

ANEXO LOVERS OF VERDUN

Paula Gil

2021-2022

LOVERS OF VERDUN

Paula Gil Garrido

Mi proyecto, *Lovers of Verdun*, ilustra la historia del soldado alemán Karl Von Baum y la enfermera francesa, Anne Auclair, cuyos caminos se entrelazan al ser dejados atrás por sus respectivos bandos tras una retirada de emergencia durante la batalla de Verdún, la cual tuvo lugar entre el 21 de febrero y el 18 de diciembre de 1916.

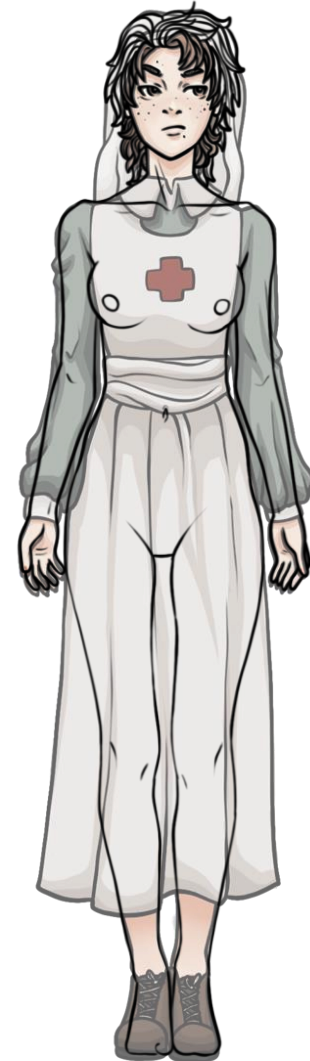
Esta historia, contextualizada en una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, nos mostrará la crueldad de la situación y cómo, en momentos de necesidad, bandos enemistados pueden unirse contra el enemigo común, la guerra.

Así pues, esta historia intenta mantenerse lo más fiel posible a la época en la que se desarrolla, no sólo en cuanto a la vestimenta, armamento y escenarios, sino también, en cuanto a la crudeza de las escenas. Esta crudeza se rebajará mediante el uso de una estética “cartoon realista” con la finalidad de hacerla más accesible al público.

Este proyecto está pensado para ser concebido como un cómic o historieta bélica centrado en el storytelling y el análisis moral.

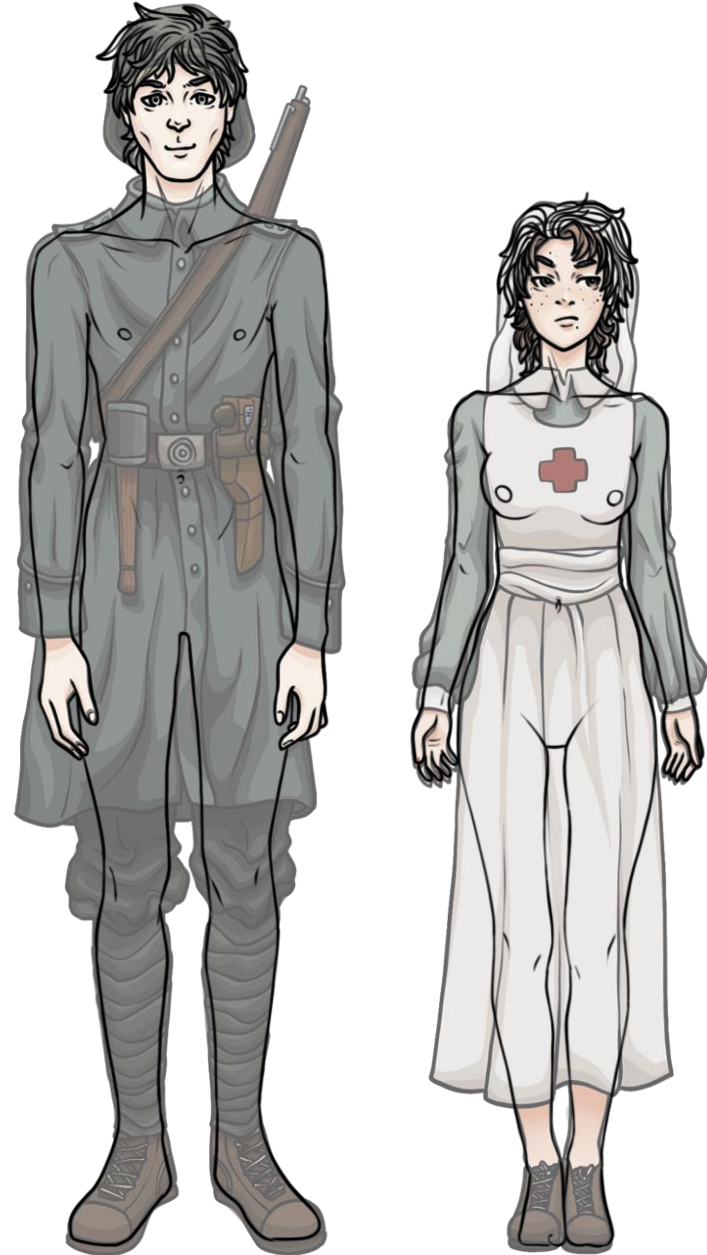
INDICE

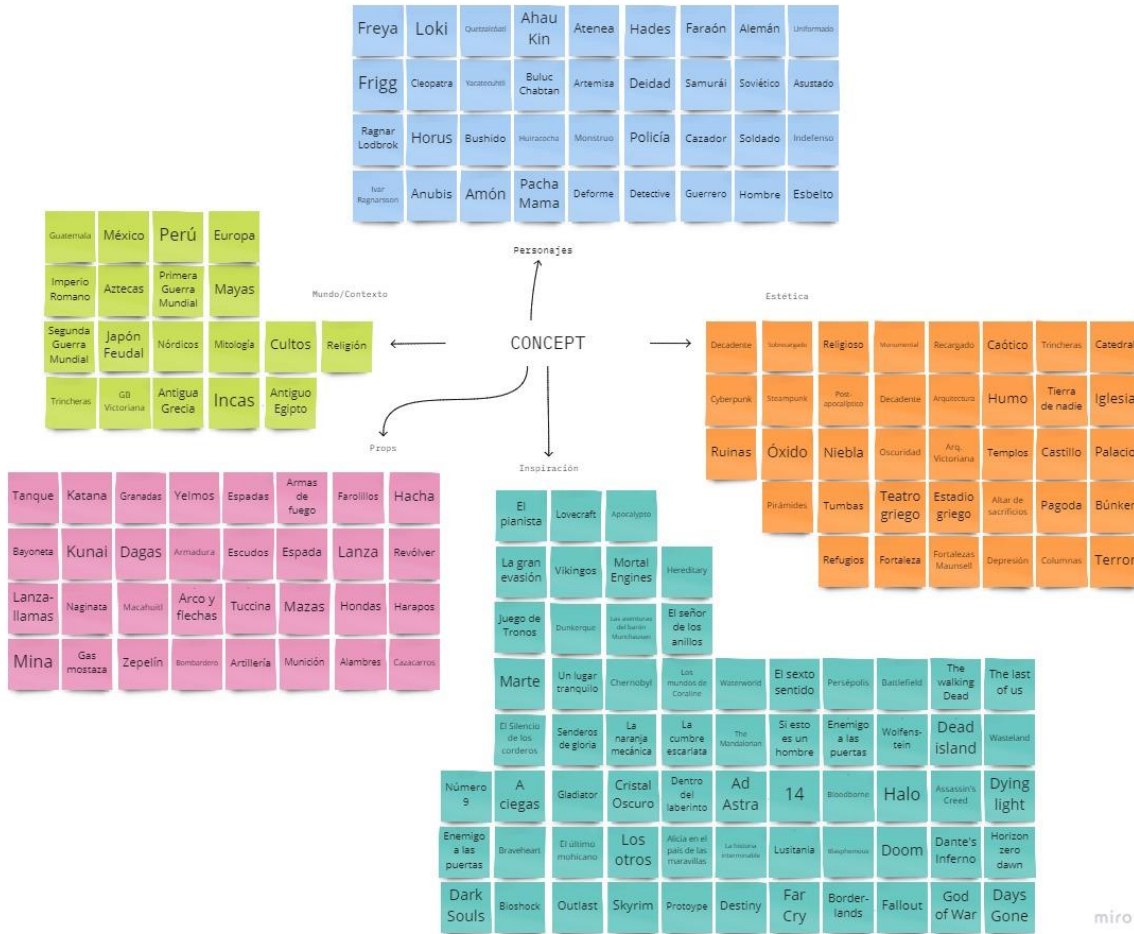
BRAINSTORMING	4
MAPA CONCEPTUAL	5
CONCEPT ART	6
Moodboard Props	7
Props	9
Moodboard Personajes	11
Anne Auclair	12
Karl Von Baum	13
Moodboard Escenarios	14
El Refugio	15
Tierra de Nadie	16
PROPS	17
Boceto, Line Art y Grisalla	18
Paletas y Arte final	25
PERSONAJES	31
Boceto, Line Art y Grisalla	32
Paletas y Arte final	35
ESCENARIOS	40
Boceto, Line Art y Grisalla	41
Paletas y Arte final	47
ESCENAS	54
Boceto, Line Art y Grisalla	55
Paletas y Arte final	60

INDICE

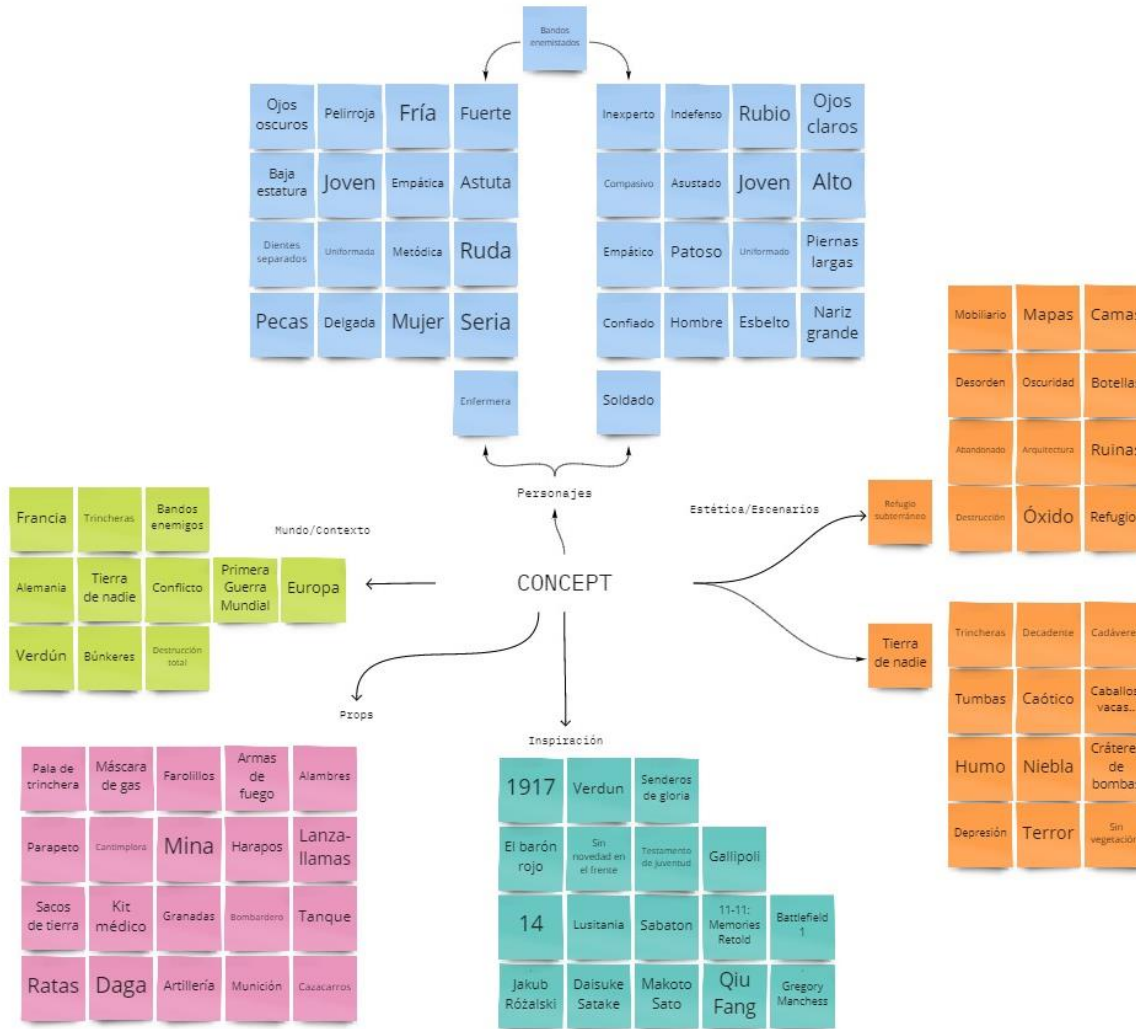
PÓSTERS SERIGRAFÍA	69
Moodboard posters	70
Ilustración digital, separación tintas	71
Resultado final	74
CÓMIC	75
Moodboard cómic	76
Storyboard	77
Line art, grisalla y paleta	78
Resultado final	90
CÓMIC SERIGRAFÍA	95
Ilustración digital cubierta	96
Simplificación tintas	97
Resultado final	101
CONTACTO	108

El brainstorming es un método que tiene como objetivo la recopilación rápida no filtrada de ideas.

