

TFG

HUMANIMALS.

Presentado por Jose Montagud Soto

Tutor: María del Carmen Chinchilla Mata

Facultat de Belles Arts de San Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2013-2014

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

1. RESUMEN

El trabajo que se presenta en este dossier trata del análisis y creación de la obra personal que se ha estado realizando durante el curso 2013-2014 en la rama de ilustración. Para ello se hace una pequeña investigación de los artistas que más nos han influenciado en la elaboración de nuestro trabajo y posteriormente se indaga en él. Concretamente, son una serie de dibujos a lápiz, en los que se crea una especie de simbiosis entre los rostros del animal y el humano, al cual se le intenta otorgar el concepto de animalización durante todo el proyecto.

Palabras Clave: Humano, animal, dibujo, fusión, retrato.

2. AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer este trabajo a la profesora del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Valencia María del Carmen Chinchilla Mata, por la tutorización del mismo durante el presente curso y a mi familia por ayudar y confiar en la formación de mis estudios en estos últimos años.

3. ÍNDICE

1. RESUMEN	2
2. AGRADECIMIENTOS	3
3. ÍNDICE	4
4. INTRODUCCIÓN	5
5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	6
5.1 Objetivos	
5.2 Metodología	
5.3 Descripción general	7
5.3.1 Antecedentes	
5.3.2 Influencias	
5.3.2.1 Gabriel Moreno	8
5.3.2.2 Charlotte Caron	11
5.3.2.3 Peonye Yip	14
6. CUERPO DE LA MEMORIA	17
6.1 Bocetos	
6.1.1 Pruebas	18
6.1.2 Bocetos para artes finales	20
6.2 Materiales	22
6.3 Estilo	
6.4 Proceso: Evolución y cambios	23
6.5. Desarrollo del proceso	
6.5.1 Imágenes del proceso de cada obra	24
7. CONCLUSIÓN	27
7.1 Imágenes finales	28
7.2 Relación con los objetivos marcados	37
7.3 Problemas y soluciones	
7.4 Nuevas vías de aplicación	38
8. BIBLIOGRAFÍA	39
9. ÍNDICE DE IMÁGENES	40

4. INTRODUCCIÓN

El tema escogido trata de la animalización del humano y hemos querido plasmar una serie de ilustraciones donde se ve reflejado un acercamiento hacia el animal uniendo ambas especies. Los principales aspectos de este trabajo comprenden desde un interés por varios artistas donde se ha estudiado la parte de su obra que más nos interesaba para el proyecto, hasta la realización de la propia obra donde se han establecido varias etapas para llegar a la ejecución final.

En primer lugar, hemos desarrollado los objetivos a seguir y la metodología que se ha empleado seguida de una descripción general donde mencionamos las partes del proyecto. Seguidamente ponemos de manifiesto los antecedentes y las influencias de donde surge toda la idea. En el apartado de influencias se analizó el estudio de tres artistas actuales que considerábamos oportunos y son los precedentes de nuestra obra.

En segundo lugar, se describe el cuerpo de la memoria, enumerado por sus distintas fases que abarcan desde la elaboración de los primeros bocetos donde se exponen y comentan las principales pruebas realizadas hasta el desarrollo del proceso de la fase final. En estos puntos mencionamos los materiales que se han empleado, el estilo que hemos aplicado, y se ha explicado todo el proceso que se ha seguido para obtener los resultados.

Después de todo esto, se llega al apartado de la conclusión, donde se ha analizado los distintos artes finales individualmente. También se hace una reflexión con los objetivos marcados, enumerando los distintos problemas y soluciones que hemos tenido e indicando nuevas vías de aplicación de nuestra obra finalizada.

Finalmente, se ha descrito la bibliografía empleada junto al índice de imágenes que hay en el dossier. Después de todo, hemos añadido unos anexos en los que aparecen las distintas obras de los artistas estudiados con las fotos del proceso que se ha seguido en cada obra y durante el proyecto.

5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

5.1. OBJETIVOS

Las metas y objetivos marcados en este trabajo han sido desde un principio, realizar un análisis previo de los diferentes artistas que más nos han influenciado para acercarnos a sus obras que se asemejan al tema que queremos desarrollar en nuestro proyecto y a partir de aquí, producir una serie de ilustraciones con cierto estilo personal en las que utilizaremos un grafismo parecido en cada una de ellas que nos identifique y muestre un acercamiento a la fusión del hombre con el animal.

Otros objetivos más secundarios serían los siguientes: la realización de una futura muestra de la obra presentada y promover su expansión o reconocimiento, como estamos acostumbrados a ver hoy en día, mediante las redes sociales más comunes y seguir ampliando la serie.

5.2. METODOLOGÍA

La metodología que hemos seguido en este proyecto parte desde la búsqueda de información de los diferentes artistas que nos interesaban donde se analiza su biografía, parte de su obra, sus intereses, la forma de trabajar de cada autor y en que aspectos de ellos nos hemos basado. La búsqueda de información, generalmente, proviene de páginas webs, publicaciones en revistas y mediante las propias redes sociales de cada artista.

Tras este análisis donde se incluye alguna entrevista, partimos a bocetar ideas en sucio de cómo queremos que vaya tomando forma nuestro trabajo, seguidamente surgen unas primeras pruebas realizadas sin un previo estudio, las cuales no acaban de adecuarse bien al proyecto, y es una de ellas la que nos indica darle una vuelta a las ilustraciones y tras reflexionar, empezamos a buscar nuevos rostros de personas y animales (a partir de fotografías) diferentes a los que ya habíamos trabajado e intentando asemejarlos, se empieza a crear nuevos bocetos e ideas más detalladas para poder integrar mejor el concepto que se quiere asociar de cara a las ilustraciones finales.

En estas, se cambia el formato respecto al anterior por uno más grande y se depura la técnica para dotar de una mayor calidad el proyecto y plasmar bien lo que pretendemos mostrar en cada humanimal.

5.2.1. Descripción general

El proyecto consta de 2 partes claramente diferenciadas, por un lado tenemos una parte teórica donde se ha realizado un pequeño estudio de análisis y búsqueda sobre los diferentes artistas plásticos o ilustradores que tratan el tema de la fusión entre las personas y los animales (en parte de su obra), y por otro lado, la parte práctica que consta en el desarrollo de una serie de ilustraciones propia similar a la de los referentes.

En las siguientes páginas podemos encontrar de donde surge la idea y parte de las obras de los artistas que han influenciado en el desarrollo de nuestro trabajo.

A continuación, las pautas que se ha seguido para la realización del proyecto como bocetos, materiales empleados, el estilo que hemos utilizado, la evolución y el desarrollo del proceso. Todo ello, está acompañado de una serie de diversas fotografías del proceso, detalles de algunas partes de la obras y sus respectivos resultados finales.

Más adelante, mostraremos las conclusiones a las que se ha llegado, haciendo una comparación con los objetivos marcados, problemas y soluciones que nos hemos encontrado.

5.2.2. Antecedentes

Durante la infancia solía dibujar y colorear todo tipo de animales en blocs de dibujo y siguiendo con mi formación e interés en la ilustración años después, nuestra obra surge por el interés que tenemos concretamente en aquellos trabajos que diferentes artistas tratan el tema de la relación entre los humanos y los animales, ya que ambos tienen muchas cosas en común y de una forma u otra se podría hacer una pequeña comparación entre ellos. Algunas obras de estos artistas, las hemos podido observar últimamente por las diferentes redes sociales que tienen.

De aquí, tenemos la necesidad de crear ciertas obras similares a las de algunos ilustradores que han trabajado este tema y es en la asignatura de Ilustración Aplicada, donde empezamos a darle forma al proyecto, realizando unos primeros dibujos, los cuales nos llevarán a la ejecución de una serie final presentada en el dossier.

5.2.3. Influencias

Los artistas que más nos han influenciado en la elaboración del proyecto han sido Peony Yip, Charlotte Caron y algunos trabajos de Gabriel Moreno (estos artistas están muy presentes por las redes sociales más comunes como Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

A continuación hacemos un pequeño análisis de su obra y especificando en la parte que nos hemos fundamentado en cada uno de ellos.

Gabriel Moreno: Perfil, 2009
Técnica Mixta
80 x 125 cm

Gabriel Moreno: Dayez, 2012
Técnica Mixta
125 x 80 cm
El País Semanal, fantasías '12

5.2.3.1 Gabriel Moreno

Este artista cordobés nace en Baena en 1973 y actualmente reside en Madrid. Es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, durante mucho tiempo ha trabajado en agencias de publicidad y despachos por la zona de Andalucía. Tras conocer a una mujer, decide trasladarse a Madrid junto a ella y allí descubre el mundo que rodea a la Ilustración actual y su vocación por ello. En 2007 lo seleccionaron entre los 20 nuevos talentos de la ilustración por la revista londinense Computer Arts, y desde ese momento, su carrera ha ido evolucionando.

Gabriel ha colaborado con Illustration Now, donde la editorial TASCHEN recoge los trabajos de los mejores ilustradores contemporáneos del mundo. También se ha convertido en referente estético para conocidas marcas como Fiat, Nike, Coca-Cola o Mahou.

Su trabajo aparece en revistas como The Wall Street Journal, Men's Health Magazine, LA Times Magazine y ha sido halagado por agencias internacionales de publicidad muy importantes.

Su Obra:

Se inspira en el cuerpo o rostros de mujeres ya que la figura femenina es lo que le atrae y suele ser constante en su obra. También suele combinar los rostros mediante el pelo. En algunas obras suyas, aparecen rostros de deportistas famosos como Kobe Bryant o Lebron James.

Como trabaja:

Gabriel Moreno utiliza una combinación de aguafuerte e ilustraciones para crear sus obras. Utiliza lápices de metal en superficies de zinc o de cobre para grabar la imagen. A continuación, aplica la tinta y sellos de la imagen sobre el papel. Para otros, se utiliza predominantemente bolígrafos Pilot para dibujar la línea tras línea, capa tras capa para hacer una imagen completa.

