
TFG

**FAMILIA ANIMAL;
LIBRO DE ARTISTA**

**Presentado por Alejandra Jiménez Lozano.
Tutora: M^a del Carmen Poveda Coscollá.**

**Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2018-2019**

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Familia animal es un libro de artista en el que los protagonistas son las mascotas que viven en mi ámbito familiar. Nace a partir de la reflexión acerca de la proximidad entre el ser humano y el animal, ya que mucha gente considera a los animales como parte de su familia incluso mejor que algunas personas. Acciones, hábitos, costumbres, comportamientos... Todas estas características en cierta medida nos asimilan con ellos y por tanto nos sentimos cómodos con ese acercamiento entre ser humano y animal. Este libro de artista a su vez, recoge ilustraciones, fotografías o cianotipias que mezclan las características de ciertos animales con actitudes humanas, como por ejemplo echarse una siestecita en la cama, tomar el sol en la terraza, regalar muestras de afecto, acercarse a comer palomitas mientras pasamos una tarde de cine en el salón o incluso sentarse en la silla libre que queda cuando es la hora de la comida.

Es una recopilación de los momentos más significativos de cada animal que ha convivido (o convive) con nosotros. Este cuaderno refleja acontecimientos y escenas familiares, muestra acciones de su día a día y la armonía que reflejan al vivir animales junto a seres humanos. Así mismo dicha obra transmite un ambiente familiar, acogedor y tranquilo, los animales se muestran en un ámbito familiar cómodo donde son tratados a la perfección. La idea es expresar esa relación entre animal y ser humano, la convivencia y el tratarlos como uno más de la familia, hacer ver que ellos también sienten y que al fin y al cabo no somos tan diferentes en muchos aspectos, no olvidemos nunca que *“el ser humano sigue siendo un animal”*.¹

Familia animal tiene un formato de 29'2 x 39'3cms, en un cuaderno de tapa dura con papel fabricado a mano y de gran grosor que cuenta con una serie de ilustraciones, fotografías y cianotipias junto con varios recursos plásticos creando así armonía entre la persona y el animal como concepto familiar.

Palabras clave: libro de artista, ilustración, fotografía, acuarela, pastel, cianotipias, familia, animal.

¹ Buytendijk, F. J. J ; El hombre y el animal. Lisboa: Carlos Lohlé, 1958.

SUMMARY AND KEYWORDS

Animal family is an artist's book in which the protagonists are the pets that live in my family environment. It is born from the reflection about the proximity between the human being and the animal, since many people consider animals as part of their family even better than some people. Actions, habits, customs, behaviors ... All these characteristics to a certain extent assimilate with them and therefore we feel comfortable with this approach between human and animal. This artist's book, in turn, collects illustrations, photographs or cyanotypes that mix the characteristics of certain animals with human attitudes, such as taking a nap in bed, sunbathing on the terrace, giving samples of affection, getting close to eating Popcorn while we spend an evening of cinema in the lounge or even sit in the free chair that is left when it is time for lunch.

It is a compilation of the most significant moments of each animal that has lived (or coexists) with us. This notebook reflects events and family scenes, shows actions of their day to day and the harmony they reflect when living animals with human beings. Likewise, this work conveys a family atmosphere, cozy and quiet, the animals are shown in a comfortable family environment where they are treated to perfection. The idea is to express that relationship between animal and human being, coexistence and treat them as one of the family, make them see that they also feel and that after all we are not so different in many aspects, let's never forget that the a human being is still an animal.

Animal family has a format of 29'2x 39'3cms, in a hardcover notebook with paper made by hand and very thick that has a series of illustrations, photographs and cyanotypes along with various plastic resources creating harmony between the person and the animal as a family concept.

Keywords: artist book, illustration, photography, watercolor, pastel, cyanotype, family, animal.

2.AGRADECIMIENTOS

A todas y cada una de las asignaturas como profesorado de la UPV los cuales me han enseñado conocimientos y técnicas para poder darme cuenta de que todo tiene relación como arte.

A mi madre, familiares y amigos los cuales siempre me apoyaron tanto en mi proyecto como a lo largo de mi carrera.

A mi tutora por su apoyo, revisión y consejos para que este TFG pudiera llegar a manos del tribunal y ser evaluado.

A mis mascotas, mi "familia animal" ya que sin ellos este proyecto no podría haber sido posible.

ÍNDICE

1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE	2
2. AGRADECIMIENTOS	4
3. INTRODUCCIÓN	6
4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	
5. MARCO TEÓRICO	9
5.1. Breve introducción al libro de artista	
5.2. La cianotipia	
5.3. La acuarela	
5.4. La tinta china	
5.5 El pastel	
6. REFERENTES	13
6.1 El retrato animal	
7. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	21
7.1. La obra	
7.2. Proceso de trabajo	
7.2.1. Cianotipia; elaboración de los químicos.	
7.2.2. Dibujos e ilustraciones; elaboración.	
7.2.2.1 Gatos	
7.2.2.2 Freya	
7.2.3. Composición en el libro de artista.	
7.2.4 Materiales, procesos creativos y técnicas empleadas.	
7.2.5. Espacio de trabajo.	
7.2.5.1 El estudio	
7.2.5.2 El jardín	
7.2.5.3 El salón	
7.2.6 Resultados finales.	
8. CONCLUSIONES	38
9. MATERIAL REFERENCIAL	
9.1. Bibliográfico	
9.2. Web	
10. ÍNDICE DE IMÁGENES	40

3.INTRODUCCIÓN

Este trabajo consiste en un libro de artista donde fotografías, ilustraciones, dibujos y cianotipias nos hablarán sobre la vida de mi familia animal las cuales son mis mascotas dentro del hogar. Dichas obras muestran acciones, comportamientos y costumbres de los animales y nos hace tanto ver como reflexionar sobre nuestros parecidos en muchos aspectos.

Por tanto, ha habido un proceso de recopilación de imágenes sobre los animales en cuestión (definiendo a cada uno por separado o presentándolos en conjunto) previo a la elaboración de los prototipos revelados en cianotipia para así poder producir series en movimiento, ilustraciones a color creando atmósfera con el entorno, dibujos donde los trazos y el movimiento cobran vida y un buen montaje para conseguir esa vivacidad que todo libro de artista debe contener y expresar.

A su vez encontraremos una gran variedad de bocetos realizados mediante la línea intrínseca y el garabato. Dichos bocetos son la base que da la esencia a mis ilustraciones definitivas donde a partir de un pequeño boceto podemos desarrollar una ilustración completa.

4. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

4.1 Objetivos

- El principal objetivo es la elaboración de un libro de artista empleando diferentes técnicas tanto plásticas como fotográficas creando una armonía conjunta entre ellas.
- Realizar series fotográficas utilizando la cianotipia como recurso plástico, para obtener nuevas imágenes a partir de fotografías de mi familia animal, que nos permitan elaborar una relectura del mismo.
- Reflexionar sobre la imagen fotográfica, su relación con la construcción de la memoria individual y colectiva dando opción de trasformarla y emplearla de diferentes formas en el proyecto.
- Experimentar con la cianotipia como técnica que nos permite un trabajo analógico (que nos conecta con nuestras memorias) y armonizarlas con técnicas plásticas más tradicionales dando paso a la diversidad y creatividad.
- El estudio de las ilustraciones mediante los bocetos realizados anteriormente empleando la línea intrínseca y los garabatos para captar la esencia dejando de lado los detalles y elementos innecesarios en el momento para añadirlos con más calma a las ilustraciones definitivas.
- Recopilar información, tanto en biblioteca como en Internet, sobre artistas que desarrollaron diferentes técnicas de la fotografía, acuarela, tinta china y pastel que relacionaremos con nuestro trabajo.

4.2 Metodología

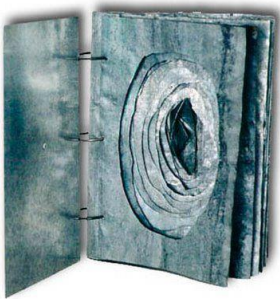
El trabajo que presento en este TFG, tiene como punto inicial mi propio álbum familiar animal. A partir de diferentes técnicas, he elaborado un cuaderno de artista seleccionando fotografías de mi familia animal las cuales se han ordenado y tratado con diferente uso para poder componer y dar forma al proyecto final. Mi trabajo se caracteriza principalmente por la diversidad de técnicas empleadas, la variedad plástica es muy evidente con el objetivo de dar vida al libro de artista sin que caiga en la monotonía.

Podemos apreciar la pluralidad de técnicas plásticas como la acuarela, el pastel y la tinta china. Estas tres han sido seleccionadas para captar el movimiento mediante el trazo tanto finos como gruesos, acompañados de color que le otorgan una atmosfera conjunta.

En una primera parte de este trabajo, he realizado un trabajo de investigación seleccionando cada fotografía una por una procedentes de diferentes dispositivos, álbumes e imágenes de archivo. A continuación, he hecho una recopilación de dichas imágenes catalogándolas como válidas en diferentes aspectos tanto para dibujo como para procesarlas como cianotipias, utilizándolas como collage, ect... A su vez nos encontramos con la fotografía, pero ya no solo digital, también analógica. Las cianotipias empleadas nos servirán para expresar diferentes series e interacciones de dichos animales donde podremos apreciar hasta el mas mínimo detalle que al ojo se escapa.