Este método resulta realmente útil en este tipo de proyectos ya que te permiten plantear temáticas variadas a partir de las cuales ir filtrando y cribando las diferentes ideas hasta conseguir la apropiada para el proyecto planteado.

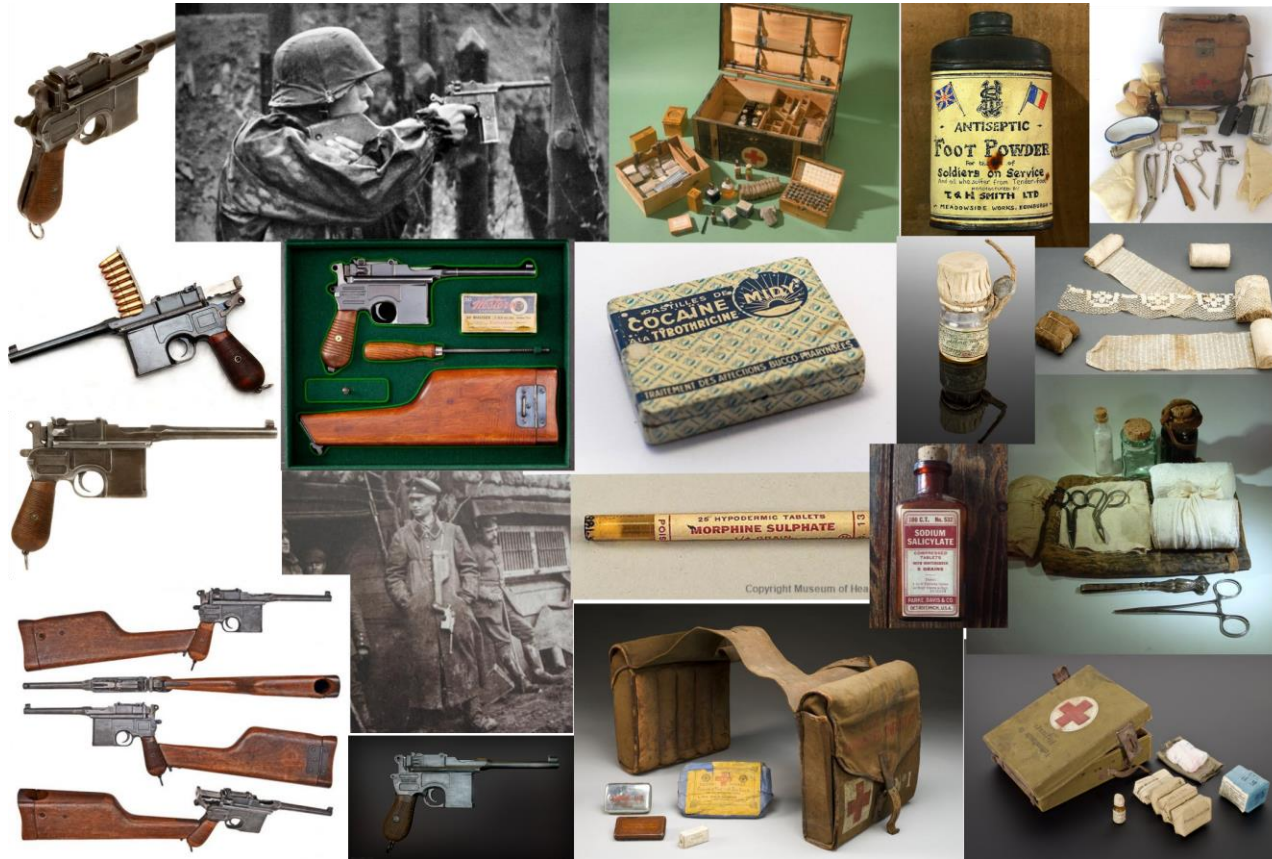
El mapa conceptual es el paso posterior al brainstorming, en este presentas diferentes ideas dentro de la temática o idea extraída del brainstorming.

En mi caso la temática escogida durante este fue la Primera Guerra Mundial. A raíz de esto empecé a describir el mundo, los props, personajes, etc., de forma muy general y abriendo diferentes posibilidades dentro de estos.

CONCEPT ART

PROPS

Los moodboards sirven para visualizar de forma rápida imágenes que nos ayuden a la ideación de un proyecto.

En este caso, este es el moodboard realizado para los props Mauser C96, una pistola semiautomática empleada por el ejército alemán durante este conflicto y el kit médico, el cuales portaban los médicos y enfermeras.

Las imágenes son, en su gran mayoría, imágenes reales de estos props, junto con algunas reconstrucciones o modelos 3D, en el caso del Mauser C96.

PROPS

Este es el fusil de cerrojo Mauser 98, el cual fue empleado por el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial.

De la misma manera que el anterior moodboard, en este la mayoría de imágenes se tratan de fotografías reales del arma en sí junto a fotografías de los soldados portando esta arma.

MAUSER C-96

El primer prop es el arma que lleva Karl, una pistola Mauser c96 semiautomática, arma desarrollada entre 1893 y 1894 y que se siguió fabricando hasta 1961.

Karl usa esta arma una vez despierta ya que el ruido de su fusil Mauser 98 le resulta muy aterrador y desagradable.

Además, ya que no tiene intenciones de herir a nadie, solo usa su arma a modo de defensa personal.

KIT MEDICO

El segundo prop es el kit de Anne donde lleva todo el equipamiento necesario para tratar heridas e infecciones.

En este, encontramos múltiples tipos de vendajes e instrumentos como pinzas, tijeras, bisturís, sal y yodo para las heridas, líquido de Dakin, un antiguo antiséptico, algunos tipos de anestesia como el clorhidrato de cocaína o el cloroformo, además de analgésicos como salicilato de sodio, opio y morfina.

MAUSER 98

El tercer prop es el otro arma que lleva Karl, un fusil de cerrojo llamado Mauser 98, arma creada en 1898 por Paul Muaser y que se siguió empleando por el ejército alemán hasta 1945.

Como previamente hemos mencionado, Karl no es gran fan de este fusil, por lo que solo lo usará en momentos críticos.

Por esto, siempre lo lleva atado en el cinturón de su espalda, el cual previene la pérdida de este en caso de que fuera necesario emplearlo.

PERSONAJES

Los dos personajes de esta historia son Karl von Baum, soldado del ejército alemán y Anne Auclair, enfermera francesa.

La inspiración de estos viene de fotos reales de la época, cartelería, reconstrucciones, etc., no obstante, para mí era importante que fueran fieles a la realidad.

Por ello, sus diseños son prácticamente idénticos a las personas retratadas en este moodboard, únicamente simplificando el uniforme de Karl ya que los soldados portaban muchos objetos útiles en combate que no creía necesario ilustrar en su totalidad.

ANNE AUCLAIR

Anne Auclair es una enfermera francesa de 21 años que, desde que empezó la guerra, supo que debía participar y ayudar a su pueblo, por ello, decidió hacerse enfermera de primera línea.

Anne es una mujer que, aun siendo joven, es muy valiente, empática y muy decidida. Además de esto, es muy dedicada cuando se trata de su trabajo, por lo que no teme a poner su vida en riesgo con tal de ayudar a los soldados heridos.

En cuanto a su físico, Anne es una joven pelirroja de baja estatura y bastante delgada. De ella destacan sus brillantes ojos color miel, sus dientes separados, los cuales no suele dejar ver demasiado, y las pecas de sus mejillas.

KARL VON BAUM

Karl es un joven alemán de 23 años que fue instado por su padre a meterse al ejército desde que era muy joven ya que este consideraba que su hijo necesitaba ser más masculino y rudo. Para desgracia de su padre, alistarse en el ejército no cambió la personalidad de Karl haciendo que ambos no tengan muy buena relación.

Karl es considerado poco masculino ya que es un chico muy asustadizo, empático y patoso, además de ser, desde muy pequeño, un chico muy delgado y alto, sin apenas masa muscular.

Otras características físicas de Karl son sus ojos grisáceos y muy claros, su pelo rubio y su gran nariz puntiaguda.

ESCENARIOS

Las escenas ilustradas en este proyecto suceden en dos lugares, el refugio y la tierra de nadie.

Este apartado es muy importante ya que sirve para contextualizar los sucesos por lo que el estudio fue exhaustivo.

Las imágenes varían ya que hay fotografías reales, reconstrucciones, modelos 3D, ilustraciones, frames de películas y maquetas, todos ellos siendo fieles a la realidad.

EL REFUGIO

El primer escenario es el refugio subterráneo en el que ocurre el encuentro entre Anne y Karl, cuando este último la encuentra por primera vez, gravemente malherida pero llena de rabia al encontrarse delante de un soldado alemán.

Dentro de este refugio, el cual parece ser de rango alto debido a su equipamiento, encontramos un escritorio con su silla el cual está lleno de mapas de los próximos movimientos y posicionamientos de ambos bandos. Además de esto, encontramos botellas de vino, fotos de lo que parecen ser los familiares de quien ocupó esa estancia en el pasado, una litera, un urinal, libros, cigarrillos, una pala para cavar trincheras, latas de conservas, recortes de periódicos, entre muchas otras cosas más.

A estas estancias se accede a través de una entrada excavada en el interior de las trincheras por lo que la única luz, a parte de la proveniente de las velas, viene de ahí.

TIERRA DE NADIE

El término “tierra de nadie” define el territorio entre varios bandos enfrentados que, como cuyo nombre señala, aún no ha sido ocupado por ninguno de ellos.

Estos espacios se caracterizan por la falta completa de vegetación en la que los únicos resquicios que quedan de esta son los troncos de árboles completamente pelados y destrozados.

Además de esto, también son comunes los cráteres de gran tamaño debido a las granadas, minas y bombardeos, el agua estancada acumulada dentro de estos, cadáveres de ambos bandos además de cadáveres de animales como caballos, vacas y ratas, alambradas de espino y barreras de madera que intentan delimitar territorios y dificultar los asaltos del otro bando, entre muchos otros elementos como tanques averiados, piezas de artillería, balas, cascos, etc.