En la mayoría de sus ilustraciones trabaja con blancos y negros aunque en

Gabriel Moreno: Pavo Real, 2009
Técnica Mixta
150 x 100 cm

Gabriel Moreno: Pato, 2009
Técnica Mixta
150 X 100 cm

sus últimas obras hemos observado que las combina con zonas de color. Sus dibujo de rostros o figura femenina suelen ser bastante realistas.

En sus propias palabras: *“La pura motivación, me gusta mirar a una mujer y me gusta pintarla. Puede parecer todo lo superficial o profundo que uno quiera y según las vueltas que se le quieran dar. Y es que hay dos cosas que me llegan al estómago, ver imágenes del tipo de las que abren los telediarios en las últimas semanas y ver el cuello de una mujer, una boca... no tengo capacidad para reflejar en mi trabajo la primera parte, pero si la segunda. Es así de sencillo.”*¹

Donde nos hemos basado:

Nos hemos fijado en cómo trabaja sus ilustraciones realistas mediante el blanco y el negro y como intenta combinar los rostros mediante el pelo que trata perfectamente línea a línea y de ahí surgen los rostros de animales. También nos interesaba algunas zonas donde introduce el color pero básicamente nos hemos basado en algunas de sus últimas obras publicadas en las redes sociales donde suele combinar los retratos de personas con los de animales superponiéndolos entre sí.

*“Puede ser que partir de una premisa muy simple - por ejemplo, un gesto, la forma de una boca, un encuentro casual en la calle o el movimiento de mi mujer cruzando las piernas”, dice Moreno en una entrevista con la revista Tinta y Pluma. “Pero entonces mis líneas comienzan a enredarse, se cruzan y se mezclan, dando lugar a una nueva figura, luego otro... un hombre, una mujer, un pájaro, un hombre-pájaro.”*²

En la web de digitalartsonline.co.uk hemos podido encontrar la siguiente entrevista al autor:

“La obra de Gabriel es una buena mezcla de líneas de trabajo a mano y coloreado digital que está llena de detalles, pero inmediatamente hermoso desde lejos.

¿Cómo se forma?

La suerte de haber recibido numerosos encargos; no hay mejor formación [de esto].

¿Dónde se ubica?

En Madrid, me gusta pasar el tiempo en Nueva York, pero en Madrid es donde soy feliz.

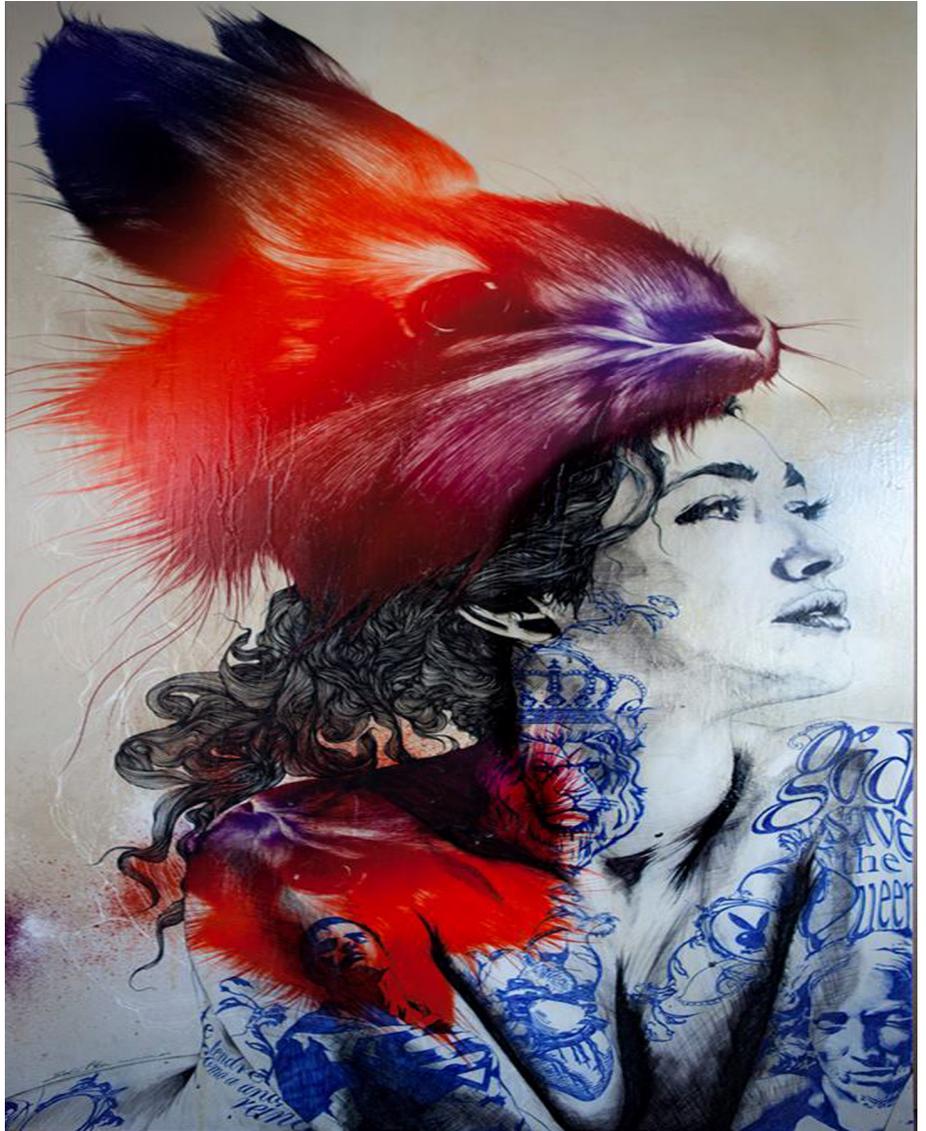
¿Cuál es su herramienta favorita y por qué?

Papel y lápiz. Digitalmente yo uso una tableta Wacom y Photoshop, pero el principio debe ser real.

1 CLONE MAGAZINE. www.clone.com 17-12-2012: [consulta: 2014-09-14]. Disponible en: <http://clonemagazine.com/gabriel-moreno>

2 HUFFINGTON POST INTERNATIONAL. www.Thehuffingtonpost.com. Huffpost Arts & Culture: 05-11-2012. 24:52: [consulta: 2014-09-14]. Disponible en: http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/gabriel-moreno_n_1478614.html

Gabriel Moreno: Sin título, 2012
Técnica mixta sobre papel Hahnemühle de
750gr. montado sobre tabla de madera.
Barnizado.
200 x 112 cm

¿Con qué clientes ha trabajado?

Rolling Stone, LA Times, Nike, Wall Street Journal, Coca-Cola, Universal Music y agencias de publicidad como JWT en Nueva York, Y & R en Moscú o Leo Burnett Beirut.

¿Qué le inspira?

Las mujeres, la sensualidad, y la capacidad de dibujo para que se multipliquen más allá de la realidad.”³

3 <http://www.digitalartsonline.co.uk>. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.digitalartsonline.co.uk/portfolios/gabriel-moreno/>>

Charlotte Caron: Renard, 2011
Acrílico sobre fotografía
90 x 90 cm

Charlotte Caron: Biche, 2011
Acrílico sobre fotografía
90 x 90 cm

5.2.3.2 Charlotte Caron

Nace en Francia, y en 2008 se licencia en Bellas Artes en la Escuela de Arte de Rennes. Es amante del arte figurativo y abstracto, de la fotografía, del teatro, la música y la historia del arte. Analizando su biografía destacamos que en el 2011 recibe el Diplôme National d'Art Plastique con distinción en expresión plástica, en el 2012 obtiene una beca para realizar un workshop de escultura en mármol en el Louvre y en el 2013 recibe el Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique.

Ha participado en varias exposiciones colectivas en París como "Humanition" y "Angoulême" organizada por Galerie Claire Corcia y RZG. También expuso en la Galería Nacional de Retratos.

Su Obra:

Caron representa la humanización de animales mientras que a los humanos los transforma en animales. En su obra crea un conjunto de retratos a partir de fotografías donde vemos el rostro del animal superpuesto al del humano. La artista lo explica así: *"Estamos tentados por la humanización de los animales, a menudo revelando nuestras fantasías y proyecciones de hombres bestiales, esta serie de pinturas y fotografías, trata de responder a una forma de la dualidad que asume una parte animal por medio de la pintura para crear en última instancia, una ósmosis entre los dos medios, entre el animal y el retrato"*.⁴

Según la artista, todo el mundo se pone una máscara entre amigos o en el trabajo para no mostrar nuestras debilidades. En su obra nos invita a descubrir la bestia que escondemos en el interior mediante una interpretación personal.

Como trabaja:

Combina la fotografía con la pintura y crea unos retratos que suelen sorprender al espectador. Su serie se compone por doce fotografías que realiza a sus amigos y familiares ocultos bajo rostros de animales. Y en sus pinturas, intenta crear un acercamiento entre hombre/naturaleza y animal/sociedad.

"Siempre ha trabajado en la figura del cuerpo incluyendo la cabeza como un instrumento del pensamiento. Ella es de la opinión de que todo el mundo lleva una máscara en la sociedad con la familia o en el trabajo. Ese pensamiento era lo que pretendía resaltar en su obra."⁵

Donde nos hemos basado:

Es en su serie Retratos donde la artista trata de humanizar al animal mien-

4 LAMONOMAGAZINE | ART & URBAN CULTURE MAGAZINE. www.lamonomagazine.com. ART, Painting: 10-06-2012: [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <http://lamonomagazine.com/charlotte-caron-animal-portraits/#.U6s6o_l_u2Y>

5 IGNANT. www.ignant.de. Arte. 23-05-2012: [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.ignant.de/2012/05/23/charlotte-caron/>>

Charlotte Caron: Ecureuil, 2011
 Acrílico sobre fotografía
 90 x 90 cm

tras que en nuestro caso tratamos de animalizar a los humanos, creemos que este es un punto importante para la elaboración del proyecto.

