

TFG

**FIESTAS TRADICIONALES CHINAS.
UN PROYECTO DE ILUSTRACIÓN**

Presentado por Yiyi Chen

Tutor: Roberto Vicente Giménez Morell

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Bellas Artes

Curso 2017-2018

**UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA**

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

RESUMEN Y PALABRAS CLAVES

Mi proyecto consiste en la creación de una serie de ilustraciones sobre el tema de las fiestas tradicionales de China, teniendo cuenta que las fiestas son partes importantes y espléndidas de la cultura china. Se trata de ilustrar escenas típicas de cada fiesta mostrando la cultura, el origen, las costumbres y las emociones de los personajes.

En cuanto a la técnica, se realiza mediante la acuarela sobre el papel japonés¹ en formato alargado de 24.4 por 48.8 cm.

Estas ilustraciones pueden ser luego para carteles, portadas de libro o productos relacionados con este tema. A través de este proyecto, intento representar el amor por mi propia cultura y el interés sobre las fiestas tradicionales.

Palabras claves: acuarela, fiestas chinas, papel japonés, ilustración

1. Papel japonés: el Washi, es un tipo de papel muy fino fabricado en Japón, empleándose como materia prima plantas de la flora local, y también bambú, cáñamo, arroz y trigo.

SUMMARY AND KEYWORDS

My project is to create a series of illustrations with the theme of Traditional Chinese festivals, noting that traditional festivals are important and splendid parts of Chinese culture. It is about illustrating scenes typical of each festival showing the culture, origin, customs and emotions of the characters.

In terms of technique, is done by watercolor on Japanese paper² in a long format of 24.4 by 48.8 cm.

These illustrations can then be used for posters, book covers or products related to this topic. Through this project, I try to represent the love of my own culture and the interest of Chinese traditional festivals.

Keywords: watercolor, Chinese festivals, Japanese paper, illustration

2. Japanese paper: Washi, is traditional Japanese paper, made using fibers from the inner bark of the gampi tree, the mitsumata shrub, or the paper mulberry bush.

AGREDICIMIENTO

Me gustaría comenzar dando las gracias a mi tutor Roberto Vicente Giménez, por todo su apoyo, me daban consejos y correcciones muy útiles.

A toda mi familia por dejarme suficiente tiempo y espacio para desarrollar este proyecto.

A mi conejito Chacha quien me acompaña siempre en las noches de trabajar.

A mi amigo Jerry por solucionar mis cuestiones.

A mi amiga María por animarme y avanzar juntas.

Además, gracias a las asignaturas cursados durante la carrera de Bellas Artes que me ayudan mucho a la hora de plantear este proyecto, como por ejemplo, figura y espacio, perspectiva, metodología de proyecto y taller de pintura.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS	7
2.1. OBJETIVOS	7
2.2. METODOLOGÍA	8
3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES	9
4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	14
4.1. ESTUDIO DE LA CULTURA CHINA	14
4.2. PLANTEAMIENTO Y MOTIVACIÓN	19
4.3. FASES Y REALIZACIÓN DE TRABAJO	20
4.4. ILUSTRACIONES DEFINITIVAS	30
4.5. APLICACIÓN DE LOS ILUSTRACIONES AL DISEÑO	33
5. CONCLUSIONES	37
6. BIBLIOGRAFÍA	39
7. ÍNDICE DE IMÁGENES	41

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge a partir de mi interés personal que es participar y desarrollar las fiestas tradicionales chinas, porque siempre echo mucho de menos a mi patria y las fiestas son momentos felices y memorables. Para mí, es un proyecto que me da la oportunidad de profundizar mi propia cultura y llevarlo a mi terreno que es la ilustración. Así que fui a formar este proyecto centrado en los campos que me interesan, tanto la ilustración como el diseño editorial.

Con la intención de reflejar la cultura china, y sobre todo, la pasión por las fiestas. Planteé ilustrar las cinco fiestas más importantes de China, con temáticas que no son solo las escenas grandiosas, sino también los detalles, como las comidas, el vestuario y los comportamientos de los personajes.

Mediante la técnica acuarela y la tinta, intenté conseguir unas ilustraciones más dinámicas y divertidas, procuré dibujar a mano suelta y con trazos expresivos. Además, intento pintar de forma más espontánea acentuando en crear atmósferas. Durante este proceso, pretendí aprovechar los conocimientos que he tenido durante toda la carrera, como la perspectiva, la narrativa y los fundamentos de pintura.

Para el arte finalización de las ilustraciones, debido del formato, que son largados, tuve que probar varias formas para que queden bien presentados.

Por otra parte, adapté las ilustraciones para hacer carteles u otros productos, dado que me interesa también diseño gráfico, y me parece que es una buena forma de difundir mis obras al público. Sin embargo, teniendo en cuenta los límites del tiempo, la ilustración aplicada ha sido una buena intención pero sin llegar a un nivel muy profesional.

Para concluir, este proyecto se queda más atractivo gracias a la experimentación de las diferentes técnicas y soportes, ha sido una buena oportunidad para desarrollar mis habilidades.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍAS

2.1. OBJETIVOS

Entendido que este es un trabajo académico donde se apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades durante el Grado. En mi opinión es un proyecto que debe ser considerado como una propuesta preparada para tener oportunidad de abrir la puerta en futuro mercado. Así que antes de empezar, propuse una lista de objetivos que debería tener en cuenta a la hora de adelantar cada etapa de trabajo.

Los objetivos principales que expresan el propósito central del proyecto son:

- Investigar sobre las propiedades y cualidades de la técnica acuarela y tinta para poder seguir adelante a un nivel más profesional.
- Analizar y documentar bien los elementos básicos de las fiestas chinas, profundizar los conocimientos de la cultura china a fin de desarrollar y difundirlo.
- Emplear conocimientos de perspectiva para tratar fondos y espacios.
- Construir una serie de ilustraciones que guarden cierta relación entre sí, creando un buen ritmo y narración fluida.
- Ser capaz de sintetizar las formas y los colores puesto que no quiero copiar la realidad sino llevarla a mi estilo, interpretando el tema de las fiestas.

Por otra parte, los objetivos secundarios me ayudan a señalar el camino que hay que seguir para conseguir un buen proyecto. Los objetivos secundarios son:

- Tener un buen planteamiento tanto a las diferentes partes del proceso como el tiempo, pues que es un problema que tengo que superar.
- Buscar posibilidad de difundir y publicar estas ilustraciones para que tenga un valor en el mercado.
- Conseguir ilustrar las escenas de manera divertida y captar la atención del lector.
- Desarrollar los conocimientos de diseño editorial, desde el inicio de las cuestiones de formatos hasta la elección de materiales de impreso.

2.2. METODOLOGÍA

Una buena metodología nos ayuda mucho a la hora de plantear un proyecto, es la parte de la lógica que estudia los métodos. Para este proyecto, la metodología utilizada está basada en la de Bruno Munari³, para resolver mejor los problemas que yo había tenido durante el proceso. Por lo tanto, planteaba mi proyecto en las siguientes fases:

- Definición del problema. ¿Cuáles son las fiestas que voy a ilustrar? ¿Qué formato va a ser? ¿Qué temáticas o escenas voy a tratar? ¿Cuál es el mejor soporte para este proyecto? Parece muy complicado a la vez de proponer tantos problemas a la vez, así que entramos en la siguiente fase. Como tenía varias ideas distintas, y siempre me ocurre cosas nuevas, esta fase duraba todo el verano del 2017

- Búsqueda de informaciones y referentes. Al principio es buscar en Internet los estudios básicos sobre cada fiesta, como en Wikipedia u otros artículos, a continuación, ir viendo las películas documentales sobre el tema de las fiestas. Luego consultar los referentes de autores y de libros.

- Análisis de las informaciones y crear mi propia idea. Una vez tenido decidido en concreto las temáticas, hay que ir recopilando fotografías de referentes, marcar los elementos claves para ilustrar. Asimismo, después de ver las obras de otras artistas, definir el formato y el estilo que quiero conseguir.

- Desarrollo del proyecto. Consiste en las experimentaciones las técnicas y materiales, hay que pintar con diferentes papeles para encontrar el papel más adecuado, hacer muestras de colores para controlarlos mejor. Además, planté las composiciones de cada ilustración, intenté no repetir y utilizar diferentes composiciones.

- Realización del proyecto definitivo. A partir de los bocetos y las pruebas, ir haciendo las ilustraciones cuidando los trazos y colores, luego buscar marcos para colocar y presentarlos. Por otra parte, si hay tiempo, se hace también algunos diseños gráficos con InDesign e imprimirlos para tener pequeños productos.

- Verificación y análisis. Verificar los trabajos hechos, adaptar los detalles e intentar mejorarlo a lo máximo posible. Para finalizar el proyecto, hay que analizar y concluir los resultados.

