

VANITAS:

*sobre los motivos visuales del género pictórico
como insumo para la creación de un libro álbum.*

Ángela Patricia Puliche Badiel

Trabajo de tesis para optar por el título de
Diseñador Gráfico

Director de tesis:

Tatiana Cuéllar Torres

Maestra en Artes Visuales

Profesora Departamento de Diseño

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Facultad de Artes Integradas

Departamento de Diseño

Diseño Gráfico

SANTIAGO DE CALI

2015

Resumen

Las pinturas de naturaleza muerta del género *Vanitas* han sido bien reconocidas por el uso exquisito de motivos simbólicos para la transmisión de mensajes alegóricos sobre la fugaz e insignificante naturaleza de los bienes terrenos, la fragilidad de nuestra vida terrenal y finalmente el encuentro inminente con la muerte. A través del estudio de los parámetros narrativos presentes en la composición de los bodegones *Vanitas*, así como el simbolismo detrás de sus motivos visuales tradicionales se propone el desarrollo de un producto alternativo para transmitir el acercamiento personal del autor a los distintos temas que el género pictórico en sí reúne, esto a través de la construcción de un relato gráfico y textual en un libro álbum.

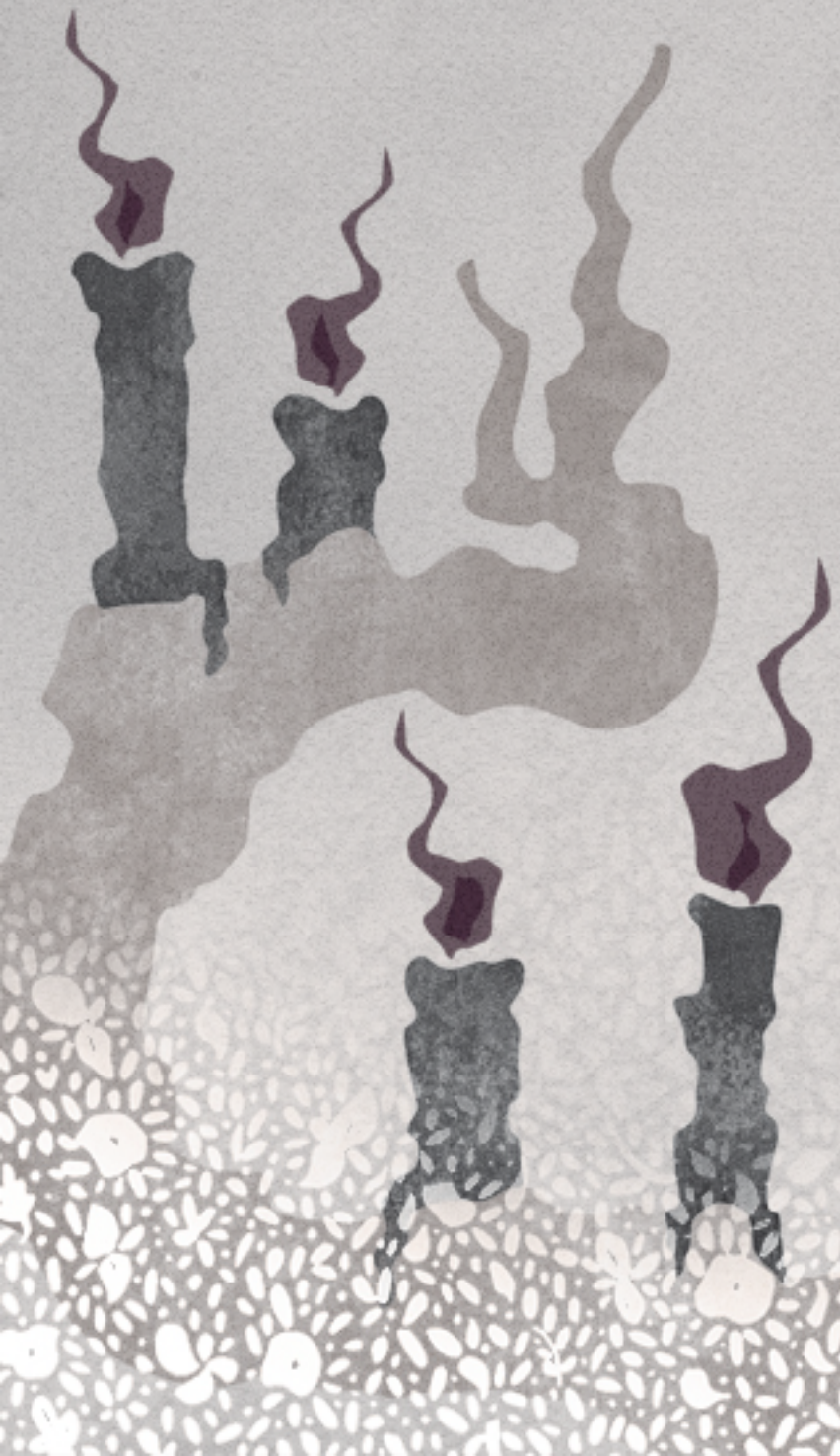
Objetivos

Objetivo general

Construir un relato gráfico y textual basado en la apropiación simbólica y narrativa de los motivos visuales de las *Vanitas* en un libro álbum.

Objetivos específicos

- >> Analizar los motivos *Vanitas* tradicionales con base a su función simbólica y disposición compositiva dentro de las obras.
- >> Identificar los motivos visuales representativos de las *Vanitas* a través de las categorías simbólicas propuestas por Ingvar Bergström.
- >> Explorar el formato editorial libro álbum en función al aspecto simbólico y compositivo de los motivos para la representación.

Planteamiento del problema

De las pinturas de naturaleza muerta con motivos Vanitas surge el interés en conocer cómo es que los motivos visuales del género y la relación entre cada uno de ellos se vinculan a la representación de las vanidades mundanas, la fugacidad de la vida, y la muerte inevitable por medio de la interpretación simbólica y narrativa que se presentan a disposición del espectador.

Justificación

Por medio de la creación de un libro álbum como pieza narrativa se busca explorar el lenguaje simbólico de las Vanitas a través de sus elementos visuales más representativos. Se busca además, proponer un producto alternativo de expresión que retoma y se apropia de los motivos visuales del género a través de la propia expresión simbólica y conceptual que se genera durante la indagación.

Temática

[*la brevedad de la vida*]

[*nuestra fragilidad ante las influencias de los placeres mundanos*]

[*inutilidad de los bienes terrenos*]

[*fugacidad del tiempo*]

[*certeza de la muerte*]

CATEGORÍAS SIMBÓLICAS
propuestas por
Ingvar Bergström

SÍMBOLOS
— de la —
**EXISTENCIA
TERRENA**
[*sabiduría*]

SÍMBOLOS
— *de la* —
EXISTENCIA
TERRENA
[*poder*]

SÍMBOLOS
— de la —
**EXISTENCIA
TERRENA**
[*indulgencias*]

SÍMBOLOS
—de la—
MORTALIDAD
HUMANA

SÍMBOLOS
— de la —
RESURRECCIÓN
a la —
VIDA ETERNA

Luis Vives-Ferrándiz

- desarrollo alegórico de las -

VANITAS

gira en torno al

DESENGAÑO

[pensamiento filosófico enfocado en el desvelamiento de la estructura ilusoria del mundo]

-Mirada-

[mirar para desengañarse]

- Instrumento para eliminar las apariencias.
- La vista como el más noble de los sentidos por el cual se da los procesos de aprendizaje a temprana edad > conocimiento, saber.
- **Ceguera**
 - Aspecto negativo: caer en el error del mundo; dejarse engañar por las apariencias.
 - Aspecto positivo: idea de los ojos interiores del alma que abren al cerrar los ojos exteriores.
- **Prudencia** (el sabio desengañado)
Aquel quien se apoya sobre la mirada para no dejarse engañar por la estructura ilusoria del mundo.

-Tiempo-

[mirar para acomodar la vida al paso del tiempo]

- **El tiempo** es un instante > el reloj se presenta como sucesión de instantes hacia la muerte.
- La vida como sucesión de puntos o pasos hacia el punto final - la muerte.
- La muerte como suceso futuro y final.

-Verdad-

[mirar para alcanzar la verdad]

- **La mortalidad**
El mundo, la existencia, la vida terrenal se entienden alrededor de los términos de ilusión, engaño, fraude y mentira.
- **Despertar** > Recordar nuestra mortalidad
- **Aceptación** > Aceptar nuestra mortalidad y por consecuencia la muerte.

La mirada se desplaza por el tiempo para aprender que el hombre es un mortal. Mirar hacia el pasado, presente y futuro, mirar dentro de uno mismo para descubrir el engaño y adquirir el conocimiento de la mortalidad.

Instrospección en la cual se descubre o recuerda la...