PROPS

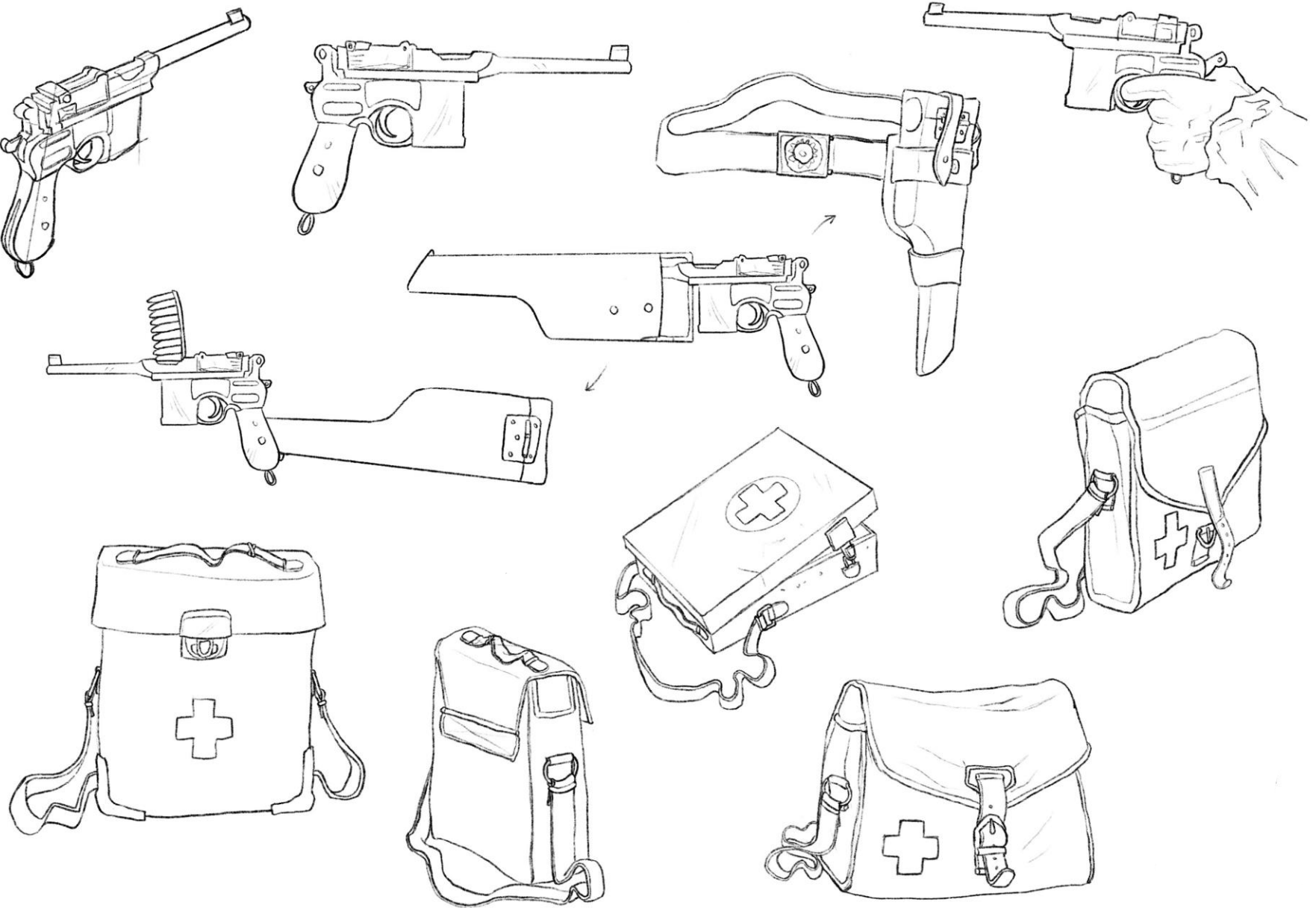
**MAUSER
C-96**

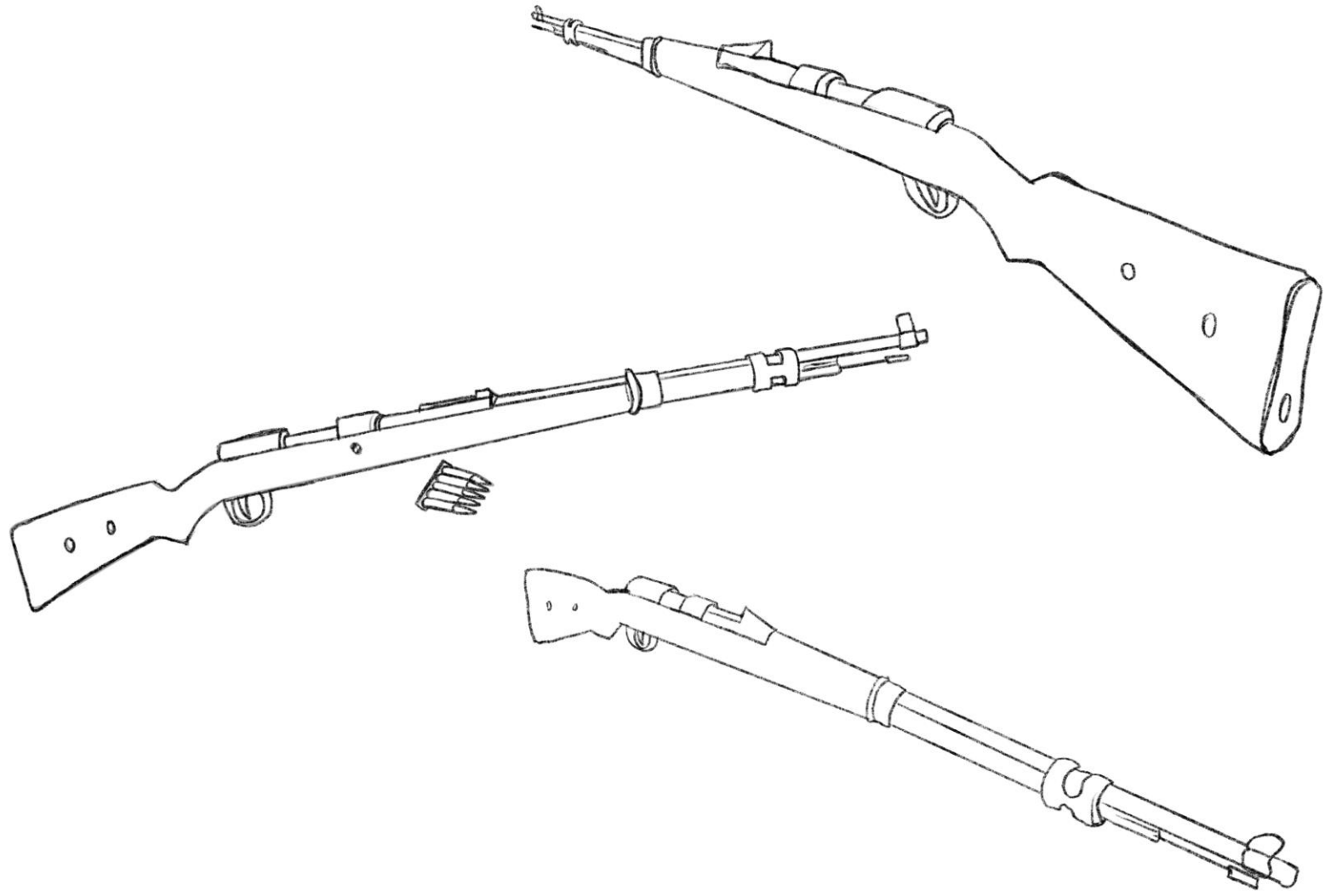

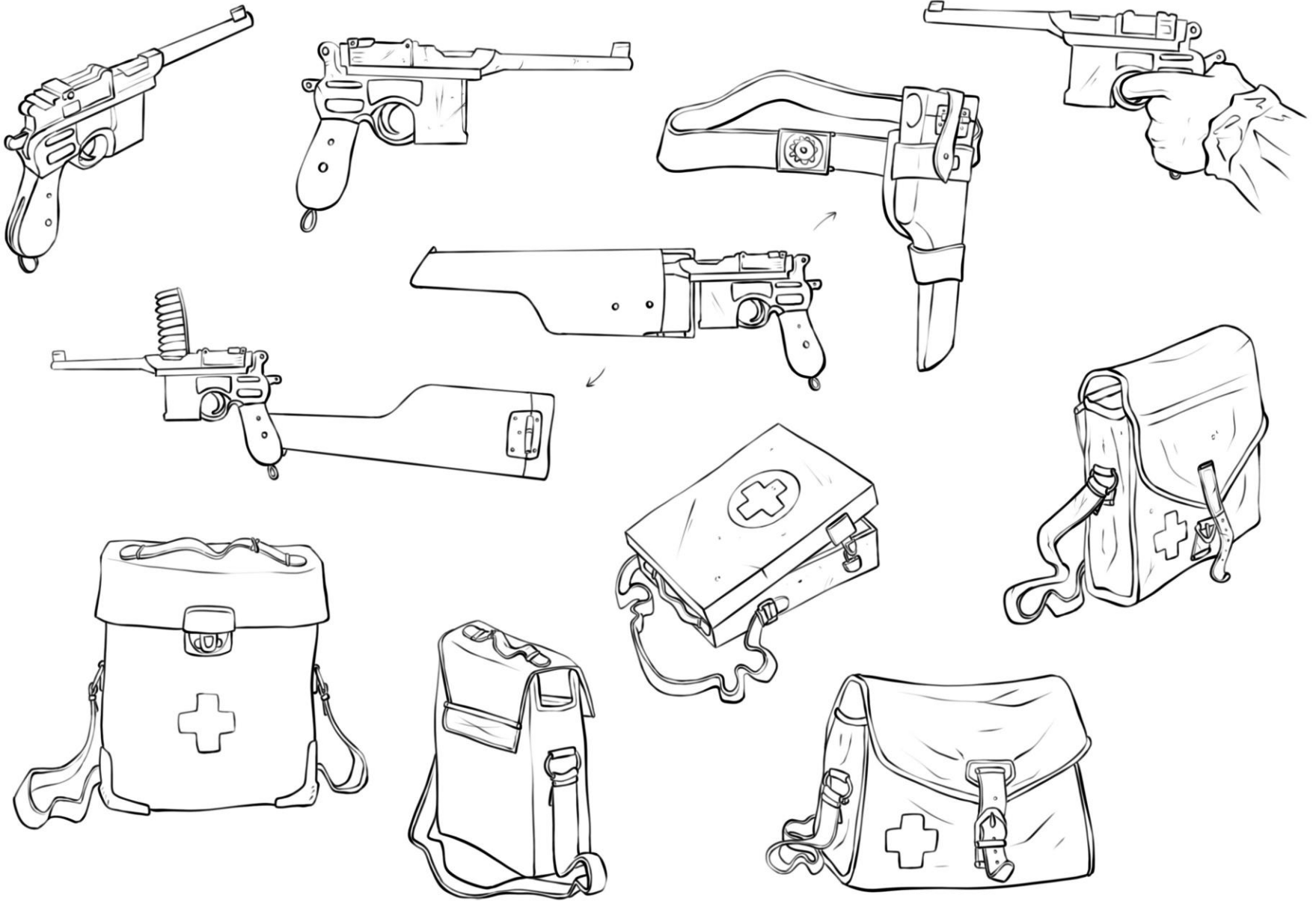
**KIT
MEDICO**

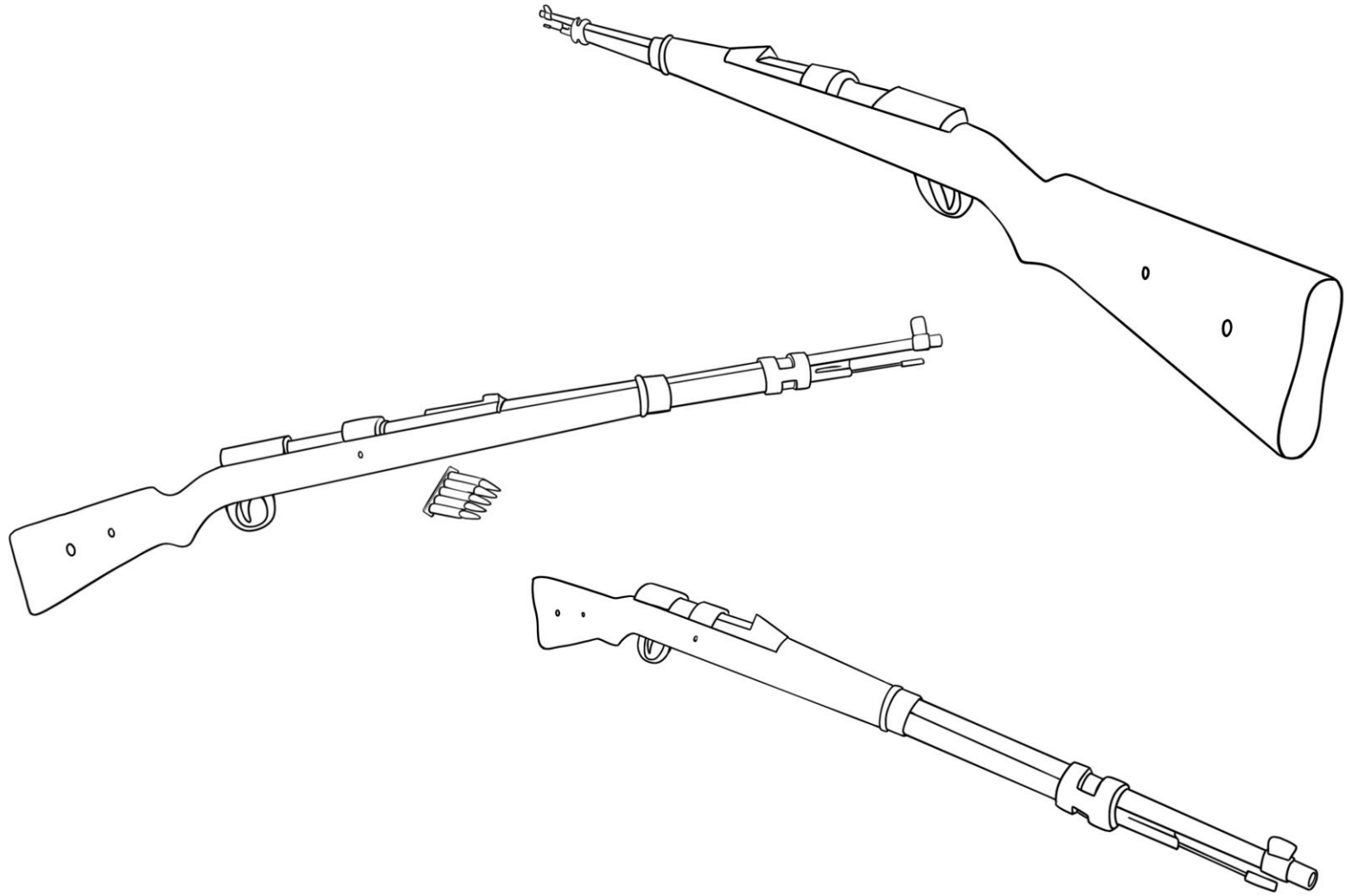

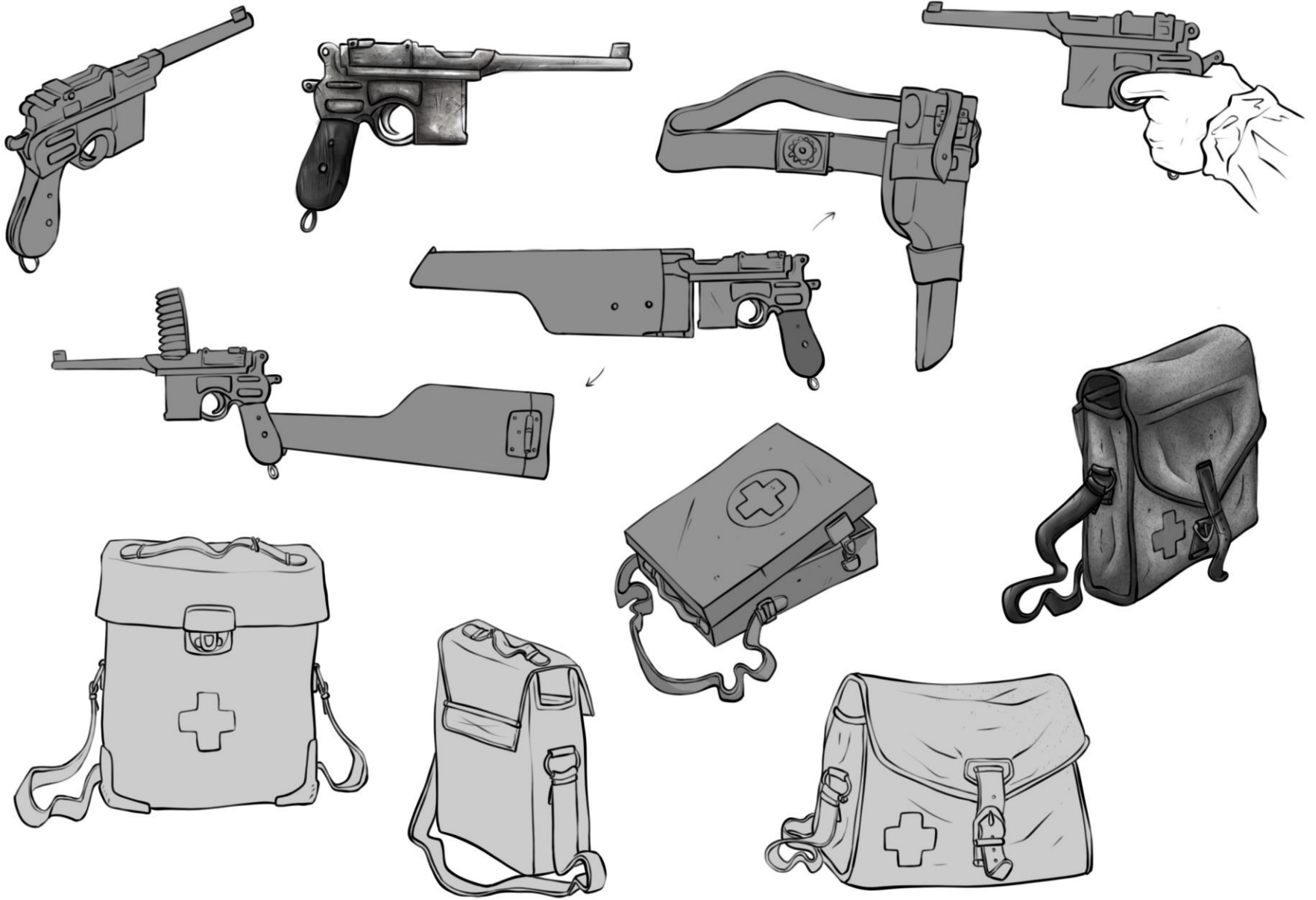
**MAUSER
98**

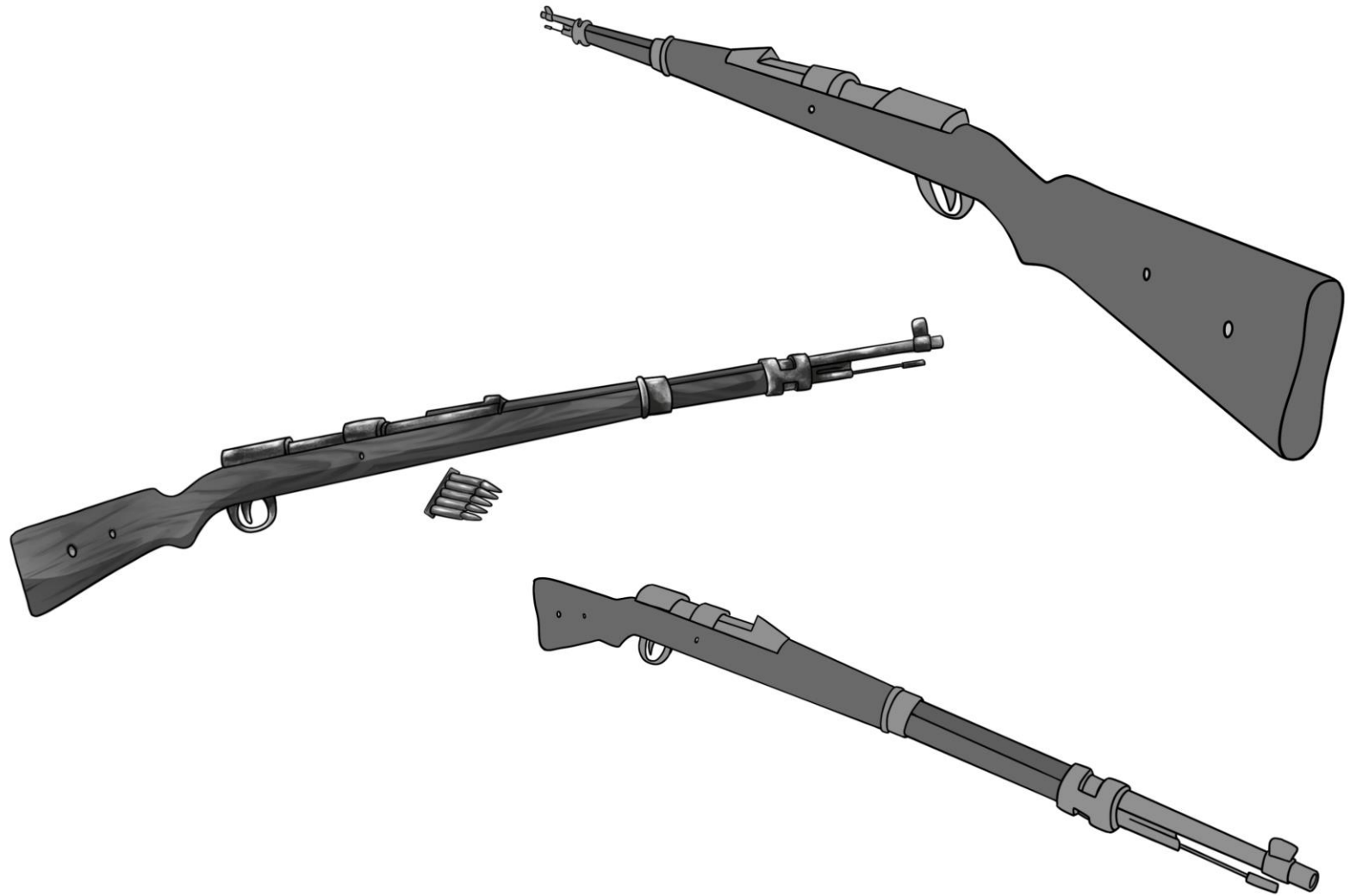