3. Bruno Murani: (Milán, 1907- 1998) fue un artista y diseñador italiano.

Cronograma:

Definición del problema: agosto de 2017

Búsqueda de informaciones y referentes: septiembre de 2017

Análisis de las informaciones y crear mi propia idea: entre octubre y noviembre de 2017

Desarrollo del proyecto: mayo de 2018

Realización del proyecto definitivo: entre junio y julio de 2018

Verificación y análisis: julio de 2018

3. MARCO TEÓRICO Y REFERENTES

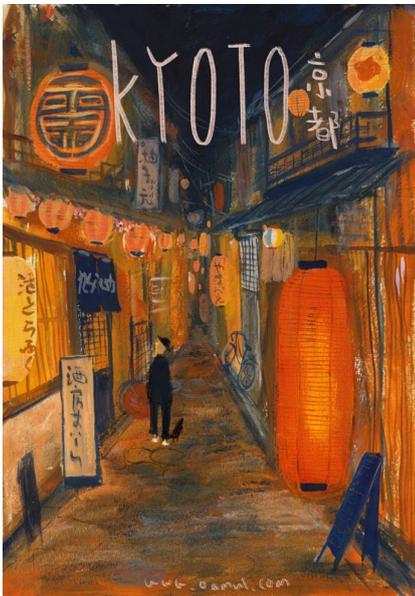
3.1. OAMUL

Oamul es un ilustrador y animador viene de China y vive en la ciudad Xiamen⁴. Los temas de sus ilustraciones son como paisajes de viaje en diferentes países, los 24 términos solares⁵ y la relación entre la humana y la naturaleza. Realiza también animaciones cortas basadas en sus ilustraciones, son simples y repetitivos, así que nos da la sensación de que no para de mover la acción que sucede en la animación.

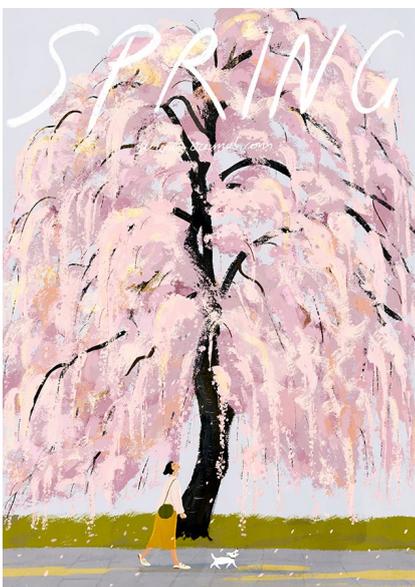
Trabaja principalmente con la pintura acrílica. Se observa que tiene un estilo particular, no le preocupa tanto las formas, y las sintetiza mucho con manchas. Trabaja acentuando en el uso los colore, se crea contraste usando los colores complementarios, o jugando con los colores luminoso y apagados. De esta forma, se consigue crear los efectos de las luces y sombras. En caso de mostrar una armonía, utiliza los colores de la misma gama con diferentes saturaciones.

Él suele pintar con manchas grandes y pinceladas libres. Se ve que en sus ilustraciones de paisajes naturales, los personajes casi siempre salen muy pequeñas, nos muestra la inmensidad de la naturaleza y la pequeñez de los humanos. El amor y el respeto hacia la naturaleza y la vida es el tema que siempre aspira a representar.

En cuanto a los 24 términos solares, que es una serie de ilustraciones animadas en las que se reflejan los cambios climáticos en los diferentes 24 puntos. Esta vez, las composiciones de sus cuadros son más planos, casi no tiene perspectiva y el tamaño del personaje es más grande relacionado con el paisaje. Son como carteles pintado con tintas planas. Además, lo interesante

Oamul: Kyoto, 2016

Oamul: Spring, 2018

4. Xiamen: es una Ciudad-subprovincia de la provincia de Fujian en China.

5. 24 términos solares: se refieren a los términos climáticos que representan los cambios de estación según el calendario lunar chino, y según la situación de la Tierra en la eclíptica.

es que son animaciones cortas y los personajes se mueven en una escena fijada, conciso y llamativo.

Para mí, su forma de representar los paisajes con manchas grandes y formas simples, me inspira a la hora de dibujar un paisaje e interpretarlo. Por otra parte, la relación que establece él entre la figura y el espacio también me parece muy interesante.

3.2. HUANG XIAOXIAO

Huang Xiaoxiao es un artista chino, nació en 1983 y vive en Xiamen. Él Suele trabajar con acuarela y pintura china.

Me interesan sus obras desde hace muchos años, mientras que su estilo no para de evolucionar. Al principio sus obras se concentraban en los sueños fantásticos de niños creando ilusiones, los colores que utilizaba son luminosos y saturados. En aquella época, sus obras se consideran como cuentos infantiles maravillosos.

Poco a poco, va variando su estilo y sus temas, pintaba animales, flores, adolescencia, etc. Hizo obras con lámina larga donde podemos encontrar narraciones con detalles muy pequeños, no obstante, son escenas cotidianas como una escena en el mercado, donde muestra su interés en la vida cotidiana. Cada vez puedo encontrar cosas más sutiles en sus obras.

Últimamente sus obras llevan influencia de la pintura china clásica⁶, con lo cual ya no le importa tanto la perspectiva y los detalles, sino representa la vitalidad y el sentimiento que tienen cada objeto y cada persona, a través del uso de los colores más sensibles y pinceladas más libres, encuentro a una artista que ama y disfruta de su vida.

Huang Xiaoxiao

Huang Xiaoxiao: *Conejo*, 2016

Huang Xiaoxiao, 2017

6. Pintura china clásica: es el arte pictórico tradicional ejercida en China hace más de mil años. Más de la representación de una forma, la pintura china busca expresar el corazón, el movimiento interno de los seres.

Me apasiona sus trazos sensibles y precisos, colores suaves pero emocionales. Tengo ganas de aprender a pintar con la pintura china clásica.

3.3. JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER

Joseph Mallord William Turner es uno de los pintores más famosos de Inglaterra. Nació en 1775 en Londres y falleció en 1851. Destaca por sus obras pictóricas al óleo de paisajes, se considera que es él quien elevó el arte de paisajes a la altura de la pintura de historia. Además, es también uno de los fundadores de la pintura paisajística inglesa a acuarela. Es conocido como “el pintor de la luz”.

Joseph Mallord William Turner : *Venice Looking East from the Guidecca Sunrise*

Al ser un pintor prolífico, realizó miles obras de dibujo, de acuarela y al óleo. Tiene más interés por luces y tonos que formas, se puede decir que eso sirvió de base para luego la creación de impresionismo.

Representa el asombroso poder de la naturaleza sobre el ser humano. Los elementos que describió suelen ser como fuegos, catástrofes, hundimientos y fenómenos naturales. Gracias a su forma de dibujar los bocetos al natural, hacer esfuerzo de observar la naturaleza y practicar con acuarela, creó obras con composiciones dramáticas y emocionales, generaba luminosidad, fluidez y efectos atmosféricos efímeros.

En su última etapa, él daba aun menos importancia a las formas, concentraba en el uso los colores y creaba composiciones más dramáticas. También intentó denunciar los problemas sociales a través de sus obras, como el Barco de Esclavos, 1840. A través de las pinceladas fuertes y colores contrastadas, como rojos y naranjas de la puesta del sol, aunque son colores cálidos, pero nos transmite una sensación de miedo y pandemonio. Hacia crítica a la esclavitud.

Joseph Mallord William Turner: *Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow Storm*, 1842

Relacionado con mis trabajos, me gusta su forma de trabajar y hacer boceto en la naturaleza, porque me parece muy importante la observación. Como me cuesta interpretar la realidad, creo que tengo que observar y practicar más como él, porque la imaginación puede venir de la experiencia. Aparte de eso, me apasionan sus colores, con los cuales nos transmiten ciertas emociones y sentimientos.

3.4 PUUUNG

Puuung es una artista coreana, se dedica a ilustrar los momentos cotidianos de una pareja. Rescata los gestos cotidianos que podemos sentirnos identificados la belleza y grandeza del amor.

Las formas de la pareja son sencillas y tienen influencia de manga, pero las describe con trazos sensibles y expresivos. Además, el espacio interior y los edificios que suelen ser las escenas, están muy bien diseñados con perspectivas variadas e interesantes.

Usa una paleta de colores cálidos y las manchas suelen llevar texturas de acuarela donde encontramos también trazos de lápices, los cuales no son perfectos pero nos da sensación de dibujos artesanales.

