

UNLP
Facultad de Bellas Artes
Lic. en Artes Plásticas
(orientación Dibujo)

“Todo aquello que es precioso prevalece”

Tema: Análisis de climas tonales

Tesista: Natalia Salgado
DNI: 38203992
Legajo: 67849/6
Teléfono: (011)31713816
E-mail: nsalgado.lp@gmail.com

Directora de Tesis: Lic. Teresita Miquelarena

Objetivos

El proyecto de tesis consiste en la producción de imágenes, con el resultado de un libro ilustrado. Cuenta con una idea de ficción original producida por mí como disparador y originador de imágenes. Es una secuencia relacionada por un hilo de acontecimientos, aunque también se podrían considerar como obras completas en sí mismas individualmente, en sentido pictórico y significativo, que en conjunto se complementan y construyen una nueva totalidad en formato libro.

Problema de investigación

El tema de interés es el valor, específicamente el análisis y la producción de climas tonales en la producción de imágenes construyendo a partir del alto contraste y el valor. Explorar cómo la luz, desde la oscuridad, puede construir climas verosímiles y a la vez fantásticos, relacionados con la poética de la imagen, y producir una experiencia de inmersión en el mundo de la obra.

Desarrollo

La construcción del proyecto de tesis comenzó con una primera etapa de bocetado, acompañada de un cuaderno particular donde se tomaron todas las notas del proceso.

Lo primero que se abordó fue la idea disparadora que ayudaría a contar un relato con imágenes.

En una era pos-humana, en un mundo abandonado, un grupo de seres bioluminiscentes visitan desde el espacio exterior para desenterrar a los seres hermanos que se esconden desde el origen, en paisajes naturales que se salvaron del desastre humano, y juntos se proponen salvar al planeta, desde las fuerzas escondidas en la naturaleza.

Se comenzó con la creación de personajes, que en un principio sería un único personaje, y más adelante se decidió sumar otros personajes para ayudar a la coherencia de sentido de la historia.

En esta etapa se estudió la obra del artista de referencia Shaun Tan, sobre todo su libro Emigrantes, y sus bocetos publicados donde da una idea de su proceso creativo.

Luego se procedió con estudios de climas de valor, composición general de los paisajes, y estudios de ilustración botánica.

Para esto se utilizaron como referencia imágenes fotográficas propias de los paisajes en los cuales me estaría inspirando para crear el espacio donde sucede la historia, y fotografías del artista Ansel Adams de los mismos lugares. También se utilizaron extractos de textos del autor John Muir que habla a veces descriptiva y otras poéticamente de los mismos espacios, las especies que los habitan, y la vegetación del lugar. Las obras de estos artistas acompañaron todo el proceso de creación de este libro.

La asistencia de la Directora de tesis fue esencial para el crecimiento y la organización de la idea, también aportando nuevas referencias a tener en cuenta para el tratamiento de la imagen.

Una vez finalizado el planteamiento general del proyecto, se comenzó con el trabajo de las imágenes que conforman el libro, siempre volviendo al cuaderno de notas para hacer más pruebas, tener en cuenta las anteriores y mantener una visión macro del proceso.

Con las imágenes terminadas, muchas reuniones de correcciones en el medio y al final, se procedió al diseño editorial: fotografía y edición de los trabajos para tener la mejor calidad y más fiel a los reales, y diseño del esquema de libro.

Se eligieron imágenes del cuaderno de notas para que formen parte también del producto final, particularmente de las guardas del libro, para dar constancia del proceso de crecimiento de la idea, y acercar la experiencia de la creación del libro al espectador, en palabras de Shaun Tan:

Me gusta pensar el libro como un objeto, y cualquier parte de él es potencialmente interesante. Disfruto diseñando las guardas, son un poco como los telones de los cines antes de que empiece la película¹

También se crearon nuevas imágenes para ayudar al recorrido de lectura, y se decidió incorporar al final una cita del autor John Muir, que condensa la idea principal y lo que le dio título al proyecto.

Conclusiones

¹ Revista Babar (2014)

“Todo aquello que es precioso prevalece. Los miedos se desvanecerán tan pronto como uno sea completamente libre en la naturaleza.” (John Muir, *Our National Parks*, 1901)

Esta cita en particular del autor, su obra en general, y de los referentes elegidos manifiestan la idea principal del trabajo más allá de su materialización visual.

El simbolismo de este proyecto apoyado en los ideales referidos apunta a una concientización, a remarcar la importancia de los espacios naturales del planeta en general, su respeto y conservación. Tanto de los espacios naturales, como de la vegetación y las especies que los habitan.

