

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE ARTES VISUALES

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de licenciado en Artes Visuales, mención Artes Aplicadas

**Ilustración neogótica de pasajes literarios para la obra
"Crónicas Malditas" de Antonio Forns**

Autor: Freddy Mauricio Carrasco Chaca.

C.I. 0105294656

Director: Lcd. Víctor Geovanny Calle Bustos. Mgst.

C.I. 0103448957

**Cuenca – Ecuador
2018**

Resumen

El proyecto “Ilustración neogótica de pasajes literarios para el libro Crónicas Malditas”, busca identificar una línea gráfica dentro de la corriente literaria de A. Forns, para posteriormente y con las debidas técnicas gráficas dichos cuentos sean ilustrados.

En el proyecto se elaboraron 13 ilustraciones de carácter tétrico, lúgubre y misterioso, de tal manera que acompañen perfectamente la colección de cuentos “Crónicas Malditas” del escritor español A. Forns, misma que se desarrolla en una atmósfera de terror y suspenso inspirada en las calles y ciertos lugares de la provincia del Azuay.

Para cumplir con los objetivos planteados se realizó un trabajo de investigación tanto artístico y literario debido a que se necesitaba estar dentro del ambiente indicado para la obtención de mencionadas ilustraciones.

La investigación que se desarrolló trajo consigo datos muy relevantes dentro de la literatura ecuatoriana, y es que en el género de terror y suspenso se encontraron muy pocos textos, pocos autores, más aún la escasa y casi nula participación de ilustradores en libros y cuentos.

Sin embargo, y con este problema a cuestas se seleccionaron ciertos libros e ilustraciones que nos sirviesen como influencia para el desarrollo de nuestro proyecto, dando el resultado esperado en la concepción de nuestros primeros trazos.

En resumen, se elaboraron 45 bocetos mismos que después de una selección terminarían dando como resultado la ilustración de 13 cuentos y la elaboración de la portada del libro “Crónicas Malditas”.

Palabras clave:

ILUSTRACIÓN NEOGÓTICA, PASAJE LITERARIO, CRÓNICA MALDITA, BOCETOS.

Abstract

The project "Neo-Gothic illustration of literary passages for the book Crónicas Malditas", seeks to identify a graphic line within the literary stream of the narrative of A. Forns, for later and with the appropriate graphic techniques said stories are illustrated.

In the project, 13 illustrations of a gloomy, mysterious and mysterious nature were produced, in such a way that they perfectly accompany the collection of short stories "Crónicas Malditas" by the Spanish writer Antonio Forns, which takes place in an atmosphere of terror and suspense inspired by the streets and certain places in the province of Azuay.

In order to meet the objectives, set, a research work was carried out, both artistic and literary, because we needed to contaminate ourselves with the indicated environment in order to obtain the aforementioned illustrations.

The research that was developed brought with it very relevant data within the Ecuadorian literature, and is that in the horror and suspense genre very few texts were found, very few authors and even more the scarce, almost null participation of illustrators and illustrations in the leaves of these books.

However, and with this problem to cost selected books and illustrations that serve as an influence for the development of our project, giving the perfect result and expected in the design of our first strokes.

Finally, 45 sketches were made, which after a selection would end up resulting in the illustration of 13 stories and the elaboration of the cover of the book "Crónicas Malditas"

Keywords: NEOGOTIC ILLUSTRATION, LITERARY PASSAGE, CHRONICLE DAMN, SNAPSHOTS.

ÍNDICE GENERAL

Resumen	2
Palabras clave:.....	2
Abstract.....	3
ÍNDICE DE IMÁGENES	5
.....	6
.....	7
Dedicatoria	8
Agradecimiento.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
CAPÍTULO I.....	12
PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES.....	12
1.1 . Planteamiento del problema.	12
1.2 . Justificación.....	14
1.3 . Objetivos.	15
1.3.1. Objetivo General.	15
1.3.2. Objetivos Específicos.....	15
1.4. Antecedentes.....	16
CAPÍTULO II.....	19
EL DIBUJO COMO TRANSMISOR DE EMOCIONES	19
1.1. Historia de la ilustración en el Arte.....	19
1.2. Exponentes ecuatorianos en la ilustración.....	23
1.3. Exponentes de la ilustración y el dibujo en la ciudad de Cuenca.	25
CAPÍTULO III.....	27
3.1 Discusión.....	27
CAPITULO VI	31
RESULTADOS	31
4.1 Bocetos, 13 cuentos con fragmentos de pasajes literarios. Ilustración final.	31
4.2 Ilustración/ portada y contraportada del libro “Crónicas Malditas de Antonio Forns”	70
CONCLUSIONES.....	72
RECOMENDACIONES	74
BIBLIOGRAFÍA.....	75

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. <i>Ilustración de Benjamín Lacombe para la compilación de cuentos de Edgar Allan Poe.</i>	13
Imagen 2. <i>Pintura mural en la tumba de la princesa Itet, en el Museo de El Cairo. Friso en la cámara dedicada al culto de la tumba de la princesa Itet, dinastía IV, hacia 2700 a. C. En la parte superior, escena de caza de aves. En la inferior, escena de trabajos agrícolas.</i>	19
Imagen 3. Petroglifo antropomorfo. Foto: Fernando Salme. 2006 (http://procultur-ecuador.blogspot.com)	20
Imagen 4. More Vikings by karlkopinski	21
Imagen 5. Logo de la industria gráfica DC Comics.	22
Imagen 6. Graffiti en la Ciudad de Quito por Apitatan	24
Imagen 7. Ilustraciones fantásticas por Jesús Prieto Revuelta @jesus_15.....	29

Cláusula de licencia y autorización para publicación en el Repositorio Institucional

Yo, Freddy Mauricio Carrasco Chaca en calidad de autor/a y titular de los derechos morales y patrimoniales del trabajo de titulación "Ilustración neogótica de pasajes literarios para la obra Crónicas Malditas de Antonio Fornas", de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN reconozco a favor de la Universidad de Cuenca una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos.

Asimismo, autorizo a la Universidad de Cuenca para que realice la publicación de este trabajo de titulación en el repositorio institucional, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Cuenca, 17 de oct. de 2018

Freddy Mauricio Carrasco Chaca

C.I: 0105294656

Cláusula de Propiedad Intelectual

Yo, Freddy Mauricio Carrasco Chaca, autor/a del trabajo de titulación "Ilustración neogótica de pasajes literarios para la obra Crónicas Malditas de Antonio Forns", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autor/a.

Cuenca, 17 de oct. de 2018

Freddy Mauricio Carrasco Chaca

C.I: 0105294656

Dedicatoria

Gracias a mi Madre María y a Jesucristo su hijo.

Dedico de manera especial a mi madre Reina Oliva pues ella fue el principal cimiento para la construcción de mi vida profesional, sentó en mis las bases de responsabilidad y deseos de superación, en ella tengo el espejo en el cual me reflejó pues sus virtudes infinitas y su gran corazón me llevan a admirarla y amarla cada día más.

Agradecimiento

- Me complace en agradecer de manera muy atenta a la Universidad de Cuenca y la Facultad de Artes a la cual me debo, a sus profesores y autoridades, a las nuevas y viejas amistades que en sus aulas conocí.
- Al profesor y amigo Mgr. Geovanny Calle, por su gran ayuda y colaboración en cada momento de consulta y soporte en este trabajo de investigación.
- Al escritor Antonio Forns por dejar en mis manos el desarrollo ilustrativo de su libro “Crónicas Malditas”.
- Al psiquiatra Leopoldo Abad y psicólogo Fausto Moscoso por encaminar de forma indirecta el desarrollo de este proyecto.
- A mi madre ejemplo de lucha y perseverancia por su apoyo moral en cada paso desde que fui un infante, a mis hermanos Claudio y Minerva Carrasco.
- A los amigos Ing. Lilian Ávila, Marco Pillco, Sonia Bernal y a mi compañera incondicional Ing. Nancy Guamán.

INTRODUCCIÓN.

Los seres ficticios, seres irreales, monstruos, fantasmas y duendes; ¿son ajenos a nuestra realidad? Desde el principio de los tiempos, el hombre ha coexistido rodeado de leyendas, mitos y cuentos, gran parte de ellos de horror y misterio. Estos pasajes lúgubres han sido plasmados dentro de una variedad de tomos literarios, probablemente en su mayoría con grandes ilustraciones, denotando así el vínculo entre lo gráfico, grotesco y surrealista con la literatura tétrica, lúgubre y oscura.

Grandes libros han sido escritos dentro de este género, uno de los más famosos novelistas en este ámbito es el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft (Llurba, 2017), autor de novelas, relatos de terror y ciencia ficción, cuya obra más relevante es “Necronomicón” (Limón, 2016) y “El llamado de Cthulhu (López Nieves, s.f.)”, fabulosas obras literarias en la que muchos artistas visuales y gráficos han volcado sus ojos para dar vida a estos seres paranormales de Lovecraft. Uno de los casos más notables es del artista e ilustrador John Coulthart en su “Macabro calendario para 2016” (Pijamasurf, 2015).

En consecuencia, varios referentes literarios y artísticos se usaron para la elaboración de las ilustraciones del libro “Crónicas Malditas“, desde el análisis en los grabados de Alberto Durero de 1496-1522 (Andinoart, 2014), pasando por “El grito de Edvard *Munch*” (José Oneto, 2017), “La ronda de los presos de Van Gogh” (Forns, 2017) hasta finalizar con las ilustraciones del libro oscuro del “Necronomicón” de Howard Philips Lovecraft. Para familiarizarnos más con nuestro objetivo revisamos textos como: “El convidado de las últimas fiestas de Auguste” de Villers de Lisle - Adam (Villers de lisle - Adam, 2012), “La casa del juez” de Bram Stoker (Stoker, La casa del Juez, 2012), “La leyenda de Sleepy Hollow” de Washintong Irving (Irving, 2016), etc. Esto con el fin de involucrarnos en un ambiente funesto y de horror, de suspenso y delirio que requiere el proyecto.

El proyecto pretendió también articular la literatura neogótica con gráficos e ilustraciones de fuerte influencia Renacentista, como lo refleja la obra: “Hoja octava de gran carro triunfal”, del maestro Alberto Durero. (Durero, s.f.)

Por otra parte, Antonio Forns en su libro menciona de manera particular varios lugares dentro del Azuay, como: Gualaceo, el Puente Roto y la descripción de una habitación rústica dentro de la ciudad, también objetos que solo los azuayos conocemos como las *Candongas de Chordeleg*, la pregunta es: el ciudadano que vive en Gales - España, en Tijuana - México o en Montevideo – Uruguay, etc. ¿conocerá en primera instancia que es el Puente Roto en Cuenca Ecuador? o, ¿qué es una candonga de Chordeleg? En primera instancia no, pero si tiene interés buscará información en el internet o en una biblioteca, demostrando que también el trabajo del artista es llevar el imaginario colectivo de una sociedad a otra de forma gráfica.

CAPÍTULO I

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES

1.1 . Planteamiento del problema.

En Ecuador si bien es cierto la Literatura no ha sido valorada y difundida como en otros países, contamos con grandes escritores y obras que vieron la luz en nuestra región, por ejemplo: Huasipungo de Jorge Icaza (Icaza, Alakusreiky, 1950), Los poemas de la quiteña Dolores Veintimilla, Juan León Mera y su obra cumbre “Cumandá” (Mera, Biblioteca Virtual Universal, 2013), La literatura de La Generación Decapitada encabezada por Medardo Ángel Silva, Ernesto Noboa y Camaño, etc. Son de los escritores más laureados de la literatura ecuatoriana, sin embargo mencionaremos también al narrador Huilo Ruales Hualca y su libro “Cuentos para niños perversos” (Hualca, 2014) colección de cuentos fantásticos de este gran escritor ibarreño, a Demetrio Aguilera Malta y su obra literaria: “Jaguar” (Malta, Jaguar, 2004) libro fantástico con cortos de misterio y suspenso de este escritor nacido en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, perteneciente a la Generación de los años 3. Además no podemos dejar de citar a Pablo Palacio (Loja) con su cuento “El Antropófago”. (Palacio, 2016)

Cuando revisamos la literatura procedente de otros países en su mayoría europeos, es notable la intervención artística e ilustrativa en libros, revistas, biblias, etc., por ejemplo: la gran colección de cuentos del ilustrador Benjamín Lacombe en Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe (Lacombe, 2012). Ha diferencia de nuestro país existe poca participación artística para la elaboración de ilustraciones en libros y menos aún dentro del género neogótico y terror, en consecuencia, todavía hay mucho por hacerse al respecto.

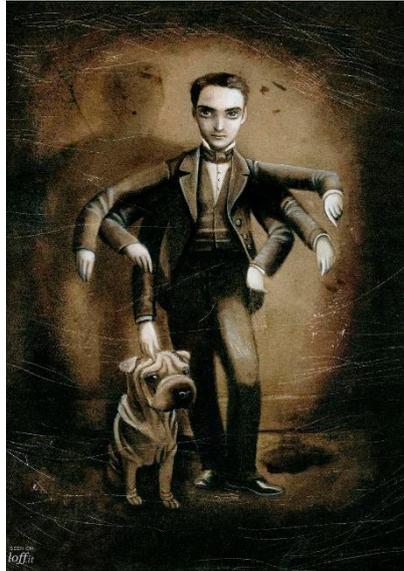

Imagen 1. Ilustración de Benjamín Lacombe para la compilación de cuentos de Edgar Allan Poe.

