

Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

CAOZHIYING: Tiempo — Sueños — Realidad

CAOZHIYING: Time — Dream— Reality

Autora

Xiaoyu Wang

Directora

Soledad Córdoba Guardado

Grado en Bellas Artes

Año 2022/2023

Facultad de
Ciencias Sociales
y Humanas - Teruel
Universidad Zaragoza

CAOZHIYING: Tiempo – Sueños – Realidad

RESUMEN

La muerte de mi abuela me causó muchos arrepentimientos.

Creo que todos los que lean mi libro tendrán cierta resonancia y se sentirán identificados porque todos tenemos más o menos remordimientos en nuestras vidas.

En mi caso, narro como no puedo aceptar la partida de mi abuela, muchas veces caigo en autculpabilizaciones, y muchas veces tengo sueños raros, no quiero

olvidar este proceso. Quiero que, en el futuro, perviva el recuerdo de esta experiencia.

Cada vez que me despierto, caigo en un pensamiento profundo, pensando en todo lo que está en el sueño, pero todo se trata de mi abuela. En mis sueños, ella es vaga,

vacía, indefinida, de muchas formas y energías. Parece que el tiempo pasa volando

en estos sueños, y parezco perder el concepto del tiempo. El tiempo es como una

cinta métrica, constantemente desenrollándose y enrollándose.

Empecé a estudiar qué es el tiempo, mi relación con el tiempo y la relación entre el

tiempo y todo lo vivido. Y desarrollaré mi definición de tiempo en términos de mi

vínculo emocional con mi abuela.

PALABRAS CLAVE

Tiempo, futuro, críptico, vacía, sueños.

CAOZHIIYING: Time – Dream– Reality

ABSTRACT

The death of my grandmother caused me many regrets.

I think everyone who reads my book will have some resonance and relate to it because we all have more or less regrets in our lives. In my case, I narrate how

I cannot accept the departure of my grandmother, many times I fall into self-blame, and many times I have strange dreams, I don't want to forget this process. I want the memory of this experience to live on in the future.

Every time I wake up, I fall into a deep thought.

Thinking about all that's in the dream, but it's all about my grandmother. In my dreams, she is vague, empty, indefinite, of many forms and energies. Time seems to fly by in these dreams, and I seem to lose track of time.

Time is like a tape measure, constantly unwinding and winding. I began to study what time is, my relationship with time and the relationship between time and everything lived. And I will develop my definition of time in terms of my emotional bond with my grandmother.

KEY WORDS

Time, Future, Cryptic, Dreams, Empty

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	02
1.1. Introduciendo el concepto y la importancia de la ilustración	02
1.1.2 Historia y desarrollo de la ilustración	03
1.1.3 La diferencia entre ilustraciones orientales y occidentales	05
1. 2 Objetivos	09
2 . METODOLOGÍA	10
2.1 Idea inicial	10
2.2 Evolución del libro	11
2.3 Consolidación	12
3. MARCO CONCEPTUAL	13
3.1 Referentes	13
3.2 Contexto e investigación previa	18
3.3. Breve contextualización del álbum ilustrado	20
4. DESARROLLO TÉCNICO DEL TRABAJO	24
4.1 Historia y guion	24
4.1.1 Historia y guion	24
4.2 Ideación y bocetos	31
4.3 Diseño de personajes	32
4.4 Portada y contraportada	35
4.5 Guardas	36
5. MATERIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN	37
5.1. Presupuesto	37
5.2. Publicación y medios de difusión	37
6. CONCLUSIONES	37
6.1 Comentario del proceso y los resultados obtenidos	37
7. BIBLIOGRAFÍA	40
8. ANEXOS	44

1. INTRODUCCIÓN

Cuando el tiempo se fundió con el recuerdo de mi abuela, fue el comienzo de mi incapacidad para distinguir la realidad de la nada.

Desperté de mi sueño innumerables veces, pensé que el sueño era realidad, no sé si es un mundo paralelo o la nostalgia es demasiado fuerte. Espero que ella sea la compañía en ese mundo.

Este libro recuerda a mi amada abuela, y mientras compensa mis arrepentimientos, hago este libro después de la muerte de mi abuela, Cao Zhiying.

El libro tiene siete capítulos. Cada capítulo representa una dimensión diferente, una historia diferente. Lo que tienen en común es su temporalidad. Todas las ilustraciones se han realizado en blanco y negro.

1.1. Introduciendo el concepto y la importancia de la ilustración

La ilustración es una forma de arte visual que se utiliza para transmitir historias, emociones y conceptos a través de la combinación de imágenes y palabras, dominadas por imágenes.

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo explorar el concepto y la importancia de la ilustración y examinar su papel en el arte, la cultura y la sociedad. Al analizar la historia, las características artísticas y los campos de aplicación de las ilustraciones, comprenderemos profundamente las contribuciones únicas de las ilustraciones en la comunicación visual.

Como forma de arte visual, la ilustración juega un papel importante al agregar color e interés a las publicaciones y los medios, así como al tocar profundamente las emociones de la audiencia a través de expresiones artísticas únicas. Las ilustraciones están relacionadas con la literatura, el diseño y otros campos visuales, y brindan un fuerte apoyo visual para historias, mensajes e ideas. El encanto de la ilustración radica en su capacidad de usar imágenes como medio para transmitir

información profunda de manera concisa y clara, trascender las limitaciones del idioma y establecer una conexión emocional con la audiencia.

La ilustración es una forma de arte que combina imágenes y palabras, a menudo utilizada en libros, revistas, anuncios, cómics, libros infantiles y películas. En comparación con la pintura, la característica de la ilustración es que su propósito es transmitir una historia, emoción o concepto específico, y complementar el contenido del texto. Las ilustraciones suelen utilizar colores intensos, líneas y técnicas de composición para atraer la atención de la audiencia con un estilo y una expresión únicos.

Importancia de la ilustración:

1. Comunicación visual: las ilustraciones pueden transmitir información y emociones de forma rápida y directa a través de imágenes y elementos visuales. Puede ayudar a los lectores a comprender mejor el contenido del texto, despertar la resonancia emocional de la audiencia y crear una experiencia visual única en obras literarias, anuncios y medios.
2. Narración: las ilustraciones pueden contar historias en forma de imágenes y hacer que las historias sean más vívidas y meticulosas a través de representaciones delicadas y expresiones emocionales. Puede crear una experiencia de lectura inmersiva para los lectores, proporcionar una guía visual y desencadenar la imaginación y la resonancia emocional de los lectores.
3. Expresión artística: la ilustración es un medio importante para que los artistas se expresen.

1.1.2 Historia y desarrollo de la ilustración

Como forma de arte, la ilustración tiene una larga historia y un rico desarrollo desde la ilustración antigua hasta nuestros días.

La ilustración antigua: La historia de la ilustración se remonta a las civilizaciones antiguas.

Las ilustraciones se utilizaron ampliamente para decorar manuscritos, pergaminos y murales en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. Estas ilustraciones se caracterizan por formas planas y símbolos simbólicos

Las ilustraciones medievales: En la Europa medieval, las ilustraciones aparecían principalmente en textos y manuscritos religiosos cristianos. Los frailes de los secretarios de monasterios e iglesias usaban ilustraciones para adornar Biblias, libros de oraciones y documentos religiosos. Simbolismo predominantemente decorativo y religioso, estas ilustraciones a menudo representan historias bíblicas e imágenes de santos.

La ilustración renacentista: El Renacimiento es una etapa importante en el desarrollo de la ilustración.

Los artistas comenzaron a ver la ilustración como una forma separada de expresión artística en lugar de solo un elemento decorativo. Las ilustraciones de artistas de renombre como Leonardo da Vinci y Raphael muestran más perspectiva y anatomía, y exploran aspectos como la proporción y la expresión humana.

La ilustración en el siglo XIX: con el desarrollo de la tecnología de impresión, el siglo XIX se convirtió en un período importante para el desarrollo de la ilustración. La amplia circulación de revistas, periódicos y libros impresos ha hecho que la ilustración sea aún más popular entre el público en general. Los ilustradores comenzaron a utilizar diversas técnicas, como la xilografía, el aguafuerte y la litografía, para crear una gran cantidad de obras de ilustración.

La ilustración después del siglo XX: Después del siglo XX, con el avance de la tecnología digital, la ilustración ha entrado en una nueva era. La introducción de tecnologías como la pintura digital, las imágenes generadas por computadora y la animación ha hecho que la creación de ilustraciones sea más diversa y flexible. Al mismo tiempo, las ilustraciones también han comenzado a desempeñar un papel importante en los campos de la publicidad, las películas, los juegos y las animaciones, y se han convertido en parte integral de la cultura popular.

Ilustración moderna: hoy en día, como forma de arte y profesión independiente, la ilustración atrae a muchos artistas y entusiastas de la ilustración. La ilustración moderna abarca una variedad de estilos y técnicas.

1.1.3 La diferencia entre ilustraciones orientales y occidentales.

Existen algunas diferencias entre las ilustraciones orientales y las ilustraciones occidentales en términos de estilo, técnica y trasfondo cultural. Aquí hay algunas diferencias comunes:

Estilo: las ilustraciones orientales generalmente enfatizan la planitud y la decoración, y prestan atención a las líneas y decoraciones delicadas. Las ilustraciones orientales tradicionales a menudo adoptan la forma de pintura en tinta, centrándose en expresar la concepción y la emoción artísticas.

Las ilustraciones occidentales prestan más atención al realismo y la narración de historias, y tienden a usar colores brillantes y tridimensionalidad.

Expresión visual: las ilustraciones orientales a menudo usan expresiones simbólicas, transmiten significado con la ayuda de elementos simbólicos y prestan atención a la concepción y el significado artísticos.

Las ilustraciones occidentales prestan más atención a los detalles y la interpretación, y persiguen la narración intuitiva y la expresión emocional.

Técnicas: Las ilustraciones orientales suelen utilizar la pintura tradicional en tinta, la pintura china y otras técnicas pictóricas, destacando el uso del pincel y la tinta y la expresión de las líneas.

Las ilustraciones occidentales utilizan técnicas de pintura más tradicionales y modernas, como pigmentos y pinturas al óleo, y prestan atención al uso del color, la luz y la sombra.

Antecedentes culturales: las ilustraciones orientales están influenciadas por culturas orientales como China, Japón y Corea, y a menudo expresan la filosofía, la religión y los valores tradicionales orientales.

Las ilustraciones occidentales están influenciadas por culturas occidentales como Europa y los Estados Unidos, y a menudo reflejan la historia, la mitología y las obras literarias occidentales.

Breve introducción de los ilustradores y sus obras representativas:

- Rebecca Green

Rebecca Green es una ilustradora estadounidense y escritora de libros ilustrados. Le gusta utilizar materiales tradicionales, como gouache, acrílico, plomo coloreado, etc. Las pinturas tienen un sentimiento retro y elegante, con pinceladas delicadas y cálidas. Se han creado y publicado muchos libros ilustrados para niños, que expresan la inocencia de los niños y el mundo de los cuentos de hadas. Las obras dan a las personas un sentimiento muy cálido y hermoso.¹

Ilustración 1 ²

- John Tenniel

John Tenniel fue un ilustrador británico mejor conocido por ilustrar Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll y A través del espejo, famoso por A través del espejo. Sus ilustraciones son realistas, únicas y fantásticas.