Según Puuung “El amor es algo que está en todos nosotros. Y el amor surge en formas que quizá podemos pasar por alto en nuestro día a día. Por tanto, quería rescatarlo y mostrar el significado del amor en nuestra vida cotidiana y convertirlo en obra de arte ”⁷

Me inspira y me anima a la hora de ver sus obras, me hace recordar a los momentos felices de mi vida y así que me motiva a dibujarlos también. Me gusta mucho su forma de transmitir las sensaciones usando las formas sencillas y composiciones equilibradas. Por otra parte, a mí me interesa también el diseño de los espacios interiores, y estoy aprendiendo de ella. Intentaré captar la belleza y el amor de la vida y representarla con mis propios trabajos.

Puuung

Puuung : Nap

7. LA ARTISTA QUE ESTÁ REVOLUCIONANDO INTERNET MOSTRANDO EL AMOR DE LOS PEQUEÑOS GESTOS. Blog de Valeria Hiraldo. Disponible en: <<https://muhimu.es/familia/puuung/>>

3.5 らいらっく⁸

らいらっく es un ilustrador japonés y vive en Japón. Se especializa en dibujar conejos y comidas. Esos elementos no los dibuja separados, sino los combina como si el conejo fuera una parte de la comida, como un camuflaje.

らいらっく, 2016

Se observa que trabaja con tableta gráfica, es decir, ella realiza dibujos digitales. La composición suele ser una comida en el centro con un fondo blanco, muy limpio como una publicidad o imagen de catálogo. Es muy bueno en crear los volúmenes, las comidas están creadas como bajo de focos y llevan brillos muy preciosos, las cuales siempre tienen buena pinta.

En cuanto a los conejos o animales, se adapta su posición y forma relacionado con la comida, siempre están integrados muy bien y representa sentimientos de feliz y placer. Los colores que utiliza también juegan un papel muy importante, pinta con colores luminosos y cálidos, nos muestra que adorables y agradables son esas comidas.

A mí me encanta su concepto porque los conejos y las comidas son elementos que siempre quiero dibujar, pero no sabía que podría integrarlos de esta forma tan interesante. Tengo ganas de dibujar esos elementos también, aunque son elementos pequeños, pero son los que realmente me gustan. Gracias a ella, empiezo a meter estos detalles interesantes en mis obras.

らいらっく, 2017

8. Nombre japonés sin traducción de castellano.

4. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

4.1. ESTUDIO DE LA CULTURA CHINA

La cultura de China es una de las culturas más antiguas del mundo que tiene miles de años de origen. El área en la cual la cultura es dominante cubre una región geográfica y grande en Asia del este con costumbres y tradiciones que varían grandemente entre las provincias, las ciudades, e incluso los pueblos. Además, es extremadamente diversa y variada, y tiene un efecto profundo en la filosofía, la virtud, la etiqueta y las tradiciones de Asia. El idioma, la cerámica, la arquitectura, la música, la danza, la literatura, la gastronomía, la filosofía, la religión, la política y la historia tienen un impacto profundo en el mundo.

Caracterizado por diversos estilos y temas, las fiestas tradicionales chinas son una parte importante de la historia y la cultura del país, tanto las antiguas como las modernas. Existe una relación estrecha entre muchos de los festivales y cronologías tradicionales, las matemáticas, el calendario chino y los veinticuatro términos solares. Muchas de las costumbres relacionadas con las fiestas tradicionales tienen vínculos con devociones religiosas, supersticiones y mitos. La forma que la mayoría de los festivales toman hoy se estableció alrededor de la época de la dinastía han⁹ y durante muchos años, varios poetas eminentes han escrito innumerables obras maestras que describen los festivales y todavía se recitan regularmente hoy.

Casi cada festival tiene sus propios orígenes y costumbres únicas que reflejan las prácticas tradicionales y la moralidad de toda la nación China y su gente. China tiene actualmente más de 200 festivales tradicionales nacionales, locales y étnicos, de los cuales los más importantes y populares son el año nuevo chino (Festival de primavera), el Festival de los faroles, el festival Qingming, el Festival del bote de dragón, el Festival del medio otoño, etc.

9. Dinastía Han: siguió a la dinastía Qin y precedió al periodo de los Tres Reinos en China desde el 206 a. C. hasta el 220 d. C..

4.1.1. El año nuevo chino

La fecha de año nuevo chino es decidida por el calendario lunar chino¹⁰, y cambia cada año, pero está siempre en el período del 21 de enero al 20 de febrero. Se celebra tradicionalmente durante 16 días, desde la víspera hasta el Festival de los faroles. Además, cada año chino se asocia con un signo animal de acuerdo con la astrología china¹¹.

Las principales tradiciones incluyen la cena de la víspera con la familia, dando sobres rojos, petardos, ropa nueva, y decoraciones.

Cena de la víspera, 2015

Limpieza de la primavera China: una semana antes del comienzo del año nuevo, a partir del 23 del duodécimo mes lunar, la tradición es que los chinos limpien sus casas a fondo. La limpieza representa un deseo de despedirse del año viejo, y la bienvenida en el año nuevo buena fortuna.

Cena de la víspera: El momento más importante del año nuevo chino, toda la familia se reúne para disfrutar esta cena, Los platos con significados afortunados deben incluirse en la cena, como pescado, Jiaozi y Niangao. Después de la cena de la víspera, las familias normalmente se sientan juntas para ver la gala del Festival de primavera, uno de los programas de televisión más vistos en China.

Sobres rojos: Los regalos más comunes del año nuevo son sobres rojos. Los sobres rojos llevan dinero, y se cree que traen buena suerte con el color. Tradicionalmente, los mayores se les da a los niños. Pero hoy en día, la mayoría de la gente envía también a sus amigos sobres rojos con Wechat para felicitarlos.

Decoración: Cada calle, edificio y casa donde se celebra el Festival de primavera está decorado con rojo. El rojo es el color principal para el Festival, porque se considera que es un color auspicioso. Las linternas rojas cuelgan en las calles, las coplas antitéticas se pegan en las puertas, los edificios están decorados con imágenes de año nuevo rojo.

10. Calendario lunar chino: es de tipo lunisolar, los meses son lunares, es decir que el primer día es el de la luna nueva y el día 15, el de luna llena; como en un año solar hay doce meses lunares y además una decena de días, se intercalan siete meses añadidos a lo largo de diecinueve años, para acordarlo con el calendario solar.

11. Astrología china: es la astrología del calendario chino, particularmente sus 12 ciclos anuales de animales, conocidos como zodiaco chino.

4.1.2. El Festival de los faroles

Se celebra el día 15 del primer mes lunar chino, el Festival de la linterna marca tradicionalmente el final del período del Festival del año nuevo chino de la primavera. La gente va a salir a ver la luna, poner linternas voladoras, tener una comida y disfrutar del tiempo junto con la familia y amigos.

La iluminación, 2016

La iluminación y las linternas: Cuando llega el Festival, las linternas de varias formas y tamaños (globos tradicionales, peces, dragones, cabras) se ven por todas partes incluyendo hogares, centros comerciales, parques y calles, atrayendo a numerosos espectadores. Los niños pueden sostener pequeñas linternas mientras caminan por las calles. Iluminar linternas es una manera para desear un buen futuro.

Adivinanzas de linterna: Los dueños de las linternas escriben adivinanzas sobre las notas de papel y las pegan sobre las linternas coloridas. La gente ronda para adivinar los acertijos. Si alguien piensa que tiene la respuesta correcta, puede sacar el acertijo e ir al dueño de la linterna para comprobar su respuesta. Si la respuesta es correcta, tendrá un pequeño regalo como premio.

Danza del león: Los antepasados consideraban al león como un símbolo de valentía y fuerza, y pensaba que podía alejar el mal y proteger a las personas y a su ganado. Por lo tanto, la danza del León se realizan en acontecimientos importantes, especialmente el Festival de la linterna, para alejar del mal y para orar para la buena fortuna y la seguridad.

Comer Tangyuan (Yuanxiao): es una costumbre importante del Festival de la linterna. Estas bolas se hacen de la harina de arroz pegajoso y se rellena con diversos rellenos tales como azúcar blanco, azúcar moreno, semillas de sésamo o una combinación de ingredientes. Por lo general son dulces.

Tangyuan, 2018

Como Tangyuan se pronuncia semejantemente a Tuanyuan, que significa a toda la familia que se reúne felizmente, la gente cree que la forma redonda de las bolas y de sus tazones de fuente simbolizan la totalidad y la convivencia. Es una manera para que la gente exprese sus mejores deseos para su familia y sus futuras.

4.1.3. Festival de Qingming

El Festival de Qingming, cae generalmente el 4 ó 5 de abril. Qingming es el segundo de los 24 términos solares en el calendario solar chino tradicional. Qingming Festival es un día importante de sacrificio para la mayoría de la gente para ir a barrer tumbas y conmemorar a sus antepasados. También es un día para que la gente salga y comience a disfrutar de la vegetación de la primavera.