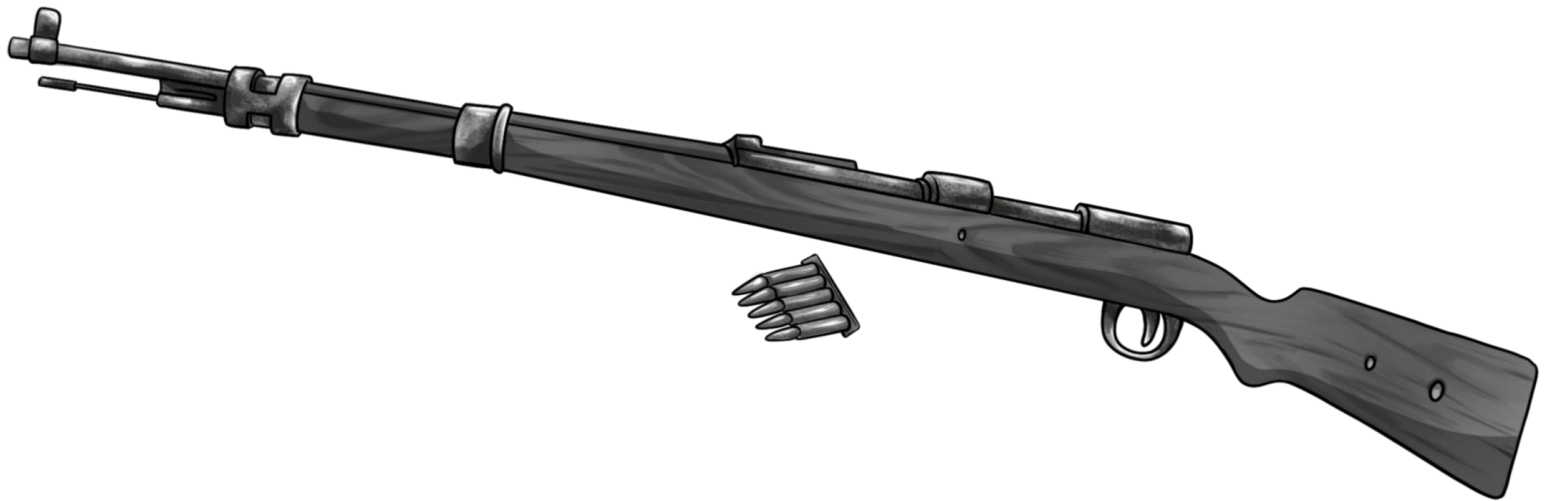

Paletas de color elegidas como las definitivas

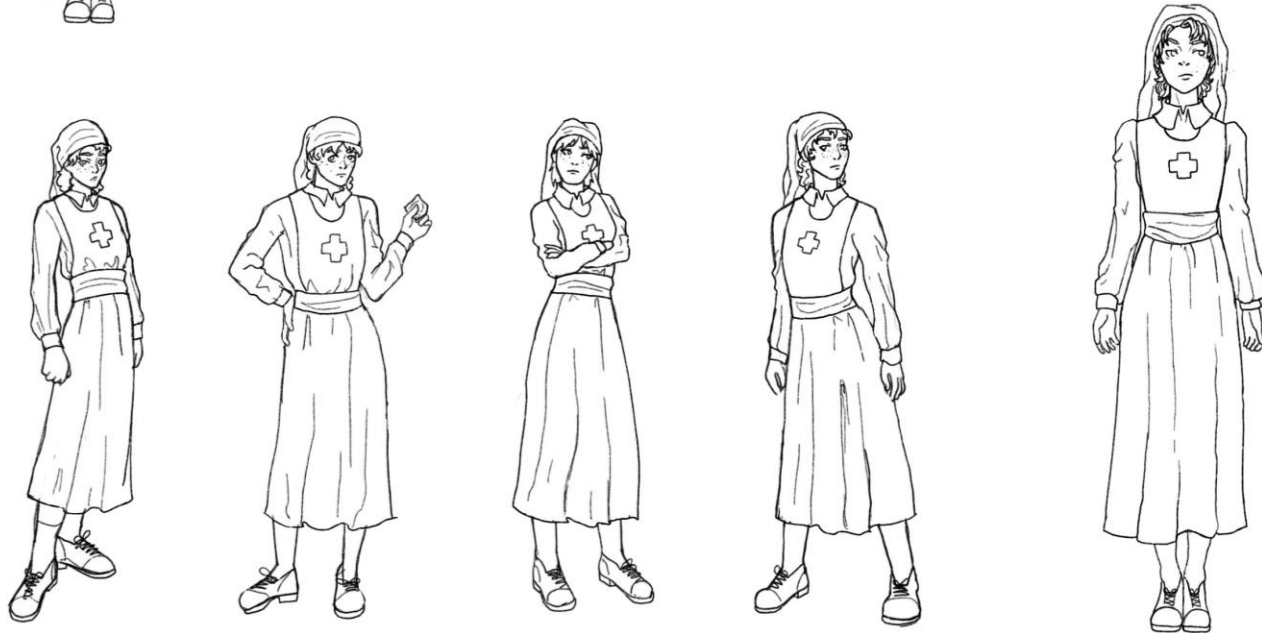
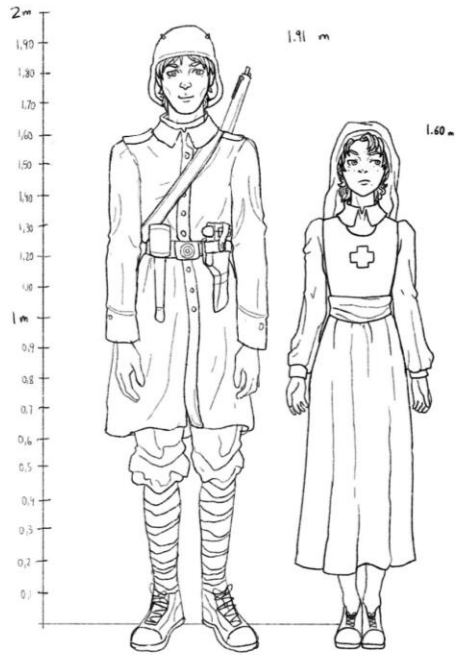

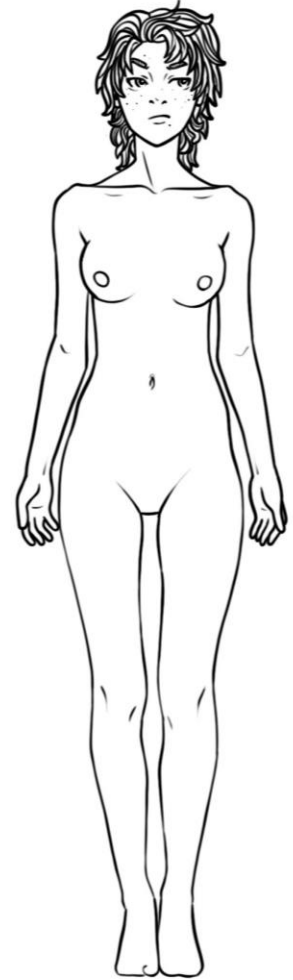
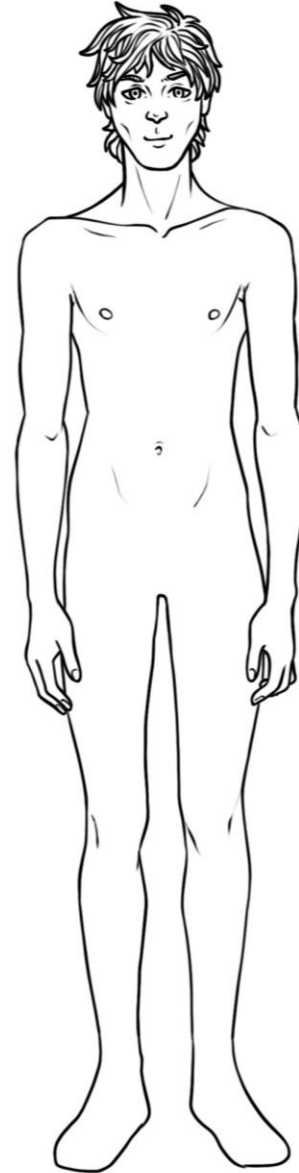
**ANNE
AUCLAIR**

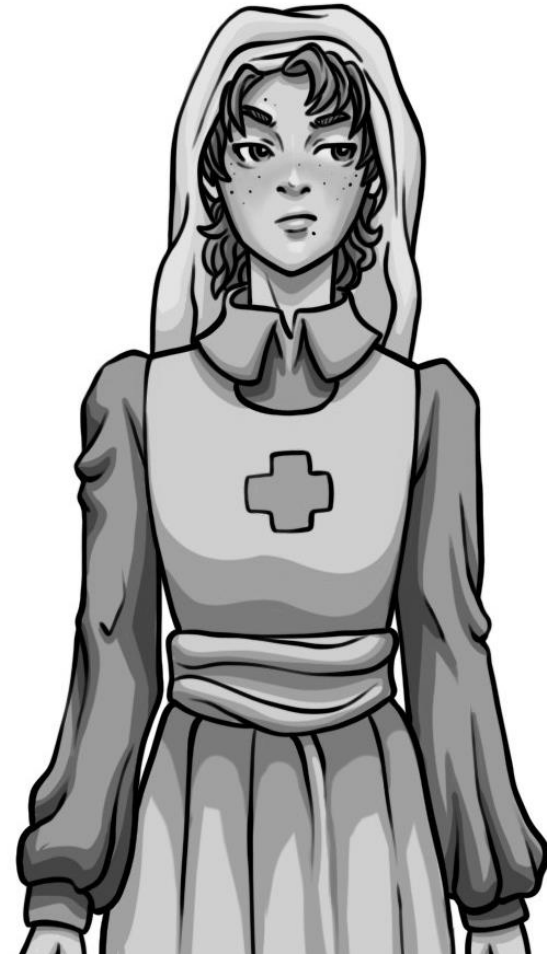