Ilustración 2 ³

¹ Texto de web : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/466226964>

² Fuente de imagen : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/382212118>

³ Fuente de imagen : <https://www.meisterdrucke.cn/fine-art-prints/John-Tenniel/134924/&39;>

- Wang Shuhui

Wang Shuhui era originaria de Shaoxing, Zhejiang. Nacida en Tianjin, establecido en Beijing. Es una destacada pintora contemporánea de pinceladas finas en China, y una pintora en serie que es profundamente amada y respetada por las masas populares.

Los personajes de sus obras están llenos de emoción, elegantes y tranquilos, con un encanto duradero. Cui Yingying es elegante, graciosa y cariñosa, la casamentera es alerta, amable y llena de diversión, y Zhang Sheng está enamorada y fascinada. A través de sus líneas suaves y finas, retrata formas, movimientos y expresiones vívidas. Sin embargo, los personajes completamente expresados tienen personalidades distintivas, imágenes vívidas, presentadas vívidamente en la pintura y ciertamente tienen un sentimiento estético refrescante, que nunca se olvidará durante mucho tiempo después de la lectura.⁴

Ilustración 3⁵

Tira cómica "Romance de la Cámara Oeste" 34cm X 136cm 201

⁴ Texto de web :

https://www.baidu.com/link?url=piY9iG7K0ZZ4GjjhbCiatj5c6gQZES-8MnkBrEXemDhSs4CftgT1uj-B-EHDN_mz1G_OkFjbakLscHrRH8S_R8Rz9iQX_bhA81Yk6gCIGIGN6sD82_iUPuUVefZ6g6Ob&wd=&eqid=daaa881a000955ee0000000664789f62

⁵ Fuente de imagen :

<http://wx.zhjh.com/Reader/YSReader?libcode=812C187F85103BD4903DB67B97CE911A370523372A87F5D2478AD0F1A00237597C6E3B2AA30EA45A8709F9457F9DF078&bh=10390010010&ys=19&wh=1024%7C764&name=%CE%F7%CF%E1%BC%7>

- Feng Zikai

Ilustración 4 ⁶

The Complete Works of Feng Zikai's Comic 1926 850cm x 1169 cm

Feng Zikai fue un famoso ilustrador, caricaturista, calígrafo y escritor chino. Es muy querido por su estilo de pintura único y sus divertidas técnicas de creación, y es conocido como uno de los fundadores de las ilustraciones y los cómics chinos.⁷

- Wu Daozi

Wudaozi un famoso pintor y calígrafo de la dinastía Tang, es conocido como uno de los grandes maestros en la historia de la pintura china antigua. Sus logros artísticos tienen una influencia de gran alcance en las generaciones posteriores, y es honrado como "Painting Saint".

El estilo de pintura de Wu Daozi combina realismo y expresionismo. Es bueno para representar formas con líneas de tinta y presta atención a expresar el encanto y el impulso de los objetos con líneas.

La mayoría de sus obras se basan en paisajes, flores y pájaros, figuras, budismo, taoísmo, dioses y fantasmas, y muestran la belleza de la naturaleza y las escenas

⁶ Fuente de imagen : <http://book.kongfz.com/14481/261065708>

⁷ Texto de web :

https://baike.baidu.com/link?url=pjY9iG7K0ZZ4GjjhbCiatj5c6gQZES-8MnkBrEXemDhSs4CfTgT1uj-B-EHDN_mz1G_OkFjbakLscHrRH8SR8Rz9iQX_bhA81Yk6gCIGIGN6sD82_iUPuUVefZ6g6Ob

de la vida con magníficas habilidades y una viva expresividad.⁸

Ilustración 5⁹

Tianwangsongzi 35.5 x 338.1 cm

1.2 OBJETIVOS

Mi objetivo principal es hacer un álbum ilustrado.

Quiero comprender a las personas y las relaciones humanas desde una perspectiva perceptiva, probando diferentes ángulos estéticos, construir a través de los sueños y el mundo real, y explicar la existencia entre estas dos dimensiones, entre ambos mundos. Hacer un álbum ilustrado sin diálogos y con una temática del tiempo. Ilustraciones que presentan dimensiones temporales en múltiples formas. A través de este álbum ilustrado quiero conocer a mi abuela de una manera diferente por medio de ilustraciones irreales, como un modo de compensar cosas que nunca podré hacer con ella.

Explorar mi psique subconsciente, rompiendo la lógica y la realidad real, combinando el concepto de realidad con el instinto, el subconsciente y los sueños para revelar la imagen final.

⁸ https://baike.baidu.com/item/吴道子/63615?fromModule=lemma_search-box

⁹ Fuente de imagen : http://www.gucn.com/Service_CurioStall_Show.asp?ID=16996588

2 . METODOLOGÍA

Mi comprensión del tiempo es ideológica, cuando pienso en el sueño no hay concepto de tiempo. Tal vez soñamos con relojes y cosas relacionadas con el tiempo, pero solo existe en nuestro escenario cognitivo.

Se volvió más significativo e investigable cuando me di cuenta de que la realidad y los sueños están vinculados.

Estipulo que su tiempo se divide en pasado, presente y futuro (la relación cognitiva entre los tres), el presente y el sueño (la relación bidimensional), el yo y el mundo exterior (la relación bidimensional) como base de la asociación creativa, y expresar su estado de tiempo a través de imágenes de los sueños.

Por lo tanto, los siete capítulos que he ilustrado están todos creados en el estado de tiempo que he descrito anteriormente, cada uno de los cuales muestra sus características de estado de las cosas antiguas de la era antigua (pasado), la comunicación entre el autoconocimiento y la nada, y llega directamente a mi asombro y tributo a mi mundo actual (presente).

2.1 IDEA INICIAL

La idea original era honrar a mi abuela, por la epidemia del COVID, no pude estar con mi abuela en su último tiempo.

Trato de describir mi pasado con ella a través de las ilustraciones de este álbum ilustrado. Con el bolígrafo en mi mano para dibujar mis últimos recuerdos de ella. En esos días, mi mente estaba llena de interminables arrepentimientos. Esos momentos con ella se presentaban en mí como un pase de diapositivas. He querido extraer estos fragmentos en este álbum, está la sonrisa de la abuela fuera de la ventana y la amabilidad reflejada en el cielo. Ahí estaba yo sosteniendo su mano por última vez, y los años anotaban las vicisitudes de la belleza. No puedo olvidar la escena de la despedida, no sé si puedo esperar hasta el momento en que regrese a China. Recuerdo los consejos de mi abuela cada vez que me iba, era amor y cuidado tierno.

Basado en estas experiencias, comencé mi idea original de este álbum.

2.2 EVOLUCIÓN DEL LIBRO

Hice todo lo posible para grabar y dibujar cada escena vivida con mi abuela en la realidad y el sueño. Pero cada una de estas escenas estaba parte de mi abuela y me iba llevando al mundo irreal del sueño.

Entiendo que mi abuela siempre ha existido a mi lado en una forma diferente, tal como dice el refrán: Aunque no haya cambios, el tiempo sigue pasando.¹⁰

Porque no hay concepto de tiempo en los sueños. La realidad está definida por el tiempo. Dreamland es un espacio multidimensional que no está limitado por el tiempo. El tiempo traerá mis pensamientos sobre mi abuela de regreso al mundo irreal del sueño. El tiempo pasa, pero son solo mis pensamientos todavía en un momento determinado. Así que usé diferentes estados de tiempo y dimensiones como escena para escribir su evidencia eterna. Este álbum ilustrado se convierte en un documental que trasciende la realidad y trasciende el tiempo.

Por lo tanto, he creado siete capítulos diferentes basados en pasado, presente y futuro (la relación cognitiva entre los tres), la realidad y los sueños (la relación entre las dos dimensiones), el yo y el mundo exterior (la relación entre las dos percepciones). Cada capítulo es un relato narrativo diferente, y a partir de ello se lanza el tema de investigación sobre el tiempo.

Las ilustraciones del Capítulo 1 son algunos objetos, fotos de bodas y fotos póstumas para expresar el concepto del tiempo. Incluso si no hay cambios, el tiempo pasa.

En las ilustraciones del Capítulo 2 utilizo a la niña y la niña grande como metáfora del pasado y del futuro, y al mismo tiempo representan el arrepentimiento del pasado y el anhelo por el futuro.

En las ilustraciones del Capítulo 3 se muestra el proceso de nacimiento de una mujer, y también hace referencia al tiempo del embarazo.

¹⁰ Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time,P45

En las ilustraciones del Capítulo 4 es el sueño de una niña, vagando sin rumbo en el mundo borroso, como atraído por algún tipo de fuerza, buscando la luz en mi corazón, este es el lugar donde quiero acercarme a mi abuela innumerables veces.

En las ilustraciones del Capítulo 5 se ve una carta escrita por una niña a su abuela a través de la Escalera al Cielo.

En las ilustraciones para el Capítulo 6 tratan sobre el concepto de tiempo pasado y presente. Asocio las mariposas con los relojes. La mariposa es una metáfora de la brevedad del tiempo.

Cada paloma representa mi arrepentimiento. Montando la mariposa del tiempo a través de la puerta del tiempo y atrapando palomas perdidas, trato de usar las nubes para expresar mi anhelo por mi abuela que es invisible.

En las ilustraciones del Capítulo 7 es el eco del final de la historia del Capítulo 1. Hay seis árboles en la imagen, que representan el pasado y el futuro, la realidad y los sueños, y el mundo exterior. La niña representa el yo. Al mezclarse con otras dimensiones, produce un estado similar a la nostalgia por el pasado y las expectativas por el futuro estado de ánimo.

Con este álbum ilustrado exploraré mi mente subconsciente, atravesaré la lógica y la realidad real, combinaré el concepto de realidad con el instinto, el subconsciente y la experiencia onírica para revelar la imagen final.

La idea comenzó el pasado mes de septiembre. He estado imaginando lo que haría si tuviera la oportunidad de ver a mi abuela nuevamente.

Nunca quise enfrentar este hecho y me empujé a un estado de confusión. A menudo sueño con mi abuela. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para despedirme de mi abuela en forma de libro ilustrado.

Esta es la forma que tengo de acercarme a mi abuela y compensar los arrepentimientos. Y la manera de "decir adiós" a mi abuela.

2.3 CONSOLIDACIÓN

En términos de arte, cada artista tiene una comprensión diferente de las

ilustraciones de los libros ilustrados y del estilo de las imágenes.

Después de decidirme por una versión de la historia, comencé a dibujar usando la aplicación, procreate, y experimentando con el pincel 6B.

He estado investigando con la composición y presentación de imágenes y he usado el grano como textura y efecto en las ilustraciones, esto aportan a la imagen la tensión y expresividad que se merece. Además, dota de un toque personal a todas las ilustraciones.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 Referentes

En este apartado haré una introducción a los artistas que más me han influenciado.

- Dani Choi.

Ilustración 6¹¹

The Garden of Mischief

Con un estilo que bebe del surrealismo, del misterio crea historias collages inspirado en cuentos populares coreanos, leyendas y mitos. Historias coloridas,

¹¹ Fuente de imagen : <https://cj.sina.com.cn/articles/view/2976760997/pb16dc4a5027019bdq>

verdades en noticias y documentales, vida cotidiana, sueños, y fantasías, estas son las fuentes de inspiración de Dani Choi, obras detalladas y en capas llenas de narrativas, mensajes y símbolos ocultos. La imagen está llena de agujeros cerebrales, lo que a menudo les da a las personas emociones fuertes, las personas pueden ver innumerables viñetas de las ilustraciones y agregar más ideas. Los mundos que están divorciados de la realidad se dibujan uno por uno, y uno puede experimentar la sensación de alienación y separación del mundo real. Así que suelo pasar mucho tiempo mirándolo.

