

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTE Y DISEÑO

Interpretación de la novela *El diario de Lorenzo* por medio de ilustraciones.

TRABAJO DE TITULACIÓN

AUTOR: Jaramillo Chamba, Verónica Elizabeth

DIRECTOR: González Ojeda, Diego Salvador, Mgr.

LOJA – ECUADOR

2017

Esta versión digital, ha sido acreditada bajo la licencia Creative Commons 4.0, CC BY-NY-SA: Reconocimiento-No comercial-Compartir igual; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines comerciales y se permiten obras derivadas, siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es>

2017

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Magister

Diego Salvador González Ojeda

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de titulación: **Interpretación de la novela *El diario de Lorenzo* por medio de ilustraciones** realizado por Verónica Elizabeth Jaramillo Chamba, ha sido revisado y orientado durante su ejecución, por cuánto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, Octubre del 2017

f).....

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo Verónica Elizabeth Jaramillo Chamba declaro ser autora del presente trabajo de titulación: **Interpretación de la novela *El diario de Lorenzo por medio de ilustraciones*** de la Titulación de Arte y diseño, siendo el Mgr. Diego Salvador González Ojeda director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 del Estatuto Orgánica de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f).....

Autor: Verónica Elizabeth Jaramillo Chamba

Cédula: 1105022261

DEDICATORIA

A mis padres, hermanos y amigos.

AGRADECIMIENTO

A mis padres por el constante apoyo moral y económico. Gracias a ellos hoy me siento realizada como persona.

A mi director de trabajo de titulación, Diego González, por su apoyo, paciencia y la motivación constante a lo largo del desarrollo de este proyecto.

A mis profesores de la escuela de Arte y diseño por las enseñanzas compartidas, muy especialmente a la Mtra. Alicia Arciniegas y a mis revisores Claudia Cartuche y Diego Espinosa.

A mi novio, Luis Paladines por el amor y apoyo incondicional.

Y por último a todos mis amigos, por los consejos, por compartir sus conocimientos y sobre todo por contribuir positivamente en mi vida.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA	i
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS	vi
ÍNDICE DE FIGURAS.....	viii
RESUMEN.....	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN.....	3
1. NOVELA NEGRA: EL DIARIO DE LORENZO	5
1.1. El género narrativo de la novela negra	6
1.2. El caso de <i>El diario de Lorenzo</i>	6
1.3. Sinopsis de la novela “ <i>El diario de Lorenzo</i> ”	7
1.4. Exposición del imaginario	10
1.4.1. Personajes	10
1.4.2. Entorno.....	12
2. CRITERIOS DIRIGIDOS A LA ILUSTRACIÓN DE <i>EL DIARIO DE LORENZO</i>	14
2.1. La ilustración como medio de interpretación.....	15
2.2. Estudio de referentes.....	17
2.2.1. La ilustración de Meritxell Ribas	17
2.2.2. La influencia del cine en la novela negra	19
2.2.2.1. Escenografía del film: El gabinete del Dr. Caligari.....	20
2.2.2.2. Dirección cinematográfica de Tim Burton.....	22
3. PROCESO DE EVOLUCIÓN Y CREACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES DE <i>EL DIARIO DE LORENZO</i>	25
3.1. Consideraciones de partida	26
3.2. Bocetos Iniciales.....	26

3.3. Creación del imaginario	28
3.3.1. Personajes	28
3.3.2. Escenarios.....	30
3.4. Proceso de desarrollo de las ilustraciones.....	36
3.5. Propuesta final de las ilustraciones.....	48
CONCLUSIONES	59
RECOMENDACIONES	60
BIBLIOGRAFIA.....	61
ANEXOS.....	62

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Pergamino. El hijo del cazador de libros. Escena 1.....	17
Figura 2. Pergamino. El hijo del cazador de libros. Escena 2.....	18
Figura 3. Vampiros.....	19
Figura 4. El gabinete del doctor Caligari. Escena 1.....	20
Figura 5. El gabinete del doctor Caligari. Escena 2.....	21
Figura 6. El gabinete del doctor Caligari. Escena 3.....	21
Figura 7. El gabinete del doctor Caligari. Escena 4.....	22
Figura 8. La Novia Cadáver. Escena 1.....	23
Figura 9. La Novia Cadáver. Escena 2.....	24
Figura 10. Primer boceto de Sasha Kühn.....	27
Figura 11. Primer boceto de Roberto Dumas.....	27
Figura 12. Primer boceto de Alfredo Robles.....	27
Figura 13. Estudio de personaje: Sasha 1.....	28
Figura 14. Estudio de personaje: Sasha 2.....	28
Figura 15. Estudio de personaje: Roberto.....	29
Figura 16. Estudio de personajes: Alfredo.....	29
Figura 17. Estudio de personajes: Henrik.....	30
Figura 18. Estudio de escenario: La asignación.....	30
Figura 19. Estudio de escenario: Casa de Sasha.....	31
Figura 20. Estudio de escenario: Despacho de Alfredo.....	31
Figura 21. Estudio de escenario: Biblioteca.....	32
Figura 22. Estudio de escenario: Entrada a la mansión.....	32
Figura 23. Estudio de escenario: Casa de Lorenzo.....	33
Figura 24. Estudio de escenario: Casa de Lorenzo destruida.....	33
Figura 25. Estudio de escenario: Cabaña destruida con personajes.....	34
Figura 26. Estudio de escenario: Asesinato de Henrik.....	34
Figura 27. Estudio de escenario: Personajes en la cocina.....	35
Figura 28. Estudio de escenario: Cementerio vigilado por Carbonell.....	35
Figura 29. Estudio de escenario: Hallazgo de la tumba de Lorenzo en una cueva.....	36
Figura 30. Composición final. Capítulo 1.....	37
Figura 31. Retoque digital: Capítulo 1.....	37
Figura 32. Composición final: Capítulo 2.....	38
Figura 33. Retoque digital: Capítulo 2.....	38
Figura 34. Composición final: Capítulo 3.....	39
Figura 35. Retoque digital: Capítulo 3.....	39
Figura 36. Composición final: Capítulo 4.....	40

Figura 37. Retoque digital: Capítulo 4.	40
Figura 38. Composición final: Capítulo 5.....	41
Figura 39. Retoque digital: Capítulo 5.	41
Figura 40. Composición final: Capítulo 6.....	42
Figura 41. Retoque digital: Capítulo 6.	42
Figura 42. Composición final: Capítulo 7.....	43
Figura 43. Retoque digital: Capítulo 7.	43
Figura 44. Composición final: Capítulo 8.....	44
Figura 45. Retoque digital: Capítulo 8.	44
Figura 46. Composición final: Capítulo 9.....	45
Figura 47. Retoque digital: Capítulo 9.	45
Figura 48. Composición final: Capítulo 10.....	46
Figura 49. Retoque digital: Capítulo 10.	46
Figura 50. Composición final: Capítulo 11.....	47
Figura 51. Retoque digital: Capítulo 11.	47
Figura 52. Ilustración final: La asignación.	48
Figura 53. Ilustración final: Sasha.	49
Figura 54. Ilustración final: Alfredo Robles.	50
Figura 55. Ilustración final: Biblioteca.	51
Figura 56. Ilustración final: Henrik.	52
Figura 57. Ilustración final: La casa.....	53
Figura 58. Ilustración final: Caja de metal.	54
Figura 59. Ilustración final: Camino de regreso.	55
Figura 60. Ilustración final: El diario de Lorenzo.....	56
Figura 61. Ilustración final: Bálsamo blanco.	57
Figura 62. Ilustración final: Lorenzo.	58
Figura 63. Bitácora.....	63
Figura 64. Marketing del libro: Primera presentación	64
Figura 65. Marketing del libro: Segunda presentación.....	65

RESUMEN

La inspiración y fascinación por el género narrativo de la novela negra fue el motivo para el desarrollo del presente proyecto, que tiene como propósito la interpretación de la novela *El diario de Lorenzo* por medio de ilustraciones.

El diario de Lorenzo de Lenin Paladines está dentro del género narrativo de la novela negra y consta de once capítulos. La interpretación de esta novela consistió en desarrollar una ilustración para cada capítulo. Se detalla el desarrollo de todos los pasos mediante el proceso ilustrativo desde los bocetos preliminares, el proceso de composición y la propuesta final del imaginario creado.

Se consideró como pautas de interés personal a los siguientes referentes artísticos, el primero fue la ilustradora Meritxell Ribas, en cuanto al destacado desarrollo del claroscuro. Un segundo referente fue la famosa escenografía de la película *El gabinete del Dr. Galigari*, debido al desenvolvimiento trepidante e imposible del entorno y las características faciales de los personajes. El último referente fue el cineasta Tim Burton, en lo que se refiere a la dirección escenográfica con elementos simbólicos, mezclando fantasía y realidad.

PALABRAS CLAVE: Ilustración, novela negra, claroscuro, libro ilustrado.

ABSTRACT

The inspiration and fascination for the narrative genre of the black novel was the reason for the development of the present project, whose purpose is the interpretation of The Lorenzo's Journal novel by means of illustrations.

The Lorenzo's Journal by Lenin Paladines is a black novel of the narrative genre and it consists of eleven chapters. The interpretation of this novel was to developed in an illustration for each chapter. All the steps are detailed through the illustrative process, from preliminary sketches, process of composition, and the final proposal of the created imaginary.

The following artistic references were considered as guidelines of personal interest, the first was the illustrator Meritxell Ribas, regarding the outstanding development of chiaroscuro. A second reference was the famous set of The cabinet of Dr. Galigari film, due to the fast and impossible development of the environment and the characters of facial features. The last reference was the filmmaker Tim Burton, in what refers to the direction scenographic with symbolic elements, mixing fantasy and reality.

KEY WORDS: Illustration, black novel, chiaroscuro, picture book.

INTRODUCCIÓN

Desde la fascinación de la lectura por el género de la novela negra y la facilidad con la que envuelve al lector en la complicidad de sus aventuras llenas de suspenso, invitándolo a vivir en primera persona las pesquisas que reconstruyen el crimen, hasta dar con el fondo del asesinato. A partir de ello nace la inspiración para interpretar la novela de *El diario de Lorenzo* por medio de ilustraciones.

El diario de Lorenzo se divide en once capítulos. Se elaboró una escena para cada capítulo, considerando la técnica análoga y digital en el desarrollo de las ilustraciones.

La investigación del presente proyecto inicia a partir de la recopilación de bibliografía en el internet, documentos electrónicos, investigaciones previas del tema en estudio y libros. Consta de tres capítulos:

En el primer capítulo se investigó acerca del género narrativo de la novela negra junto con la apreciación personal de *El diario de Lorenzo*. Posteriormente se realizó la sinopsis de la obra para la comprensión de la exposición del imaginario que se detalla en el siguiente apartado. Se divide en personajes y entorno:

Los personajes fueron clasificados como principales y secundarios y se describe los de mayor relevancia. Se explica el papel que desempeña cada uno de ellos, la vestimenta y datos específicos sobre la personalidad que poseen frente a la novela.