Visita a cementerio, 2017

Visitas a los cementerios: La gente conmemora y muestra respeto a sus antepasados visitando sus tumbas, ofreciendo comida, normalmente frutas, panes y dulces, quemando incienso, ofreciendo y quemando papel de Joss¹², etc. Barren las tumbas, quitan las malezas y agregan tierra fresca a las tumbas. Pueden pegar ramas de sauce, flores o plantas de plástico en la tumba.

Excursiones de primavera: Qingming también se llama Festival de Taqing. Taqing significa excursión de primavera, cuando la gente sale y disfruta de las flores de primavera. Este festival marca el comienzo de la temporada cuando el clima se calienta.

Volar cometas: es también una costumbre importante y disfrutada por mucha gente. Además, las cometas no sólo vuelan durante el día, sino también por la noche. Pequeñas linternas de colores están atadas a las cometas o a las cuerdas que sostienen las cometas. Cuando las cometas vuelan por la noche, las linternas se ven como estrellas centelleantes.

4.1.4. Festival de las Regatas de los Botes Dragón

Es también conocido como Festival de Duanwu, es un festival tradicional lleno de tradiciones y supersticiones, tal vez originario de la adoración del dragón; un evento en el calendario deportivo; y un día para evocar recuerdo a Qu Yuan¹³.

Comer Zongzi: Los bocadillos de arroz, conocidos como zongzi es la comida más tradicional del Festival del barco dragón. Es un tipo de bola de masa pegajosa del arroz hecha del arroz pegajoso llenado de las carnes, de las habas, y de otros rellenos. Zongzi se envuelve en formas del triángulo o

12. Papel de Joss: es papel impreso con diversas representaciones de los bienes terrenos, como el dinero, que se quema durante las ceremonias que se honra a los antepasados o deidades en algunas partes de Asia.

13. Qu Yuan: fue un poeta chino del sur del Estado de Chu durante el periodo de los Reinos Combatientes. Su obra se encuentra principalmente recopilada en una antología poética denominada Elegías de Chu.

del rectángulo en bambú u hojas de lámina, y atado con los tallos empapados o las cuerdas sedosas coloridas. Los sabores de zongzi son generalmente diferentes de una región a otra a través de China.

Está relacionado con la conmemoración de Qu Yuan, ya que la leyenda dice que los trozos de arroz que fueron arrojados tirados al río son para detener a los peces que comen su cuerpo ahogado.

Carreras o Regatas de Botes Dragón: Los barcos de madera están formados y decorados en forma de un dragón chino. El tamaño del barco varía según la región. En general es de unos 20 – 35 metros de largo y necesita de 30 a 60 personas para remar.

Durante las carreras, los equipos del barco del dragón reman armoniosamente y apresuradamente, acompañados por el sonido de batir los tambores. Se dice que el equipo ganador tendrá buena suerte y una vida feliz el año siguiente.

Carreras de Botes Dragón, 2018

4.1.5. La Fiesta de la Luna o Festival del Medio Otoño Chino

Es un festival de la cosecha, celebrado en la mayoría de los países del este asiático, tales como China y Vietnam. También se llama “el Festival de la luna”, ya que se celebra cuando se cree que la luna es la más grande y plena. La familia se reúne para contemplar la luna y comer tortas de luna.

Tortas de luna es el alimento que debe comer en esta fiesta. Es una especie de pastel tradicional China. Los rellenos pueden variar mucho según cada sitio, los más comunes son yemas de huevo, hechos de coco y frutos secos. La gente China ve en la redondez de tortas un símbolo de la reunión y de la felicidad.

El Festival tiene historia de más de 3.000 años. Fue derivado de la costumbre de la adoración de la luna durante la dinastía Shang¹⁴. Porque la gente antigua creía que adorar a la luna y comer juntos alrededor de una mesa les traería buena suerte y felicidad.

Tortas de luna, 2014

14. Dinastía Shang:(c. 1600 – 1046 a.c.) es la segunda dinastía en la historia de China y la primera cuya existencia histórica está documentada. Su extensión territorial abarcaba el valle del río Amarillo.

4.2. PLANTEAMIENTO Y MOTIVACIÓN

4.2.1. Motivación

En mi opinión, como yo tengo el origen de China, la cultura china para mí no es algo tan complicado, ya se había integrado en mi vida cotidiana, el idioma, la gastronomías, las tradiciones, etc..... Sin embargo, cuando estuve en China creciendo, no prestaba mucha atención a ella, porque todo parecía tan ordinario y común, me gustaban las arquitecturas chinas, las cerámicas, pero prefería probar otras cosas nuevas y atractivas.

Al venir a España, me apasiona el arte occidental, las pinturas de las maestras, los diferentes estilos y vanguardias del arte. No obstante, me echo también mucho de menos a la vida en China, me acuerdo de los días que pasaban con mis familias y mis compañeros desde pequeña. Sobre todo, cuando se toca alguna fiesta de China, siempre pienso en ella. Así que me di cuenta de que aparte de estudiar el arte occidental, el arte de China no es nada que puedo olvidar y perder, sino que podría ser la persona que conserve y desarrolle la cultura China en alguna parte.

En este sentido, creo que el tema de las fiestas tradicionales es precisamente lo que tengo que tratar, es un patrimonio cultural que podemos participarnos todos. En nivel personal, puedo interpretar las escenas de las celebraciones tanto de la memoria como crear desde cero, con los conocimientos de dibujo que he tenido durante la carrera de Bellas Artes, como la composición, la perspectiva y las diferentes técnicas. Más aún, es una buena oportunidad para mí estudiar y conocer mejor la cultura china de forma más profunda y sistemática, la experiencia de organizar e investigar los documentos me ayuda a mejorar mi metodología proyectual.

En nivel general, espero que este proyecto de ilustración pueda ser un pequeño paso para acercar el desarrollo de la cultura china, en concreto, las fiestas tradicionales chinas, que es la sangre vital de la vida cotidiana. Con esto no quiero decir que sólo quiero conservar las tradiciones, sino por otra parte, se puede ver la influencia de los avances tecnológicos en las fiestas en algunas de mis ilustraciones. Se supone que introducir nuevas ideas también es importante para la recuperación y la continuación de una cultura.

4.2.2. Planteamiento general

Al decidir el temático las fiestas tradicionales chinas, empecé con las películas documentales sobre las fiestas, no sólo porque me gusta siempre ver las películas, sino que me parecía que era una forma directa y muy visual para recibir y entender mejor las informaciones. Tomaba notas mientras veía las películas, el origen, los significados, las tradiciones de cada fiesta. Durante este proceso, sentía como si hubiera vivido la experiencia de los personajes, entendía mejor sus emociones y costumbres.

Después de ver las películas, consulté también algunos libros, me documenté en Internet y hablé con mis familias sobre sus experiencias. Esta investigación me ayuda a llevarme a cabo con una actitud más abierta, porque no voy a representar sólo la experiencia propia de mí sino las de los demás, desde un punto de vista más general.

Una vez tenido la recopilación de la información, tuve que analizarlo y seleccionar los elementos más importantes que quería representar, estos elementos claves luego se puede desarrollar y cambiar. Antes de empezar a dibujar, consulté unas obras de las maestras del pasado para ver las posibilidades y pensar como lo puedo crear algo diferente. La búsqueda de las referentes fotográficas también es importante para mí, fue una gran ayuda a la hora de dibujar los cuerpos humanos.

La cantidad de las ilustraciones es una cosa que tuve que tener claro al principio, porque suelo hacer como un *storyboard* general de las obras, así puedo ver el conjunto del proyecto, y se evita la repetición de escenas o composiciones.

