

TFG

CONCIENCIA HÍBRIDA.

ANIMALES HUMANIZADOS.

Presentado por Cristina Domingo Parra

Tutor: María Dolores Pascual Buyé

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN

Conciencia híbrida es un libro de artista en el que los protagonistas tienen cabeza de animal y cuerpo de hombre. Nace a partir de la reflexión acerca de la proximidad entre el ser humano y el animal, ya que no es desafiante hablar de un interior animal dentro del ser humano. El olor a lluvia, caminar descalzos por la hierba, bañarnos desnudos en el mar... todas esas sensaciones quedan directamente ligadas a la parte animal que llevamos dentro. Este libro de artista recoge ilustraciones que mezclan las características de ciertos animales con actitudes humanas, como por ejemplo la nocturnidad del búho, la ferocidad del león o la grandeza del oso.

Es un sarcasmo de las convenciones sociales, de la cotidianidad del hombre reflejada a través de animales capaces de sentir como ellos. Somos animales. Lo somos en nuestra risa, en nuestra rabia, en el dolor y en la ira. En las expresiones más diarias y humanas sale nuestro lado animal.

Conciencia híbrida tiene un formato de 21 cm x 21 cm, con un encuadrado de tapa blanda y encolado que cuenta con 18 ilustraciones que van acompañadas de textos sarcásticos que adhieren valor contextual a las imágenes creando así armonía entre el hombre y el animal el texto y la imagen.

-Palabras clave

Libro de artista

Ilustración

Antropomorfismo

Fábula

Ironía

Summary

Hybrid consciousness is an artist's book in which the characters have animal head and body of man. Born from the reflection on the proximity between human and animal, as it is challenging not to mention an animal within the human being inside. The smell of rain, walking barefoot through the grass, swim naked in the sea ... all those feelings are directly linked to the party animal within. This artist's book includes illustrations that blend the characteristics of certain animals with human attitudes, such as the nocturnal owl, the ferocity of the lion or bear greatness.

It is a mockery of social conventions, of the everyday man reflected through animals able to feel them. We are animals. We are in our laughter, in our anger, in pain and anger. In most daily human expressions and leaves our animal side.

Consciousness has a hybrid format of 21 cm x 21 cm, with a bound and

glued paperback with 18 illustrations are accompanied by texts that adhere sarcastic contextual value to the images thus creating harmony between man and animal and text image.

-Keywords

Artist book

Illustration

Anthropomorphism

Fable

Irony

ÍNDICE

1. Introducción	5
2. Objetivos y metodología.....	6
3. Cuerpo de la memoria.....	7
3.1 Contextualización.....	8
3.2 Limitaciones y proceso.....	12
3.3 Análisis de la imagen.....	16
3.4 Referentes.....	18
4. Conclusiones.....	19
5. Bibliografía.....	22

1. INTRODUCCIÓN

Imagen del dios egipcio Ra, representado con cuerpo de hombre y cabeza de halcón.

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha fantaseado mezclando al animal y al hombre para crear símbolos, iconos, nuevos seres...El primer atisbo de ello lo encontramos en la mitología egipcia, donde la cabeza de un halcón colocada sobre el cuerpo humano representaba a Ra, el Dios del Sol y una cabeza de chacal dio forma a Anubis entre otros. También la mitología griega utilizó este recurso para dar forma al Minotauro, un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro.

Casi desde el principio, el hombre estuvo acompañado por los animales, en algunos casos como compañeros o como competidores, y en otros como ayuda para su trabajo. La vida del ser humano en la tierra ha estado signada por su lucha constante, interminable, por conocer la naturaleza, domesticarla y servirse de ella. Para el historiador británico, de origen español, Felipe Fernández Armestro, “el grado de civilización de una sociedad depende del nivel de dominio que esta tiene sobre el clima, la geografía y la ecología”.¹

De todo ello surge mi proyecto, *Conciencia Híbrida*, en el cual podemos observar despliegue de 18 ilustraciones sin contar la colocada en la tapa, en la que se resumen cuatro años de aprendizaje, presentados a través de un libro centrado en la ilustración el diseño y la literatura. Lo que nos demuestra este proyecto es que no somos tan diferentes ni nos encontramos tan lejanos a ellos o tan por encima, que finalmente, somos nosotros animales y todos partimos de un mismo punto. El proyecto trata de evidenciar la similitud, la conexión, del comportamiento humano y el comportamiento animal, es un acercamiento al lado más animal que cada uno lleva dentro, a las vivencias que afloran nuestra parte más salvaje o que se encuentra en contacto con la naturaleza. No se trata de un proyecto científico de investigación de Psicología comparada Humano-animal, sino más bien, de un proyecto poético y divulgativo que traspasa la frontera de la mera decoración y establece una fuerte relación con la literatura, esencialmente con los cuentos infantiles y las fábulas.

En el *Diccionario de uso del español*² de María Moliner se define a la fábula como una “narración literaria, generalmente en verso, cuyos personajes son animales a los cuales se hace hablar y obrar como personas, y de la que, generalmente, se deduce una enseñanza práctica”. En la enseñanza tienen el fin de ayudar a comprender las conductas, mensajes y comportamientos morales y éticos de los personajes, sin necesidad de darles un mensaje directo de lo que es correcto o incorrecto.

Mi trabajo reúne las características de una fábula en las que los personajes son los animales y emplea la ironía para mostrar las sinergias entre la vida

1 *Lee+*, México:Gandhi, Mayo 2011. Núm. 25

2 Moliner, M. *Diccionario del uso del español*, pag. 613

animal y la vida humana. A continuación podremos observar qué actitudes emplea el ser humano que están directamente ligadas a actitudes que utilizan los animales en su día a día y a la inversa, cómo esas costumbres están presentes en nosotros y qué uso hemos realizado de los animales a lo largo de la historia del ser humano.

No quiero que me encasillen en un único tipo de ilustración, busco la versatilidad como objetivo adherente, poder mostrar y proporcionar al cliente o superior que estoy capacitada para todo tipo de tareas y este proyecto concede el pistoletazo de salida de la verdadera carrera que es lo que viene a partir de ahora.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Un objetivo es “algo que nos importa lo suficiente como para esforzarnos en alcanzarlo”, bien pues mi objetivo principal era realizar un proyecto que me definiera como ilustradora y, si cabe también el atrevimiento, como diseñadora. Acabar la carrera y tener algo físico donde demostrar mis aptitudes, el esfuerzo de cuatro años reunido en una publicación si así se puede llamar.

