérix*, etc.

3.2.1. Ibáñez

Francisco Ibáñez es el creador de *Mortadelo y Filemón*, y sin duda el autor de cómics más popular y conocido de España.

Otras de sus series y personajes más destacados son *Rompetechos*, *13 Rue del Percebe*, *El Botones Sacarino*, *Pepe Gotera* y *Otlio* o *Chicha Tato* y *Clodoveo*: de profesión, sin empleo.

Siempre he sentido una gran predilección por este gran dibujante, ya no por la caracterización de los personaje, ni por el saber llevarlos a diferentes épocas, más que nada, lo que siempre me atrajo de sus tebeos eran los detalles, sobre todo en sus portadas, llenas de color, lo más importante para mí, era lo que ocurría detrás de los personajes principales, podías ver un mosquito en su orinal, un ratón al borde del suicidio en una alcantarilla, caracoles deprimidos, un sinfín de pequeños personajes secundarios que podía pasar desapercibidos por cualquiera que leyese el bocadillo de la escena principal y se adentrara rápidamente en la lectura de las viñetas del interior del tebeo, pero no pasaban inadvertidos para mí, podía pasarme varios minutos buscando el más mínimo detalle que aquella portada ocultaba tras los personajes más importante. Me hipnotizaban esos tebeos.

Al igual que en sus portadas, Ibáñez seguía con su tónica en la comunidad más famosa del tebeo, 13 Rue del Percebe, siempre aparecían en el tejado un gato y un ratón en conflicto constante, en situaciones inverosímiles en las que siempre tenía las de perder el gato ante un astuto ratón.

3.2.2. Purita Campos

Más tarde, ya en la adolescencia, descubrí “Esther y su mundo”, en estos cómics, no sé si me atraía más las historias de la protagonista o las ilustraciones de Purita Campos. Más tarde descubrí que aparte de ilustradora, se dedicaba a la moda, de ahí sus dibujos de los personajes tan estilizados, como si estuvieran posando.

Esther y su mundo en color y en B/N

“Tintín en el país del oro negro”.

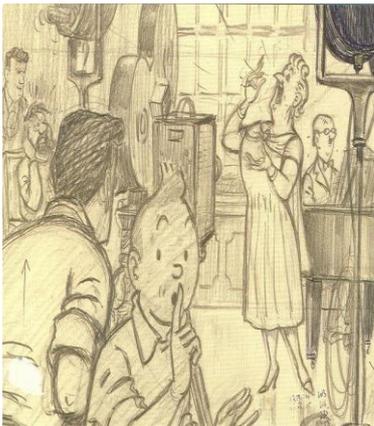
3.2.3. Hergé

Igual de interesante, me parecían los comics de “Las aventuras de Tintín” de Georges Prosper Remi, más conocido por el seudónimo Hergé.

Lo que más me cautiva de su trabajo, es su línea fina y clara, expresiva, sutil y elegante. Sus dibujos parecen flotar, son ligeros con contornos realizados con suaves trazos y unas tonalidades exquisitas.

Me atrae todo lo que cuenta con la expresión de sus dibujos, aparecen viñetas sin diálogos y aun así se comunica con el lector.

Bocetos Hergé

Como se inspiró Hergé para: “El loto azul”

Azucena Vieites "Pirates on Parade", 2003

Azucena Vieites "Pirates on Parade".2003

Tom Schamp "Zoo", 2000

La verdad es que desde siempre me ha atraído el mundo del cómic y de los dibujos animados, los dibujaba una y mil veces con lo que tenía a mi alcance, lápices, lápices de colores "Alpino", ceras "plastidecor" y rotuladores Carioca, acuarelas, etc. Dejando el mundo del cómic, otro referente para mi trabajo, es la artista Azucena Vieites. La descubro en un catálogo adquirido en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, desde el primer momento me fascina y su trabajo me inspira para realizar este proyecto.

3.2.4. Azucena Vieites (Hernani, 1967)

Su trabajo consiste en acercarse a la cultura visual contemporánea a través del dibujo o el collage. Entre sus exposiciones individuales se encuentran: *Tableau vivant*, Museo Reina Sofía (Madrid, 2013) y *Fundido encadenado-Break You Nice*, MUSAC (León, 2012). Ha colaborado en diversos proyectos como *Dig Me Out* o las Jornadas Feministas Estatales de Granada, 2009. Profesora asociada en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Cofundadora en 1994 de Erreakzioa-Reacción, una iniciativa para el desarrollo de propuestas entre el arte y el feminismo.