PERSONAJES

**KARL
VON
BAUM**

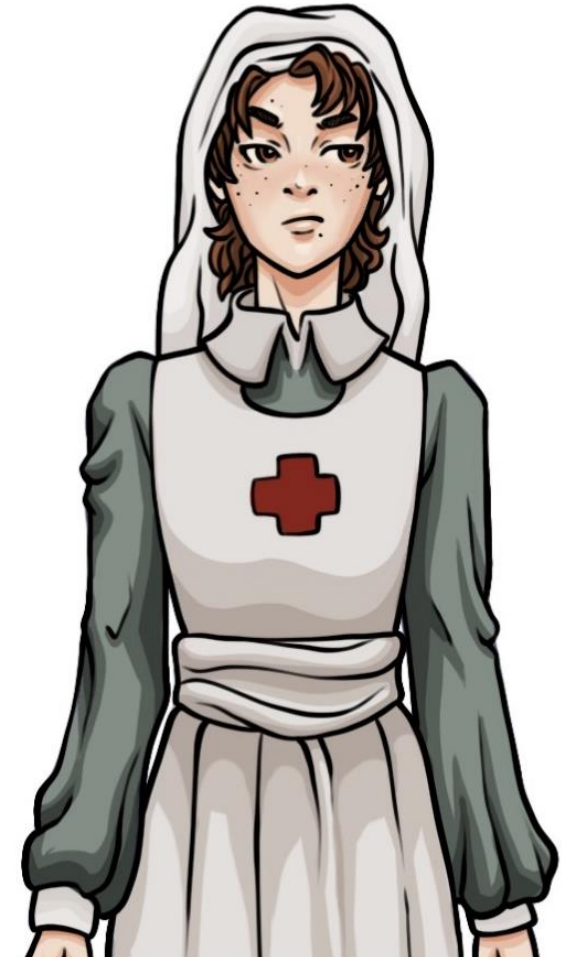

Paletas de color elegidas como las definitivas

ESCENARIOS

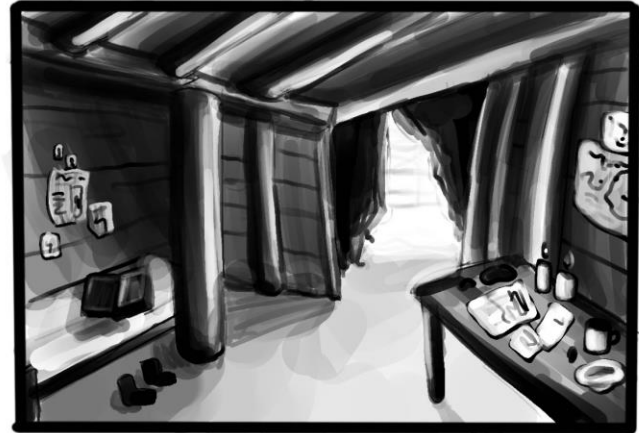

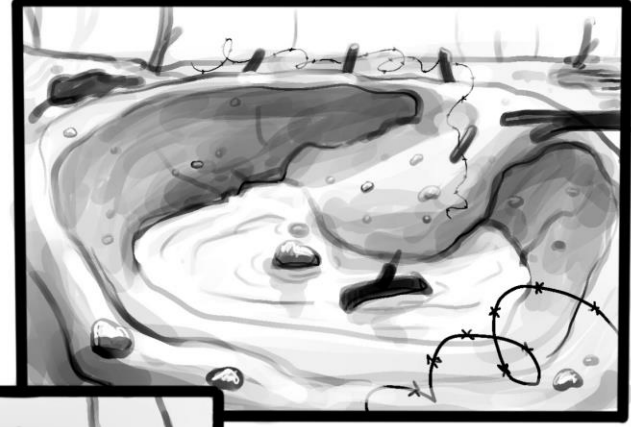
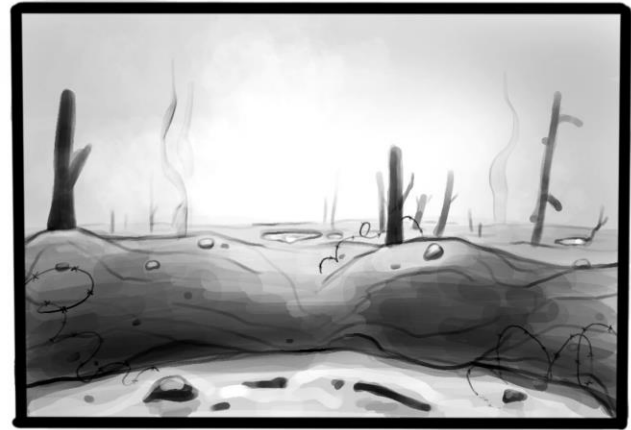
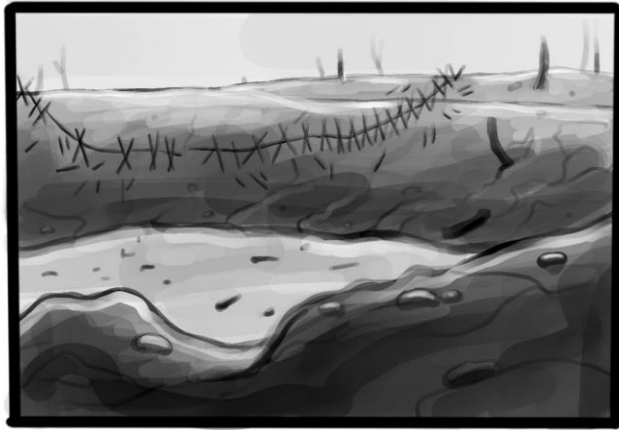
EL REFUGIO

