

RECUENTO CICLO 3

TRIADA VISUAL DE ELEMENTOS NATURALES: BOSQUE, SUELO Y AGUA

EL ESPACIO EN CONSTANTE CAMBIO DE LUCES

ANAÍS ZÁRATE CEPEDA

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LÁMINA 1 AL 6

CROQUIS Y OBSERVACIONES

LAMINA 7, 8 Y 9

PROPUESTAS INICIALES

LÁMINA 10, 11 Y 12

PROPUESTA FINAL

LAMINA 13 Y 14

CUERPO GRÁFICO

LÁMINA 15 Y 16

FOTOGRAFÍAS

Se llevó a cabo el presente proyecto en el mes de Noviembre el cual conllevaba observar, investigar y editar sobre los distintos terrenos en Ciudad Abierta de Amereida, en los cuales se conformaba el bosque de eucaliptus, sus suelos y la costa. Cabe mencionar que el Bosque ya había sido investigado previamente, utilizando como ayuda elementos obtenidos en el terreno, como pueden ser plumas u hojas con la ayuda de la tinta china.

Se registraron los distintos terrenos con técnicas que nos ayudarían a contemplar de manera más cercana los distintos terrenos; cómo puede ser la investigación sobre las aguas, mismas en las que se utilizaron una variedad de elementos de carácter líquido los cuales se acercaban a la forma abstracta que se busca para representar las aguas.

Estos fueron, el agua mezclado con tinta china, el alcohol mezclado con tinta china y hasta el cloro mezclado con todos estos elementos ya mencionados, se plasmaron estas técnicas sobre el papel couche de 120gr.

Para conseguir plasmar los suelos en un papel bond ahuesado se utilizó tinta china y carboncillo. Con la tinta se buscó esparcir con un trozo de tela sobre el papel el movimiento de las arenas al ser arrastradas por el viento. Y con el carboncillo se colocó el papel sobre un suelo rugoso y se arrastró el carboncillo sobre este, obteniendo resultados abstractos en ambos resultados.

a. Se crea un contraste de luces, ya que la luz proveniente de las espaldas del bosque recrea poca luz en frente del mismo.

b. Muestra de la profundidad que se puede hallar en el bosque y su representación.

c. Cómo se desliza el follaje hacia donde se puede hallar luz.

OBSERVACIONES DE LA SERIE BOSQUES

Utilizando una pluma, tinta china y agua se observa cómo se va adentrando al bosque de eucaliptus, capturando las distintas iluminaciones que el bosque refleja, estas cómo se muestran en las iluminaciones están a la espalda del bosque, dejando ver cómo este muestra siluetas más oscuras debido al fuerte contraste, aún así se ve el interior del bosque y sus dimensiones.

* Presentación de cómo se envuelve el follaje con el terreno, situación que ocurre por el golpe del viento y la brisa de la costa.

d. Vista que se tiene del bosque desde la lejanía, sobre las dunas.

e. Vista diagonal que se tiene desde las dunas hacia la vega y el bosque.

f. Manera en la que el bosque se vuelve hacia las vega, separándonos de la costa y las dunas.

Adquiriendo una posición lejana al bosque se observa la cantidad e intensidad que este adquiere, pues al trazar su forma abstracta se pierde de a poco lo que se ve en su interior dejando a relucir el exterior, usando la misma técnica que en los diferentes dibujos previamente hechos. Se logran distinguir las dunas frente al forestal al abstraer con la pintura cómo la vegetación sobre la arena.

*Distintas vistas que se tiene del bosque, cómo puede ser desde su interior mirando hacia arriba y dimensionando su inmensidad, también el como se ve el bosque de un extremo hacia el otro y cómo se ven sus primeras arboledas en el bosque.

g. El arrastre de la marea sobre el aspecto de las arenas.

g. Primera prueba de deformación del agua a una abstracción con forma.

h. Segunda prueba de deformación del agua a una abstracción con forma.

OBSERVACIONES DE LA SERIE AGUAS

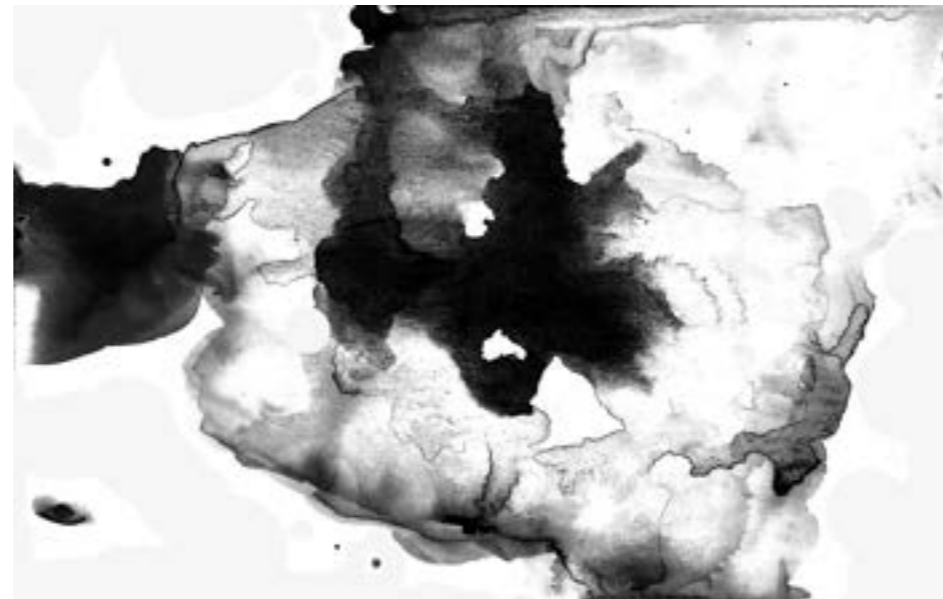
Para lograr el efecto en las imágenes presentes se utilizó tinta china y una cantidad abundante de alcohol, estos se repartieron sobre una hoja couche para luego ser esparcidos gracias a frotar otra hoja igual sobre la pintada, en la imagen G esto ocurrió utilizando esta técnica y dejando sólo una de las planas de couche. Por otro lado las imágenes restantes son el resultado de aplastar una hoja pintada sobre una limpia, dejando en ambas un diseño parecido y con una forma abstracta que logra a nivel visual diferenciar distintas formas reales.

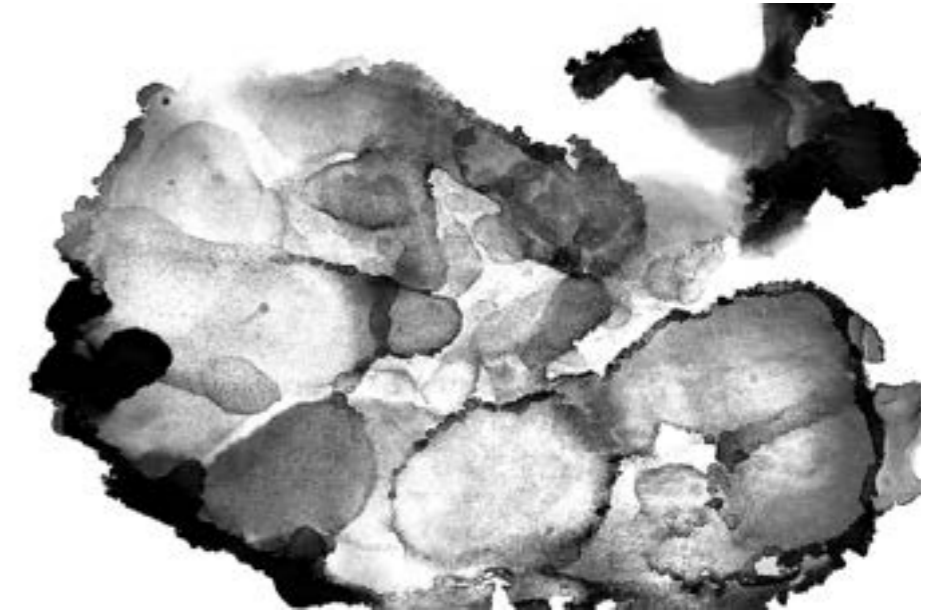
*Primeras pruebas de abstraer el agua con alcohol y tinta china, se terminaron descartado ya que no se reconocía cuál elemento era, siendo que este tenía las intenciones de abstraer el agua.