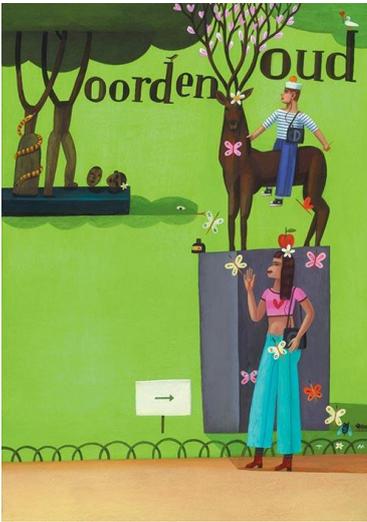
Sus trabajos en "*Pirates on Parade*", que son los que a mí me interesan para este trabajo, son en tintas planas y potentes, y, sobre todo, la sutileza con que trata la figura humana, consigue hacer una síntesis increíble del movimiento del cuerpo humano con muy pocas líneas.

A continuación un referente más para mi trabajo, es el ilustrador Tom Schamp.

3.2.5. Tom Schamp

Es un ilustrador belga que destaca por sus ilustraciones en el ámbito editorial. Comenzó su formación en la Escuela de Arte y Diseño Sint-Lukas de Bruselas y posteriormente continuó ampliando sus conocimientos en Polonia, donde estudió Artes Gráficas. Desde entonces, ha ido desarrollado un estilo único y personal que aplica a caratulas de libros infantiles, revistas y periódicos. También ha diseñado carteles, calendarios, postales y páginas web.

Las ilustraciones de Tom Schamp se caracterizan por la multitud de colores, objetos y personajes que emplea y con los que consigue plasmar un mundo fantástico y surrealista. Su objetivo reside en apelar no solo a niños, sino

Tom Schamp "woordenoud", 2005

también adultos a través de las divertidas historias que se esconden detrás de cada uno de sus trabajos.

Este ilustrador me interesa por su colorido, su técnica se basa en acrílicos para lograr una intensidad característica en sus ilustraciones, lleno de toques surrealista en el que en sus libros infantiles en los que ha trabajado, logra atrapar tanto a pequeños como adultos

De esta forma, el ilustrador busca llamar la atención con formas curiosas y diseños en los que prima la funcionalidad y la claridad del mensaje. Cada uno de los elementos que refleja en sus ilustraciones tiene una finalidad comunicativa y didáctica, consiguiendo como resultado obras expresivas en las que la realidad deja hueco a la ficción.

Cada elemento de la ilustración lo trabaja por separado en trozos de cartón para luego escanearlos y ensamblarlos cual rompecabezas.

Tom Schamp "Christmas"

Tom Schamp "Illustrissimo"

4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

4.1. PROCESO DE CREACIÓN ARTÍSTICA

Desde mi influencia poética del arte pop, pasando por la sutileza pictórica de Azucena Vieites y de su dominio del dibujo, del colorido de Tom Schamp y demás referentes que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, me dispongo a realizar mi proyecto basado en los dibujos animados de los años 80.

Así pues, una vez elegida la propuesta para realizar este trabajo, empiezo a recabar información de los dibujos animados que se emitían cuando yo era niña, aparte de los que tenía en la memoria, había algunos que no los recordaba o que no ubicaba en esa época.

Heidi, Comando G, Mazinguer Z, Marco, La abeja Maya, pipi Calzaslargas, El perro de Flandes, Banner y Flapi, David el gnomo, El bosque de Tallac, etc. De todos ellos, elijo ocho: Heidi, Marco, Pipi, Comando G, Vickie el vikingo, Mazinguer Z, Nono de Ulises 31, La abeja Maya,

Los seis primeros, los hago en chapa de 100x81 cm, los otros dos, Nono y Maya en 61x50 cm. En primer lugar, me dispongo a imprimir los ocho soportes con los siguientes ingredientes:

750cc. De agua

250cc. de látex acrílico

150grs. De Blanco de España

150grs. de Blanco Titanio/Zinc

Exceptuando el de Mazinguer Z, que sustituyo el blanco por pigmento negro. Una vez secos, ya están preparados para realizar el dibujo, para ello utilizo un lápiz carbón.