TIERRA DE NADIE

Paletas de color elegidas como las definitivas

ESCENAS

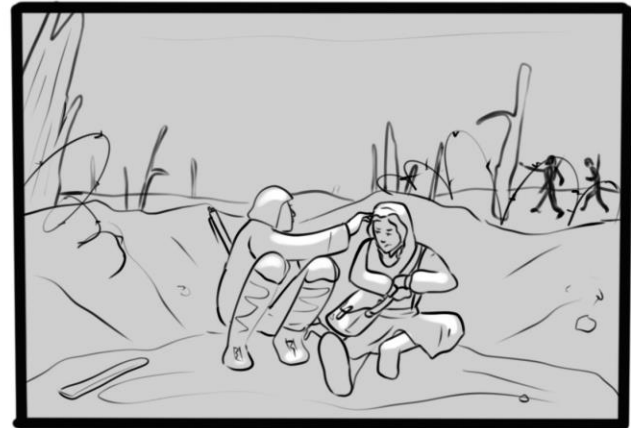
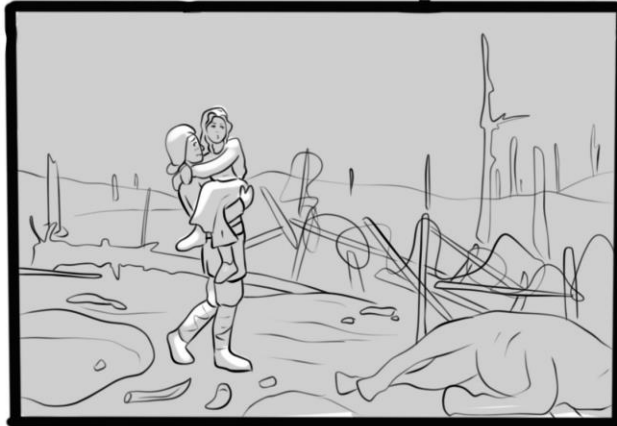

**EL
REFUGIO**

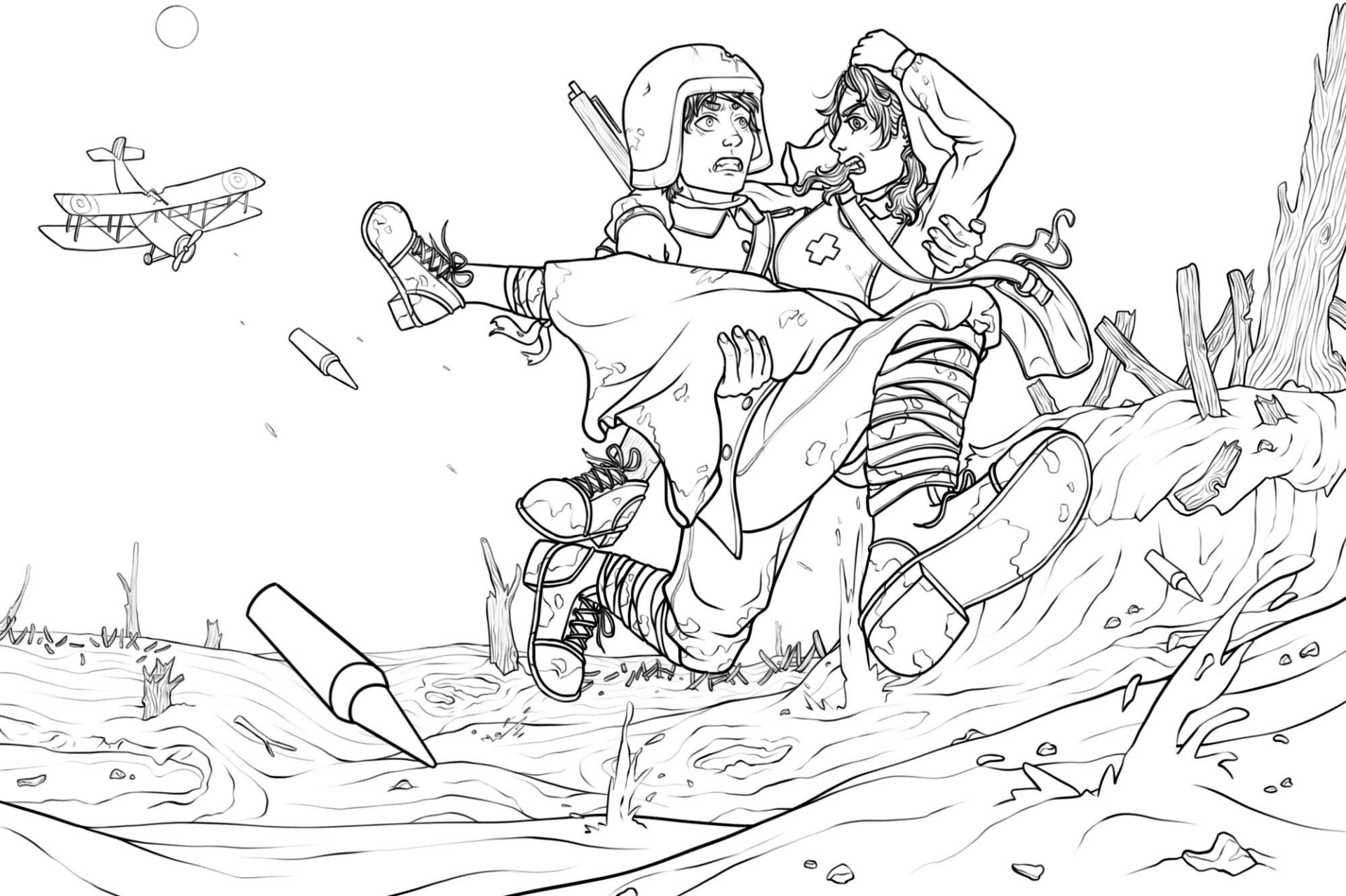
**TIERRA
DE
NADIE**

HUIDA

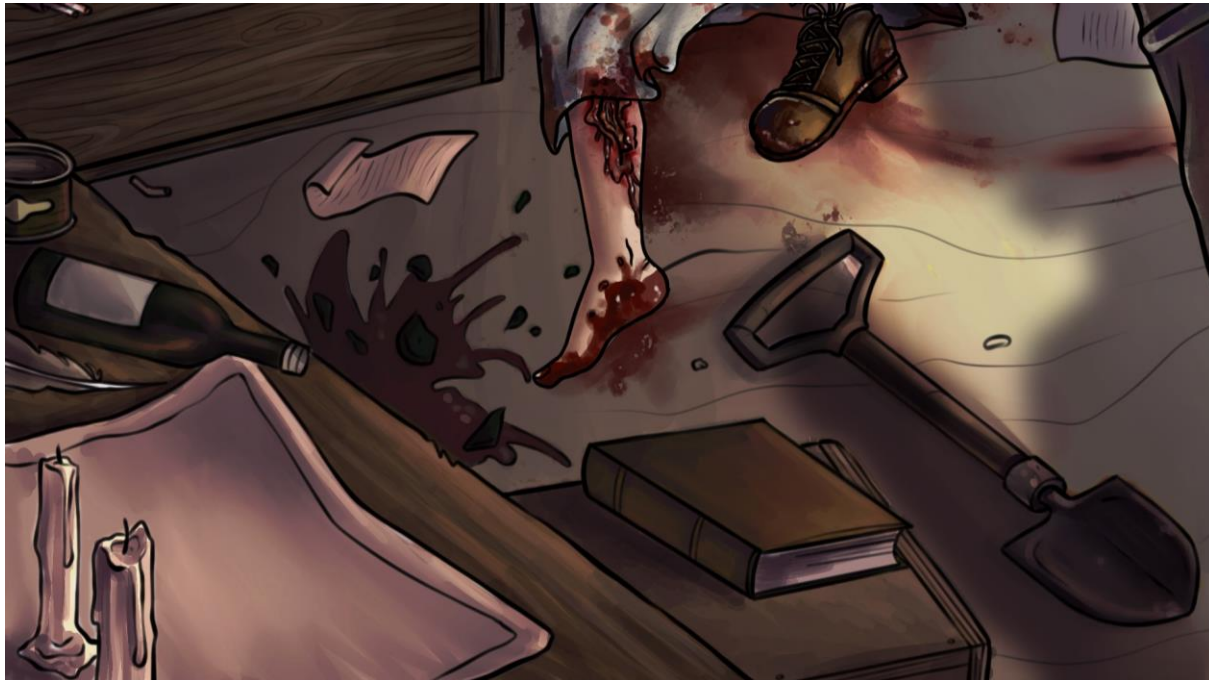

POSTERS SERIGRAFIA

En cuanto a los pósters, están altamente influenciados por el cartelismo de la época, centrándose, sobre todo, en el cartelismo alemán y el cartelismo de la Cruz Roja.

En cuanto al poster de Karl, está basado en una amalgama de carteles que animan a los soldados alemanes a enlistarse en el ejército.

En el caso del de Anne, está influenciado por los carteles de la Cruz Roja, sobre todo por los carteles ingleses y franceses ya que tenían estilos y frases muy similares.

**TUS COMPAÑEROS
ESTÁN LUCHANDO**

¿POR QUÉ TÚ NO?

**¿QUÉ ESTÁS HACIENDO
PARA
AYUDAR?**

ÚNETE A LA CRUZ ROJA

Separación de las tintas empleadas para la creación de este póster en orden de impresión.

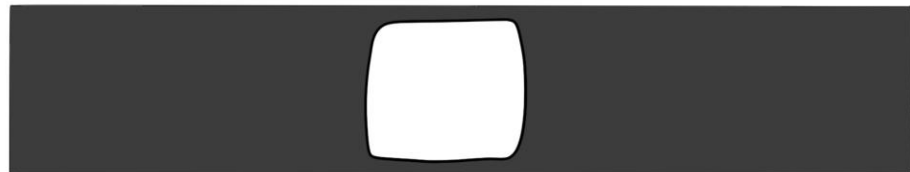
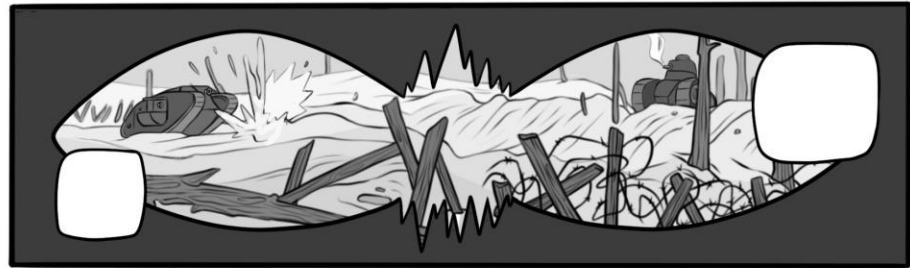
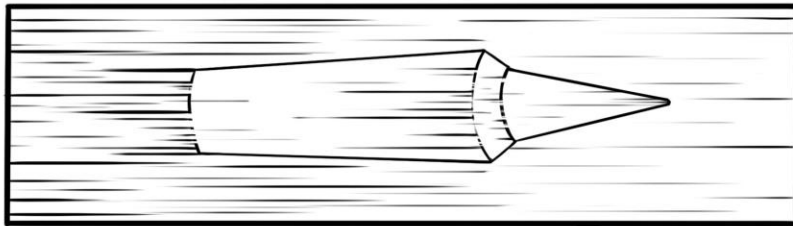
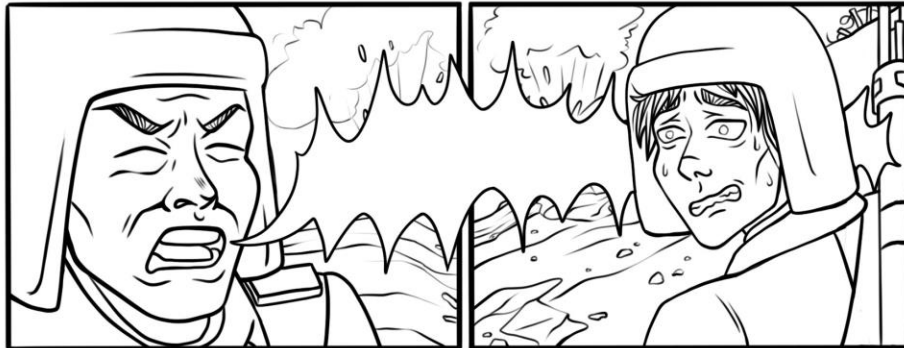
Separación de las tintas empleadas para la creación de este póster en orden de impresión.