La segunda parte de este trabajo es el desarrollo de los dibujos e ilustraciones a partir de los bocetos. Dichos bocetos se componen de líneas intrínsecas y garabatos los cuales se consiguen mediante la memoria retentiva. Los bocetos se realizan en un corto periodo de tiempo, captando la acción o el movimiento esencial de la figura. Al expresar la esencia del dibujo, dejamos atrás detalles y elementos incesarios de la acción que serán añadidos con más calma a posteriori en las ilustraciones definitivas. Para todo el procedimiento en cuanto realización de dibujos o composición del libro de artista he trabajado en diferentes zonas según el objetivo de cada técnica, estos espacios me han ayudado mucho a relacionar conceptos y poder desarrollarlos en el ámbito práctico.

El cuerpo de la memoria de este TFG se divide en la parte correspondiente a la producción artística y otra correspondiente al marco teórico. En este documento las partes que componen el marco teórico del trabajo se dividirán en epígrafes. A parte de la información recabada a través de internet correspondiente (plataformas web como blogs, paginas oficiales, etc), se ha recurrido a información bibliográfica a través de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (UPV) para obtener una información fiable y más concreta acerca de la problemática artística tratada.

5. MARCO TEÓRICO

5.1. Breve introducción al libro de artista

El libro-arte o libro de artista es una pieza de arte creada por un artista visual cuyo concepto implica que la obra tiene que mantener alguna conexión de ideas, como es la presentación del material con relación a una secuencia que dé acceso a sus contenidos. Esta definición entre flexible o imprecisa y amplia o rica entorna el formato hacia una caracterización de piezas concisas y limitadas conceptualmente hacia lo que quiera reflejar el artista.

El libro-arte no posee demarcaciones disciplinares, negándose a delimitar sus fronteras y trazar caminos específicos que determinen su producción. Por ello, intentar clasificar, etiquetar, ordenar la gran variedad de libros de artistas, es una tarea compleja, pero esta hibridez e indeterminación plástica propicia la creatividad y da libertad a los artistas en la creación de la obra, encontrándose diferencias entre libro de edición común y libro de artista. Mientras que el libro común es un producto industrial, que puede contener reproducciones de obras de arte y textos literarios, un libro de artista es considerado una obra de arte, encontrándose principalmente en sitios especializados en la venta de arte. Hortensia Mínguez lo explica de la siguiente manera:

*(...) la escisión entre el libro común y el libro-arte devino precisamente en el momento histórico en el que la sociedad artística se encontró en la posición de demandar y utilizar el libro como medio de comunicación y expresión [...tomando...] al libro como un concepto más de exploración para experimentar materia y simbólicamente (...)*²

²Mínguez García, Hortensia: *Libro de artista*(2012).

Fig.1
Fig.2
Fig.3
Ejemplos libro de artista.

5.2 La cianotipia

La cianotipia o también conocida como blue print o ferroprussiate print, fue inventada en 1842 por Sir John Herschel. Herschel era un conocido astrónomo y matemático inglés que también investigó en áreas relativas a la química, la botánica y la fotografía.

Entre sus aportaciones a la fotografía, figuran la invención de la cianotipia y el descubrimiento de las propiedades fijadoras del hiposulfito de sosa. También fue Herschel quien acuñó los términos de “positivo” y “negativo”.

La cianotipia se basa en la sensibilidad a la luz de las sales férricas. En este proceso, en el que se obtienen imágenes de una característica tonalidad azul, solo intervienen dos productos: el ferricianuro potásico y el citrato férrico amoniacal.

La popularidad de los cianotipos llegó en la década de 1880, se imprimió sobre papel, madera, piel, cerámica y fibras textiles. A pesar de las aplicaciones creativas, el uso principal de esta técnica fue el copiado de planos y dibujos, hasta 1960. Después ya solo se ha empleado como proceso alternativo de expresión artística.

Ésta técnica requiere de la preparación previa de un líquido formado a partir de citrato férrico amoniacal y ferricianuro potásico mediante agua destilada. Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie (papel de acuarela en este caso) y seca, ésta será fotosensible, teñiendo la superficie de blanco allí donde no haya incidido la luz. Mediante una imagen en acetato, se coloca ésta sobre el papel impregnado con la mezcla bien seca; el resultado será la imagen en negativo en un tono azulado (azul de Prusia), lo que llamamos cianotipo.

Fig.5 Ejemplo de cianotipia.

Fig.4 Gatos, Cianotipias sobre papel.

5.3 La acuarela

La acuarela es una técnica milenaria que procede de la antigua China, la cual data de un siglo antes de Cristo cuando comenzaba a desarrollarse el papel en esta región. La acuarela no llegó a Europa hasta el siglo XII y fueron los árabes los encargados de trasladar la técnica de la creación de papel y la acuarela.

La técnica de la acuarela se basa en plasmar sobre un papel o cartón una obra con colores aguados, es decir los colores son disueltos en agua. En la técnica de la acuarela no se utiliza el color blanco, ya que éste se consigue dejando espacios sin pintar en el papel. Las diferentes tonalidades de cada color se consiguen mediante la superposición de capas semitransparentes que se incorporan una encima de otra hasta conseguir la tonalidad deseada.

La técnica de la acuarela resulta muy compleja de ejecutar, ya que cualquier error en la ejecución de la obra en acuarela resulta muy difícil de corregir. Una de las características más impresionantes de la acuarela es la transparencia que se consigue en el resultado final, el cual se logra gracias a la disolución de los colores en agua. El color se puede modificar una vez que esté en el papel secándolo o añadiéndole más agua con esponjas, pinceles o trapos.

Los colores que se utilizan en la técnica de la acuarela se componen de pigmentos secos, en polvo mezclados con goma arábica y solubles al agua. Cuando se va a proceder a insertar el color en el papel mediante un pincel se disuelve en agua y, en muchas ocasiones, se utiliza agua destilada.

Fig.6 Acuarela.

Fig.7 Paisaje, Acuarela sobre papel, 65x50 cms.

5.4 La tinta china

Fig.8 Tinta china
Fig.9 Paisaje, Tinta china sobre pergamino, 100x 70 cms.

La tinta china es una tinta usada principalmente en caligrafía china, japonesa y caligrafía coreana, en la que se usa más frecuentemente el sumi-e. Posteriormente llegó a Japón durante el siglo XIV en la era Muromachi y se empleó para realizar pinturas monocromáticas en tinta, las cuales poseían una profunda influencia de la cultura china y que fue propagada por los monjes zen, precursores de la técnica del sumi-e.

La tinta china es el polvo u hollín que se recoge de los humos producidos por la combustión de materias resinosas, denominado negro de humo, disuelto en agua. No necesita aglutinante, ya que las moléculas de carbono se encuentran en suspensión coloidal y, al secarse, forman una capa resistente al agua. Se le puede añadir un aglutinante como la gelatina o, más frecuentemente, la goma laca con el fin de aumentar su durabilidad tras el secado. Al añadirse un aglutinante, la tinta resultante puede ser resistente al agua o no.

Actualmente es habitual el uso de frascos de tinta china ya preparada, muy densa, que puede usarse directamente o disolver con un poco de agua.

La naturaleza compositiva de la tinta china es bastante estable químicamente, aunque es frecuente que las obras realizadas con dicha técnica sean susceptibles al desprendimiento de partículas de carbón con el roce. Se debe mencionar que la tinta china no empalidece o desaparece con la exposición prolongada a la luz como hacen las tintas occidentales.

5.5 El pastel

Fig.10 Retrato figura humana, Pastel sobre papel, 50x70 cms.

El pastel es una técnica pictórica del grupo de las llamadas técnicas secas, que no utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie de trabajo, a diferencia de la pintura al óleo o la acuarela. Se puede aplicar con tiza seca o, y como soporte papel de buena calidad y gramaje, color neutro no blanco y de ligera rugosidad, aunque la técnica es lo suficientemente versátil como para que se pueda usar sobre otras superficies (cartón, madera, tela, etc). Es una técnica rápida, fácil de corregir y muy apropiada para bocetos, apuntes o pruebas de color.

Mencionado por primera vez por Leonardo da Vinci en 1495 (a través de las experiencias de Jean Perréal, se desarrolló principalmente en Francia e Italia a finales del siglo xvi. Inicia su edad de oro en el siglo xvii, y asociado al arte del retrato, por maestros de esta técnica como Charles Le Brun o Robert Nanteuil.

A partir del siglo XVIII comenzó a usarse como técnica mixta con gouache, y desarrollado por pintores especialistas como Rosalba Carriera, Maurice Quentin de La Tour (que usaba un método de fijación del pastel hoy en día desaparecido), Jean Siméon Chardin, Jean-Baptiste Perronneau y Jean-Étienne Liotard. Muy usado durante el Antiguo Régimen, cayó en desuso después de la Revolución francesa, siendo desplazado por la pintura al óleo. Tuvo una recuperación destacada, en manos de maestros del Impresionismo como Edgar Degas y Mary Cassatt o de nabis como Édouard Vuillard. En 1885 se fundó la «Society of Painters in Pastel» (Sociedad de dibujantes al pastel).