En el entorno se clasifica al conjunto de capítulos en cuatro ambientes diferentes. Se describen las atmósferas y los factores estéticos que influyen en la iconografía o imaginario que la lectura del libro me suscitó.

Dentro del segundo capítulo se explican los criterios dirigidos a la ilustración de *El diario de Lorenzo*, el estudio de referentes artísticos y la influencia del cine. Como primer referente Meritxell Ribas, debido a sus ilustraciones desenvueltas en ambientes oscuros, su destacada técnica de claroscuro con la ligera combinación de personajes tétricos e inofensivos. Para el segundo referente se realizó un estudio de la escenografía de la película *El Gabinete del Dr. Caligari* en cuanto a la composición del espacio y el dramatismo en la técnica de claroscuro, los diferentes ángulos y perspectivas, sus elementos distorsionados, las sombras exageradas de las figuras y personajes, los rasgos físicos, los ojos grandes y ojerosos. Como último referente se estudió a Tim Burton, su creatividad inquietante frente al manejo del color en base a los diferentes ambientes y composiciones umbrosas.

Por último y como tercer capítulo del presente trabajo artístico, se muestra el proceso de creación de las ilustraciones, desde los bocetos iniciales, estudios e ideas preliminares de personajes y escenografía, hasta mostrar el resultado final de las once escenas pertenecientes a cada capítulo de la novela de *El diario de Lorenzo*, logrando la interpretación de su imaginario.

CAPÍTULO 1
NOVELA NEGRA: EL DIARIO DE LORENZO

1.1. El género narrativo de la novela negra

La novela negra, policíaca o detectivesca es un género literario que consiste en una trama dada por un crimen a resolver (por lo general un asesinato), envuelto en misterio hasta el final del relato. Generalmente el personaje principal juega el papel de un detective. Conseguir pistas requiere de mucha precisión, se debe llevar un razonamiento lógico y la observación en cada paso, en orden a descubrir él o los responsables del crimen.

Posteriormente el género detectivesco evoluciona en su complejidad narrativa cambiando la prioridad de los objetivos tradicionales a los de situaciones sociales.

El apelativo de “negra” se debió por un lado a los ambientes oscuros que reflejaban, pero sobre todo a aquellos relatos que se publicaron por primera vez en la revista *Black Mask*, creada en 1920 por H. L. Mencken y George Jean Nathan y en la *Série Noire* de la editorial francesa Gallimard nacida en 1945. Aquellas novelas marcaron un antes y un después en la forma de narrar el crimen. (Biblioteca Nacional de España, 2014)

La revista *Black Mask* ofrecía algunos géneros narrativos al lector, pero a partir de 1933 se destacaron las historias de crímenes. A pesar de que normalmente el personaje principal es un policía hay novelas que se narran desde otra perspectiva, dándoles un sentido crucial e inesperado a los protagonistas que se entrometen en la mente del lector obteniendo un juego intrigante que resulte sutilmente complaciente.

La novela negra y sus protagonistas son de carácter ficticio, normalmente en juego con el mal. Su función es entretener, recrear y complacer. La pregunta es ¿Por qué el crimen va acompañado del mal? Simplemente porque el mal surge de nuestra propia naturaleza, el modo de relacionarse los unos con otros, la convivencia entre los seres humanos.

El bien y el mal son dos términos tomados de la sociedad en que vivimos, de los cuáles estamos rodeados constantemente, estas nociones participan en el relato, apoderándose de sus confines ficticios a la espera de un final espontáneo e imprevisible.

1.2. El caso de *El diario de Lorenzo*

La novela negra envuelve al lector en suspenso y lo mantiene en ese hilo que lo hará cómplice de principio a fin al infiltrarse en el corazón de la historia. Un ejemplo actual es *El diario de Lorenzo*, se trata de un trabajo escrito por un autor lojano Lenin Paladines. Este libro recibió el premio único de la novela Ángel Felicísimo Rojas, en el año 2010. El libro se

desarrolla en once capítulos que tratan de ciertos acontecimientos que pasan por la vida de Roberto Dumas, el personaje principal de la historia. En el trayecto, Roberto conoce a Sasha Kühn, juntos desarrollan un proyecto de investigación en memoria del olvidado Lorenzo Santorini, trabajo que les asigna su profesor Alfredo Robles. En el proceso de indagación conocen a Henrik, quien los orienta con pistas importantes para descubrir el enigma que revela el paradero de Lorenzo y además les advierte sobre Máximo Carbonell, oscuro personaje de la novela.

El papel que desempeña el detective en el género detectivesco es predecible. Conseguir pistas requiere de mucha precisión además de un seguimiento deductivo por medio de una argumentación evidente, de manera que al resolverse el crimen queda la sensación de haber pasado por una experiencia irónica, y en el caso de *El diario de Lorenzo*, conjugada además con un toque de novela de terror.

1.3. Sinopsis de la novela “*El diario de Lorenzo*”

El diario de Lorenzo

En 1980 extraños sucesos ocurrieron en la ciudad de Laporta. El misterioso Lorenzo Santorini fue encarcelado, nadie sabe por qué. De igual manera se desconocen los motivos de su desaparición.

Los primeros tres capítulos tratan de un breve recorrido en la vida personal de Roberto Dumas, desde que su profesor Alfredo Robles, le asigna realizar un trabajo sobre asesinatos en serie junto a su compañera, Sasha Kühn. Al darse cuenta que les toca investigar a Lorenzo Santorini, Roberto descubre que lo que les espera es algo que les envolverá las venas en suspenso, y que de ellos depende resolver un misterio que quedó irresuelto y, al parecer, una injusticia.

Los capítulos cuatro y cinco describen el viaje de Roberto y Sasha hacia Laporta, ciudad donde creció Santorini, un pueblo rodeado de vegetación, no muy grande, de haciendas y recintos, en busca de la dirección de la biblioteca Codex Arcanus. Observan a lo lejos una entrada similar al ingreso de una hacienda. Una vez dentro los protagonistas perciben que se trata de una edificación muy complicada. Se compone de un patio central y varios pasadizos que se mueven en distintas direcciones como especie de laberintos. Recorren uno de los pasillos y al pasar unos minutos se encuentran con un anciano llamado Hermes, quien a cambio de dinero los conduce a lo que podría ser una biblioteca. La visibilidad era

escasa, lo único que tenían eran velas, el lugar era oscuro y tétrico como la sombra que vislumbraron en la puerta, se trataba de Henrik, el mayordomo de la familia, un hombre alto y prepotente, quien se mostraba como una persona seria y severa. Al ver que estaban desesperados por conseguir información para realizar su trabajo, Henrik decide ayudarlos así que los guía a una casona mientras les cuenta un poco acerca del caso que están investigando. Les dice que él trabajaba allí desde 1977, época en la que el padre de Lorenzo, Antonio Santorini, dueño del viñedo quien ya estaba enfermo, lo contrató para poder enseñarle al joven Santorini a manejar toda la hacienda y poder dejarle todas las hectáreas de producción del vino más codiciado, que se repartía a toda Laporta en aquel momento.

A los 22 años Lorenzo estudia leyes y a pesar de haber aceptado ciertas responsabilidades del viñedo, no deseaba hacerse cargo. Él quería ser un abogado famoso, así que abandona su hogar y va a la capital donde conoce a su amigo, José Carvallo, quien fue para él la figura paterna que nunca tuvo, le enseñó muchas cosas y sobre todo a desarrollar las fantásticas destrezas que él poseía, como a defender siempre la verdad. Viendo esto Henrik decidió contarle a su padre que Lorenzo no tiene interés en aceptar responsabilidad alguna sobre la hacienda, así que le ofrece la responsabilidad del viñedo a Máximo Carbonell, un hombre que aparentaba ser una persona honesta, aunque para Lorenzo este hombre no tenía buenas intenciones.

En el capítulo seis Roberto y Sasha se encuentran nuevamente en el patio principal de la casa de los Santorini, vislumbran una pequeña cabaña, apartada y singular y de repente escuchan a Henrik, un poco enfadado pero sorprendido de su curiosidad y persistencia, así que decide acabarles de contar la historia.

Pasaron días hasta que Lorenzo decide regresar para enfrentar a Carbonell. Todo se volvió oscuro, así que Lorenzo le envía una carta a Henrik diciéndole que no descansará hasta encontrar a Carbonell y vengar todo el daño que había hecho, hasta que ocurrió algo terrorífico. Su padre es encontrado muerto en su jardín de la misma forma que su amigo. Además, el hijo de Carbonell desaparece y de alguna forma logra que se culpara al joven Santorini de todos esos insólitos acontecimientos. A tal punto que Lorenzo es encarcelado. Poco tiempo después todos desaparecieron incluso Lorenzo de su cárcel; Henrik sin más que decirles se quebrantó en llanto y les dice que sabe que está vivo por una nota que le dejó hace unas semanas.

Los capítulos siete, ocho y nueve dejan ver a Roberto y Sasha en una etapa de desamparo. Desconcertados de todo lo escuchado aún con miedo deciden adentrarse en la situación y resolverlo aunque su vida dependa de ello. Henrik les había dado las últimas instrucciones: encontrar el diario de Lorenzo que estaba en una caja de metal con clave debajo de la cama en la cabaña. Les proporcionó la contraseña. Al entrar encuentran la caja y de repente corrientes de fuego pasaban volando por el aire, acabando con todo lo que había en el paso, la cabaña se derrumbó y ambos cayeron cerca del desastre. Roberto, al abrir los ojos, vio que se acercaba un hombre de cabello blanco, con sus ojos completamente negros, todo él rodeado de fuego que se deslizaba sobre la superficie. Pasadas unas horas notan las hojas que estaban regadas por el césped.

Se dieron cuenta de que aquel personaje que se les presentó terroríficamente era Carbonell. Asustados corren buscando una salida, en busca de Henrik o del chofer de Sasha. Luego de algunas horas, encuentran la mansión Santorini, la que Henrik les mostró anteriormente. Entran rompiendo la ventana y tras inesperados momentos de angustia, escuchan a Henrik entrar por la puerta principal y detrás de él, Carbonell, quien le atravesó el estómago con su mano.

Roberto se da cuenta que la nota que dejó Lorenzo quizás la inventó Henrik para que puedan ayudar a su amigo Lorenzo, porque el temor que Carbonell le hacía sentir, le impedía hacer algo al respecto. Dado esto sin esperar más, organizan las pocas hojas obtenidas de la caja de metal que pudieron recuperar del incidente, lo hacen según las fechas del diario y encuentran una frase misteriosa que les da indicios.