Mi objetivo principal se centró en elaborar un proyecto que me sirviera para el futuro, no buscaba realizar un trabajo más de la facultad, un proyecto simple para mostrar y conseguir el aprobado, es posiblemente el proyecto más ambicioso que he creado a lo largo de la carrera y en el que más horas he invertido para lograr las metas propuestas.

Es un proyecto personal que he querido emplear principalmente como carta de presentación de Cristina Domingo Parra al exterior, al mundo laboral, como búsqueda y desmitificación de que los estudiantes de Bellas Artes no tenemos un futuro o que trabajar gratuitamente es lo que nos aguarda. A través del libro de artista podemos mostrar de una manera ordenada nuestras habilidades, ideas y capacidades y todos encerradas bajo un mismo objeto físico.

A través de este proyecto he querido reunir dos disciplinas que van estrechamente ligadas, el diseño y la ilustración, y aventurarme en la literatura a través de pequeños textos. Conciencia Híbrida recopila una serie de ilustraciones que comprenden otros objetivos como la búsqueda de una resolución gráfica personal, un estilo que sea reconocible. Durante los cuatro años de carrera aprendemos diferentes vías de expresión, bien pues yo me decanté por la ilustración y el diseño a finales de tercero y desde entonces estoy en el camino de buscar un estilo personal, distinguido. Es un objetivo sencillo pero a su vez uno de los más complejos. Tener hoy en día un estilo diferente es una de las más arduas tareas porque todo está inventado, todo escrito, todo pintado...ser creativo no es sencillo, pero durante este tiempo nos han enseñado a ello, a ser diferentes, a distinguirnos por nuestra capacidad imaginativa y resolutoria de problemas de expresión y hoy por hoy he encontrado un estilo que espero depurar a lo largo de los años incluso modificar y conseguir un amplio abanico

de registros gráficos.

La metodología que he empleado da comienzo con la elaboración de una idea basada en las características compartidas con los animales y estudiadas y desveladas por la psicología comparada. Todo el proyecto surge del estudio psicológico de las semejanzas humano-animal y cómo adoptamos actitudes animales en nuestro día a día que nos muestran la cercanía con el mundo animal. A continuación se realiza una composición estable y armónica entre fondo y figura intentando armonizar el conjunto para seguidamente realizar un escaneo para su entintado a través del programa Photoshop. Cuando la imagen está totalmente finalizada se realiza la maquetación en Indesign y finalmente se integra el texto en la página encarada dándole ese toque de sarcasmo y humor.

3. CUERPO DE LA MEMORIA

La idea que ocupa mi proyecto ya ha sido empleado, pues como he explicado anteriormente es un tema que lleva sucediéndose desde los comienzos de la historia, pero mi proyecto difiere del resto porque no solo me dedico a unir cuerpos de persona con cabezas de animal, Conciencia Híbrida va más allá, une diferentes campos como son la literatura, la ilustración y el diseño en armonía. Es una obra poética llena de sátira, lo cual parece una contraposición pero no más lejos de la realidad, los textos son burdos pero inteligentes, las imágenes son salvajes pero dulces y todo ello en equilibrio con el collage que observamos en las imágenes. Este proyecto capta los movimientos de los animales en las personas, estudia los perfiles y arquetipos de los mismos a lo largo de la literatura, rompe con los esquemas establecidos de jerarquía animal y humana y establece criterios artísticos para la elaboración de imágenes cargadas de simbolismo, ironía y con tonalidades dulces, pasteles, que crean en la ilustración armonía entre las diferentes partes que lo ocupan.

Teniendo en cuenta que la hipótesis evolucionista concibe la experiencia y el comportamiento humanos como contiguos a la experiencia y el comportamiento animal ¿en qué medida sus características son discernibles e importantes en la naturaleza del hombre? Buytendijk sostiene que “sea un hombre o un perro el que atraviesa una calle transitada, podemos definir el comportamiento tanto del uno como del otro como la correlación significativa de percepciones y movimientos. La proximidad más o menos amenazante de los vehículos determina los movimientos, y éstos a su vez el mayor o menor peligro. Lo que el hombre y el animal hacen se produce de manera tan irreflexiva como en la lucha o en el combate”.³

Este proyecto capta los movimientos de los animales en las personas, estudia los perfiles y arquetipos de los mismos a lo largo de la literatura, rompe con

3 Buytendijk, F. J. J., *El hombre y el animal*, pág.: 56

los esquemas establecidos de jerarquía animal y humana.

3.1. Contextualización

El animal está presente en la vida de los humanos desde que éstos pisaron la tierra, por lo que ocupan un significativo lugar en la literatura infantil con un amplio repertorio oral y escrito. Cuentan que una serpiente cambió la vida de mujeres y hombres y, desde entonces, todo tipo de animales acompañaron sus peripecias en el mundo. La literatura, reflejo en cualquier época de la vida humana, recogió siempre la presencia animal de formas muy variadas. En todos los géneros literarios, con mayor o menor protagonismo, los animales hablan, alimentan, sufren, consuelan, acompañan, viven y mueren junto a los seres humanos, para mostrar los sentimientos más sublimes y ruines de éstos. A lo largo de la historia de la literatura hemos podido observar como los animales han servido de método de enseñanza de valores y transmisión de saberes y todo ello queda reunido en diferentes géneros literarios pero sobretodo en los cuentos infantiles y las fábulas.

Las fábulas han sido cultivadas durante mucho tiempo, con épocas en las que se les consideraba como obras recomendables para la educación y la lectura y otros tiempos en los que se ha considerado inadecuados para la enseñanza y la transmisión de valores que no siempre coincidían con los valores de la jerarquía social.

En la cultura griega llegaron a alcanzar una gran difusión y proliferaron tanto fábulas, sentencias, proverbios, y otro tipo de escritos cortos y concisos, con un fin didáctico de carácter generalmente moral. Es Esopo, greco-romano, el que es considerado el autor conocido de ese tiempo que utilizó y divulgó una colección de fábulas con una intención muy explícita que era la de instruir a sus alumnos y transmitir unos valores sociales de tipo moral.