El autor une personajes y diferentes objetos en escenas inusuales combinando técnicas bidimensionales y tridimensionales, y dibuja mundos de fantasía llenos de animales raros y exóticos, misteriosos y espeluznantes.

El color de la imagen es brillante y rico, con cierto color surrealista, y enfatiza el uso del color subjetivo tanto a nivel técnico, visual y conceptualmente.¹²

- Amber Vittoria

Ilustración 7 ¹³

Flowers for Bando by Amber Vittoria

¹⁴ La ilustradora Amber Vittoria, una artista galardonada que vive y trabaja en

¹² Texto de web : https://www.sohu.com/a/459154210_120967549

¹³ Fuente de imagen : <https://www.bu.edu/articles/2020/gallery-amber-vittoria/>

¹⁴ _Texto de web : <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696915390103908562&wfr=spider&for=pc>

Nueva York. Amber Vittoria, ex diseñadora web de una importante marca de moda, no estaba satisfecha con la forma en que se representaban los cuerpos de las mujeres en los anuncios y el arte, por lo que comenzó a crear obras que subvierten las representaciones convencionales de los cuerpos de las mujeres y cuentan historias emocionales, representando figuras femeninas coloridas y abstractas.

Las obras de Amber Vittoria se centran principalmente en representar la forma y el temperamento femeninos en el arte, creando ilustraciones desde una perspectiva femenina. Estirando los límites de la composición, los miembros retorcidos de las ilustraciones de mujeres se pliegan sobre sí mismas, amenazando el espacio que ocupan, como flores para un ramo.

Desde trabajos digitales de colores brillantes hasta dibujos en tinta negra más simples, Amber Vittoria retrata a las mujeres de una manera poderosa, suave y humana.

- Lou Benesch

Ilustración 8 ¹⁵

Cloud Hound - A3 Riso Print

Lou Benesch es un artista e ilustrador franco-estadounidense que vive en París. Fascinado por los cuentos, mitos de todo tipo desde la infancia, Benesch

¹⁵ Fuente de imagen : <https://shop.loubenesch.com/product/cloud-hound-a3-riso-print>

siempre ha disfrutado dando forma a las criaturas y personajes de estos reinos ficticios. Su amor por la literatura, los cuentos populares, la mitología griega y los cuentos de hadas han influido en gran parte de su práctica.

El poder del mito de Joseph Campbell, El hombre de Jung y sus símbolos han sido " innumerables pozos de inspiración, casi como una enciclopedia de la mente" además de los cuentos de los hermanos Grimm, Anderson y Robert , Graves, etc. Cuando trabaja en una de sus piezas mitológicas, Lou tiende a evitar dibujar, prefiriendo escribir lo que le viene a la mente. De esta manera, según dice, trabaja de manera intuitiva y, a menudo, se basa en sus propios recuerdos personales y "reinos cósmicos". "Las imágenes son casi alucinantes para mí, y hay algo casi de otro mundo en ellas que me impulsa a ponerlas en papel." "Temas y temas aparecen a medida que la pintura se deposita sobre el papel. Estas imágenes son a menudo recuerdos y experiencias muy personales. Los temas surgieron a medida que sus imágenes tomaban forma.¹⁶

- Lera Dubitskaya

Ilustración 9¹⁷

Ugly oil on paper 9.3 x 10.5 cm

Dubitskaya es una pintora surrealista que vive en Polonia, sus obras tienen un

¹⁶ Texto de web : <https://www.xiaohongshu.com/explore/631b3b230000000011035237>

¹⁷ Fuente de imagen : <https://www.artsy.net/artist/lera-dubitskaya>

sentido de fantasía e historia como los cuentos de hadas medievales.

Sus obras tienen un sentido de fantasía e historia como cuentos de hadas medievales, con ricos mitos, cartas del tarot, misticismo y otros elementos ocultos. Las obras surrealistas de Lera Dubitskaya representan escenas extrañas, misteriosas, etéreas y mágicas de flora y fauna mágicas, y cada pintura cuenta una historia intrincada y misteriosa sin palabras.

Emociones poderosas como lo desconocido, el miedo, el anhelo, la desesperación, el orgullo, la perseverancia, la tristeza y la soledad se expresan vívidamente en las pinturas etéreas de Lera. En términos de técnicas creativas, Lera fue influenciada por los tapices medievales de los siglos XIV al XVIII, creando una pincelada única. El esquema de color también está dominado por tonos tierra y verdes. Con el poder de las narrativas antiguas, las obras de Lera son como una colección de cuentos de hadas del bosque mágico contemporáneo. ¹⁸

- Mary Herbert

Ilustración 10 ¹⁹

Like A Human (Night) Soft pastel on paper on paper 34x27cm 2021

Maria Herbert es una artista con sede en Londres que utiliza principalmente pasteles sobre papel para crear imágenes que son a la vez íntimas y distantes, inquietantes,

¹⁸ Texto de web : <https://www.xiaohongshu.com/explore/62b077ff00000000e029df1>

¹⁹ Fuente de imagen : <http://mary-herbert.com>

Su trabajo de pinturas y pasteles suaves tiene sus raíces en el infinito estado fluido del ser, la separación y el devenir, flotando en una multitud de experiencias vividas pero desconocidas. Grandes momentos de la realidad humana -nacimiento, muerte- conviven con atardeceres rítmicos y predecibles, cuerpos de agua. La presencia del alma es tan evidente como la presencia de la montaña.

Cuando los personajes de Herbert amenazan con fundirse con su entorno, o viceversa, el espectador contempla la permeabilidad de las paredes de la habitación, o el hormigón bajo sus pies.

En un mundo de ciencia ficción sintonizado espiritualmente donde la fantasía y el carácter absoluto del descubrimiento y la creencia se unen, el trabajo de Herbert encuentra significado en esos puntos de inflexión que son demasiado efímeros para que los dogmas los impregnen. Y el continuo compromiso y exploración de lo esquivo y siempre cambiante: recuerdos, sueños, sensaciones indefinibles, territorios inexplorados del subconsciente.

Las pinturas monocromáticas de Marie evocan la calidad de las fotografías borrosas de película en blanco y negro y recuerdan su trabajo anterior durante sus años de licenciatura, que se centró en la materialidad de las fotografías. En el trabajo actual de Mary, basado en sus estudios de posgrado en la Royal Academy of Painting, muestra esta fascinación por la documentación fotográfica y las dudas sobre la supuesta capacidad de las fotografías para proporcionar una visión objetiva de la realidad. Sus imágenes ahumadas en escala de grises, como las fotografías, están compuestas de luces y sombras, sin embargo, sin intentar transmitir la realidad fotográfica, los paisajes y sujetos más bien borrosos dan testimonio de la falta de fiabilidad de la realidad representada. ²⁰

3.2 CONTEXTO E INVESTIGACIÓN PREVIA

El pasado es diferente del futuro. Las causas preceden a los efectos, no

²⁰ Texto de web : <https://m.163.com/dy/article/GQPKGTE80514UFD3.html>

podemos cambiar el pasado, tenemos pesares, remordimientos, recuerdos. Y el futuro es incertidumbre, deseo, preocupación, espacio abierto, tal vez destino. Podemos vivir en el futuro y darle forma porque aún no existe. Todo es todavía posible, el tiempo no es una línea de doble sentido, sino una flecha con diferentes extremos, la distinción entre pasado y futuro solo se aplica a nuestra vaga observación del mundo. El tiempo ha perdido otro componente importante: la distinción esencial entre pasado y futuro.

Boltzmann entendió que el paso del tiempo no tiene realidad. Era solo un vago reflejo de la misteriosa imposibilidad del universo en algún momento del pasado.²¹

La gente parece tener el concepto de tiempo solo porque es fluido, pero el tiempo existe en el pasado, el presente y el futuro, el tiempo parece haberse convertido en un concepto vago. Pero en mi opinión esta idea existe en diferentes dimensiones, en los corazones y concepciones de diferentes personas y es variada, pluralista y multidimensional.

Cuando lo observé desde una perspectiva diferente, parecía mostrar un lado diferente de él. Este concepto es el tiempo. El tiempo es variable al igual que a veces, cuando soñamos, podemos estar en el automóvil y podemos estar en las montañas, podemos estar todavía nadando y alcanzaremos el cielo en un rato. Así que lo pensé, no tenemos concepto del tiempo en los sueños. Algunos sueños solo duran un momento. Pero todo en el sueño se congela en la eternidad.²²

He pensado en un viejo dicho en China, que también es un clásico famoso, “No hay árbol bodhi, donde se puede despertar el polvo”, esta frase parece describir que lo que perseguimos es lo que queremos en nuestro corazón, cuando queremos conseguirlo, debemos pasar por un período de experiencia, y esta experiencia tiene un registro de tiempo, cuando él ya no existe en ese momento

²¹ Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time,P23

²² Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time,P65

el tiempo parece perder su significado.

Así que la ausencia de tiempo no significa que todo se detenga. Solo puede mostrar que los eventos incesantes que suceden al mundo no están en orden cronológico y no pueden ser medidos por un reloj gigante.²³

¿Qué nos ha traído el tiempo y qué se ha descubierto a su alrededor?

En la cultura oriental, es la relación entre nosotros y el tiempo. El mundo está en un proceso interminable de cambio. Toda la ciencia ha demostrado que la mejor forma de pensar el mundo se basa en el cambio. No ser, sino devenir.²⁴ En Oriente habrá sabios, y habrá una especie de grandes iluminados que abandonarán el concepto del tiempo a su manera para comprender todas las cosas de la naturaleza y rastrear sus raíces. Y parece que estoy aprendiendo sus patrones de comportamiento, para entender la relación entre el cielo, la tierra y el hombre, la relación entre los sueños y la realidad, y mi proyecto también se describe aquí, mostrando diferentes puntos de tiempo y latitudes a través de siete capítulos y conceptos, lo anterior, lo pasado vivido y soñado es mi comprensión e investigación de primera mano y es mi argumento.

3.3 BREVE CONTEXTO DEL LIBRO ILUSTRADO

Los libros ilustrados son un género de literatura infantil que combina texto narrativo con imágenes ilustradas. Si bien se asocia con mayor frecuencia con las tradiciones occidentales, también hay una rica historia de libros ilustrados en China.

En China, el origen de los libros ilustrados se remonta a la antigüedad. Antes de la aparición del papel, la mayoría de las obras de arte aparecían principalmente en los murales y esculturas de las tumbas. Sin embargo, los libros ilustrados chinos modernos se desarrollaron principalmente bajo la influencia de Occidente en los siglos 19 y 20.

Durante la dinastía Qing (1644-1912), la influencia occidental en la ilustración y el

²³ Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time,P6

²⁴ Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time,P75

diseño gráfico comenzó a filtrarse en China. Los libros ilustrados chinos adoptan nuevas tecnologías y estilos, como la pintura occidental con acuarela y la impresión en color. Sin embargo, los géneros de libros ilustrados occidentales se están desarrollando lentamente en China.

1912-1929

Con el desarrollo social en el período de la República de China, aquí se desarrollaron las ilustraciones, se puede entender que este período es la etapa embrionaria de la pintura china.