j. Tonalidades dispersas por la fuerte sustancia del cloro.

i. La dispersión se debe a una menor cantidad de cloro sobre agua y alcohol.

l. Se pueden distinguir pequeñas lagunas entre la dispersión de la tinta, gracias a dejar reposar el alcohol sobre el agua.

Para las primeras pruebas se utilizaron sólo alcohol, agua y tinta china. Con estos elementos se dejó caer gotas de agua sobre el papel, luego en las mismas se les agregó tinta china que se encontraba en el pincel, por consiguiente se esparció alcohol sobre la hoja en cuestión, logrando que se esparciera el agua con la tinta china, distribuyendo las tonalidades oscuras alrededor de la hoja.

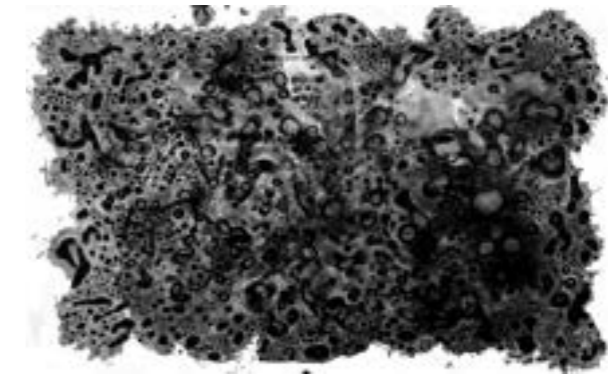
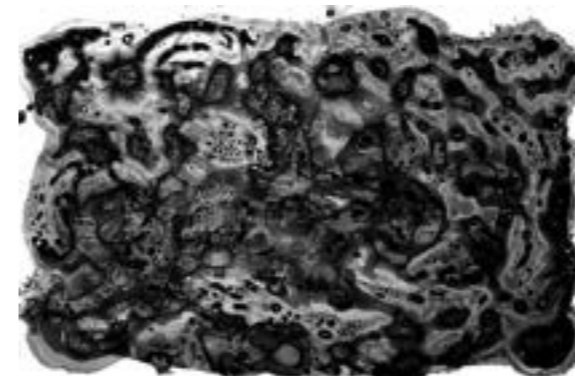
*Uso solo de alcohol y tinta china. Se lograron estos efectos al dejar caer gotas de alcohol del recipiente y además de un pincel limpio.

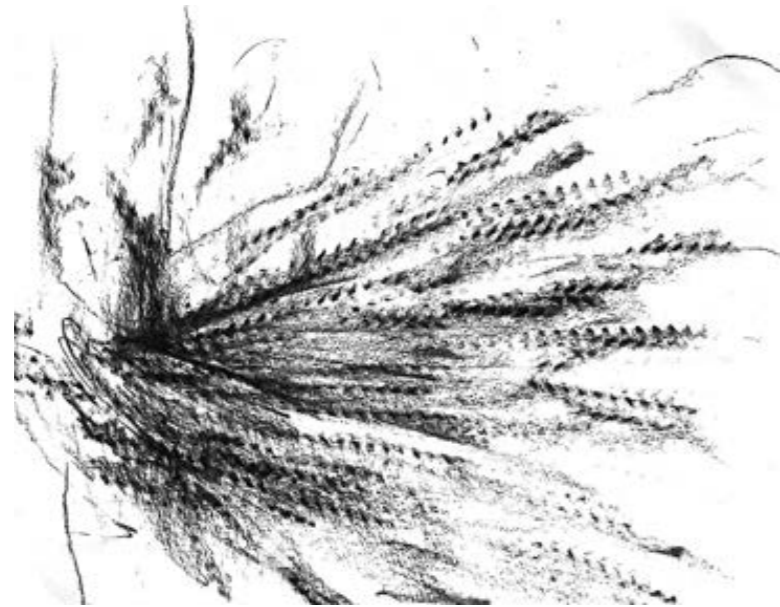
m. Se dejó reposar cloro con tinta china antes de esparcir el agua con el alcohol y la tinta.

En los últimos croquis se utilizaron técnicas como esparcir la tinta con alcohol, agua y cloro con otra hoja utilizada para estos croquis. En algunos de estos croquis también se decidió dejar reposar el cloro con la tinta china antes de esparcir los cuerpos acuosos con otra hoja.

*Se realizaron pruebas con jabón. Alcohol y tinta china, resultando en cuerpos de agua espumosos y definidos.

n. Gracias a frotar se obtiene la forma parecida a la del pasto, planta.

ñ. Tinta china frotada con tela.

o. Tinta china con alcohol frotada con tela.

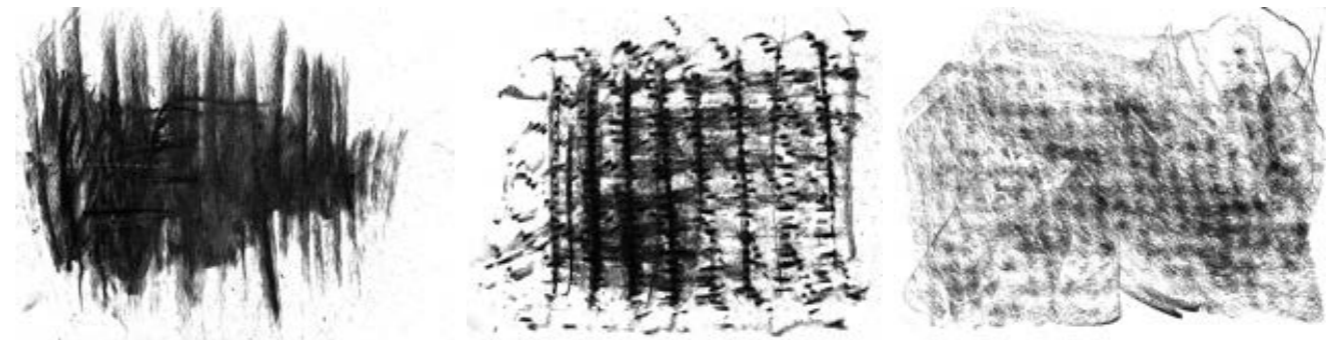
p. Frotado con carboncillo sobre tela arrugada.

q. Tinta china con agua frotada con papel.

OBSERVACIONES DE LA SERIE SUELOS

Para la última serie de la triada se utilizó la técnica del frotado con carboncillo en el papel bond ahuesado, para conseguir distintas texturas se desplazó el papel en diferentes sitio, cómo puede ser una alfombra, una silla de plástico, frotado con tela o utilizando el carboncillo de forma apaisada en un papel arrugado. Además del carboncillo también se usó tinta china con agua, misma que fue frotada con tela.