Una vez encajado y proporcionado, me dispongo a pintarlos, para este fin dispongo de los pigmentos siguientes:

Blanco de Titanio, Amarillo 20, Ocre 13, Siena natural 19, Sombra natural 23, Rojo, Carmín B 431, Azul 93, Azul ultramar claro, Negro, Blanco de titanio y Blanco de Zinc. Como aglutinante he utilizado látex. Además de estos pigmentos, he utilizado otros colores de acrílicos comerciales de la marca Liquitex.

Pinceles utilizados: redondos, planos y de lengua de gato (diversos tamaños). He utilizado también un rotulador negro acrílico, marca Posca, elemento en el acabado final en el proyecto.

Lo demás ya era cuestión de ir mezclando aglutinante con los pigmentos para conseguir el color deseado y hacer una cantidad generosa ya que las zonas a cubrir eran grandes. [...] *La pintura acrílica permite la opacidad de un pigmento, el espesor de la pintura o la adición del blanco, crean colores que, al superponerlos, eliminan el color de debajo [...] como contrapartida, el secado rápido deja muy poco tiempo para la fusión de colores típica del trabajo al óleo [...]*⁴

Una vez todo el cuadro pintado, para que mi trabajo adquiriera el toque poético inspirador de Azucena Vieites y el carácter de cómic, hará falta realizar las líneas en negro, que tras varios ensayos decidí realizarlo con un rotulador de pintura acrílica. Estos toques, eran decisivos, por lo que tuve que ensayar varias veces antes de disponerme a dibujar sobre el cuadro ya pintado, para adquirir así destreza y familiarizarme con el rotulador.

Finalizado el proyecto, observo cada detalle del cuadro para ver si el resultado final se adecua a mis objetivos. Por lo que veo, considero que sí que he conseguido lo que quería.

⁴ COLLINS, Judith, *Técnicas de los artistas modernos*.

Proceso en imágenes: Imprimación en blanco para todos los soportes, excepto uno que se realiza en negro.

La imprimación se realiza con las proporciones citadas, sobre soporte rígido seis unidades de chapa de medidas 100x81x0,5 cm y dos chapas de 61x50x0,5 cm. Una vez el soporte está totalmente seco, me dispongo a dibujar los personajes elegidos, en total son ocho: Heidi, Marco, Comando G, Mazinguer Z, Nono (de Ulises 31), Pipi Calzaslargas, la abeja Maya y Vicky el vikingo, los realizo con un lápiz carbón negro a excepción de Mazinguer Z que lo hago con un lápiz blando de color blanco.

A continuación muestro un ejemplo de la realización de la Abeja Maya y el ejemplo de Mazinguer Z .

El proceso que he seguido es el siguiente: imprimación de cada uno de los soportes, para que vayan secándose. Una vez realizada esta tarea, cojo uno a uno los soportes, siempre pendiente de que estén secos y realizo los dibujos de cada personaje en lápiz carbón, al igual que el ejemplo anterior de la Abeja Maya.

Una vez hecho los dibujos de mis héroes, a continuación ya era cuestión de ir mezclando aglutinante con los pigmentos para conseguir el color deseado y hacer una cantidad generosa ya que hay zonas a cubrir, como el fondo, que son grandes. Por lo que decido realizar la mezcla en la paleta y operar con colores planos, que se ajustan más a mi trabajo, siempre teniendo en cuenta, hacer gran cantidad para que siempre abarque la zona a cubrir y quede algún sobrante para guardarlo en un bote bien tapado por si acaso es necesario retocar algo al final.

1. HEIDI

2. MARCO

3. PIPI CALZAS LARGAS

4. VICKY EL VIKINGO

5. MAZINGUER Z

6. COMANDO G

7. NONO

8. LA ABEJA MAYA

Una vez los ocho cuadros pintados, para que mi trabajo adquiriera el toque poético inspirador de mis referentes, Ibáñez, A. Vieites, Tom Schamp, Purita Campo, Pop-art, Andy Warhol, R. Lichstentein, falta realizar las líneas en negro, decido realizarlo con un rotulador de pintura acrílica, con el que sé que obtengo un resultado óptimo.