Ilustración 11²⁵

Gran Salto Adelante

1929-1947

En esta etapa, China ha experimentado tres etapas de guerra: el cuerpo a cuerpo de los señores de la guerra de Beiyang, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra entre el Kuomintang y el Comunismo.

En esta etapa, las imágenes no estaban restringidas por el desarrollo y las imágenes desempeñaron un papel activo en el antifascismo. Los años de la

²⁵ Fuente de imagen :<https://mbd.baidu.com/ma/s/RjQtc5WH>

guerra jugaron un papel fundamental.

Ilustración 12 ²⁶

Guardias rojos

1949-1979

De 49 a 80 años desde la fundación de la Nueva China, las ilustraciones siempre se han utilizado con fines de propaganda política. Durante este período, ha habido dos períodos principales: el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

1979-1999

A fines de la década de 1970, con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos, comenzó la era de reforma y apertura, y las ilustraciones marcaron el comienzo de un momento brillante con los cambios en los tiempos de China. Con el advenimiento de 2000, la electrónica reemplazó gradualmente los métodos originales de dibujo con papel y bolígrafo. Cada vez se

²⁶ Fuente de imagen : <https://mr.baidu.com/r/10ADLHhuW0o?f=cp&u=d8452c45f70921fa>

inyectan más métodos creativos con fines ilustrativos.

Ilustración 13 ²⁷

Bienvenido a deng xiaoping

1999-2009

A medida que la fuerza nacional integral de China continúa creciendo, China se ha mostrado gradualmente en varios campos, como la construcción, los deportes y el comercio. La ilustración más deslumbrante durante este período pertenece a los Juegos Olímpicos de 2008. Las ilustraciones jugaron un papel fundamental en los Juegos Olímpicos, por lo que se puede ver que aunque el desarrollo de las ilustraciones en la China moderna es lento, la luz de las ilustraciones es tan indeleble como el oro.

Ilustración 14 ²⁸

Cartel de las olimpiadas

²⁷ Fuente de : [imagen :http://www.rmhb.com.cn/yszg/yssh/202108/t20210818_800255923.html?ivk_sa=1024320u](http://www.rmhb.com.cn/yszg/yssh/202108/t20210818_800255923.html?ivk_sa=1024320u)

²⁸ Fuente de : <https://mr.baidu.com/r/10AEE59VRRK?f=cp&u=2115c9951a53e0e0>

2009-2019

Sin embargo, después de casi 10 años de desarrollo, las ilustraciones han tomado la forma de una verdadera apreciación del arte en China. Esto también se basa en la tendencia del entorno cultural gradual de China en el entorno artístico. Por lo tanto, la mayoría de los artistas aprenden diversas artes yendo a diferentes países.

4. DESARROLLO TÉCNICO

FORMATO Y MATERIALES

En cuanto al proceso de creación la herramienta que he utilizado para dibujar y diseñar este álbum ilustrado es el ipad que me resulta más familiar y cómodo. El estilo de dibujo lo he dirigido a través de líneas simples.

He usado la aplicación de dibujo, procreate, para desarrollar todas las ilustraciones, el arte conceptual, diseño de personajes, guiones gráficos, pruebas de color, investigación de pinceles, etc.

El formato final del libro en papel será un A5 (14cm x 21cm)

La impresión se realizará en papel de tono cálido y con mucha textura.

4.1 HISTORIA Y GUIÓN

En este apartado quiero explicar el contenido de cada uno de los capítulos, analizando la parte simbólica y de contenido.

4.1.1. GUIÓN GRÁFICO

Mi idea inicial era un libro centrado en mi abuela, pero en el proceso de creación, poco a poco me di cuenta de la existencia del tiempo y las etapas del tiempo.

Creo que en base a la idea de llorar a mi abuela, comencé a crear una serie concreta de etapas del tiempo. Así que eliminé las ilustraciones desordenadas y sin relevancia y decidí inclinarme hacia un estilo más minimalista.²⁹

²⁹ Las imágenes se pueden ver en el apartado “Anexos” página 47 .

Capítulo 1

Lo que estoy describiendo es comparar la vida útil de los objetos con la vida útil de los seres humanos. La vida útil de algunos objetos probablemente puede estancarse. La vida útil de los seres humanos es avanzar un poco con el tiempo, agotarse lentamente y finalmente terminar con la vida. Incluso cuando no hay cambios, el tiempo pasa.

Toda una brisa, con el viejo abanico de totora, me transportó a los viejos tiempos, cada uno de estos objetos antiguos es una conexión con mi pasado, pero lo que permanece igual es la voz más familiar de mi abuela, cada uno de estos objetos es de diferentes las épocas.

Recuerdo una escena cuando yo era muy joven. La abuela jugueteaba con la radio, un canal específico, el único drama, siempre sacándome de mis sueños.

A los 4 años o 5 años de edad, el abanico de totora que me acompaña a dormir se ha convertido en abanico.

Todavía recuerdo el termo en verano. En China, generalmente se reconoce que el agua hirviendo es buena para la salud. Mi abuela favorita siempre cuelga un recipiente con agua tibia para saciar mi sed en verano. Me paro frente al ventilador y miro a mi abuela.

El cálido sol invernal, la estufa de la casa y el agua hirviendo empañaron el espejo. Limpié el vaho del espejo y miré a mi abuela sentada en el sofá.

Al final, me sequé las lágrimas y dejé solo el sofá. Estas cosas viejas no pretenden ser el epítome del pasado, y pueden devolverme al pasado en cualquier momento.

Es el presente, es el pasado, es mi corazón reencontrándose con el pasado.

El tiempo latitudinal es la ocurrencia de la línea inexistente así que mi línea de tiempo está saltando y comenzó con mi abuela y terminó con mi abuela. Todas las fantasías nacen del pensamiento. Cuando lo defino, el tiempo cambia.

30

³⁰ Las imágenes se pueden ver en el apartado “Anexos” página 48.

Capítulo 2

Lo que describo son las actividades psicológicas internas de las niñas en diferentes períodos. La niña está haciendo una máscara que puede protegerse a sí misma. Puede ocultar su verdadero yo debajo de la máscara. Después de usar la máscara, puede mostrar lo que otros esperan que les guste. Sin embargo, después de ponerse la máscara, vio el futuro: la medusa paloma parecía estar libre. Las chicas del futuro también son oficialmente su yo pasado. Parecen decir algo de nuevo, pero hay medusas que las bloquean. Incluso si son la misma persona en diferentes períodos, no pueden entenderse entre sí.

La vida es un proceso de autoformación y este proceso no es necesariamente feliz, por lo que el método de modificación de hacer una máscara por parte de una niña significa que en el momento en que te pones la máscara, no puedes ser tu verdadero yo. La niña anhela el futuro y espera que el futuro solo pueda ser feliz. Ya no puede vivir con una máscara puesta. En ese momento, puede quitarse la máscara y ser ella misma.

Pero la realidad no puede volver al pasado, ni puede ir al futuro. El pasado solo puede curarse a través del encuentro con el mundo del yo, por lo que utilizo las medusas como medio para encontrar el "futuro" y el "pasado" en el mundo interior.

Puede ser el consuelo del futuro para el pasado (estoy viviendo una buena vida) (siento pena por mi yo pasado) o la visión del pasado del futuro (si vives feliz en el futuro) (puede ser tu verdadero yo)³¹

Capítulo 3

Quiero expresar ilustraciones del proceso reproductivo de una mujer. Cuando se miran estas ilustraciones desde un punto de vista poético, es un tema sobre el que se puede pensar, la trascendencia del sexo y el deseo, ¿qué es ella misma? Pero ¿qué es después de haberse separado de las relaciones sociales?

³¹ Las imágenes se pueden ver en el apartado "Anexos" página 49.

Este parece ser un tema abierto sobre la vida, las emociones y la ética en diferentes culturas y orígenes, pero todo se basa en la comprensión del tiempo, para comprender el amor, para comprender la crianza, para comprender qué es el desinterés. También se puede entender como un proceso interior, a través de los nueve meses de embarazo, ¿nos sentimos interiormente, nuestros padres, nuestros hijos? Este es el poder de la gestación, que puede hacernos pensar interiormente.

Describir el proceso de un período de nacimiento a través de la relación de diagramas de perspectiva. La razón por la que hago un dibujo como este es porque creo que cuando generalmente observamos un fenómeno a través de la cognición inherente, es fácil ignorar otras cosas. Así que quiero describir esta escena a través de una forma metafísica más espiritual.

La gota de agua que vemos puede ser el alma o el trabajo duro. Cuando esta "gota de agua" tiene una relación con una mujer, también es la elección mutua del alma. La razón por la que elijo la gota de agua para expresar el alma es porque todo el mundo tiene miedo del alma. Cuando lo expreso con gotitas de agua, es una especie de reverencia.

Parece ser un proceso de procreación, pero en realidad es un retrato de todas las cosas, abandonaremos este punto (anticoncepción) y destruiremos este punto (aborto), en cambio, ¿nuestra madre tierra nos destruirá? (Selección natural) Desastres naturales y desastres provocados por el hombre, resentiremos a la naturaleza, pero nuestra madre nunca estuvo resentida con nosotros. (Comunidad Mundial del Destino)³²

Capítulo 4

Congelar el tiempo en la pantalla, puede que devuelva el pasado al presente y envíe el presente al futuro. Esta es la belleza de la pintura. También es una actuación de casi la eternidad. La expresión de dibujar sueños en realidad, la pintura es un medio de latitud, que vincula el tiempo y el mundo.

³² Las imágenes se pueden ver en el apartado "Anexos" página 50.

En mi sueño caminé por el pasillo con luz, veo hojas con diales en el enorme parque de atracciones, una niña sentada en un carrusel hecho de estrellas y lunas, llamó mi atención, Ella y yo felizmente nos olvidamos en el patio de recreo de los sueños. Vagué por los bosques de los sueños con ella.

Fui atraída por una fuerza, parecía que había una luz guiándome, la chica también caminó conmigo con el botón giratorio, pero después de pensarlo más tarde, podría estar diciéndome que el tiempo es limitado, pero que podemos crear de forma ilimitada.

Ahora que lo pienso, esa niña se parece mucho a mi abuela cuando yo era niña, tal vez era una forma diferente de acompañarme en mi crecimiento final.

Así que este sueño es una representación realista de mi sueño.

Sin suposiciones, sin configuraciones.³³

Capítulo 5

Una vez soñé con hacer una escalera, subir a las nubes y buscar el "punto" para dejar caer la carta al cielo.

Siempre he pensado que las nubes son gratis, y el cielo inalcanzable está lleno de fantasía infinita, no sé si el destinatario puede recibir la alegría que quiero compartir.

El punto aquí no es repetir, tal vez en esta ilustración hay un grupo de ángeles encantadores que están a punto de elegir sus propias vidas.

El contenido de este artículo es expresar la belleza. Creo que todos deben tener muchas cosas que decir pero no pueden expresar, así que pasa por la escalera y déjalas en el buzón, esperando que "él" pueda recibir todo lo que queremos decir.

En la imagen quiero construir un puente a través de escaleras, que pueden ser de la realidad, del corazón o de un sueño.

Debido a que esta escalera compensó mis arrepentimientos por el tiempo, dibujé a mí y a mi abuela en la carta. El tiempo se congela en la imagen para convertirse

³³ Las imágenes se pueden ver en el apartado "Anexos" página 51.

en eternidad. Pero lo describo aquí.