En general existe una tendencia acusada a presentar a los animales divididos en buenos y malos, útiles e inútiles, fuertes y débiles, listos y torpes..., es decir, se realiza una clasificación dicotómica de los animales o una división de papeles. Esta clasificación por parejas responde a un tipo de razonamiento básico: lo que es útil o beneficioso para el hombre es positivo y lo que es agresivo con él o sus bienes es negativo. Curiosamente algún animal como es el caso del zorro escapa a este patrón ya que aun siendo dañino para el hombre, suele considerársele habitualmente como un animal astuto. Los animales que desarrollan papeles del agrado del hombre (guarda, carga, compañía...) suelen tener un tratamiento respetuoso frente a aquellos considerados alimañas.

Lo que hasta ahora hemos presentado revela la adjudicación de arquetipos en los cuentos protagonizados por animales. De ahí que se hable del perro como arquetipo de fidelidad al hombre y valentía, del zorro como arquetipo de astucia, de las ovejas y corderos arquetipos de la bondad, del león la fiereza y majestuosidad, el mono como arquetipo del bufón, del elefante la fortaleza, del ciervo la belleza... Entre los arquetipos más negativos el lobo se identifica con la maldad, al igual que la serpiente.

Existen varios ejemplos de narraciones famosas en los que los animales son dotados de características humanas y juegan diferentes arquetipos de a los establecidos por norma general.

-Las Crónicas de Narnia: Se trata de una colección de siete libros escritos por C.S Lewis. La historia narra las aventuras de cuatro hermanos que durante la Segunda Guerra Mundial descubren el mundo de Narnia, al que acceden a través de un armario mágico. En Narnia descubrirán un mundo habitado por animales que hablan y serán los protagonistas.

-El libro de la selva: Se trata de la historia de un niño llamado Mowgli que es criado por lobos. En la historia van apareciendo otros animales que también son protagonistas como el oso Baloo, la pantera Bagheera y el malvado tigre Shere Khan continuando así con los arquetipos bueno/malo.

-El viento en los sauces: La historia escrita por Kenneth Grahame cuenta la historia de un topo que cansado de la limpieza de primavera, sale a pasear y conoce a una Rata. Traban amistad y se queda a vivir con él. Conoce a Sapo, Tejón y Nutria y se enfrascan en diversas aventuras.

En las últimas décadas resulta singular la importancia de definir cuál es la esencia del hombre, cuales son las fronteras de lo humano, es decir, cual es la característica fundamental que hace que el hombre sea hombre y lo diferencia del resto de las criaturas.

Hemos llegado hoy día a tal extremo que la diferencia entre las bestias y los hombres es mínima..."muchos de los hombres son más cerdos que los puercos, más fieros que los leones, más viciosos que los machos cabríos, más envidiosos que los perros, más indómitos que los caballos, más torpes que los asnos, más insaciables que los bueyes, más astutos que los zorros, más carniceros que los lobos, más chiflados que los monos y más venenosos que los sapos y culebras... distinguiéndose de los animales únicamente por su figura, aunque no posean ni con mucho la inocencia de un becerro".⁴

Este trabajo parte de la idea de semejanza entre el humano y el animal siguiendo así las teorías de Darwin basadas en la evolución y continuadas por la ciencia donde se han descubierto altos porcentajes de semejanza genética respecto a ciertos animales. Darwin argumentaba en 1873 a favor de "una continuidad evolutiva de la emoción, no sólo de la forma en que ésta se manifiesta".⁵ En contraposición a ésta teoría encontramos argumentos en contra de las sinergias producidas por la naturaleza en las cuales se afirman la diferenciación entre los humanos y animales basándose principalmente en la pregunta qué diferencia al ser humano del animal, la respuesta se repite como un disparo de metralleta: El lenguaje basándose en el fundamento de que los animales no poseen un idioma. Según Vitus B. Dröscher, en ¡aprendamos de los animales!, "a los antropoides viejos les falta el aparato acústico

4 Von Grimmelshausen, H.J.CH. *Simplicius simplicissimus*

5 Darwin, CH. *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales*

de la laringe gracias al cual nosotros podemos articular de modo exacto. El que ellos no puedan hacerlo, no puede atribuirse a una falta de inteligencia. En su vida salvaje, los chimpancés hablan entre ellos sobre los peligros de la presencia de leopardos mediante un idioma de signos”.⁶

Los recientes avances en las distintas ciencias no dan respuestas claras al respecto: por el contrario, se encuentran en muchos animales manifestaciones de raciocinio, lenguaje, sociabilidad, fabricación de instrumentos, etc., que aunque difieren en grado con lo que se podría llamar verdaderamente humano, no dan lugar a un límite preciso. Darwin establecía en 1871 que “es notorio que el hombre está construido según el mismo tipo o modelo general de los otros mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto pueden ser comparados con los huesos correspondientes del mono, el murciélago o la foca. El hombre y los animales superiores, especialmente los primates, tienen algunos instintos en común. Todos tienen los mismos sentidos, las mismas intenciones y sensaciones; pasiones y emociones.”⁷

A la hora de definir la esencia del hombre, problema ampliamente debatido y de suma importancia en la Antropología Filosófica y Cultural, surgen de inmediato serias dificultades. Los griegos definían al hombre como un “Animal racional”, donde la racionalidad sería la diferencia específica de lo humano, no compartida por el resto de los animales, lo que parece diluirse a la luz de los últimos avances de la Etología y la Psicología Comparada.

Es sabido que los seres humanos nos parecemos por nuestra figura o por nuestros instintos a los animales. Es común oír “fulano es un perro” aludiendo a sus facciones o a su carácter, o “Mengana es una gata”, refiriéndose a su astucia para conquistar beneficios. Por lo tanto, ¿En qué se diferencia el ser humano de los animales? Los humanos nacen del vientre, algunos animales también. Los humanos necesitan alimentarse, los animales también. Los humanos necesitan beber agua, los animales también. Los humanos les crece cabello, a los animales también. Los humanos expulsan gases, y los animales también. Los humanos tienen un instinto básico de alimentación, los animales también. Los humanos se reproducen, los animales también. Los humanos mueren, y los animales también. El cadáver de los humanos se pudre y es devorado por gusanos, el de los animales también.

Consideremos, verbigracia, el fenómeno de los regalos y testimonios de amor. Según la información de Edward Armstrong, autor de *Cómo viven los pájaros*, hasta la costumbre de manifestar con flores la pasión amorosa puede observarse entre algunas aves e insectos.