6. REFERENTES

En el siguiente apartado veremos referentes de los cuales se basa mi trabajo, artistas que trabajan estas diferentes técnicas centrándose a su vez en la temática animal.

Enoki Toshiyuki

Es un artista japonés contemporáneo que trabaja en las técnicas de la pintura tradicional de la laca, así como el óleo, el acrílico, la hoja de metal y la tinta en lona.

Sus temas varían desde la fantasía y el mito hasta la representación más directa, pero todos incorporan ricos elementos texturales y, con frecuencia, patrones complejos. Estos elementos, combinados con el color tenue y las relaciones de valor apagado, hacen que sus modelos parezcan emerger de las superficies texturales como si estuvieran siendo destilados de un sueño, poco a poco arremolinándose en la conciencia.

Fig. 11 Enoki Toshiyuki, Black Cat Paintings, tinta china.

Fig.12 Enoki Toshiyuki,Black Cat Paintings, tinta china.

Fig.13 Enoki Toshiyuki, Black Cat Paintings, tinta china

Katya Minkina

Nació en Moscú, Rusia, en 1981. Al crecer entre las pinturas de su madre, los libros de arte y la pila inagotable de papel de máquina de escribir, pensó que dibujar era la forma más natural de ser. A la edad de siete años, se inscribió en una escuela nocturna de arte para niños donde, después de un día regular en su otra escuela, se inició en los fundamentos del dibujo, la pintura y la composición. Durante los siguientes nueve años, su vida giró en torno a la naturaleza muerta de la pintura en clase, excursiones a museos de arte y al zoológico, conferencias de historia del arte y tareas de pintura que llenaron sus fines de semana y vacaciones de verano.

Esta colección de pinturas al óleo y acuarelas seleccionadas presenta trabajos encargados y piezas que hace para su propio placer y que luego ofrece para la venta.

Fig.14 Coco by Katya Minkina
Watercolor,60 x 90

Fig.15 Cat, Watercolor,Katya
Minkina

Fig.16 Cat,Watercolor, Katya
Minkina

Fig.17 Cat,Watercolor, Katya
Minkina

Paulina Stasikowska

Desde Polonia, Paulina Stasikowska ha estado pintando retratos de animales durante muchos años. Ella ha capturado el encanto, la emoción y la pasión de los animales para personas de todo el mundo. Entusiasta de los caballos, los retratos de caballos de Paulina son conocidos por sus detalles sutiles, sus líneas exquisitas y su estética relajante. Interesada en el arte cuando era niña, Paulina comenzó a dibujar en la primera infancia, cuando tenía alrededor de cuatro años.

Aparte de caballos, Paulina Stasikowska también a retratado otros animales como perros y gatos.

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Cats, Pastel sobre cartulina, Paulina Stasikowska.

Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki nació en Tokio el 5 de enero de 1941. Su padre dirigía un negocio que fabricaba timones para un avión de guerra, por lo que desde muy pequeño Miyazaki desarrolló una gran fascinación tanto por la aviación como por la literatura bélica, algo que más tarde reflejaría en sus películas a través de la inclusión de toda clase de artefactos voladores y su pacifismo. Por otro lado, su madre, una mujer fuerte por la que sentía una gran admiración, influiría decisivamente en una de las señas de identidad de su cine: las mujeres resolutivas y de gran temperamento, una rareza para la cultura nipona.

Fig.21 La princesa Mononoke, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.

Fuera del ámbito familiar, su principal referencia fue Osamu Tezuka, “el padre del manga”, por el que el joven Miyazaki se aficionó a dibujar. A pesar de sus dotes artísticas, Hayao estudió Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Gakushuin (Tokio), años durante los que leyó a muchos autores occidentales que marcarían su forma de narrar historias. Al finalizar su etapa universitaria entró como intercalador (encargado de dibujos entre movimientos) en Toei Doga, por aquel entonces una recién creada empresa de animación. Poco a poco fue adquiriendo puestos de mayor responsabilidad dentro de la misma, en la que conoció a Isao Takahata, que se convertiría en uno de sus principales colaboradores.

Hayao Miyazaki es un director de cine de animación, productor, animador, ilustrador, dibujante de mangas y productor de anime japonés, de renombre internacional y con una carrera de cinco décadas. Junto con Isao Takahata, fundó Studio Ghibli, un estudio de películas y animación. Ha sido comparado con Walt Disney, Steven Spielberg u Orson Welles. Entre sus filmes de animación más populares se hallan títulos como *El viaje de Chihiro* (que rebasó los ingresos en taquillas de Japón y superó el éxito obtenido por *Titanic*, también obtuvo el premio como Película del Año en los Premios de la Academia de Japón, y fue la primera película de anime en ganar un Premio Óscar), *La princesa Mononoke*, *Mi vecino Totoro*, *Howl no Ugoku Shiro* y *Gake no ue no Ponyo*. Sus películas hablan de la relación de la humanidad con la naturaleza, la tecnología y la dificultad de mantener una ética pacifista; las protagonistas regularmente son niñas y mujeres jóvenes fuertes e independientes. En dos de sus filmes, *El castillo de Cagliostro* y *El castillo en el cielo*, se presentan villanos tradicionales, mientras que en otros, como *Nausicaä* y *La princesa Mononoke* (1997; la primera película animada en ganar la categoría de Película del Año en los Premios de la Academia Japonesa y, por breve tiempo, la más taquillera en Japón, hasta que fue eclipsada por *Titanic* el mismo año), existen antagonistas moralmente ambiguos con características positivas. Co-escribió *Karigurashi no Arrietty* *La colina de las amapolas*.³

Fig.22 El viaje de Chihiro, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.

A nivel personal Miyazaki a influido mucho en mí. A sido mi mayor referente desde pequeña que hizo interesarme por el dibujo y la animación. Desde pequeña me encantaban sus películas, su estilo de dibujo y las técnicas empleadas, se podría decir que he cursado esta carrera gracias a Hayao Miyazaki.

Fig.23 La princesa Mononoke, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.

Por el mismo modo quiero recalcar que mis ilustraciones en acuarela han sido posibles gracias a él. La acuarela es una de las técnicas pictóricas más difíciles que podemos encontrar y hasta hace poco no había trabajado con ella pero tenía claro que era mi favorita sin duda. La acuarela es una técnica fina, con colores brillantes y luminosos perfecta para bocetos e ilustraciones las cuales pueden pasar perfectamente a un set de animación por su vivacidad. Miyazaki también me abrió las puertas para poder practicar esta técnica pictórica sin miedo a equivocarme ya que la ilusión, las ganas y la dedicación todo lo puede.

A su vez mis inicios en el dibujo fueron ilustraciones manga por eso quiero agradecer a esta cultura japonesa su estilo oriental, si dibujo expresivo y las historias profundas que cuentan ligados a el dibujo manga, ellos han sido mi motivación e inspiración para llegar finalmente donde estoy ahora. Quería destacar a Miyazaki ya que sin el, mis inicios no hubieran sido posibles.

Fig.24 La princesa Mononoke, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.

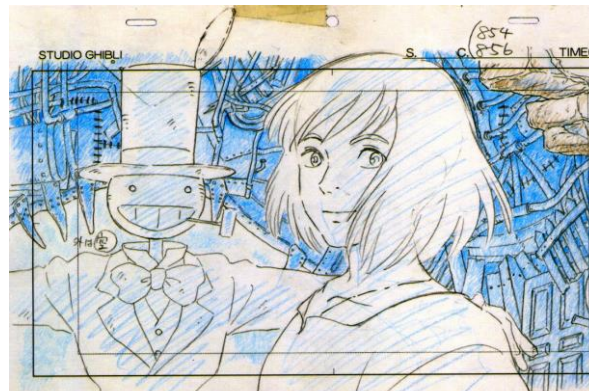

Fig.25 El Castillo ambulante, Lápiz de color sobre papel, Hayao Miyazaki.

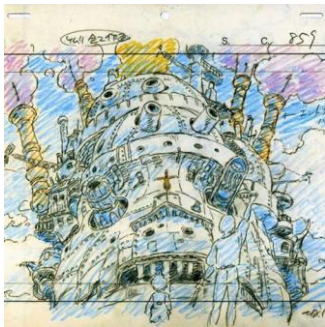

Fig.26 El Castillo ambulante, Lápiz de color sobre papel, Hayao Miyazaki.

Fig.27 Totoro, Lápiz de color sobre papel, Hayao Miyazaki.

6.1 El retrato animal

El retrato suele estar dirigido a la captura de rostros y otras partes del cuerpo humano, pero también hay manera de aplicar este tipo de especialidad fotográfica en animales de compañía y otras especies.

La idea de retratar a los animales no es nada reciente. Se puede ver en los cuadros más antiguos: personas retratadas con sus perros, gatos y más común aún, caballos. Obviamente, la representación del rey sentado encima de su caballo se hacía por su estatus en la sociedad, no por amor al animal. Sin embargo, mucha gente de la nobleza se ha retratado junto a sus mascotas favoritas. Han encargado a pintores excelentes representar sus mejores perros de caza o sementales de cuadra, los cuales han sido las cabezas de la genética de muchas razas actuales.