Más allá de su belleza sublime, en una era donde todo es efímero y todo “se desvanece en el aire” (Marshall Berman, 1982), es primordial ser conscientes de que lo que es efímero realmente es nuestro paso por el planeta, como individuos y como especie, y hay que cuidar lo que existió mucho antes que nosotros, lo que cohabita con nosotros, y lo que permite nuestra existencia, para que siga prevaleciendo, porque eso es lo que es precioso.

¿Por qué elegí el formato de libro ilustrado? Una opinión que comparto personalmente y me ayudó a la concepción de este trabajo es el pensamiento del autor Shaun Tan sobre el tema. Elegí el formato de libro ilustrado por la necesidad de contar una historia. Los relatos de la mano del arte ayudan a plantear una pregunta en el espectador, proponen dentro del marco de la ficción una situación que invita a reflexionar sobre el mundo donde vivimos.

Referencias

He seleccionado tres autores de distintas áreas del arte como referencias para mi trabajo, no sólo de Tesis, si no en mi obra en general: John Muir desde la literatura, Ansel Adams desde la fotografía, y Shaun Tan desde la ilustración contemporánea.

Si bien los tres artistas vienen desde distintos ámbitos, distintas disciplinas, distintos tiempos y distintos lugares, puede apreciarse una fuerte relación con respecto a sus puntos de vista sobre la naturaleza, la observación respetuosa y su conservación; la interacción del humano con ésta y cómo puede afectarla.

En particular, John Muir referente como explorador defensor de la naturaleza, con sus descripciones minuciosamente precisas de cada ambiente, cada especie, cada detalle que hace viajar mentalmente al lugar desde donde escribe.

Ansel Adams, como referente visual de la fotografía natural poética, con el resultado de la imagen sublime por sobre lo realista.

Shaun Tan como referente visual pero del lado de la ilustración, que busca contar una escena verosímil pero muchas veces surrealista, gracias al tratamiento de la imagen tanto del lado de la descripción ambiental como de la creación de personajes, muchas veces animales antropomorfos u hombres animalizados. Siempre jugando con los conceptos del hombre, la cultura, el contexto.

John Muir

([Dunbar, Escocia, 21 de abril de 1838](#) – [Los Ángeles, 24 de diciembre de 1914](#))

Fue un [naturalista](#) estadounidense. Escribió más de 300 artículos y 10 libros, donde narró sus viajes y exploraciones. Estas publicaciones le proporcionaron una importante tribuna para exponer y defender su filosofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y la preservación de los grandes espacios, consiguiendo un notable impacto en la sociedad de su época. En 1892 fundó el «Sierra Club», el primer grupo conservacionista de la historia.²

John Muir fue el naturalista y conservacionista más influyente de Estados Unidos. Es una de las personalidades históricas más importantes de California. Ha sido llamado “El padre de los parques nacionales”, “Profeta silvestre”, y “Ciudadano del Universo”. (...) Continúa siendo hoy en día una gran inspiración para los activistas ambientales en todo el mundo.³

La tendencia de estos días de deambular en la naturaleza es algo encantador de ver. Miles de personas cansadas, nerviosas, civilizadas en demasía, están empezando a encontrar que ir a las montañas es ir a casa, que la naturaleza es una necesidad.⁴

La paz de la naturaleza fluirá en vos, como el rayo de sol fluye entre los árboles. Los vientos soplarán su frescura en vos, y las tormentas su energía, mientras las preocupaciones se desprenderán como hojas en otoño. Mientras los años pasen, las distintas fuentes de placer desaparecerán una tras otra, pero la fuente de la naturaleza jamás fallará. (...) El cielo es su techo, las montañas sus paredes, decoradas con gloriosas pinturas y animada con bandas de

² Wikipedia

³ Sierraclub

⁴ John Muir (1901)

música jamás performadas. Todo aquello que es precioso prevalece. Los miedos se desvanecerán tan pronto como uno sea completamente libre en la naturaleza.⁵

Ansel Adams

(20 Febrero 1902 - 22 Abril 1984)

Fue un fotógrafo y ambientalista nacido en San Francisco, California(..)

Adams fue un activista incesante por la naturaleza y el medioambiente. A través de los años, presenció innumerables reuniones y escribió miles de cartas defendiendo su filosofía conservacionista destinadas a editores de periódicos, el Sierra Club y la Wilderness Society, trabajadores del gobierno y políticos. Sin embargo, su gran influencia provino de su fotografía. Sus imágenes se convirtieron en símbolos, verdaderos íconos de la naturaleza. Cuando la gente piensa en los parques nacionales del Sierra Club o la naturaleza en sí misma, muchas veces se piensa en términos de la fotografía de Ansel Adams.