*Primeras pruebas de abstraer la textura de los suelos, se frotó carboncillo sobre el papel en una alfombra.

PROPUESTAS INICIALES

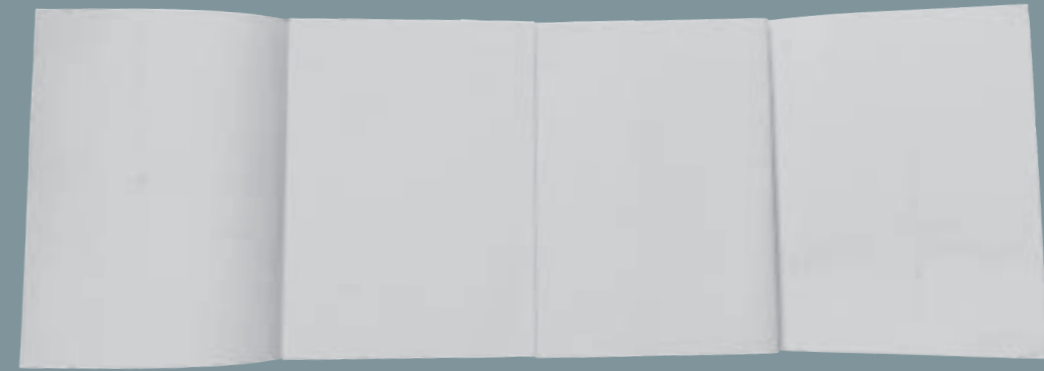
Propuesta 1

Portada.

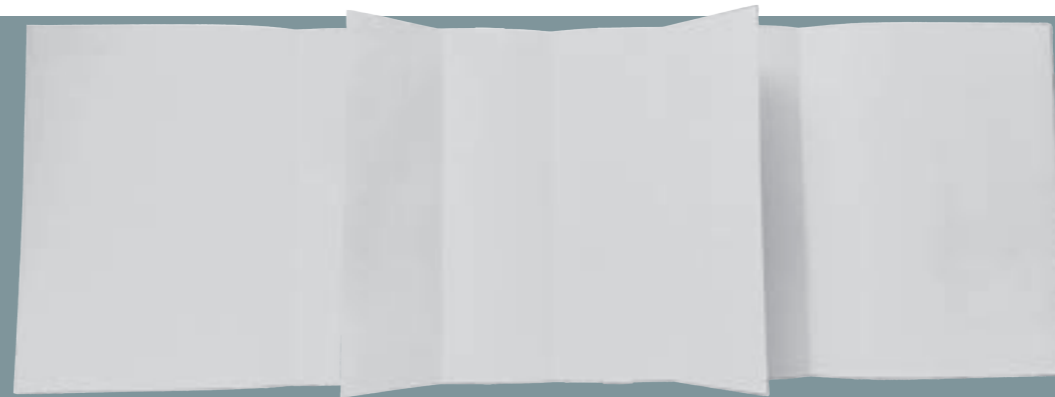
Primeras páginas.

Páginas desplegadas, unidas desde los costados, extendiendo la propuesta a sus costados.

Despliegue a la última sección de la propuesta.

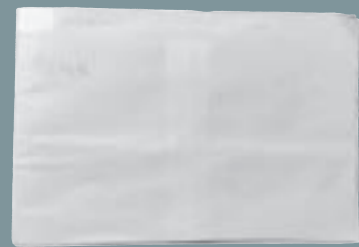
Páginas del centro desplegadas.

Propuesta descartada debido a las pocas páginas que implicaba, además de añadir hojas al centro que no coinciden con el tamaño original de la propuesta.

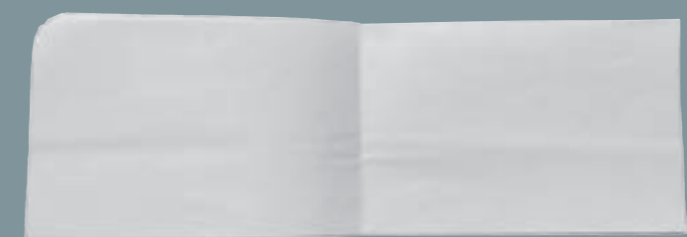
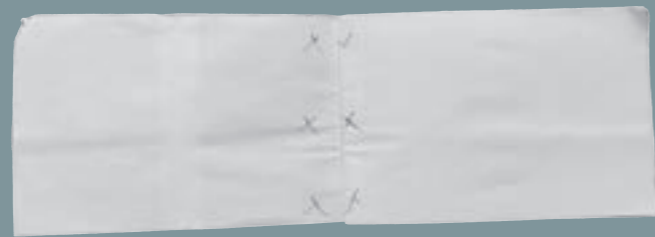

Contraportada.

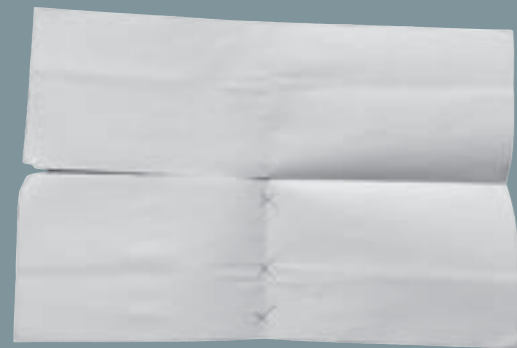
Propuesta 2

Portada.

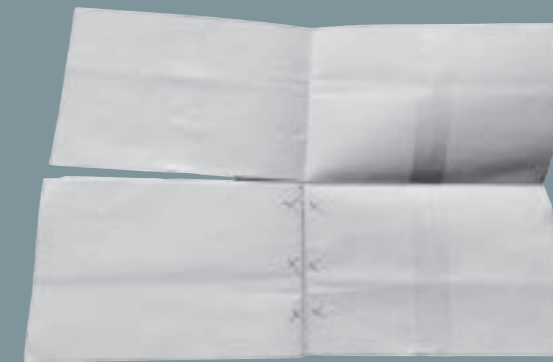
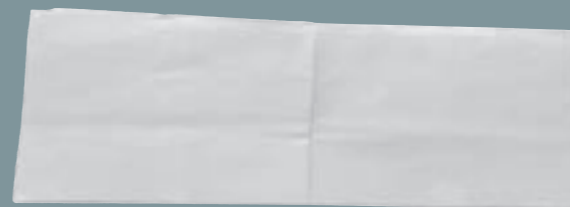
Páginas de ojeo antes del primer momento del despliegue. Estas para llegar a su versión final fueron cambiadas para aumentar su número de páginas y poder tener las respectivas hojas de gracia.

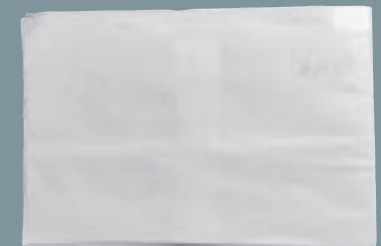
Primer despliegue.

Páginas de ojeo.