Un ejemplo de esta aseveración se puede apreciar en el trabajo que el fotógrafo chileno **Diego Andrés Martín Fernández**, quien se dio a la tarea de encontrar los mejores ángulos y rostros de varias criaturas.

Fig.28 Retrato fotográfico Diego Andrés Martín Fernández

Fig.29 Retrato fotográfico Diego Andrés Martín Fernández

Fig.30 Tim Flach, *Evolution*, Fotografía, 2013

-Otros referentes:

Tim Flach

Londres 1958, un fotógrafo inglés con un éxito enorme. Su trabajo se ha focalizado principalmente en los animales, utilizando gran variedad de especies, pero unido con un estilo derivado por su preocupación por el antropomorfismo y el antropocentrismo. Su interés se basa en la forma de moldear animales y cómo moldear su significado. Esto explica que sus imágenes intenten iluminar las relaciones entre el ser humano y los animales cómo estas imágenes ocupan un espacio antropocéntrico dentro

Fig.31 Tim Flach, More than Human, Fotografía 2012

Fig.32 Martin Aveling, Buho, Pastel sobre papel.

del contexto de la ética, historia, ciencia y política. Elias Canetti, Masa y Poder, autor preocupado por el comportamiento social, escribió un aforismo que fácilmente se puede aplicar a Flach - “una persona que piensa sobre los animales es como otras que piensan en conceptos-”.

Trabaja independientemente para National Geographic, La revista Smithsonian, The Sunday Times, The New York Times etc. Su obra artística es representada por The Osborne Samuel Gallery. El sentido del humor y su perspicaz forma de señalar los rasgos humanos resulta muy inteligente.⁵

Martin Aveling

Para pintar estas criaturas es imprescindible convivir con ellos y disfrutar de su compañía. Otro artista que ha plasmado los animales con una comprensión total es Martin Aveling. Nació en Inglaterra, pero pasó gran parte de su juventud en Kenya y la República Democrática del Congo. Sus padres dirigían un proyecto de protección de gorilas en Rwanda.

Principalmente trabaja con pastel y lápiz captando la textura del pelaje de los animales salvajes como la familia de los felinos grandes. Al igual que Tim Flach observa los animales con un gran sentido del humor captando sus gestos y llevándolos a su terreno. Actualmente trabaja y vive en Cambridge, Inglaterra.⁶

Fig.33 Martin Aveling, Zebra and mother, pastel sobre papel.

Fig.34 Martin Aveling, Sumatran Orangutans, Pastel sobre papel.

⁵ Tim Flach official; www.timflach.com

⁶ Martin Aveling official; www.martinaaveling.com

7. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Con estas ilustraciones, dibujos, fotografías y cianotipias se ha pretendido crear un libro o cuaderno de artista mediante esta variedad de técnicas que giran en torno a la representación de mis mascotas a lo largo de mi vida, mi familia animal.

7.1 La obra

La idea de combinar libro de artista, álbum familiar, dueño y mascota siempre me ha interesado mucho pero se ha reforzado al haber observado los artistas mencionados anteriormente. Viene de convivir con animales y celebrar que sean miembros de nuestra familia. Son seres vivos que merecen un respeto y un cariño por compartir su existencia con nosotros.

Estudiar los movimientos, gestos y acciones mediante fotografías, apuntes rápidos o memoria retentiva a sido ideal para captar la esencia de los animales. Del mismo modo el estudio de sus caras y expresiones me facilita mucho a la hora de enseñar la propia alma animal.

Trabajar con animales, ya en sí, es toda una filosofía de vida. Requiere una dedicación plena y a uno le tiene que apasionar, ya que, ocupa y domina la vida completamente. Como los animales no saben expresarse en nuestro idioma, uno debe ser muy observador para saber que sienten y poder cuidar de su bienestar.

Nos preguntamos con frecuencia si nuestras mascotas tienen alma y ¡por supuesto que la tienen! Solo hace falta mirar sus rostros y ojos para ver que vive un alma en su interior. El perro es un animal de manada y cuando entra en el entorno familiar toma a esas personas como su grupo. Al contrario del ser humano lo hace sin ningún interés, permanece fiel y protege a esa familia. Sus sentimientos probablemente son menos prolongados que los del ser humano. Cuando pierde un hijo hay tristeza pero no duradera como puede ser para nosotros, (quizás tienen más sentido común que otra cosa). El proyecto familia animal forma su título debido a mi actitud hacia los animales. Los considero amigos y compañeros.

Se compone de ilustraciones, fotografías, dibujos y cianotipias. Son representaciones dobles cuya idea principal es precisamente mostrar el alma común de dos seres que son de algún modo una pareja (ser humano y animal). Creo que las ilustraciones a partir de bocetos, el movimiento y la expresión ayudan a dejar de lado idea humana de dueño y mascota centrandolo más en la individualización de cada figura animal y en su integridad dentro de la familia.

Para realizar este proyecto ha sido necesario un entrenamiento de observación que se ha producido de manera natural, durante el día a día y que en términos pictóricos se ha ido plasmando en los retratos a pastel, las ilustraciones en acuarela, los trazos en tinta china, el movimiento en las cianotipias y los detalles en las fotografías. El conocimiento que he adquirido de la morfología y los volúmenes me ha ayudado con la pintura y los dibujos.

He adquirido el hábito de dibujar siempre que puedo. Me queda mucho camino, pero ahora, en vez de sufrir, disfruto dibujando. Muchos profesores me enseñaron a perder el miedo al fracaso, y saber disfrutar y experimentar al máximo. Aunque al principio es una tarea costosa ya que perder el miedo no se da de un día para otro pero finalmente gracias a la constancia, apoyo de mis maestros y confianza en mi misma he podido avanzar de tal forma que gracias a la experimentación he conocido nuevas técnicas que nunca antes creí poder trabajar con ellas y los resultados han sido bastante satisfactorios.

7.2 Proceso de trabajo

7.2.1. Cianotipia; elaboración de los químicos.

Es por ello que esta técnica requiere de la preparación previa de un líquido formado a partir de citrato férrico amoniacal y ferricianuro potásico mediante agua destilada. Una vez aplicada la mezcla sobre la superficie (papel de acuarela en este caso) y seca, ésta será fotosensible, teñiendo la superficie de blanco allí donde no haya incidido la luz después de la exposición a la misma.

A simple vista, sabremos si la mezcla se ha elaborado correctamente dependiendo del tono amarillo del que haya quedado el papel o superficie, sea cual sea.

Las medidas, más o menos establecidas (pueden variar según el resultado que le queramos dar), son:

Citrato férrico amoniacal.....20gr/25gr Agua
destilada.....100 cc

Ferricianuro potásico.....8 gr/10gr Agua
destilada.....100 cc

Por tanto, y como es obvio, éste proceso se ha realizado en un espacio casi oscuro o escasamente iluminado para evitar que la mezcla se estropee desde un principio o pierda algunas de sus cualidades fotosensibles. Hecho esto, los papeles se han depositado sobre una caja para su secado (muy importante, pues si no seca correctamente es posible que nos encontremos con anomalías durante el revelado).⁷ “Vease figura 35 y figura 36”.

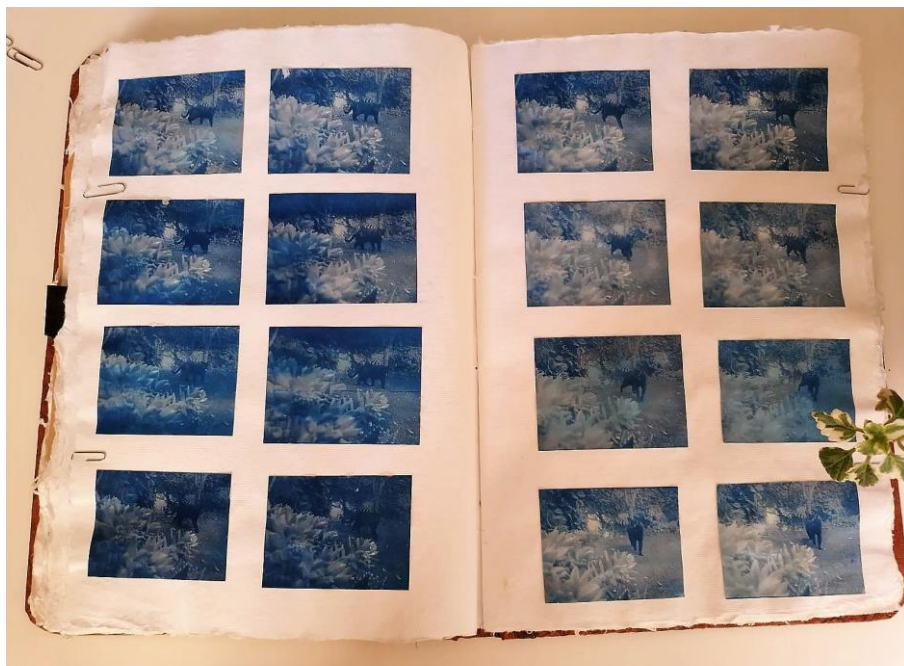

Fig.35 Serie
cianotipias.