Es mi arrepentimiento de recuperar el tiempo perdido en el pasado.³⁴

Capítulo 6

La gente siempre mira la hora a simple vista, como los diales y las manecillas.

El estado de una mariposa desde su nacimiento hasta que se transforma en la mariposa es un estado del tiempo, cada vez es independiente, es un individuo, por lo que la corta vida de una mariposa es una especie de tiempo, y comparo mi vida con una mariposa, desde el nacimiento a la eternidad, el tiempo puede detenerse en el individuo, y también puede sobrevivir en las cosas viejas, y alguien me traerá a un sueño, soy o no, eterno o no eterno, todo son manifestaciones del tiempo, puedo vivir en el tiempo de otros, también puede ser olvidado por otros, u olvidado, y enredado constantemente.

照见五蕴皆空 : ves que todo está vacío³⁵

(Cuando tengas cierta cantidad de sabiduría, encontrarás que *间万物如云烟* : todo en el mundo es como nubes y humo.

一片叶 : una hoja,

(Usando las hojas como metáfora de que todo en el mundo tiene vitalidad y sabiduría).

一沙一世界; un granito de arena, un mundo³⁶.

(Usando la arena como metáfora de que hay muchos mundos que no podemos ver en el mundo. Quiero agarrar la nube. Veo la nada, pero es debido a la nada que da forma a mi verdadero yo. La nube es la representación de la nada. Cuando mi vida se ha ido, lo que está frente a mí, Todo deja de existir, al igual

³⁴ Las imágenes se pueden ver en el apartado "Anexos" página 52.

³⁵ *般若波罗蜜多 第一段* Prajña Paramita primer párrafo.

³⁶ *一叶一菩提 一沙一世界 金刚经* .

Una hoja, un bodhi, una arena, un mundo Sutra del diamante.

que las nubes, y es debido a estas nubes que se forma mi verdadero yo.³⁷

Capítulo 7

Hay seis árboles en la imagen, que representan el pasado y el futuro, la realidad y los sueños, y el mundo exterior. La niña representa el yo. Cuando se mezcla con otras dimensiones, produce una maravillosa reacción química. La mariposa representa el tiempo, y es también la relación entre el yo y el mundo exterior. El pasado, el presente y el futuro, la intersección y la percepción de la realidad, los sueños y el mundo exterior, porque el yo mismo es el concepto del tiempo, cuando el yo se mezcla con diferentes dimensiones temporales, produce un estado o estado anímico similar a la nostalgia por el pasado y la expectativa por el futuro. La niña es la definición del tiempo (autoideología) en sí misma, y la mariposa representa el tiempo.

Los árboles están vivos, porque tiene las características de la vida, continúa y se ramifica. Expreso diferentes estados de latitud y diferentes líneas de tiempo a través de árboles.

Cuando los árboles están revestidos de sombra, es la combinación de diferentes líneas de tiempo y latitudes de tiempo y, por lo tanto, se desarrolla en un nuevo tipo de tiempo.

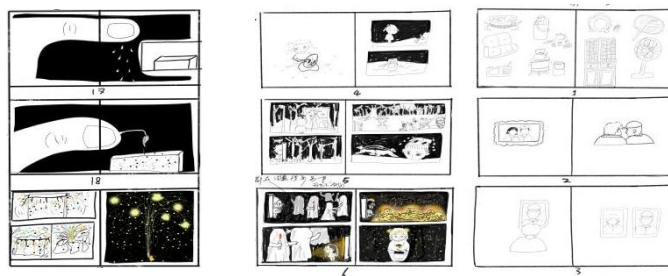
No solo eso, en la tradición china, 7 es el concepto de un ciclo cuando 7 (una semana) x 7 (latitud del estado del escenario).

Es una especie de remodelación y renacimiento completos. Rindo homenaje a mi abuela, por lo que cuando las mariposas, los árboles y las niñas aparecen en la imagen, constituyen las condiciones que deberían suceder. ³⁸

³⁷ Las imágenes se pueden ver en el apartado “Anexos” página 53.

³⁸ Las imágenes se pueden ver en el apartado “Anexos” página 54.

4.2 IDEACIÓN Y BOCETOS

Bocetos

Cuando comencé a crear, grababa las imágenes en mi cabeza en forma de palabras en cada momento espiritual. Antes de editar la historia, leí una gran cantidad de obras de ilustradores que me inspiraron.

Al mismo tiempo, tomé prestado el estilo de pintura y los trazos de línea de diferentes artistas, así como el espacio y la composición. Finalmente, conseguí crear un estilo propio.

Cuando el núcleo de la creación (el tiempo) se hizo claro gradualmente, la idea original de simplemente rendir homenaje a la abuela se convirtió en una forma de expresión, y las ilustraciones basadas en historias ya no se usaron para el tema central (el tiempo). Hice el contenido más cohesivo y más concentrado por eliminando ilustraciones que no aportaban tanto.

China reivindica la relación entre el yin y el yang en todas las cosas. Yin y Yang generalmente se refieren a blanco y negro, y también pueden ser de día y de noche, lo que crea una relación con las personas, como trabajar durante el día y dormir por la noche.

Hay otro significado que muestra que todas las cosas están en silencio y todas las cosas comienzan.

Así que todos los colores que uso se basan en esto, porque así es mi forma de rendir homenaje a mi abuela.

En los dípticos elegíacos chinos, el blanco y el negro se usan comúnmente en el luto. El blanco representa la ausencia de tiempo, el silencio, y el negro representa

el fin del luto y el arrepentimiento.

También se puede entender como perder a la persona más importante, y el mundo ya no tiene color.

En cuanto a la estructura de la composición, en las ilustraciones, represento estas obras desde una tercera perspectiva, como una forma de presentar el mundo desde un tiempo borroso.

4.3 DISEÑO DE PERSONAJES DE BOCETOS

A lo largo del álbum hay cuatro roles en él, entre ellos, los personajes del primer capítulo y del tercer capítulo expresan la relación de perspectiva de manera que el personaje es una forma antropomórfica.

(Las personas en la imagen son solo para expresar el punto de tiempo)

Los personajes en los otros capítulos (2, 4, 5, 6) son el yo pasado y el yo presente, el yo con el botón giratorio en mi sueño y la abuela con el botón giratorio en mi sueño, que representan el límite de tiempo.

Diseño de personaje Final

El séptimo capítulo es la actividad de descripción interna de la autoconciencia, para que coincida con la representación correspondiente de los seis árboles.

En la cultura china, la expresividad y la connotación se encuentran comúnmente en las palabras, por lo que las imágenes que muestro son principalmente

imágenes creadas de manera metafórica o inspirada e implícita. Por lo tanto, es diferente de otras ilustraciones al representar los detalles de las expresiones faciales, porque las personas siempre usan el ojo desnudo para percibir preferencias, y quiero que el lector no se ponga demasiado intuitivo.

Entre ellos, finalmente elegí el más "vívido" (palabra china, pronunciada como la interpretación de chuán shén se refiere a representar vívidamente la expresión de una persona o cosa) como el rasgo de carácter principal los ojos, para debilitar otros rasgos faciales.

Porque creo que los ojos de Danfeng tienen una expresión refinada y transparente, que es más solemne que otras formas de ojos, reflejando mi respeto por el tiempo.

El ojo de Dan Phoenix es una especie de ojo de jacinto de agua. Estrictamente hablando, debe ser delgado, pero no pequeño. El extremo del ojo es liso y ligeramente hacia arriba, que es diferente del ojo colgante. Como un tipo de ojo, Danfengyan no se refiere específicamente a los párpados simples. Aunque el más distintivo es el Danfengyan simple, puede ser doble externo e interno, y el doble interno es el más elegante. Proporciones apropiadas, el final del ojo naturalmente se extiende hacia afuera, la apertura y el cierre son bastante encantadores.³⁹

En los países occidentales, muchas personas usan "ojos pequeños" y "párpados simples" para describir los rasgos faciales de las personas orientales. Eso no pertenece a Danfengyan. El verdadero Danfengyan es una especie de "cultivo tanto interno como externo".

Danfengyan: En la cultura tradicional china, el fénix es una especie de bestia auspiciosa, el fénix es el macho, el fénix es la hembra y el fénix es el término general para este tipo de bestia mítica. Fénix Nirvana renace de las cenizas, su interpretación "Sólo después del bautismo podemos acoger la vida nueva". ¿Y cómo se relaciona el fénix con Dan Fengyan?

Como sugiere el nombre, la palabra "Fénix" en los ojos de Danfeng.

Parece que, en las obras de arte chinas, todas las obras que describen a las

³⁹ Texto de web : <https://mbd.baidu.com/ma/s/qVYp8r20>

bellas y santas mujeres se caracterizan por los ojos rojos de fénix, porque los detalles de los ojos vívidos son los más característicos. Los ojos son como sabios compasivos que ven a través de la miseria del mundo sin rastro de encanto. Frívolo, pero cuando realmente veas los ojos de Danfeng, quedarás atrapado por la belleza de este tipo de ojos. La transmisión de este tipo de ojos parece resonar con cualquier emoción, es decir, toca el corazón de la gente.

Además de los diversos elogios a Danfengyan, creo que este tipo de belleza es una interpretación estética precipitada por miles de años de cultura china, que creo que no puedo expresar en mi limitado vocabulario.

La estatua del Buda compasivo, las cuatro bellezas y las doncellas en las obras del artista son todas Danfengyan.

No es un encanto que pueda definirse por la fealdad o la belleza. Así que finalmente elegí Danfengyan, que está más en línea con la imagen del personaje en mi corazón.

Bocetos y diseños iniciales de personajes (obsoletos)

Diseño de los ojos de dan fengyan Bocetos y diseños iniciales (obsoletos)

Bocetos y diseños iniciales de personajes (obsoletos)

4.4 PORTADA Y CONTRAPORTADA

En cuanto a la portada del libro, será de color y negro, para que pueda lograr la solemnidad que quiero.

La portada del libro estará envuelta con una sobrecubierta donde está el nombre de mi abuela, en chino y en letras alfabéticas. El reverso de la sobrecubierta del libro es una ilustración. Al principio, quería dar a entender que la imagen de la abuela en mi corazón es como una montaña y un árbol, alto y muy seguro.

Se representa dos generaciones. El gigante se preocupa por el crecimiento del villano, y el villano también cuidará de su descendencia cuando crezca. El gigante sostiene una linterna china, lo que significa señalar la dirección

.-MODELO FINAL LIBRO

Portada del libro de color blanco, la imagen será la sobrecubierta que envolverá al libro.

4.5 GUARDAS

La imagen proviene de Internet ⁴⁰

Pongo negro en la parte inferior, para una fácil distinción. Me he inspirado en las mangas negras de condolencias. Cuando muere alguien en la familia, la banda negra en el brazo del familiar se llama: gasa negra, expresando el pésame. La costumbre china es vestir de lino blanco, y en los últimos años también se ha adoptado la costumbre de vestir de gasa negra.⁴¹

⁴⁰ Fuente de imagen :https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=现代葬礼%20胳膊上的黑布&step_word=&hs=0&pn=6&spn=0&di=7214885350303334401&pi=0&rn=1&tn=baiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3837470936%2C283717318&os=2411263840

⁴¹Explicación del hilo negro : <https://edu.iask.sina.com.cn/jy/1Dtm8PLsffps.html>

5. MATERIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN

5.1. PRESUPUESTO

- Número de páginas: 39
- Tamaño: A5/14x21cm
- Encuadernación
- Papel: Tapa Blanda con Solapa
- Offset Blanco: Color impresión
- Unidades (min.10): 10
- Color impresión: Blanco y Negro
- Total: 88€

5.2. PUBLICACIÓN Y MEDIOS DE DIFUSIÓN

Use Internet como el principal canal publicitario, como Xiaohongshu, Flipsnack⁴² , Issuu⁴³, Douyin (Tiktok), Weibo y otras plataformas de Internet principales.