Fuente: <https://vsanblog.wordpress.com/2015/02/27/opinion-cuentos-macabros-de-edgar-allan-poe/>

En la actualidad el uso erróneo de la información mediática ha traído como consecuencia el abandono en el hábito de la lectura, y es debido a este mal que varios escritores han recomendado la lectura como oxígeno a esta decadencia, y cierto es según Víctor Montoya: “En los últimos decenios, si en algo se pusieron de acuerdo los psicólogos, pedagogos, ilustradores y escritores, es en la presentación que debe ostentar la literatura infantil, no sólo en cuanto al formato, el tipo de letra y la encuadernación, sino, sobre todo, en cuanto a las ilustraciones que, además de enseñar a diferenciar los tamaños y colores, contribuyen a la comprensión del texto”. (Montoya, 2015)

En una sociedad abrumada por la tecnología mediática, la solución parece estar en las letras, la ilustración, composición y diseño de una nueva propuesta de libros ilustrados.

1.2. Justificación.

El proyecto “Crónicas Malditas de Antonio Forn’s” nos abre la puerta para conseguir lo antes mencionado, crear y formar el vínculo entre las letras y la ilustración, entre la literatura y el arte; pues este hecho ha sido motivo de preocupación entre los estudiantes de arte y diseño gráfico de la Universidad de Cuenca.

Por lo tanto, consideramos que por la escasa producción y participación de la ilustración en los libros tanto para niños, jóvenes y adultos este proyecto de titulación: **“ILUSTRACIÓN NEOGÓTICA DE PASAJES LITERARIOS PARA LA OBRA CRÓNICAS MALDITAS DE ANTONIO FORNS”** aportará a la construcción de este gran objetivo a nivel de la Literatura y el Arte, fusionados e interpretados.

1.3. Objetivos.

1.3.1. Objetivo General.

Desarrollar el proceso de ilustración neogótica de pasajes literarios para la obra “Crónicas Malditas” de Antonio Forns.

1.3.2. Objetivos Específicos.

- Identificar una línea gráfica sobre la corriente literaria de una narración neogótica.
- Seleccionar los pasajes narrativos para una ilustración neogótica.
- Diseñar los bocetos de 13 cuentos y presentar los resultados finales para la portada y de dos cuentos seleccionados.

1.4. Antecedentes.

“Lo fantástico y lo misterioso no son solamente las grandes imaginaciones del cine, de la literatura, los cuentos y las novelas.

Está presente en nosotros mismos, en eso que es nuestra psiquis y que ni la ciencia, ni la filosofía consiguen explicar más que de una manera primaria y rudimentaria”

Julio Cortázar

Julio Cortázar escritor, traductor e intelectual argentino en la cita que se trae mención, nos inmiscuye en una nueva forma de concebir los relatos fantásticos y de misterio. Para entender a grandes escritores como Edgar Allan Poe, Bram Stoker, H.P Lovecraft, etc. se tiene que hacer un análisis desde lo psíquico de manera que la ciencia y la filosofía pudiesen descifrar este pensamiento de Cortázar.

En la muestra pictórica de Van Gogh “La ronda de los presos” (Nelken, s.f.) en un reclusorio mental es una demostración que la alteración mental muchas veces fue bien aprovechada por personajes que hoy son conocidos como grandes artistas del siglo XX. Edward Munch y “El grito” (Nación, 2005). En este punto es donde el trabajo del ilustrador, artista visual o plástico se asocia de manera directa y oportuna para dar el aporte creativo a tantos seres que se encuentran dormidos en la psiquis humana.

Jim Lee caricaturista y artista visual gráfico, es uno de los más reconocidos dentro de la industria en el diseño de personajes, él nos expone: *“Lo que yo siempre busco al dibujar es transmitir emociones fuertes. Cuando leo un guion y lo visualizo, intento plasmarlo al papel de la forma más emocionante e inmersiva que puedo. De manera que cuando lo veas, creas que estás allí y te metas en la historia, con los personajes.”* (Lee, 2009)

Al encontrar aquella asociación psíquica entre una obra literaria y la parte gráfica dentro de la concepción de un personaje, se toma como referente a libros y artistas que se han encaminado en la línea creativa.

Libros como “La cata”, un cuento ilustrado de Roald Dahl (Dahl, 1953), “Seis hombres” de David McKee (McKee, 1972), “El monje y la hija del verdugo”, una fantasía gótica de Ambrose Bierce (Bierce & Caruso, 2011), entre otros, son la evidencia de esto, que al principio pareciera ser una conjetura no tan relevante en el momento de acoplar la gráfica – literaria.

En el mercado del diseño de ambientes y de personajes, artistas como Ola Larson, Karl Kopinsky, Paul Borner, Glen Fabri, Carlos Pacheco, son los más relevantes, pues encontraron dentro de su línea artística, las características mercantiles entre sus colegas.

En el proyecto “*ILUSTRACIÓN NEOGÓTICA DE PASAJES LITERARIOS PARA LA OBRA CRÓNICAS MALDITAS*”, se pretende encontrar la línea gráfica acertada en la elaboración de trece cuentos, de manera que el lector se haga parte del entorno frívolo y lúgubre en donde se desarrollan las mencionadas quimeras.

Varios son los referentes por la línea del horror, artistas como: Francisco de Goya y “Las pinturas negras” (Bozal, s.f.), nos acercan al desarrollo de la obra “Crónicas Malditas”. Al respecto en el documento Panorama del arte español se señala:

“Las pinturas negras son imágenes desgarradoras, brujas, aquelarres viejos, consumidos, mundo desgarrado, mundo irreal consecuencia de los sueños, seres fantasmagóricos.

Son figuras sin edad, sin sexo reflejan el gesto amargo de la muerte. Se plasma la irracionalidad, la noche.

El punto de vista es el de una persona amargada, triste, decepcionada.

Son pinturas al óleo, pero el soporte es la pared.

Pincelada impetuosa irregular, pastosa, Desfigura cuerpos y caras y los transforma expresivamente. Por ello preludian el EXPRESIONISMO del s. XX.

Plasma el dolor, el miedo, la vida interior de las personas. No le da importancia a la representación de las personas, a la belleza. Inspirará a Munch y a E. Nolde en su temática religiosa. Son algo difíciles de interpretar.” (Gandolfini, 2012)

CAPÍTULO II

EL DIBUJO COMO TRANSMISOR DE EMOCIONES

1.1. Historia de la ilustración en el Arte.

Para tener mayor claridad en cuanto al concepto de lo que significa la ilustración, tendríamos que realizar un paseo por la Historia del Dibujo, Historia del Arte Gráfico y el arte en general, puesto que este proyecto no abordará a la Historia del Arte como eje central, no profundizaremos tanto en el tema, sin embargo, para el desarrollo de este ítem realizaremos un estudio resumido de la Historia de la Ilustración en el Arte.

Los trazos rápidos, manchas, bocetos y líneas desde tiempos inmemorables acompañaron al ser humano como medio de comunicación gráfica, como advertencia de ciertos peligros, también fue usado como herramienta para la educación y para dejar huella de lo que fue una civilización.

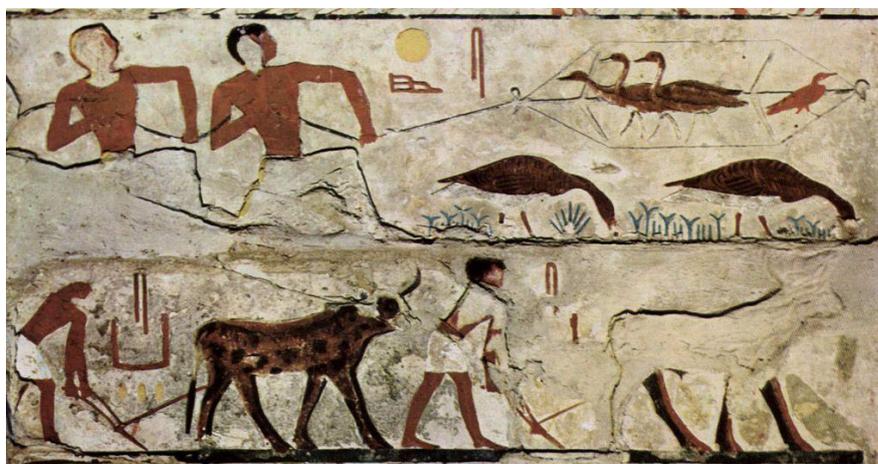

Imagen 2. Pintura mural en la tumba de la princesa Itet, en el Museo de El Cairo. Friso en la cámara dedicada al culto de la tumba de la princesa Itet, dinastía IV, hacia 2700 a. C. En la parte superior, escena de caza de aves. En la inferior, escena de trabajos agrícolas.

Fuente: https://estudiandoloartístico.wordpress.com/1280px-maler_der_grabkammer_der_itet_002. 3/07/2017.

El dibujo es una de las técnicas más antiguas puesto que data de la época paleolítica en donde el ser humano hizo uso de esta herramienta para ilustrar sus métodos de caza, pesca o recolección de alimentos. En las cuevas, rocas y cavernas podemos hoy en día aún ser testigos de la pintura rupestre usada por nuestros antepasados.

La mayor cantidad de Arte Rupestre la podemos encontrar en países como: Francia y España, para ser más exactos en La Cueva de Altamira ubicada en Santillana de Mar, Cantabria (España), En Egipto se siguen estudiando las primeras pinturas y grabados que en un mayor grado fue de índole religioso, simbólico y funerario. En América en donde se tiene mayor rastro de las primeras técnicas artísticas son en: Las Ruinas de Chichén Itzá, Palenque y Edzná en México, en América del sur se podría hablar de La Cueva de Toquepala - Perú, y particularmente en nuestro país los petroglifos encontrados en Limón – Indanza (Morona Santiago).

Imagen 3. Petroglifo antropomorfo. Foto: Fernando Salme. 2006
Fuente: (<http://procultur-ecuador.blogspot.com>). 5/08/2017.

Es así que nuestros antepasados dan el primer paso para el nacimiento de cientos de años después de lo que conoceríamos como: La Gioconda de “Leonardo Davinci”, Las Meninas de “Velásquez”, La Capilla Sixtina de “Miguel Ángel”, Las pinturas negras del maestro “Goya”; las magníficas obras de Pedro Pablo Rubens, Vincent Van Gogh y ni hablar del gran artista Salvador Dalí quien es uno de los precursores del movimiento artístico *Surrealista*, quien además ha servido fuertemente de influencia para la elaboración de este proyecto, gracias a sus pinturas amorfas, lúgubres y funestas capaces de alterar la psiquis de un espectador sensible.

Con el paso de las siguientes décadas han de nacer nuevos movimientos artísticos, nuevos expositores igual de grandiosos en la rama que se han de desempeñar, en este punto me enfocare al trabajo de Karl Kopinsky (Kopinsky, Karl Kopinsky, 2015) dibujante e ilustrador nacido en Nottingham, Inglaterra; estudió bellas artes en la universidad, pero en gran medida su trabajo y su evolución lo ha realizado de forma autodidacta empleando técnicas digitales y tradicionales para su trabajo.

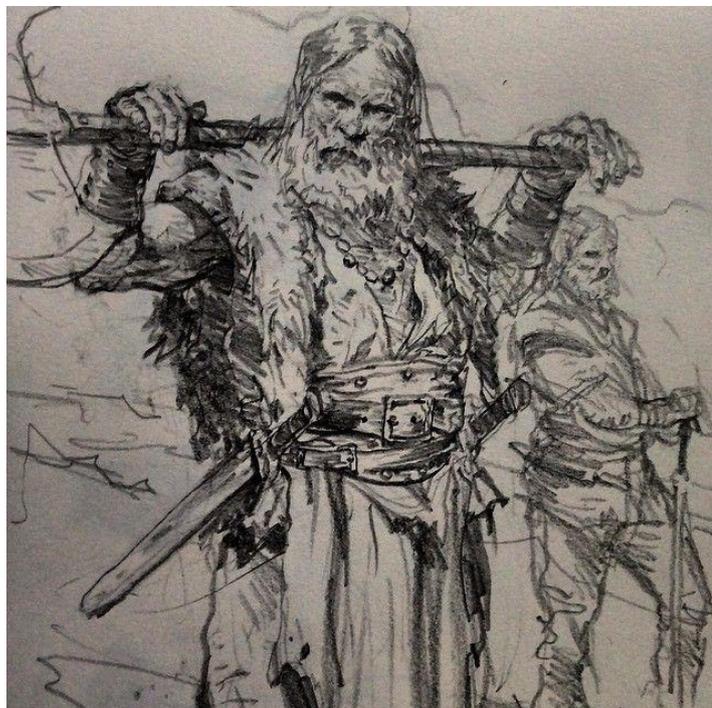

Imagen 4. More Vikings by karlkopinski

Fuente: <https://www.pinterest.com/pin/553802085409277379/?lp=true>. 7/08/2017.