La mosca del género *Empis*, por ejemplo, envuelve un pétalo o una pizca de comida en una fina malla de seda, que teje con sus patas delanteras, y la lleva como un presente a su novia. Los estorninos traen flores al agujero donde tienen el nido cuando la hembra está echada. El macho de la gaviota común escoge una

6 Dröscher, V.B. *¡Aprendemos de los animales!, una lección de convivencia*, pag. 59

7 Darwin, CH. *The descent of man, and Selection in relation to sex*, pag.: 87

linda conchita o una florecilla y la ofrece a su pareja cuando está empollando.

No somos los únicos seres del reino animal que ahogamos nuestras penas en alcohol. Los ejemplares machos de la mosca de la fruta hacen lo mismo. Y es que la naturaleza no se equivoca. Una investigación realizada en California y publicada en la revista Science, reveló que los machos de la mosca de la fruta también ahogan sus penas en alcohol después de ser sexualmente rechazados por las hembras.

Las crías recién nacidas de los chimpancés lloran y emiten los mismos sonidos que los bebés humanos recién nacidos.⁵ El ritual de apareamiento del albatros podría ser el que más asemeja al de los humanos. Para empezar el albatros alcanza su madurez sexual después de una larga etapa, en algunas ocasiones hasta que tiene diez años de edad. Luego de observar innumerables escenas de apareamiento los jóvenes albatros comienzan a hacer sus propias pruebas.

Una vez aleccionados se unirán a un evento en el que “danzan” machos y hembras y en el que cada pareja se va eligiendo mutuamente entre el resto de los integrantes de la parvada hasta conectar con una sola y selectiva pareja, con la cual consumirán el acto reproductivo.

Los tortolitos es un símbolo de amor y unión entre una pareja. Como la mayoría de las aves son monógamos. Los tortolitos se enfrentan para encontrar una pareja cuando llegan a tener dos meses de edad. La femenina esponja sus plumas para decirle al hombre que está interesado y luego comienza a realizar una danza de cortejo. Una vez que la pareja pone los huevos, la hembra incuba el nido mientras el macho sale a buscar su comida.

El elefante es capaz de consolar a los miembros de su manada, tener conciencia de la muerte y comprender la razón gracias a su enorme cerebro. Los elefantes son capaces de reconocerse a sí mismos en un espejo, algo que solo logran algunos primates, el delfín y el hombre. Las hembras son excelentes madres y las matriarcas acumulan conocimientos sobre abrevaderos o lugares para alimentarse durante el transcurso de sus vidas, por lo cual se dice que los elefantes no olvidan.

El Macaco Japones es un ejemplar muy sociable que vive en las islas japonesas, considerado uno de los primates más inteligentes, capaz de aprender a través de la observación e interacción con los de su especie. En invierno muchos macacos se agrupan en aguas termales para combatir el frío, una conducta aprendida observando a los humanos que se relajaban en las aguas, así como sus hábitos de limpieza casi obsesivos y su capacidad para resolver algunos problemas de complejidad media.

En esta conquista por el mejor espécimen un nuevo estudio acaba de descubrir que hay animales que son especialmente románticos. Es el caso de los delfines, los científicos han identificado que igual que los hombres suelen utilizar ramos de flores para atraer a las damas, los delfines cortejan a sus hembras con ramas, rocas y montones de barro. En particular se trata de una especie sudamericana, *Inia geoffrensis* o delfín rosado amazónico, que sólo se encuen-

tra en los ríos Amazonas y Orinoco. Un equipo de investigadores brasileños y británicos estudió durante tres años la conducta sexual de esta especie en la Reserva Mamiraua, en el río Amazonas. Descubrieron un comportamiento que, tal como afirman en la revista *Biology Letters*, nunca se había visto en un mamífero acuático.

Los simios por el contrario son tremendamente promiscuos y nada delicados con sus hembras excepto los bonobos, posiblemente los animales que más y mejor saben disfrutar de los placeres del sexo dentro de unas relaciones de absoluta promiscuidad. Copulan de frente, rasgo que los emparenta aún más con el ser humano. Además, las hembras utilizan el acto sexual para apaciguar el carácter guerrero de los machos, para solucionar otro tipo de conflictos y para conseguir comida. Estas conductas van desde los más sensuales besos en la boca y tocamientos discretos hasta la masturbación, el sexo oral, los juegos eróticos entre crías y las decenas de coitos en una hora por hembra.

Todo ello nos demuestra pues, que no nos encontramos tan distanciados de los animales. Usando de pretexto todas estas semejanzas y más que hemos encontrado respecto al hombre y al animal, decidí versar en ello mi proyecto, realizando así figuras zoomórficas.

3.2. limitaciones y proceso

Este proyecto no es una pretensión de investigación que profundice en la psicología comparada o en la etología, que son las ciencias encargadas del estudio del comportamiento animal y su comparativa, pero sirve de apoyo para el desarrollo de imágenes que guarden relación con los principios básicos que estas ciencias abarcan bajo un criterio científico y coherente. Dicho tema podría incurrir a un despliegue teórico demasiado extenso y con diferenciación de opiniones en las cuales no pretendo entrar puesto que no es el eje de mi proyecto, es decir, a partir de estas imágenes podríamos realizar un extenso desarrollo documental y comenzar desde las raíces de la psicología comparada para comprender las actitudes y su posterior comparación con el comportamiento animal, pero pretendo realizar una descripción breve y concisa que se limite a la comprensión de las imágenes que he realizado.

La principal limitación que contiene este proyecto es la derivada por el tiempo, 225 horas de realización para un proyecto que contiene horas de edición más horas escritas es una utopía, mi proyecto contiene más horas de dedicación y esfuerzo. Además debo añadir más inri al declarar que al cambiar de tema el tiempo es menor y la presión por llegar a las fechas de entrega es mayor. Me hubiera gustado que mi proyecto hubiera sido más extenso, que hubiera contado con más imágenes para crear así un portafolio importante pero ante todo profesional, que hubiera sido una publicación mayor y editable.

He encontrado también dificultades a la hora de alcanzar un equilibrio en las imágenes entre la cabeza de animal, el cuerpo humano y el fondo. Achaco estas dificultades a la inexperiencia, a la técnica aunque creo que con horas

de trabajo he conseguido una cierta armonía donde ninguna parte destaca más que otras en el conjunto, creo que al final a través de la línea y el color he sabido encontrar la solución a ese problema, he conseguido que las imágenes queden integradas.