4.3. FASES Y REALIZACIÓN DE TRABAJO

4.3.1. Formato

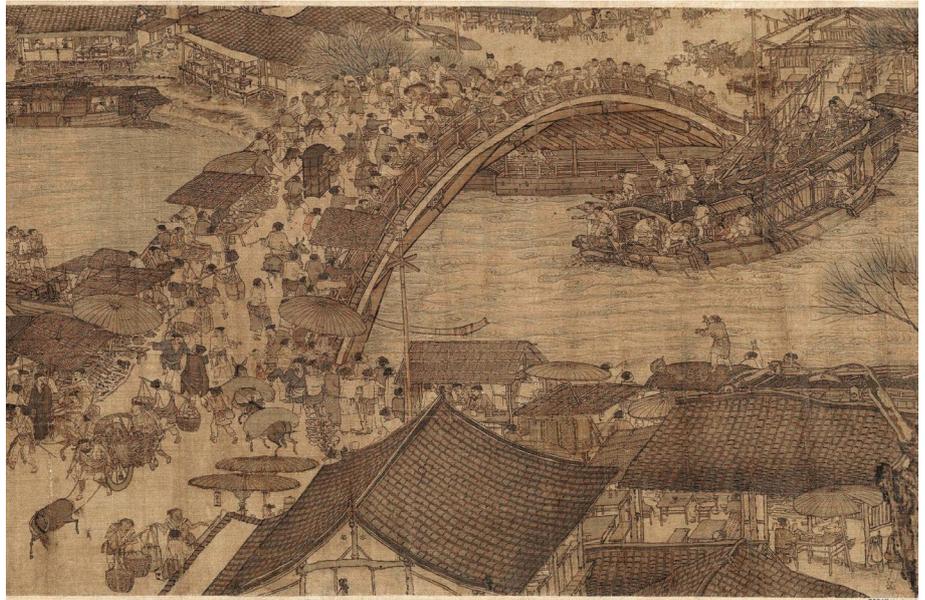
Al planificar un proyecto de ilustración, la primera elección es el formato, normalmente dibujo en un formato A4 o A3¹⁵ tanto horizontal como vertical. Sin embargo, al ver las obras maestras chinas del pasado, me daba cuenta de muchos de ellos tienen un formato largado, como el famoso *El festival Qingming junto al río*, del artista Zhang Zeduan¹⁶, tiene un tamaño de 24.8 cm por 528.7 cm pintado en formato de rollo¹⁷. Esta obra representa una gigante

15. Formato A4: 210 por 297mm A3: 297 por 420mm

16. Zhang Zeduan:(1085-1145) fue un pintor chino del periodo de la Dinastía Song.

17. Rollo: una larga lámina, generalmente de papiro o pergamino enrollada sobre sí misma.

panorámica, se muestran las diferentes actividades económicas de las zonas rurales y de la ciudad, resulta una maravilla. Asimismo, produjo un gran impacto a mí, veía también otras obras, y me parece este tipo de formato largado es idóneo para contar una narración en un fondo de un paisaje panorámico.

Zhang Zeduan: fragmento de *El festival Qingming junto al río*, 1085-1145

No obstante, era muy difícil para mí planificar una composición tan especial, resultaba imposible integrar los conocimientos de la perspectiva mecánica en este tipo de formato, dado que en las tradiciones artísticas chinas, no existía el concepto de perspectiva mecánica.

“Por ejemplo, una imagen en la que las líneas paralelas se separen a medida que se alejan puede parecer correcta a un espectador chino, mientras que la misma imagen puede parecer incorrecta a los ojos de un occidental, dado que la convención occidental es la contraria, que las líneas paralelas se acerquen a medida que se alejan. En realidad, ninguna de estas convenciones es exacta, puesto que en el mundo físico las líneas paralelas continúan en paralelo. Ninguna de las tradiciones artísticas es correcta, mientras al mismo tiempo todas lo son”¹⁸

De este modo, cambié la idea y busqué más posibilidades. Al final decidí utilizar un formato un poco más convencional, de 24.4 cm de altura por 48.8 cm de anchura. Así tiene una escala de 1: 2, es un tamaño que puede ser un

18. HALL, ANDREW. *Ilustración*. Pág. 37

pliego de un libro cuadrado o panel de publicidad de una página web. Sigue siendo un formato alargado y horizontal, pero más cómodo de componer los elementos y tendrá una salida en el futuro de diseño gráfico, es la mejor opinión que había encontrado para desarrollar este proyecto.

4.3.2. Técnica

Durante los cuatro años en la carrera de Bellas Artes, aprendí a dibujar y pintar con técnicas distintas, como el acrílico, la acuarela, el óleo y un poco de digital. A la hora de planificar esta serie de ilustración, lo primero que me ocurrió era la acuarela, que ya me familiarizo mucho con ella y había tenido muchas practicas en diferentes asignaturas. Además, como me interesaba la pintura china clásica, quería probar también los pigmentos chinos porque me pareció que es una pintura muy apropiada para tratar el tema de las fiestas tradicionales chinas.

En cuanto a la acuarela, los colores se forman con una mezcla de pigmentos secos con goma arábica y glicerina. Se define como pintura realizada con colores diluidos en agua y que, emplea como blanco, el color del papel. En sus procedimientos se emplea la pintura por capas transparentes, produce un área de color expresiva, texturizada y translúcida. Es una técnica que requiere pocos materiales, tienen un alto rendimiento y se puede pintar cuando quiera y donde quiera, porque se puede transportar fácilmente.

En el caso de pigmentos chinos, es la técnica tradicional para ejecutar las pinturas china tradicionales, además de la tinta. Son similares comparando con el gouache, pero contiene más pegamento. Tradicionalmente se encuentran dos tipos: Los pigmentos minerales que tienen un color fuerte y pueden cubrir otros colores, como Ocre y Cian. Por otra parte, los pigmentos vegetales se caracterizan por ser más transparentes, y no tiene tanta capacidad de recubrimiento como los minerales.

Merece la pena experimentar con cada uno de estos dos medios, entonces, hice pruebas con ellos. El resultado se ve muy claramente, los colores de pigmentos chinos quedaban más vivos y saturados, mientras los colores de acuarela quedan más claros y transparentes. Con la costumbre de trabajar con capas y superposición, la acuarela se considera más adecuada para mí. La acuarela utilizada de este proyecto es acuarela *Schmincke Akademie* de 24 colores en pastilla.

Por otro lado, para hacer las líneas de dibujo, probé el color negro de acuarela, tinta china con plumilla, y *Pentel Arts*- Rotulador. Elegí el rotulador *Pentel Arts*, porque tiene la ventaja de tener una punta blanda de pincel con

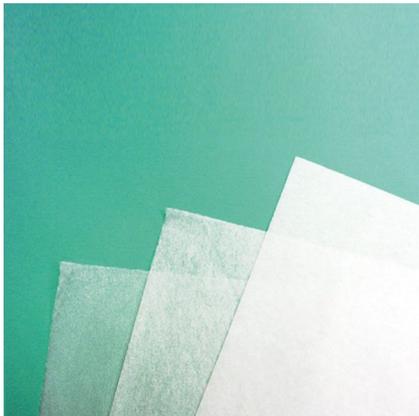
Pentel Art Brush

lo cual se permite hacer diferentes grosores de trazos. La tinta es resistente al agua, de hecho no se funde con las capas de acuarela, además funciona con recargas de tinta que es cómodo de trabajar.

4.3.3. Soporte

El soporte más corriente para la acuarela es el papel y existe gran variedad de texturas, pesos y colores. Hice pruebas con papel prensado en frío de 300 gramos de grano fino, papel de arroz de diferentes gramajes y marcas diferentes, y por último el papel japonés.

El papel de 300 gramos con grano fino es el que uso casi siempre para pintar con acuarela, es resistente, ni demasiado fino ni demasiado grueso y se absorbe bien el agua, con grano fino es fácil de utilizar y se adapta a casi todas las situaciones. Sin embargo, en aquella situación, quería experimentar más materiales y no me daba mucha sorpresa este tipo de papel.

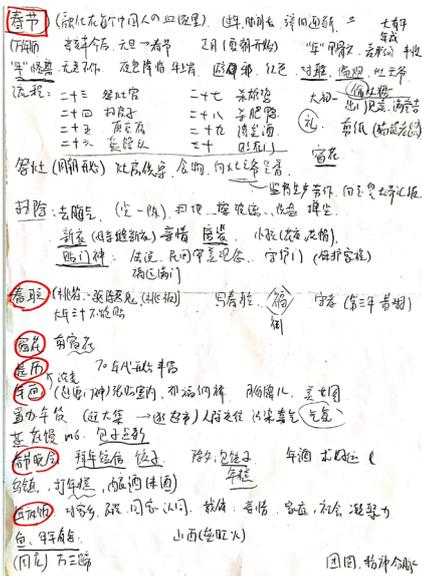
Papel Japonés

De este modo, fui a buscar los papeles tipo oriental, encontré el papel de arroz¹⁹. Este papel es muy frágil y tiene distintos grosores. Se hace a mano generalmente con pulpa de bambú. Probé un rollo de papel de arroz “Wenzhou”, que es muy absorbente con una superficie ligeramente rugosa, no quedaba mal pero sin el proceso final de encolarse, que es difícil hacer yo mismo, el papel finalmente no llegaba a quedar liso y rígido.

A continuación, hice pruebas con otro papel de arroz de 30 gramos, esta vez sí que estaba satisfecha con el resultado, no es demasiado fino el papel y tiene un color natural bonito, es más resistente que el anterior con lo cual permite trabajar con capas, la fusión de color sobre este papel es especial y precioso.