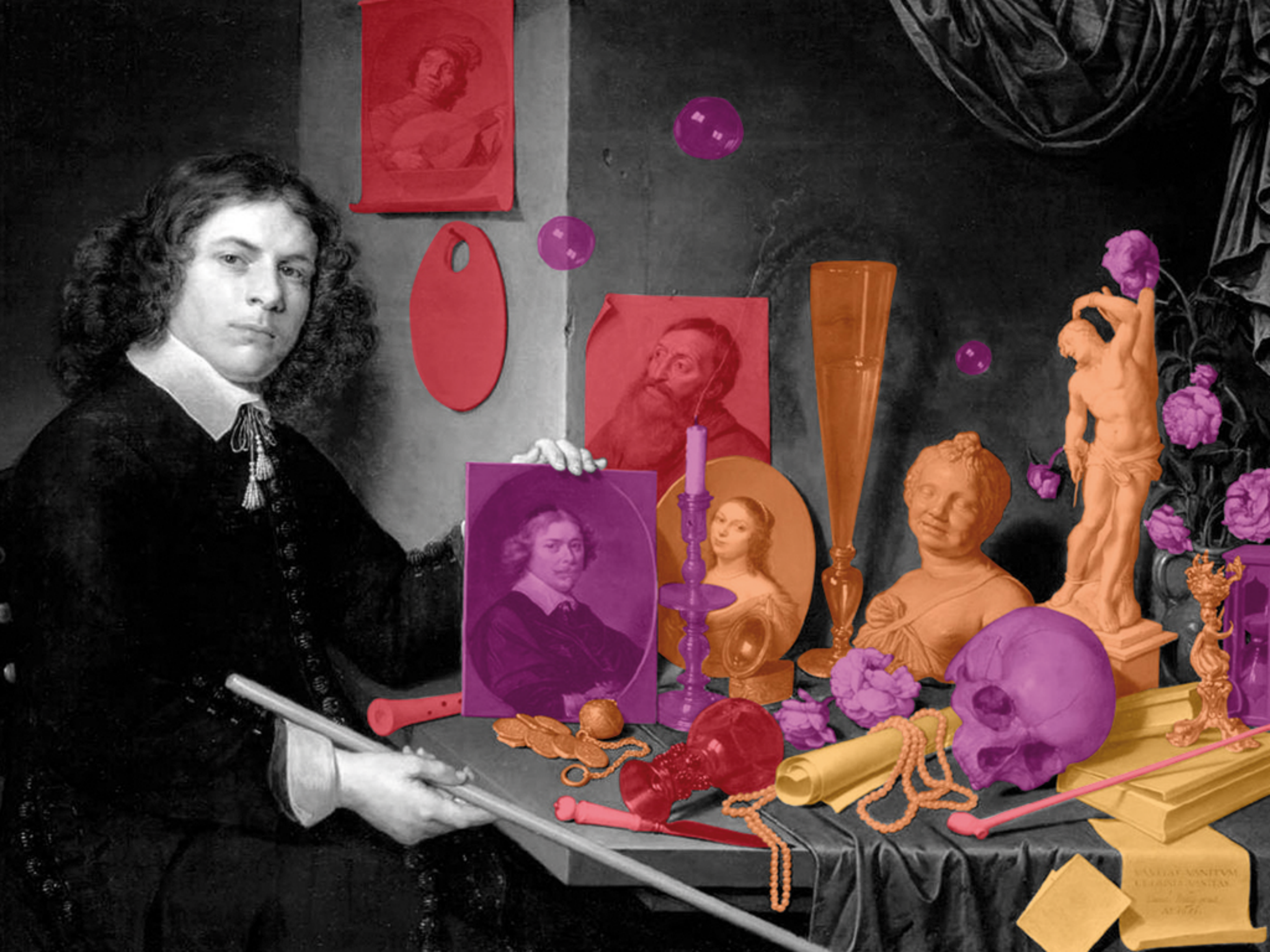

Propuesta

MOTIVOS SELECCIONADOS

Símbolos de la Existencia Terrena

Poder

armas - armaduras

Poder (Riqueza)

monedas - cadenas de oro - anillos

Indulgencias

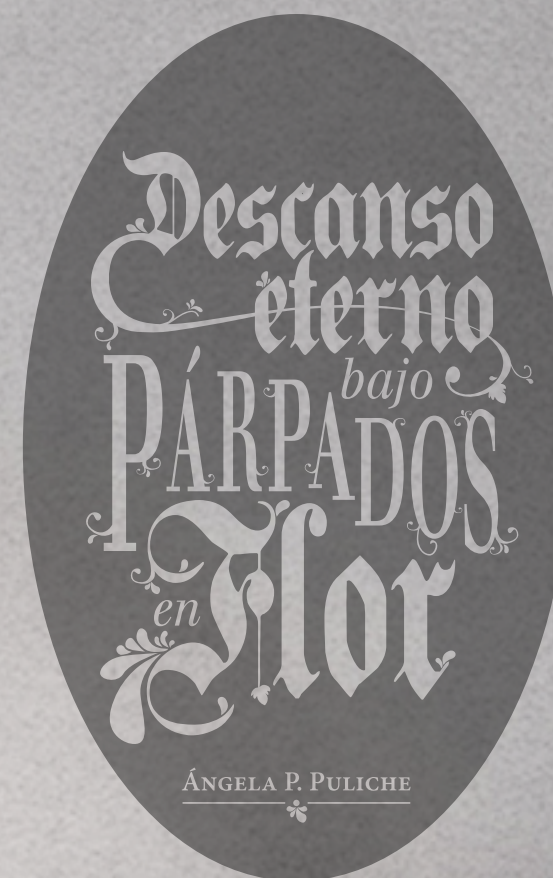
copas - jarras - naipes -
instrumentos musicales - dados

Sabiduría

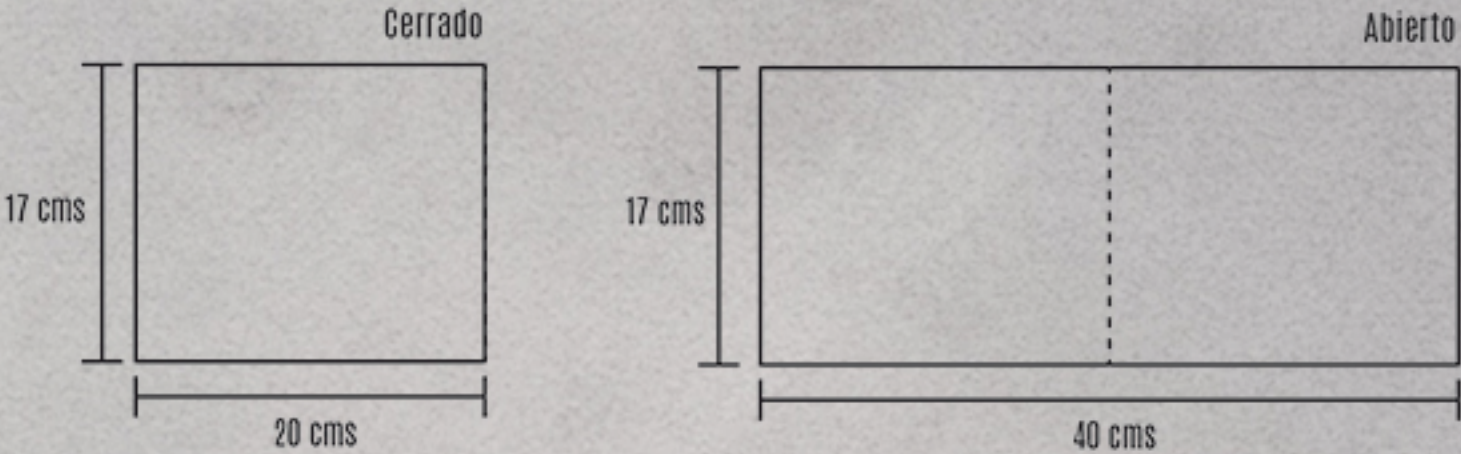
libros - pergaminos - globos terráqueos

Símbolos de la Mortalidad Humana

Velas - Reloj de arena - Burbujas - Nueces -
Flores: asfódelo blanco, crisantemo blanco

FORMATO - Horizontal Apaisado - 40 páginas

> Resalta o hace hincapié en el aspecto transitorio o la temporalidad de la narración. [Tiempo]

> Exige al lector emprender en el ejercicio de mirar, observar, buscar y encontrar sin la necesidad de exponer directamente los elementos simbólicos. [Mirada - Verdad]

Contraportada	Portada	Guardas		Copyright, etc.	Título	Blanco	Dedicatoria
40	1	2	3	4	5	6	7
Blanco/Intro	Blanco/Intro	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	Blanco	Blanco	Guardas	
				36	37	38	39