6. CONCLUSIONES

6.1 COMENTARIO DEL PROCESO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Mi objetivo principal al crear este libro ilustrado es comprender a las personas y las relaciones desde una perspectiva perceptiva. A través de la combinación de elementos estéticos y la exploración de los sueños y el mundo real.

Estoy tratando de explicar lo que existe entre estas dos dimensiones. Este álbum sin diálogos y con un tema del tiempo presenta ilustraciones que representan la dimensión del tiempo de varias maneras.

El razonamiento detrás de este proyecto se basó en mi deseo de ver a mi abuela de una manera diferente ya que no pude estar con ella en sus últimos momentos debido al COVID-19.

⁴² Flipsnack : <https://www.flipsnack.com/FDFA8D88B7A/caozihiying.html>

⁴³ Issuu : https://issuu.com/xxxiiiao/docs/_caozihiying_b042ef40fd30c0

Quiero compensar lo que nunca podré hacer con ella a través de ilustraciones irreales. Mi objetivo es explorar mi mente subconsciente, romper la lógica y la realidad, combinar el concepto de realidad con el instinto, el subconsciente y los sueños para revelar la imagen final.

El libro está dividido en siete capítulos, que discuten la relación entre el pasado, el presente y el futuro, la realidad y el sueño, el yo y el mundo exterior. Cada capítulo cuenta una historia diferente y gira en torno al tema del tiempo. Usé diferentes elementos visuales como objetos, fotos, metáforas, texturas para transmitir estos conceptos.

A lo largo del proceso creativo, experimenté con diferentes técnicas artísticas utilizando la aplicación Procreate para pintar. El enfoque que adopté se centra en la creación de libros ilustrados con el objetivo principal de honrar a mi abuela y explorar las relaciones desde una perspectiva sensual.

Trato de entender y expresar la existencia entre los sueños y el mundo real a través de ilustraciones temáticas sin diálogos.

Uno de los puntos fuertes del método utilizado es que creo una conexión emocional con el lector al transmitir emociones y sentimientos personales a través de ilustraciones. Además, el enfoque en diferentes dimensiones temporales y la combinación de realidad y sueños agrega profundidad y complejidad a la narrativa.

Sin embargo, una debilidad potencial de este método es que es difícil transmitir de manera clara y precisa la intención y el significado detrás de las ilustraciones sin diálogo. Sin un texto explicativo, algunos lectores pueden tener dificultades para comprender completamente la historia y el mensaje que el autor intenta transmitir.

Este libro ilustrado es un libro ilustrado que trasciende la realidad y el tiempo, a través de estas ilustraciones puedo acercarme a mi abuela de una manera única y compensar los arrepentimientos que tenía por ella. Al mismo tiempo, era mi manera de decir "adiós" y honrar a mi abuela.

Restricciones creativas: la falta de diálogo, si uno quiere un libro ilustrado sin

diálogo, puede ser un desafío transmitir los pensamientos y emociones de los personajes. Se deben encontrar formas visuales y simbólicas para transmitir información y contar historias sin la ayuda de las palabras.

Como no tengo diálogos en mi álbum ilustrado, necesitaba asegurarme de que las ilustraciones fueran claras y expresivas para que mis pensamientos, emociones y mensajes pudieran transmitirse sin palabras.

Limitaciones técnicas: puede haber limitaciones técnicas y de estilo artístico al usar la aplicación Procreate con el pincel 6B.

Esta creación significa mucho para mi futuro artístico y profesional. En primer lugar, es mi desafío y exploración de mi habilidad artística.

A través de este álbum ilustrado, pude demostrar mis habilidades creativas e imaginación, así como mi comprensión profunda de los temas del tiempo, la fantasía y la realidad, lo que me hizo interesarme más en el tema de la fantasía.

A través de este proyecto, pude mostrar mi propio estilo artístico y un lenguaje visual único, que es muy importante para mí. Este libro ilustrado puede convertirse en parte de mi portafolio, y lo más significativo ha sido lograr mi deseo original. Lo más importante, este proyecto tiene un significado emocional para mí personalmente. Es mi expresión y conmemoración de mi abuela fallecida, y también es mi compensación por el compañerismo y la despedida incumplidos. A través de este libro ilustrado, pude conectarme con ella a través del arte y expresar mis pensamientos y nostalgia por ella.

En definitiva, esta creación significa no solo una investigación técnica para mi futuro artístico y profesional, sino que también me brinda más oportunidades y formas de expresar emociones. Este proyecto de investigación tendrá una gran repercusión en mi futuro desarrollo profesional y en el crecimiento personal tiene un impacto profundo.

7. BIBLIOGRAFÍA

LIBROS SOBRE EL TIEMPO

Stephen Hawking (2003-1-1) Breve historia del tiempo Autor. Prensa de ciencia y tecnología de Hunan.

Brian Greene (2023-1-31) Hasta el fin de los tiempos. Prensa de editorial de Hainan

Verdad (2016-4) Tiempo y Libertad de Anton Koch. Prensa de editorial Popular

Heidegger (2007-9) Ser y tiempo. Prensa de la Universidad Normal de Guangxi

CITA DEL ARTÍCULO

Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time. Prensa de ciencia y tecnología de Hunan

BIBLIOTECA WEB : <https://book.douban.com/subject/33424487/>

Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time.,Citado del capítulo: 4 La desaparición de la independencia .P45

Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time.P23

Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time.,P65

Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time.,P6

Carlo Rovelli (2019-6) The Order of Time.,P75

IMÁGENES QUE APARECEN EN LA MEMORIA

Ilustración 1 Rebecca Green

Texto de web :

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/466226964>

Fuente de imagen :

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/382212118>

Ilustración 2 John Tenniel

Fuente de imagen :

<https://www.meisterdrucke.cn/fine-art-prints/John-Tenniel/134924/&39;>

Ilustración 3 Wang Shuhui

Tira cómica "Romance de la Cámara Oeste

Texto de web :

https://www.baidu.com/link?url=pjY9iG7K0ZZ4GjjhbCiatj5c6gQZES-8MnkBrEXemDhSs4CfTgT1uj-B-EHDN_mz1G_OkFjbakLscHrRH8SR8Rz9iQX_bhA81Yk6gCIGIGN6sD82_iUPuUVefZ6g6Ob&wd=&eqid=daaa881a000955ee0000000664789f62

Fuente de imagen :

<http://wx.zhlhh.com/Reader/YSReader?libcode=812C187F85103BD4903DB67B97CE911A370523372A87F5D2478AD0F1A00237597C6E3B2AA30EA45A8709F9457F9DF078&bh=10390010010&ys=19&wh=1024%7C764&name=%CE%F7%CF%E1%BC%C7>

Ilustración 4 Feng Zikai The Complete Works of Feng Zikai's Comic1926

Fuente de imagen :

<http://book.kongfz.com/14481/261065708>

Texto de web :

https://baike.baidu.com/link?url=pjY9iG7K0ZZ4GjjhbCiatj5c6gQZES-8MnkBrEXemDhSs4CfTgT1uj-B-EHDN_mz1G_OkFjbakLscHrRH8SR8Rz9iQX_bhA81Yk6gCIGIGN6sD82_iUPuUVefZ6g6Ob

Ilustración 5 wudaozi Tianwangsongzi

Texto de web :

https://baike.baidu.com/item/吴道子/63615?fromModule=lemma_search-box

Fuente de imagen :

http://www.gucn.com/Service_CurioStall_Show.asp?ID=16996588

Ilustración 6 Dani Choi The Garden of Mischief

Fuente de imagen :

<https://cj.sina.com.cn/articles/view/2976760997/pb16dc4a5027019bdq>

Texto de web :

https://www.sohu.com/a/459154210_120967549

Ilustración 7 Amber Vittoria Flowers for Bando by Amber Vittoria

Fuente de imagen : <https://www.bu.edu/articles/2020/gallery-amber-vittoria/>

Texto de web :

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696915390103908562&wfr=spider&for=pc>

Ilustración 8 Lou Benesch Cloud Hound - A3 Riso Print

Fuente de imagen :

<https://shop.loubenesch.com/product/cloud-hound-a3-riso-print>

Texto de web :

<https://www.xiaohongshu.com/explore/631b3b230000000011035237>

Ilustración 9 Lera Dubitskaya Ugly oil on paper

Fuente de imagen : <https://www.artsy.net/artist/lera-dubitskaya>

Texto de web :

<https://www.xiaohongshu.com/explore/62b077ff00000000e029df1>

Ilustración 10 Like A Human (Night) Soft pastel on paper on paper

Fuente de imagen : <http://mary-herbert.com>

Texto de web : <https://m.163.com/dy/article/GQPKGTE80514UFD3.html>

Ilustración 11 Gran Salto Adelante

Fuente de imagen : <https://mbd.baidu.com/ma/s/RjQtc5WH>

Ilustración 12 Guardias rojos

Fuente de imagen :

<https://mr.baidu.com/r/10ADLHhuW0o?f=cp&u=d8452c45f70921fa>

Ilustración 13 Bienvenido a deng xiaoping

Fuente de imagen :

http://www.rmhb.com.cn/yszg/yssh/202108/t20210818_800255923.html?ivk_sa=1024320u

Ilustración 14 Cartel de las olimpiadas

Fuente de : <https://mr.baidu.com/r/10AEE59VRRK?f=cp&u=2115c9951a53e0e0>

Explicación del hilo negro:

Fuente de imagen :

https://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d&word=现代葬礼%20胳膊上的黑布&step_word=&hs=0&pn=6&spn=0&di=7214885350303334401&pi=0&rn=1&tn=bauiduimagedetail&is=0%2C0&istype=2&ie=utf-8&oe=utf-8&in=&cl=2&lm=-1&st=-1&cs=3837470936%2C283717318&os=2411263840

<https://edu.iask.sina.com.cn/jy/1Dtm8PLsffps.html>

Información relacionada con Danfengyan de web :

<HTTPS://MBD.BAIDU.COM/MA/S/QVYP8R20>

Materiales de lectura de literatura web :

Nueva juventud :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/KObGsDjC>

República de China :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/RjQtc5WH>

Gran Salto Adelante :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/RjQtc5WH>

Gran Revolución Cultural Proletaria :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/N1UDIYuS>

pandilla de cuatro :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/4fy57P6R>

Reforma y Apertura :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/whhOpBnO>

República Popular de China :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/XGhY2LMK>

Señores de la guerra del norte:

<https://mbd.baidu.com/ma/s/s6QTZLm7>

Expedición al norte :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/3D1WxhfF>

Guerra civil :

<https://mbd.baidu.com/ma/s/K4oPcuwW>

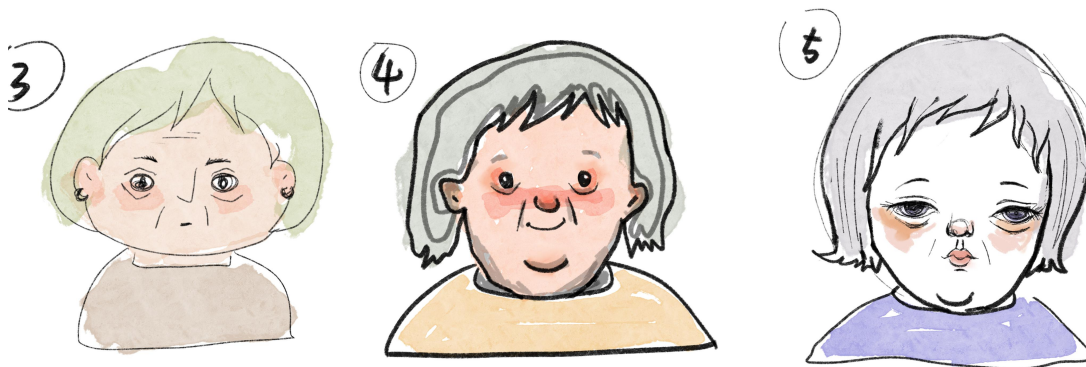
8 . ANEXOS

-CAOZHIYING

BOCETOS Y DISEÑOS INICIALES DE PERSONAJES (OBSOLETOS).