Al adentrarme en este proyecto he tropezado con diferentes problemas y el principal ha sido la edición y maquetación. Nunca antes había maquetado o realizado una publicación por lo que me he enfrentado a un gigante del cual espero haber salido airosa. Tengo un gran déficit de conocimientos acerca del programa indesign puesto que no he cursado ninguna asignatura en la cual me hayan adoctrinado pero poco a poco y con el material de estudio proporcionado por la Biblioteca he conocido las técnicas necesarias para la maquetación de mi proyecto. Es una maquetación simple, minimalista, con el fondo blanco de base, una base limpia para un trabajo de acabado pulcro, aseado y ordenado. El libro contiene lo esencial para que la imagen no quede solapada por el diseño.

El trabajo comencé a realizarlo en un tamaño de A4, pero tras los consejos de un profesional en el campo del diseño terminé encuadrando mis imágenes en un formato de 21 centímetros por 21 centímetros. Me parece un formato más elegante y minimalista y asimismo más manejable a la hora de transportar o presentar, también es un formato que ensalza los textos cortos que acompañan a las imágenes, de este modo, no parecen un aporte sutil sino que cobran protagonismo, se ven más centrados en el formato, con más presencia.

Es un proyecto que ha conllevado un proceso muy extenso. Al comienzo del curso mi proyecto iba a versar sobre el cáncer, en especial dedicación a dos personas de mi familia que han padecido esta enfermedad, siendo así un tema muy íntimo para mí y el cual me apetecía desarrollar desde un punto de vista subjetivo. La propia cercanía del tema me limitaba a la hora de crear, me hacía meditar acerca de la adecuación de la imagen, la legibilidad e interpretación de la misma por parte de personas que desconocen los términos clínicos del carcinoma y me creaba un margen de error muy estrecho. Era un tema que me limitaba a la hora de crear imágenes de una manera poética sin caer en lo burdo o en imágenes redundantes, no quería que mi proyecto fuera malinterpretado como un ataque o tratado como una vulgar enfermedad.

Fue entonces cuando me decanté por Conciencia Híbrida. En este proyecto uno dos pasiones, la naturaleza y la ilustración. Este proyecto nace a partir de una ilustración creada por un sentimiento acerca de una anterior relación personal, la cual acabé ilustrando en una de las libretas de apuntes que suelo llevar conmigo. La ilustración muestra la cara de un cabrío macho unido a la parte superior del cuerpo de un hombre ilustrando así literalmente a un “cabrón”. El dibujo se quedó en la libreta durante tiempo hasta que me di cuenta de que no encontraba salida con el anterior proyecto. Cuando me ví estancada con la problemática de la temática del carcinoma y en la reproducción misma de imágenes el cual era el fin del proyecto, ví en este nuevo tema una

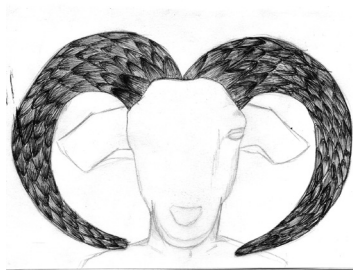
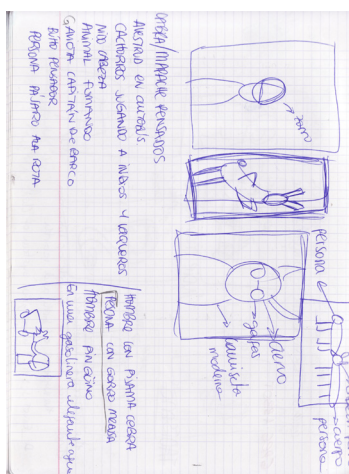

Ilustración “cabrón, libreta de apuntes.

Página 1 de ideas y conceptos, borrados y bocetos rápidos.

Primer arte final zorro, tamaño A4, fondo monotipo.

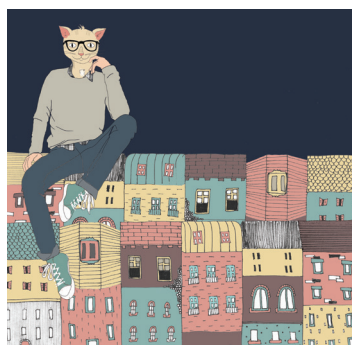

Ilustración gato en la cornisa, tintas planas

salida que me motivaba y me ofrecía mentalmente nuevas soluciones gráficas, acudían a mi mente decenas de ideas acerca del tema motivando cada vez más el cambio. Comencé realizando una de las imágenes que constan en el libro de manera experimental para mostrárselo a la tutora y proponerle el cambio de tema.

En un principio este proyecto iba a consistir en una investigación procesual y experimental sobre materiales y técnicas aprendidas durante los cuatro años. Esta idea surgió a partir de la asignatura Procesos de expresión gráfica correspondiente al tercer curso e impartida por María Dolores Pascual Buyé en la cual comencé a experimentar con diferentes técnicas que nunca había probado y me causaron una cierta curiosidad, pero finalmente decidí reunir todas las imágenes bajo un mismo lenguaje y realizar una publicación que me sirviera como carta de presentación hacia el exterior. Este cambio se produjo a mitad de proyecto cuando me di cuenta de que podía servir como portafolio profesional de cara al mundo laboral, por lo que tuve que hacer cambios en todas las ilustraciones creadas y también eliminar parte de ellas a las cuales no les encontraba ninguna solución posible a los nuevos criterios establecidos.

Respecto a estos cambios, el primero fue el formato, pasé de un A4 a un formato de 21 centímetros por 21 centímetros. El formato A4 me parece un formato tradicional, simple y el formato cuadrado, como he dicho anteriormente, me parece un formato más creativo y original, más personal y ante todo más manejable.

Todos tenemos en nuestro interior varias características o actitudes que destacamos que son animales, bien, pues las imágenes iban surgiendo a partir de esa reflexión acerca de la cohesión y las sinergias que se crean entre el humano y los animales, las comparaciones que surgen tanto a nivel científico como popular como por ejemplo la no necesidad de café que tiene un café por ser un animal noctámbulo, por ello cuando salimos de noche a la mañana siguiente tenemos ojos de búho, marcados por grandes bolsas, o cuando corremos nos sentimos libres y veloces como el guepardo o cuando nadamos nos sentimos como pez en el agua. Hay cientos de dichos populares que versan sobre comparaciones con animales y sus características como por ejemplo: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, “la piel de gallina” ...