Gracias

UNIVERSIDAD DEL VALLE

Facultad de Artes Integradas

Departamento de Diseño

Diseño Gráfico

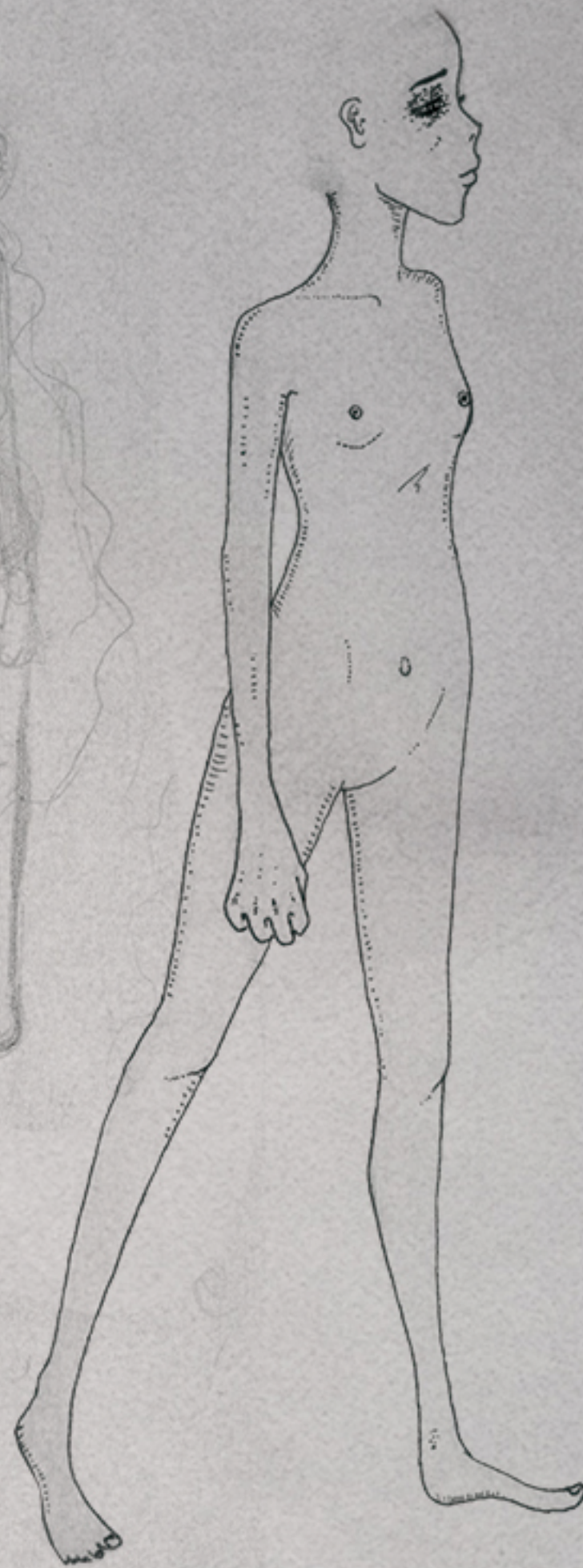
SANTIAGO DE CALI

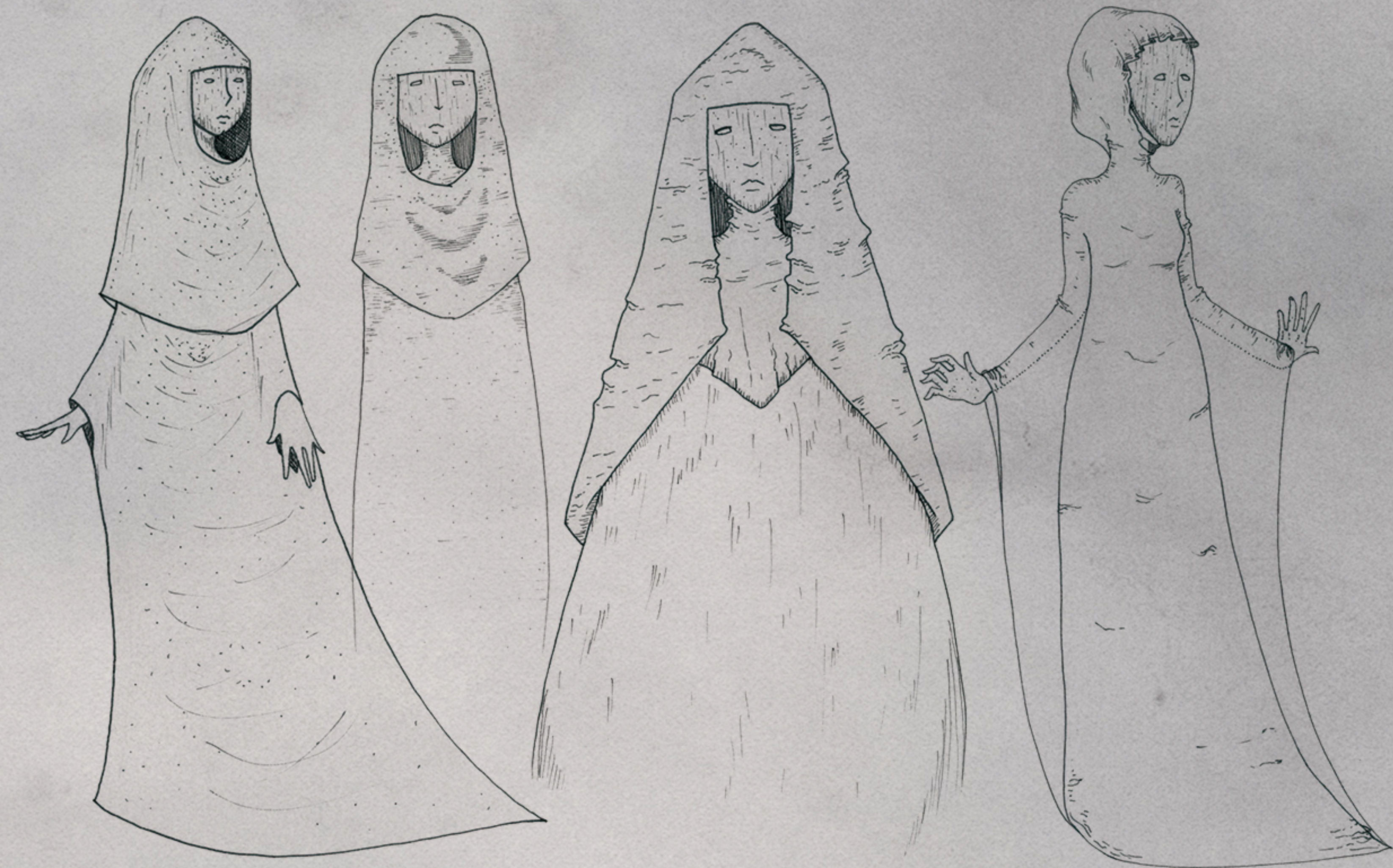
2015

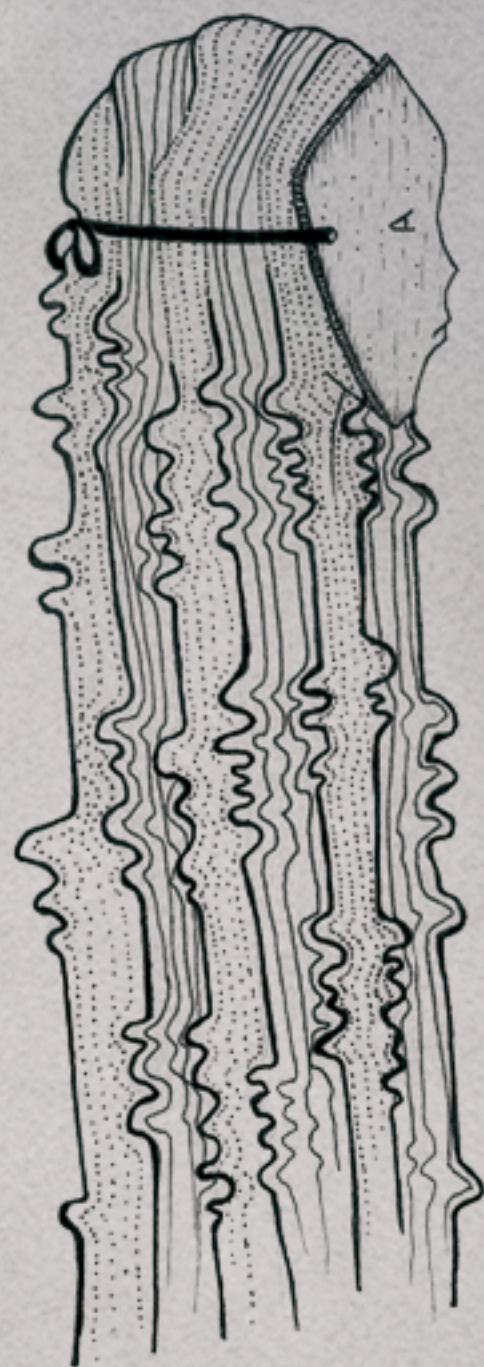