Kopinsky: “Después de varios intentos fallidos por conseguir trabajo dibujando tiras cómicas para 2000AD, fue descubierto y contratado para trabajar para en los cómics mensuales de Games Workshop. Empezó colaborando en el cómic Kal Jerico de la Black Library hasta que firmo la exitosa cubierta de Catachán un par de años después. A partir de ahí, desde su puesto fijo en Games Workshop y empezó a trabajar en el Estudio de Diseño.” (Dwarf112, 2013)

En la última década y a causa de la era digital y tecnológica el arte también se ha visto beneficiado para algunos, perjudicado para otros. Nuevos métodos de dibujo se usan en nuestros días, programas de computadora, tablets digitalizadoras, etc. para construir personajes, escenas paisajísticas, locaciones, y más. La industria del arte ha abierto las puertas a miles de jóvenes artistas conocidos también como ilustradores quienes con sus habilidades han sido tomados en cuenta en las más prestigiosas empresas de animación como: cartoon network, DC comics, Disney pixar, etc. Esto ha hecho que el arte recobre su prestigio pues será visto como lo que siempre fue, una profesión.

Imagen 5. Logo de la industria gráfica DC Comics.

Fuente: <http://www.brandemia.org/dc-comics-presenta-un-nuevo-logo-disenado-por-pentagram>.
4/09/2017.

1.2. Exponentes ecuatorianos en la ilustración.

Ecuador nos ha maravillado también con grandes exponentes dentro del arte, por mencionar algunos: Eduardo Kingman (Loja), Eduardo Moscoso (Morona Santiago), Enrique Tábara (Guayaquil), Federico Gonzenbach (Guayaquil), Luis Humberto Wallpher Bermeo (Quito), etc. Ellos junto a su obra abrieron el camino para nuevas generaciones y nuevas propuestas artísticas dentro del país, una propuesta de carácter lúgubre.

Al respecto en una caminata por las calles de la ciudad de Quito es fácil encontrar grandes ilustraciones que junto al grafiti se han apoderado de la urbe de esta ciudad, pero son muchos de estos mismos personajes que han sido localizados por grandes empresas publicitarias, marcas y sellos de productos, revistas y zineart para que formen parte de sus equipos de trabajo.

A nivel internacional la ilustración está en *boga*, hablando en términos mercantiles y comerciales, tendiendo la industria del diseño e ilustración grandes exponentes a nivel internacional, dentro de ésta también se puede destacar el trabajo de varios artistas ecuatorianos como los que citaré a continuación, extraído de la fuente de MATADOR Network.

Apitatán - www.apitatan.ec

Bln Bike - blnbike.blogspot.com

Bogar Chancay - www.behance.net/obramia

Carla Torres - www.carlatorres.com

Damián Vásquez - www.damianvasquez.com

Johnny Gavilanes - www.behance.net/johnny_gavilanes

JP Andrade - www.behance.net/JPAndrade

Melissa Murillo - www.meyoko.com

Darwin Parra - www.behance.net/Darwin Parra

Esta lista que se trae a mención mínima, de seguro con el paso de años se ampliará significativamente puesto que cada vez el mercado crece y requiere de más personas con esta habilidad dentro de la ilustración, dentro del dibujo y el arte.

Imagen 6. Grafiti en la ciudad de Quito por Apitatan

Fuente: <https://www.lahora.com.ec/noticia/1101265053/grafitis-cada-vez--son-mc3a1s-artc3adsticos>.
6/10/2017.

1.3. Exponentes de la ilustración y el dibujo en la ciudad de Cuenca.

El cuencano Tomás Galindo Pazán en su muestra pictórica llamada “GIOCO” (Pazán, Gioco, 2015) realizada en el Salón del Pueblo, el 10 de junio de 2015, en una serie de cuadros de gran tamaño, nos revela una técnica interesante, manejar el óleo con tendencia a la ilustración en cada una de sus representaciones.

“Ya no juego (I don't play anymore) (Pazán, Gioco, 2015), óleo / lienzo, 80x57cm, es un cuadro de Galindo en donde observamos técnicas de la ilustración digital llevadas a la técnica tradicional del óleo y el lienzo, con colores brillantes y llamativos; figura estilizada proporcional en su disformidad dentro de un fondo que con su multicolor no distorsiona por que ésta se encuentra en primer plano.

Al igual que Galindo varios son los artistas cuencanos que han usado el dibujo como base principal para la obtención de sus grandes obras, en este punto mencionaremos, el arte de Julio Mosquera en su colección de ilustraciones gráficas “El baile de los que sobran” (Mosquera, 2015), una serie de dibujos realizados en la técnica del puntillismo, el artista muestra el lado oscuro de la mente humana concebida por un lápiz y un rapidografo, 15 seres grotescos y demacrados que son dentro de la técnica de Mosquera Sublimes y a la vez aberrantes.

Mientras Galindo y Mosquera siguen trabajando en su producción, más artistas cuencanos están detrás de un lápiz y papel dando rienda suelta a sus concepciones artísticas, algunos nuevos en el campo y otros dueños del tiempo y de un sello ya marcado gracias a su técnica y temática artística. Es el caso del artista cuencano Hernán Illescas quien con una técnica mágica tiene en sus manos el don de dar vida a personajes y escenas tan bien logradas capaces de encantar a un niño y a un adulto de la misma forma.

El Dr. Carlos Rojas, hace un estudio resumido del Arte de Illescas manifestando de manera concreta, “Podemos apreciar en la producción de

sus creaciones, que el artista da rienda suelta a su imaginación. Y lo hace con la maestría de quien tiene talento, potenciado con el dominio de las formas a través de dibujo y de su experiencia en las técnicas de su oficio. Por ello que sus obras invitan al espectador a interiorizarse en ellas, a establecer una comunicación personal, muy íntima, cada quien, con su vivencia, con sus propios códigos para apreciarla y aprender a su manera los mensajes del artista. Illescas marca una técnica marcada dentro de su obra.” (Rojas, 2015.p2.)

Cabe indicar que el arte cuencano ha sido maravillado sin duda con grandes expositores en el campo del arte y no podemos avanzar en este proyecto sin mencionar a las nuevas promesas del arte y la ilustración con orígenes cuencanos, en el siguiente listado están sin duda algunos de los centenares de artistas.

Josefina Flandoli

Eulalia Guamán

Fanny Jaramillo

Miguel Illescas

Rosa Loaiza

Cristian León

Ana Patricia Monsalve

Darwin Parra

Juan Carlos Reyes

Silvia Astudillo

David Arévalo

Marcela Orellana

CAPÍTULO III

3.1 Discusión.

En la curaduría de la muestra pictórica “Desalmados” por parte de Cristóbal Zapata (Zapata, 2015.p.19-21.), se nombran ciertas características y rasgos en la obra del artista plástico Emilio Seraquive (Lojano). Zapata describe la obra de Seraquive de la siguiente forma: “Deformes, informes, zombis, las criaturas de Seraquive han sufrido una brusca metamorfosis y transformación; con estos hombres que adquieren una apariencia animal o monstruosa, con estos esperpentos animalizados, el artista construye una feroz metáfora de nuestra desintegración moral” (Zapata, 2015,p.16-18).

Dentro de la misma curaduría, Zapata analiza la obra de Freddy Guayllas (artista visual Lojano), expresando: “Cabezas cortadas, cuerpos amputados, reses despostadas o decapitadas, acoplamientos sexuales contranatura, fiestas y ritos comunitarios, los temas y motivos de Freddy Guayllas deben tanto a su entorno vital (El mundo rural de Saraguro) como a su diálogo vivo con la tradición y la actualidad del arte. Las delectaciones por estas manifestaciones macabras ubican su obra dentro las experiencias de lo siniestro.” (Zapata, 2015,p,12-14)

Mientras Zapata en el mes de septiembre de 2015 realizaba la curaduría de “Desalmados”, no pasaría mucho tiempo para que por parte del crítico y curador Hernán Pacurucu, sea estudiada y expuesta la obra del artista cuencano, el Dr. Julio Mosquera en octubre del mismo año en Cuenca, haciendo las siguientes aseveraciones en su obra denominada: “El baile de los que sobran” (Mosquera, 2015): “Cuando decimos que todos los extremos se parecen tal vez lo podemos aplicar a estas personas que por un lado son monstruos deformes de la mente de un artista y por otro lado se vuelven tan familiares que podemos compararlos con un amigo, un familiar o uno mismo.” (Mosquera, 2015,p.3)

Si buscamos un punto de equilibrio entre estos artistas, podríamos hablar de un denominador común según la crítica de Zapata y Pacurucu, y es el de exteriorizar los sentimientos de algún *ente* reflejado en un personaje disforme, el que tal vez para alguien represente el rechazo de la sociedad, para otro el odio y para

muchos el repudio; no obstante, para otro público estos mismos sentimientos pueden ser llamados *bellos y/o sublimes*. (Mosquera, 2015,p.4)

De acuerdo a este entendimiento se podría decir que el artista es la herramienta por la cual, con una pincelada refleja la ira, la amargura, la tristeza, la angustia, el encanto, la alegría, etc. de las formas más aberrantes, sutiles y “hermosas”.

Mariana Enríquez en el preámbulo del libro: “El Horla de Guy de Maupassant”, nos inmiscuye también en un campo mental, del cual varios artistas visuales y escritores han sido consumidos, famosas obras literarias y otras pictóricas han sido desarrolladas con su autor envuelto en una catástrofe mental. En “*El Horla*, Maupassant explora a la perfección uno de los temas que más le preocuparon: la locura. Pero el cuento también puede leerse como una historia de vampiros, en la cual las criaturas no se alimentan de sangre, sino de energía vital. El Horla es también un cuento, quizás el primero, de vampirismo psíquico”. (Maupassant, El Horla, 2011.p.10)

En el desarrollo del proyecto, varios fueron los referentes literarios y artísticos con un patrón psíquico, el delirio mental, esquizofrenia, demencia, etc. Si bien estas características no serán analizadas a profundidad en este proyecto, es bueno mencionar la importancia de la imaginación, el sueño, la pesadilla y la alucinación como detonante artístico. Según la revista digital Menssanapsi, dice: “En cuanto al genial Salvador Dalí, se sospecha que lo que muchos interpretaban como comportamientos excéntricos eran en realidad manifestaciones de una *Esquizofrenia paranoide*.” (Ortiz, 2014), en la misma línea se hace referencia también a Poe, “De Edgar Alan Poe, escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, se sabe que su corta vida estuvo siempre marcada por la depresión y su adicción al alcohol”. (Pijamasurf, 2015)

Así deducimos que la sensibilidad del artista para percibir *la realidad* es fascinante, podemos en cierta forma mirar el odio y escuchar el amor a la vez, podemos caminar en la multitud y sentir el llanto de la chica que camina cerca de nosotros, invadirnos de estos sentimientos, muchas veces hasta de *contaminarnos* y usar estas emociones para en una obra mostrar lo que no todos pueden ver ni sentir, sin embargo estos sentimientos detrás de una buena obra pueden estar desordenados, pues como lo menciona Friedrich Nietzsche “*Quien*

con monstruos lucha, cuídese a su vez de convertirse en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo mira también dentro de ti". (Nietzsche, 1992)

Imagen 7. Ilustraciones fantásticas por Jesús Prieto Revuelta @jesus_15
Fuente: <https://www.domestika.org/es/projects/27958-ilustraciones-fantasticas>. 4/01/2018.

El artista visual y el escritor mediante su trabajo llevan a la retina del espectador situaciones, acontecimientos, cuentos, leyendas, etc. Que para muchos resulta desconocido, unos lo aceptarán y otros lo rechazarán, pero para lograr el éxito o fracaso.