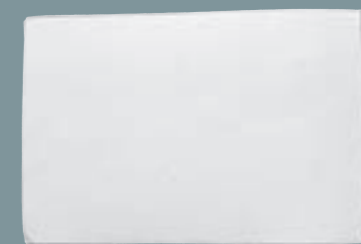
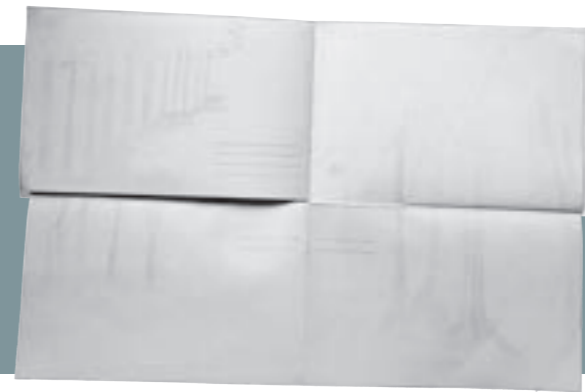
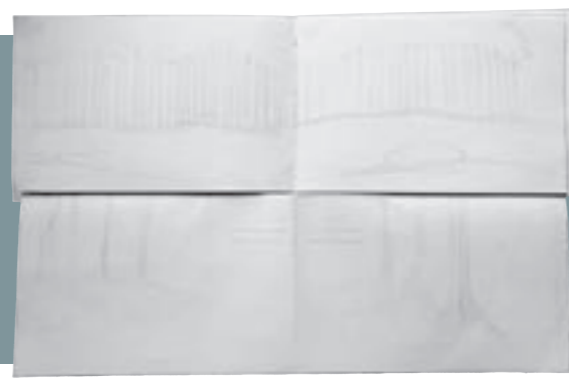
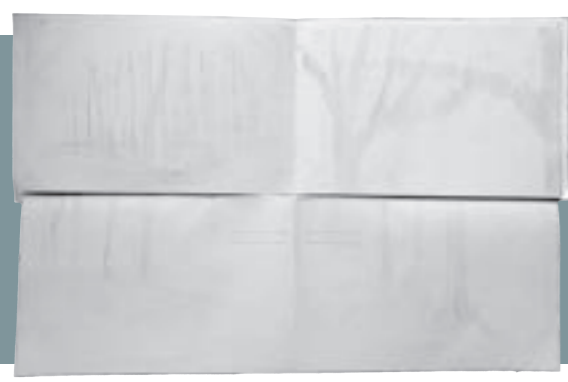
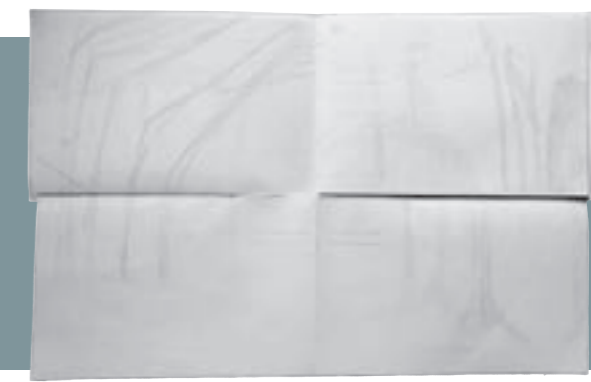

Segundo y último despliegue.

Contraportada.

Esta propuesta tuvo cambios en su distribución de páginas, se añadieron más páginas.

TEXTO DE LA EDICIÓN

El movimiento de los cuerpos inicia a través de las aguas, estas mismas que arrastran lo que hay en sus profundidades a las orillas, donde su dimensión no alcanza a más extremos, ya que son delimitados por lo que a la vista del humano no es visible en la superficie. Su cuerpo empuja las arenas que viven bajo ella, mismas que pueden moldear dunas con la gracia de la lluvia y crean nuevos terrenos a nuestro alrededor, en los cuales observar la voluptuosidad de sus luces; es más, podemos apreciar el fulgor que emite la presencia constante de la manifestación ligera del agua sobre las arenas al momento en que estas rompen con su oleaje.

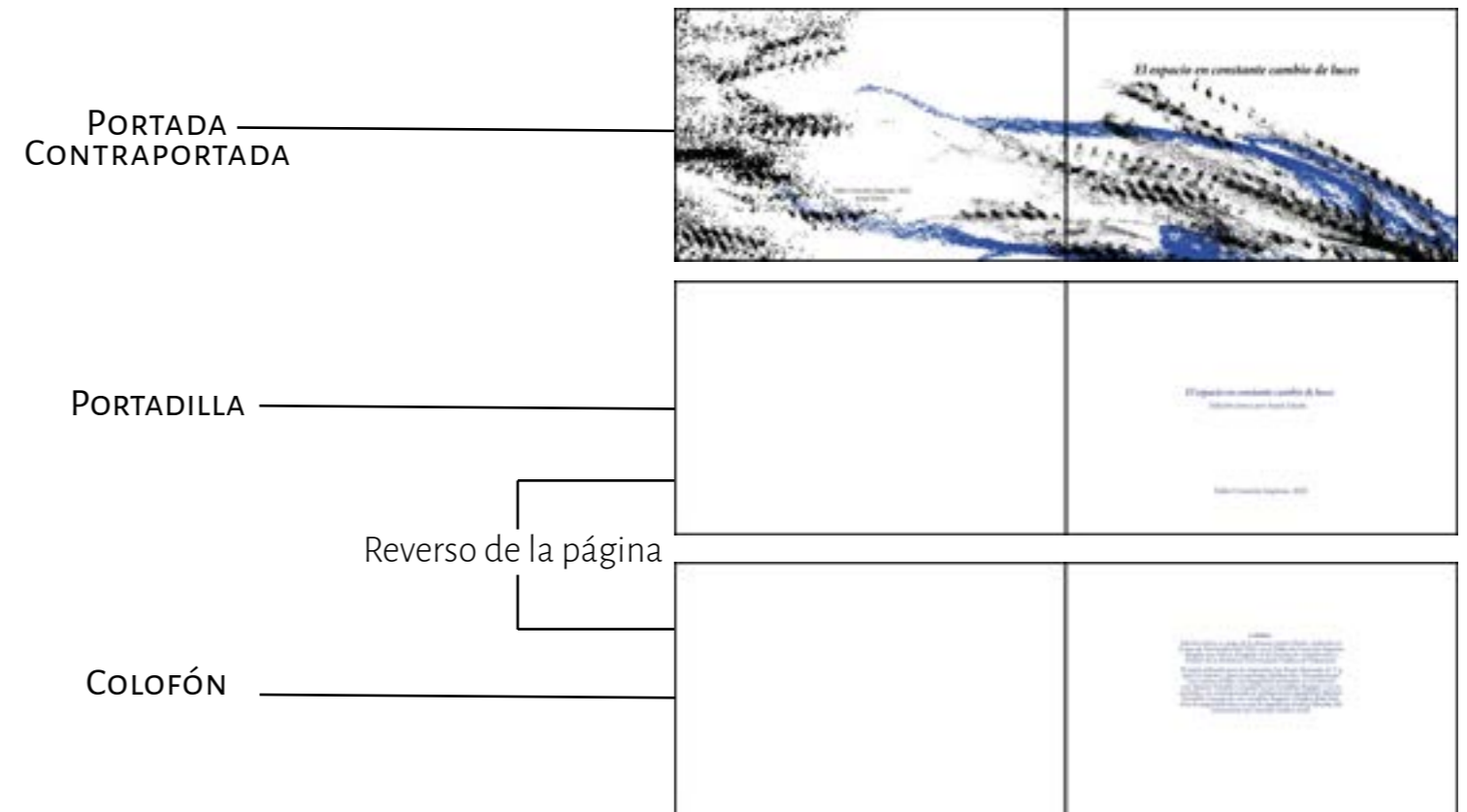
Los pequeños inorgánicos seres rígidos embellecen lo que yace bajo nuestros pies, cómo lo hacen las arenas al enseñarnos el camino que otros atravesaron alguna vez, igual que puede cegarnos el resplandor del blanco imperceptible que estas adquieren al reunirse con el agua y ser reflejadas con el sol.