Fig.36 Serie
cianotipias

⁷ Mrhar, Peter; *Cianotipia, Fotografía Antigua y alternativa*. 2014.

7.2.2. Dibujos e ilustraciones; elaboración.

La elaboración de los dibujos e ilustraciones ha estado irremediabilmente ligada a la construcción intrínseca. Digamos que esta técnica de dibujo me ha servido como inspiración para los mismos. Tal y como podremos observar en las imágenes adjuntas, prácticamente todos ellos se han realizado a línea, pero para captar la verdadera esencia del movimiento y del trazo hemos pasado por un proceso de dibujo rápido en los cuales dichos bocetos posteriores nos dan la clave para las ilustraciones definitivas.

Las figuras animal que encarnan estos dibujos e ilustraciones tienen una base fundamental en el dibujo, y más concretamente en el dibujo expresivo a línea y garabato. Como ya sabemos, expresar significa sacar afuera, de ese modo trasladado al ámbito del dibujo, nos expresamos construyendo desde el interior lo que estamos viendo, desde su esencia estructural y emocional a través de trazos de gran riqueza gráfica plástica y gestual. Cabe destacar aquí el concepto de construcción intrínseca en el cual se basan los bocetos previos y apuntes rápidos: el término de construcción intrínseca se refiere a la búsqueda de una estructura interna expansiva en el dibujo mediante trazos sensibles. Con estructura interna nos referimos al trazado de líneas de significado sensorial que se generan desde el interior de la figura de manera orgánica y simultánea sin ningún afán narrativo o descriptivo (al menos no tanto como un dibujo "convencional"). La construcción intrínseca por el contrario, no parte de la división de la realidad, sino intenta relacionar todas las partes de la forma o formas entre sí sin discriminar a priori.

En este sentido, con la construcción intrínseca se está llevando a cabo un dibujo sensitivo y honesto. Al contrario que como ocurre en un dibujo más o menos académico, cuando empleamos la construcción intrínseca o construimos desde dentro cuando dibujamos estamos "sintiendo" todas esas partes que de otra forma obviaríamos o remitiríamos a lo que ya conocemos. De este modo dejamos de lado el contorno o perfil de la figura (su apariencia externa o envoltorio).

Para la realización de estos bocetos empleando la construcción intrínseca y garabato he tenido que aprender mucho. Gracias a profesores como Alejandro y su asignatura Fundamentos del Dibujo he podido perder ese miedo y adentrarme en una cuestión sensorial. Alejandro nos enseña mediante la construcción intrínseca que la esencia del dibujo no se encuentra en un resultado "académico" y perfecto, la esencia se encuentra en captar eso que reflejamos en nuestro dibujo (o que podemos reflejar) en un corto periodo de tiempo sin darle más vueltas.

A su vez, también nombraré a Carmen y su asignatura Movimiento ayudándome muchísimo en cuanto a memoria retentiva. En este caso la memoria retentiva nos ayuda a fijarnos en una figura, visualizarla repetidas veces por un corto periodo de tiempo y luego intentar reproducirla lo más exacta posible. He de confesar que en un principio durante el curso de la asignatura para mí la memoria retentiva era todo un reto. Me costó mucho desarrollar este tipo de habilidad pero practicando y poniéndome todos los días pude captar la esencia de la figura, el movimiento, las posturas, los gestos... Al desarrollar tan seguido esta capacidad he podido ponerla en práctica con mis macotas, cosa que es más difícil ya que sus movimientos

rara vez son repetidos pero ahora puedo captar la esencia con muchísima más facilidad. “Vease figuras 37 y 38”.

Para el desarrollo de las ilustraciones en acuarela y pintura pastel he tenido que realizar un estudio del color. En algunos casos las ilustraciones son interpretaciones y por tanto se componen de una gran variedad de colores como morados, azules, verdes, naranjas, amarillos.... La idea es reflejar el gesto, el movimiento, la expresión del animal no el color exacto. Esta gama amplia de color es lo que le da vivacidad a la figura.

En un principio cuando empecé la carrera únicamente dibujaba en blanco y negro, nunca había experimentado el color porque puede ser que me diera miedo entrar a ese mundo sin experiencia previa. Pero gracias a diferentes asignaturas me han dado ese impulso para poder adentrarme y estudiar las diferentes gamas de color con técnicas que me motivaron muchísimo como es la acuarela.

La pintura pastel en cambio, es una técnica que he desarrollado personalmente más tarde que la acuarela. He aprendiendo a conocerla y gracias a mis referentes nombrados me he adentrado en ella con buenos resultados. La técnica del pastel empecé a tratar con ella en segundo de carrera en la asignatura de Dibujo es una técnica que para mí al principio era muy costosa ya que no terminaba de entenderla. Más adelante conseguí desarrollarla por mi propia cuenta enfocado a mi TFG y los resultados variaron a nivel positivo.

A su mismo modo, todas estas asignaturas me han ayudado en temas de observación, he aprendido mucho y desarrollado capacidades que a día de hoy son bastantes notables de cuando empecé y eso me ha permitido realizar todo este proyecto.

7.2.2.1. Gatos (Rayi, Nekko, Silvestre y Mia)

La mayor parte del contenido de mi libro de artista se basa en mis gatos. Desde pequeña hemos tenido gatos en casa, los consideramos unos animales muy limpios e inteligentes.

Mucha gente cree que los gatos son ariscos y que no mantienen relación con el ser humano ya que “pecan” de independientes, pues bien, los míos no.

Mis gatos (unos más que otros) siempre han necesitado esa dependencia ya no a nivel de dueño mascota si no a nivel familiar. Ellos me consideran de su familia al igual que yo los considero de la mía.

Mis felinos me han enseñado muchas cosas tanto comportamientos impulsivos dentro del mundo animal como hasta el mayor de las emociones que sienten, comunicaciones, acciones distintas debido al momento, etc....

Los dibujos, ilustraciones y bocetos basados en mis gatos nos enseñan tanto su día a día como acciones que tienen en común con el ser humano, aparece también el jardín, lugar donde ellos salen, juegan, corren, observan presas, etc... Es un lugar que me ha inspirado bastante para verlos en acción y donde se han realizado la mayoría de series con cianotipias, fotografías y bocetos rápidos.

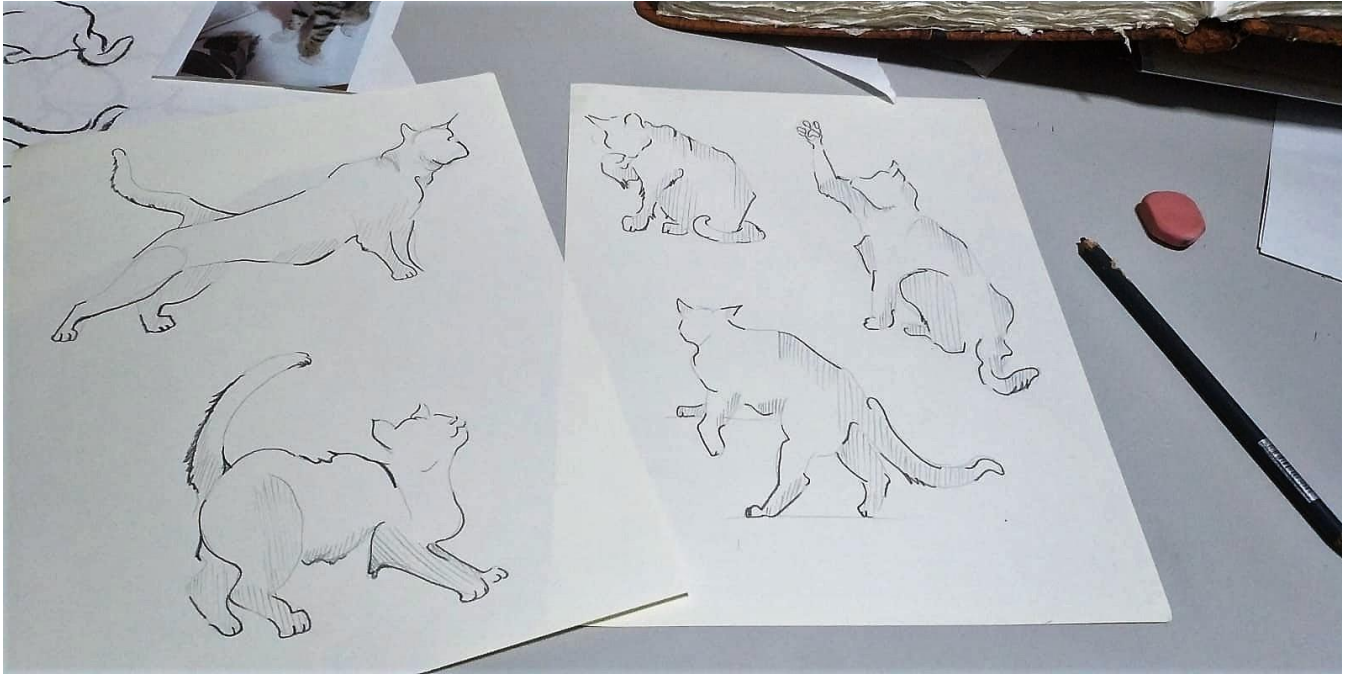

Fig.37 Bocetos a lápiz

Fig.38 Bocetos a lápiz

Fig.39 Acuarela sobre papel

7.2.2.2. Nifa (Freya)

Freya ha sido la última incorporación a mi familia animal. Se trata de una ninfa hembra cara blanca. Nunca antes había convivido con un pájaro en mi familia al principio no sabía nada de ella. El traerla desde pequeña siendo papillera me ayudó mucho a estudiar su instinto animal y destacar algunas acciones que nunca pensé experimentar en esta clase de especie.