En el capítulo diez y once, los últimos de la novela, Roberto y Sasha siguen las instrucciones que tenía la caja, resuelven el acertijo paso a paso, y en un determinado momento, llegan al gran patio tomando otro camino diferente, situándose en una especie de túnel. Caminando por ahí, encuentran una tumba blanca. Roberto nota en la pared un orificio que tenía una daga-cruz. La luz de la daga era muy brillante, de color blanco, irradiaba el lugar. Al situarse en el final del túnel, una luz rojiza brotó de la daga y aparece ante sus ojos una escalera hacia abajo, descienden por la escalera, y encuentran un cementerio con pocas tumbas que pertenecían a la familia Santorini. Agitan nuevamente la cruz que brillaba y aparece en un extremo de una de las tumbas, el bálsamo, en un cofre de cristal. Completando las instrucciones del enigma, surge de la tierra un ataúd, en el que estaba Lorenzo Santorini, tal cual desde que había desaparecido. Roberto y Sasha le dan de beber el bálsamo para que regrese a la vida.

Buscan la salida y logran llegar al cementerio en el que se encuentran con Carbonell, quien toma furiosamente a Lorenzo con sus garras, dejándolo incapaz de levantarse. Luego se

dirige hacia Roberto y Sasha, pero un rayo blanquiazul irradia el lugar provocando que el monstruoso Carbonell corra hacia el bosque. Segundos después un olor a quemado impregna el lugar.

Detengo aquí mi sinopsis para invitar al lector de este trabajo a disfrutar *El diario de Lorenzo*.

1.4. Exposición del imaginario

Antes de referirme al imaginario, apunto las ideas de Tepichín (2015) para quien:

En todo texto se ven reflejados tres aspectos: la subjetividad del autor, la imagen que posee de la subjetividad de las personas a quienes dirige el texto y la imagen que considera que estas personas tienen de él o de ella. (pág.16)

Por otro lado Wunenburger (2008) hace referencia a:

El poder de la imaginación en el sentido de facultad de deformar las imágenes, radica, en realidad, en las profundidades del ser: En primer lugar, las imágenes luego de ser residuos perceptivos, pasivos o nocturnos aparecen como representaciones dotadas de un poder de significación y de una energía de transformación. (pág. 20)

El análisis del texto de *El diario de Lorenzo* frente a las imágenes suscitadas le dio ciertos atributos a los personajes, caracterizando a cada uno de ellos con una diferencia en sus facciones, semejanzas, forma y singularidades. Se los determinó en un entorno que se trabajó mediante escenas, asignándoles una acción específica que representó los rasgos más importantes de la descripción de cada capítulo del libro, dejando una pista de intriga para que el lector continúe basándose en el texto.

Se creó un contexto a partir de la historia de la novela que pertenece a un mundo ficticio, el que mediante la lectura me suscitó a componer un imaginario con atributos de personalización, inmersos en el contexto del universo iconográfico.

Una vez explicado el género literario de la novela y los aspectos más importantes de *El diario de Lorenzo* junto con su sinopsis, se procedió a la descripción de los personajes y el entorno.

1.4.1. Personajes

El diario de Lorenzo tiene los siguientes personajes: Un detective, un asesino, una víctima y los demás personajes que aparecen en la trama son considerados secundarios.

El detective.

Roberto Dumas: Protagonista principal. Lo considero el personaje portavoz, el que narra la acción. Hace el papel del detective aunque no es un policía sino un estudiante de periodismo, el más inteligente de la clase. Es un personaje que juega el papel de un chico tranquilo, en muchas ocasiones tembloroso pero conservando la calma. Finge frente a Sasha para que ella se sienta siempre protegida, es muy pensativo y un poco distraído como se lo describe en la mayoría de los capítulos. Cuando estaba mirando la millonaria casa de Sasha se concentraba tanto en observar que a veces se pierde de la noción del tiempo, igual pasa cuando conoce la mansión Santorini sus reacciones son de anonadado. En todo caso resulta ser un buen muchacho con aspiraciones en su vida.

Su vestimenta es semiformal, llevará un pantalón de tela o jean con una camisa y una chaqueta, su boina o gorra plana. En el capítulo uno, utilizará lentes. Su ropa es la misma en todas las escenas.

El ayudante del detective.

Sasha Kühn: Protagonista principal, compañera de Roberto, es muy astuta y de buena familia. Sasha es muy introvertida, al principio de la historia parece rara casi no habla y pasa sola la mayor parte del tiempo, a pesar de todo es cordial, delicada y muy sencilla. A partir del capítulo dos, se desenvuelve más, incluso parece gustar de Roberto.

Sasha es ilustrada con cabellera larga y cerquillo con diferentes peinados según las escenas, su rostro ovalado y vestimenta normal. Su ropa cambia a medida que avanzan las escenas. Es decir desde que se presenta dentro de las instalaciones de la hacienda, lleva la misma ropa.

Debido a que Roberto y Sasha están en la universidad, sus rasgos físicos pertenecerán a una persona de 20 años aproximadamente.

La víctima.

Lorenzo Santorini: Desde un principio es el motivo del trabajo de la investigación. El punto central que le da el toque de misterio a toda la novela. Cumple el papel de una persona honesta y con buenas destrezas en abogacía. Odia a su padre a quien a pesar de todo lo respetó hasta el final de sus días. Escribe un diario desde pequeño y lo deja como pista importante de su desaparición en la cabaña donde vivía.

Lorenzo es un abogado, de apariencia alta y delgada, no más de 30 años, cabello negro y ojos claros por lo tanto conserva una vestimenta formal.

Henrik: Personaje secundario. Anciano. Cumple las funciones de un mayordomo. Es de mucha ayuda para Roberto y Sasha, y, sobre todo para el mismo Lorenzo. Participa en el proceso de investigación, su función es ayudarles con toda la información y pistas posibles. Henrik es una persona ya anciana, al principio se muestra alto, delgado, prepotente y de expresión severa. Luego, en el capítulo seis, cambia de actitud, el miedo se apodera de él, su mirada apunta hacia abajo, como encogido en su propio cuerpo. Lleva la vestimenta de un mayordomo.

El asesino

Máximo Carbonell: Es un ladrón, protagoniza el papel de una persona de doble moral. A medida que se desenvuelve la historia se advierte que es un monstruo lleno de maldad y misterio oculto.

Aparece a partir del capítulo siete, siempre atacando. Desde el principio se muestra como un monstruo. Deslizándose sutilmente sobre la superficie, como si estuviera volando, envuelto en llamas. Sus ojos totalmente negros, la expresión de su rostro expresa mucha furia y sus uñas muy afiladas y tenebrosas. Su vestimenta es un vestido largo y flojo.

Personajes extras

Alfredo Robles

Es el profesor, les asigna la investigación. Cumple un papel misterioso, era amigo de Carbonell. Es un hombre solitario y gruñón, su presencia denotará prepotencia, severidad. Aparece en dos escenas, primer y tercer capítulo. Su vestimenta es muy formal, con chaleco y abrigo, pantalón de tela y corbata.

Hermes

Ayudante de Henrik en las labores de la hacienda. Anciano. Aparece en una sola escena, cuarto capítulo. Ayuda a Roberto y Sasha a encontrar información en una especie de biblioteca guiándolos por el primer pasadizo. Su vestimenta es similar a un jardinero.

1.4.2. Entorno

Se clasifica a los entornos en cuatro momentos, debido a ser situaciones con atmósferas diferentes. Los entornos van en orden de interpretación de las ilustraciones.

La clase

Aparece únicamente en el primer capítulo. En el que están reunidos el profesor y los alumnos. Están situados en un salón de mobiliario universitario. La atmósfera de este

capítulo es lúgubre, debido a la tensión que origina la temática sobre asesinos en serie. Además se genera un aura mística.

La casa de Sasha

Segundo capítulo. Aparece nada más un personaje, afuera de su casa. Posee vegetación y simbolismo decorativo, está ubicada dentro de una urbanización de familias adineradas. La atmósfera es colorida.

La oficina de Alfredo Robles

Aparece en el tercer capítulo. Los personajes están situados en un despacho. Hay un estante, un escritorio, la ventana que brinda poca luz, el resto del ambiente es muy oscuro y opaco.

La hacienda de los Santorini

El entorno de la hacienda de los Santorini tiene un rol prestigioso en lo que respecta a los ambientes.

Posee unos recintos que forman parte del espacio, el vestíbulo de la casa, el patio, los corredores o túneles laberínticos, el viñedo que conduce a la mansión principal, la cabaña, la biblioteca, el cementerio, el lugar secreto del acertijo.

Se menciona a partir del capítulo cuatro, desde que se conoce la estructura del patio que conduce a los pasadizos laberínticos, específicamente el de la biblioteca. Posterior a eso, en el capítulo cinco, debido a que los personajes se sitúan específicamente dentro de la casa, se conoce infraestructura de la mansión Santorini. En el seis, se descubre la cabaña, que se vislumbra de entre la niebla, como un misterio, para luego en el capítulo siete ser totalmente destruida. Los contrastes del ambiente en estas escenas son desconcertantes a la espera de si algo peor podría sucederles.

En el capítulo ocho nuevamente se observa el espacio de la mansión. Y evidencian la primera muerte ante sus ojos. Y en los siguientes y últimos capítulos nueve, diez y once se muestra recopilaciones del lugar secreto del acertijo como: túneles y el cementerio.

A pesar de la sutil aplicación de color que se le otorgará a ciertos elementos característicos de algunas escenas. Las atmósferas serán sombrías y a la vez contemplativas.

Hasta aquí la descripción de la novela y su imaginario. Sobre la base de lo dicho. A continuación se expone en el siguiente apartado algunos de los estilos con los que posteriormente se interpretarán.

CAPÍTULO 2
CRITERIOS DIRIGIDOS A LA ILUSTRACIÓN DE *EL DIARIO DE LORENZO*

2.1. La ilustración como medio de interpretación

“Para el artista dibujar es descubrir”

John Berger

El arte en la ilustración ha sido un proceso de evolución de la necesidad del hombre, con el fin de tener una mejor comunicación o comprensión, es decir cuando asociamos una imagen a una palabra o a un conjunto de palabras, automáticamente creamos ciertas ideas alusivas a nuestra experiencia.

Según Salisbury y Styles (como se citó en Rojas, 2015, pág 210), cada vez más los límites entre la palabra y la imagen se ponen en entredicho, ya que las palabras se convierten en elementos pictóricos y el resultado final es un visual absoluto.