PERSONAJES

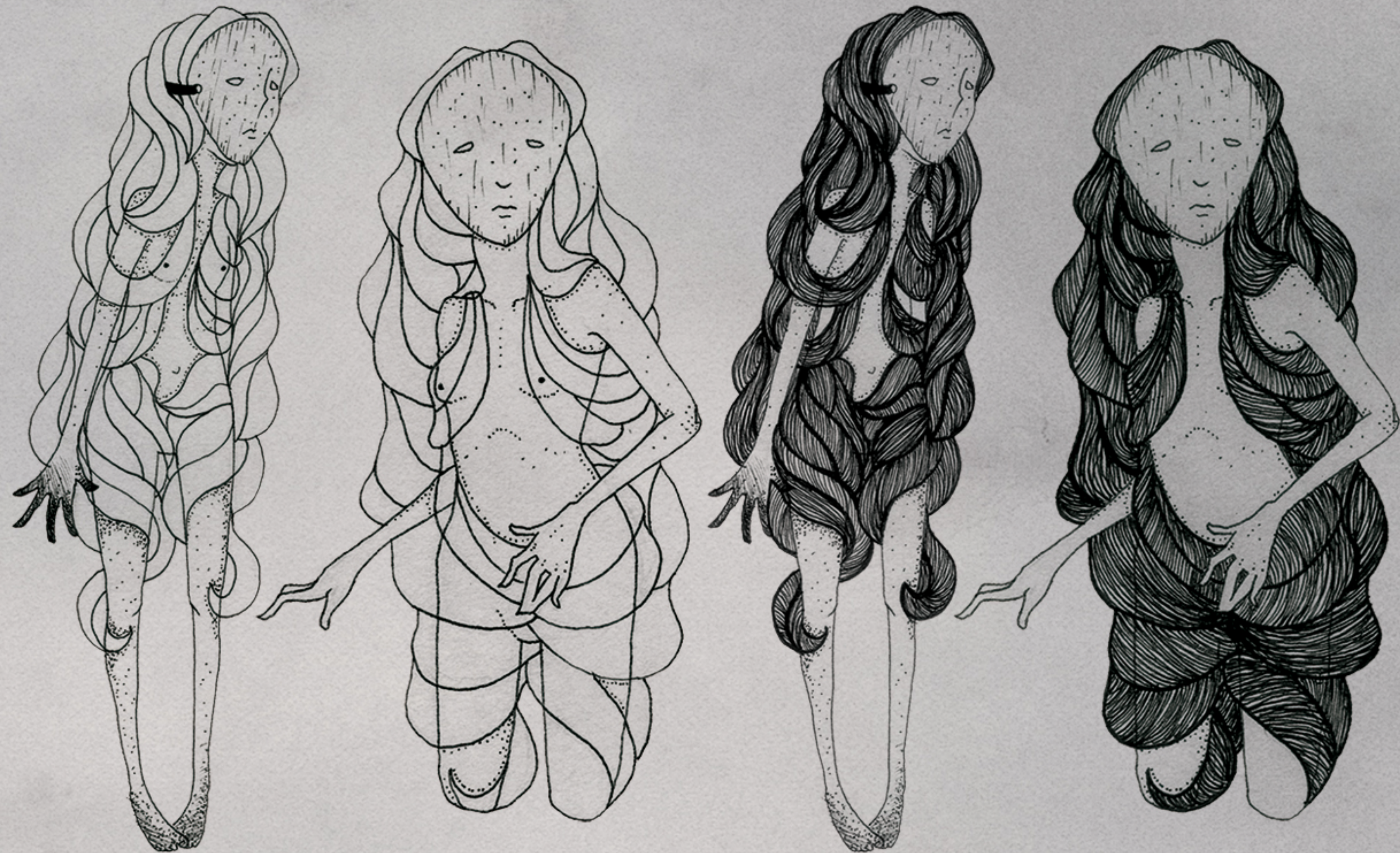

*.La
joven
perdida*

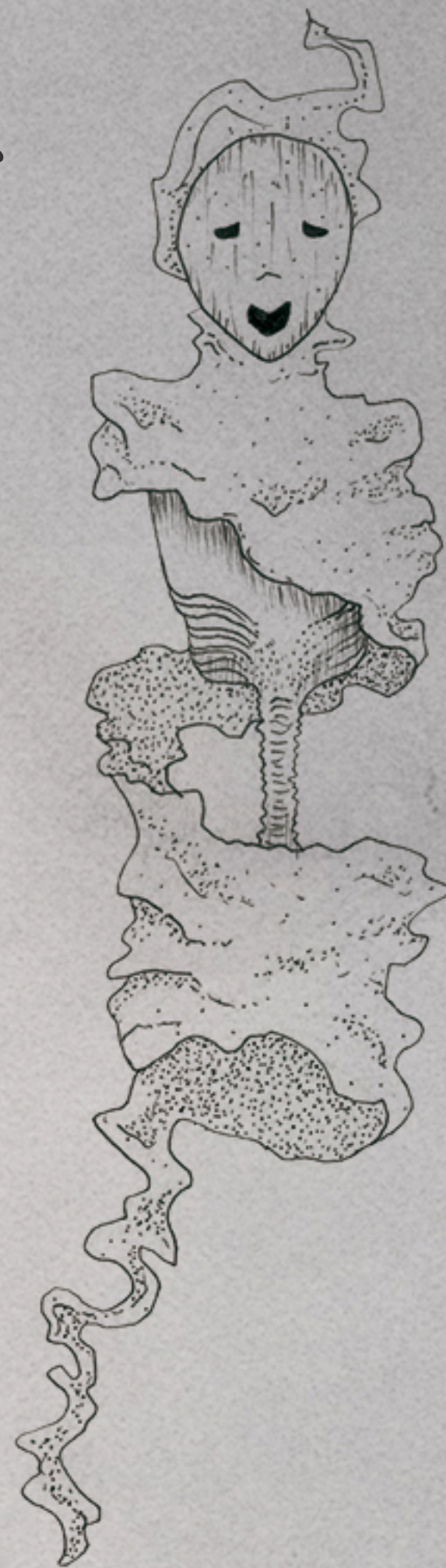
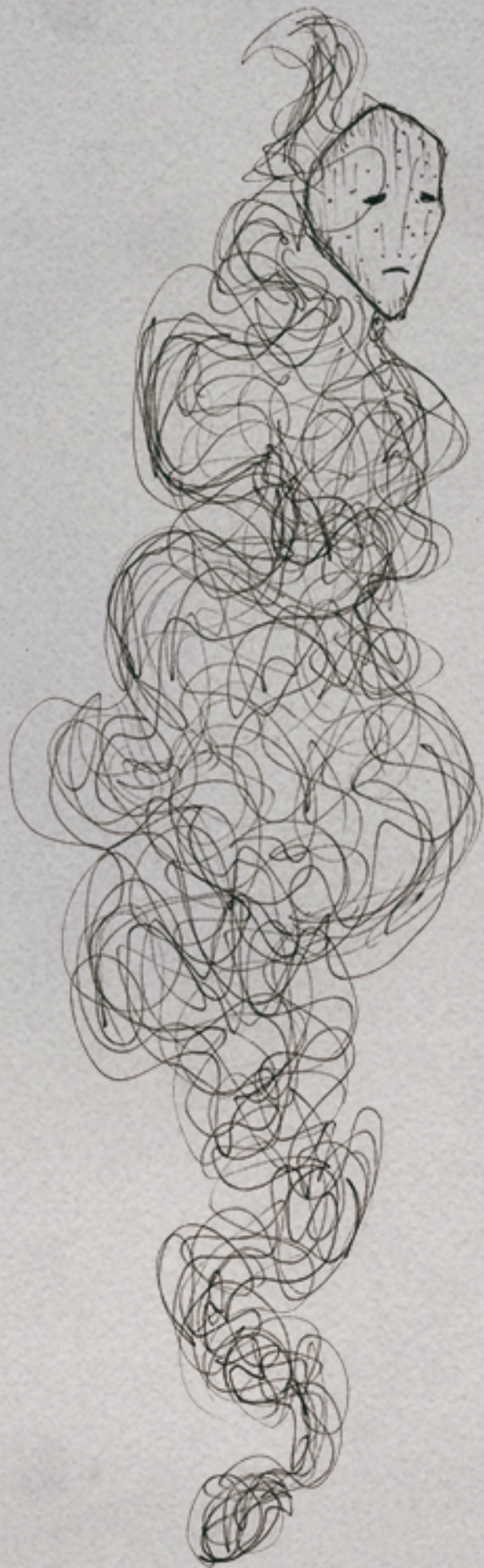

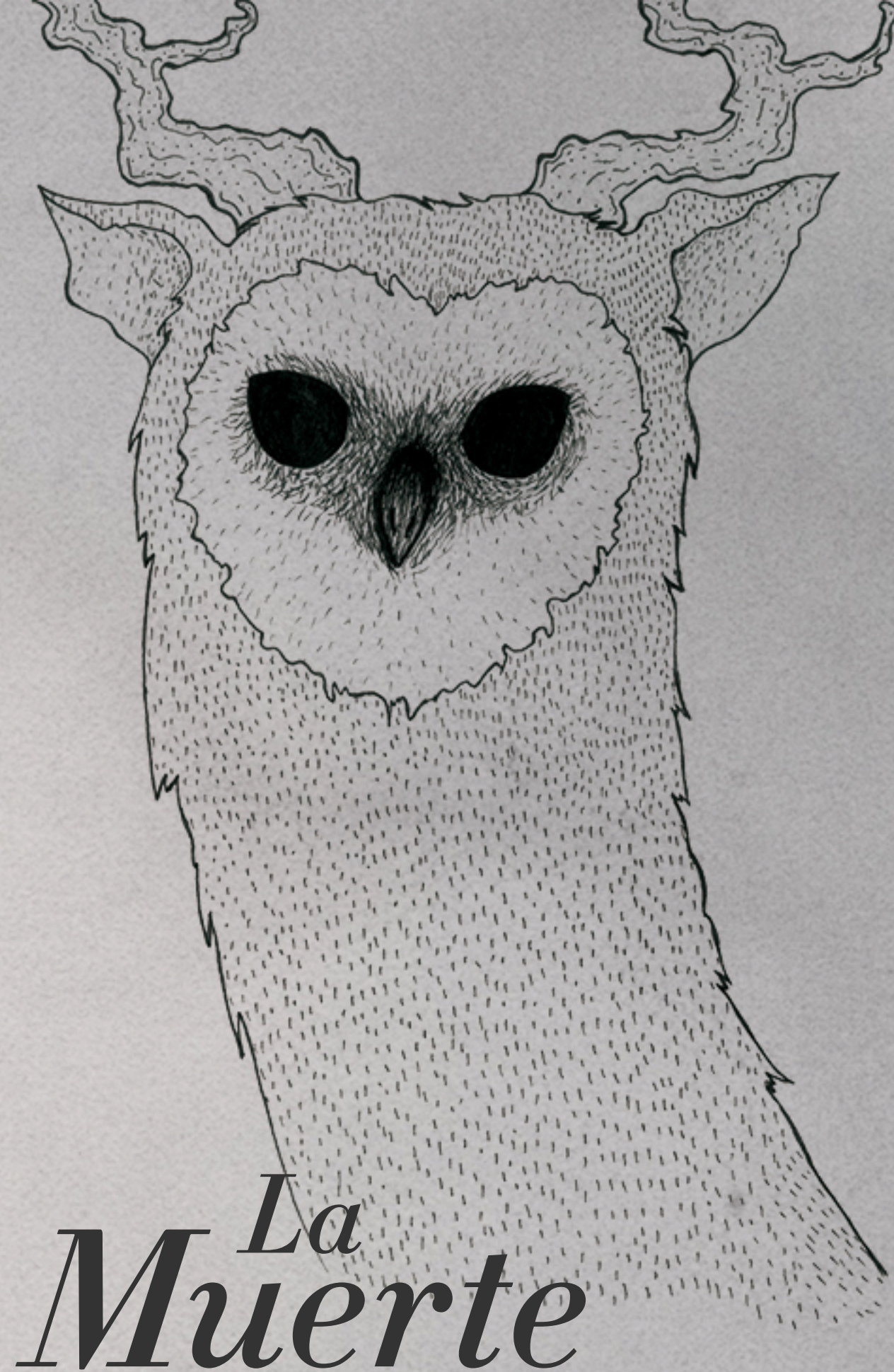
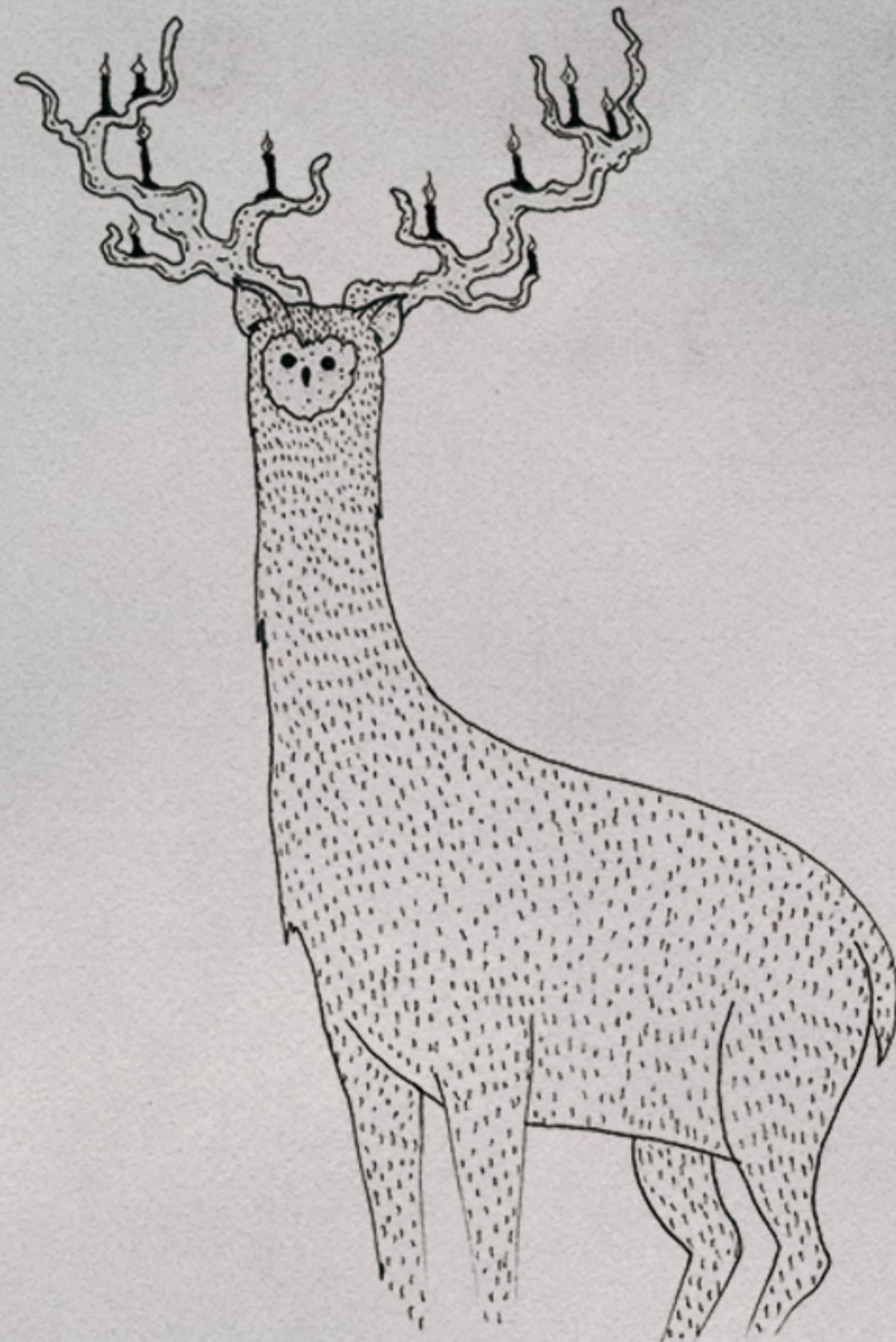