Estos toques, eran decisivos, por lo que tuve que ensayar varias veces antes de disponerme a dibujar sobre el cuadro ya pintado, para adquirir así destreza y familiarizarme con el rotulador.

Mientras he ido pintando cada uno de los cuadros, siempre he tenido muy en cuenta que la pintura quedara bastante lisa, sobre todo en la zona donde iban a ir las líneas, ya que por experiencia, en anteriores trabajos, me dificultaba si la pintura tenía mucha materia o textura, ya que me impedía realizar bien las líneas con el rotulador.

Así pues, con mucho detenimiento, dibujo las líneas en cada uno de los cuadros. Y una vez todos acabados, observo cada detalle en los cuadros para ver si el resultado final se adecua a mis objetivos o si por el contrario, tengo que repasar algún detalle.

4.2. PRESENTACIÓN DE LA OBRA

A continuación se muestra la colección en orden de realización:

1. HEIDI
2. MARCO
3. PIPI CALZASLARGAS
- 4 MAZINGUER Z
- 5 VICKY EL VICKINGO
- 6 COMANDO G
- 7 NONO
- 8 LA ABEJA MAYA

1. "HEIDI". 2017. Acrílico sobre tabla. 100x81 cm.

En este cuadro casi todos los acrílicos empleados han sido realizados con pigmentos exceptuando el de las piernas, cara y brazos. Para realizar el color del fondo empleé un verde de liquitex mezclado con pigmento amarillo.

2. "MARCO". 2017. Acrílico sobre tabla. 100x81 cm.

En este cuadro, casi todos los acrílicos son de los de liquitex, excepto los marrones y naranjas que he tenido que modificarlos añadiendo pigmentos para conseguir el color que buscaba. Aquí podemos ver un detalle que en la primera fase de realización no estaba, se trata del mono, no podría entenderse Marco sin su mono Amedio, en este detalle podemos verificar que los acrílicos una vez secos, al ser tan opacos, se puede pintar encima sin ningún problema

3. "PIPI CALZASLARGAS". 2017. Acrílico sobre tabla. 100x81 cm.

En este cuadro exceptuando la camiseta verde que se ha realizado mezclando acrílicos comerciales con pigmentos, el resto está pintado con acrílicos de la marca liquitex.

4. "MAZINGUER Z". 2017. Acrílico sobre tabla. 100x81 cm.

Fondo realizado con látex y pigmento negro, el resto con acrílicos comerciales. Se han realizado hasta cuatro capas en el ojo, para resaltar su luz.

"MAZINGUER Z". 2017(detalle). Acrílico sobre tabla. 100x81 cm

5. "VICKY EL VIKINGO". 2017. Acrílico sobre tabla. 100x81 cm.

Todos los acrílicos utilizados en este cuadro son comerciales, ya que se aproximaban bastante a los colores del personaje, tan solo he tenido que añadir el blanco para adecuarlos al modelo.

6. "COMANDO G". 2017. Acrílico sobre tabla. 100x81 cm

Este es el único que he realizado en horizontal, debido a la disposición de los personajes. En este ha habido de todo, acrílicos hechos con pigmentos, otros acrílicos comerciales y algún rebajado con mucha agua para darle carácter transparente (visera amarilla). En este cuadro también me ha tocado retocar algún color que una vez puesto no me gustaba como quedaba con el resto de la composición.

7. "NONO". 2017. Acrílico sobre tabla. 61x50 cm

El robot está realizado todo con látex y pigmento, el fondo mezcla de acrílicos de la marca liquitex.

8. "LA ABEJA MAYA". 2017. Acrílico sobre tabla. 61x50 cm

En este cuadro cabe destacar que las alas no se han repasado en negro para que adquiriesen carácter transparente.

5. CONCLUSIÓN

Elegí esta técnica debido a mis referentes y sobre todo a mis objetivos, tal como dice Pedrola: “[...] *com a tècnica d’aplicació permet tant les veladures com l’empastament, segons la nostra manera de fer. Quan els colors encara són humits, a voltes no apareixen prou intensos, sinó una mica velats, però un cop secs queden nets i transparents, i una mica més pujats que quan eren molls, al revés de la majoria d’altres tremps.*

Es presten molt a les tintes planes; en les composicions geomètriques de vores rectilínies, es poden emprar cintes adhesives a manera de reserva.