Para mi, Freya es un gran descubrimiento ya que muchos opinan que el ser humano “empatiza” mucho más con los mamíferos, pero para mi Freya ha sido como digo, un nuevo mundo. El compañerismo, la lealtad, esa dependencia de una figura materna y las acciones que realiza junto conmigo me ha pillado como algo muy inesperado. Desde los gritos de alerta que emite cuando no me tiene cerca (o no me ve), hasta cuando hago palomitas y se sienta conmigo a comerlas o se acurruca a mi lado cuando duermo cerca suya.

Gracias a todos estos descubrimientos me he tomado la libertad de añadir a Freya como contenido “exclusivo” en mi cuaderno de artista aunque mayoritariamente (el 80% del libro) se componga de gatos. Se ha merecido el reconocimiento y el pase para entrar en mi familia animal.

Fig.40 Bocetos a lápiz.

Fig.41 Bocetos a lápiz

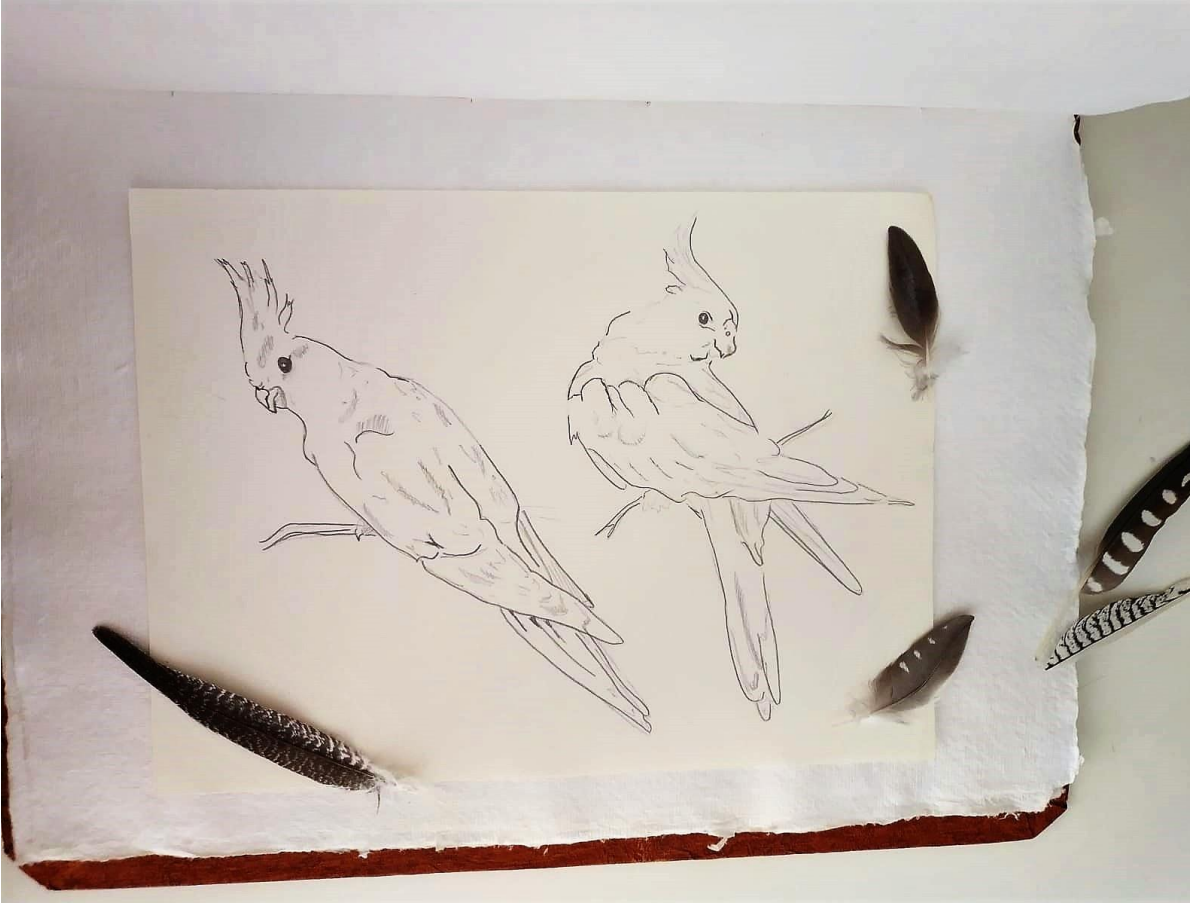

Fig.42 Bocetos a lápiz

7.2.3. Composición en el libro de artista

Nuestro libro de artista se compone de bocetos, dibujos, ilustraciones, cianotipias y fotografías.

El planteamiento empleado ha sido ir rellenando el libro de artista con diversos elementos en una misma hoja (o en el caso de ser muy grandes solo un elemento). El libro es de tapa dura formado por hojas de papel acuarela y con una apariencia de pergamino. El papel es lo suficientemente grueso como para soportar técnicas como la tinta china y acuarela sin que sobrepase o manche la siguiente hoja. Las obras se encuentran situadas en la cara derecha (si son técnicas plasticas como dibujos o ilustraciones), o en ambas caras (si se trata de series en cianotipias o elementos ligeros).

La distribución cambia depende del elemento que nos encontremos en el libro, es decir, si es un dibujo o ilustración, solo ocupara la cara derecha del cuaderno ya que, en cuanto a peso visual si se rellenara en ambas, cargariamos mucho la vista dando sensación de sobrecargado y elementos sobrantes. Por otro lado si nos encontramos con cianotipias o fotografías ocuparán ambas caras ya que encontramos espacios y poco peso visual para abarcar todo el espacio disponible.

A su vez podemos encontrar otro tipo de composiciones, fotografías con objetos como son cuerdas o con elementos naturales como hojas o ramas de algunas plantas, plumas ect... Dichos elementos se añaden formando una

especie de collage pero por otro lado tengo que añadir que ningun objeto ha sido añadido asi porque si, todos absolutamente todos tienen una explicación.

Las plantas añadidas en algunas páginas juntos con las fotos de los animales hacen referencia a dicha vegetación con la que suelen jugar o se suelen comer o toman la sombra debajo de ellas. Cada animal es diferente, con una personalidad propia, es por ello que cada uno elige libremente sus cosas favoritas y mediante la observación y constancia voy tomando apuntes y dandome cuenta de dicho detalles para ir añadiendolos a sus diferentes perfiles.

La composición en sí, parece algo simple pero es mucho más que eso ya que tenemos que tener en cuenta una Buena distribución, donde va cada cosa y que los elementos añadidos tengan dicha armonía para una buena coherencia dentro de su variedad plástica y objetual. Hay que plantearse varias veces todo antes de entrar a la acción ya que muy pocas veces (por no decir casi nunca), podremos rectificar.

Una vez observemos el libro de artista con sus diferentes elementos nos encontraremos que la mayoría de dibujos e ilustraciones no se encuentran realizados encima de las hojas del cuaderno si no que se encuentran pegados encima. Bien, esto tiene una breve explicación, aparte del factor error y no poder justificarlo si lo hacemos sobre el soporte original, si no hubieran elementos pegados perderíamos esa visión de álbum, de collage, de recorte que se le quiere dar también al libro de artista.

El proyecto no consiste en algo planeado, si no dejarse llevar por el momento y el día a día ya que cada momento es único e irrepetible, es por eso que muchas veces no disponemos de los materiales necesarios en el momento o el soporte indicado y lo hacemos como podemos y donde podemos. Algunos de los dibujos y bocetos no estan realizados este año, si no mucho tiempo atrás en cursos anteriores donde se añaden ahora para formar el proyecto final.

Fig.43 Fragmento libro de artista.

Fig.44 Fragmento libro de artista.

7.2.4. Materiales, procesos creativos y técnicas empleadas.

Como menciono en otros apartados, las técnicas que he empleado han sido la acuarela, la pintura pastel, tinta china y lápiz de grafito.

El proceso creativo se basa en el azar a nivel objetual, el collage me ha permitido dar rienda suelta a la imaginación recreando una visión personal e íntima en mi trabajo. He empleado muchas horas a la hora de elaborar las ilustraciones, dandoles color y vivacidad. El estudio del movimiento y los bocetos me a permitido elaborar dichas ilustraciones con un poco más de detalle pero es esa esencia abocetada lo que da el verdadero significado en el dibujo. En cuanto a los dibujos a pastel he interpretado mucho los colores de tal forma que no es fiel a la realidad, es más bien una interpretación con total libertad donde cuentan más las expresiones que el color en sí.