Una vez surgían en mi cabeza éstas comparaciones humano-animal buscaba imágenes de personas que me representaran posiciones o gestos que haría un animal en el caso de tener un cuerpo humano. Un ejemplo de ello es la ilustración del hombre-gato sentado en la cornisa. Los gatos por las noches caminan por las cornisas, incluso se sientan a observar, bien pues por ello buscaba una imagen de un hombre sentado, pasivo, esperando que ocurriera algo pero que transmitiera la calma de la noche. A partir de esa fotografía realizaba una composición y un boceto primario para determinar dónde colocaría el dibujo realizado a mano y qué parte llevaría dibujo digital. Teniendo ya el dibujo realizado solo me faltaba entintar. En ciertos momentos me daba

Monotipo 1/1, abril 2014, Cristina Domingo. Asignatura Procedimientos de expresión gráfica impartida por Rafael Calduch.

cuenta al finalizar el entintado alguna parte de la ilustración no se encontraba en armonía con el conjunto y procedía a realizar cambios hasta alcanzar las artes finales.

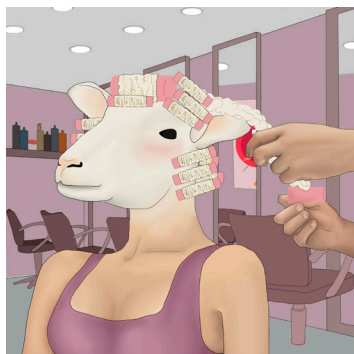
Queriendo continuar con el legado de la asignatura de tercero, y su continuación en la asignatura Procedimientos de expresión gráfica en cuarto impartida por Rafael Calduch, a la hora de entintar, decidí probar con la utilización de los monotipos que había realizado en la asignatura. La textura que me ofrecía en las vestimentas y en el fondo me parecían interesantes, aunque con el tiempo fueron eliminadas de los fondos porque no conseguía la armonía que la imagen requería. El resto del entintado buscaba la conexión de las diferentes partes aunque continuaron los cambios hasta alcanzar el grado de conexión que buscaba. Algunas imágenes cuentan con colores planos, en otras encontramos degradados y en otras incluso el color se mezcla con la línea. Son diferentes modos de expresión que iba empleando según la imagen me lo iba demandando, pero siempre de una manera sutil para que finalmente entre todas las imágenes hubiera sentido.

Para finalizar la imagen me encargaba de los fondos. Para mí la ornamentación del fondo siempre ha sido una gran dificultad, nunca me he sentido cómoda a la hora de integrar una imagen en un fondo, y ha sido una parte de la ilustración que me ha hecho descartar una gran cantidad de imágenes que ya tenía incluso entintadas. Bajo mi opinión el fondo es la ambientación de la imagen, contextualiza el momento, transmite el mensaje en sintonía con el protagonista y recrea al espectador en la historia, le hace partícipe, por todo ello sentía una gran presión a la hora de crear esta parte de la imagen y nunca estaba segura de su adecuación, por lo que realizaba para ello varios bocetos e imágenes para ver su integración.

Conciencia Híbrida, artes finales ilustración búho y cabeza de mujer, integración de fondo y figura, contextualización y armonía de colores.

Las ilustraciones van acompañadas de un texto irónico, satírico. Parte de los textos son frases de personajes famosos que usaron la sátira para defender a los animales o atacar al ser humano, y otros de los textos incluidos son pequeños párrafos que la propia imagen finalizada me inspiraba, por lo tanto están escritos por mí. Creo que estos textos son un acierto, añaden valor crítico al tema que al fin y al cabo es de lo que versa, de lo próximos que estamos

Conciencia Híbrida, ilustración oveja.

Imagen original del árbol en el cual se sostiene la ilustración donde el mono es el protagonista.

a otros seres vivos que tratamos de menos cuando realmente la duda es, si nosotros no poseemos alas para volar, ni unas patas fuertes y ágiles para correr a grandes velocidades... ¿quién es el ser inferior? Es una demostración para los escépticos de que no nos diferenciamos tanto de ellos, de que estamos más próximos de lo aparente o puramente físico, que es el punto donde más nos distanciamos, haciéndolo a través de ilustraciones y no de los hallazgos científicos. Los textos suman fuerza al tema y que sean satíricos le da un toque de humor al proyecto.

Las ilustraciones cuentan con posturas acordes a cada ser representado, mostrando parte así del comportamiento de los animales como de los hombres, como por ejemplo, la ilustración en la cual observamos a una oveja en la peluquería. Las ovejas domesticadas no pierden su lana y por lo tanto, requiere de esquila anual, al igual que las personas, acudimos al peluquero cada x tiempo y por lo general, las mujeres y en su mayoría las de edad avanzada, acuden con más frecuencia. La base de la ilustración se centra en esa analogía humano-animal que completamos satíricamente con un texto que alude a la necesidad de aceptación y adulación tras hacer un cambio (insignificante) en el aspecto físico.

3.3. Análisis de la imagen

La figura central surge a partir de una fotografía con una pose determinada que remite a los rasgos en común tanto del animal como del ser humano. Cuenta con una línea fina, cuya única función es definir los bordes y marcar las texturas de las vestimentas. Es una línea muy tenue que acompaña al dibujo pero no la hace protagonista de la imagen. Los trazos con textura proceden de un dibujo manual realizado sobre diferentes tipos de papeles que, a continuación, son escaneados para su digitalización e incursión en la imagen. Estos dibujos realizados a mano pueden ser las propias cabezas de los animales, parte del fondo o incluso una mera textura incluida en alguna parte de la imagen que puede llegar a pasar desapercibida. Las imágenes que contienen más tramas y texturas, como por ejemplo el árbol en el que se sostiene el hombre mono, están repasados con plumilla. Es una técnica que confiere libertad a la trama, las líneas están dotadas de sensibilidad y parecen fruto de la casualidad, no parecen premeditadas y acaba distinguiendo la imagen tras el escaneo por la textura que deja marcada en el papel.