Demasiado ordinario sin características

No se ajusta al estilo del libro ilustrado

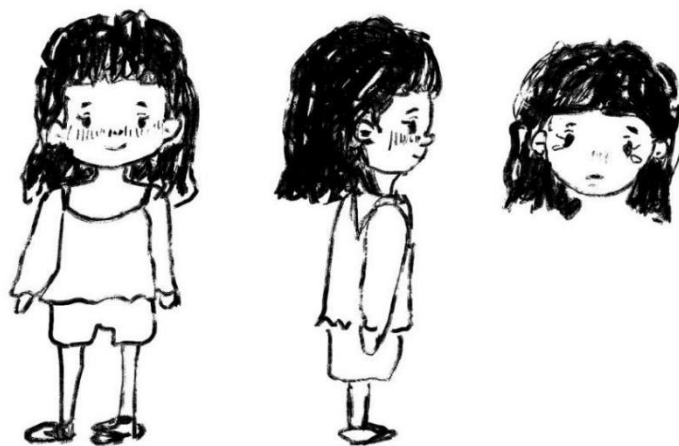
La principal razón para darse por vencido es que es rasgos

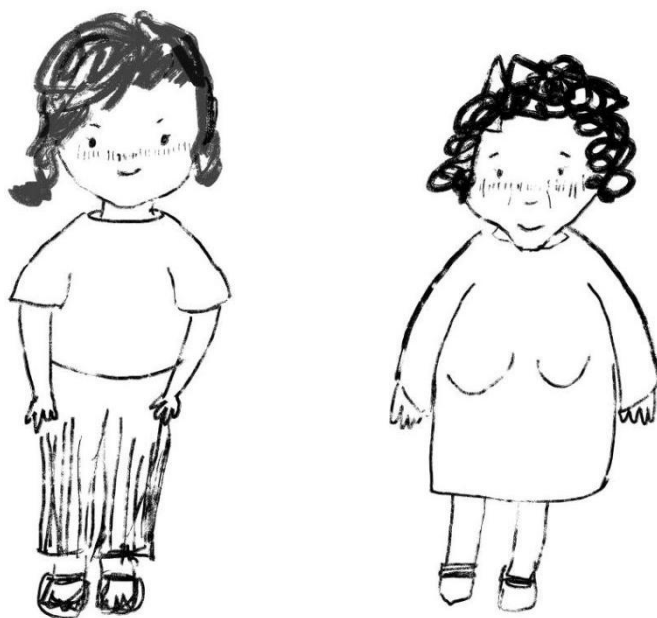
Estas expresiones faciales son aburridas y no son mi ideal

Demasiado moderno

Chica

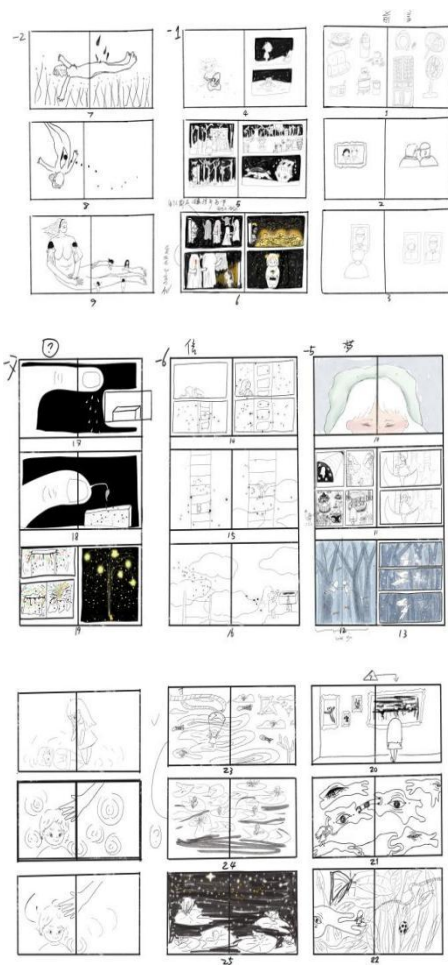
Abuela

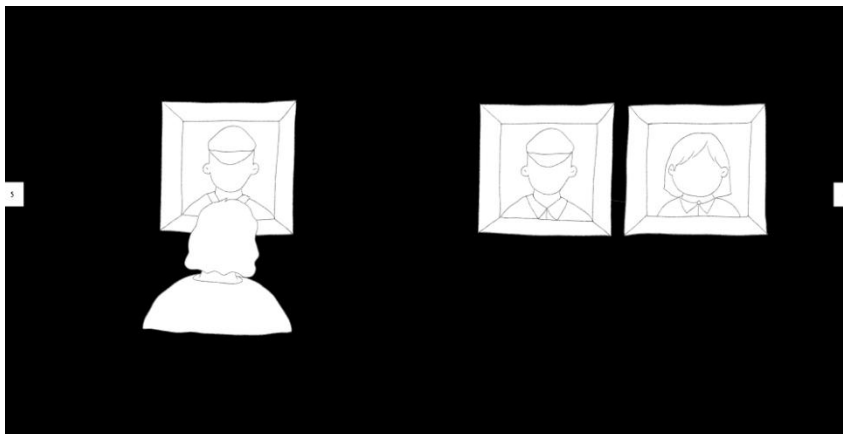
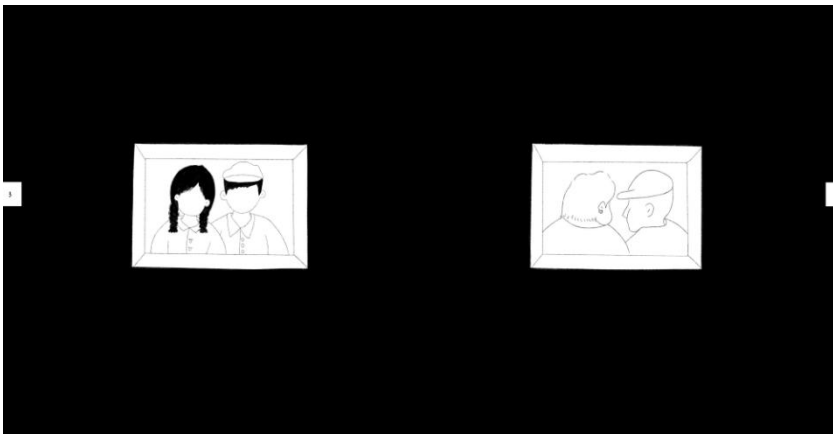
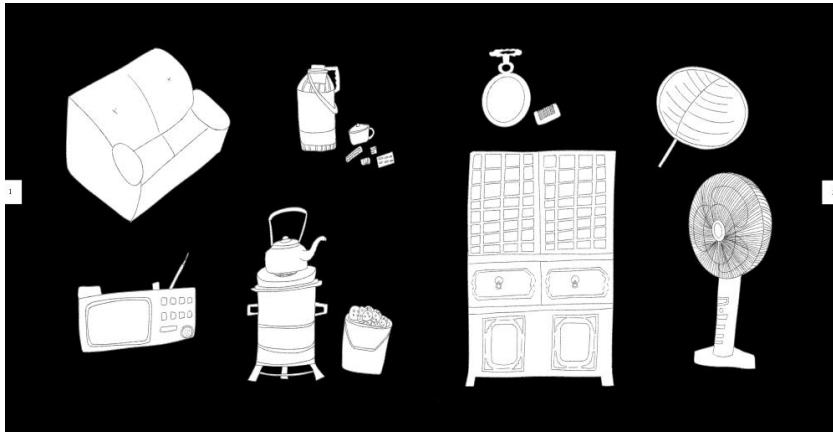
Diseño final de personajes: expresiones

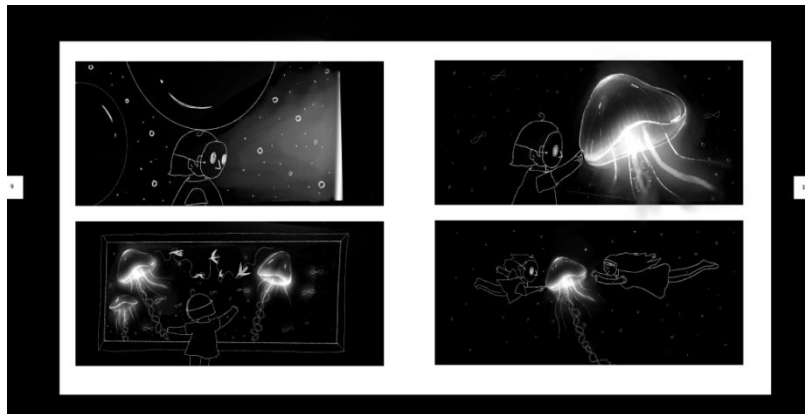
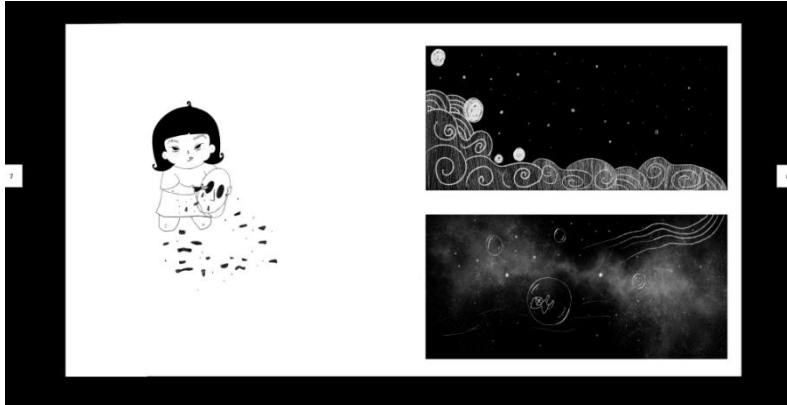
Guión gráfico / bocetos