Sus imágenes monocromáticas no son documentos “realistas” de la naturaleza. En cambio, propone una intensificación y purificación de la experiencia psicológica de la belleza natural. Ha creado un sentido sublime de la magnificencia de la naturaleza que infunde al espectador con el equivalente emocional de la naturaleza salvaje, muchas veces más poderoso que la experiencia de la realidad.⁶

Ansel Adams, Clouds over Half Dome, 1960

⁵ John Muir (1901)

⁶ William Turnage (1995)

Ansel Adams, The Tetons and the Snake River, 1942

Ansel Adams, Looking across forest to mountains and clouds, 1933

Shaun Tan

(1974, Perth, Australia)

Sus obras nos transportan a mundos desconocidos pero al mismo tiempo familiares, plagados de criaturas fantásticas y un simbolismo que resulta evocador e inspirador para el lector(...)

Me interesé cada vez más por el álbum ilustrado después de ver algunos que eran un poco experimentales, y no solo dirigidos a niños, y me di cuenta de que era un formato genial y poético. Está a medio camino entre una historia y una exposición de pintura, y me permite cierta flexibilidad en la estructura que probablemente siempre busqué como escritor.

Veo los álbumes ilustrados como relatos cortos, experiencias breves y a menudo extrañas que invitan a reflexionar sobre grandes cuestiones filosóficas.(...)

Crecí en un suburbio que estaba a medio construir, con mucha naturaleza, orientado a una parte del mar bastante salvaje, y nuestra familia solía acampar con frecuencia en el desierto del suroeste de Australia, de modo que siempre fui consciente de las diferencias entre naturaleza y cultura. En el instituto estaba muy interesado en la ciencia (a la vez que en el arte), especialmente en biología y evolución, en el hecho de que los humanos son en el fondo

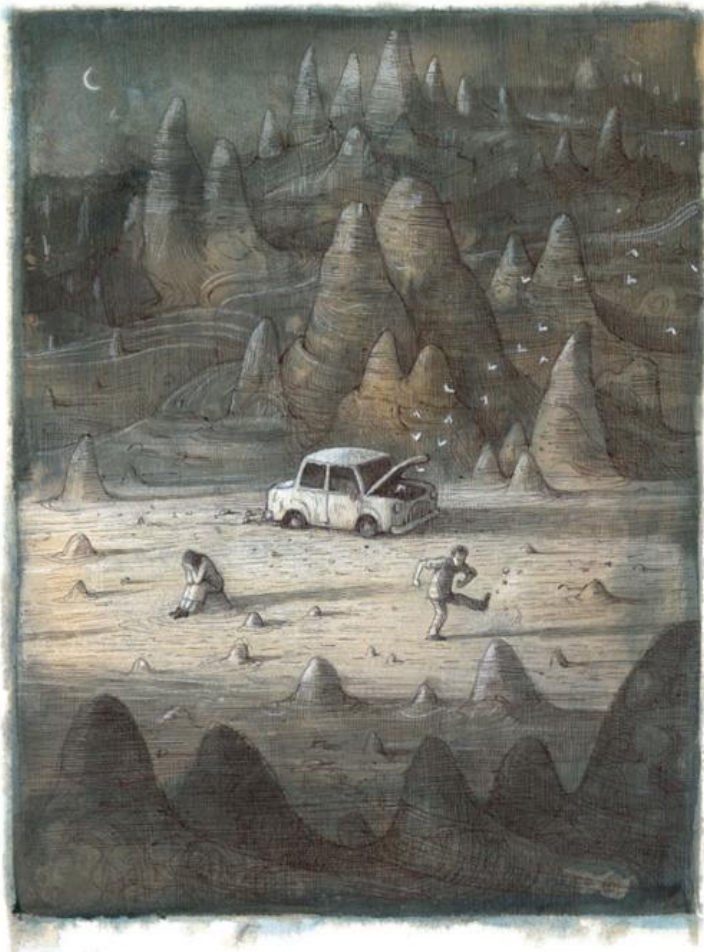
animales que provienen del mundo natural pero han preferido construir su propio mundo artificial.(...)

Creo que el gran problema de nuestro tiempo es resolver las tensiones entre naturaleza y cultura, y esto no solo es un problema ecológico, sino también espiritual, entendiéndonos a nosotros mismos como animales en un planeta compartido.⁷

Shaun Tan, Emigrantes, 2006

⁷ Revista Babar, 2014

Shaun Tan, Emigrantes, 2006

Referencias bibliográficas

- John Muir (1901) *Our national parks*. The riverside press Cambridge, Estados Unidos.
- Revista Babar (2014) *Entrevista a Shaun Tan*. Recuperado de <http://revistababar.com/wp/entrevista-a-shaun-tan/>
- Sierra Club (s.f.) *Who was John Muir?* Recuperado de https://vault.sierraclub.org/john_muir_exhibit/about/default.aspx
- Wikipedia (s.f.) *John Muir*. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/John_Muir
- William Turnage (1995) *Ansel Adams Photographer Biography*. Oxford University Press, Estados Unidos.