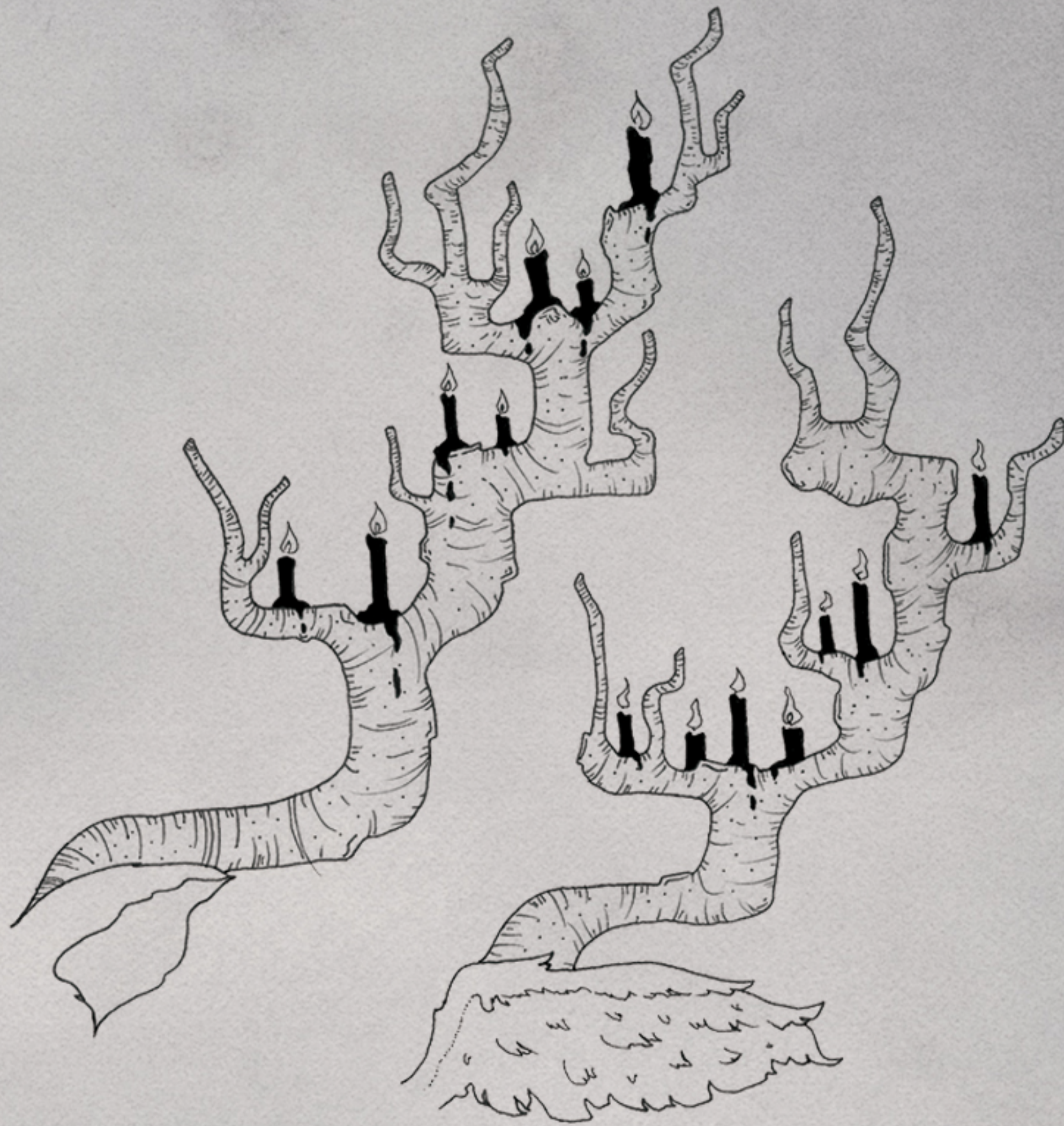

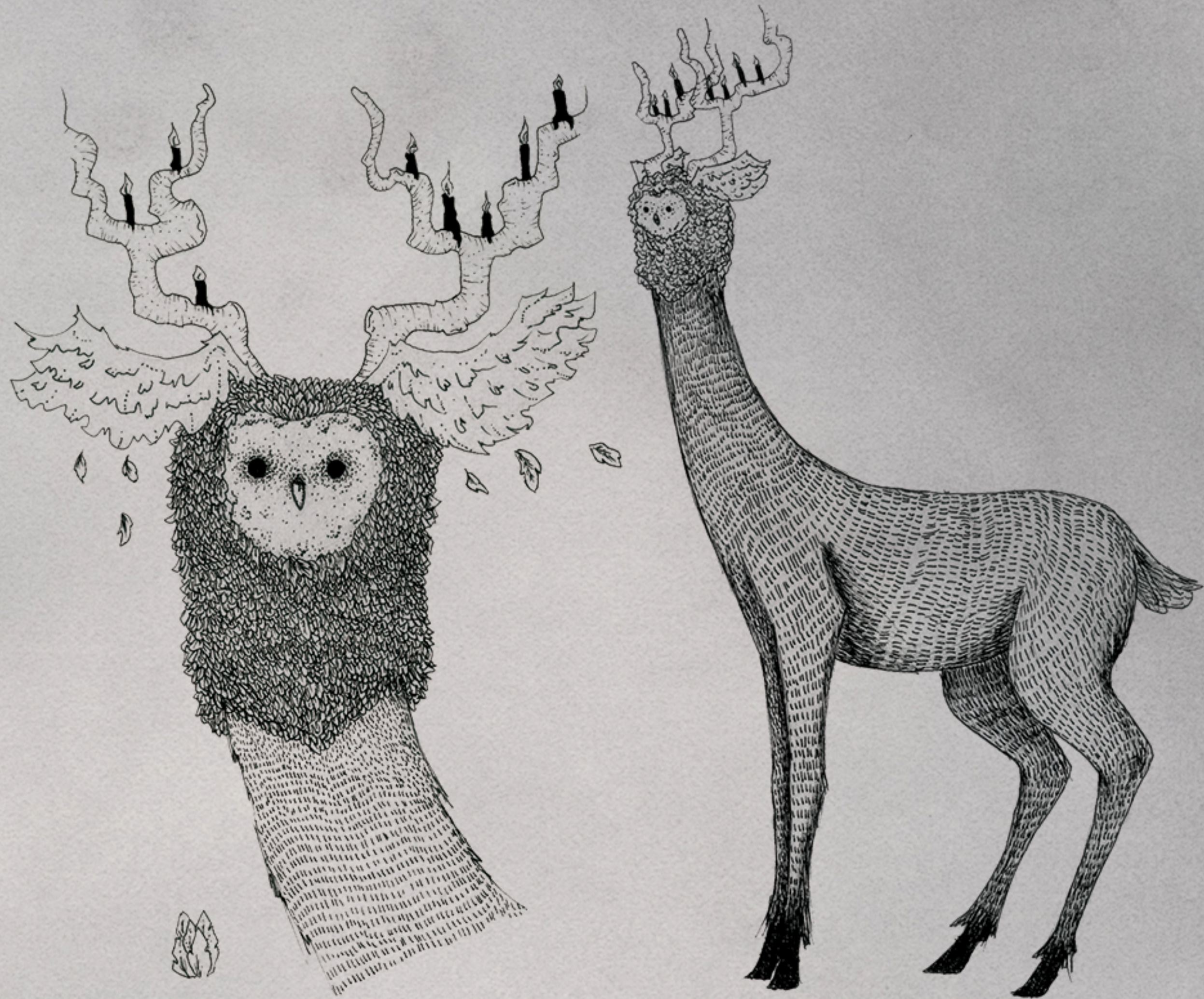
Almas perdidas

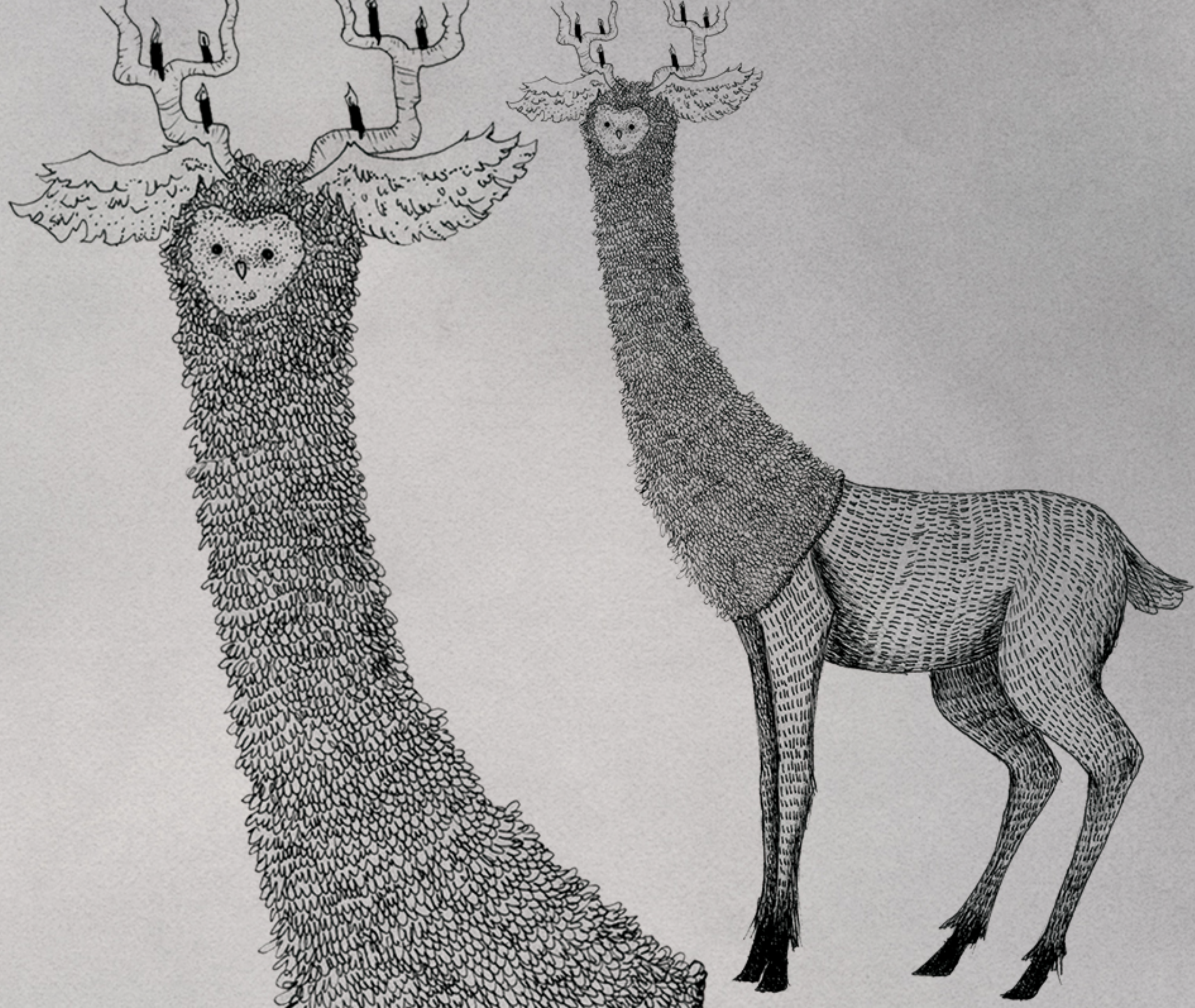