Se necesita una convivencia real con la sociedad para poder en diferentes lenguajes transmitir sensaciones, emociones e impresiones. Antonio Forns autor de la compilación de cuentos "Crónicas malditas" piensa que: "Las personas viven su realidad apegadas a sus pasos. Es imposible que una sociedad ajena a los orígenes no produzca un cambio en los conceptos y en las creencias de las personas que se acercan a ella. Yo como un nómada que decidió establecerse en la ciudad de Cuenca, recibí el influjo de su historia, de su cultura, sus costumbres y más importante, fui contagiado del embrujo de su ambiente. En España lo llamaríamos duende, así pues, fui influido por el duende de esta ciudad. Mis pasos recorrieron el embrujo de las calles y sus lugares, y de ella pude extraer los espíritus que la albergan, encontré en cada sombra la historia oculta de una sociedad dormida en sus esencias y así me di cuenta que la realidad subyacente me había convertido en un nuevo miembro de éste lugar, con la conciencia de que hay historias no contadas, vidas ocurridas y acalladas

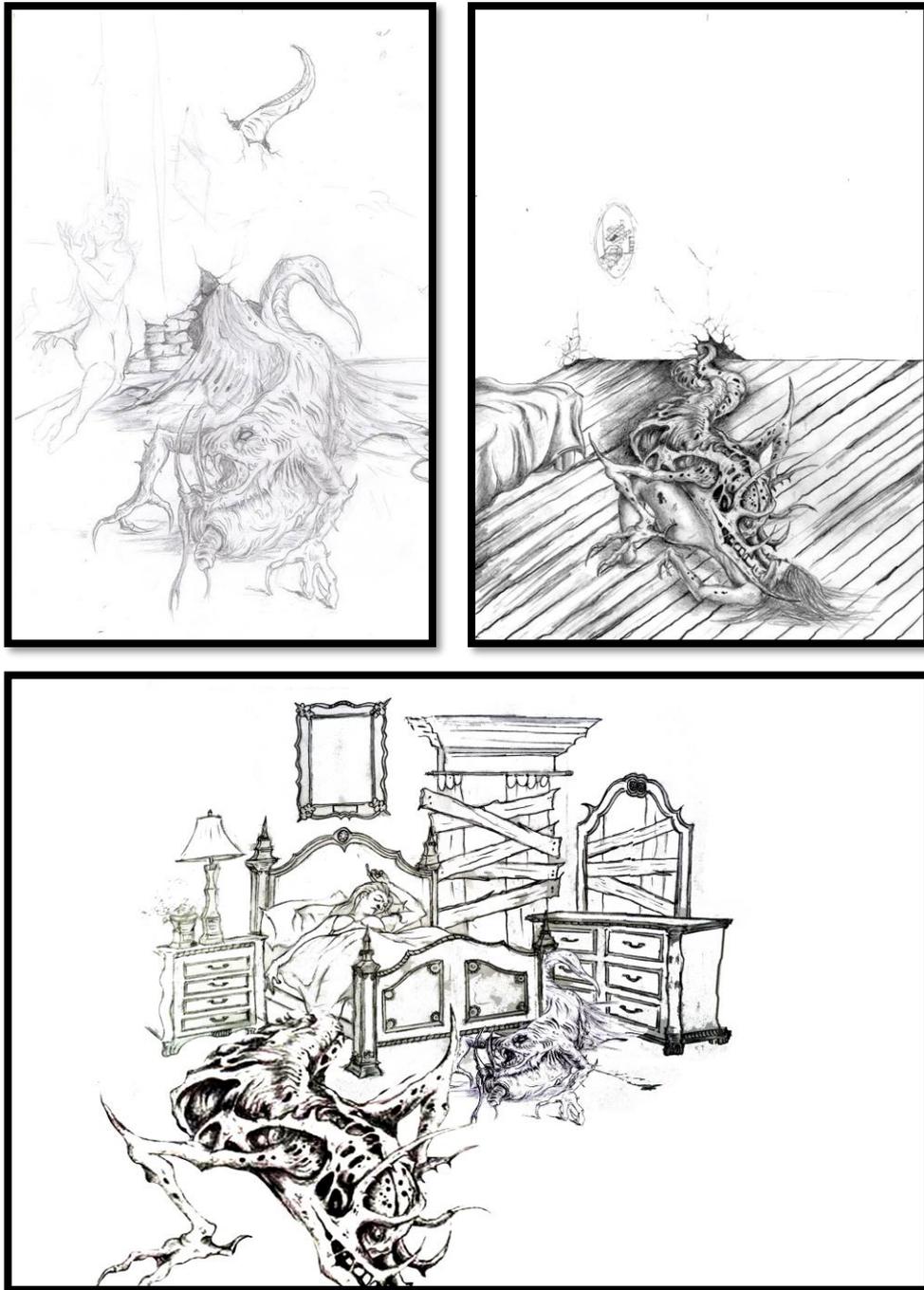
por el tiempo que debían ser rescatadas. Crónicas malditas que la blasfemia de la idolatría cristiana había ocultado para apaciguar las almas de esta vieja ciudad, pero como un cadáver ahogado en el fondo de un pozo, tarde o temprano asciende a la superficie para denunciar su presencia; así, estas historias brotan, surgen inevitables para completar la verdad que fue arrancada y completar la verdadera y justa realidad de este lugar”. (Forns, 2017)

CAPITULO VI

RESULTADOS

4.1 Bocetos, 13 cuentos con fragmentos de pasajes literarios. Ilustración final.

Bocetos/ El Incubo

4.4.1 Extracto literario.

“Mi sueño que estaba poblado de pesadillas, fue interrumpido por una respiración ronca junto a mí. Cuando me desperté, mi cama se había convertido en un lodazal viscoso. Mis brazos, mis piernas intentaron moverse, pero eran succionados cada vez que lo intentaban. No podía desprenderme de aquella sustancia. Un olor a peces descompuestos me produjo una indecible repugnancia. Volví a oír la respiración, pero nada estaba a la vista. El asombro de los primeros segundos se transformó muy pronto en horror”. Cuento “El Incubo”. Pag.2.

Relación del extracto literario con la ilustración.

En el cuento del Incubo se seleccionó una parte literaria en la que se especificó ciertas características de la criatura, por ejemplo (...) *“mi cama se había convertido en un lodazal viscoso”*, (...) *“olor a peces descompuestos me produjo una indecible repugnancia”*, con esta descripción imaginamos un ente anormal, gelatinoso e indeseable con poros en la piel y una especie de branquias a los lados, pues el texto hace alusión a que esta criatura posee este olor.

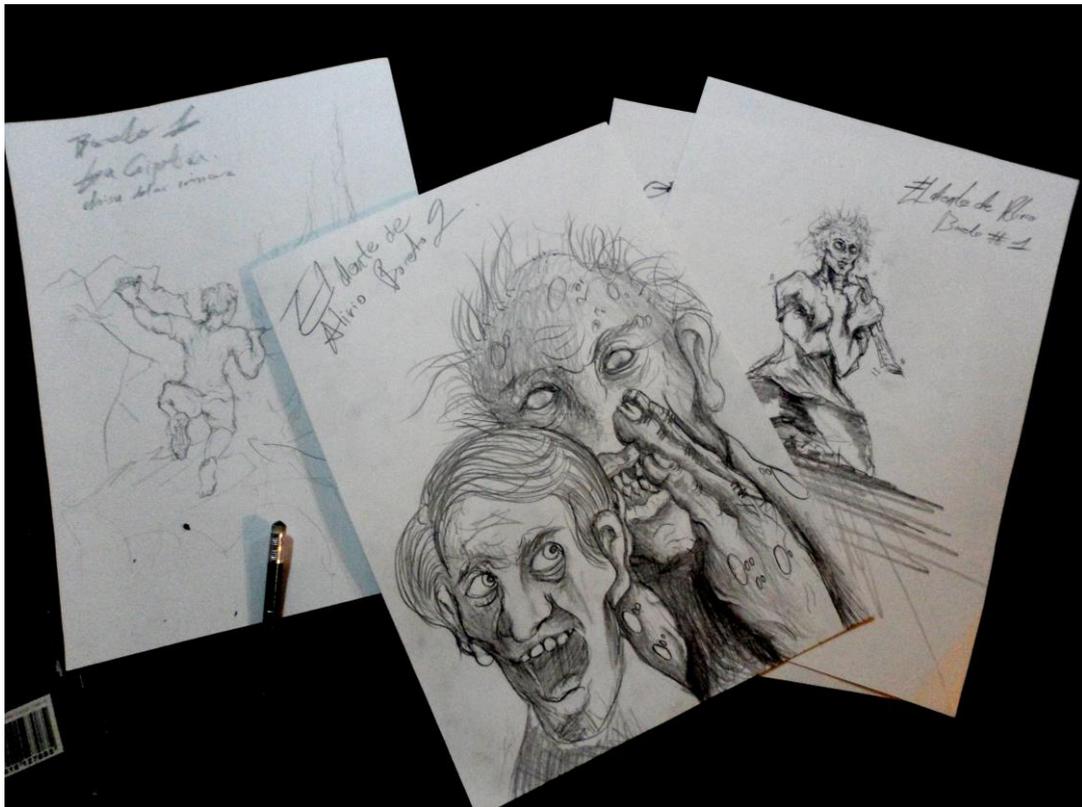
En el cuento del Incubo se buscó morbosamente dar con un espectro alucinante pues todo el relato gira alrededor de este, una bella joven víctima de este mal y una habitación en donde ocurren cada noche acontecimientos envueltos en tensión y terror.

Para elaborar esta ilustración se buscaron referentes reales como fotografías de dormitorios, camas rústicas, piso de características, jóvenes durmiendo y una serie de animales marinos y terrestres.

Ilustración final / El Incubo

Bocetos/ El diente de Alirio

4.1.2 Extracto literario.

—Devuélvemelo...

La cara del cadáver se giró lentamente hasta mirarme, gire rápidamente sin creer lo que veían mis ojos pues aquellos huecos, esos oscuros y profundos hoyos me estaban mirando.

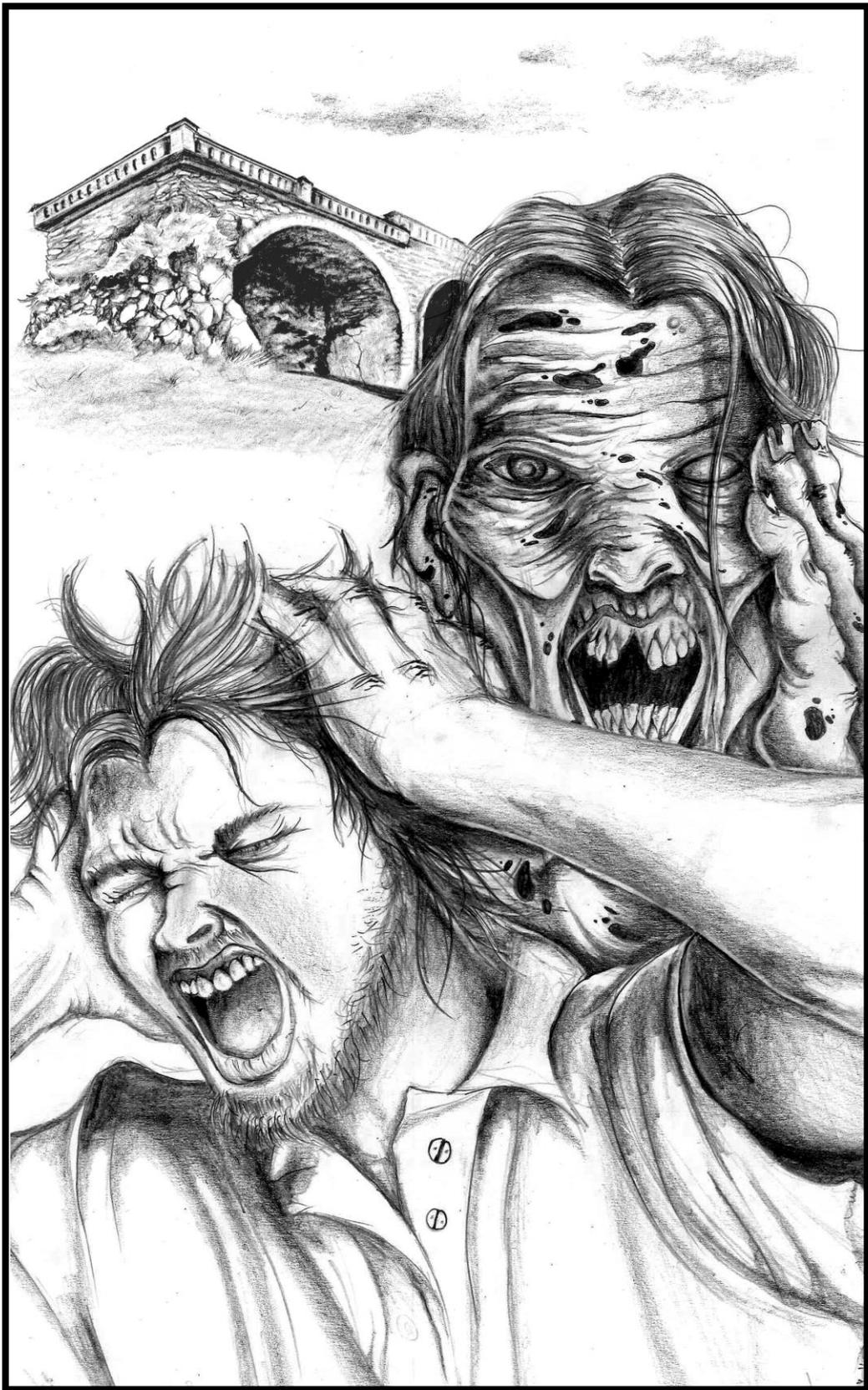
—Es mío... Cuento, "El diente de Alirio". Pag.3.

Relación del extracto literario con la ilustración.