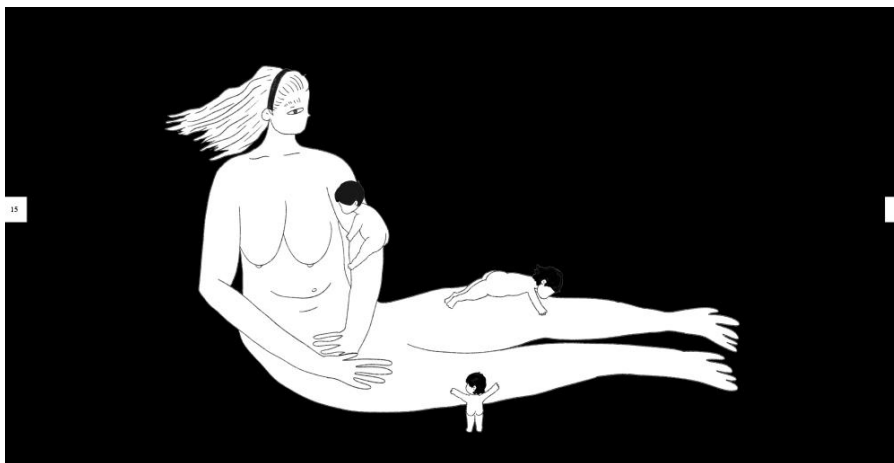
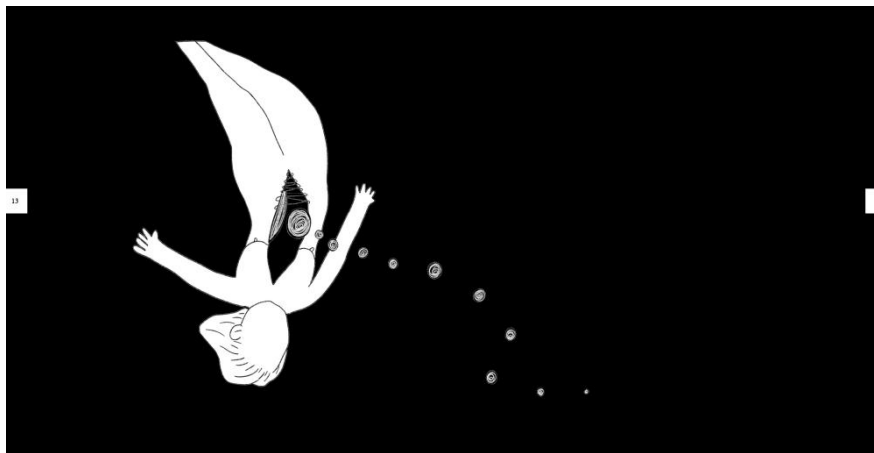
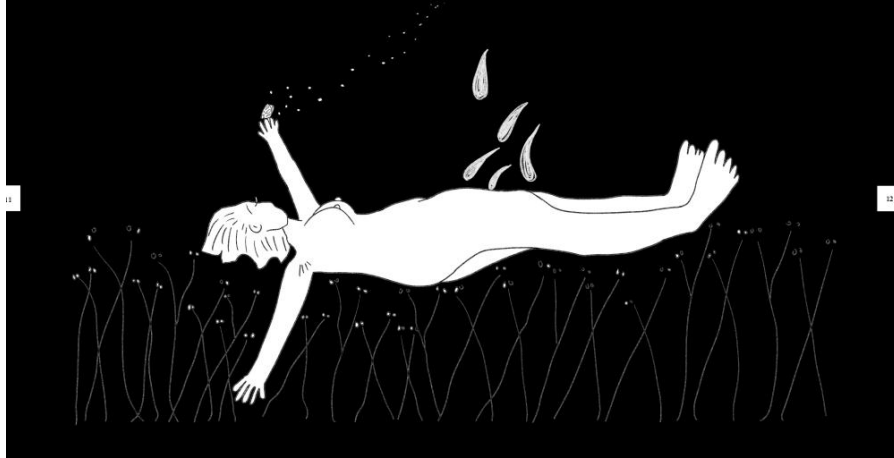
Capítulo 1

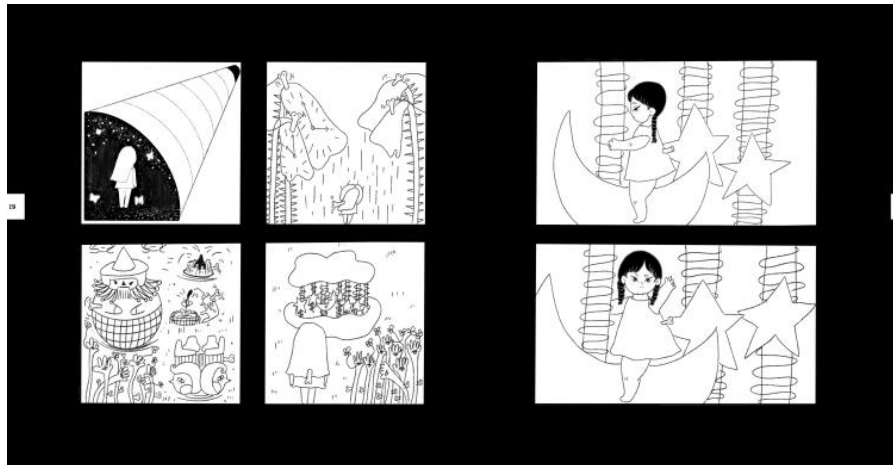
Capítulo 2

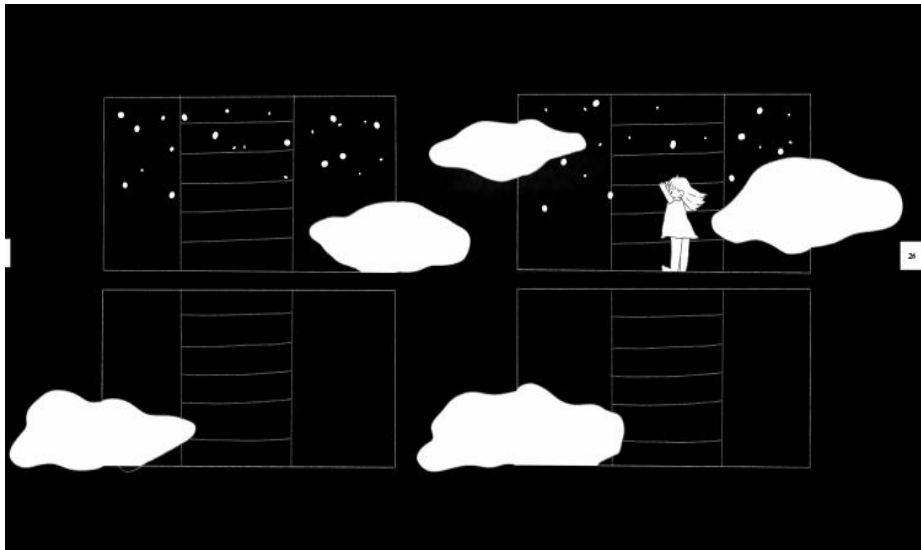
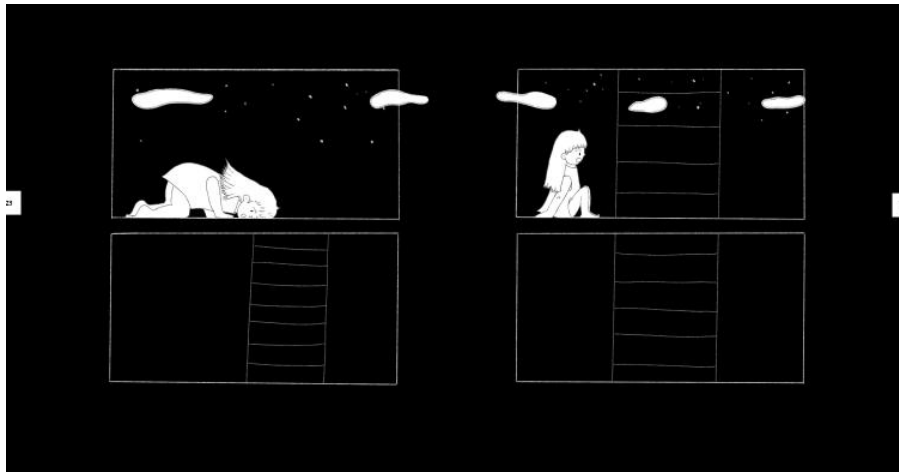
Capítulo 3

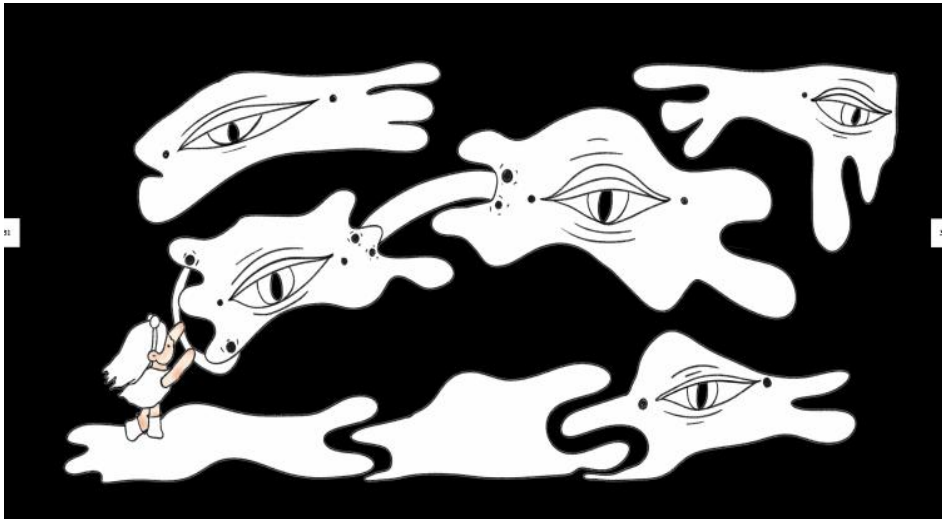
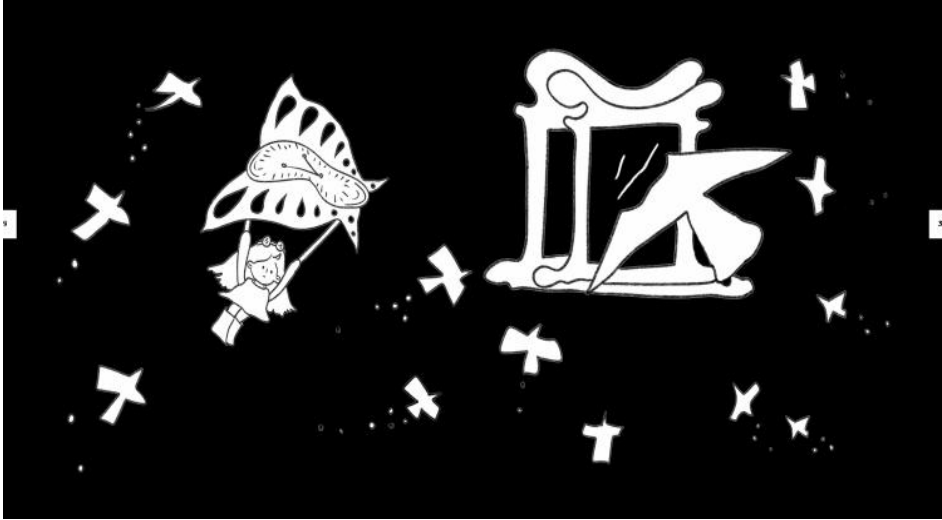
Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