La brisa del mar acoge a las raíces que crecen a merced de su riego, aguardando a observar el cómo se despliegan y se alzan a la vista la inmensidad del bosque de eucaliptus que bajo sus ramas espera un vacío en sus luces, lugar donde disminuyen la cantidad de reflejos que podemos encontrar en las aguas con sus tonos blanquecinos.

Las pequeñas gotas del mar que arrastra el viento en forma de brisa, envuelven la forestal, dejándonos contemplar con más detenimiento cómo la polvareda cubre por completo los cuerpos orgánicos de los eucaliptus, rechazando las tonalidades de este y saturando las mismas con la gracia de la brisa al juntarse con las tenues partículas de la tierra. Manchan sus hojas y las pintan con el ápice de su aguacero desarrollando que la intensidad de las mismas refleje su resplandor, logrando así que se iluminen las copas de los gigantes de madera. Podemos identificar la triada presente, cómo se unen y logran vivir cómodamente en armonía con el espacio.

PÁGINAS TIPO

PRIMERAS PÁGINAS POR AMBOS LADOS

DECISIONES

Se trabaja con hoja de Opalina Lisa para la primer página en donde se encuentra la portada y contraportada. Se utiliza de forma apaisada y se divide en dos secciones con la misma medida, se utiliza el formato de una hoja doble carta. Para el interior se trabaja con las hojas Bond Ahuesado de 90g en su formato doble carta. Las tipografías en su exterior son Minion Variable Concept en sus variables Regular, Display Bold Itali con un tamaño de fuente de 22 en su portada y 12 en su contraportada. Las tipografías en su interior se conforman de Minion Variable Concept en sus variables Regular, Display Itali con un tamaño de fuente de 12 y 11. Para las tipografías los colores de estos varían en negro, blanco en su exterior e interior y azul en su portadilla y colofón.

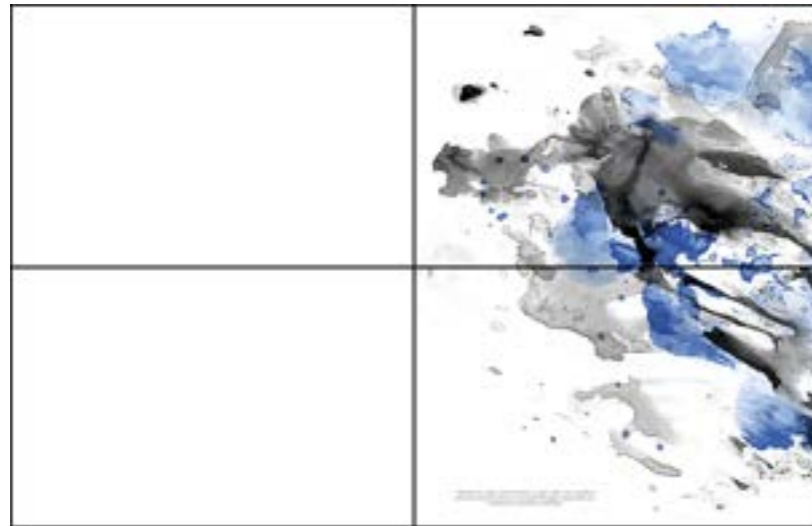
CONTENIDO

Se inicia la edición con croquis irregulares sobre la forma abstracta de la vegetación, las imágenes son retocadas con el propósito de cambiar los croquis de Escala de Grises a Color RGB en color azul, variando del croquis en negro.

Para la portadilla cómo para el colofón se decidió usar el color azul en sus letras, para que estos destacaran del texto principal y fueran diferenciados del mismo.

PÁGINAS TIPO
SEGUNDAS PÁGINAS POR AMBOS LADOS

PRIMER PÁGINA

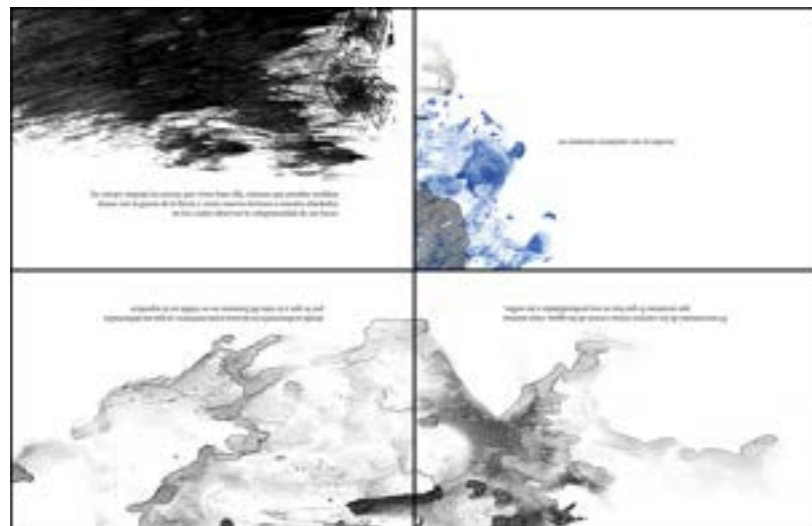
Inicio en la edición con páginas en blanco. Despliegue de página.

Nota en pie de página desplegada.

*El mar se arrastra formando caminos con su cuerpo sobre las orillas de las arenas, dónde llega su último cuerpo a romper con las olas.

Reverso de la página

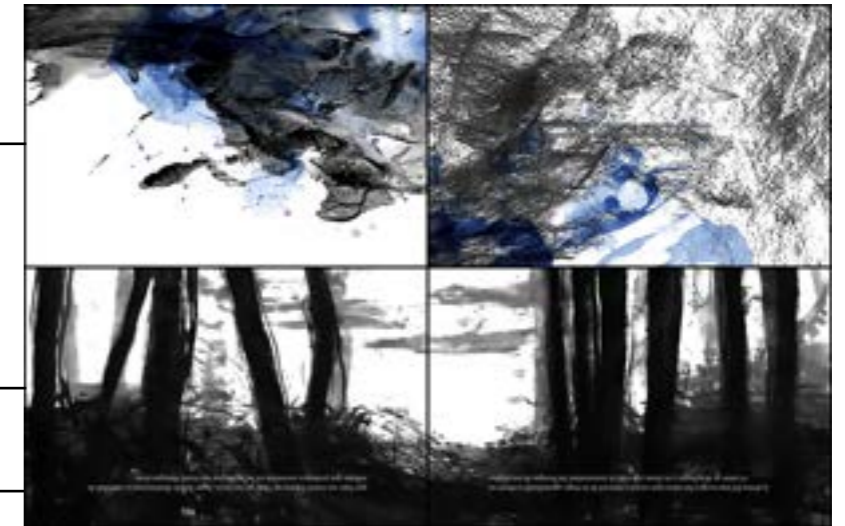
SEGUNDA PÁGINA

Página que conecta con las páginas finales.

Primer página visible antes de desplegar la las páginas en blanco.