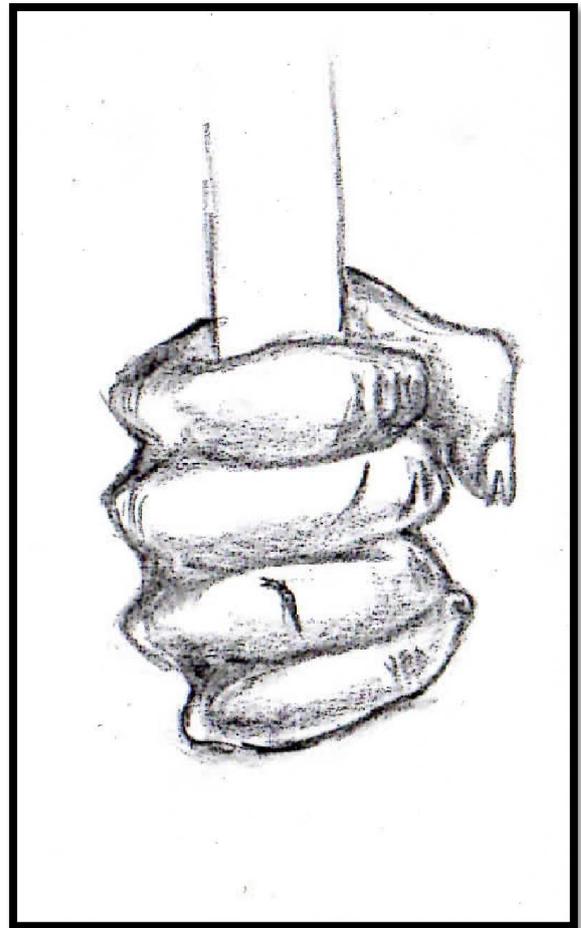
En la ilustración del cuento "El diente de Alirio", se representó una escena que ocurre en el interior de una morgue en donde nuestro protagonista tiene un primer encuentro con el difunto, escuchando los susurros del extinto mientras se encuentra de espaldas. Acompañando a esta escena tenemos el Puente Roto de la ciudad de Cuenca como fondo, pues, es en este lugar que A. Forns menciona donde encuentran el cadáver de Alirio, optamos por trabajar de esta forma dado que este lugar también es considerado icónico dentro de la ciudad y junto una escena impactante del cuento tendríamos el resultado perfecto para el lector.

Para tener una ilustración convincente se tomaron referencias fotografías del puente roto en (Cuenca), imágenes de personas asustadas, cadáveres y rostros de zombis.

Ilustración Final / El diente de Alirio

Bocetos/ El tragaluz

4.1.3 Extracto literario.

Un gorrión se mece entre los barrotes. Oyes su piar y el de otros más allá en revuelo. Es como si lo llamaran a gritos, como si lo quisieran separar de un peligro que solo ellos perciben. El pajarillo te mira, contornea la cabeza. Quisieras ser como él. Volar, lejos, muy lejos. Sentir el aire sano, fresco, nuevo. Ver el mundo lejano, bonito, bello.

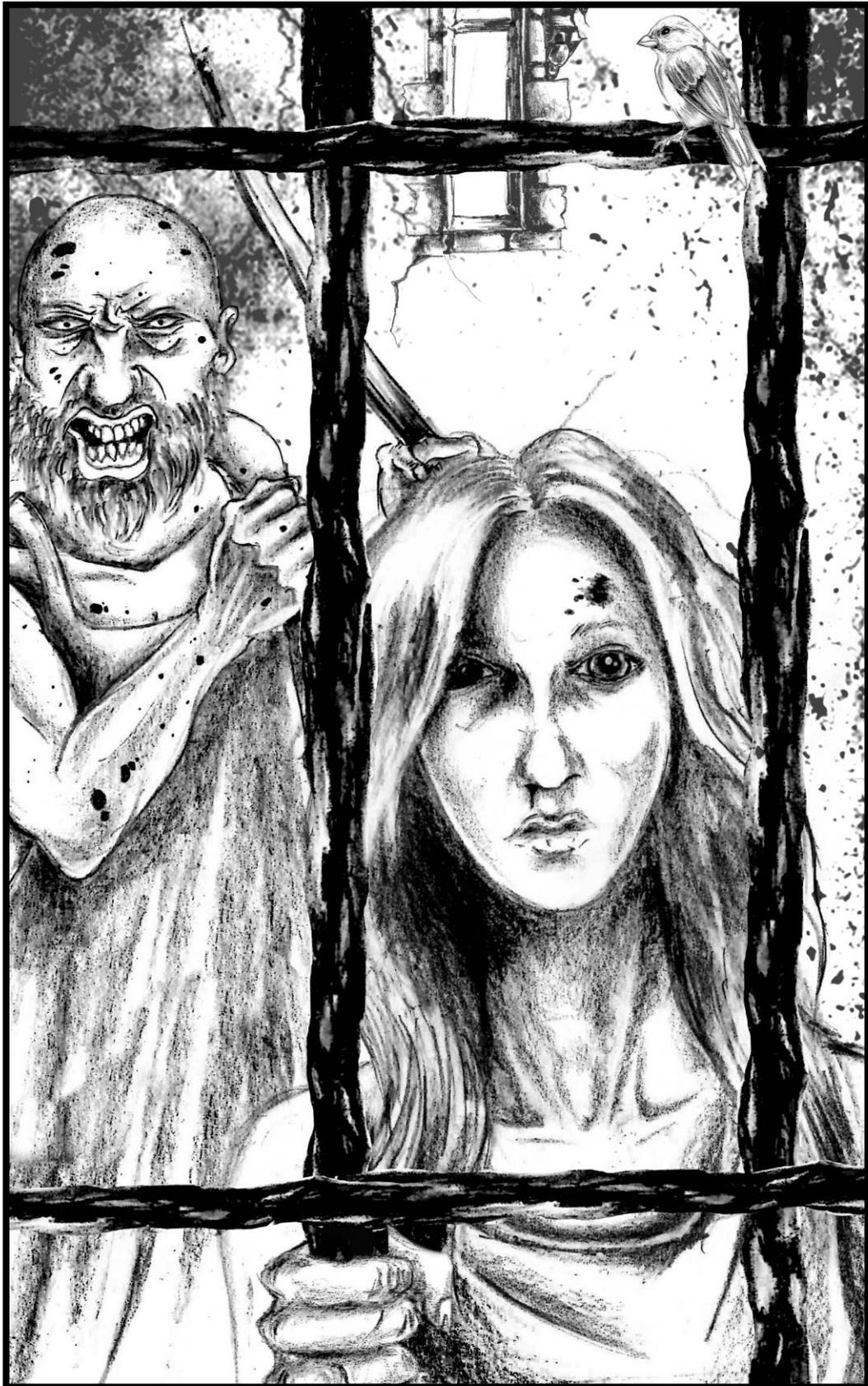
—Yo podría haberte salvado —suena un metal raspando el suelo, una y otra vez, una letanía que perturba y espanta tus liberados pensamientos. Sabes muy bien lo que hace—, si hubieses sido más amable conmigo te habría explicado cómo escapar. Cuento "El Tragaluz". Pag.1.

Relación del extracto literario con la ilustración.

En el Tragaluz decidimos trabajar con sutileza al mismo tiempo con la agresividad que nos ofrece el personaje del verdugo, la sutileza y el encanto ofrecido por una mujer que sufre mientras por las rejas de su celda mira a un gorrión, ésta fue la escena perfecta para ser ilustrada, pues es la parte del cuento quizá con mayor suspenso y drama, el clímax de la muerte se acercaba teniendo como testigo a un ave tan noble como es el gorrión.

Acotaremos que nuestros referentes para conseguir esta ilustración fueron en su mayoría las fotografías.

Ilustración Final/ El Tragaluz

Bocetos/ El Ego

4.1.4 Extracto literario.

“Un chico de unos doce años estaba de espaldas, miraba absorto las aguas furiosas de un torrente. Me acerqué. Sabía, porque me lo enseñó el chasqui, que si algo está ahí es porque yo lo he creado.

No puedo tener miedo, entonces.

Me acerqué despacio. El agua del torrente era ensordecedora. Estaba a un metro cuando percibí en el chico un espasmo y un leve gimoteo. Me recordaba algo todo aquello, incluso el muchacho. Quise hablarle suavemente para que no se sorprendiera”. Cuento “El Ego”. Pag.2.

Relación del extracto literario con la ilustración.

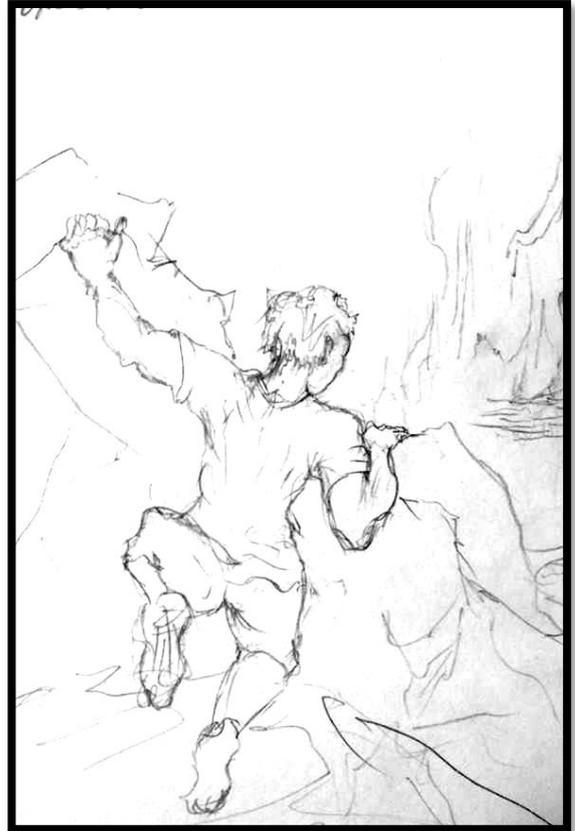
El cuento “El ego” nos envuelve en un ambiente mágico y surrealista y es precisamente con esa libertad que trabajamos en esta ilustración, el *curandero* en un primer plano apareciendo como eje de la historia y de fondo el niño de espaldas a su yo del futuro observando las aguas corrientosas, sin duda es una escena mágica en la que el lector se verá poseído inmediatamente.

Para esta ilustración usamos como referentes fotografías e imágenes de la web, también información y características del brebaje “Ayahuasca”.

Ilustración final/ El Ego

Bocetos/ La Cripta

4.1.5 Extracto literario.

En el agujero, la luz se perdía hasta desaparecer entre unas paredes húmedas y oscuras. El fondo era inexistente por la penumbra. Quería saber que había allá adentro, así que decidí soltar una piedra para poder calcular la altura. Tardo varios segundos en rebotar en el suelo, lo que me dio a entender que había un descenso vertical de unos treinta metros. Cuento, “La Cripta”. Pag.3.

Relación del extracto literario con la ilustración.

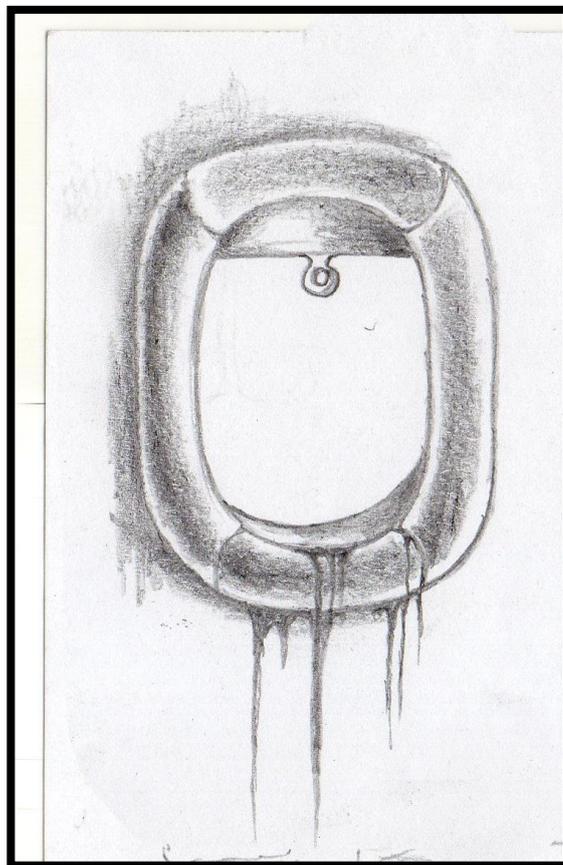
La cripta, un cuento que conforme lo leíamos ya se visualizaba la ilustración final, y es por la familiaridad que se tiene con los sectores de Gualaceo, Paute, Guachapala y todo el jardín azuayo que no se hizo complicado imaginar un lugar con grandes montañas de fondo, unidas por un riachuelo que hace tiempo dejó de existir, llanuras grandes a las orillas de lo que posiblemente sería un río y como primer plano el rostro sorprendido de nuestro protagonista tratando de descifrar que hay detrás de esa cueva húmeda con ramas.

Como detalle final, anotaremos que para esta ilustración se usaron exclusivamente fotografías reales del cantón Gualaceo, sus paisajes y sus quebradas en detalle.

Ilustración final/ La cripta

Bocetos/ La pesadilla de la Sta. Amelia

4.1.6 Extracto literario.

¡Oh, Dios! Soy yo, mi cara, mis manos. Al principio pensé que era el maligno que se había puesto a mi lado. ¡Pero no! El espejo delata mi terrible aspecto. La maldición cayó en mi persona. Yo he engullido a esos marineros, yo maté a todos los habitantes de este barco. Cuento. “La pesadilla de la Srta Amelia”. Pag.2.