De lo cual Gómez, Cabezas y Bordes (2008) refieren que el episodio más significativo en la experiencia visual a partir de símbolos o imágenes que fundamentan la lectura, surge de la realidad visible que reside en la mente para traspasarla en una superficie plana; el hecho de convertirse en líneas, darle forma, espacio y crear un contexto categoriza al arte narrativo. Una vez capturada la esencia de la historia se procesa el dibujo mental del interior y se plasma, es ahí cuando se solucionan los inconvenientes de composición. “Los bocetos servirán para tantear diferentes soluciones, y ensayar las variables formales hasta llegar al nivel de concreción capaz de predecir el aspecto de una obra futura”. (Gómez et al., 2008, pág. 417).

Una recreación emotiva de palabras produce la exposición artística de la literatura como tal, creando sensaciones expresivas. La literatura comienza siendo una ligera barrera entre el acontecimiento de la historia y el artista que durante el proceso creativo se pierde, el contenido se infiltra en la perspectiva del creador al punto de que el universo literario fluya en él y éste en el mundo.

Como menciono anteriormente la ilustración crea emociones, las que me suscitan a revolucionar todo un universo creativo, así, pues, tiene que pasar por una serie de procedimientos.

Sobre la base de estos criterios me permito puntualizar tres aspectos que son los que me han servido para realizar el material visual. Lo clasifico en tres partes: Observación, memoria e ilustración.

La observación: En el caso de la creación del imaginario de El diario de Lorenzo, antes de realizar cualquier procedimiento, es muy necesario saber observar a nuestro alrededor. En este punto clave, considero que todo lo que siempre ha formado parte de mi vida con respecto al entorno en el que he crecido, contribuye al tratamiento de las ideas y su composición. Es decir nacemos rodeados de estímulos visuales.

Posterior a eso, al realizar la lectura de El diario de Lorenzo y una vez comprendida su sinopsis, todo lo que estuvo y está a mi alcance visual fundamenta la perspectiva gráfica en la que surgieron las primeras ideas de imágenes asociadas a los personajes y el entorno a desarrollar posteriormente.

Como segundo punto importante. La memoria: Retenemos toda la información que se ha experimentado conscientemente, guardamos toda serie de acontecimientos pasados que son estudiados previamente en nuestra mente, para formar parte de una investigación previa, es decir, a partir de todo lo retenido en la imaginación se crea un nuevo producto, conectándose con otras imágenes asociadas al subconsciente, creando finalmente nuevas ideas que pertenecerán a una progresión actual. Las ideas serán en base a referencias de artistas y criterios de ilustración, incluyendo el estudio y personalización de todo lo que se vaya a realizar.

Por último. La ilustración: Se comienza por tomar ideas para proceder a realizar la operación propiamente dicha de crear. De tal manera que se evidencia el registro de las dos pautas anteriores, la sistematización de la observación y la memoria para constatar el desarrollo de la propuesta final.

La ilustración puede ser de dos maneras: análogamente, que se basa en la utilización de técnicas tradicionales o, digitalmente, que se trata de hacerlo directamente sobre la pantalla. En el caso de este proyecto, en base a la interpretación de la novela, se utilizará las dos formas. Se trabajará los bocetos con grafito y carboncillo para posteriormente digitalizar con la herramienta de photoshop.

A continuación presento la selección de tres referentes que he considerado muy relevantes, entre ellos, la ilustradora Meritxell Ribas, la película el Gabinete del doctor Caligari y el director cinematográfico Tim Burton, cuyos contextos he utilizado para el desarrollo de las ilustraciones de *El diario de Lorenzo*.

2.2. Estudio de referentes

2.2.1. La ilustración de Meritxell Ribas

La artista española Meritxell Ribas crea ilustraciones de narraciones míticas de Sergio A. Sierra sobre personajes afectivos. En el aspecto compositivo domina el claroscuro, es decir el manejo de luces y sombras necesarias para su creación, revistiendo un carácter espontáneo y aventurero con una percepción misteriosa y onírica.

Figura 1. Pergamino. El hijo del cazador de libros. Escena 1.

Fuente:<http://pankurios-templeovarts.tumblr.com/post/157264821107/illustrations-by-meritxell-ribas-puigmal>

Elaboración:<http://pankurios-templeovarts.tumblr.com>

En la figura 1, Trata de un vampiro que es un malvado ser, sometiendo al cazador de libros a una especie de maldición.

En base a la utilización de sombras. La lámpara que tiene Pergamino en sus manos, proyecta luz, tanto a un determinado espacio del piso de madera como hacia él, provocando ciertos reflejos y tonos de medias tintas que varían en diferentes espacios por la extensión de la luz de la lámpara. En este caso muy sutilmente en el piso y hacia el estante de libros.

Cuando el negro se nos transforma en sombra, por el contrario el dibujante, el artista, el espectador, sabe que se adentra en otro mundo ajeno al de la lógica, los brillos, las luces incidentes, las reflejadas, las que proceden del sol, o las articulaciones de las bombillas o las velas; las de un origen único o las difusas, disminuyen la

información sobre las cosas para hablarnos de sentimientos más profundos, de miedo de ilusiones imprecisas. Por eso el arte medieval que nos hablaba de Dios y el orden solo nombró a la luz; por eso el Renacimiento, y el arte ilustrado, el neoclásico, las nuevas vanguardias o la nueva realidad, se refieren a ella sólo como referencia a la luz propia. (Gómez, et al., 2008, pág.89)

Los personajes varían en su forma, los que son considerados personas, en este caso Pergamino y su padre (el cazador de libros), conservan sus rasgos semejantes pero saliendo de la objetividad, tienen cierta simplificación en algunas extremidades y estilización en otras. En cuanto a los personajes fantasmales, animales, criaturas malévolas o que provienen del ideario onírico existe mucha constelación en sus formas, al igual que en *El diario de Lorenzo*, el ser malvado que amenaza a Pergamino tiene cierta identificación, con el monstruoso Carbonell.

Figura 2. Pergamino. El hijo del cazador de libros. Escena 2.

Fuente:<http://pankurios-templeovarts.tumblr.com/post/157264821107/illustrations-by-meritxell-ribas-puigmal>

Elaboración:<http://pankurios-templeovarts.tumblr.com>

Los ambientes oscuros y espeluznantes que nos presenta Meritxell, se basan en la personificación tétrica que le da a la combinación de sus personajes con el entorno, como se nota en la figura 2, La maldad del brujo que lo sujeta del pie, provocándole pánico.

Meritxell alcanza una riqueza simbólica, que unifica todos los elementos de composición. La representación de la naturaleza con aspectos decorativos, sin salirse del margen de su imaginario suscitado, hacen juego a una escenografía pavorosa bien contextualizada. En cuanto al tratamiento del color, sus ilustraciones son en blanco y negro con variaciones de tono debido a las sombras y luces proyectadas. En algunas ocasiones un rasgo personal que aporta a sus ilustraciones es la aplicación limitadamente del color rojo u otro color, para resaltar aspectos malévolos de la cara o características de la vestimenta, o simplemente la descripción específica de sus personajes, dándole carácter. Un claro ejemplo, en la figura 3, con su ilustración denominada “Vampiros”.

Figura 3. Vampiros.

Fuente:<http://pankurios-templeovarts.tumblr.com/post/157264821107/illustrations-by-meritxell-ribas-puigmal>

Elaboración:<http://pankurios-templeovarts.tumblr.com>

De este apartado con respecto a las técnicas de ilustración de Meritxell Ribas tomaré posteriormente para el desarrollo de las mías, factores de composición, de profundidad, la relación del entorno con los personajes que unifiquen la composición de las atmósferas.

2.2.2. La influencia del cine en la novela negra

En este punto me centro principalmente en la influencia del cine hacia el impulso de lo escenográfico del género negro o detectivesco.

La estética de las películas, abarca una influencia directa del expresionismo alemán en la forma de expresar lo que sucedía, indirectamente se reflejaba el miedo, lo confuso, la destrucción. Con todos estos puntos clave, los cineastas logran un dramatismo teatral único y muy rico en elementos compositivos, visualmente imposibles junto con su decoración escenográfica.

2.2.2.1. Escenografía del film: El gabinete del Dr. Caligari

Es una película de terror, muda. Dirigida por Robert Wiene en 1919 revolucionando la historia del cine Alemán.

Su sinopsis trata de dos amigos, Francis y Alan desde que asisten a una feria en la que se presenta la función de un sonámbulo vidente, llamado César. Él que únicamente seguía instrucciones de un tal Dr. Caligari. Asisten a la función y César termina diciéndole a Alan que morirá esa noche. Efectivamente amanece muerto en su casa. Desde entonces Francis sospecha de Caligari y se encarga de investigar detenidamente la verdad sobre el asesinato.

Figura 4. El gabinete del doctor Caligari. Escena 1.

Fuente: http://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2014/05/z_Caligari.jpg

Elaboración: <http://lapiedradesisifo.com>

En la fig.4, se indica la escena en la que, el Dr. Caligari alimenta a César en una especie de caja o ataúd, dentro su gabinete cerca de la feria.

En cuanto a la composición del entorno, se percibe una deformación de la perspectiva. Además en la pared se observan las exageraciones de manchas a manera de resaltar luces y sombras en todo el interior por la lámpara que aparentemente auspicia la luz proyectada.

Hay una fascinación del claroscuro, debido al dramatismo de la luminosidad, con sus personajes proyectando sombras exageradas (figura 5).

Figura 5. El gabinete del doctor Caligari. Escena 2.

Fuente:http://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2014/05/z_Caligari.jpg

Elaboración:<http://lapiedradesisifo.com>

Los grandes directores se han basado en los iconos pictóricos para expresar emociones y sensaciones en la pantalla, o simplemente para crear una ambientación acorde con el argumento del film. En todo caso, la pintura siempre ha estado muy presente en el cine. Tanto que las grandes corrientes artísticas que comenzaron siendo pictóricas, no tardaron en ir acompañadas de su correspondiente cine afín. (Espinós Escuder, 2017, pág. 1).

Figura 6. El gabinete del doctor Caligari. Escena 3.

Fuente:http://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2014/05/z_Caligari.jpg

Elaboración:<http://lapiedradesisifo.com>

Un ejemplo claro es en la figura 6. Dentro de la escenografía, aparecen características que expresan con intensidad los sentimientos y emociones ligadas a un perfil estético en base a la estructura de su representación. Los sets son pintados a mano como medio de composición para complementar el carácter de la escena, que en conjunto con los personajes definen la atmósfera.

Figura 7. El gabinete del doctor Caligari. Escena 4.

Fuente:http://lapiedradesisifo.com/wp-content/uploads/2014/05/z_Caligari.jpg

Elaboración:<http://lapiedradesisifo.com>

La figura 7, transmite una de las escenas relevantes de la película, mientras César intenta cometer su último asesinato, llevándose a la prometida de Francis lejos de su alcance. Su contexto, es demasiado inadmisibles, se observan varios puntos de vista, con profundidad. Las calles torcidas, las ventanas distorsionadas y edificaciones imposibles constituyen el escenario de esta escena.