*La
Muerte*

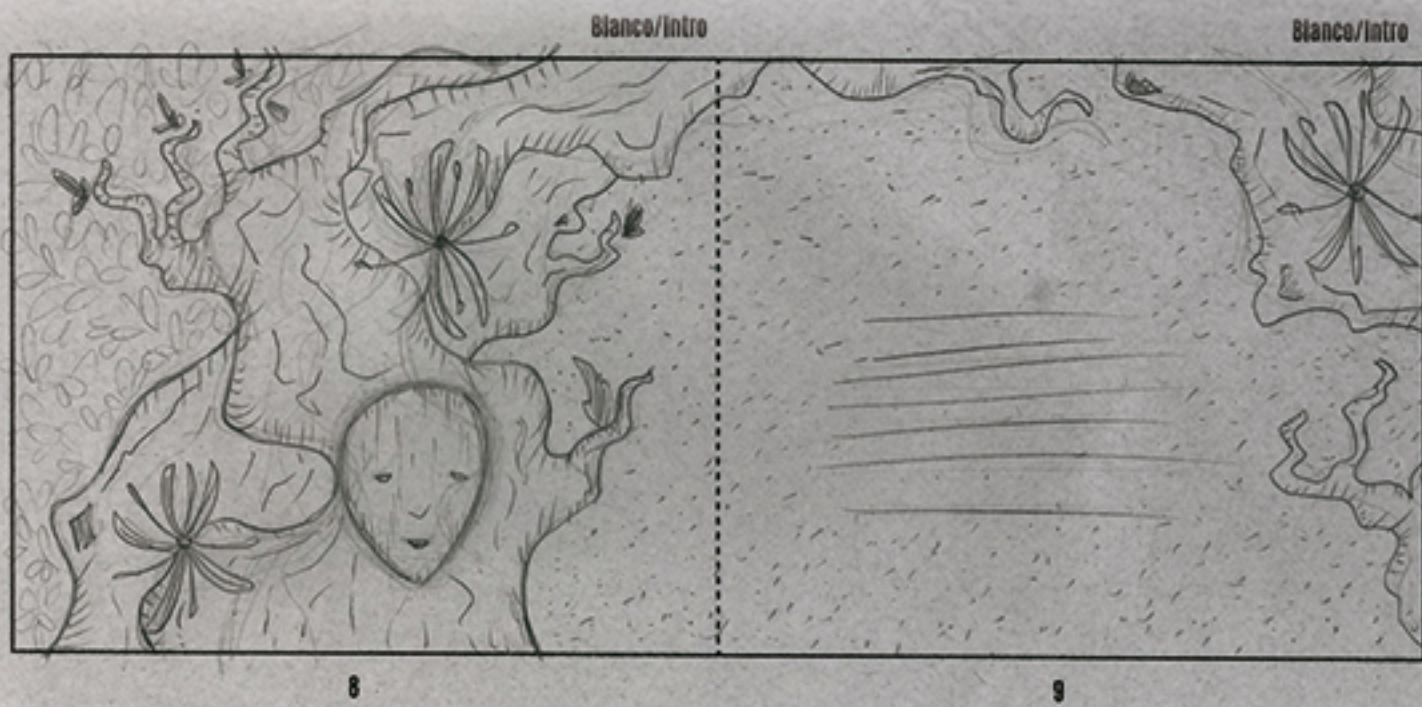
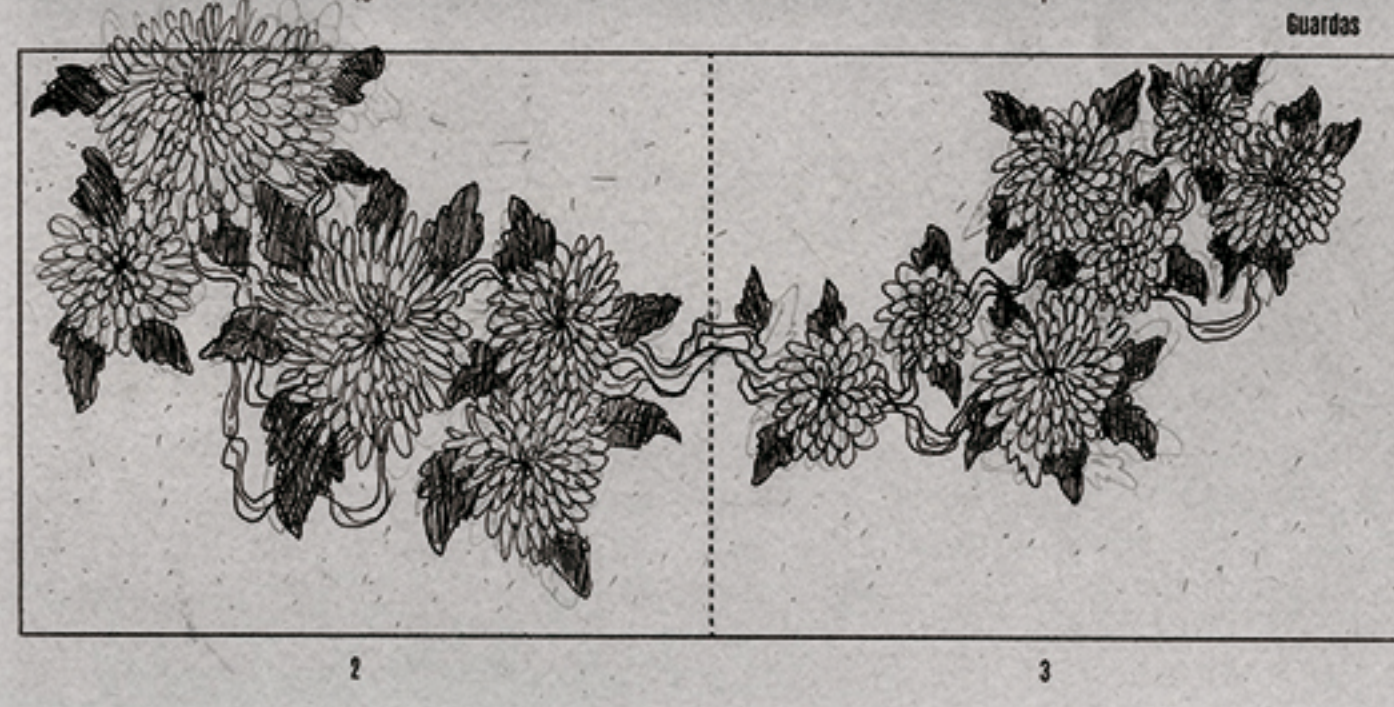
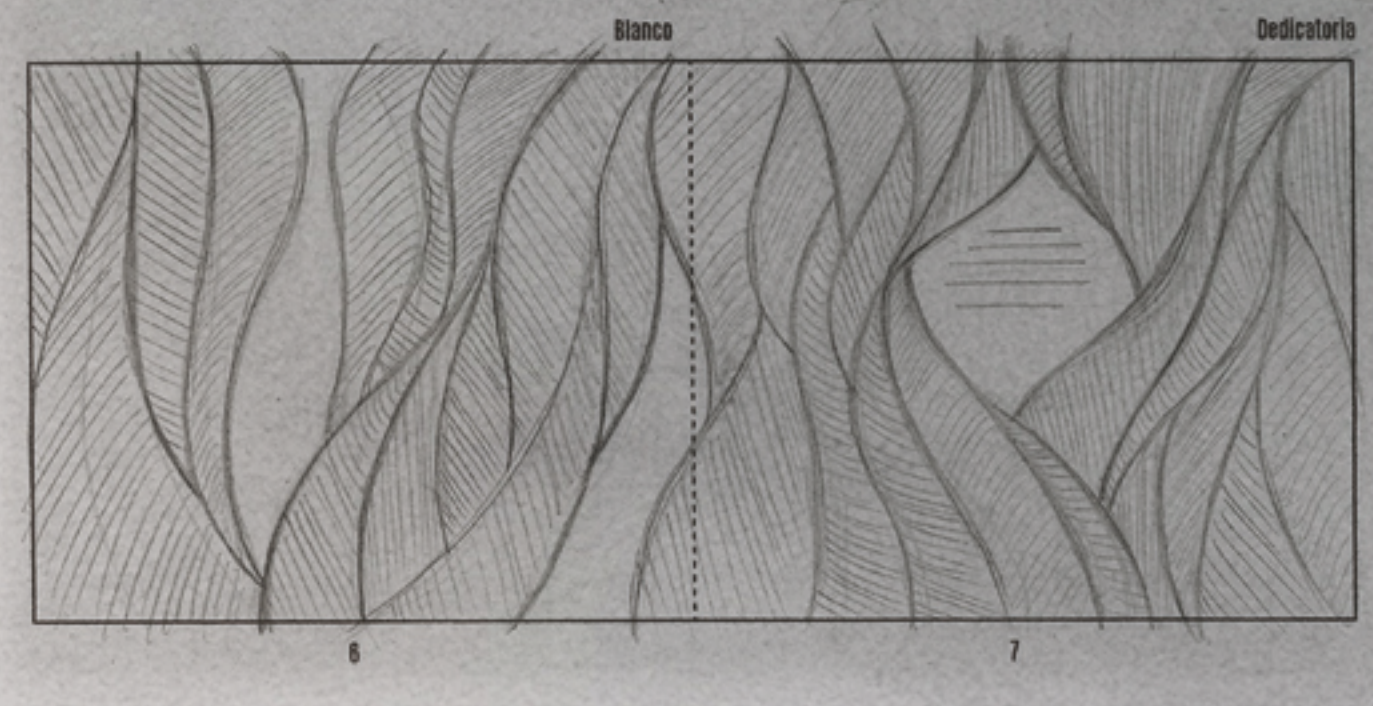