Relación del extracto literario con la ilustración.

Un monstruo de aspecto aterrador que si te lo encuentras en las inmediaciones de un barco a media noche te helaría la sangre, de pavor saldrías corriendo o de miedo desmayarías, estas son las sensaciones que quise causar en el lector tomando como primicia el párrafo citado.

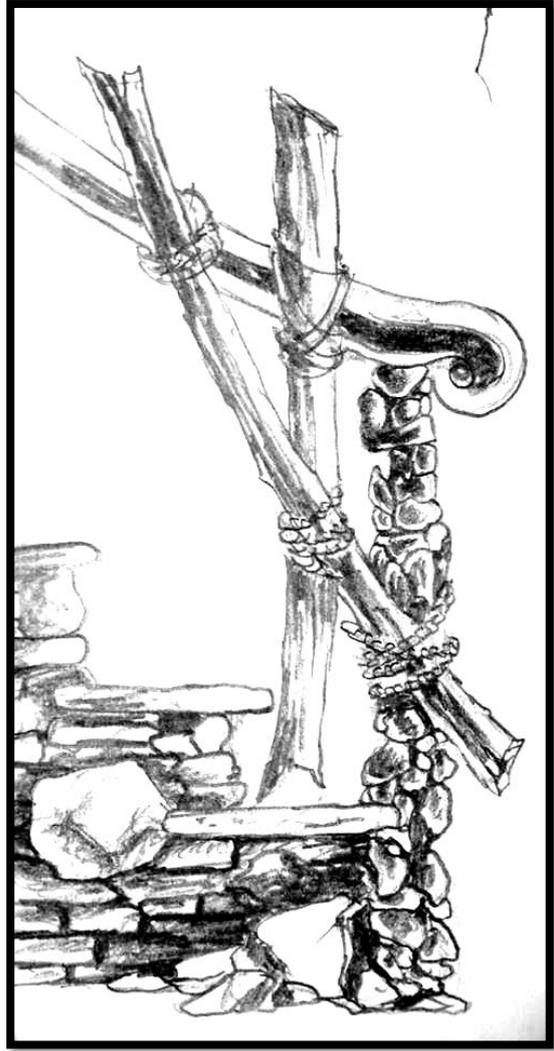
En esta ilustración no se necesitaron mayores especificaciones del ente por parte de A. Forns, pues es suficiente con decir: *“Al principio pensé que era el maligno que se había puesto a mi lado”*, el maligno conocido también como satanás, lucifer, duende, etc., cuenta ya con maravillosas ilustraciones las cuales han sido creadas por personas que dejaron su mente fantasear con esta criatura, al igual que yo.

Para esta ilustración se usaron referentes fotográficos de interior de barcos, demonios y espejos góticos, en especial las características en sus marcos.

Ilustración final/ La pesadilla de la Sta. Amelia

Bocetos/ La pesadilla de Lu

4.1.7 Extracto literario.

"Grité con todas mis fuerzas.

No era mi padre. Un ser envejecido y extraño estaba junto a mí, tenía la voz de mi padre, pero no era él.

—¿Mamá?

El ser que se giró no era mi madre. Vestía y hablaba como ella, pero de sus dedos sobresalían unas uñas curvadas. Su rostro horrible sonreía con dientes puntiagudos.

Se levantó. De su faldón sobresalían unas pezuñas peludas, como las de un can enorme". Cuento "La pesadilla de Lu". Pag.3.

Relación del extracto literario con la ilustración.

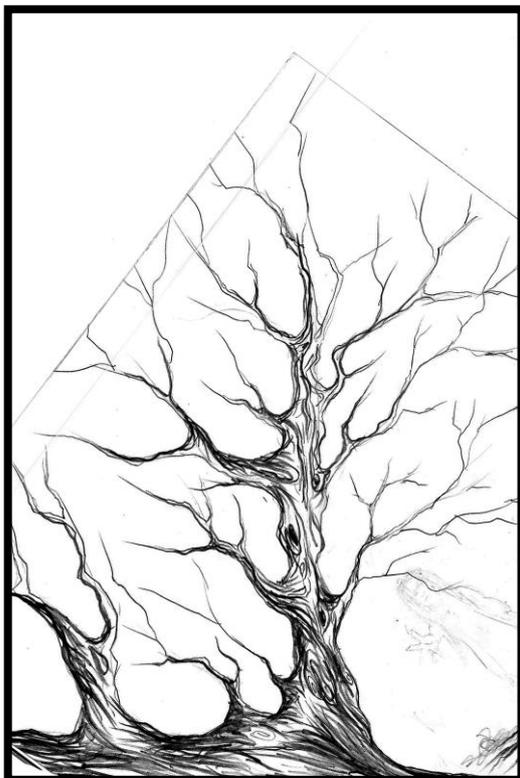
La pesadilla de Lu nos hace parte de una historia realmente siniestra, padres endemoniados con rostros y cuerpos tétricos. En esta historia A. Forns nos ayuda describiendo cada personaje con distintas características, pero todos bajo la misma atmosfera funesta.

Para esta ilustración requerimos una fuerte cantidad de imágenes demoniacas y satánicas conseguidas en la web.

Ilustración final/ La pesadilla de Lu

Bocetos/ Rumbo a la nada

4.1.8 Extracto literario.

« ¿Y la niña?»

Bajas la vista. ¡No está! Un escalofrío se te escurre de punta a punta.

« ¡Es una locura! No puedo más. Me marchó, aunque me alcance la noche»

Te giras con brusquedad. Estás a punto de echar a correr.

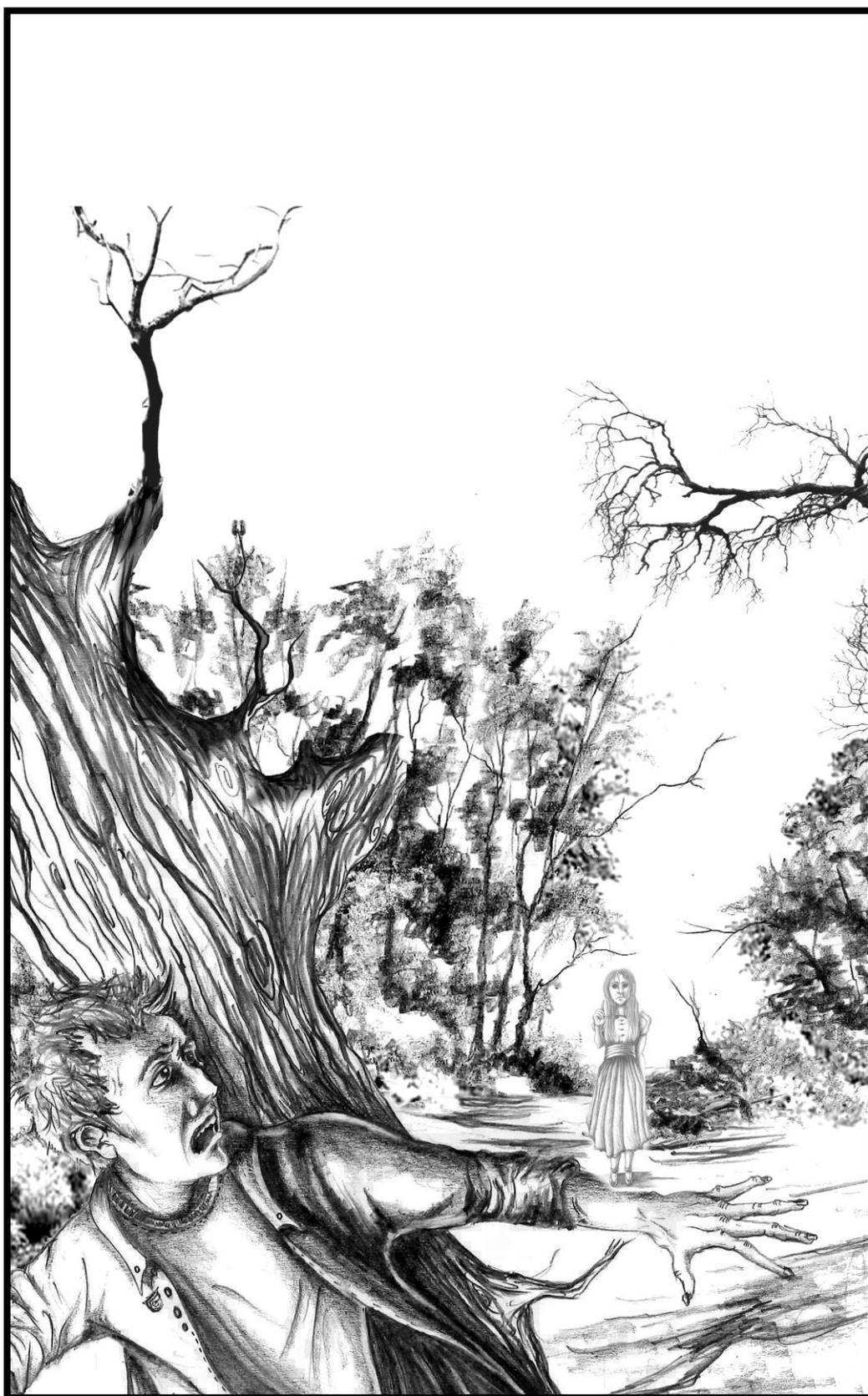
«¡Es ella, estaba detrás de mí!» Cuento “Rumbo a la nada”. Pag.2.

Relación del extracto literario con la ilustración.

Rumbo a la nada, historia abordada en un lugar familiar para cualquier persona que guste del campo, árboles, neblina, matorrales y caminos empedrados, es el sitio indicado para ser perseguido por un fantasma, y es lo que sucede en el relato de A. Forns. Un hombre que luce asustado entregado a la desgracia que el futuro le depara, perseguido por el fantasma de una dulce niña se esconde detrás de un viejo árbol, se voltea y ella está ahí.

En este cuento de igual forma que en “La cripta” se usaron referentes reales fotografías de nuestra autoría realizadas en parroquias como: San Fernando, Paute, Guachapala y Girón.

Ilustración final/ Rumbo a la nada

Bocetos/ La tragedia de Jeremías

4.1.9 Extracto literario.

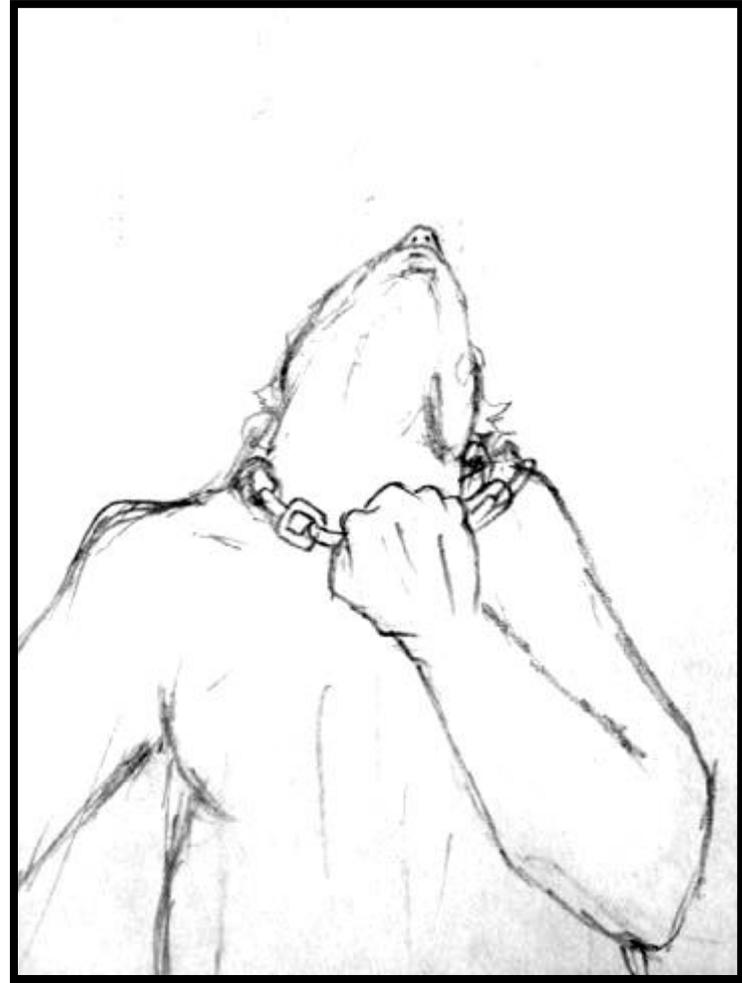
¿Qué voy a hacer con Jeremías? Pues esperaré que tome unas fotos para su periódico y después lo pondré en esta caja de zapatos. Qué lástima, madre mía. En mi casa tengo un poco de jardín, allí lo puedo enterrar. Colocaré una crucecita encima con un cartelito que diga: “Aquí yace Jeremías, un gato valiente y cariñoso que me acompañó en su corta vida”. Cuento “La pesadilla de Jeremías”. Pag.3.

