



**Facultad
de Artes**



**UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY**

Animales Fantásticos

Un mural a descubrir

Pilar Silva

Introducción

En esta instancia voy a presentar mi trabajo final de egreso de la Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, que consiste en un trabajo con carácter esencialmente práctico que es la realización de un mural con dibujos de animales fantásticos sobre una pared aproximadamente de 2 x 3 ms.

Elegí utilizar este estilo de expresión artística para aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera, relacionados al arte visual y plástico (principalmente dibujo y pintura). A la vez, quise utilizar una técnica que me aportara una nueva experiencia, dejar la libreta y el lápiz y salir al aire libre por primera vez para realizar un mural a gran escala.

Las características que intenté obtener para su ubicación fue un espacio donde se descubriera el mural entre los árboles y caminos que por allí se encontrasen, que si bien fuera un lugar público, no se percibiese de inmediato y que dicho hallazgo se pudiera transmitir de boca en boca. Asimismo, aspiraba a que perdurase en el tiempo, o de lo contrario se mantuviera en el recuerdo de la gente, de forma tal como ocurría con los mitos y leyendas fantásticas desde hace mucho tiempo.

Elegí dicha temática para seguir el hilo de este proyecto personal basado en la recreación y representación de animales fantásticos con inspiración en distintas mitologías (principalmente la mitología oriental y el estilo de arte precolombino).

Este trabajo está compuesto por la creación de un mural acompañada por una breve reflexión relatando lo que fue la experiencia vivida en el proceso y lo que me aportó.

Los pasos que seguí para llevar a cabo dicho proyecto fueron:

- Encontrar el lugar donde se llevara a cabo el mural.
- La realización de los posibles diseños.
- Seleccionar junto con mis docentes cuál sería el diseño que mejor se adecuara para el mural teniendo en cuenta el público objetivo.
- Llevar a cabo la ejecución del diseño.
- Documentar el proceso de la realización del mural a través del registro fotográfico, audiovisual y escrito.
- Escribir una reflexión acerca de lo vivido en el proceso.

Antecedentes e investigación

Para este trabajo en cuanto al contenido en sí, tomé de referencia visual los mitos o leyendas de distintas expresiones artísticas, principalmente la latinoamericana y la oriental, dándole mi propia visión en base a las influencias recibidas en algunos talleres o a mis gustos personales, que a través de mi vida se inclinaron siempre a la representación de estos seres extraños de manera central, aunque no única.

Agrego debajo algunos ejemplos de imágenes que me han influido como el anime y películas japonesas, en cuanto al diseño de estos seres; el arte precolombino de donde tomo especialmente detalles de secuencias de símbolos (muy utilizados en mis dibujos); y también el arte visual mexicano en lo relativo al uso de colores fuertes y llamativos.

«El zorro de nueve colas», personaje de la serie anime *Naruto* (2002-2007).

Ilustración 1



«El Viaje de Chihiro», película de Hayao Miyazaki (2001).

Ilustración 2



Arte precolombino.

Ilustración 3



Arte Huichol.

Ilustración 4



También muestro en esta presentación, distintos referentes artísticos que he investigado, tanto modernos como contemporáneos como ser Rufino Tamayo, Edgar Flores, Carlos Segovia Alanis, Miguel Mejía, Utagawa Kuniyoshi y Taro Okamoto.

«Dualidad» de Rufino Tamayo

Ilustración 5



«Entre blancos y negros» Edgar Flores (Saner)

Ilustración 6



Miguel Mejía (Neuzz)

Ilustración 7



Carlos Segovia Alanis (Sego y Ovbal)

Ilustración 8



«Myamoto Musashi matando a un gigante» de Utagawa Kuniyoshi

Ilustración 9



«Derrota del malvado zorro de nueve colas de los campos de Nasu, en la provincia de Shimotsuke» de Utagawa Kuniyoshi

Ilustración 10



Ilustración 11



Metodología

El primer paso fue establecer el lugar donde se realizaría el mural. Para tener una idea de donde debería estar pensé en qué quería lograr con ello, y qué quería expresar. Terminé decidiendo que lo que quería obtener era algo parecido a los mitos y cómo se solían contar antiguamente: *de boca en boca*, como si se tuviera que descubrir. Buscaría un lugar medianamente oculto, para un público reducido de gente, ubicado en un lugar donde haya que ingresar para descubrirlo. Una vez tomada esta decisión, pensé que una buena opción sería el Parque Posadas. Si bien es un lugar donde viven muchas personas, es enorme, tranquilo y con muchos caminos y pasajes internos.

Me comuniqué con la comisión directiva de Parque Posadas para solicitar permiso y me concedieron un lugar específico del parque que se llama Pasaje de los



Pasaje de los Caballeros Orientales

Caballeros Orientales, un camino que es

una de las entradas que hay hacia las viviendas, bastante resguardado y extenso, por lo que me pareció perfecto realizar el mural ahí.