En un texto escrito por Paula Díaz Mesa, Licenciada en Historia de Arte por la Universidad de la Laguna nos dice que “Caron explora con sus pinturas la humanización de animales. Quizás. O quizás se trate de una especie de exploración hasta alcanzar uno de los sueños del hombre: transformarse en un animal. Nos descubre un mundo híbrido. Con acrílicos y fotografía como base, esta serie trata de dar respuesta a una forma de dualidad. La parte animal representada en la pintura, la humana en la fotografía. El resultado es una simbiosis en la que hombre y animal se unen formando un todo, un conjunto perfecto, un nuevo ser, sin predilecciones ni supremacías. Hombre – animal, animal – hombre...lo mismo da.”⁶

Hemos encontrado esta entrevista de Nadirah Nazaraly en BITE-ZINE.com:
“¿cuándo empezaste pintura y cuáles son los procesos artísticos involucrados en la producción de cada serie? Mi pasión por el arte y sobre todo la pintura, desarrollada en los primeros años de mi vida. Yo trabajo de una

6 ART MADRID. www.artmadrid.com. 16-12- 2013. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: < <http://lab.art-madrid.com/charlotte-caron/> >

manera muy impulsiva. Mis ideas se transforman en realidad, mientras que creo. Su pregunta es difícil de responder, ya que considero que todo en nuestra vida diaria puede ser una fuente de inspiración. Cualquier detalle, el lugar o las ilustraciones pueden perseguirte en lo más profundo. Tu cerebro guarda y almacena tanta información que... al crear, apenas recuerdas dónde viene todo.

Cuál es tu pieza favorita y por qué? Yo no tengo una pieza favorita. Cada uno es diferente del resto. Mantengo una pintura conmigo, desde la serie "Vanité". La necesito cuando me parece que falta la inspiración.

La serie "Retratos" me llamó la atención, cómo has desarrollado esta idea? He creado esta serie, mientras yo estaba en mi tercer año persiguiendo un diploma. He trabajado en la temática máscara que solía fascinar. Cubre el rostro de un hombre, hace que su identidad desaparezca y luego permite que el titular de la máscara sea realmente él mismo, todo esto sin ningún juicio, porque no podemos identificar más.

Quería armar la máscara y el cuerpo: dos soportes y texturas diferentes. La foto muestra el cuerpo, y la pintura muestra el objeto (la máscara). Estamos en la dualidad de dos medios tan diferentes, pero en esta serie, la pintura y la fotografía son uno.

¿Qué te inspira como artista? Siempre me ha gustado la historia del arte. Los períodos románticos y renacentistas siempre han resonado conmigo. Me amo y respeto. Artistas como Rothko, Gerhard Richter, Phillipe Cognée, Zao Wou Ki, Hokusai... Hay tantos de ellos!"⁷

---

⁷ BITE MAGAZINE. www.bitemagazine.tumblr.com 7-07-2012. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://bitemagazine.tumblr.com/post/27004476558>>

Peonye Yip: Wolf, 2012
1ª Ilustración de Wildlife Series
Lápiz sobre papel

Peonye Yip: Owl, 2012
Wildlife Series
Lápiz sobre papel

5.2.3.3 Peonye Yip

La modesta ilustradora china vive y trabaja para en una compañía de juguetes en Hong Kong. Su alias artístico es The White Deer (El ciervo blanco). Esta artista ha estado toda su vida en contacto con las ilustraciones pero empezó a tomárselo en serio cuando entró a la Universidad y se especializó en diseño gráfico, sin embargo se arrepiente de no haberlo hecho en ilustración.

Su Obra:

Su arte se define como simple y minimalista y que a pesar de los temas tan intensos que puede llegar a tratar, siempre se presenta con un toque suave y emocional. *“Es la autora de ‘Wildlife Series’ (‘Serie de la vida salvaje’) que son nueve dibujos de animales superpuestos en retratos de mujeres jóvenes, en los cuales busca la semejanza de movimientos, aspecto y expresiones entre animales y personas, dice que admira a esas otras especies que son directas y no se complican tomando millones de decisiones diarias. En una de ellas combina su rostro con el de un felino. Tal vez ese sea el germen de sus fusiones entre fauna y seres humanos. El primer dibujo fue el del lobo. Lo presentó a Art Battle L.A, una página web que organiza competiciones amistosas enfrentando una obra escogida de dos artistas diferentes cada semana. La premisa era que el dibujo tuviera que ver con la vida salvaje. Yip, que ganó la batalla, quiso probar más combinaciones y convirtió el experimento en serie.”*⁸

Como trabaja:

“Sus ilustraciones se basan (en su mayoría), en fotografías que consigue en internet. Cada uno de sus trabajos tienen un estilo en el que predominan sus trazos finos y el uso de la acuarela junto al lápiz. En el proyecto de Wildlife series logra un trabajo ilustrativo muy simple, expresivo y lleno de muchos detalles. Un rostro femenino, hecho a lápiz y con expresión sencilla, se combina con otro retrato (el de un animal salvaje) dibujado en rojo como si fuese una corrección.

*A la hora de combinar las dos cabezas dibuja movimientos, aspectos y expresiones similares. Dice que “Dibuja porque es la única cosa que sabe hacer.” Su trabajo nos lo muestra a través de sus redes, donde presume su versatilidad con diferentes temas.”*⁹

En que nos hemos basado:

Nos hemos basado en su serie ‘Wildlife series’ por la sutileza de sus retratos combinados, la técnica que utiliza y las expresiones que trata de unificar. También en su humildad y su promoción de la obra por las redes sociales.

⁸ www.20minutos.es. 13-03-2012 [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.20minutos.es/noticia/1335452/0/peony-yip/superpone-rostros/humanos-animales/>>

⁹ ZIPPER. www.zipper.com.ve. 7-09-2013. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://zipper.com.ve/2013/07/09/el-estilo-surreal-de-la-ilustradora-peony-yip/>>

Peonye Yip: Tiger, 2012
Wildlife Series
Lápiz sobre papel

Hemos encontrado la siguiente entrevista realizada por Felipe Escobar en la web www.anormalmag.com:

“Peony, ¿en qué momento de tu vida se hace presente el arte? Empecé a dibujar desde que era una niña. Nunca he parado, pero no lo tomé en serio hasta que llegué a la universidad y me especialicé en diseño gráfico, y todavía me arrepiento de no haber dado su lugar a la ilustración.

Frente a otros exponentes, ¿cómo sientes que has evolucionado en un ámbito como el de la ilustración?

Creo que me he vuelto mucho más creativa y me encanta ver a las ideas de otros artistas. Supongo que con tanta gente haciendo ilustraciones, todos nos cuestionamos sobre cuál es nuestro propio estilo para no parecernos a algo que alguien más ha creado. Pero creo que el desafío es grande y una vez que se te has establecido en un estilo propio, nadie puede tomar eso de ti.

Y cuáles son esas inspiraciones que alimentan tu estilo personal... Para ser honesta, otros artistas son los que me inspiran en mi vida personal y laboral. Quiero que la gente sienta que no deben existir límites en cuanto a los temas que se dibujan, arte libre, sin importar el concepto o el contenido...

¿Sientes que tu arte es resultado de esa libertad? Si es así, ¿cómo lo describirías?

Por supuesto y aunque lamentablemente tengo dificultades para definir mi arte, esta vez tomaré en cuenta lo que alguien me dijo una vez: Que mi arte es simple y minimalista, pero que pese a los temas tan intensos que trata siempre se presenta suave y emocional.

Y en cuanto a tus personajes, ¿cuáles son tus referencias para crearlos? Son en su mayoría de referencias de fotos que encuentro en Internet. Te sorprendería observar la cantidad de fotógrafos que gustan ver sus imágenes dibujadas.

¿Cómo efectúas esta transcripción de la foto al papel?

Simplemente hago esquema simple de todo lo que quiero dibujar y empiezo los detalles con dos tonos diferentes de grafito. Puedo aplicar acuarelas en un último momento, dejarlo secar y tratar de arreglar los detalles que se han difuminado. ¡Eso es todo!

¿Cuáles son tus deseos?

Mi plan futuro es en lo posible salir fuera de Hong Kong. Me encantaría ser capaz de ir a Estados Unidos para estudiar, trabajar y conocer a diferentes ilustradores y artistas.”¹⁰

---

10 <http://www.anormalmag.com/8-01-2012>. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.anormalmag.com/entrevistas/peony-yip/>>

José Montagud: Primer boceto, 2014
Rotulador sobre papel
16 x 13 cm

José Montagud: Segundo boceto, 2014
Rotulador y acuarela sobre papel
17 x 15 cm

6. CUERPO DE LA MEMORIA

Partiendo de las obras de los artistas, comenzamos a realizar nuestro proyecto gráfico.

En este apartado, nos encontramos con los diferentes bocetos de pruebas y artes finales que se han realizado. Se mencionan los materiales empleados en cada parte del trabajo, se hace un análisis del estilo que se ha llevado a cabo y el desarrollo del proceso, mostrando su evolución y respectivos cambios.

6.1. BOCETOS

Junto a la información de los artistas y observando sus obras, se empiezan a hacer diversas pruebas pero sin llegar a un resultado preciso. Es una de ellas la que nos cambia la dirección del proyecto y empezamos a bocetar otro tipo de animales e ideas, comenzando a fusionar los rostros e integrar parte del animal en las personas. Aparentemente son unos bocetos muy simples, rápidos y directos, que a su vez nos muestran una pequeña información de por dónde queremos llevar nuestras ilustraciones.

Todo el proyecto empieza con un pequeño boceto, donde se establece una composición que integra al animal y al humano en un mismo espacio, remarcando su unión. Seguidamente se esboza otro sobre un fondo de color donde se puede apreciar a un león y un chico, (Imágen de la izquierda) ambos con una expresión parecida. Se utiliza una línea rápida y oscura. A partir de aquí, surgen unas ocho ilustraciones, las cuales determinamos como pruebas y comentamos en la siguiente página.