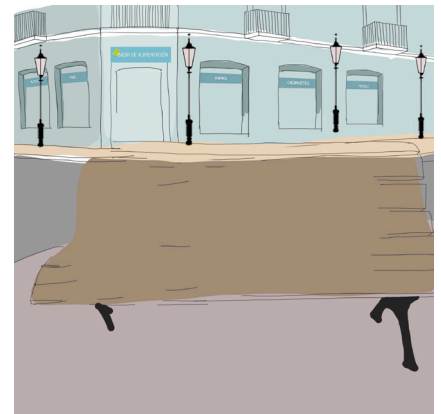
Los colores de las ilustraciones son colores color pastel, agradables a la vista y crean el nexo de unión entre las cabezas de animales y los cuerpos humanos. A través del color las cabezas se mezclan con los cuellos de los hombres o se introducen en las vestimentas. Aportan a la imagen la calma, la suavidad ante la agresividad del texto. El color hace el papel de moderador, enternece el tema con la suavidad de las tonalidades empleadas y confiere sosiego a la ironía. En algunas encontramos colores planos y en otras

encontramos pinturas digitales. Cada imagen tiene un porqué de entintado, como es el caso del gato en la cornisa. Para crear una unidad fondo figura, era necesario que se estableciera un diálogo a través del color puesto que es el protagonista de la imagen. Las casas que vemos en la imagen no requerían más que tintas planas, por lo que, como hemos dicho unas líneas más arriba, el gato debía funcionar acorde con las casas, establecer una comunicación de coherencia.

En cuanto a los fondos también encontramos dos tipos diferentes, en unos vemos fondos formados únicamente con colores planos y en otros encontramos fondos creados a través de la línea y el color. Algunos fondos requerían de la línea por la profundidad o lejanía en la que se encuentran de la imagen protagonista (el humano-animal) o por la cantidad de información que necesitaba contar para contextualizar la situación del personaje.

Observando la imagen en su totalidad y cada una por separado, podemos percibir una armonía en su conjunto. Una de las dificultades que he encon-

En la imagen de la izquierda podemos observar el fondo de colores planos que acompaña a la ilustración del ciervo en moto y en la imagen de la derecha el fondo que acompaña a la ilustración de las señoras loro en la cual observamos un fondo elaborado con línea y colores planos.

trado ha sido crear una atmósfera creíble donde el personaje se desarrollara con coherencia y libertad y no lo encajara en un espacio ficticio. También resultaba difícil conseguir ese grado de unión entre las cabezas de animal y los cuerpos humanos por las proporciones y el dibujo por separado. Al crear primero el cuerpo y después la cabeza tenía que ser muy fina a la hora de unir ambas partes. Pero sin duda el mayor reto ha sido unificar todo ello con el escenario y que finalmente el entintado del fondo conectara con el personaje y crearan una unidad, que no bailara cada pieza por separado.

Los problemas surgieron a partir de la maquetación, todas las imágenes debían de tener relación entre ellas. Como era de esperar tuve que hacer cambios. En un principio el formato escogido para el libro era un formato de A4, que por último cambié a un formato de 21x21 cm por ser un formato más manejable y estéticamente más atractivo. Por lo que todas las imágenes que ya tenía terminadas tuvieron que ser reinterpretadas, algunos fondos fueron rehechos y otros simplemente adaptados. A la hora de visualizar todas las imágenes juntas tuve que retocar algunas posturas o cambiar los fondos porque no se establecía un diálogo comprensible.

En la imagen de la izquierda observamos un primer acabado de la ilustración con un formato A4 en el cual no se integra la imagen con el fondo. En la siguiente imagen a la derecha comprobamos que tras los cambios de formato y fondo se crea diálogo y armonía.

3.4. Referentes

Con tantos años de historia y un tema tan recurrente, encontramos gran variedad de referentes, pero en especial es Kin Nguyen y Jörn Kaspuhlson los artistas a los cuales se acerca más la concepción de mi proyecto.

Kim Nguyen, es el artista digital creador de la serie “Anthros”, una serie de ilustraciones en la que varios animales toman un estilo más humano y crean una personalidad que van a identificar fácil de acuerdo a estilos, comportamientos que existen en la sociedad. Su estilo está totalmente inspirado en el antropomorfismo, justo de ahí viene el nombre de la serie, esto significa lo antes mencionado, características humanas en animales.

Aquí podemos ver a tigres, simios, perros, gatos y cerdos asumiendo un rol como un soldado, beisbolista, samurai y gánster entre otros, los animales son extravagantes y visualmente llamativos, todas las ilustraciones logran su cometido y nos llevan a este mundo surreal.

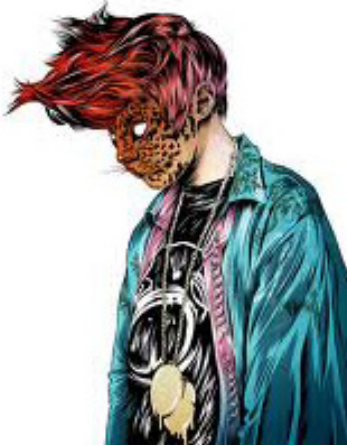
Con ciertos atributos humanos y diferentes personalidades, Nguyen, ilustra de una manera estilizada y de cierta forma alzada a estos animales. Al mismo tiempo el artista les agrega una personalidad que vaya acorde a su entorno y estilo de vida en la naturaleza, como al jaguar lo transforma en un rockstar, a monos y perros africanos los adecua como pandilleros armados, mientras que al perro lo convierte en un deportista.

El diseño de cada ilustración es altamente detallada, se enfoca en capturar la realidad de los animales en los rostros, mientras que el cuerpo sigue la figura del humano de diferentes formas y vestimentas. En su serie extravagante y visualmente estimulante, en la que cada ilustración cobra vida propia de una manera única y hace pensar en cómo sería el entorno natural si todas las especies fueran similares las unas a las otras.

El ilustrador Jörn Kaspuhl con sus trabajos ha conseguido que sea casi imposible distinguir que es lo que realmente vemos en algunos de sus trabajos, creando una colección denominada “Humanimal” que recientemente pre-

Kim Nguyen, *Red Fox*, serie “Anthros”

Jörn Kaspuhl, Tigerlilly, serie "Humanimal"

sentó en España, concretamente en la galería Vallery de Barcelona. Humanimal es una recopilación de ilustraciones hechas a mano, con trazos gruesos y líneas claras que expresan sus ideas y tratan la imagen como si estuviera escarbada en la madera. Gran parte de su obra hace referencia a elementos de la naturaleza así como al mundo animal, donde casa formas orgánicas con estampados. Representa la unión perfecta entre retratos humanos y animales, creando híbridos únicos en formas y colores.