Una vez establecido el lugar, el siguiente paso fue realizar diversos diseños posibles, los cuales se realizaron de manera digital para luego enviarlos como propuestas a la comisión. Un requisito que me pidieron fue que el diseño tuviera algo que ver con el parque, por lo que quise centrarme en establecer un dibujo relacionado con la naturaleza. Yo ya tenía algunos diseños realizados con anterioridad en los que estaban constantemente la figura del dragón chino (animal proveniente de la mitología china) y el kitsune (un zorro de varias colas, animal proveniente de la mitología japonesa), por lo que quise mantener estos conceptos adaptándolos a un entorno relacionado con la naturaleza. Les envié cuatro diseños distintos, de los cuales me resaltaron uno específico como el preferido: un dragón rodeando un árbol con dos kitsunes persiguiéndolo, resultando ser el diseño que más me gustaba a mí.

«El Príncipe Hanzoku, aterrorizado por un zorro de nueve colas» de Utagawa

Kuniyoshi

Ilustración 12



«El palacio del rey dragón» de Utagawa Kuniyoshi

Ilustración 13



Estos fueron los diseños que presenté:





Finalmente este fue el diseño que eligió la comisión del Parque Posadas:



Lo siguiente fue establecer en qué parte del muro (el cual tiene aproximadamente 100 m) se realizaría el mural. Para esto me comuniqué con la arquitecta del Parque Posadas para determinar un sitio. Yo ya había elegido un lugar específico y ella estuvo de acuerdo.



Primer día: limpiar el muro y pasarle el sellador

Llegado a este punto, me dediqué a crear la paleta de colores y a comprar los materiales que utilizaría. El presupuesto invertido fue un total de \$4.014 que consistió en la compra de seis tarros de pintura, un entonador, un sellador acrílico, un pincel, un rodillo y un nylon como protector.

Una vez preparado todo lo mencionado anteriormente se estableció una fecha para la realización del mural, donde solicité colaboración a mi tutor y a una profesora para que me guiaran sobre cómo llevar a cabo el trabajo.

El proceso para realizar el mural consistió en: el primer día procedí a limpiar el muro con un cepillo de escoba y a pasarle el sellador para que la base quedara pronta.

El segundo día, acompañada de mis profesores, se procedió a dibujar con la ayuda de



Paleta de colores a emplear junto con el diseño de la obra como guía

una cuadrícula como técnica para trasladar el diseño utilizando tizas y carbonilla. Una vez dibujado, procedimos a mezclar los colores para luego pintar. Se utilizaron ocho colores, de los cuales dos los mandé a hacer (turquesa y naranja) y el resto ya venían

preparados (marrón, amarillo, verde, blanco y negro). Si bien los colores que compré pronto no estaban en el tono exacto que yo quería, terminé entonándolos con blanco para obtener los colores deseados. Dichos colores creados se pueden ver en la imagen del diseño como ser en el tronco del árbol, en las hojas, en el fondo y en detalles de los animales.

El mural se logró finalizar en el transcurso de dos días en un total de 9 horas.

Proceso de realización del dibujo:





Proceso del traslado de pintura:





Resultado final:



Reflexiones

La realización de un dibujo digital llevado a gran escala y plasmado en un mural fue el principal objetivo cumplido de este proyecto.

Realizarlo me dejó una experiencia muy positiva, a pesar de que hubo momentos de mucho estrés y frustración, obtuve un resultado que me dejó muy a gusto y satisfecha, y aunque no quedó como el dibujo original de manera exacta, me gustó mucho más el resultado obtenido. Esto se debió a que al trasladar la obra a un muro que tiene acabado rugoso, me di cuenta que no se podía lograr pinceladas muy precisas en las líneas y detalles pequeños, lo que no resultó ser muy trascendente porque el mural se mira bien desde lejos.

El otro objetivo cumplido fue obtener una respuesta muy positiva de parte de los vecinos del Parque Posadas que, mientras antes pasaban por ese camino bordeado de muros grises, ahora descubren un mural colorido y llamativo que le da vida al lugar. Entre las personas que pasaban por ahí mientras lo estaba pintando, los comentarios más

frecuentes que me hacían eran «qué lindo mural», «me encanta, ojalá se hicieran más murales por acá para darle más color a este camino», «que hermoso, ojalá nadie lo grafitee», entre otros.

Quiero destacar que en el día de la pintada me llamó la atención, y con satisfacción, ver a los adultos con niños que pasaban por el parque y escuchar a los adultos decir: « ¡Mira! qué lindos los perros» (refiriéndose a los kitsunes) y los niños contestaban: «No son perros, es obvio que son zorros»; y un niño en especial dijo: «Esos zorros son como el zorro de nueve colas».

Este último comentario me hizo darme cuenta cómo incluso, en los más jóvenes, sigue gustando las figuras mitológicas gracias a la cultura popular tan extendida hoy. Por ejemplo, como he mencionado anteriormente el anime «Naruto» (que yo veía cuando tenía 10 años) hoy mantiene viva la mitología del kitsune, al igual que otras mitologías que están presente en diversos medios como en series, películas y videojuegos.