Relación del extracto literario con la ilustración.

La tragedia de Jeremías, un gato que fue devorado por ratones y se encuentra sin vida en las hojas de un periódico que forra una vieja caja de zapatos. Seleccioné este pasaje del cuento pues en todo el relato uno espera con ansias el final, ya que solo ahí A. Forns nos dice quién es en realidad Jeremías, y cuando llegue ese momento, el lector se asombrará con una ilustración que aclarará lo que su imaginación trabajó durante toda la lectura.

Ilustración final/ La tragedia de Jeremías

4.1.10 Extracto literario.

"Nunca más la volví a ver.

A veces, en las noches despejadas y azules, creo oír un aullido lejano. En ese momento salgo corriendo, persiguiendo la voz lejana. Mis pasos me llevan siempre al bosque.

Entonces, entre árbol y árbol, entre las ramas retorcidas aparece el astro blanquecino. Miro atenta, esperando una señal. Sé que es ella.

—¡Claro qué no me olvido de ti!". Cuento "En los bosques de Santsperit". Pag.2.

Relación del extracto literario con la ilustración.

Este pasaje del cuento fue seleccionado para ser ilustrado debido a la fuerte carga emocional y puesto que también describe con mejor y mayor exactitud el lugar en donde se desarrolla la historia.

Ilustración final/ En los bosques de Santsperit

Bocetos/ El alma helada

4.1.11 Extracto literario.

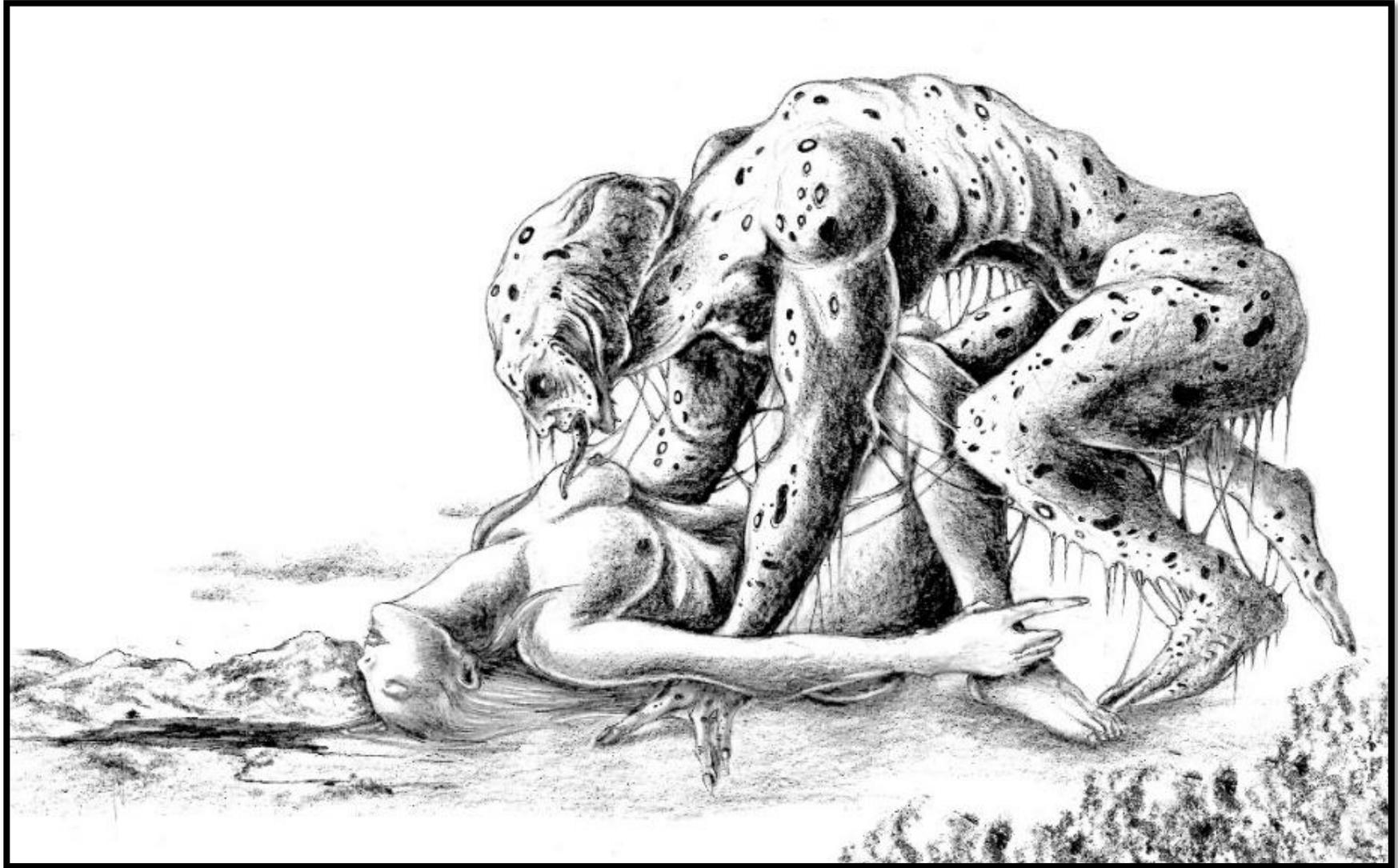
“Gurgu, yo sí te quiero, te deseo tan intensamente... Solo me falta tu calor, un aliento tibio, aunque fuera un solo día —Selene acarició su piel fría y áspera—. Si no fuera por eso, serías el amante más perfecto.

La criatura tenía un volumen mayor que el de un barón fornido, sus extremidades eran musculosas y equilibradas. Su aspecto totalmente atlético hubiera competido con el mejor de los hombres”. Cuento “El Alma Helada”. Pag.1.

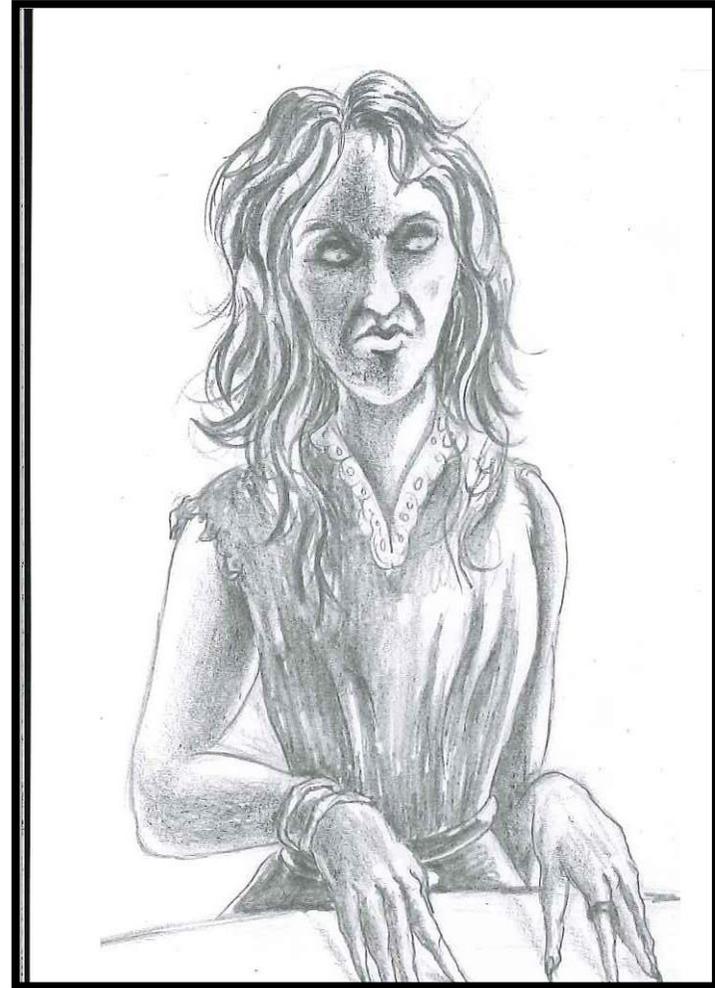
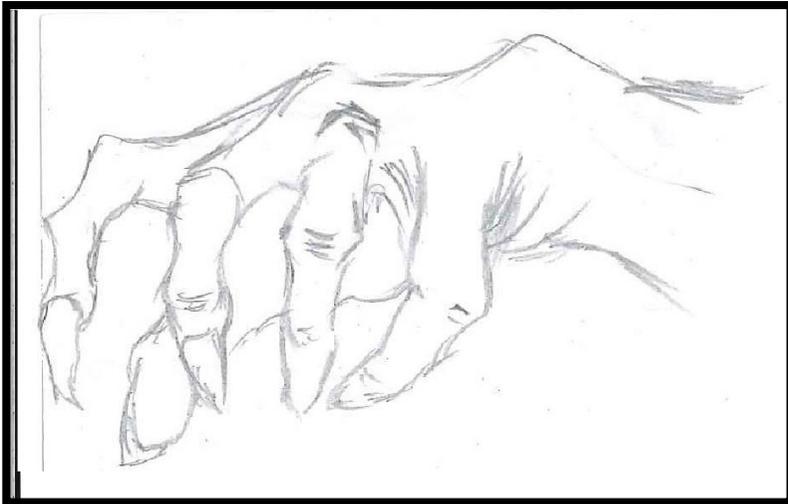
Relación del extracto literario con la ilustración.

En el cuento el alma helada se seleccionó este pasaje de la narración pues contiene las especificaciones exactas de los que sería un ente monstruoso de características animalescas. En esta sección del cuento también se describe una escena de placer y lujuria siendo éstos dos componentes los ejes centrales de este cuento, por un lado, el placer y por otro un ente que desborda un deseo sobrenatural en la mujer.

Ilustración final/ El alma helada

Bocetos/ La perla masquelada

4.1.12 Extracto literario.

Estaban sentadas en silencio. Una figurilla con una perla en uno de los extremos dividía la mesa. Era un silbato de cerámica con la forma de un animal extraño. Su aspecto terrorífico representaba la cara de un lagarto con alas de murciélago.

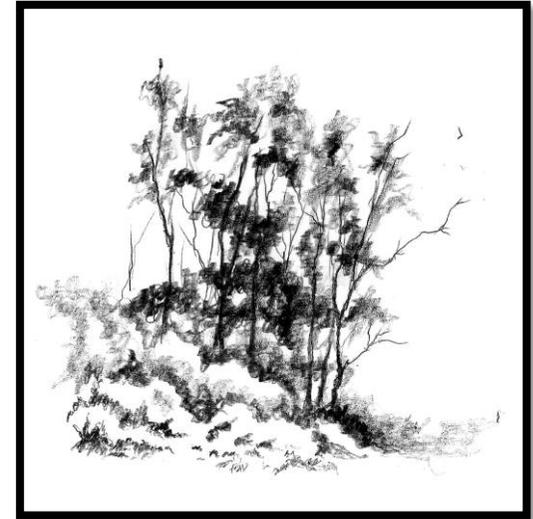
Relación del extracto literario con la ilustración.

Este pasaje literario fue seleccionado detenidamente dado que en todo texto se hace mención a un objeto con diferentes características, sin embargo, es en este extracto donde el autor describe de forma más precisa la posición de las mujeres y el aspecto terrorífico de la estatuilla. Y es con la ayuda del autor que se nos facilitó el concebir la escena perfecta y la de mayor importancia dentro del cuento.

Ilustración final/ La perla masquelada

La línea de horizonte

4.1.13 Extracto literario.

“El vaivén del agua cubre los labios y entorpece las palabras de Ramón:

— ¿Puedes ver la línea del horizonte?

—Sí.

—La estamos cruzando”. Cuento “La línea de horizonte”. Pag.2.

Relación del extracto literario con la ilustración.

Esta parte del cuento centra con mayor fuerza la historia de Ramón y el destino fatídico de su decisión; con este dialogo es como termina la narración del cuento “La línea de horizonte”, entonces la ilustración y el párrafo final acompañará muy bien su desenlace haciendo que el lector concluya su película imaginativa de mejor manera.

Ilustración final/ La línea de horizonte

4.2 Ilustración/ portada y contraportada del libro “Crónicas Malditas de Antonio Fornis”

CONCLUSIONES

En el desarrollo del proyecto “Ilustración neogótica de pasajes literarios para obra Crónicas Malditas de Antonio Forns” como conclusión fundamental obtuvimos datos un poco alarmantes en cuanto a la producción literaria dentro del género de terror, drama y suspenso en lo que concierne a autores nacionales y más aún la escasa participación de ilustradores gráficos en estos textos, algo que en realidad preocupa a un estudiantado que se encuentra en toda la capacidad de aportar con su trabajo ilustrativo y artístico al desarrollo de la literatura ecuatoriana.

Ya en términos resolutivos dentro del proyecto fue importante identificar y manejar la línea gráfica correcta, de manera que todas las ilustraciones tengan un denominador común, así se generarán sensaciones en el lector al ver y leer un libro ilustrado. El claro oscuro, el cambio de tono en la escala de grises, la intensidad en el trazo del lápiz, y aquel efecto tripofóbico causado por los agujeros en la piel de las criaturas, generó aquella comunión perfecta entre las líneas de la literatura y la ilustración, cuya finalidad es despertar el placer estético en ambas.