Con respecto a la referencia de la producción de Robert Wiene, tomaré para la interpretación de las ilustraciones, aspectos de las características físicas de los personajes, específicamente del rostro. Como por ejemplo la relación de César el sonámbulo con Roberto Dumas, con ojos saltones, expresando terror y pánico.

Para el desarrollo del capítulo seis, en donde muestro la cabaña, tomaré como referencia la edificación insostenible de esta escena.

2.2.2.2. Dirección cinematográfica de Tim Burton

La dirección de Burton frente a sus filmaciones es en parte expresionista por la influencia del Gabinete del doctor Caligari en la mayoría de la fabricación de sus personajes, los temas

abordados y métodos escenográficos y por otro lado tiene estilos góticos en cuanto a la estética de los elementos compuestos y la atmósfera negra que utiliza en sus escenarios. Burton manifiesta temas del género fantástico, destacando la incertidumbre de una sociedad, reflejando sus temores más oscuros, los sentimientos más profundos, es por eso que sus personajes son tétricos y sus facciones generalmente expresan tristeza dentro de ambientes umbrosos, con una creatividad inquietante.

Figura 8. La Novia Cadáver. Escena 1.

Autor: <https://cinedosmil.com/2016/10/31/la-novia-cadaver-tim-burton-mike-johnson-2005/comment-page-1/>

Elaboración: <https://cinedosmil.com>

En sus películas Burton relaciona los escenarios y aspectos decorativos con la película del Gabinete del Dr. Caligari, como se muestra en las figuras 8 y 9, *La novia Cadáver*, los escenarios son un tanto inadmisibles, se nota claramente la inspiración muy directa de todos los elementos distorsionados en ventanas, paredes, puertas. Presenta un aura de utopía.

Figura 9. La Novia Cadáver. Escena 2.

Autor: <https://cinedosmil.com/2016/10/31/la-novia-cadaver-tim-burton-mike-johnson-2005/comment-page-1/>

Elaboración: <https://cinedosmil.com>

Los personajes de Burton, por lo general presentan una personalidad incomprendida, que no encaja en el mundo o sociedad que se encuentran. Son los raros e inadaptados que se encuentran en dos contextos; el normal y el extraño. En el normal destaca lo cotidiano o común como aburrido, abrumador, sobrio, opaco, y por otro lado, lo que considera extraño, lo representa más interesante, con más vida, con más fantasía.

En el transcurso de desarrollo de mi trabajo, he notado por medio de todos mis referentes artísticos, que si cambia un estilo, oportunamente se cambian todos los demás; es decir, todo el universo cambia, incluyendo la forma de la vegetación (árboles, plantas, flores).

Al finalizar con la total comprensión del género y las consideraciones de ilustradores y cineastas, procedo a documentar mis pasos de la creación, para embellecer el arte narrativo y darle vida a la historia contada.

CAPÍTULO 3
PROCESO DE EVOLUCIÓN Y CREACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES DE *EL DIARIO*
DE LORENZO

3.1. Consideraciones de partida

Para proceder a dibujar el imaginario es importante mantener la conexión escénica, se debe primeramente hacer un enfoque, una orientación de la línea, estudios preliminares, de composición, ángulos y puntos de vista. Dichos elementos permiten tener ordenado el cuadro, además categorizar a los personajes en sus escenas, armonizando el entorno atmosférico que es el que señala el carácter sobre la que se refiere la escenografía.

En cuanto al procedimiento de creación y la proporción del estudio, debe visualizarse totalmente equilibrado, de tal manera que se unifique la escena.

Para que un procedimiento adquiera cualidad de dominio propio, requieren la práctica personal e íntima a través de los cuáles se va acrecentando la imaginación técnica, los recursos con los que das respuesta a los problemas del hacer. Los conocimientos adquiridos, las experiencias acumuladas de recursos conforman una imaginación técnica que permite ampliar la creación de imágenes previas, una cierta previsión de resultados. Es decir la percepción de la realidad o la imagen mental de una idea se prevé al medio en el que se va a realizar antes que se realice, aunque el resultado final a causa del propio proceso sea desconocido. (Díaz Padilla, 2007)

3.2. Bocetos Iniciales

Los primeros bocetos surgieron antes de comenzar con la investigación del presente proyecto, quizás por esa razón decidí empezar a crear todo el imaginario que involucra *El diario de Lorenzo* e investigar acerca del género negro. Recuerdo que la novela me inspiraba mucho, me conectaba. Al principio no había considerado cambiar los rasgos faciales, incluso a Roberto lo representé muy parecido al mismo autor. (Fig. 12)

Figura 10. Primer boceto de Sasha Kühn

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 11. Primer boceto de Roberto Dumas

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 12. Primer boceto de Alfredo Robles

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

3.3. Creación del imaginario

A medida que se crearon los personajes y el entorno, se consideraron los aspectos más significativos de cada capítulo según la descripción del libro, para la respectiva composición del imaginario.

3.3.1. Personajes

Los personajes conservan el orden en cuánto al ángulo de su representación. De igual manera cuando aparecen en conjunto.

Figura 13. Estudio de personaje:
Sasha 1.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 14. Estudio de personaje:
Sasha 2.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 15. Estudio de personaje: Roberto

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 16. Estudio de personajes:
Alfredo

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 17. Estudio de personajes: Henrik
Fuente: Verónica Jaramillo
Elaboración: Verónica Jaramillo

En la creación de personajes se evidencia la influencia de las características faciales de los actores de la película del Gabinete del Doctor Caligari y de Tim Burton. Los ojos saltones y grandes con una tenue insinuación de ojeras.

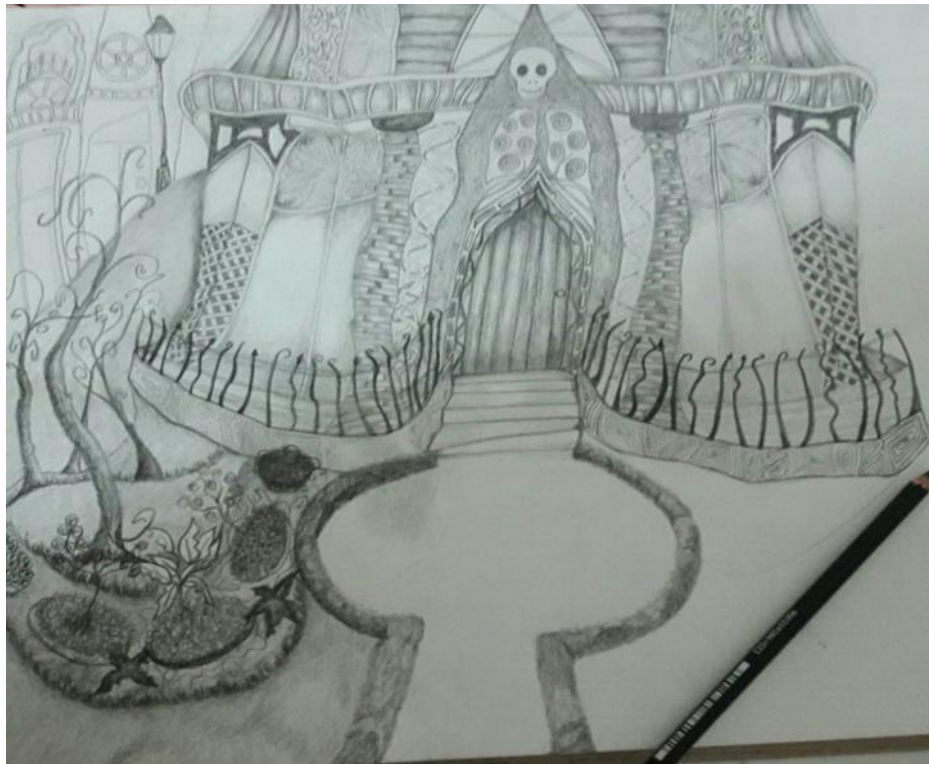
3.3.2. Escenarios

En el desarrollo de los escenarios, me dejé llevar por el ángulo de mi propia estimación, en el que me sentí más augusta. La mayoría de mis escenas son representadas de diferentes puntos de vista a diferencia de los personajes.

Figura 18. Estudio de escenario: La asignación
Fuente: Verónica Jaramillo
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 19. Estudio de escenario: Casa de Sasha

Fuente: Verónica Jaramillo

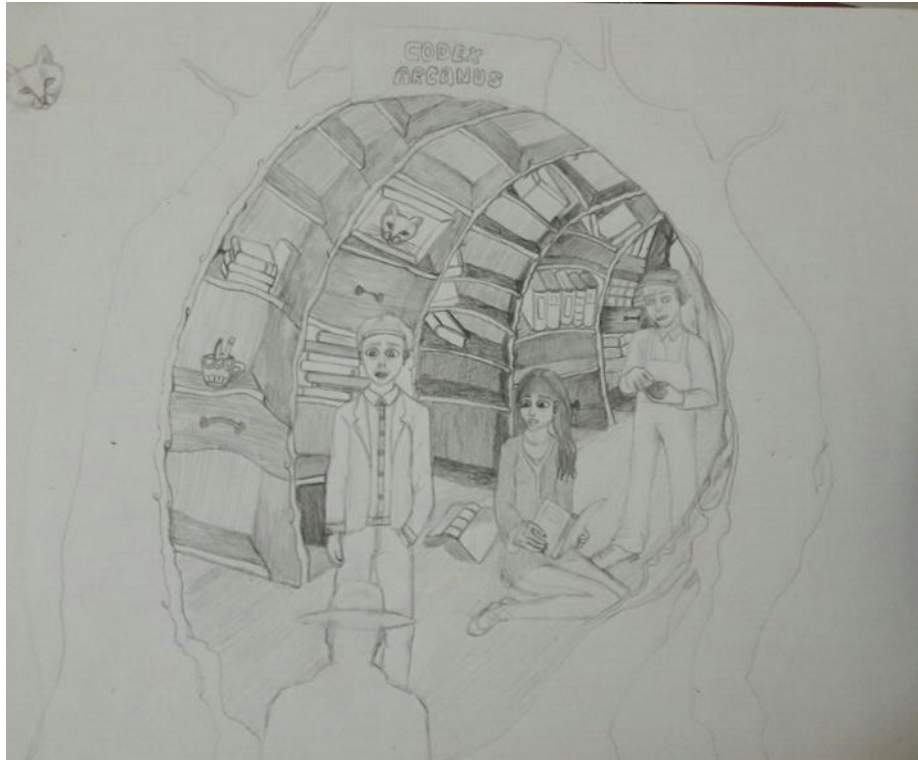
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 20. Estudio de escenario: Despacho de Alfredo