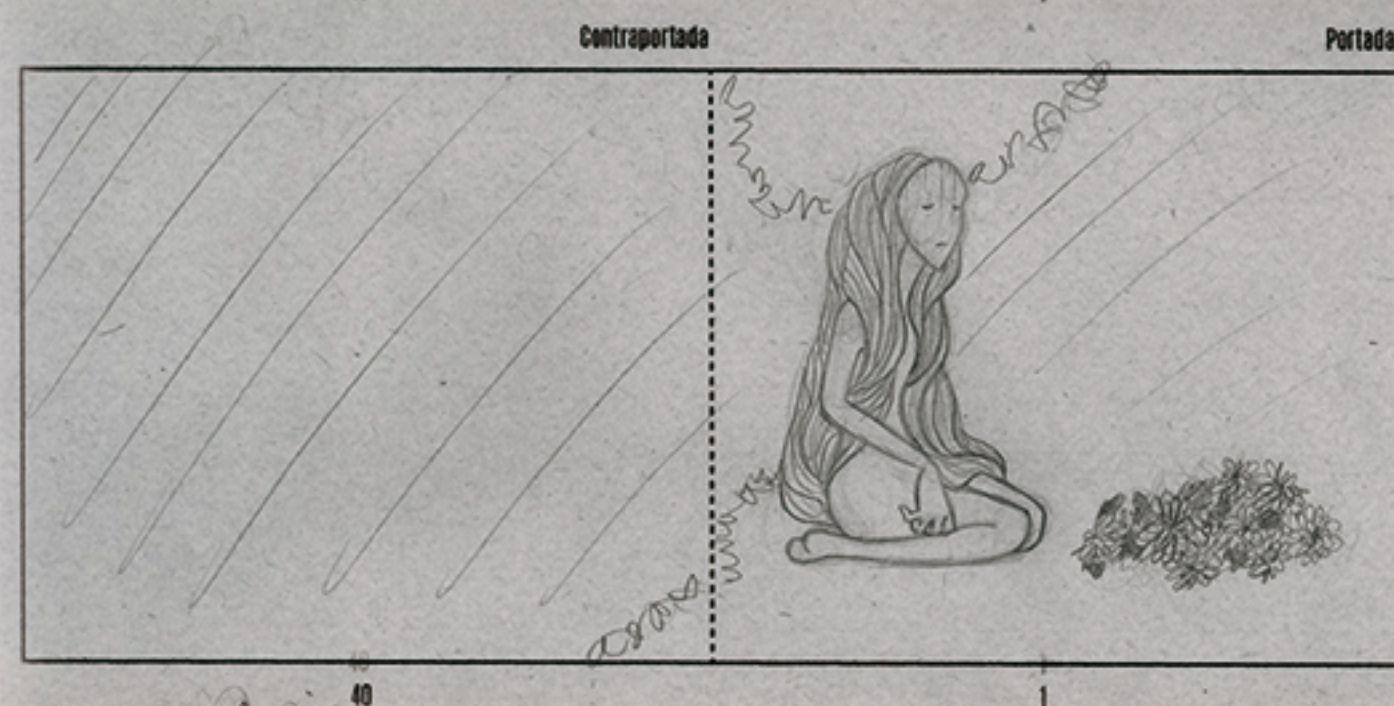
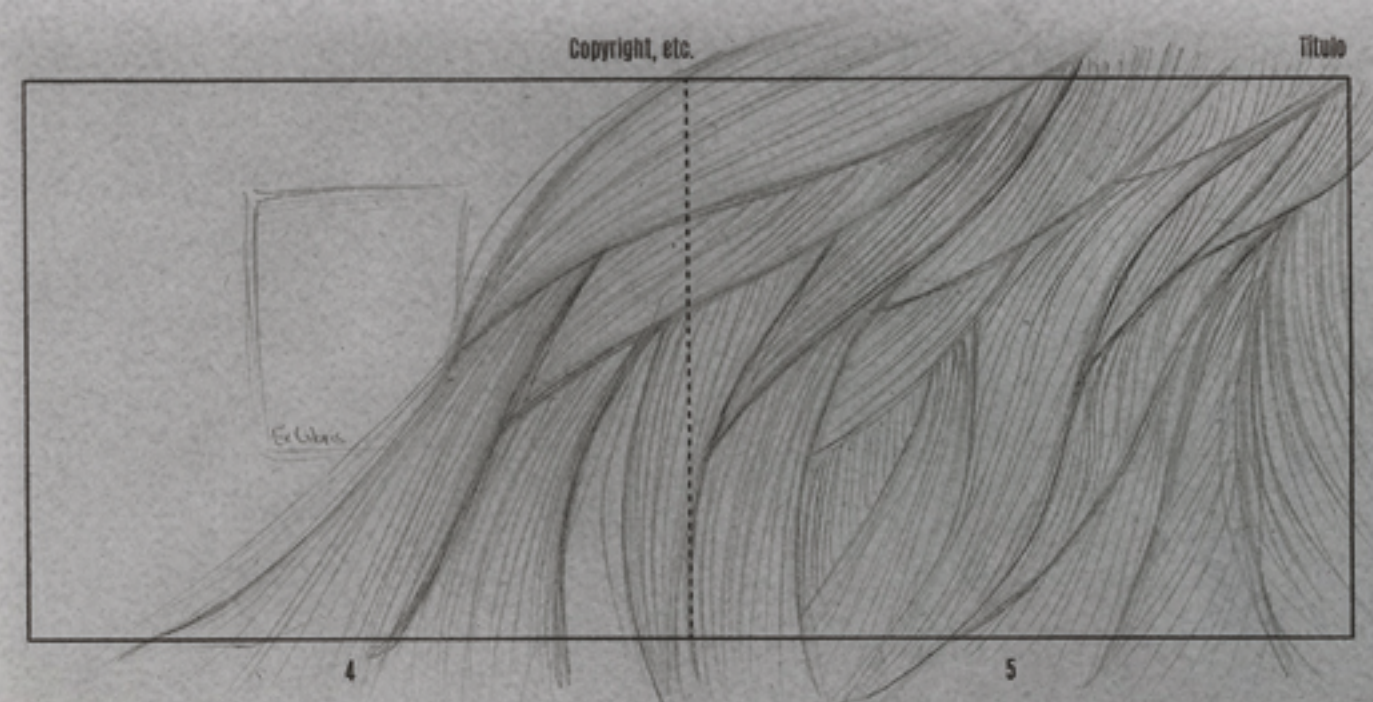
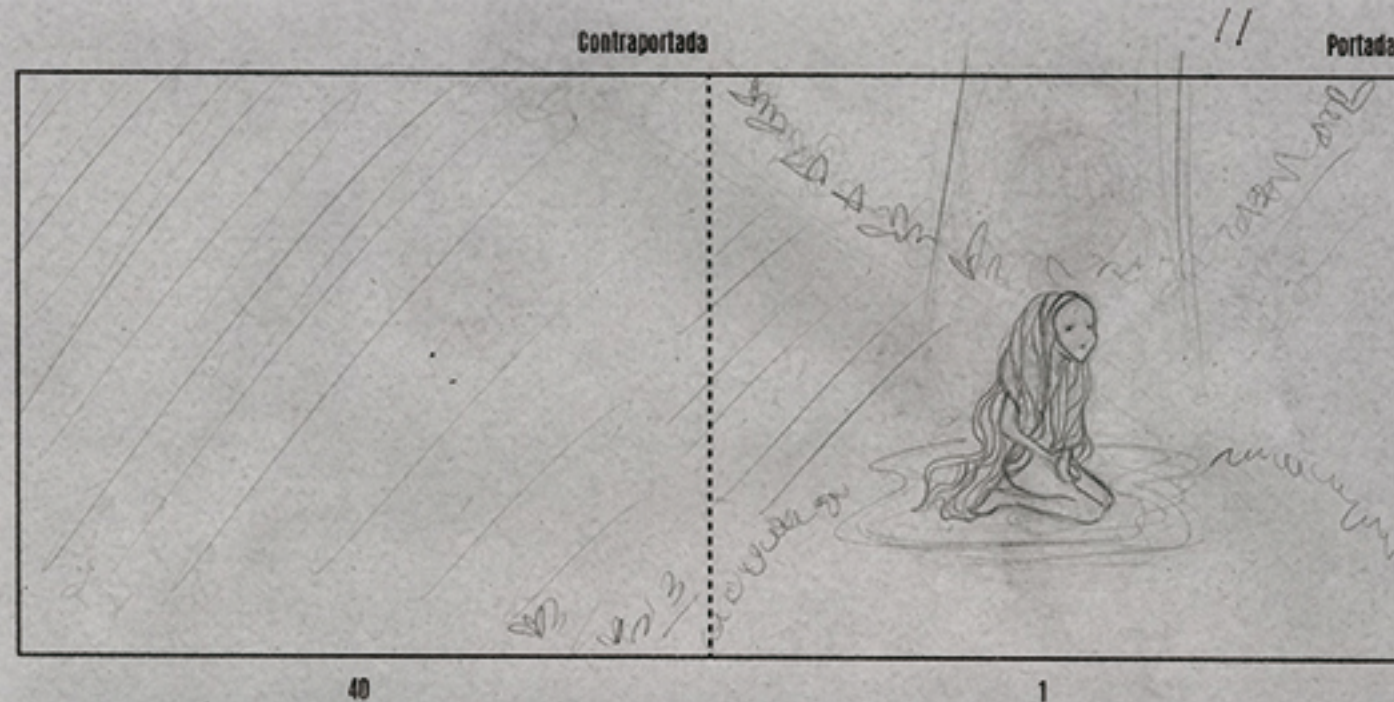