Después de estas pruebas, pasamos a esbozar nuevos bocetos e ideas. Se decide cambiar por otros animales y empezamos a bocetar en cada hoja un animal distinto unido al rostro humano, incorporándole alguna facción del animal.

A algunos bocetos se le añade algún toque de color rojo o azul pero con inseguridad de usarlo posteriormente. En cada hoja se dibuja rápidamente varios perfiles del animal junto a otro dibujo más grande y detallado con algunas anotaciones de la introducción del color, pero finalmente se opta por el blanco y negro.

Observamos diferentes vistas o expresiones del animal, mientras que por los humanos, al partir de fotografías, se realizan directamente. Se buscan fotografías de perfiles o vistas de 3/4 tanto de hombres como mujeres. Algunos más jóvenes o viejos dependiendo del tipo de animal y posteriormente se hacen algunos montajes en photoshop de su composición.

También hay algunos bocetos donde tratamos de ponerle un fondo oscuro a la imagen para resaltar más las caras y otros bocetos más detallados con el arte final.

José Montagud: Gorila, 2014
Acrílico y lápiz blanco sobre papel
35 x 25 cm

José Montagud: León, 2014
Acrílico y rotting sobre papel
35 x 25 cm

José Montagud: Jirafa, 2014
Acrílico y rotting sobre papel
35 x 25 cm

6.1.1. Pruebas

Se trata de ocho ilustraciones directamente sin esbozar. Constan todas de las mismas medidas y básicamente se basan con un fondo y su ilustración superpuesta. Cada fondo está tratado de una manera distinta con acrílicos y acuarela mediante lavados, arrastres de pintura, dripping, etc. Las últimas ilustraciones son las que nos indican el camino correcto de lo que pretendemos realizar en proyecto. Los animales escogidos son los siguientes:

Gorila: tiene un fondo de color oscuro (verdes, naranjas...) y sobre él se perfila el gorila y un hombre con gesto de rabia. Está trabajado mediante el lápiz blanco que crea una línea de contorno remarcando sus siluetas.

Elefante: consta de un fondo azul grisáceo, y se muestra el rostro de un hombre y del elefante. Se utiliza una línea negra y gruesa sobre un papel con textura rugosa. (Ver en Anexos)

Tigre: Se observa la cara del hombre y del animal sobre un fondo llamativo con colores rojos, naranjas y amarillos. En el dibujo se utiliza una línea negra remarcando sus siluetas de perfil y una mancha oscura en la boca del felino. (Ver en anexos)

León: En este se observan ambos rostros en un fondo rojo vivo, superpuesto al amarillo. Y después se le añade este color usando el dripping con acuarela líquida. La ilustración se trata con una línea fina intentando acercar el dibujo a la realidad.

Jirafa: en este tenemos la cara de una chica junto a la del animal creadas mediante una línea fina y manchas oscuras. El dibujo se empieza a detallar un poco y está sobre un fondo claro con amarillo y marrón apagados.

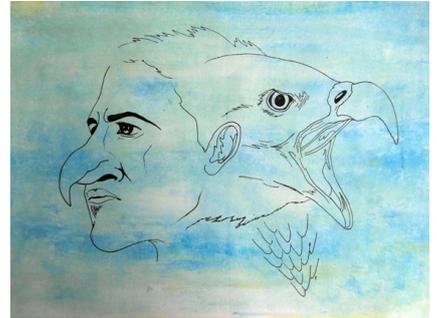
A partir de estas de estas ilustraciones, seguimos creando otras tres más que nos aportan unos aspectos diferentes al resto, ya que son las esenciales para retomar el proyecto y llevarlo por otra dirección mejorada, donde se establece una conexión más directa con el animal. En las siguientes dibujos, podemos ver como empieza a generarse esa combinación entre el humano con el animal, que es lo que se quiere plasmar en los artes finales.

José Montagud: Búho, 2014
 Acrílico y rotting sobre papel
 35 x 25 cm

José Montagud: Cocodrilo, 2014
 Acrílico y rotting sobre papel
 35 x 25 cm

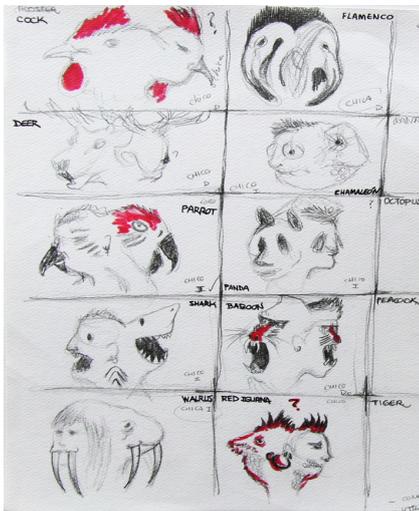

José Montagud: Águila, 2014
 Acrílico y rotting sobre papel
 35 x 25 cm

Búho: El ave y el humano se sitúan en un fondo naranja y marrón difuminado. Sobre él la ilustración está tratada con una línea negra delgada donde aparece el rostro del búho y el perfil del animal. En el animal destaca su ojo mediante una mancha oscura y su cabeza se fusiona con la del humano.

Cocodrilo: a este se le añade un poco de textura a la piel del animal y se puede observar como si surgiese de él. Tenemos al humano y al animal sobre un fondo oscuro tratado mediante arrastres de pintura verde y negra, dejando una zona clara donde se sitúa el dibujo en el que el animal parece surgir de la cara del humano y a este se le aplica parte de la textura del cocodrilo. Este trabajo es uno de los impulsores de cara a los artes finales. Los rostros están hechos mediante una línea delgada.

Águila: En este se observa el rostro humano y del animal sobre un fondo claro azul cielo con algunos toques de amarillo. Se utiliza una línea fina, sutil, delgada contorneando los rostros. Al humano se le intenta transformar la nariz como el pico del águila, este guiño animalizando al hombre nos muestra un indicio de cambio de proyecto y nos sirve para darnos cuenta de qué dirección tomar. La ilustración también intenta acercarse a la realidad. Las primeras ilustraciones no acababan de unirse, quedan como una simple ilustración y no se le integra la parte animal al humano.

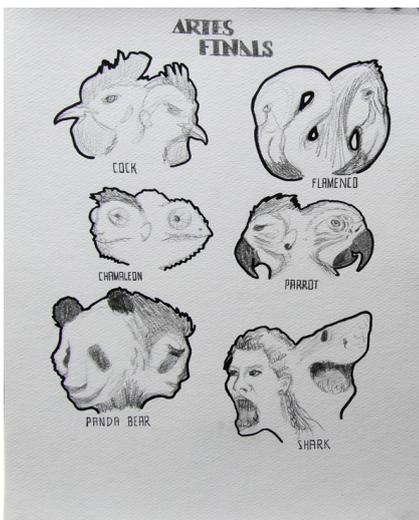

6.1.2 Bocetos para artes finales

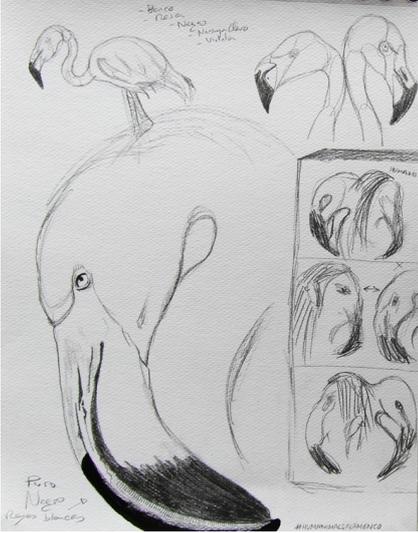
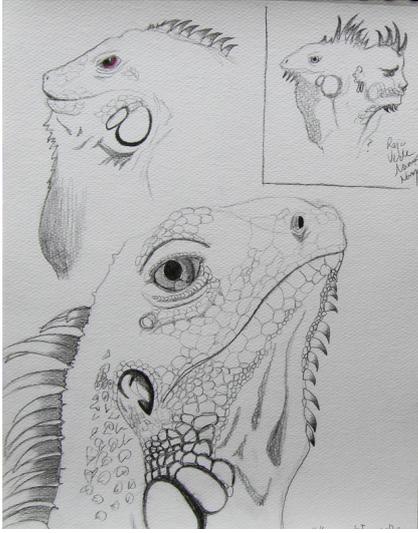
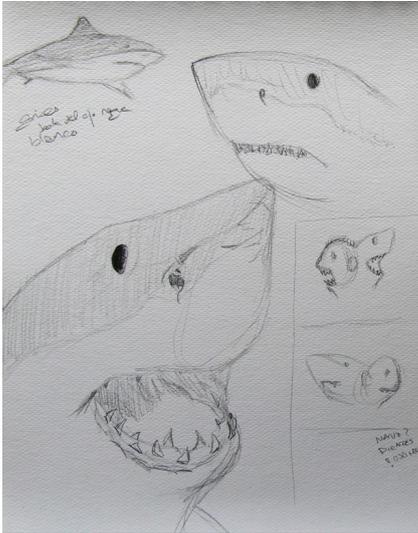
Seguidamente, le damos la vuelta al proyecto y empezamos a bocetar diferentes animales que más nos interesaban para la elaboración de la serie.

Como podemos ver en la siguiente página, tenemos cada boceto que se ha realizado para el arte final de cada uno realizados con lápiz de minas de grafito sobre papel en A4, en ellos aparecen las caras un tanto detalladas de cada animal mediante líneas y manchas sueltas, y a su lado podemos ver, los diversos bocetos donde vamos uniendo la cabeza del animal con la del humano, otorgándole a este las características que pensamos apropiadas y anotando algunas indicaciones de color o de variación en la composición. Se ha puesto únicamente los nueve bocetos finales pero en el anexo se añaden otros utilizando otro tipo de animales que no se han desarrollado en el arte final.

Junto a ello, vamos definiendo pequeños bocetos (imágenes de la izquierda) en los que se le da forma a los futuros dibujos que se realizarán en los soportes finales.