Fuente: Verónica Jaramillo

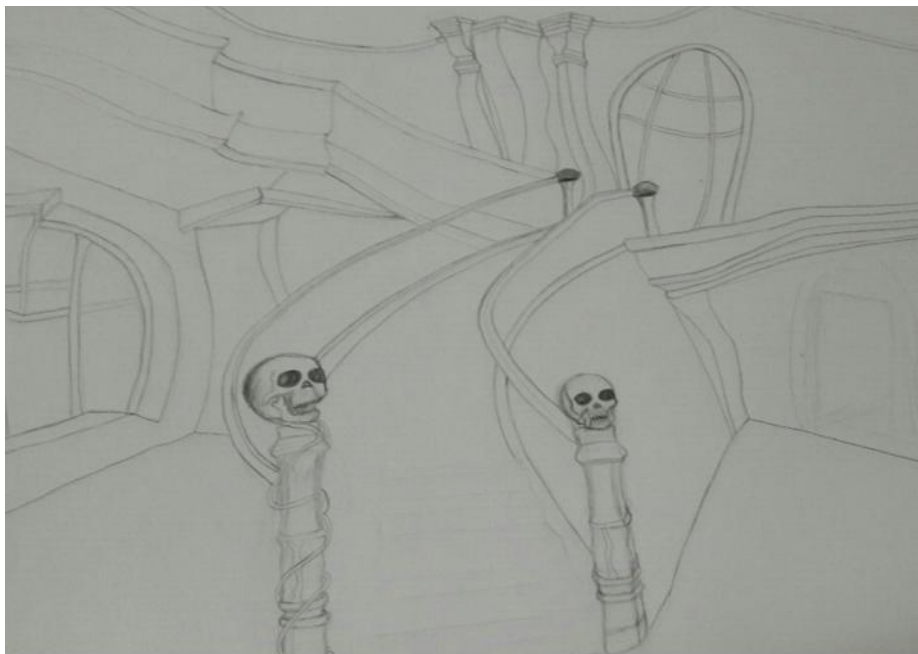
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 21. Estudio de escenario: Biblioteca.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 22. Estudio de escenario: Entrada a la mansión.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 23. Estudio de escenario: Casa de Lorenzo.

Fuente: Verónica Jaramillo

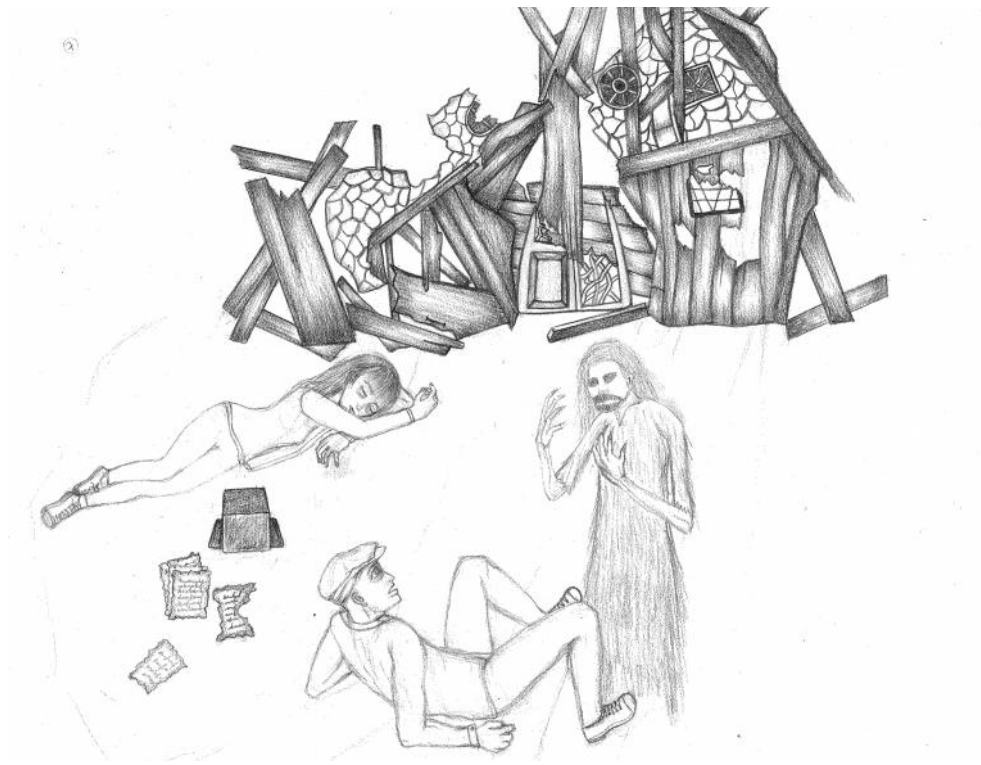
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 24. Estudio de escenario: Casa de Lorenzo destruida.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 25. Estudio de escenario: Cabaña destruida con personajes.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 26. Estudio de escenario: Asesinato de Henrik.

Fuente: Verónica Jaramillo

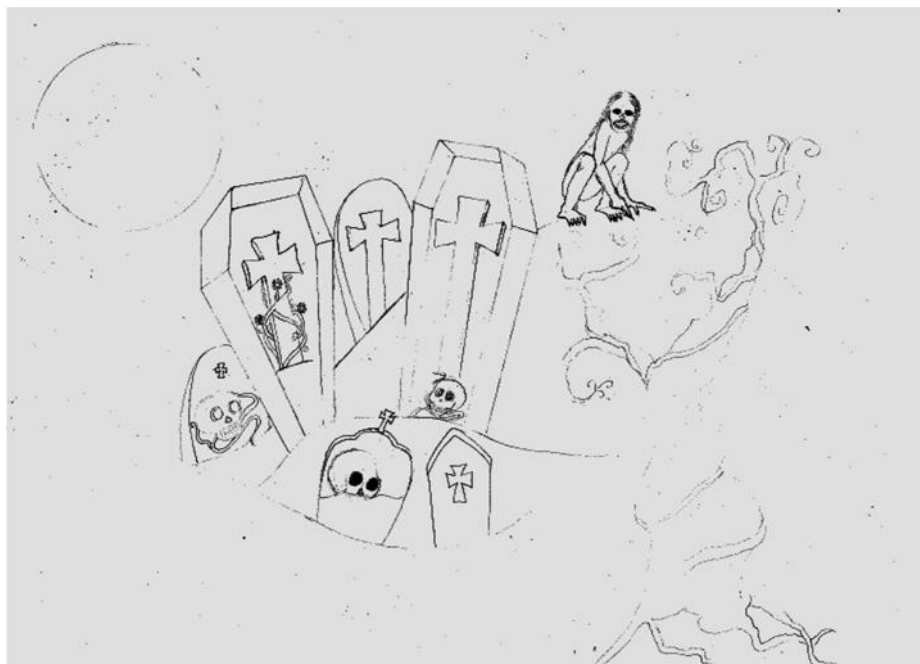
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 27. Estudio de escenario: Personajes en la cocina.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 28. Estudio de escenario: Cementerio vigilado por Carbonell.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 29. Estudio de escenario: Hallazgo de la tumba de Lorenzo en una cueva.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Luego de haber terminado con la conexión de los personajes y escenarios, se procede a sombrear cada uno de los bocetos. Considerando las técnicas de utilización de Meritxell Ribas.

3.4. Proceso de desarrollo de las ilustraciones

Una vez culminado el estudio de los personajes con sus respectivos entornos y haber determinado que elementos de composición se representarán en cada escena del imaginario, se procedió a detallar el desarrollo de los capítulos.

Para el tratamiento de la parte análoga, se realizó el sombreado de los bocetos con varios tipos de carboncillo según el efecto que se quiera desear.

Figura 30. Composición final. Capítulo 1

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 31. Retoque digital: Capítulo 1

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 32. Composición final: Capítulo 2.
Fuente: Verónica Jaramillo
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 33. Retoque digital: Capítulo 2.
Fuente: Verónica Jaramillo
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 34. Composición final: Capítulo 3.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 35. Retoque digital: Capítulo 3.

Fuente: Verónica Jaramillo

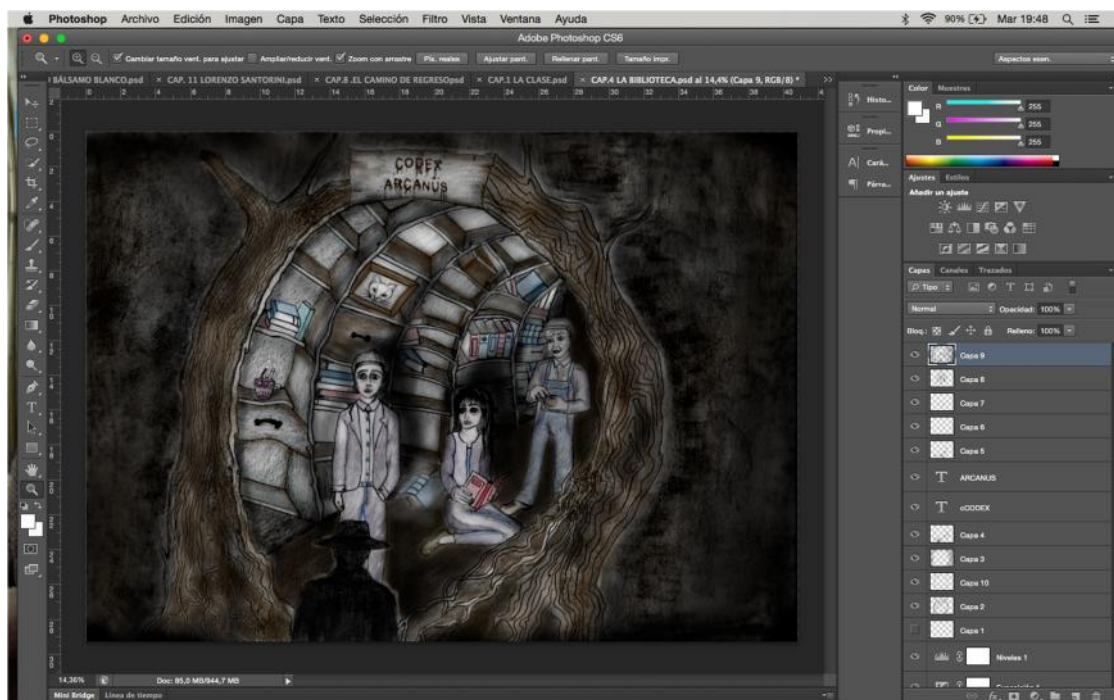
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 36. Composición final: Capítulo 4.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 37. Retoque digital: Capítulo 4.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 38. Composición final: Capítulo 5.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 39. Retoque digital: Capítulo 5.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 40. Composición final: Capítulo 6.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 41. Retoque digital: Capítulo 6.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 42. Composición final: Capítulo 7.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 43. Retoque digital: Capítulo 7.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

ZZ

Figura 44. Composición final: Capítulo 8.
Fuente: Verónica Jaramillo
Elaboración: Verónica Jaramillo