No obstante, cuando estaba viendo más papeles para encontrar una mejor opinión, conseguí eventualmente el papel japonés, es el papel tradicional japonés de gran prestigio y calidad que se fabrica siempre a mano desde hace siglos. El papel japonés, a pesar de su extrema ligereza, ofrece una excepcional capacidad de resistencia fisicoquímica que no posee ningún otro papel y destacan por su poder de absorción, además de que no se decoloran ni se vuelven quebradizos con el tiempo. Gracias a la elaboración de diferentes fibras, se produce un papel resistente, translúcido y con una superficie lustrosa.

19. Papel de arroz: Conocido como Papel Xuan hecho de la morera de papel: el papel tradicional que originó en China antigua y ha sido utilizado por siglos en China, Japón, Corea, y Vietnam para la escritura, las ilustraciones, y la arquitectura.

Hoja de apuntes

Últimamente cogí el papel japonés de 18 gramos para desarrollar mi proyecto, aunque este papel se suele utilizar más en el ámbito de restauración de libros y documentos, pero sus características cumplen mis necesidades. Es un papel fino pero resistente, tiene un color natural y una textura especial. Debido a la ligereza de los papeles orientales, casi es imposible hacer bocetos con lápiz encima de estos papeles, pero es muy difícil dibujar directamente con tinta sin equivocarse, de este modo la transparencia del papel japonés tiene una ventaja sorpresiva para mí, que era poder calcar encima de otro boceto abajo, evitando errores inesperados.

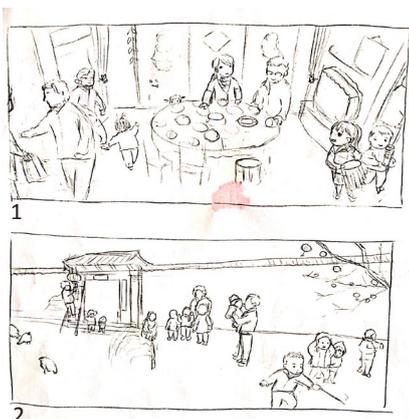
Sin embargo, he tenido varias dificultades pintando con este papel, pero sigue siendo la mejor opción para hacer estas ilustraciones y fue una experimentación que ampliaba mis conocimientos sobre los papeles.

4.3.4. Boceto general: perspectiva y composición

Después del hecho de los estudios previos sobre el tema de las fiestas, con las hojas de los apuntes de películas documentales, había podido seleccionar las palabras claves y los elementos más importantes de cada fiesta. Planteaba hacer por lo menos dos ilustraciones por cada fiesta, es decir en total diez ilustraciones, que es una cantidad suficiente para formar un proyecto de ilustración. Sin embargo, si hubiera tenido más tiempo para desarrollar este proyecto, haría unas cuantas ilustraciones más centrando en los detalles, como las comidas típicas y algunas decoraciones específicas, porque espero que todas ellas pueden formar parte para un álbum de ilustraciones.

A continuación, empecé a abocetar de forma rápida, hice un montón de pruebas de escenas y composiciones. Procuraba no repetir las escenas ni usar siempre la misma composición y el mismo tipo de perspectiva. Durante este proceso, tuve que pensar más, eliminando o añadiendo elementos, cambiando las escenas o puntos de fuga. Puesto que para mí es imprescindible tener una vista controlada del conjunto de los trabajos, ya que estoy acostumbrado a maquetar los trabajos en el ámbito de diseño editorial mientras controlando la relación entre cada página. Por lo tanto, intentaba conseguir un equilibrio entre cada ilustración, y para resumir cada ilustración contiene esos puntos básicos:

1. Primera ilustración sobre El año nuevo chino: La Cena de la víspera era el tema principal de este dibujo, es decir se representaría la reunión de una familia, además se integraban otros elementos significados como linternas rojas, la televisión con canal de la fiesta, sobres rojos y figura Lord Rabbit. El centro visual se situaba en la mesa grande central, dirigiría la vista alrededor

Bocetos generales

del plano en un movimiento circular. Estaba basada en una composición simétrica, con una perspectiva de 2 puntos de fuga, desde arriba hacia abajo, los azulejos deformados ayudaban a reforzar la sensación de un espacio interior, mientras los personajes estaban situados en planos diferentes para enfatizar la profundidad.

2. Segunda ilustración sobre El año nuevo chino: Con el tema del fuego artificial y los petardos, se situaba en un espacio exterior delante de una puerta típica china, los protagonistas principales eran los niños jugando. Se mostraba además la costumbre de pegar las coplas antitéticas. La perspectiva de esta ilustración no jugaba un papel tan esencial como el anterior, ya que fue una perspectiva de punto único sin deformación exagerada. Intentaba poner también ramos de árbol en el primer plano para enriquecer la imagen.

3

4

3. Primera ilustración sobre El Festival de los faroles: Planteaba una imagen de la iluminación y las linternas donde también hay actividades de adivinanzas. Fue una perspectiva frontal de un punto de fuga, la línea de horizonte está puesta en la parte inferior del cuadro, creando un punto de vista desde abajo hacia arriba, que se veía más el cielo, cubierto de distintas linternas.

4. En la segunda ilustración de Fiesta de las linternas: Se mostraba una calle con un plano picado, se veía desde arriba hacia abajo con 3 puntos de fuga. De esta manera, se podía ver claramente la danza del dragón aunque estaba un poco lejos, y de cerca la manifestación con gente de vestuario especial de la fiesta. Aparecería a mucha gente al lado de la calle para retratar un ambiente con alegría. Luego añadí dos golondrinas en primer plano para acentuar la profundidad.

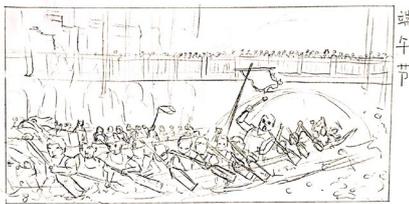
5

6

5. En la primera ilustración de Festival Qingming: Debido a que el principal objetivo de este festival es conmemorar los antepasados y muertos, visitar las tumbas y limpiar sus sepulturas. Por lo tanto, quería representar una vista de un cementerio donde los laudes están muy ordenados y forman filas y columnas, la seriedad y la formalidad fueron lo que intentaba transmitir con esta ilustración. Estaba basada en una perspectiva oblicua con dos puntos de fuga, había intentado hacer el esquema más exacto posible pero me costaba mucho hacerla, sobre toda la escalera. No había puesto demasiados personajes pero sí había un intento de ordenarlos bien de un modo coherente.

6. En la segunda ilustración de Festival Qingming. Además de la limpieza de tumbas, otra actividad de esta fiesta es la excursión de primavera, se acude a las montañas o campos para ver las flores y volar cometas, ya que este festival marca el comienzo de la temporada cuando el clima se calienta. Por lo tanto, para representar la parte de la esperanza del festival de Qingming,

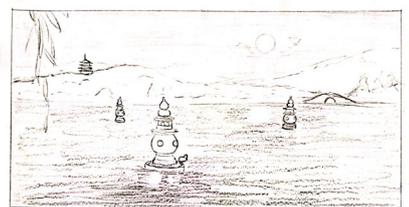

7

quería describir una imagen de familias jugando en el campo de Colza²⁰. Se mostraba un espectáculo natural y lleno de un intenso color amarillo, las flores se extendían hasta donde los ojos pueden ver. La profundidad de esta ilustración se conseguiría a través del gradiente del color amarillo, como por ejemplo, las flores del primer plano estaban más detalladas e incluso se ve una abeja encima de la flor, mientras que en el fondo se vería sólo manchas de color.

7. En la primera ilustración de Festival de Duanwu: Se trata de un dibujo más dinámico. Fue un momento de una carrera de botes dragón, las personas están remando los barcos con lo cual está decorado en formas de dragón. A través del salto de las gotas de agua, las formas de las personas y los palos de bandera, aspiro a crear movimientos con diferentes tipos de líneas, unas más curvadas y otras rectas con más fuerza. Sin embargo, en este boceto resultaba demasiado llena los elementos, así que en la ilustración definitiva, procuraría dejar más espacios blancos en vez de pintar todo el papel.

8. En la segunda ilustración de Festival de Duanwu: Esta vez no quería presentar un escenario grandioso, sino un espacio interior donde me recordaba mi infancia. Cuando yo era pequeña, en ese día mi abuela y mi madre se sentaban juntas para hacer Zongzi para toda la familia, es una comida muy típica y tradicional para este festival, hecho de arroz pegajoso con rellenos variados, están cubiertos de hojas de bambú, no era fácil para mí de hacer la forma de Zongzi, mi abuela me lo enseñaba a mí, estuvimos toda la tarde haciéndolo. Era un ambiente tranquila y feliz, consta de una perspectiva oblicua de dos puntos de fuga, se observaría también unos detalles interesantes como por ejemplo la decoración de artemisa²¹.