José Montagud: Bocetos, 2014
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel
21 x 29,7 cm

6.2. MATERIALES

Los materiales que hemos empleado en las primeras pruebas realizadas han sido los acrílicos, para dar una base de color y crear su respectivo fondo en la obra, posteriormente se ha intervenido sobre él con un dibujo marcado a grafito y repasado con rottings estilográficos negros, la mayor parte de las ilustraciones, también nos encontramos con uno tratado en lápiz de color blanco (Gorila) y otros directamente en permanente negro (Tigre y Elefante). Estas obras están realizadas sobre papel Básik y otras sobre papel de acuarela de 250 gramos con unas medidas de 35 x 25cm cada cual.

Los artes finales se han realizado básicamente con un lápiz de grafito para marcar el dibujo y posteriormente trabajados con un lápiz de minas HB 0.5 sobre papel Básik de GUARRO de 350 gr. y unas medidas de 50 x 35cm cada uno.

6.3. ESTILO

Este es un apartado, que nos daba un poco de respeto, ya que no teníamos muy claro porque línea de dibujo iban a surgir los retratos pero conforme avanza el proyecto seguimos en una misma dirección las ilustraciones, creando unos dibujos de línea detallada, utilizando algunos degradados o zonas de manchas oscuras que nos crean un conjunto de obras similares.

La composición, evidentemente, en todas las obras, se nos presenta en un dibujo conjunto central que se puede dividir en dos partes, por un lado la cabeza del animal y por otro el de la persona. En la parte central es donde intentamos crear esa fusión de ambos a través del pelo, siguiendo la textura de su piel, etc.

Por un lado, en lo que se refiere a la luz, hemos creado unas obras donde la luz emerge por el fondo blanco del papel y el contraste con las manchas o degradados oscuros. También es cierto que particularmente en los ojos de algunos dibujos se ha añadido un punto de luz para cobrar más realismo.

Y por otro, el espacio de cada obra viene marcado por una ilustración que ocupa todo el centro de la hoja y se puede dividir en dos lados donde se sitúa bien en la izquierda o en la derecha cada rostro del humano y el animal, ambos unidos mediante sus cabezas en la parte central.

6.4. PROCESO: EVOLUCIÓN Y CAMBIOS

El proceso que se ha desarrollado en la obra ha sufrido un conjunto de cambios necesarios para llegar al punto que pretendíamos y gracias a ello se percibe una mejora en los resultados finales.

Una vez iniciado, surgieron unas obras que no acababan de satisfacer el estilo ni el concepto que andábamos buscando, y partiendo de una de ellas, se le da un giro al proyecto.

Los principales cambios que consideramos oportunos son principalmente, elidir los fondos que componen la imagen. La eliminación del color viene dada porque no aportaba nada en los rostros y de ahí a utilizar un fondo neutro en el que se le da mayor importancia al dibujo central.

También se opta por cambiar el trazo de la línea y la forma de dibujo que teníamos anteriormente por una más precisa y detallada para que nos queden unas ilustraciones más elaboradas.

Otro cambio importante es la de ampliar las ilustraciones a un formato mayor ya que queríamos hacer una serie en las que cada obra mantuviese las mismas medidas y técnica.

6.4.1. Desarrollo

El trabajo parte de la búsqueda de fotografías de rostros de varias posturas en los animales y humanos, para bocetar aquellas partes que nos interesaban, de ahí, partimos para los bocetos y diseños que se reflejan en el arte final. Primero se efectúan unas pruebas que no acaban de convencernos e indagando en ellas, hay una que nos indica qué dirección tomar y es la referente para partir en la búsqueda de las ilustraciones finales.

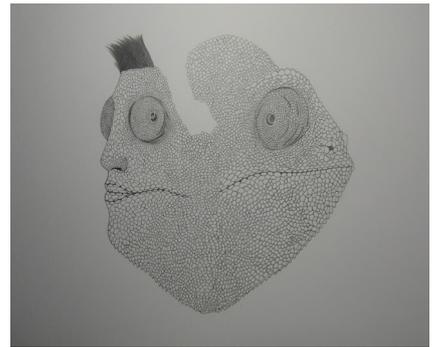
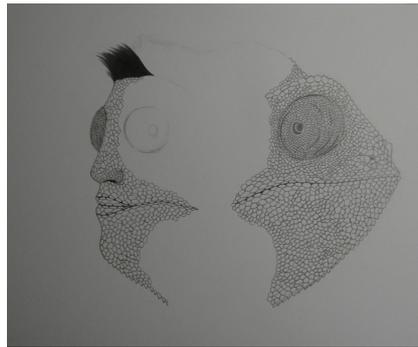
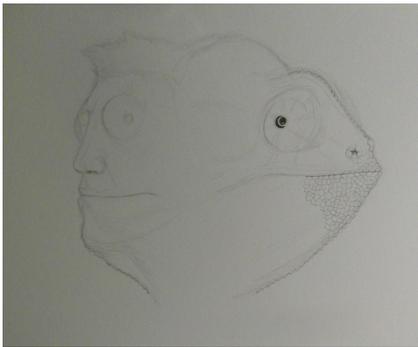
Tras hacer varios bocetos de por dónde queremos llevar el proyecto, partimos a realizar las obras finales. Cada una de estas, previamente ha sido analizada mediante sus respectivos bocetos donde se plasma el rostro del animal, alguno más detallado que otro, y varias vistas de perfil o 3/4. Al mismo tiempo, ya se va bocetando unos pequeños dibujos donde se trata de integrar el rostro del animal con el humano rápidamente, y a este se le asocia la parte más destacada de su animal. También se piensa que tipo de persona le conviene más al animal si chico o chica dependiendo de cual se tratase y creyendo oportuno cual escoger.

En las siguientes imágenes podemos ver el proceso y desarrollo que hemos seguido en cada obra después de analizar su respectivo boceto y pasar directamente a trabajar en el arte final. Como podemos observar, principalmente se delimita la composición de cada obra marcada por los rostros del animal y el humano y a este se le trata de asociar las características del animal que queremos introducirle para intentar “animalizar” a nuestro humano. A continuación, con el lápiz de minas vamos dibujando cada parte poco a poco mediante líneas, degradados o manchas. Casi todas las ilustraciones están fuertemente marcadas a lápiz porque queríamos transmitir un poco de fuerza e intensidad del dibujo.

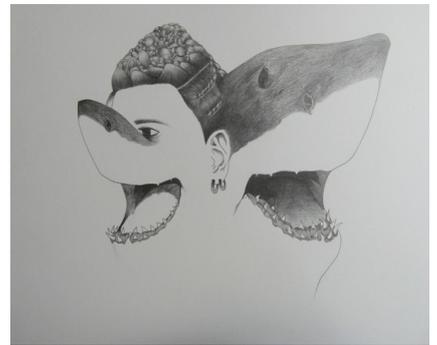
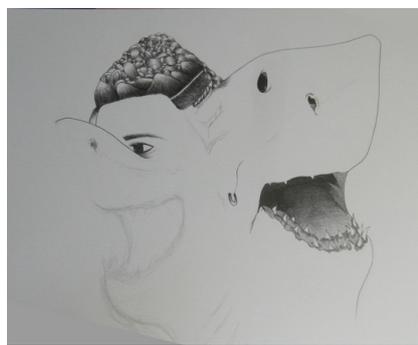
6.5.1 Imágenes del Proceso de cada obra

José Montagud: Baboon, 2014
Serie Humanimals
Lápiz de minas sobre papel
35 x 50 cm

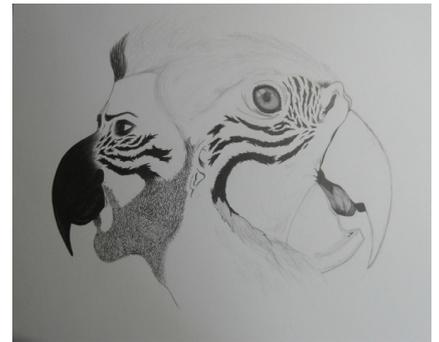
José Montagud: Chamaleon, 2014
Serie Humanimals
Lápiz de minas sobre papel
35 x 50 cm

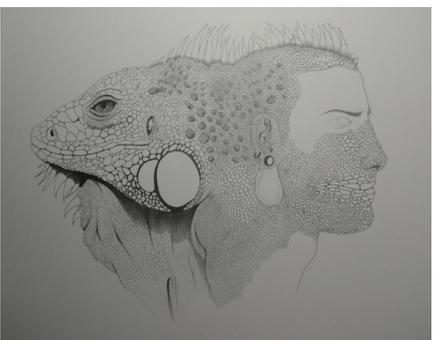
José Montagud: Shark, 2014
Serie Humanimals
Lápiz de minas sobre papel
35 x 50 cm

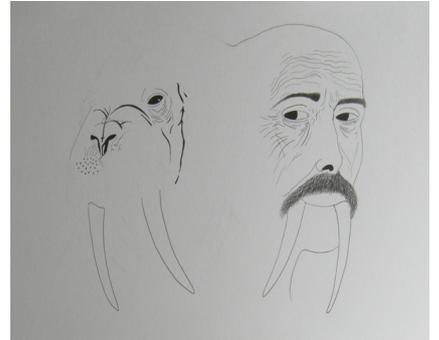
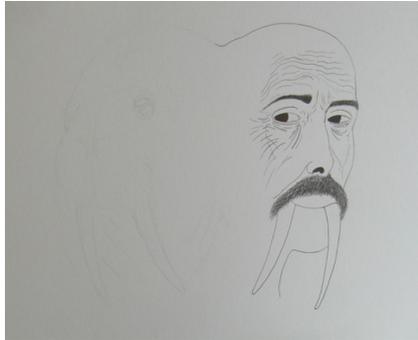
José Montagud: Frog, 2014
Serie Humanimals
Lápiz de minas sobre papel
35 x 50 cm

José Montagud: Parrot, 2014
Serie Humanimals
Lápiz de minas sobre papel
35 x 50 cm