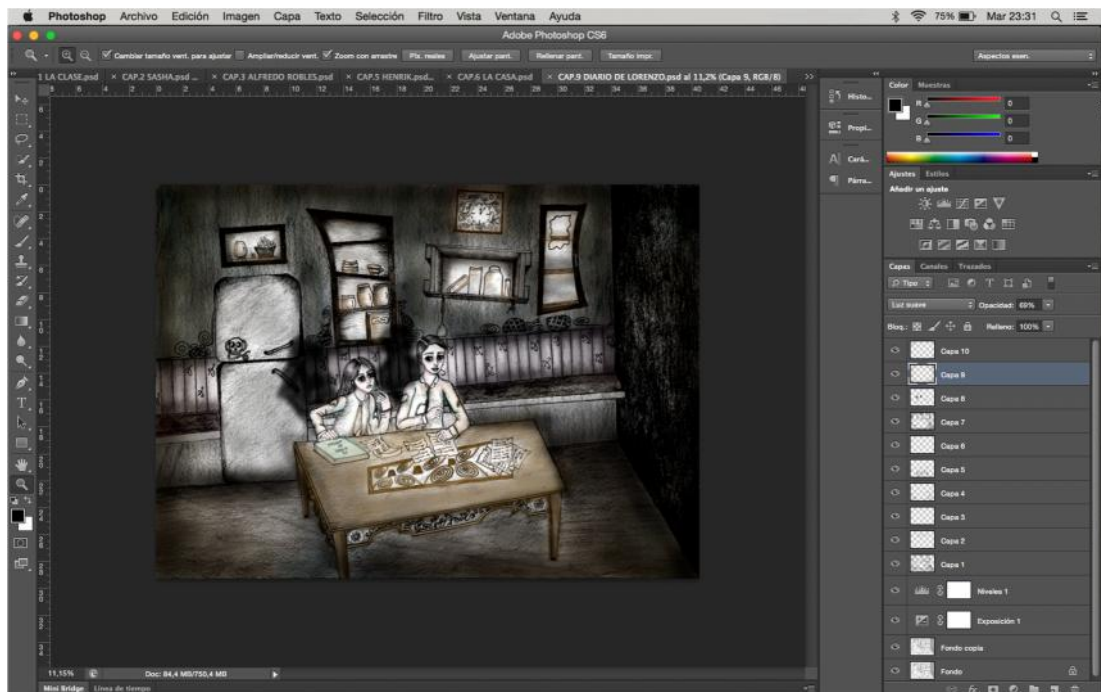
Figura 45. Retoque digital: Capítulo 8.
Fuente: Verónica Jaramillo
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 46. Composición final: Capítulo 9.

Fuente: Verónica Jaramillo

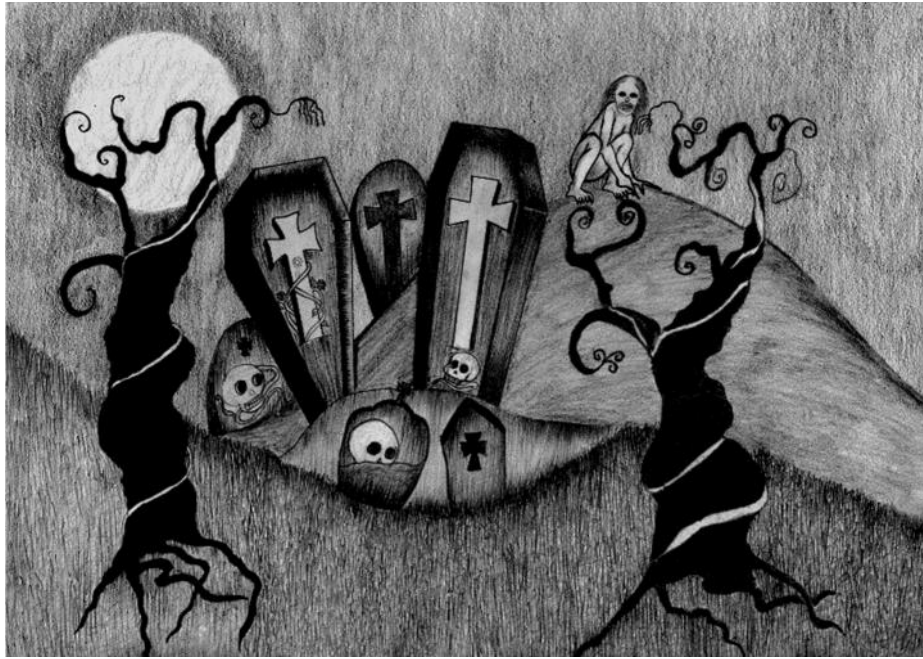
Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 47. Retoque digital: Capítulo 9.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 48. Composición final: Capítulo 10.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

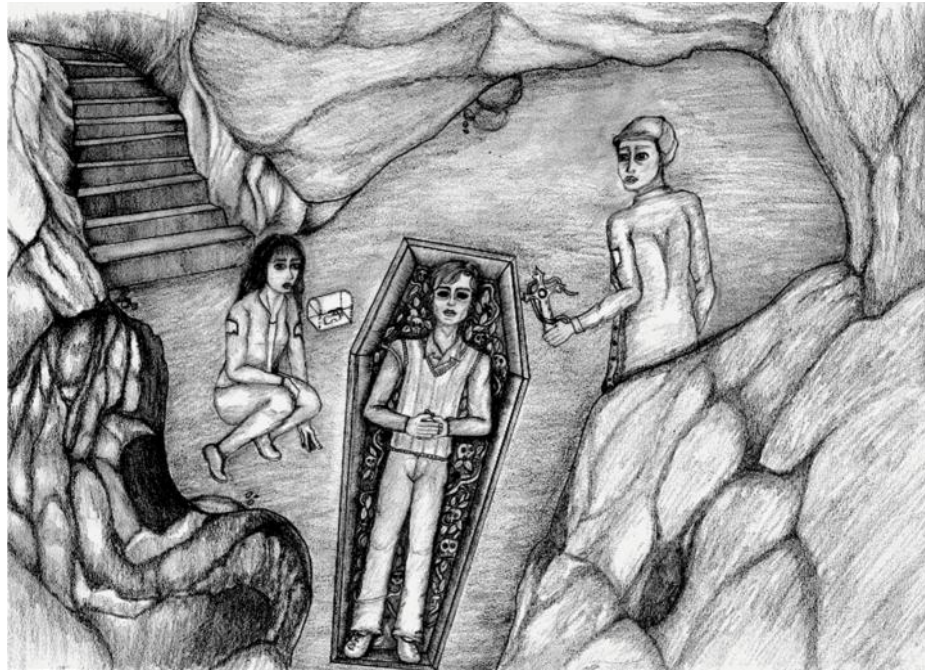

Figura 49. Retoque digital: Capítulo 10.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 50. Composición final: Capítulo 11.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Figura 51. Retoque digital: Capítulo 11.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

3.5. Propuesta final de las ilustraciones

Luego del procedimiento previo, se obtiene resultados deseados en el conjunto de imágenes, que entre juegos, ideas preliminares y fines explícitos se creó las piezas visuales enfocadas a cada uno de los capítulos de *El diario de Lorenzo*.

Para la propuesta final, se ha previsto hacer una reseña de cada capítulo que describe la ilustración.

Capítulo 1. La asignación

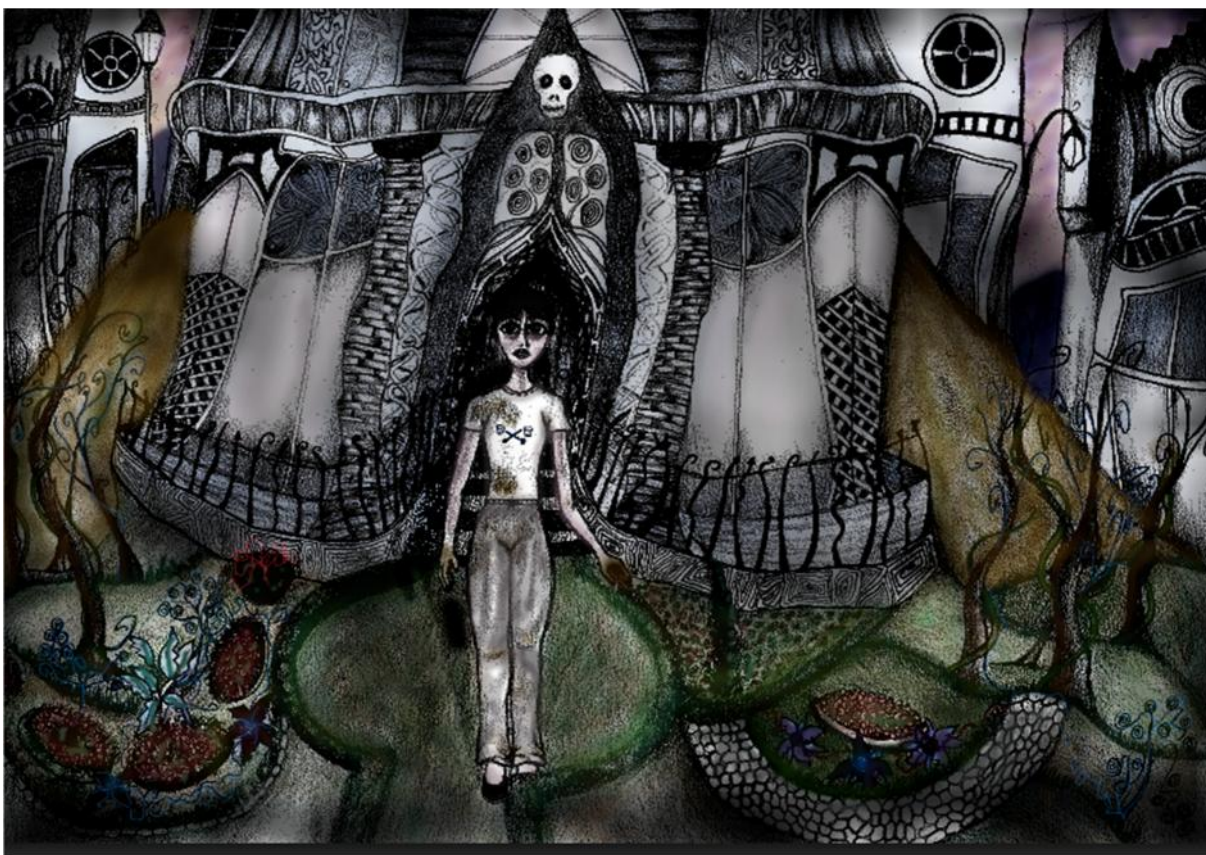
Figura 52. Ilustración final: La asignación.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

El ambiente es dentro de un aula con los estudiantes sentados en perspectivas angulosas, Roberto sentado adelante y Sasha en un extremo de atrás, ambos con un papel en mano que dice Lorenzo Santorini. Roberto regresa a mirar a Sasha sorprendido de que le toca hacer su tarea de investigación con la chica rara y retraída, Sasha denota serenidad, también lo mira.