TERCERA PÁGINA

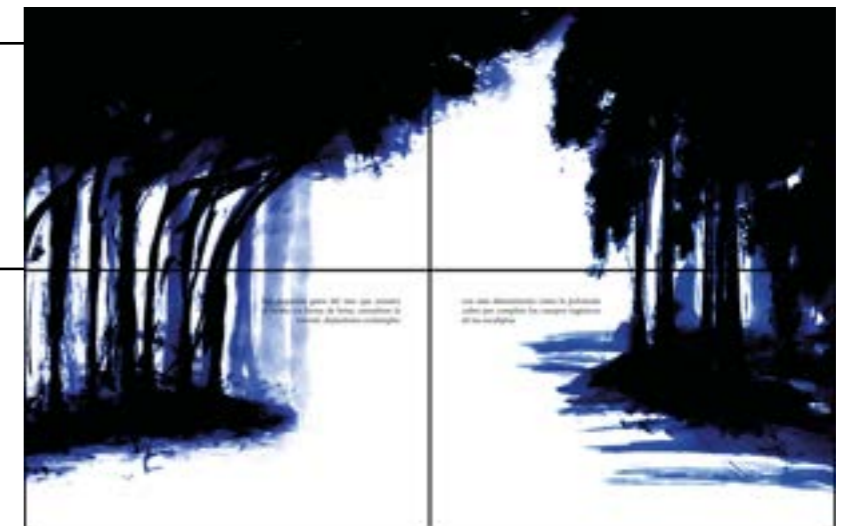

Página que conecta con las páginas finales.

Página que conecta con la cuarta página antes de despegarla.

Reverso de la página

CUARTA PÁGINA

Despliegue completo de hoja doble carta.

CONTENIDO

Para destacar las distintas series de la triada, estas mismas son distribuidas en un orden donde pudiera apreciarse las agua al inicio y al final, siguiendo con los suelos tras ella y dejando en su centro la serie bosque que estuvo presente en el primer ciclo anterior a esta edición.

De las agua destaca la variedad de vacíos y luces que este contempla con las técnicas empleadas. Agregándole a las mismas las imágenes de los croquis retocados para darles el aspecto azul que destaca en distintas páginas.

En la serie de suelos destaca el movimiento de estos con la técnica de frotado que nos deja contemplar los distintos matices que este puede obtener en sus texturas.

Del bosque destaca sobre todo el gran vacío que hay en este, mostrándonos su inmensidad y profundidad.

PÁGINAS TIPO
TERCERAS PÁGINAS POR AMBOS LADOS

PÁGINAS CENTRALES

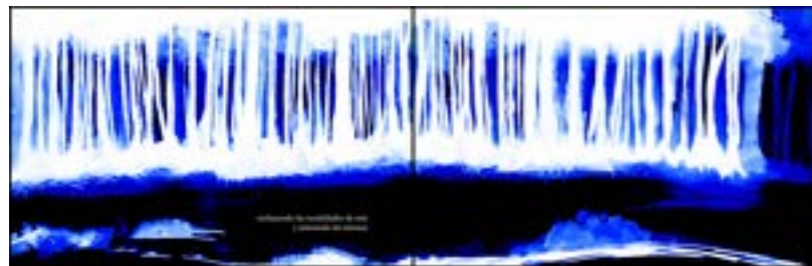
Páginas intermedias de observación.

Reverso de la página

Primer y última página de las páginas centrales. Nota en cabeza de página.

*Sus formas varían y construyen el vacío que, gracias al blanco proveniente de reflejos de luz, nos muestran las formas y tramas que crean sus cuerpos.

Croquis central de toda la edición.

Reverso de la página

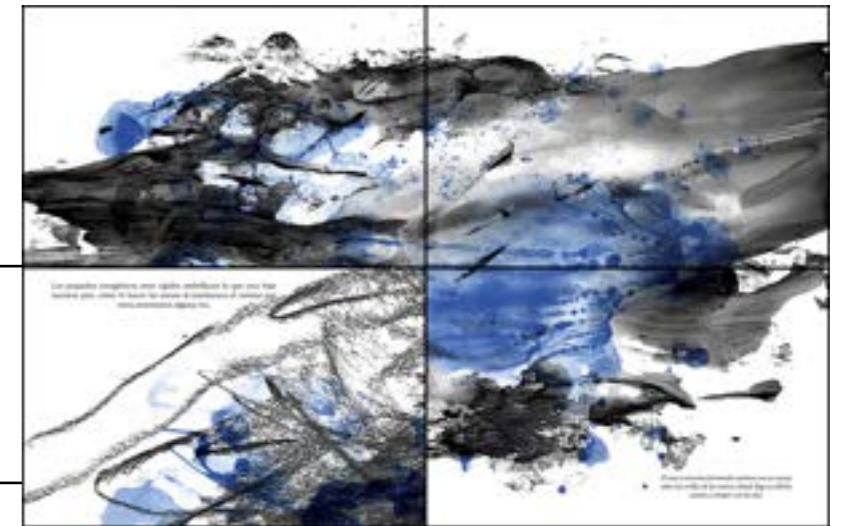
Páginas intermedias de observación.

CONTENIDO

La primer parte de estas páginas que se tratan de las centrales, están enfocadas principal y únicamente a la serie bosques. Estas están a parte de la organización de los diferentes croquis de agua y suelos, ya que al ser los de primer ciclo, se desea destacar la serie aguas por sobre las demás.

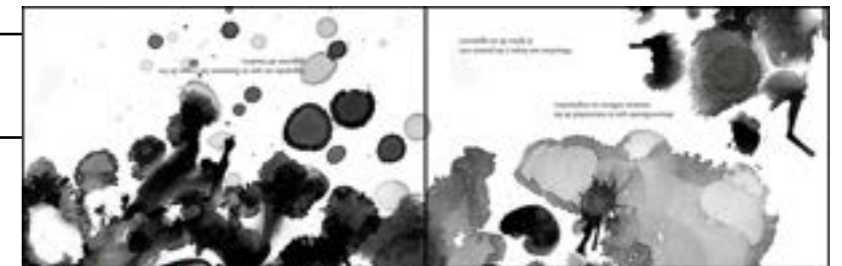
Aún así la serie bosques no pierde protagonismo gracias al fuerte contraste con los demás croquis. Para hacer destacar esta serie por sí sola se retocaron buscando una triada de colores, utilizando negativos y añadiendo azul a la escala de grises que anteriormente estas mismas tenían.

Despliegue completo de hoja doble carta.

Reverso de la página

Página conectada con la sexta página antes de despegarla.

Página final. Nota en el centro.

*El contraste que crean los cuerpos de la arboleda con ayuda del sol, nos muestra la intensidad que logran al estar mostrándose a contra luz.

El contenido final de esta edición se destaca por la fusión de los croquis de agua junto a las imágenes retocadas de croquis en color azul, apartando su escala de grises principal.

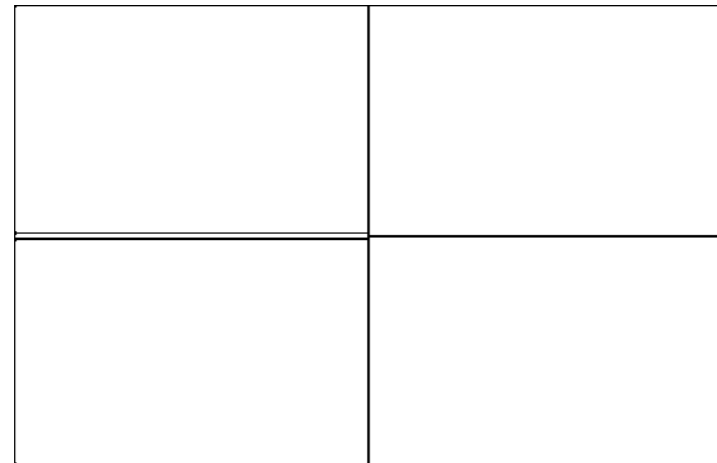
Se usó la gran mayoría de los croquis a disposición; algunos retocados para cambiar sus colores o mejorar su calidad.