Fue muy interesante para mí, esta primera experiencia de realizar un mural, ya que se trata de un medio artístico, creo yo, infravalorado en la gente culta, pero que tiene mucha repercusión en la gente común. Por eso me propuse dejar una huella de ese estilo en el barrio, que movilice a los vecinos y embellezca el lugar en donde viven, ya que considero importante, como dice Samuel Sztern, *promover el desarrollo de la percepción artística de la gente incorporando el arte en su vida cotidiana*.¹

Podría ser que la mayoría de esas personas no tengan un interés particular en conocer algún tipo de arte en especial o que se interesen por algún tipo de expresión, o que nunca hayan ido a un museo o lo hayan hecho una sola vez en su vida, pero creo y

¹ Actividades de extensión y relacionamiento con el medio 1999-2020 (p. 20)

espero, que cuando vean el mural ya terminado con los colores y figuras que dejan atrás los muros grises, sientan lo artístico parte de su vida y lo disfruten.

También el hecho de que realizar un mural siempre requiere de manos extras, personas que estén en sintonía con uno para poder llevar a cabo el trabajo con éxito, es una experiencia que todo artista debería vivir. Por lo general el artista suele trabajar solo, expresando su mundo interior, por lo que experimentar el proceso de realizar un mural hace que uno salga de su zona de confort, haciendo que uno sociabilice con el entorno, con las personas que viven en ese entorno y con las personas que ayudaron a llevar a cabo dicho proyecto.

Conclusión

Una vez terminado el mural, lo primero que sentí fue una gran satisfacción por haber logrado la tarea. Era un objetivo muy ambicioso para mí, ya que nunca había realizado un mural con anterioridad. Ahora sé, desde mi punto de vista estrictamente personal, que puedo llevar a cabo los objetivos artísticos que me proponga. Que lo que deseo proyectar, exponer, demostrar y expresar artísticamente es válido y forma parte del arte en general, porque al ver el feedback que recibí de las personas que pasaban por delante del mural, descubrí que sí hay gente que le gusta lo que hago.

Índice de imágenes:

Ilustración 1	3
«El zorro de nueve colas» -Naruto (2002-2007):	
https://www.mundodeportivo.com/alfabeta/naruto/naruto-la-historia-de-kurama-el-zorro-de-nueve-colas	
Ilustración 2	3
«El Viaje de Chihiro» -Hayao Miyazaki (2001):	
https://blogs.diariovasco.com/fotograma/2020/03/17/el-viaje-de-chihiro/ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F	
Ilustración 3	4
Arte Precolombino: https://pt.slideshare.net/JulietaMagnano/arte-precolombino-53042145	
Ilustración 4	4
Arte Huichol: https://calacollection.com/blogs/blog/arte-huichol-y-sus-simbolismos	
Ilustración 5	5
«Dualidad» –Rufino Tamayo: https://cdmxsecreta.com/donde-ver-obras-de-rufino-tamayo-en-cdmx/	
Ilustración 6	5
«Entre blancos y negros» –Edgar Flores (Saner):	
https://www.instagram.com/saner_edgar/	
Ilustración 7	6
Miguel Mejía (Neuzz): https://masdemx.com/2018/10/neuzz-miguel-mejia-muralistas-grafiteros-arte-urbano-famosos-mexico/	
Ilustración 8	6

Carlos Segovia Alanis (Sego y Ovbal): <https://neomexicanismos.com/azrte-urbano/sego-y-ovbal-artista-muralista-graffiti-instagram/>

Ilustración 9.....7

«Myamoto Musashi matando a un gigante» –Utagawa Kuniyoshi:

<https://es.artsdot.com/@/8XZ3Q6-Utagawa-Kuniyoshi-Miyamoto-Musashi-matar-a-un-gigante>

Ilustración 10.....7

«Derrota del malvado zorro de nueve colas de los campos de Nasu, en la provincia de Shimotsuke» –Utagawa Kuniyoshi:

<https://www.nippon.com/es/japan-topics/b02508/>

Ilustración 11.....8

«Las formas del bosque» –Taro Okamoto:

https://www.reddit.com/r/ArtPorn/comments/qtj1t0/taro_okamoto_law_of_the_justice_1950_1000x709/rdt=59683

Ilustración 12.....10

«El Príncipe Hanzoku, aterrorizado por un zorro de nueve colas» –Utagawa Kuniyoshi:

<https://es.wikipedia.org/wiki/Kitsune>

Ilustración 13.....10

«El palacio del rey dragón» –Utagawa Kuniyoshi:

<https://www.arthistoryproject.com/artists/utagawa-kuniyoshi/recovering-a-jewel-from-the-palace-of-the-dragon-king/>

Bibliografía

- Actividades de extensión y relacionamiento con el medio 1999-2020

Editado por IENBA (2021)

- Escuela Nacional de Bellas Artes: Proyección de su experiencia educacional

Editado por ENBA (1986)