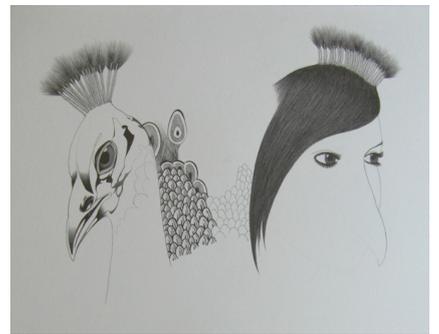
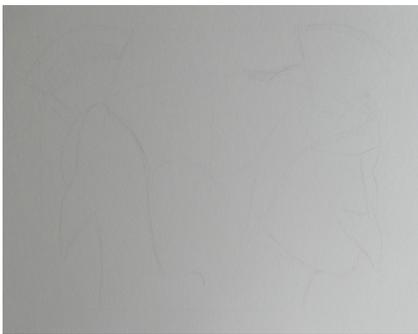
José Montagud: Red Iguana, 2014
Serie Humanimals
Lápiz de minas sobre papel
35 x 50 cm

José Montagud: Walros, 2014
 Serie Humanimals
 Lápiz de minas sobre papel
 35 x 50 cm

José Montagud: Flamenco, 2014
 Serie Humanimals
 Lápiz de minas sobre papel
 35 x 50 cm

José Montagud: Peacock, 2014
 Serie Humanimals
 Lápiz de minas sobre papel
 35 x 50 cm

7. CONCLUSIÓN

Una vez concluido nuestro trabajo, podemos establecer una conexión en las fases que se han ido realizando, comenzando por el estudio de los diferentes artistas que nos han ayudado para elaborar unos bocetos previos de donde surge toda la obra. Seguido de la primera fase del proyecto que consta de varias pruebas, las cuales nos permiten llevar por otro camino el proyecto.

La fase final sigue la misma estructura que los anteriores, cambiando la forma de trabajo y sus proporciones para una mejor definición del proyecto.

Los resultados que hemos obtenido nos satisfacen ya que ha sido en la parte final del trabajo, donde se ha plasmado con exactitud lo que queríamos transmitir mediante un buen planteamiento y dándose cuenta que dirección retomar.

Por lo que respecta al método aplicado podemos extraer que en las primeras pruebas no llegábamos a elaborar lo que verdaderamente se andaba buscando y por ello decidimos darle una vuelta en la que consideramos un acierto el resultado final. También se decide cambiar la técnica para potenciar las ilustraciones y quedar con un estilo más detallado, puesto que en las primeras eran más simples y sencillas y no acababan de convencernos.

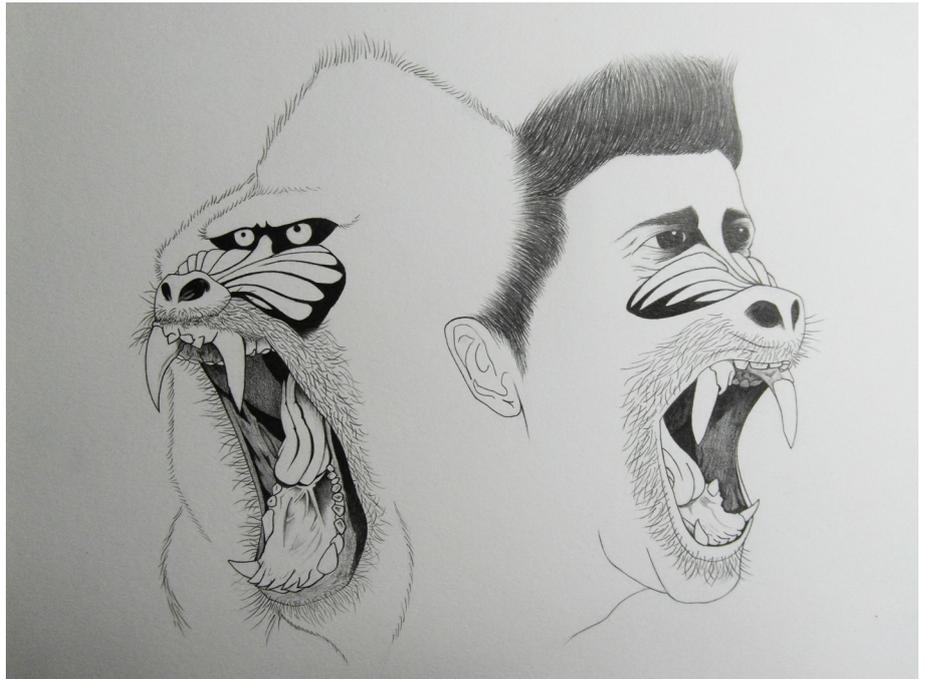
Es cierto, que se pretendían hacer unas cuantas ilustraciones más que teníamos anteriormente bocetadas pero al decantarse por una primera selección de animales, finalmente se ha podido finalizar nueve ilustraciones donde algunas están más trabajadas que otras pero todas tienen la relación, técnica y forma que pretendíamos abordar en el proyecto.

Algunos artes finales menos tratados se podrían trabajar un poco más, depurando la técnica que hemos empleado y añadiendo nuevas zonas de color pero en general consideramos que cada ilustración final está trabajada en su justa medida y podemos dar por concluido cada dibujo.

José Montagud: Babbon, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

7.1. IMÁGENES FINALES

A continuación mostramos los diferentes artes finales que se han podido finalizar durante el curso. En cada una de ellas, se hace una descripción. Finalmente se decide escoger estas 9 especie de animales, entre otros, porque nos llamaba la atención la fuerza que transmitían, sus texturas, colores, etc.

Este es el primer arte finalizado, como podemos observar se trata de un dibujo donde se integra al babuino con el humano, asociándole a este sus rasgos más comunes.

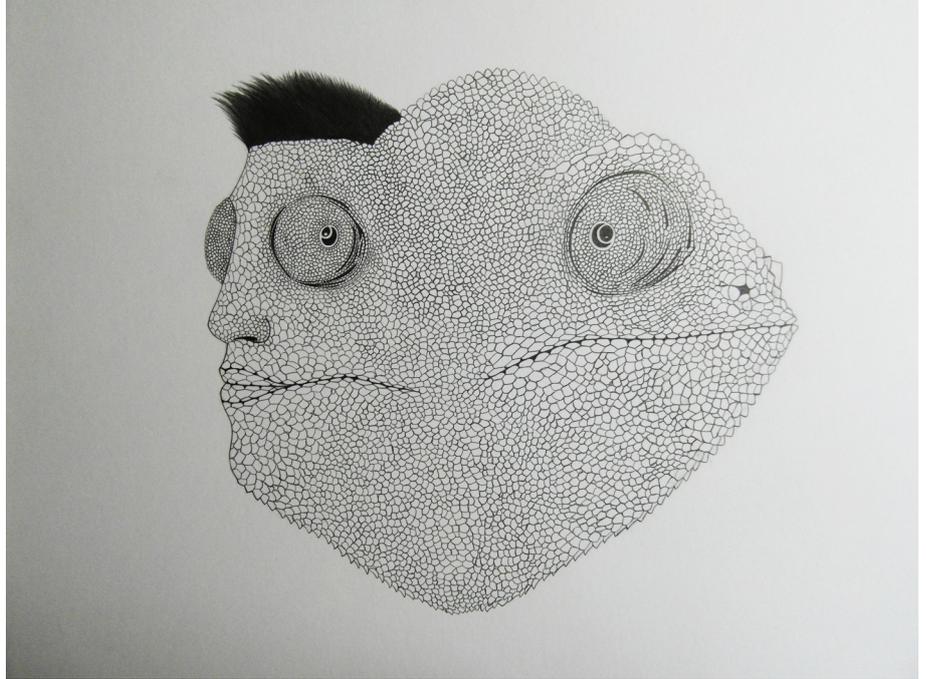
A la persona se le atribuye la mandíbula, colmillos y hocico del animal, y en la zona de los ojos se la intenta unir con su nariz, que en este caso se convierte todo en su hocico.

En la parte gráfica podemos decir que es un dibujo en el que se utiliza algunas zonas de mancha oscura combinándolo con el fondo blanco del papel. En las mandíbulas se le introducen unos degradados para potenciar la profundidad y en la parte del pelo, en el humano, se trata de una serie de líneas conjuntas que se fusionan con el pelo del animal.

En el babuino podemos observar una serie de líneas cortas alrededor de su cabeza la cual perfila su contorno y se une con el pelo del chico. También podemos observar este conjunto de líneas cortas en el pelo.

Por lo que respecta al dibujo en sí, tiene un trazo de línea fina y marcada que nos silueta a las dos caras.

José Montagud: Chamaleon, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

En la segunda ilustración, nos topamos con el camaleón. En este caso tratamos de atribuirle la textura del animal al humano uniéndolo en un mismo dibujo. En este caso hemos cambiado de posición las respectivas caras.

La persona consta de proporciones reales, excepto en la boca y en los ojos, que creíamos oportuno transformarlos, como en el de nuestro reptil para darle la similitud.