Per la gran força adhesiva dels seus aglutinants permet també tant els encolatges (collage) com molta mena de càrregues (sorra, sorreta de marbre, serradures, llimadures metàl·liques, etc.) aconseguint tota mena de textures [...]”⁵.

Analizando mi objetivo principal, he de decir, que lo he cumplido en su totalidad, pues se ha realizado la serie en acrílico, con tinta planas, sobre soporte rígido, de los personajes que marcaron mi infancia y con los que he conseguido realizar el pequeño homenaje a mis héroes de los ochenta y conseguir realizarlos basándome en mis referentes.

Todo ello ha sido capaz gracias a la consecución de los objetivos específicos:

Recopilando la información necesaria de las series que se emitían cuando yo era pequeña. Adecuando el soporte y la imprimación. He sabido utilizar los referentes con libertad interpretativa, buscando una retórica y poética personal. Buscando una composición equilibrada, relacionando figura y fondo atendiendo a los aspectos formales y al empleo del color.

También he sabido resolver mediante la técnica elegida uno de los principales objetivos, conseguir tintas planas y uniformes utilizando para ello la mezcla en la paleta buscando los matices tonales y cromáticos. Utilizando adecuadamente la pincelada y su registro para conseguir tal efecto.

He de acabar concluyendo que he disfrutado mucho realizando este trabajo, pues mientras pintaba cada uno de los personajes, me invadía una especie de nostalgia y alegría a la vez. Pienso que he conseguido realizarles mi pequeño y humilde homenaje a mis héroes de los 80 que tantos buenos ratos me hicieron pasar.

⁵ PEDROLA, Antoni, *Materials, procediments i tècniques pictòriques*

6. BIBLIOGRAFÍA

CAMPBELL, Joseph, *El héroe de las mil caras*. Trad. Luisa Josefina HERNÁNDEZ. Madrid, ed. FCE, 2015.

COLLINS, Judith, *Técnicas de los artistas modernos*. Trad. Alfredo CRUZ. Madrid, ed. Hermann Blumme, 1984.

CYRULNIK, Boris. *(Súper) héroes ¿por qué los necesitamos?* Barcelona, ed. Gedisa, S.A, 2016.

DOERNER, Max. *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Barcelona, 4ª ed. Reverté, 1986.

LÓPEZ VÁZQUEZ, Manuel. *Andy Warhol, grandes pintores del siglo XX*. Madrid. Ed.Globus, S.A, 1996

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO, *Azucena Vieites* [catálogo]. Bilbao: Vegap 2001.

PEDROLA, Antoni, *Materials, procediments i tècniques pictòriques*. Barcelona, ed. Universitat, 1982; 2ª ed., Barçanova S.A, 1990.

SMITH, Ray, *El manual del artista*. Madrid, ed. Hermann Blume, 1990.

Webgrafía:

“EL PAIS”

https://elpais.com/diario/2009/04/16/sociedad/1239832801_850215.html

<http://www.acepresa.com/articulos/por-que-necesitamos-los-superheroes/>

“YOUTUBE”

Todo niño necesita un héroe “Rita Pierson”:

<https://www.youtube.com/watch?v=k4gg52hd1hUhtml>

BLOGS:

“HÉROES”:

Vivo en un cómic: <https://filosomia.wordpress.com/?s=COMIC>

Por qué necesitamos héroes:

<http://elcubideldciclope.blogspot.com.es/2012/04/por-que-necesitamos-los-superheroes.html>

<http://encaminodelheroe.blogspot.com.es/2015/04/el-arquetipo-del-heroe-un-modelo-para>

<https://lamenteesmaravillosa.com/tambien-puedes-heroe-las-cualidades-del-heroismo/>

Páginas web de arte:

www.sfmoma.org

<http://www.tomschamp.com/>

<http://blog.educo.org/los-ninos-necesitan-heroes/>

<http://lichtensteinfoundation.org/>

<http://moovemag.com/2013/04/pop-art-movimiento-artistico-del-siglo-xx/>

<http://moovemag.com/2013/05/andy-warhol-gran-propulsor-del-pop-art/>