Los materiales empleados han sido seleccionados según mi experiencia a nivel plástico. Para las acuarelas he utilizado la marca Schmincke, es muy buena marca en cuanto a calidad de pigmento se refiere, al hablar de pinceles dispongo de una gama amplia con cerdas de pelo de ardillay de marta. En cuanto a los bocetos he empleado lápices de grafito HB y HB2. La pintura pastel a sido elaborada con barras de color marca Rembrandt. (Vease imágenes).

Distintos materiales empleados en el proceso creativo.

7.2.5. Espacio de trabajo

El espacio de trabajo lo podemos dividir en tres lugares diferentes situados en la misma casa, estos son: el estudio, el jardín y el salón.

7.2.5.1. El estudio

Mi estudio se encuentra en mi sótano, la parte más fresca de la casa. Dicho espacio se compone de una mesa grande de oficina con cajoneras y estanterías donde guardo todo mi material. Este espacio me a servido sobretodo para elaborar las mezclas de cianotipias ya que no pueden recibir luz natural o los químicos se dañan sin poder usarlos. Aparte también he realizado dibujos de gran tamaño y suelo trabajar con técnicas donde se necesita gran parte del espacio para todo el material, tenerlo todo cerca para una mayor rapidez. En dicho estudio he compartido muchos momentos con mis gatos ya que cada vez que bajo para trabajar ellos bajan inmediatamente, se suben a la mesa, pasan por encima de mis trabajos, se tumban encima de las obras, ect... Nunca estoy sola en cuanto a realización de trabajo se refiere.

7.2.5.2. El jardín

Cuando hablo de mi jardín en realidad quiero decir mi terraza ubicada en la parte de detrás pero como tiene mucha vegetación aquello es un espacio con una flora y fauna bastante variada. El jardín es el lugar de relajación de mis gatos, es un espacio que ellos relacionan como la hora del recreo, un entorno de meditación y relax. Una vez que vas con intenciones de abrir la puerta de la terraza ellos se lanzan y vienen corriendo con solo escuchar las llave girando para abrir la puerta, salen disparados hacia fuera. Ellos ven el jardín como una selva por su abundancia vegetal y es pore so que he sacado partido de ello, cada gato tiene su propia planta, su propio espacio. Uno se queda en la zona del suelo o madera y el otro se va a las piedras o césped. He empleado elementos del jardín como son hojas o ramas diferentes catalogándolas según la favorita de cada gato ya sea porque toman la sombra debajo de ellas, porque juegas con dichas hojas o incluso porque comen alguna planta para limpiarse.

El jardín también me ha dado mucho que aprender en cuanto a bocetos y dibujo rápido. Ellos juegan solos o entre sí, se rebozan en el suelo o incluso atacan alguna presa para poder cazarla. Todos estos gestos, acciones o expresiones han sido captadas en un corto periodo de tiempo para poder reflejarlos en bocetos rápidos gracias a la memoria retentiva.

7.2.5.3. El salón

Este espacio es exclusivo ya que es el único espacio donde únicamente encontramos a un solo animal, Freya. La ninfa tiene como recinto solo para ella el salón. Los gatos no pueden entrar ya que podría pasar cualquier cosa es por ello que este espacio es únicamente para ella. La jaula de Freya se encuentra situada al lado de un ventanal donde el sol le llega indirectamente. El salón es un espacio de relax a la hora de trabajar con ella, Freya se sube al sofa, hace acrobacias en su jaula, sube a la mesa para verme trabajar, se acurruca a mi lado cuando duermo en el sofa, ect....

Trabajo bocetos con ella sobretodo cuando hace sus vuelos de una esquina a otra, captar el movimiento de las alas y su cuerpo es todo un reto para la memoria retentiva y su representación plástica. Por otro lado trabajo algunos detalles de su anatomía como sus plumas o sus colores cuando se encuentra más relajada o medio dormida. Con Freya tampoco me siento solo a la hora de trabajar en el salón ya que esta pendiente de cada cosa que hago y siempre quiere investigar o curiosear sobre la situación para ver que es eso tan importante como para sustituirlo por mi atención hacia ella.

A parte de trabajar con Freya, también suelo trabajar otras técnicas en el salón, tanto la realización de ilustraciones aprovechando la luz natural practicando los estudios de color o planificando los elementos del libro de artista para una mejor distribución a la hora de montarlo.

6.2.6. Resultados finales

En los resultados finales muestro páginas concretas las cuales han sido añadidas elementos como son hojas secas, ramas o plumas como decoración para darle mas vivacidad a la hora de hacer la fotografía y presentarlo como resultados finales.

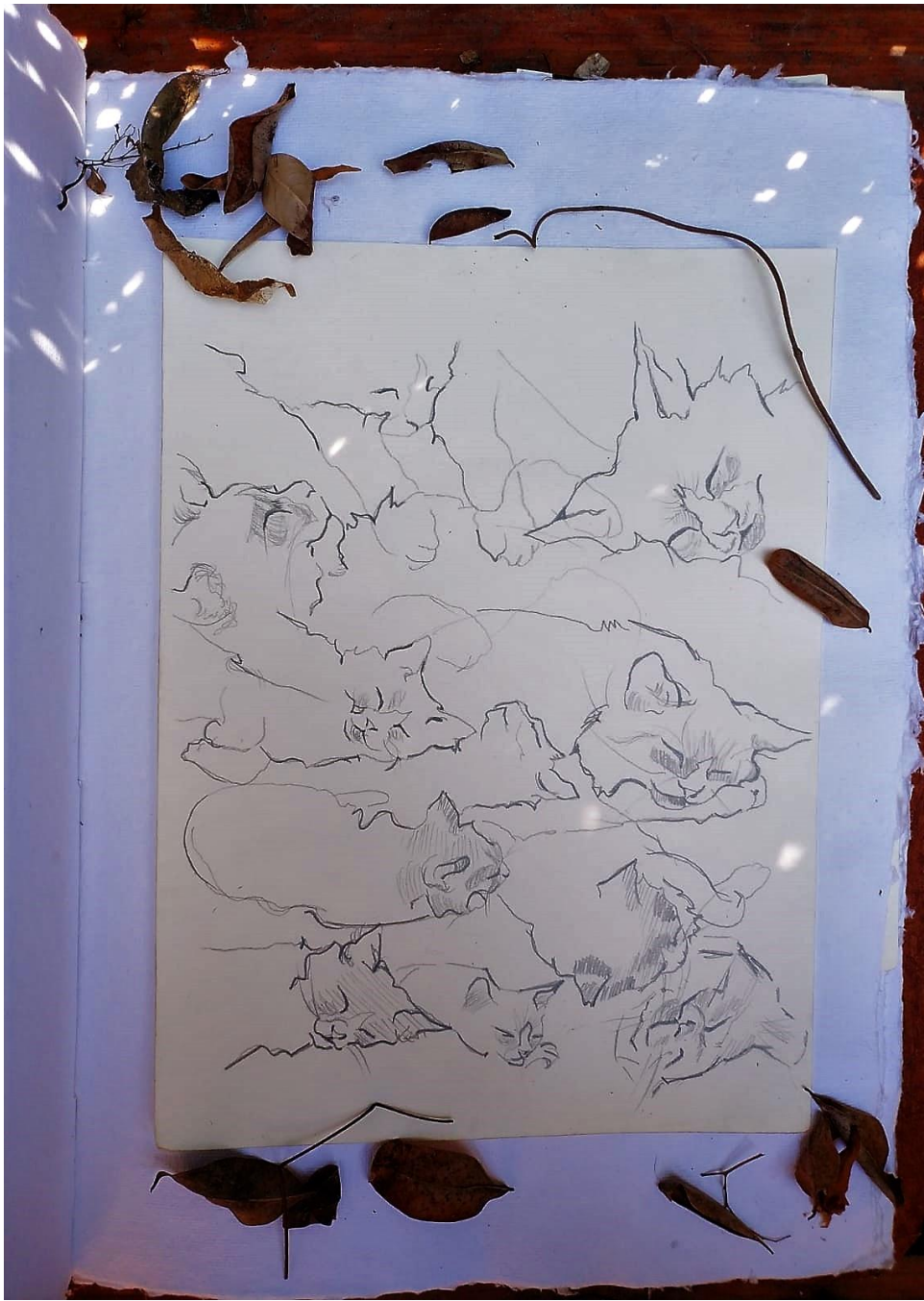

Fig.45 Bocetos a lápiz

Fig.46 Acuarela sobre papel.

Fig.47 Collage libro de artista.