PARTES DE LA EDICIÓN

CUBIERTA, CUADERNILLO Y ENCUADERNACIÓN

La cubierta está compuesta por el papel Opalina, misma que cubre la portada y la contraportada con el fin de proteger lo que se encuentra en su interior.

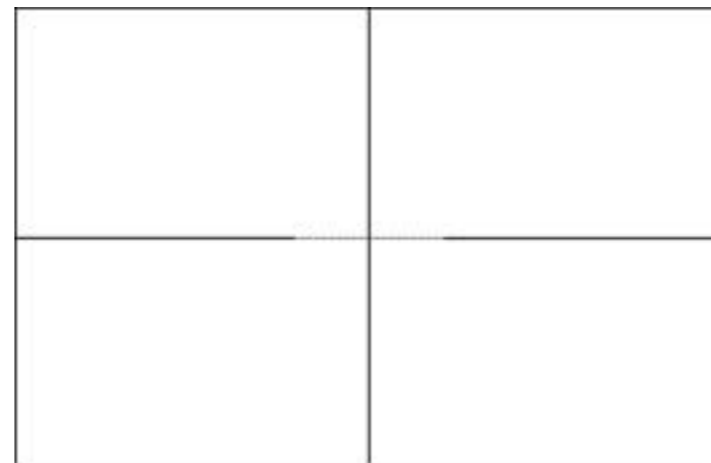
La Opalina se encarga de envolver la edición compuesta por el papel bond ahuesado de 90g y la variedad de croquis y textos que se encuentran dentro.

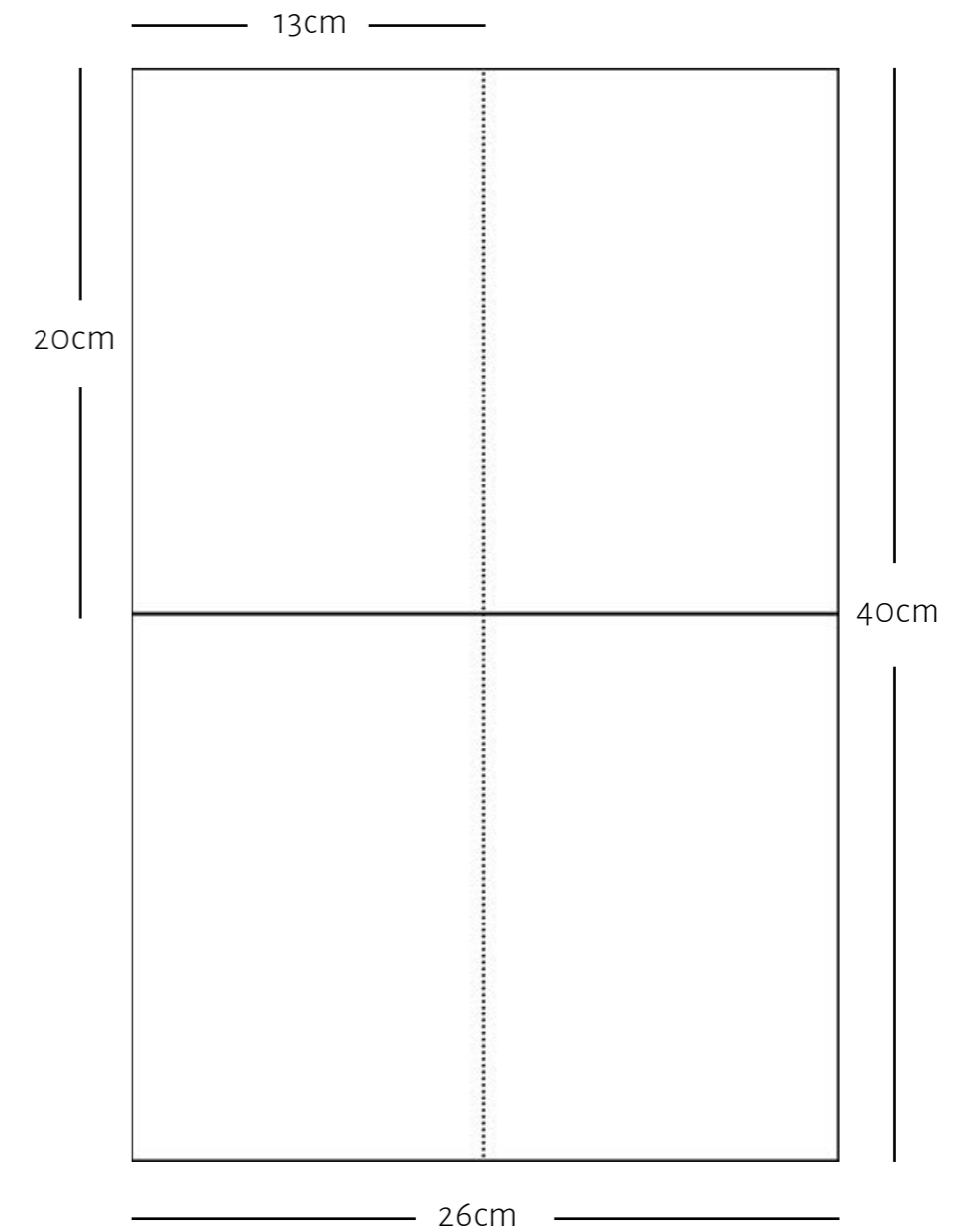
■ Hoja doble carta con un corte en su lateral.

Cuadernillo

Este se divide en secciones de cuatro cada 13cm x 20cm, lo que permite plegar las hojas sobre las otras. Su formato original se divide en 11 x 17 pulgadas.

■ Hoja doble carta con un corte en el centro.