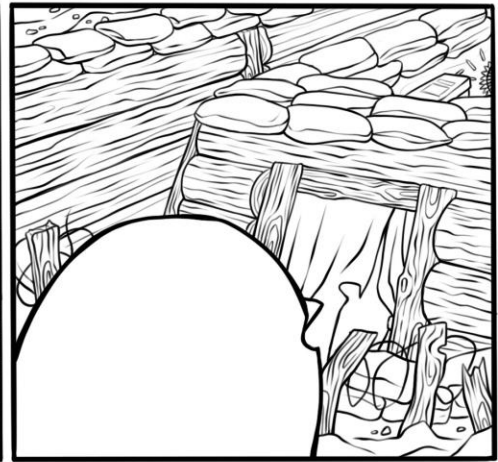
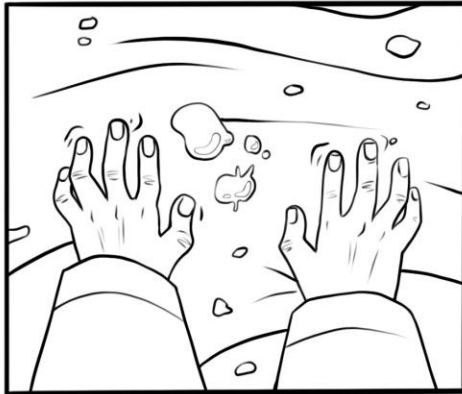
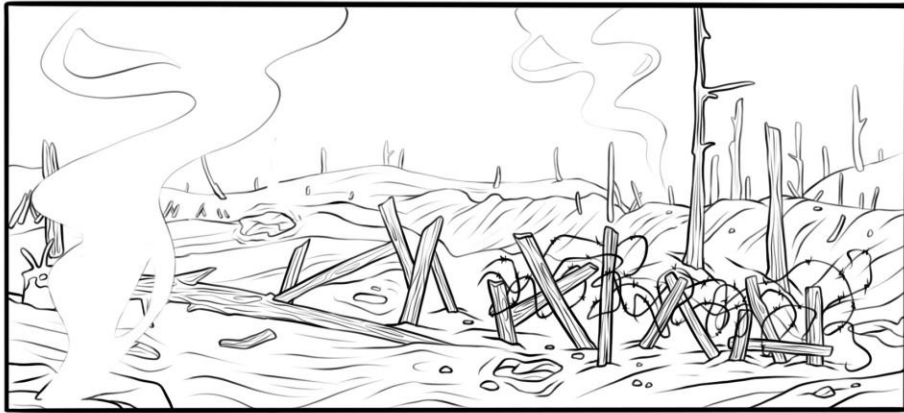

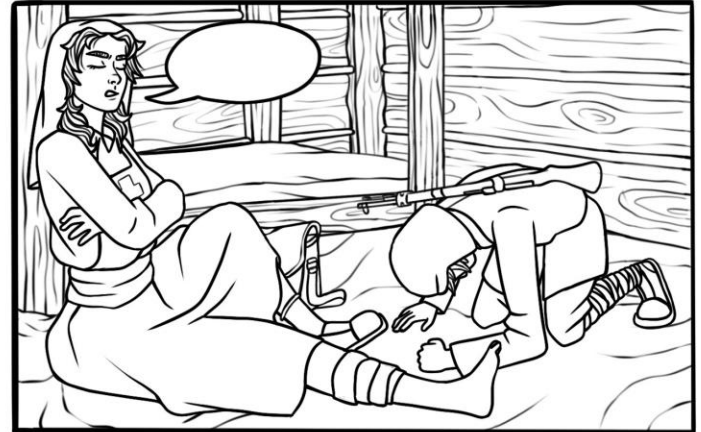
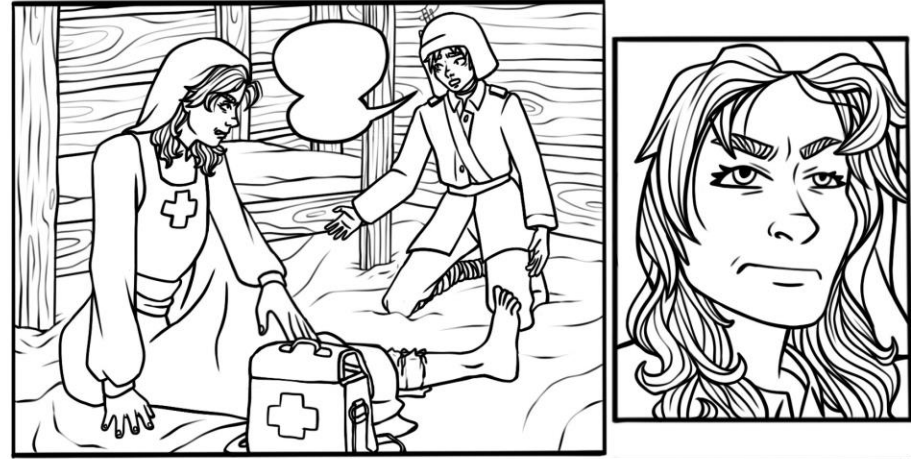
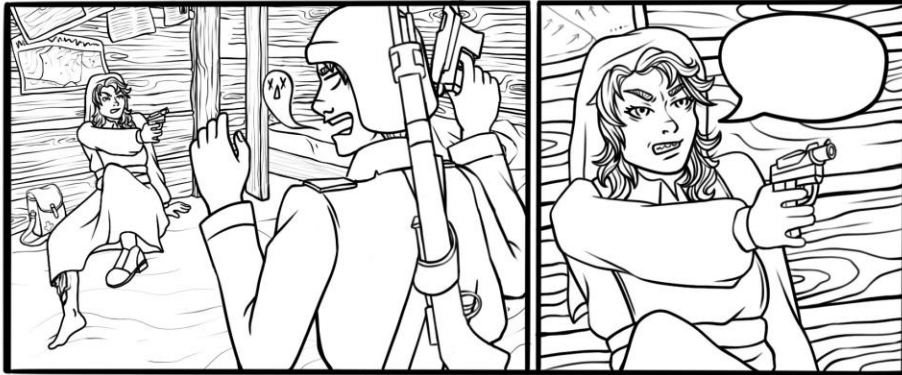
Fotografías del resultado serigráfico de ambos posters.

Paula Gil Garrido

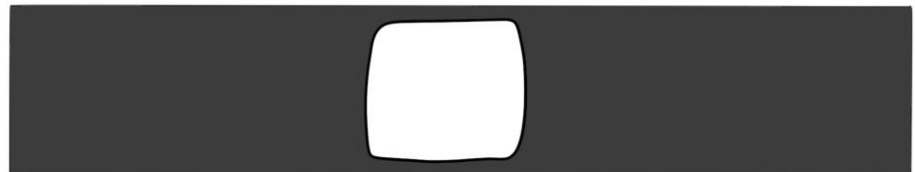
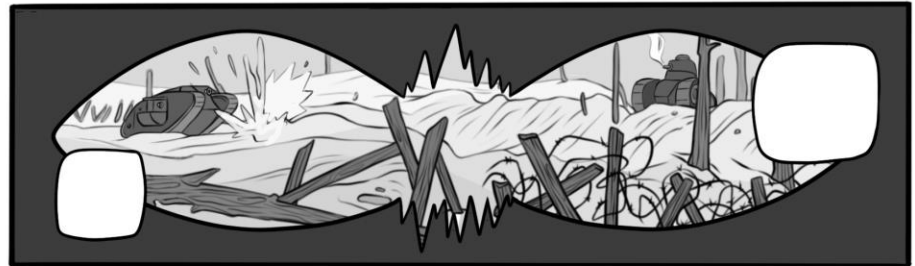
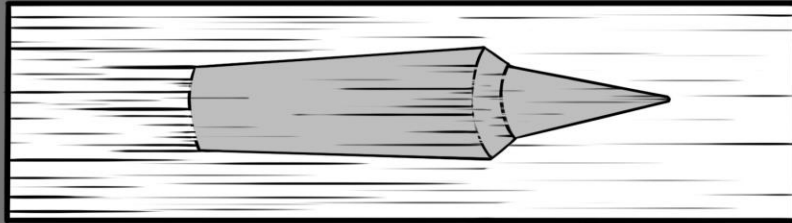

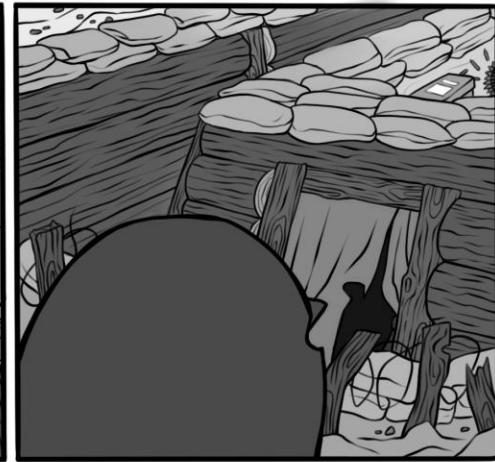

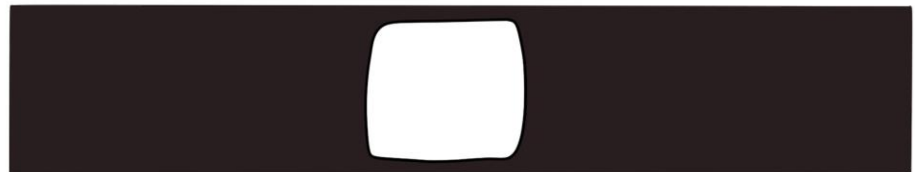
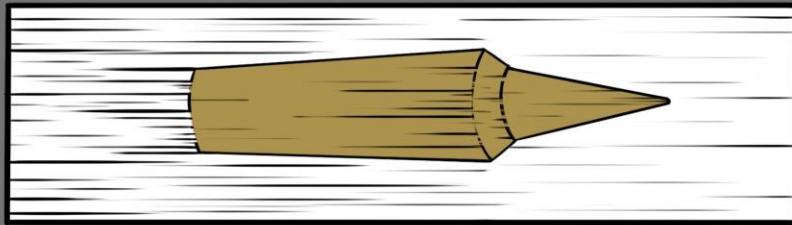

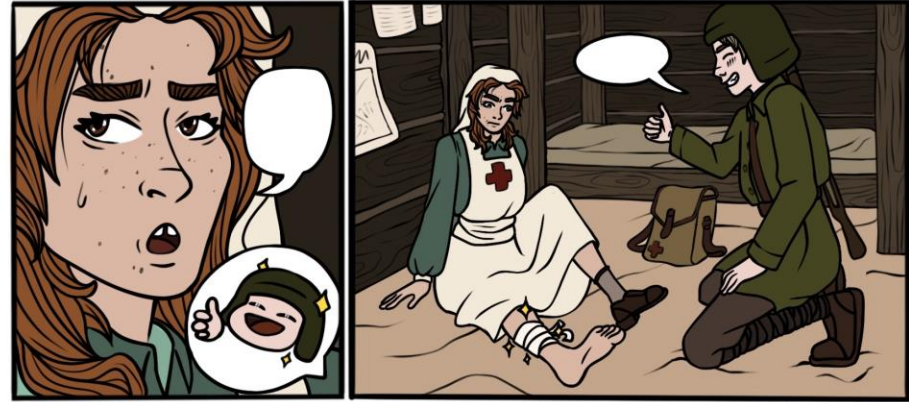

Lovers of Verdun, ilustra la historia del soldado alemán Karl Von Baum y la enfermera francesa, Anne Auclair, cuyos caminos se entrelazan al ser dejados atrás por sus respectivos bandos tras una retirada de emergencia durante la batalla de Verdún, la cual tuvo lugar entre el 21 de febrero y el 18 de diciembre de 1916.