Capítulo 2. Sasha

Figura 53. Ilustración final: Sasha.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Se da en el momento en el que Roberto llega a la urbanización y cuando lo dejan pasar, la encuentra frente a sus ojos, fuera de su casa en su jardín, muy diferente de cómo él estaba acostumbrado a verla. Su ropa está sucia.

Capítulo 3. Alfredo Robles

Figura 54. Ilustración final: Alfredo Robles.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Sasha y Roberto están situados en la oficina de su profesor Alfredo Robles, sentados frente a su escritorio. Mientras él les indica dos viejos folios con información de Santorini y un sobre secreto, el cual contiene el nombre de la persona que deben buscar una vez encontrado el lugar.

Capítulo 4. Biblioteca

Figura 55. Ilustración final: Biblioteca.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Sasha y Roberto conocen a Hermes, un empleado de la familia Santorini, le indica un pequeño cuarto como especie de cueva, al que llegan por uno de los pasadizos. Era una vieja biblioteca. Buscaban información leyendo recortes de periódicos antiguos, de repente vislumbran la sombra de Henrik en una esquina de la cueva.

Capítulo 5. Henrik

Figura 56. Ilustración final: Henrik.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Henrik les contaba acerca de la vida de Lorenzo y su familia. Se observan los interiores de la casa de la mansión, con su imponente estructura, manifestando elegancia. Henrik parado cerca de las escaleras con la posición de un mayordomo.

Capítulo 6. La casa

Figura 57. Ilustración final: La casa.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

En este capítulo Roberto y Sasha regresan por un pasadizo que los conduce a la cabaña, la casa donde vivía Lorenzo. Henrik los detiene y ante su insistencia decide ayudarlos con una pista que los hará encontrarlo. En esta escena se ha decidido dejarla sin personajes, como una pauta de apreciación al entorno y su composición.

Aquella cabaña que da el gran paso para descubrir la verdad, en dónde se desencadena el verdadero misterio envuelto en peligro, en donde ya se vive propiamente el suspenso.

Capítulo 7. Caja de metal

Figura 58. Ilustración final: Caja de metal.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Es una de las escenas más emocionantes, conocen a Carbonell y descubren ante sus ojos que es un terrible monstruo como las historias que les contaba Henrik, comprenden el peligro que tanto se les advierte.

Sasha se encuentra tirada en un lado del bosque y Roberto aventado lejos, la caja de metal cerca de ellos pero vacía, algunas hojas se notan de entre la tierra, la casa de Lorenzo, la vieja cabaña, queda totalmente destruida alrededor de ella, mucho humo, debido a los fulgores de fuego que desbordan del ser malvado.

El monstruo se muestra como si estuviera volando, sus ojos negros y su aura amarilla.

Capítulo 8. Camino de regreso

Figura 59. Ilustración final: Camino de regreso.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Simbolizo el momento en el que se encuentran bajando las gradas de la mansión de Santorini y de repente aparece Henrik gritando de dolor, con su estómago totalmente atravesado por las garras de Carbonell redundando sangre. Roberto y Sasha expresan mucho pánico viendo la desgarradora escena.

Sasha no controla su miedo y se desmaya en brazos de Roberto (aporte personal).

Capítulo 9. El diario de Lorenzo

Figura 60. Ilustración final: El diario de Lorenzo.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Roberto y Sasha están en la cocina intentando ordenar las pocas hojas que les quedan después de lo ocurrido en la cabaña, Descubren la hoja que tiene un acertijo muy interesante, Se trata del enigma que Lorenzo deja para que lo encuentren y salven.

Capítulo 10. Bálsamo blanco

Figura 61. Ilustración final: Bálsamo blanco.

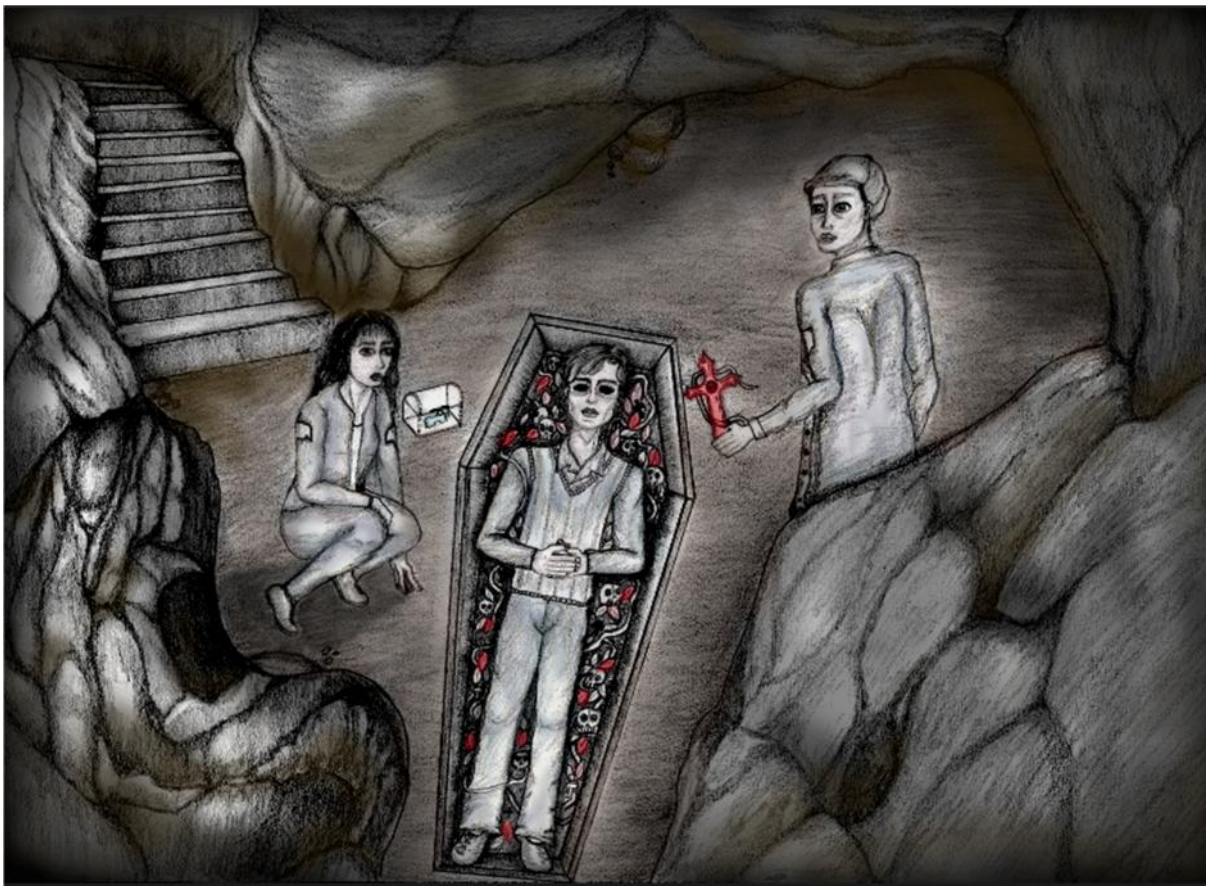
Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Se encuentran en la difícil tarea de resolver el acertijo. Empiezan a aventurar juntos por toda la estancia de la hacienda. Roberto y Sasha descubren una especie de cementerio con pocas tumbas, de entre ellas la tumba blanca que tiene el bálsamo en una esquina, por donde notan una escalera que desciende.

A lo lejos se vislumbra la figura de un monstruo parecido a Carbonell, como símbolo de alerta, de que se encuentra siempre cerca de ellos. (Aporte personal)

Capítulo 11. Lorenzo

Figura 62. Ilustración final: Lorenzo.

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

La tumba cae del techo, Lorenzo está con la misma apariencia de la edad que tenía cuando desapareció (30 años), Roberto y Sasha le dan de beber el bálsamo, sus ojos están completamente negros al despertar. Roberto tiene en sus manos la daga que encuentran mientras resuelven el acertijo, herramienta que les ayuda hasta el final.

CONCLUSIONES

Luego de haber culminado el presente proyecto investigativo, se concluye lo siguiente:

-) Se indagó en la narrativa de *El diario de Lorenzo* extrayendo la iconografía que me suscitó la lectura.
-) Se extrajo códigos de los referentes artísticos para la composición y técnica de la escenografía y personajes.
-) Se realizó la interpretación de *El diario de Lorenzo*, mediante ilustraciones de composición análoga y digital sobre la base de referencias al cine, la ilustración y el género de la novela negra.

RECOMENDACIONES

-) Categorizar los acontecimientos más importantes de la descripción, de tal manera que se pueda representar lo más significativo del texto.

-) Si la intención es realizar un proyecto análogo y digital, con fines cercanos a la técnica de claroscuro, es muy importante no perder el trazo del dibujo original, para eso es recomendable realizar los retoques digitales muy sutilmente con colores tenues.

-) El resultado de las ilustraciones deben cumplir siempre un orden visual, aunque la intención sea distorsionar todos los elementos compositivos, éstos deben mantenerse en equilibrio.

BIBLIOGRAFIA

-) Biblioteca Nacional de España. (Octubre de 2014). *Biblioteca Nacional de España*.
-) Díaz Padilla, R. (2007). *El dibujo del natural en la época de la postacademia*. España: Ediciones Akal, S. A.
-) Espinós Escuder, P. (2017). *Tim Burton y el expresionismo*. Recuperado el 2017, de <http://fama2.us.es/fco/frame/frame3/estudios/1.1.pdf>
-) Gómez, J. J., Cabezas, L., & Bordes, J. (2008). *El manual de Dibujo*. España: Anzos, S. L.
-) Paladines L., (2010). *El diario de Lorenzo*. Loja, Ecuador: Editorial Gustavo A. Serrano, de la casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Núcleo de Loja.
-) Rojas, C. C. (2015). *Ilustrados: procesos creativos y estrategias desde la réplica hasta lo espontáneo*. Bogotá: Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas.
-) Tepichin, A. M. (2015). *La subversión de los imaginarios: Tres ensayos, tres contextos*. México DF.
-) Wunenburger, J.-J. (2008). *Antropología del imaginario*. Buenos Aires: Ediciones del Sol.

ANEXOS

Anexo 1

Figura 63. Bitácora

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Anexo 2

Figura 64. Marketing del libro: Primera presentación

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo

Anexo 3

Figura 65. Marketing del libro: Segunda presentación

Fuente: Verónica Jaramillo

Elaboración: Verónica Jaramillo