9

9. En la primera ilustración de la fiesta de luna: Al ser una fiesta para contemplar la luna, buscaban lugares famosos para ver la luna. Al final decidí dibujar un paisaje muy conocido que está también puesto en el billete de 1 yuan de la moneda China. Tiene el nombre de Reflejo de la luna en los tres estanques, que está situada en el Lago del Oeste de HangZhou²². Son tres torres de piedra en el lago, por la noche, se encienden las velas dentro de los estanques. Como resultado, la luz de las velas, la de la luna y el esplendor del lago se realzan mutuamente. Cambiaba varias veces la distancia entre estos tres estanques para conseguir una composición equilibrada que satisfaga a la vista.

10. En la segunda ilustración de la fiesta de la luna: Se representaba la

20. Es una planta herbacea anual, cultivada en muchas regiones de China para la obtención del aceite contenido en sus semillas.

21. Planta para ahuyentar a los insectos nocivos y depurar el aire.

22. Es la capital y la ciudad más grande de la provincia de Zhejiang en China.

reunión de la familia contemplando la luna y comiendo tortas de luna. Es un plano picado, lo cual se colocaba mirando hacia abajo la escena, mientras los personajes estaban mirando hacia arriba coinciden la mirada con el espectador. De esta manera, no se verá la luna, sino la luz de la luna encima de los personajes. Quería transmitir una sensación de paz y feliz a través de unas líneas sueltas y manchas espontáneas aunque me costaba mucho dibujar los cuerpos humanos en esta perspectiva.

4.3.5. Dibujos de línea

Como he mencionado antes, la forma que hice yo, era hacer un dibujo lineal en una cartulina con el mismo formato que la ilustración definitiva. Luego, ponía el papel japonés encima de la cartulina, repasando las líneas con el rotulador *Pentel Art* así evitando errores de trazos.

El uso del rotulador *Pentel Art* para hacer los dibujos de líneas tiene ciertas conveniencias e inconveniencias. Por una parte, el color es saturado y puro, quedaba muy bien para mi estilo, la forma de su punta permite hacer trazos gruesos y finos. Además, la tinta no se funde con el agua y acuarela porque suelo poner varias capas y es una cualidad importante para mí.

Por otra parte, con el formato y el papel que usaba yo, había tenido varias dificultades utilizando este rotulador. Por ejemplo, el papel japonés absorbe muy rápida el agua y la tinta, de modo que tuve que pintar las líneas de forma rápida y muy decisiva, si no, se funde enseguida. Por añadir, para hacer líneas contínuas rectas tampoco había sido fácil, pero esto se supone que también

Dibujo lineal 3

era por la falta de experiencia de dibujar con la tinta.

Dibujo lineal 5

4.3.6. Color

En cuanto a color de este proyecto, empecé con definir tonos principales de cada ilustración. Por ejemplo, para representar escenas del año nuevo chino, utilizaba una paleta de colores más cálidos, como rojo, naranja y marrón. Por otro lado, para tratar con temas más serios o tranquilos, pintaba con tonos más azulados o verdosos. Gracias a eso, había podido tener siempre en cuenta cada atmósfera que quería representar, así transmitir distintas emociones y sensaciones con cada paleta de colores.

A la hora de pintar, solía poner primero manchas grandes del fondo con colores claros de la luz, luego poco a poco matizando y variando los colores. A continuación de hacer las sombras, mi manera era mezclar un color con su complementario, de esta forma conseguía apagarlo. Luego para sacar más claroscuro, que en el caso de la acuarela es obtener oscuridad con la mezcla de colores oscuros, como el marrón oscuro o el negro.

En los trabajos anteriores de acuarela. Había tenido varios problemas, como pintaba con colores muy asignados a cada elemento, o la falta de claroscuro que se ven siempre demasiado suaves los tonos. Por lo tanto, en este proyecto había intentado para evitar que se ocurra lo mismo, mi solución era verlo de vez en cuando de lejos o incluso parar y seguir el día siguiente, porque si estuve muy centrado en los colores de cada elemento todo el rato, perdería el conjunto o la creatividad. Al verlo lejos o más tarde, había podido evaluarlo mejor y encontrar nuevas ideas.

El hecho de tener un referente delante también había sido un buen remedio para mí porque aunque no usábamos la misma paleta, pero son buenos ejemplos y tienen un nivel que yo quería alcanzar.

4.4. ILUSTRACIONES DEFINITIVAS

El año nuevo chino 1

El año nuevo chino 2

El Festival de los faroles 1

El Festival de los faroles 2

Festival de Qingming 1

Festival de Qingming 2

Festival de las Regatas de los Botes Dragón 1

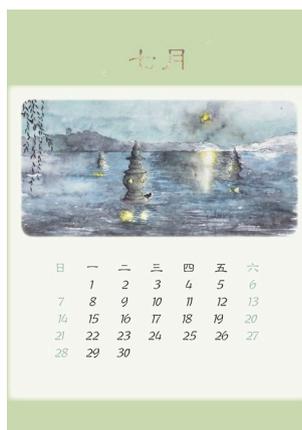

Festival del Medio Otoño Chino 1

4.5. APLICACIÓN DE LOS ILUSTRACIONES AL DISEÑO

Una vez hechas las ilustraciones, las aprovechaba para llevar en otro campo que me interesa que es el diseño. Diseñaba con InDesign y PhotoShop. Las aplicaciones profesionales en el campo de diseño son las siguientes:

4.5.1. Calendario

Fotografía de calendario

Como la mayoría de las fiestas chinas está relacionada con el tiempo, diseñaba este calendario aunque de momento no he tenido suficiente tiempo para acabar cada ilustración por mes, las completaré más tarde.

Este calendario está diseñado fundamentalmente con el concepto de los colores, ya que existe una lista de colores típicos que suele usar en la pintura china clásica, cada uno de los colores tiene un nombre poético. Encontré una página de web donde pone todos los datos de CMYK de estos colores. De este modo, elegí algunos de ellos para que queden bien equilibrados con mis ilustraciones.

Página web de los colore chinos

4.5.2. Marcapáginas

Diseño de marcapáginas

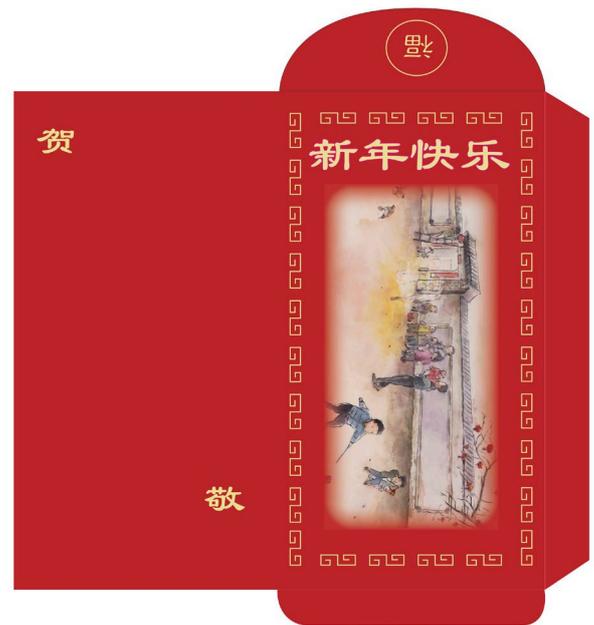
Otra aplicación que he hecho fueron las marcapáginas, con formas diferentes, por ejemplo, con formas de instrumentos tradicionales chinos y de artículos de jade.

Fotografía de marcapáginas

4.5.3. Sobres rojos

Los sobres rojos son regalos más comunes del año nuevo chino. Se llevan dinero por dentro y se cree que traen buena suerte con el color. Elegí cuatro ilustraciones que están relacionadas con este tema y también llevan tonos rojos.

Diseño de sobre rojo

Fotografía de sobres rojos

5. CONCLUSIONES

La idea de este proyecto se mueve por una motivación personal, que es el amor y el interés de la cultura china y las fiestas. Haciendo un análisis del proceso de creación de este proyecto, podemos destacar diferentes puntos, por ejemplo, la complejidad de la búsqueda de información y la experimentación de diferentes técnicas y soportes.

En el recorrido de este proyecto, he introducido conocimientos y capacidades que había aprendido durante toda la carrera, tanto los fundamentos de dibujo o pintura, como los de signaturas optativas que me interesaban, Figura y espacio, perspectiva, metodología de proyecto, diseño editorial y taller de pintura. Gracias a las prácticas que había tenido en esas asignaturas, he podido plantear y seguir las fases de este proyecto con toda facilidad. Resulta indispensable cada una de las fases, como por ejemplo, la planificación de una metodología adecuada, el análisis de los referentes, y estudios de la cultura china.

A partir de allí, me he adentrado en la experimentación de técnicas y soportes, intentaba interpretar el tema de las fiestas tradicionales chinas con mi propio estilo y gusto. Hice un dibujo a mano suelta con líneas expresivas, y procuraba poner las manchas de forma más espontánea, sin llegar a ser realista pero en espacios con esquema de perspectiva.