Fig.48. Collage libro de artista

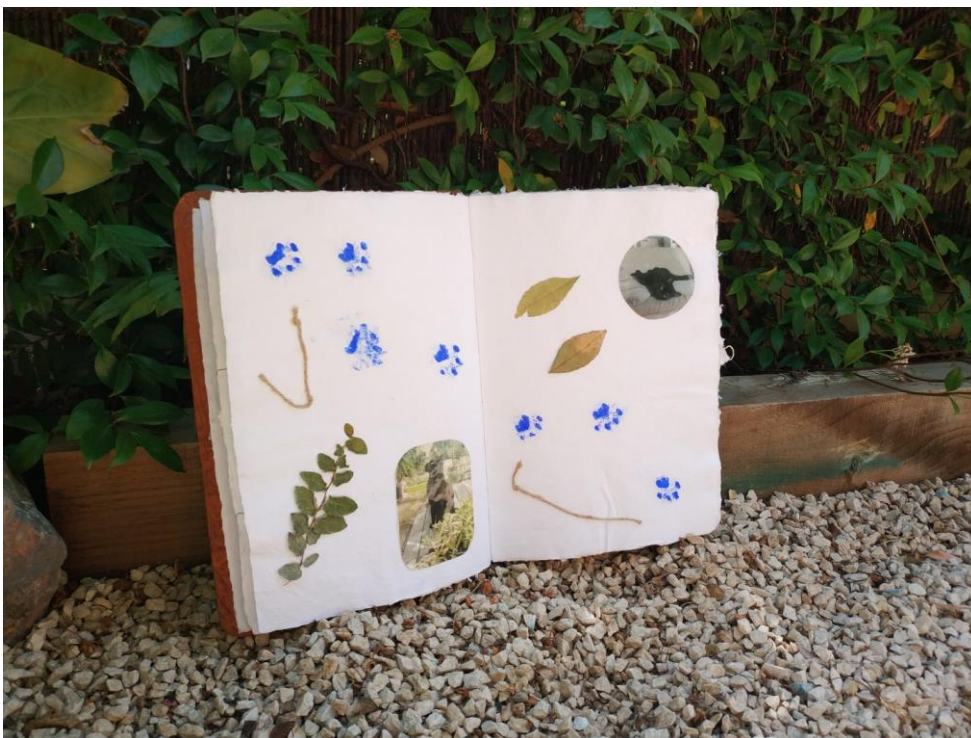

Fig.49. Collage libro de artista.

8. CONCLUSIONES

El libro de artista es un procedimiento creativo que he desarrollado en este proyecto. La verdad, en un principio no tenía mucha idea de cómo darle esa vivacidad que necesitaba para sentir satisfacción por llegar al objetivo final. En cuanto a las técnicas empleadas como la acuarela me he sentido muy agusto junto con la línea intrínseca y el garabato.

Cuando hablo de resultados obtenidos la mayoría de ellos han sido logrados con éxito, he tenido bastante facilidad para la realización de cianotipias, ilustraciones y dibujos. Son técnicas con las cuales ya había trabajado y desarrollado anteriormente, por ello no he tenido tantas dificultades.

Mis dificultades principales han sido el revelado de las cianotipias ya que debido a las condiciones climatológicas se deben dejar más o menos tiempo a exposición del sol. Sin embargo el objetivo principal de expresar acciones mediante esta técnica a sido completado de una forma satisfactoria. Algunas expresiones de animales también cuestan de transmitir para poder sentir lo que sienten en ese momento, algunos gestos y movimientos son difíciles de captar ya que muchas veces para la memoria retentiva necesitamos alguna que otra repetición para poder resolver bien el ejercicio pero con bastante práctica y observación he podido resolver todos estos problemas.

Familia animal me permite pasar mucho tiempo con mis mascotas, estudiarlas, observarlas y poder plasmar momentos, recuerdos y emociones en un libro de artista para conservarlo incluso cuando ellos ya no estén y poder acordarme de todos ese tiempo vivido con ellos. No es solo un trabajo más, es parte de mi vida.

Finalmente comentar que tras este trabajo he aumentado mis capacidades de observación y mis conocimientos en general sobre el color, los trazos y movimiento. He mejorado en cuanto a la confianza en mi misma para realizar trabajos que a menudo no estoy convencida de poder llevar a cabo. Ahora veo muchas posibilidades de avanzar en mis proyectos de ilustración, tanto de mis animales, como el resto de especies y progresar con técnicas, formatos e ideas nuevas. A partir de ahora quisiera dedicar tiempo a mejorar y seguir trabajando con la técnica del pastel en cuanto a retrato animal y con las cianotipias en cuanto a series que reflejen el movimiento.

9. MATERIAL REFERENCIAL

9.1 BIBLIOGRAFÍA

- Buytendijk, F. J. J ; *El hombre y el animal*. Lisboa: Carlos Lohlé, 1958.
- Darwin, Ch; *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales*. Nueva York: Appleton, 1873.
- Dawber, M; *El gran libro de la ilustración contemporánea*. Barcelona: Parramón, arquitectura y diseño, 2009.
- Hart,Ch; *Cómo dibujar animales*. Barcelona: Martínez Roca D.L. 1998.
- Szunyoghy,A & Fehér, G. *Escuela de dibujo de anatomía: humana, animal comparada*. Alemania: Könemann,2006.
- Carobaraja,J. *La cara, Espejo del Alma, Historia de la Fisognomía*, Galaxia Gutenberg, Barcelona 1993.
- Gombrich, E. H; *La historia del Arte*, Phaidon Press Ltd. London, 1950.
- Garín Llombart, F; *Museo de Bellas Artes de Valencia*, Aneto Publicaciones, S.L. Zaragoza, 2012.
- Mrhar, Peter;*Cianotipia, Fotografía Antigua y alternativa*. 2014.
- Price- Cabrera, Natalia; *#Sin filtro, Creatividad en la fotografía*.2019.
- Skira, Albert; *Historia de un Arte, El Pastel*. Universidad Politécnica Valencia.

9.2 WEB

KATYA MINKINA, *Web oficial*. [consultado 10-6-2019] Disponible en: <https://katyaminkina.com>

PAULINA STASIKOWSKA, *Obras destacadas*. [consultado 11-6-2019] Disponible: <https://ginamc.blogspot.com/2017/08/horses-in-art-interview-with-artist.html>

VICENT LEGRANGE, *Expresivos retratos de animales que muestran profundas emociones*. [consultado 11-6-2019] Disponible: <https://culturainquieta.com>

TOSHIYUKI ENOKI, *Biografía y obra*. [consultado 12-6-2019] Disponible en: <http://enkaustikos.blogstop.com>

10. ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig.1 Ejemplo libro de artista.
Fig.2 Ejemplo libro de artista.
Fig.3 Ejemplo libro de artista.
Fig.4 Cianotipias de gatos.
Fig.5 Ejemplo de cianotipia.
Fig.6 Imágen acuarela.
Fig.7 Paisaje, Acuarela sobre papel, 65x50 cms.
Fig.8 Imágen tinta china.
Fig.9 Paisaje tinta china sobre pergamino, 100x70 cms.
Fig.10 Retrato figura humana, Pastel sobre papel, 50x70cms.
Fig.11 Enoki Toshiyuki,*Black Cat paintings*, tinta china.
Fig.12 Enoki Toshiyuki,*Black Cat paintings*, tinta china.
Fig.13 Enoki Toshiyuki,*Black Cat paintings*, tinta china.
Fig.14 *Coco* by Katya Minkina Watercolor, 60x90 cms.
Fig.15 *Cat*, Watercolor, Katya Minkina.
Fig.16 *Cat*, Watercolor, Katya Minkina.
Fig.17 *Cat*, Watercolor, Katya Minkina.
Fig.18 *Cats*, Pastel sobre cartulina, Paulina Stasikowska.
Fig.19 *Cats*, Pastel sobre cartulina, Paulina Stasikowska.
Fig.20 *Cats*, Pastel sobre cartulina, Paulina Stasikowska.
Fig.21 *La princesa Mononoke*, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.22 *El viaje de Chihiro*, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.23 *La princesa Mononoke*, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.24 *La princesa Mononoke*, Acuarela sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.25 *El Castillo ambulante*, Lápiz de color sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.26 *El Castillo ambulante*, Lápiz de color sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.27 *Totoro*, Lápiz de color sobre papel, Hayao Miyazaki.
Fig.28 Retrato fotográfico, Diego Andrés Martín Fernández.
Fig.29 Retrato fotográfico, Diego Andrés Martín Fernández.
Fig.30 Tim Flach, *Evolution*, Fotografía, 2013.
Fig.31 Tim Flach, *More than Human*, Fotografía 2012.
Fig.32 Martin Aveling, *Buho*, Pastel sobre papel.
Fig.33 Martin Aveling, *Zebra and mother*, pastel sobre papel.
Fig.34 Martin Aveling, *Sumatran Orangitans*, Pastel sobre papel.
Fig.35 Cianotípias Nekko.
Fig.36 Cianotípias Nekko y Silvestre.
Fig.37 Bocetos gatos movimiento.
Fig.38 Bocetos gatos y ninfa.
Fig.39 Acuarela cara Silvestre.
Fig.40 Bocetos a lápiz Freya.
Fig.41 Bocetos a lápiz Freya con ella misma.
Fig.42 Bocetos a lápiz Freya.
Fig.43 Fragmento libro de artista Freya.
Fig.44 Fragmento libro de artista Nekko.
Fig.45 Bocetos a lápiz Silvestre.
Fig.46 Acuarela cara Silvestre.
Fig.47 Collage Freya. Libro de artista.
Fig.48 Collage Silvestre. Libro de artista.
Fig.49 Collage Nekko. Libro de artista.