Otro aspecto relevante es la selección del extracto de la literatura, seleccionar el párrafo preciso en el cuento es esencial, pues de esto dependerá el impacto emocional en la psiquis del lector. En conclusión, la selección de los pasajes narrativos para una ilustración es un resumen gráfico de lo más relevante del cuento; seleccionar la idea central o a escena de clímax de la historia posibilita una ilustración más exacta.

Con precaución se seleccionó un fragmento del texto sobre el cual posteriormente se elaboraron diferentes bocetos con distinta composición. El uso de referentes gráficos y literarios en este punto fue fundamental pues partimos de una imagen real para luego estilizarla usando diferentes técnicas de dibujo.

Concretamente, en el proyecto “ilustración neogótica de pasajes literarios para la obra “Crónicas Malditas de Antonio Forns”, sobresalen varias etapas en su desarrollo, siendo el objetivo primordial invitar al lector a un ambiente tétrico y de terror, mientras observa cada línea que separa el cabello del rostro de una demacrada y horripilante criatura que se refleja en su espejo, el lector será atrapado por la familiaridad que representa para él *El Puente Roto*; sin embargo; también se angustiará, pues en primer plano tendrá aquella imagen sombría y terrorífica del sujeto aquel que perdió un diente. Cabe indicar que, para dar con el resultado final las ilustraciones tuvieron que ser socializadas con el autor del libro “Crónicas Malditas” de A. Forns, él, junto a su grupo de trabajo valoraron la técnica impartida en cada imagen sugiriendo en las dos primeras visitas cambios en la composición. Luego se presentaron 13 ilustraciones con carácter neogótico y una portada la cual resumía los diferentes pasajes literarios.

En suma, como conclusión principal de este proyecto, se determinó la importancia e influencia de la ilustración neogótica dentro de la literatura de terror, que resulta escasa en nuestra ciudad y país, y que es una temática con un abanico de posibilidades.

RECOMENDACIONES

- Resultaría interesante e innovador asociar a las facultades de Artes y Filosofía de la Universidad de Cuenca, con el fin de trabajar mancomunadamente en el desarrollo de libros ilustrados con temas dentro del género de terror, drama y suspenso, narren leyendas, mitos y cuentos del Ecuador, acompañados de una gran colección de ilustraciones en cada pasaje literario.
- Para garantizar el éxito de la ilustración en un libro es de suma valía el intercambio de opiniones con el escritor, trabajar conjuntamente en la elaboración de cada personaje y escena es fundamental, el autor nos brindara opiniones desde una perspectiva diferente, así el trabajo del dibujante e ilustrador se complementará y acoplara perfectamente con el pasaje literario en el cual se van a fijar los primeros bocetos.
- Desde un punto técnico, el buen manejo de las herramientas que el dibujante e ilustrador sostenga es vital, pues en la elaboración de un libro ilustrado es importante que todas las imágenes cuenten con un denominador común en la intensidad del lápiz, el manejo de la luz y sombra y aquella característica única de cada ilustrador que homogenizará el libro.
- Superada la etapa del boceto es importante socializar en lo posible el trabajo con el autor del libro y su equipo de trabajo, pues en una matriz pueden surgir cambios en la suma o eliminación de uno o varios elementos. Esto más aun cuando se trata del diseño de un personaje, un paisaje o cierto elemento amorfo.

BIBLIOGRAFÍA

- Adam, A. d. (2012). *El convidado de las últimas fiestas*. España: Planeta.
- Adam, A. d. (2012). *El convidado de las últimas fiestas*. España: Planeta S.A.I.C.
- Andinoart. (13 de Agosto de 2014). *Andinoart*. Obtenido de Exposición Durero, 113 grabados de 1496-1522: <http://www.centroandino.com.co/art/exposicion-durero-113-grabados-de-1496-1522/>
- Ángel, V. (27 de febrero de 2015). *Vsan*. Obtenido de Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe: <https://vsanblog.wordpress.com/2015/02/27/opinion-cuentos-macabros-de-edgar-allan-poe/>
- Bierce, A., & Caruso, S. (2011). *EL MONJE Y LA HIJA DEL VERDUGO*. LIBROS DEL ZORRO ROJO.
- Bozal, V. (s.f.). *Pinturas negras [Goya]*. Obtenido de <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/pinturas-negras-goya/3ac8fe0b-3dd9-4dcd-b1e1-a21877cc8163>
- Cervantes, I. (1 de Agosto de 2015). *Julio Cortázar. Biografía*. Obtenido de http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/creadores/cortazar_julio.htm
- Dahl, R. (1953). *La cata*. Titivillus.
- Durero. (s.f.). *EL GRAN CARRO TRIUNFAL DE MAXIMILIANO I*. Obtenido de <http://proyectos.banrepcultural.org/durero/es/temas-exposici%C3%B3n/el-gran-carro-triunfal-de-maximiliano-i>
- Dwarf112. (12 de julio de 2013). *Biblioteca del viejo mundo*. Obtenido de http://es.warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Karl_Kopinski
- Flandoli, J. (s.f.). *Evocaciones*. *Evocaciones*. Salón del pueblo, Cuenca.
- Forns, A. (4 de Marzo de 2017). *Crónicas Malditas, Experiencia* . (F. Carrasco, Entrevistador)
- future, D. t. (23 de septiembre de 2015). *Arquitecturas tangentes #07*. Obtenido de <http://www.dtfmagazine.com/blog/at-07/>
- Gandolfini, D. (2012). *La Pintura de Goya*. Obtenido de S.F: <https://es.scribd.com/document/323840682/La-Pintura-de-Goya>
- Herrera, J. (6 de Septiembre de 2014). *ALBERTO DURERO GRABADOS 1496 - 1522*. Obtenido de <https://prezi.com/3shaa25rltsq/alberto-durero-grabados-1496-1522/>
- Hualca, H. R. (2004). *Cuentos para niños perversos*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.
- Hualca, H. R. (2014). *Cuentos para niños perversos*. Quito: Cuarto Creciente.

- Icaza, J. (1950). *Alakusreikya*. Obtenido de Huasipungo:
<https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/11/jorge-icaza-huasipungo.pdf>
- Icaza, J. (1 de diciembre de 2006). *alakusreikya*. Obtenido de
<https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/11/jorge-icaza-huasipungo.pdf>
- Irving, W. (2016). *La leyenda de Sleepy Hollow*. Batiscafo, S.L.
- José Oneto, P. S. (24 de Abril de 2017). *República*. Obtenido de Descubren que las nubes del cuadro de 'El grito' de Munch no son sólo expresionistas:
<https://www.republica.com/2017/04/24/descubren-que-las-nubes-del-cuadro-de-el-grito-de-munch-no-son-solo-espresionistas/>
- Kafka, F. (1915). *La metamorfosis*. Alemania: Kurt Wolff.
- kafka, F. I. (2003). *La metamorfosis*. Del cardo.
- Kopinsky, K. (12 de junio de 2015). *Karl Kopinsky*. Obtenido de
<https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjVm4G-7-bYAhVokeAKHRUWDsAQjxwIAw&url=https%3A%2F%2Fkarlkopinski.com%2Fproducts%2Fcaptain-badass&psig=AOvVaw0WyLyehHwBjedRGuOYIdqZ&ust=1516548757378295>
- Kopinsky, K. (s.f.). *Karl Kopinsky*. Obtenido de <https://karlkopinski.com/collections/shop>
- Lacombe, B. (26 de Octubre de 2012). *La estantería de Nuria*. Obtenido de Cuentos macabros, de Edgar Allan Poe. Ilustraciones de Benjamin Lacombe:
<https://laestanteriadenuria.com/2012/10/26/cuentos-macabros-de-edgar-allan-poe-ilustraciones-de-benjamin-lacombe/>
- Larson, O. (20 de Agosto de 2017). *Digital Illustrator Ola Larson*. Obtenido de
<http://olalarssonillustrator.blogspot.com/>
- Lasso, S. (28 de junio de 2017). *About Español*. Obtenido de El grito - Edvard Munch:
<https://www.aboutspanol.com/el-grito-edvard-munch-180244>
- Lee, J. (5 de Junio de 2009). *Comic digital*. Obtenido de Con el mundo del cómic a sus pies:
http://www.comicdigital.com/1174_1-Jim_Lee_Es_un_honor_trabajar_con_Frank_Miller_en_Batman.html
- Limón, E. (12 de Mayo de 2016). *Cultura Colectiva*. Obtenido de El Necronomicón: El libro maldito de los muertos ¿es real?: <https://culturacolectiva.com/letras/el-necronomicon-el-libro-maldito-de-los-muertos-es-real/>
- Llop, H. (27 de Julio de 2014). *Scribd*. Obtenido de H P Lovecraft Necronomicon.pdf:
<https://es.scribd.com/doc/237931786/H-P-Lovecraft-Necronomicon-pdf>
- Llurba, A. (15 de Marzo de 2017). *El País*. Obtenido de Lovecraft, el arqueólogo y maestro del terror: https://elpais.com/cultura/2017/03/15/actualidad/1489559413_721512.html
- López Nieves, L. (s.f.). *Ciudad Ceva*. Obtenido de La llamada de Cthulhu:
<http://ciudadseva.com/texto/la-llamada-de-cthulhu/>
- Lovecraft, H. (1928). *La Llamada de Cthulhu*. Weird Tales.

- Malta, D. A. (2004). *Jaguar*. Quito: Cargraphics S.A., Carvajal.
- Malta, D. A. (2004). *Jaguar*. Quito: Grijalbo.
- Maupassant, G. d. (2011). El Horla. En G. d. Maupassant, *El Horla* (pág. 10). España: Planeta.
- Maupassant, G. d. (2012). *El Horla*. España: Planeta.
- Maupassant, G. d. (2012). *El Horla*. Buenos Aires: Planeta.
- McKee, D. (1972). *Seis Hombres*. Barcelona: Libros del zorro rojo.
- Mera, J. L. (1879). *Cumandá o un drama entre salvajes*. Quito: Don Bosco.
- Mera, J. L. (2013). *Biblioteca Virtual Universal*. Obtenido de <http://www.biblioteca.org.ar/libros/1937.pdf>
- Montoya, V. (2015). La importancia de las ilustraciones en la literatura infantil. *Dialnet*, 208.
- Mosquera, J. (2015). El baile de los que sobran. Cuenca: Monsalve.
- Nación, L. (19 de Marzo de 2005). *¿Qué representa el cuadro "El grito"?* Obtenido de <http://www.lanacion.com.ar/688922-que-representa-el-cuadro-el-grito>
- Nelken, M. (s.f.). *Ateneo de Madrid*. Obtenido de Museo Pushkin. Van Gogh, Vincent. Ronda de presos. (1890): <https://www.ateneodemadrid.com/index.php/Biblioteca/Coleccion-digital/Placas-de-cristal/2653>
- Nietzsche, F. (1992). *Media Arte*. Obtenido de Un sí, un no, una línea recta...: <http://meditarte.tumblr.com/post/48947084803/reflexi%C3%B3n-sobre-nietzsche-y-los-monstruos>
- Ortiz, V. (11 de Julio de 2014). *Publimetro*. Obtenido de famosos con trastornos mentales: <https://www.publimetro.cl/cl/showbiz/2014/08/22/15-famosos-trastornos-mentales.html>
- Palacio, P. (S.F de S.F de 2016). *Pablo Palacio Obras Completas*. Obtenido de <https://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-11621/Obras.completas.pdf>
- Parra, D. (15 de noviembre de 2015). *Behance.net*. Obtenido de <https://www.behance.net/gallery/32136413/AFRICAN-WARRIOR-Elephant>
- Pazán, T. G. (2015). *Gioco. Gioco*, 1-6.
- Pazán, T. G. (2015). *Gioco. Gioco*, 3.
- Pijamasurf. (11 de Noviembre de 2015). *Pijamasurf*. Obtenido de MACABRO CALENDARIO DE LOVECRAFT PARA 2016: <http://pijamasurf.com/2015/11/macabro-calendario-de-lovecraft-para-el-2016/>
- Rojas, D. C. (2015). Hernan Illescas. *Galeria de arte contemporáneo* , 2.
- Santos, M. C. (s.f.). *Historia Arte*. Obtenido de La ronda de los presos: <https://historia-arte.com/obras/la-ronda-de-los-presos>
- Stoker, B. (2012). *La casa del juez*. España: Planeta.

Stoker, B. (2012). *La casa del juez*. España: Planeta S.A.I.C.

Stoker, B. (2012). *La casa del Juez*. España: Planeta.

Villers de l'isle - Adam, A. (2012). *El convidado de las últimas fiestas*. España: Planeta.

Vivas, Á. (1 de diciembre de 2011). *El mundo*. Obtenido de Lovecraft, aquel mal escritor que fue un genio:

<http://www.elmundo.es/cultura/2013/11/01/52727faf684341401b8b458c.html>

Zapata, C. (2015). Desalmados. *Desalmados*, 12-14.