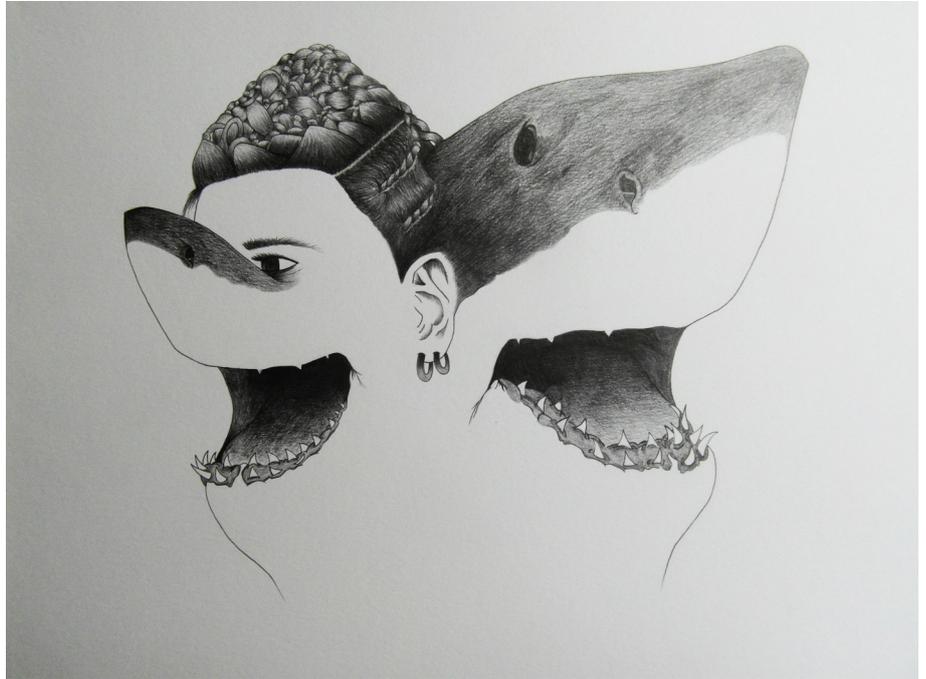
En la parte gráfica, utilizamos una línea fina y marcada que integra la textura del animal y destacamos una mínima parte de mancha para crear el volumen de los ojos y bocas. Los granos siguen la dirección alrededor de estas facciones ya que se intenta hacer una copia de la realidad.

El pelo del humano se ha tratado mediante una línea rápida y oscura que conjunta nos crean una mancha en común perfilando el cabello.

En esta ocasión se unen las dos cabezas porque consideramos que al crear un dibujo cerrado, gana más a la hora de fusionarse con el animal y se integra mejor que en la primera ilustración.

Por lo que respecta al fondo, también queda neutro, dándole mayor importancia a nuestro dibujo.

José Montagud: Shark, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

La tercera obra que se presenta es la del animal más peligroso que abunda en el mar, el tiburón. Lo que destaca en este animal es su espectacular mandíbula, por ello, queríamos que fuera la parte central en la que se basara el dibujo. Como vemos, aparece en el humano eludiendo su nariz. La mandíbula de ambos nos puede resultar simétrica, pero el dibujo en conjunto se contrarresta con la parte superior.

Esta ilustración, se ha tratado con un delgada línea de contorno en la figura y trabajando con unos degradados para formar la piel del animal y su boca.

Por lo que respecta al humano, el pelo ha sido tratado con una serie de degradados de oscuro a claro trabajados minuciosamente.

En la oreja del humano se le han colocado unos pendientes para darle un toque canallesco a la imagen.

Ambos rostros se fusionan mediante el cabello, que se une a la piel del tiburón, y mediante el color blanco de fondo, que forma parte del dibujo, se consigue hacer una unión conjunta.

José Montagud: Frog, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

La cuarta ilustración que presentamos es la rana, en esta se le da una mayor importancia a la mancha respecto a las anteriores, la cual nos sirve para unificar el rostro humano con la piel del animal.

La mancha oscura de un mismo tono, nos crea las formas que envuelven a la piel con la necesidad del fondo blanco y la línea contorneada para poder crear el rostro de ambos.

Los dos rostros se unen mediante la cabeza y las manchas, como se ha mencionado antes, aunque la parte inferior del dibujo no se acaba de cerrar, a pesar de que las zonas oscuras nos delimiten la figura.

También podemos comentar que se ha utilizado unas zonas de gris más claro en los ojos y en el cuello de ambos.

La única zona que tiene un grafismo diferente es en la ceja del humano que está tratada a líneas pequeñas conjuntas que nos delimitan su silueta.

José Montagud: Parrot, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

En la siguiente ilustración, utilizamos al loro junto con el humano, al cual le atribuimos su parte animal mediante el pelaje y su respectivo pico.

Aquí se han utilizado varios tipos de registro, la línea y la mancha que se integran mediante el color de fondo para formar la figura.

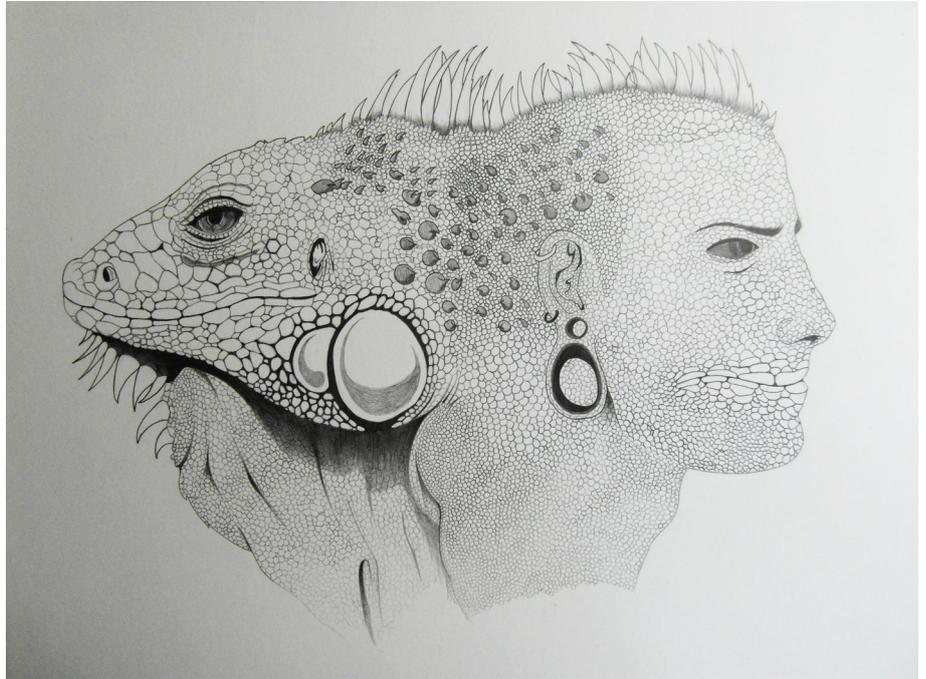
Por un lado se utiliza la línea larga y marcada para delimitar el pelo del humano y poder fusionarlo con la cabeza del pájaro. Con una línea más corta y conjunta creamos la barba de nuestro individuo y la unimos con el pelo. En el animal se ha marcado con una línea más fina los pliegues de su piel.

Por otro lado, la mancha nos sirve para crear el pico de los dos rostros y delimitar el espacio de color oscuro que envuelve la parte inferior de los ojos.

El ojo del loro ha sido tratado con varios grises y algún detalle de luz para acercarlo más a la realidad.

Este dibujo lo hemos asimilado a algunas obras del artista Rubén Ireland por el contraste que se crea entre el color negro y el fondo blanco del papel.

José Montagud: Red Iguana, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

En esta ilustración, hemos decidido dibujar un animal que nos aportara bastantes cosas a nuestro humano, por sus diferentes facciones, en este caso nos encontramos con la Iguana Roja.

Es la obra que más trabajada está respecto a las anteriores ya que requiere de mucho detalles que se encuentran en la piel del animal.

El registro que hemos utilizado ha sido principalmente la línea fina que nos delimita los contornos de las caras y el fondo forma parte de ellas como en las anteriores.

También hemos marcado alguna zona más oscura como en los ojos o en el final de la mandíbula de la iguana para resaltar su textura y acercarla más a la real. En la papada, hemos añadido un degradado de grises combinándolos con los pequeños círculos de su piel.

Las dos cabezas se unen mediante la textura del animal que se aplica al humano comenzando por el pelo y acaba envolviendo su cara. En su oreja, se intenta hacer una pequeña comparación con las dos grandes circunferencias que tiene nuestro reptil simulando una dilatación de la misma.

En la parte superior de la cabeza hemos continuado aplicándole la serie de pinchos con los que cuenta el animal.

José Montagud: Walros, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

A continuación, nos topamos con la morsa, aparentemente es la ilustración más sencilla que tenemos hasta el momento ya que se ha tratado con un conjunto de líneas y manchas aparentemente.

En el lado izquierdo se sitúa el animal mientras en el derecho el humano que ambos se unen entre sí mediante los pliegues de su piel.

Al humano se le ha asociado la parte más característica de este mamífero que son sus colmillos y bigote.

Por lo que respecta al humano, podemos decir que está dibujado mediante una serie de líneas finas largas y delgadas que junto al fondo del papel nos crea su contorno destacando una zona de manchas en su bigote, cejas y ojos. Estos últimos solamente son una mancha oscura mientras que las cejas y el bigote se han tratado con un conjunto de líneas cortas y marcadas para dotarlo de mayor realismo.

Por otra parte al animal se le atribuyen zonas de manchas oscuras donde destacamos sus pliegues de la piel ojos y orificio de la nariz. Se combinan mediante líneas delgadas que forman su conjunto. Y en la parte del bigote está tratada mediante puntos oscuros de donde salen líneas de pelos finos y delgados. A los colmillos solo los hemos silueteado con una línea de contorno.

José Montagud: Flamenco, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

En este caso, tenemos al bello flamenco, donde principalmente queríamos destacar su cuello y pico asociándolo al humano.

La ilustración se une mediante el cuello del animal y el cabello de la mujer pero sin terminar de cerrarse la parte inferior que puede resultarnos simétrica.

El flamenco está tratado mediante una serie de líneas cortas que forman la silueta de su cabeza combinándose con una línea fina de contorno que forma su pico. En este se puede observar la mancha oscura, que es lo que más nos llama la atención del dibujo, trabajada con una serie de líneas más claras formando su conjunto. Por lo que respecta al ojo está tratado con un gris más claro, un punto de luz blanca y un contorno oscuro acercándolo a la realidad.