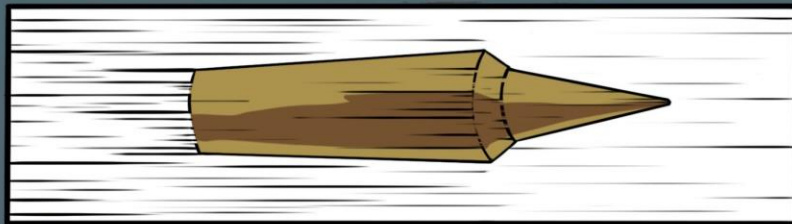
Esta historia, contextualizada en una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, nos mostrará la crueldad de la situación y cómo, en momentos de necesidad, bandos enemistados pueden unirse contra el enemigo común, la guerra.

LOVERS OF VERDUN

PAULA GIL GARRIDO

Paula Gil Garrido

*Hablando en alemán

Paula Gil Garrido

*Hablando en francés

Paula Gil Garrido

Paula Gi Garrido

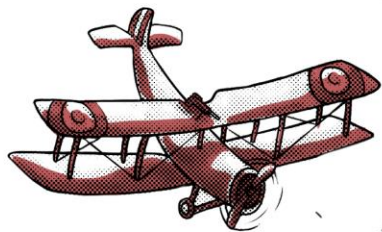
Paula Gil Garrido

Paula Gil Garrido

CÓMIC SERIGRAFÍA

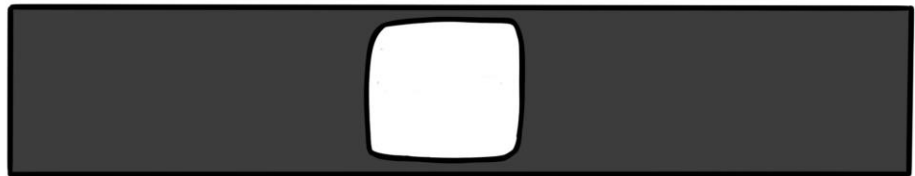
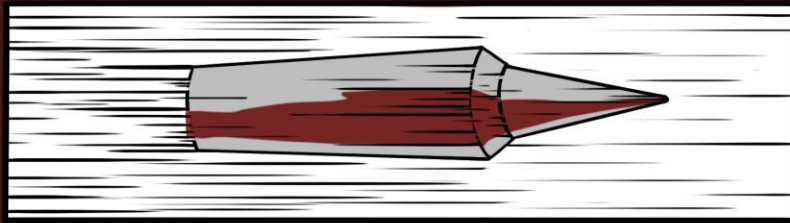
Lovers of Verdun, ilustra la historia del soldado alemán Karl Von Baum y la enfermera francesa, Anne Auclair, cuyos caminos se entrelazan al ser dejados atrás por sus respectivos bandos tras una retirada de emergencia durante la batalla de Verdún, la cual tuvo lugar entre el 21 de febrero y el 18 de diciembre de 1916.

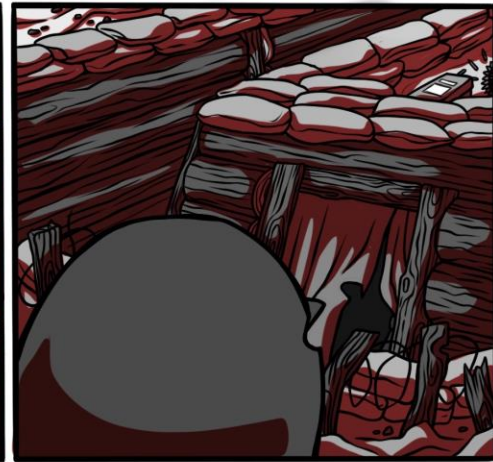
Esta historia, contextualizada en una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, nos mostrará la crueldad de la situación y cómo, en momentos de necesidad, bandos enemistados pueden unirse contra el enemigo común, la guerra.

LOVERS OF VERDUN

PAULA GIL GARRIDO

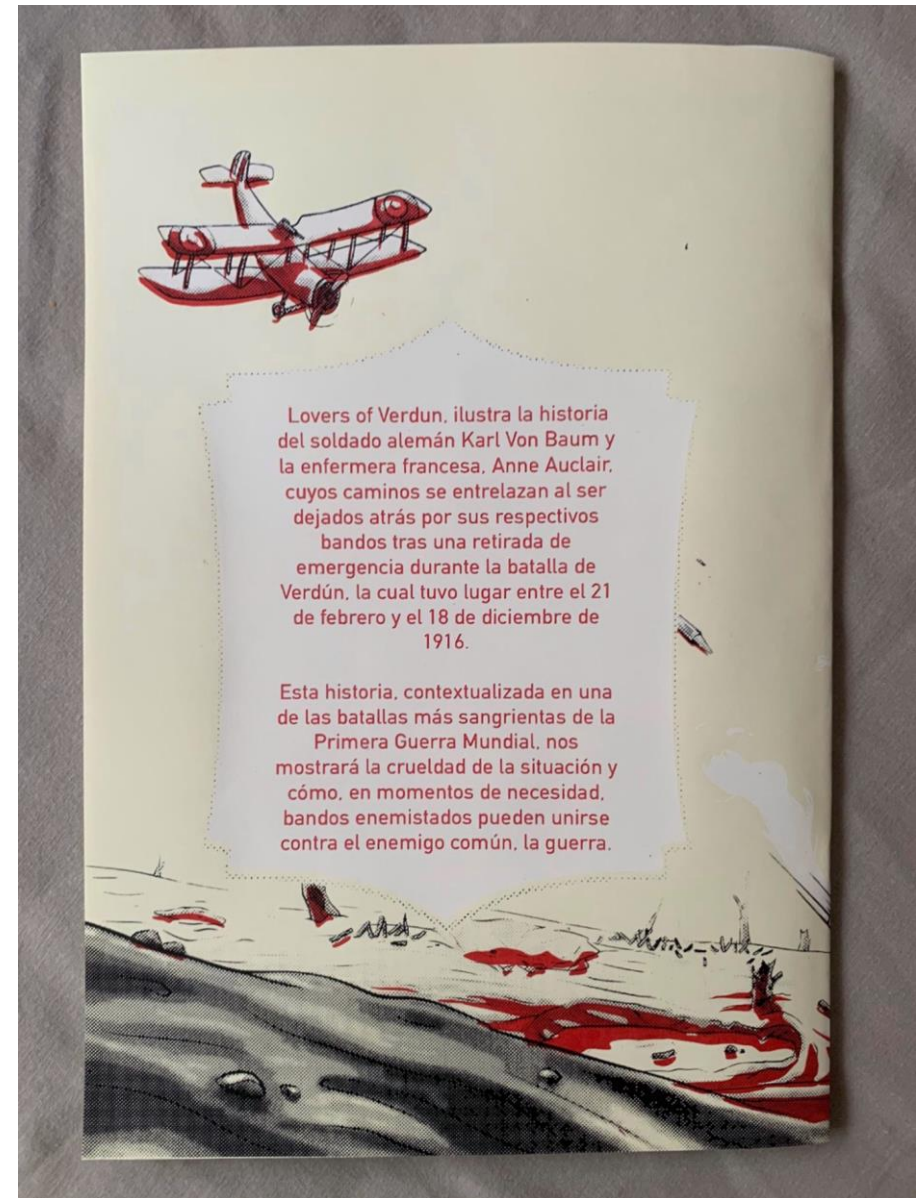
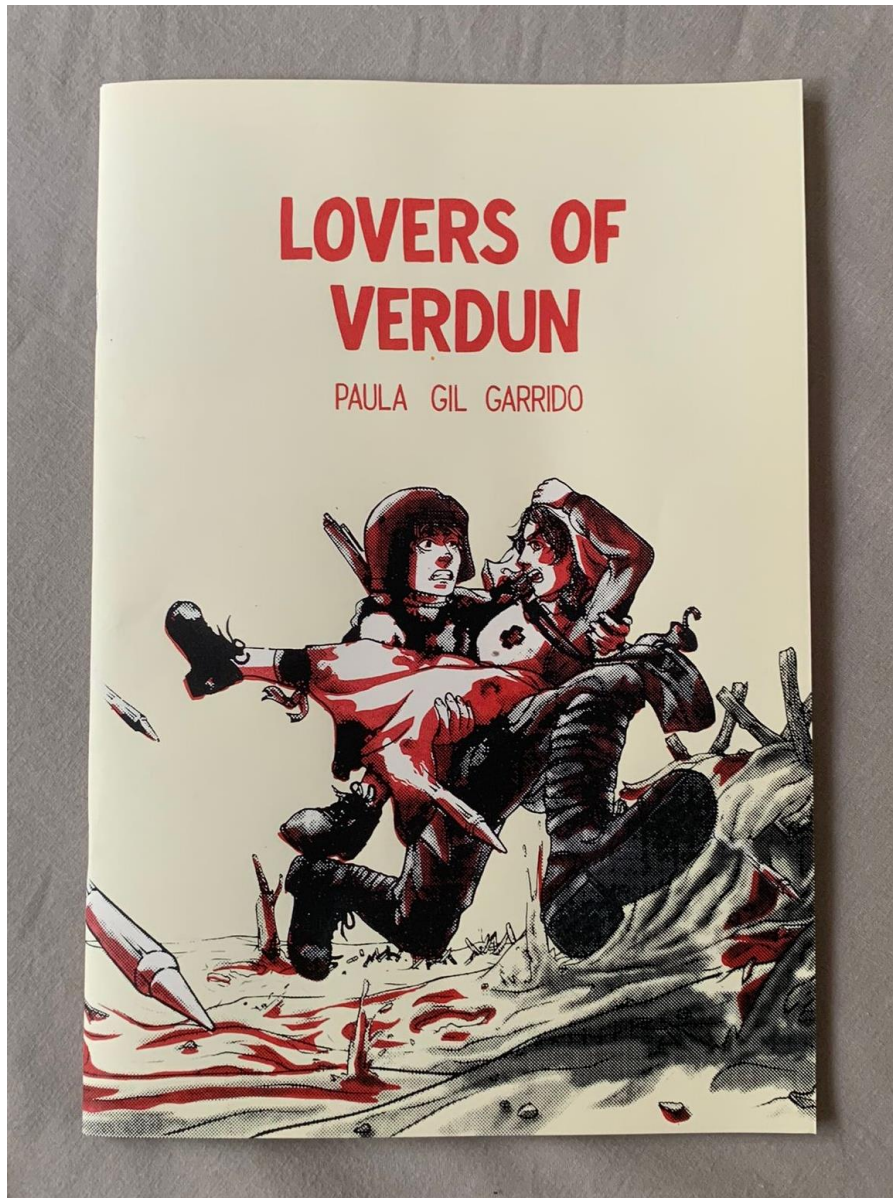

Fotografías del resultado serigráfico de la cubierta.

Fotografías del resultado serigráfico de la página 1.

Fotografías del resultado serigráfico de las páginas 2 y 3.

Fotografías del resultado serigráfico de las páginas 4 y 5.

Fotografías del resultado serigráfico de las páginas 6 y 7.

Fotografías del resultado serigráfico de la página 8.