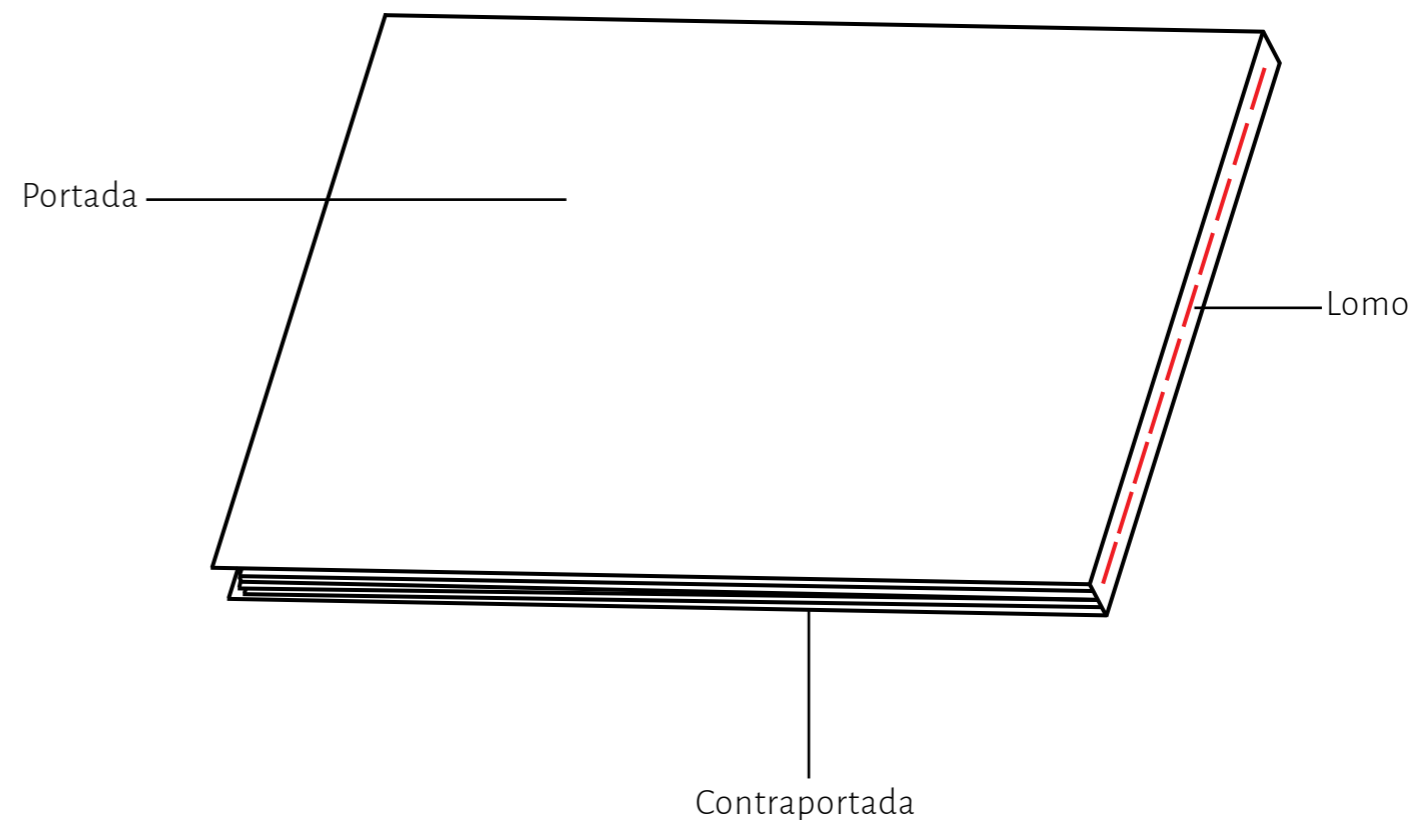
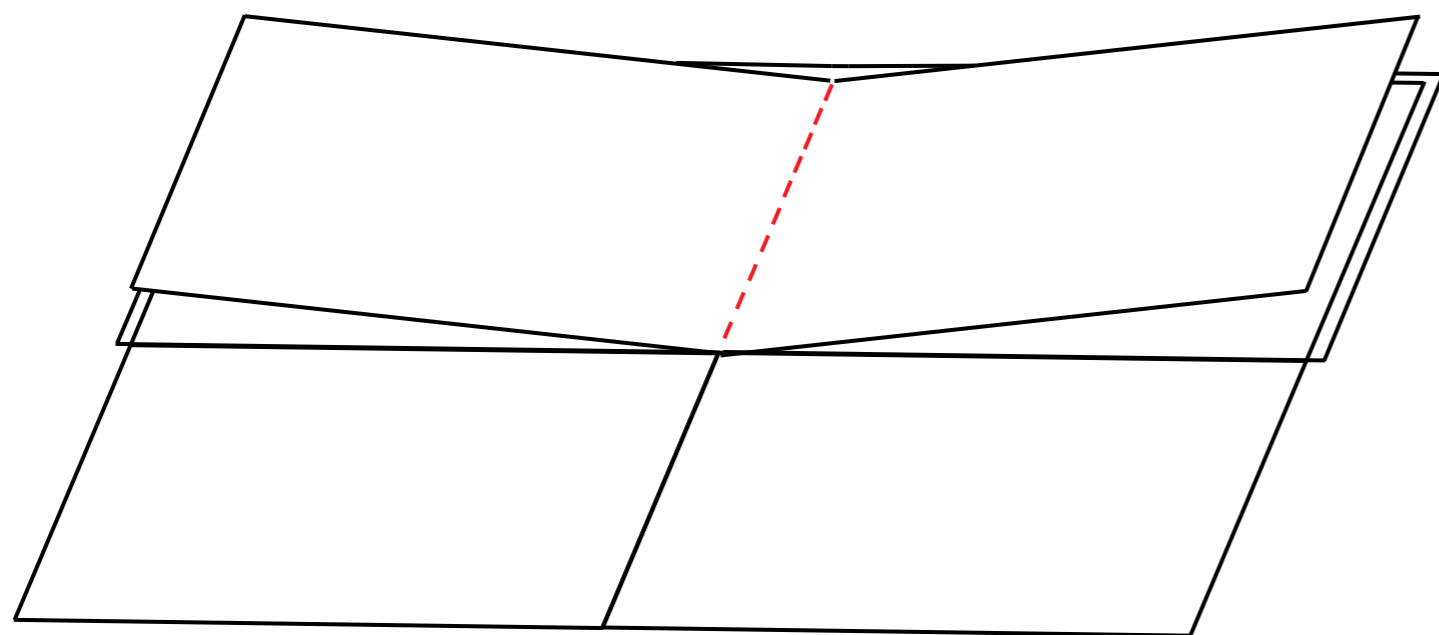
ENCUADERNACIÓN

Esta edición cuenta con costura al hilo.

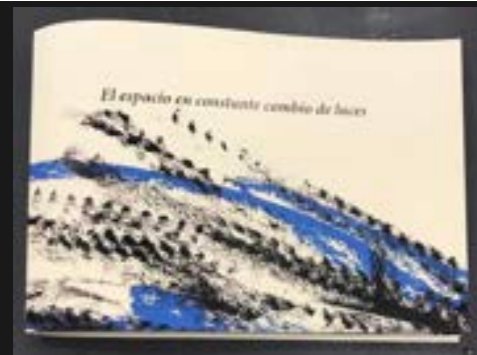
La costura comienza por el lomo de la edición, tomando con ella todas las hojas impresas en su interior.

Realizado a mano con costura por ambos lados, con una diferencia de 2cm entre cada punto. Hilo de color blanco. La dimensión del lomo en donde se realiza la costura al hilo tiene 5mm de tamaño.

 Costura

Costura visible en el centro de la edición. El hilo sólo pasa por las hojas doble carta que están a la mitad, nunca por la hoja doble carta completa.

Portada.

Portadilla.

Hoja de gracia.

Primer momento.

Segundo momento.

Tercer momento.

Cuarto momento.

Quinto momento.

Momento central.

Momento central dos.

Momento central tres.

Momento central cuatro.

Momento central cinco.

Sexto momento.

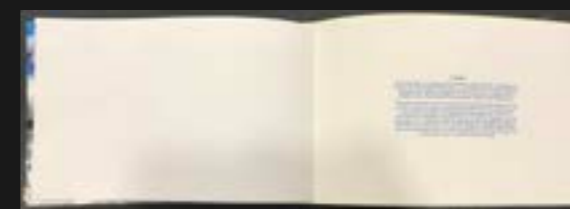
Séptimo momento.

Octavo momento.

Noveno momento.

Colofón.

Hoja de gracia.

Contraportada.

FOTOGRAFÍAS FINALES

DIFERENTES PERSPECTIVAS