Desde muy pronto se enamoró de las tiras cómicas y descubrió su pasión por el dibujo por lo que en 2002 se trasladó a Hamburgo y comenzó su educación en ilustración en el departamento de diseño en la universidad de ciencias aplicadas. Su estilo a la hora de dibujar viene directamente influenciado por su descubrimiento del cómic independiente americano. Los trabajos que más le han llamado la atención son "Black Hole" de Charles Burns o "Like a Velvet Glove Cast in Iron" de Daniel Clowes. Se define a sí mismo como muy perfeccionista y en sus trabajos cuida cada detalle. Aunque se pueda pensar que solo utiliza Freehand o Illustrator para sus dibujos, lo cierto es que casi todos son a tinta en papel de manera tradicional y finalmente trabaja en el ordenador para agregar los colores en Photoshop. Su lema es que "el corazón de cualquier buena ilustración es la idea y no cómo se hace".

4. Conclusiones

Para finalizar la descripción de este proyecto pasaré a realizar un análisis del mismo mostrando los resultados.

El proyecto presentado al comienzo del curso no requería ningún orden de presentación, eran ilustraciones que no contenían más que el tema como nexo principal de unión. Entre los aciertos de este proyecto se encuentra el cambio de tema. Es un tema que ya ha sido visto pero creo que contiene un enfoque distinto, más fresco y sarcástico. Todas las obras que he podido observar alrededor del mismo tema, por lo general han sido una sucesión de imágenes de personas atadas a cuerpo humanos, en cuyo caso el principal atractivo de la obra sería el valor del dibujo y la técnica, sin embargo, mi proyecto va acompañado de unos textos que le suman valor conceptual y humorístico a la obra. Ya de por sí el tema presenta una crítica a la sociedad, a los valores que transgredimos cuando abandonamos a un perro o matamos a un toro en una plaza abarrotada de gente, pero los textos son esa chispa de genialidad que ensalza la obra, que le añade más sarcasmo a las imágenes y se burla de las actitudes grotescas del hombre. Son frases que no atacan directamente al ser humano, sino que juegan con la inteligencia y la agudeza mental, declaran la estupidez humana de una manera sutil y velada en la inocencia animal.

Otro acierto ha sido el reunir todas las ilustraciones bajo una misma publicación, que al salir de la facultad me servirá como portafolio profesional, una manera de darme a conocer de una forma técnica y competente. En cuanto

a la maquetación, me he enfrentado a grandes retos puesto que mis conocimientos de diseños son de principiante y supongo que una primera edición contará con más fallos que aciertos, pero pienso que en el error está el aprendizaje y sobretodo me ha servido de experiencia para el mundo real. Con la maquetación de este proyecto he aprendido bastante con libro en mano y ahora por lo menos me defiendo con el programa indesign.

Foto detalle de maquetación de una de las páginas de Conciencia Híbrida. En la página de la izquierda encontramos un breve texto. En la página derecha encontramos la ilustración.

En cuanto a las imágenes, en un principio me hubiera gustado realizarlas todas en papel, incluso el entintado, pero en un principio las imágenes llevaban colores planos, no buscaba el protagonismo del color, sino la sutileza de la imagen. Como en todo proyecto esa concepción fue evolucionando, pues algunos animales cuentan con colores que son esenciales a la hora de ser representados. En cuanto a las ilustraciones, he logrado con el tiempo y varios borradores, la armonía entre las tres partes que lo componen: el color, la unión entre la cabeza del animal y la persona y el dibujo con grafismos escaneado. En cuanto al cuerpo de la imagen son dibujos realizados a partir de fotografía, lo cual es verdad resta frescura a la imagen pero sin embargo le otorga credibilidad y delicadeza, que a su vez hace que la unión con la cabeza, que por lo general son dibujos realizados a mano y escaneados, se encuentren en total armonía, creando así la parte de un todo. Las posturas de los animales cedidas por la fotografía inicial daban pie a una serie de ideas antropomorfas que finalmente acababan cobrando sentido tras una breve investigación acerca del animal empleado en la imagen.

Por lo tanto para concluir haré un resumen de las percepciones acerca del trabajo. El libro de artista que he estado creando durante meses, tiene un acabado profesional, encuadernado con tapa blanda y encuadernación rústica, con una estructura fija lo que muestra orden en su interior. Las imágenes cuentan con la armonía adecuada, ninguna está fuera de tono y entre ellas existe un dialogo comprensible que queda remarcado por el texto, el cual constituye una de las partes esenciales del proyecto, puesto que como hemos mencionado con anterioridad, eleva el sarcasmo sin destruir la armonía de las imágenes. Las imágenes son fruto de la digitalización y pierden el valor

Fotografía descargada de la página www.pinterest.com. Detalle postura gato

Fotografías detalle del proyecto final, impreso y maquetado.

plástico y textural debido al proceso de escaneado, pero el resultado es un proyecto que mezcla la técnica tradicional y la técnica digital en sintonía y con un acabado estéticamente atractivo. Por todo ello, creo que el esfuerzo ha valido la pena, puedo afirmar mi satisfacción respecto a este proyecto.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Buytendijk, F. J. J. *El hombre y el animal*. Lisboa: Carlos Lohlé, 1958
- C.S. Lewis. *Las crónicas de Narnia*. Barcelona: Destino, 2005
- Darwin, Ch. *The descent of man, and selection in relation to sex*. Albermarle Street: London: John Murray, 1871.
- 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.
- Dröscher, V.B. *¡Aprendamos de los animales! Una lección de convivencia*. München, 1994.
- Flecher, R. *El instinto en el hombre; a la luz de las últimas investigaciones en psicología comparada*. Buenos Aires: Paidós, 1962.
- Gould, S. J. *El pulgar del panda. Reflexiones sobre historia natural y evolución*. Madrid: Crítica, 2006.
- Grahamme, k. *El viento en los sauces*. Reino Unido: Methuen, 1908.
- Gumpert, C. *La mejor literatura española sobre animales*. Madrid: Ateles editores S.L., 2002.
- Hart, Ch. *Cómo dibujar animales*. Barcelona: Matínez Roca D.L. 1998
- Kipling, R. *El libro de la selva*. Madrid: El País D.L. 2003
- López Tamés, R. *Introducción a la literatura infantil*. Murcia: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1990.
- MEDIAactive. *Manual de Indesign CS5*. Barcelona: Alfaomega: Marcombo (2011)
- Szunyoghy, A & Fehér, G. *Escuela de dibujo de anatomía : humana, animal, comparada*. Alemania: Könemann, 2006.