Por lo que respecta al humano, se une al animal mediante su cabello, que ha estado tratado línea a línea rápidas y sueltas formando una gran mancha con pequeños degradados. También se deja ver su oreja la cual la hemos trabajado con manchas pequeñas. El ojo lo hemos tratado minuciosamente para acercarlo al de la fotografía, combinándolo con manchas oscuras y líneas pequeñas, fuertes y marcadas para sus pestañas. Sus cejas al igual que el resto se han trabajado mediante trazos cortos y marcados.

Y en la zona de su nariz y boca decidimos asociarle el pico del animal que empieza a aparecer desde su ojo con ese conjunto de líneas alrededor y se ha tratado como el del flamenco intentando hacerlos simétricamente. El fondo blanco del dibujo se integra muy bien en ambos retratos.

José Montagud: Peacock, 2014.
Serie Humanimals.
Lápiz de minas de grafito sobre papel.
50 x 35 cm

En la novena y última ilustración hemos escogido el Pavo Real ya que nos llamaba la atención su elegancia y formas de colores. Aparentemente puede que resulte una de las ilustraciones más trabajadas y distinta al resto ya que las dos cabezas se unen mediante las plumas del animal y el cabello de la mujer pero quedan un tanto distantes.

El animal está tratado mediante una zona de manchas oscuras, degradados y líneas que junto al fondo nos crean el contorno del ave.

Su ojo está tratado mediante una serie de manchas grises acercándolo a la realidad junto con la mancha oscura de su pupila. En el pico podemos ver varios degradados junto a unas manchas oscuras delimitando sus partes y en lo alto de la cabeza encontramos unas plumas tratadas delicadamente mediante líneas cortas, sueltas y marcadas creando un pequeño conjunto de manchas degradadas.

La parte central del dibujo es la más trabajada hasta el momento ya que requiere un minucioso trato de sus plumas una a una combinando diferentes manchas oscuras y claras junto a unas líneas más sueltas que se asocian al cabello del humano.

Al humano se le ha añadido la parte superior del pavo real y su pico eliminando la nariz y la boca como en otros casos anteriores. El cabello son un conjunto de líneas oscuras y rápidas que forman una gran mancha. Los ojos intentamos acercarlos a los reales combinando esas manchas oscuras y algún punto de luz. En la parte de la cara se le añaden unas manchas oscuras como las del ave que se unen a su respectivo pico, tratado de la misma manera que el anterior.

Esta ilustración conjuntamente no queda cerrada, ya que los cuellos de ambos silueteados, quedan abiertos junto con el fondo.

7.2. RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS MARCADOS

La relación con los objetivos marcados está bastante clarificada puesto que se sigue la misma línea que comentábamos para desarrollar el trabajo.

Se hace un pequeño estudio de cada artista en el que conseguimos acercarnos un poco más a su obra y nos encamina a la elaboración del proyecto personal, que acaba retomando otra dirección y se concluye con la serie de nueve ilustraciones de la misma temática y utilizando una misma técnica tal y como queríamos desarrollar el proyecto.

7.3. PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Algunos problemas que hemos tenido en lo que se refiere a la búsqueda de artistas, es que algunas de sus obras costaba de encontrar su título, año o sus respectivas medidas ya que al ser mayoritariamente ilustraciones, en cualquier web aparecía la imagen pero indagando en sus respectivas redes sociales se conseguía encontrar.

Cuando se inicia el proyecto comenzamos a crear obras donde la ilustración no acaba de unirse, es decir, los retratos de animal y persona no quedan unidos y no se le acaba de aplicar la “animalización” al humano.

El gesto gráfico tampoco acaba de convencernos y como habíamos mencionado en otro apartado, el fondo de cada imagen no acaba aportando nada.

Concretamente, en el dibujo del águila, es el que nos indica cambiar el proyecto y llevarlo por otra parte ya que conseguimos aportarle una parte animal a nuestro humano. Al igual que en el cocodrilo, que con una pequeña parte de textura que se le añade, nos da señales para continuar por otro camino.

Con esto, encontramos que la mejor solución es hacer nuevas ilustraciones a las que le aportaremos más rasgos animales para que se acerquen un poco mejor a lo que andamos buscando.

Se aumenta el formato para aumentar el tamaño de los dibujos y por lo que se refiere a la técnica también se opta por cambiar un dibujo de línea más simple y poco tratado, por otro más elaborado y detallado, junto a manchas y otros recursos, intentando acercarse algo a la realidad.

Uno de los principales problemas es que debíamos andar con mucha cautela para no ensuciar el dibujo puesto que todas las obras están realizadas a grafito y sin aplicarle ninguna capa de fijado, se suele manchar la hoja de trabajo.

Los artes finales acaban en blanco y negro respecto a los anteriores que a pesar de su línea negra o blanca, poseían un fondo de color, están mucho más acabados y la técnica se depura más.

7.4. NUEVAS VÍAS DE APLICACIÓN

Se puede dar otra vuelta al proyecto, una vez con los resultados finales se puede pasar a digital e introducir algunas zonas de color o darle un nuevo aspecto utilizando manchas de colores.

También podemos eludir el rostro del animal para centrarnos exclusivamente en la cara del humano y asociarle a este, los atributos y rasgos de cada animal ya que es lo que se pretende durante todo el proyecto.

Otra opción puede ser ambientarlo en un fondo al cual pertenece cada especie para darle mayor acercamiento al mundo animal, como puede ser en el fondo del mar, en una selva, etc.

Se había pensado, en utilizar estas imágenes como impresión en camisetas, pegatinas, tatuajes...y expandir su difusión mediante las redes sociales.

8. BIBLIOGRAFÍA

ART MADRID. *www.artmadrid.com*. 16-12- 2013. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://lab.art-madrid.com/charlotte-caron/>>

BITE MAGAZINE. *www.bitemagazine.tumblr.com* 7-07-2012. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://bitemagazine.tumblr.com/post/27004476558>>

CLONE MAGAZINE. *Clone*. 17-12-2012 [consulta: 2014-09-14]. Disponible en: <<http://clone-magazine.com/gabriel-moreno/>>

HUFFINGTON POST INTERNATIONAL. *Thehuffingtonpost.com*. Huffpost Arts & Culture: 05-11-2012. 24:52 [consulta: 2014-09-14]. Disponible en: <http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/gabriel-moreno_n_1478614.html>

<http://www.anormalmag.com/> 8-01-2012. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.anormalmag.com/entrevistas/peony-yip/>>

<http://www.digitalartsonline.co.uk>. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.digitalartsonline.co.uk/portfolios/gabriel-moreno/>>

IGNANT. *www.ignant.de*. Arte. 23-05-2012: [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.ignant.de/2012/05/23/charlotte-caron/>>

LAMONOMAGAZINE | ART & URBAN CULTURE MAGAZINE. *lamonomagazine.com*. ART, Painting: 10-06-2012. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <http://lamonomagazine.com/charlotte-caron-animal-portraits/#.U6s6o_l_u2Y>

ZIPPER. *www.zipper.com.ve*. 7-09-2013. [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://zipper.com.ve/2013/07/09/el-estilo-surreal-de-la-ilustradora-peony-yip/>>

www.20minutos.es. 13-03-2012 [consulta: 2014-09-15]. Disponible en: <<http://www.20minutos.es/noticia/1335452/0/peony-yip/superpone-rostros/humanos-animales/>>

9. ÍNDICE DE IMÁGENES

Gabriel Moreno: Perfil, 2009. Técnica Mixta. 80 x 125 cm	pág. 8
Gabriel Moreno: Dayez, 2012. Técnica Mixta. 125 x 80 cm. El País Semanal, fantasías '12	
Gabriel Moreno: Pavo Real, 2009. Técnica Mixta. 150 x 100 cm	pág. 9
Gabriel Moreno: Pato, 2009. Técnica Mixta. 150 X 100 cm	
Gabriel Moreno: Sin título, 2012. Técnica mixta sobre papel. 200 x 112 cm	pág. 10
Charlotte Caron: Renard, 2011. Acrílico sobre fotografía. 90 x 90 cm	pág. 11
Charlotte Caron: Biche, 2011. Acrílico sobre fotografía. 90 x 90 cm	
Charlotte Caron: Ecureuil, 2011. Acrílico sobre fotografía. 90 x 90 cm	pág. 12
Peonye Yip: Wolf, 2012. 1ª Ilustración de Wildlife Series. Lápiz sobre papel	pág. 14
Peonye Yip: Owl, 2012. Wildlife Series. Lápiz sobre papel	
Peonye Yip: Tiger, 2012. Wildlife Series. Lápiz sobre papel	pág. 15
Montagud, J. Primer boceto, 2014. Rotulador sobre papel. 16 x 13 cm	pág. 17
Montagud, J. Segundo boceto, 2014. Rotulador y acuarela sobre papel. 17 x 15 cm	
Montagud, J. Gorila, 2014. Acrílico y lápiz blanco sobre papel. 35 x 25 cm	pág. 18
Montagud, J. León, 2014. Acrílico y rotting sobre papel. 35 x 25 cm	
Montagud, J. Jirafa, 2014. Acrílico y rotting sobre papel. 35 x 25 cm	
Montagud, J. Búho, 2014. Acrílico y rotting sobre papel. 35 x 25 cm	pág. 19
Montagud, J. Cocodrilo, 2014. Acrílico y rotting sobre papel. 35 x 25 cm	
Montagud, J. Águila, 2014. Acrílico y rotting sobre papel. 35 x 25 cm	
Montagud, J. Bocetos, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de minas sobre papel 21 x 29,7 cm	pág. 20
Montagud, J. Imágenes del proceso de cada obra. Lápiz de minas sobre papel 21 x 29,7 cm	pág. 24-26
Montagud, J. Babbon, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de minas sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 28
Montagud, J. Chamaleon, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 29
Montagud, J. Shark, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 30
Montagud, J. Frog, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 31
Montagud, J. Parrot, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 32
Montagud, J. Red Iguana, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 33
Montagud, J. Walros, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 34
Montagud, J. Flamenco, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 35
Montagud, J. Peacock, 2014. Serie Humanimals. Lápiz de grafito sobre papel. 50 x 35 cm	pág. 36