El resultado de este proyecto en general me parece correcto y bueno, aunque algunas de las ilustraciones me gustan mucho y mientras otras no tanto. Por una parte, las ilustraciones tienen ciertas relaciones entre sí en cuanto al tema y la composición, se encuentra un equilibrio de colores y de perspectivas. Por otra parte, cada una de las ilustraciones puede funcionar independientemente por la complejidad de composición y formas que tiene. Podrían servir a la hora de maquetar un libro ilustrado o ilustración aplicada en productos como calendario, marcapáginas y sobre rojos tal y como presentamos en el apartado de 4.5.

Sin embargo, he tenido que enfrentar varias dificultades durante todo el proceso, lo primero era que yo no paraba de cambiar la idea de este proyecto, como por ejemplo de integrar el concepto de pop art, que es hacer las ilustraciones con papeles plegables, pero luego resultaba imposible teniendo en cuenta el límite del tiempo, así que era mejor seguir en el mismo camino una vez tenía decidido el tema, porque empezar a hacer es más importante que pensar mucho y no hacer nada.

Además, debido a las particularidades del formato y soporte, necesitaba

más tiempo de conocerlos y manejarlos bien. Para añadir, si hubiera planificado mejor y tenido más tiempo, podría hacer la parte del diseño gráfico con un nivel más alto.

Para concluir, la realización de este proyecto de ilustraciones ha ampliado mis conocimientos tanto a nivel personal, como profesional. Con respecto a los objetivos que planteaba al principio, he cumplido la mayoría de ellos, como el análisis profundo de los estudios, la investigación de las técnicas y la interpretación del tema de las fiestas. Espero que este proyecto pueda ser una buena suma de mis conocimientos y experiencias, además, un idóneo ejemplo para mi portafolio.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. MONOGRAFÍAS:

ERNST HANS, GOMBRICH. 艺术的故事 *The story of art*. China: Guangxi Fine Arts Publishing House, 2008.

HALL, ANDREW. *Ilustración*. España: Blume, 2011.

PAN, TIANSHOU. 关于构图问题. China: People's Fine Arts Publishing House, 2015.

VIDAL ALAMAR, M.D.; GIMÉNEZ MORELL, R.V. *Perspectiva artística*. España: Universitat Politècnica de València, 2007.

WANG, QIJUN. 古建筑日读. Beijing: Zhonghua Book Company, 2017.

XIAO, HUANG. 微光世界. China: Changjiang Literature, 2010.

XUE, Y.N.; LUO, S.P. 中国美术简史. Beijing: China Youth Press, 2002.

6.2. CATÁLOGOS

MADLINE, LAURENCE. *100 obras maestras del impresionismo*. PARIS: Nouvelles Editions Scala, 2010

6.3. TRABAJO FIN DE GRADO:

JODAR IBÁÑEZ, SONIA. El troquelado como ilustración y espacio esceno-gráfico [trabajo fin de grado]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2017.[consulta: 2017-05-30. Disponible en: <<https://riunet.upv.es/handle/10251/76368>>

6.4. WEBS:

Oamul. [consulta: 2018-05-21]. Disponible en:<<http://www.oamul.com>>

CHUANSONG.ME. *Huang Xiaoxiao*. [consulta: 2018-05-21]. Disponible en: <<http://chuansong.me/n/1135890>>

BAIKE BAIDU. *Xiao Huang*. [consulta: 2018-05-21]. Disponible en: <<http://baike.baidu.com/item/小小皇>>

WEIBO. *Huang Xiaoxiao*. [consulta: 2018-05-21]. Disponible en: <http://weibo.com/u/1242992705?topnav=1&wvr=6&topsug=1&is_all=1#_rnd1495363038587>

TATE. *Joseph Mallord William Turner*. [consulta: 2018-05-22]. Disponible en: <<https://www.tate.org.uk/art/artists/joseph-mallord-william-turner-558>>

WA-SANBON. *pfeasy*. [consulta: 2018-05-23]. Disponible en: <<http://pfeasy.wasanbon.com>>

PIXIV. らいらっく. [consulta: 2018-05-23]. Disponible en: <<https://www.pixiv.net/member.php?id=1553096>>

ESPAÑOL CHINA. *Instrumentos de la pintura china (ii)*. [consulta: 2018-07-13]. Disponible en: <<http://espanol.china.com/culture/art/1582/20150522/378685.html>>

BARNA ART. *Papel japonés Washi*. [consulta: 2018-07-13]. Disponible en: <<https://www.barna-art.com/papel-japones-washi>>

ESXUE. *El Lago del Oeste*. [consulta: 2018-07-15]. Disponible en: <<http://www.esxue.com/yuedu/jingxuan/10459.html>>

CHINE-CULTURE. *Pintura China*. [consulta: 2018-07-16]. Disponible en: <<http://www.chine-culture.com/es/pintura-china.php>>

CHINA HIGHLIGHTS. *Traditional Chinese Festivals*. [consulta: 2018-06-13]. Disponible en: <<http://www.chine-culture.com/es/pintura-china.php>>

CHINESE COLORS. [consulta: 2018-07-19]. Disponible en: <<http://zhongguose.com/#danfei>>

6.5. AUDIOVISUALES:

ZHAO, HUAYONG. Chinese Festival En: *Bilibili*. China: CCTV, 2006. [consulta: 2017-09-15], Disponible en: <<https://www.bilibili.com/video/av4924928/?p=3>>

WEN, BING. Our festival 2018 Duanwu En: Youtube. China: CCTV, 2018-06-17. [consulta: 2016-06-20], Disponible en: <<https://www.youtube.com/watch?v=xFNHVw3IzvY&t=3470s>>

7. ÍNDICE DE IMÁGENES

1. Oamul: Kyoto, 2016	http://www.oamul.com/paintings/	9
2. Oamul: Spring, 2018	http://www.oamul.com/season/	9
3. Huang Xiaoxiao	http://weibo.com/u/1242992705	10
4. Huang Xiaoxiao: Conejo, 2016	http://weibo.com/u/1242992705	10
5. Huang Xiaoxiao, 2017	http://weibo.com/u/1242992705	10
6. Joseph Mallord William Turner : Venice Looking East from the Guidecca Sunrise	https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-norham-castle-sunrise-n01981	11
7. Joseph Mallord William Turner: Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow Storm , 1842	https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-snow-storm-steam-boat-off-a-harbours-mouth-n00530	11
8. Puuung	https://www.grafolio.com/puuung1	12
9. Puuung : Nap	https://www.grafolio.com/puuung1	12
10. らいらっく, 2016	http://pfeasy.wasanbon.com	13
11. らいらっく, 2017	http://pfeasy.wasanbon.com	13
12. Cena de la víspera, 2015	http://www.cssn.cn/zt/zt_tbzt/2015n/2015ngd/2015nge2/201501/t20150129_1497155.shtml	15
13. La iluminación, 2016	http://www.goytrip.com/lantern-festival/1602191202050001810.html	16
14. Tangyuan, 2018	https://www.secretchina.com/news/gb/2018/03/02/850710.html	16
15. Visita a cementerio, 2017	http://news.shaoyangnews.net/c/201704/01/1131827.html	17
16. Carreras de Botes Dragón, 2018	http://www.sohu.com/a/227686757_734011	18
17. Tortas de luna, 2014	http://www.vinehoo.com/index.php/Home/Ublog/details/id/653	18
18. Zhang Zeduan: fragmento de El festival Qingming junto al río, 1085-1145	https://bbs.artron.net/thread-4088467-1-1.html	21
19. Pentel Art Brush	https://www.jetpens.com/Pentel-Pocket-Brush-Pen-XGFKP-A/pd/1793	22
20. Papel Japonés	https://www.jetpens.com/Pentel-Pocket-Brush-Pen-XGFKP-A/pd/1793	23
21. Hoja de apuntes		24
22. Bocetos generales 1 y 2		24
23. Bocetos generales 3, 4, 5 y 6		25
24. Boceto 7 y 9		26
25. Dibujo lineal 3		27
26. Dibujo lineal 5		28

Ilustraciones:

27. El año nuevo chino 1	29
28. El año nuevo chino 2	29
29. El Festival de los faroles 1	30
30. El Festival de los faroles 2	30
31. Festival de Qingming 1	31
32. Festival de Qingming 2	31
33. Festival de las Regatas de los Botes Dragón 1	32
34. Festival del Medio Otoño Chino 1	32
35. Maquetación de calendario	33
36. Fotografía de calendario	34
37. Página web de los colores chinos	34
38. Diseño de marcapáginas	35
39. Fotografía de marcapáginas	35
40. Diseño de sobre rojo	36
41. Fotografía de sobres rojos	36