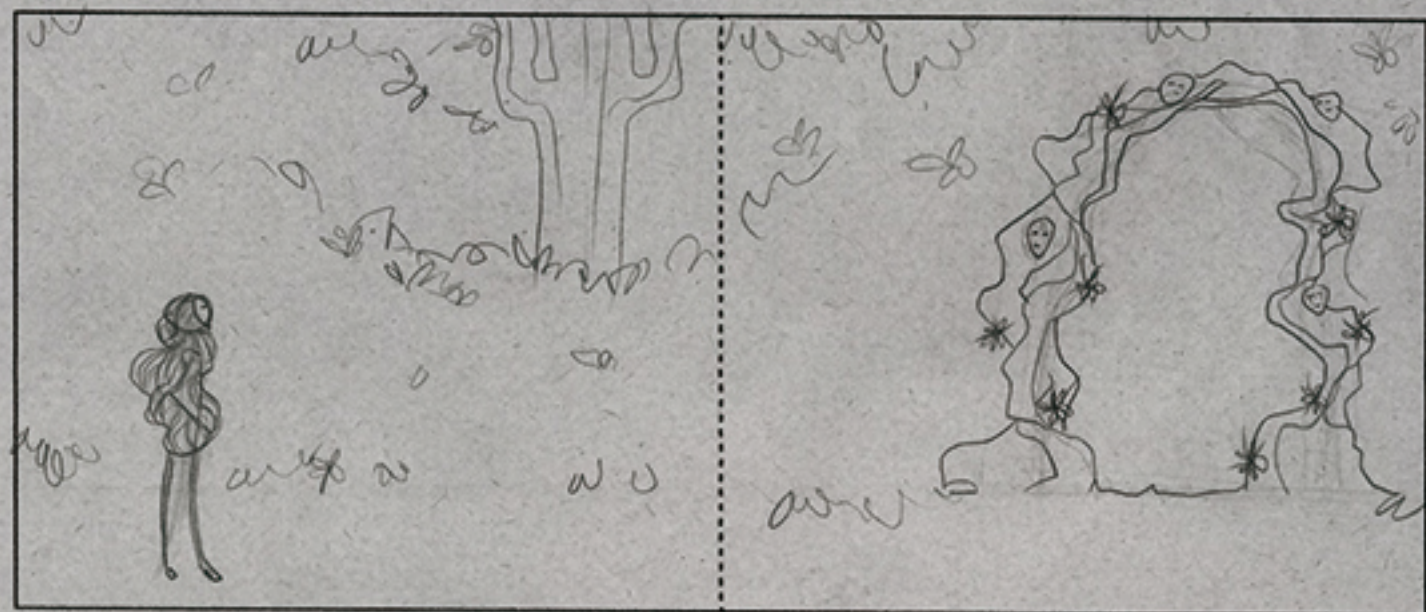

FORMATO - RELATO
GUIÓN

— Y —

STORYBOARD
[Guión gráfico]

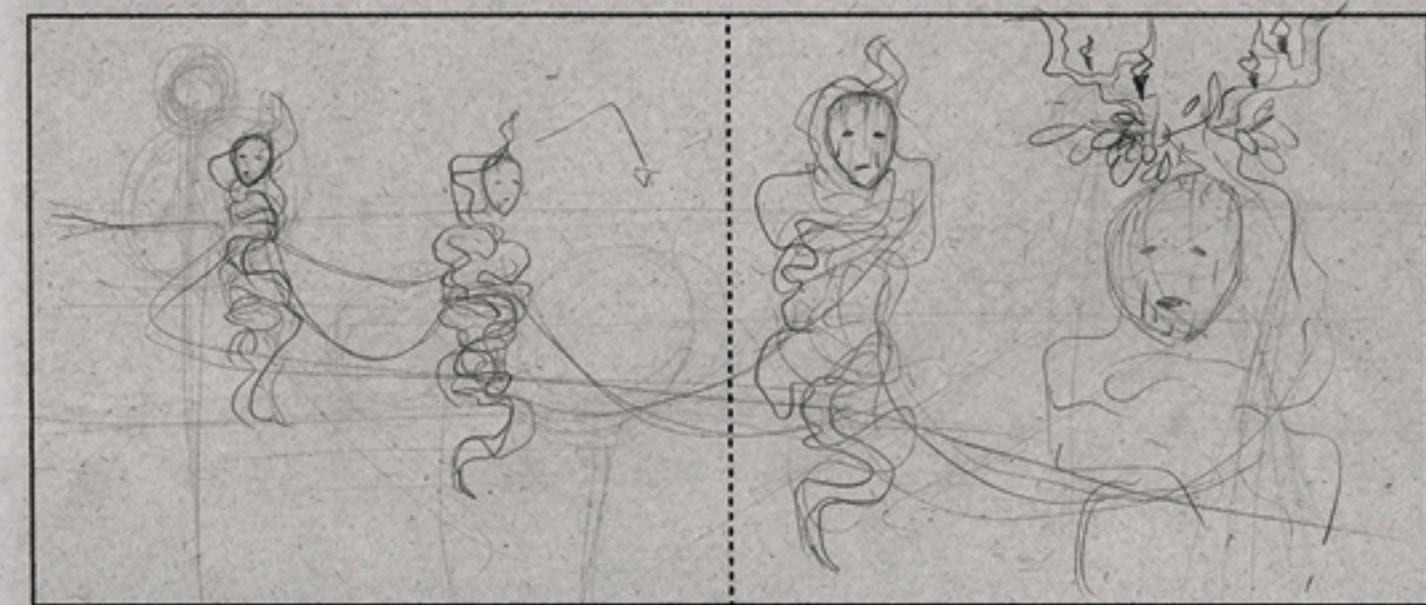
10

11

10

11

14

15

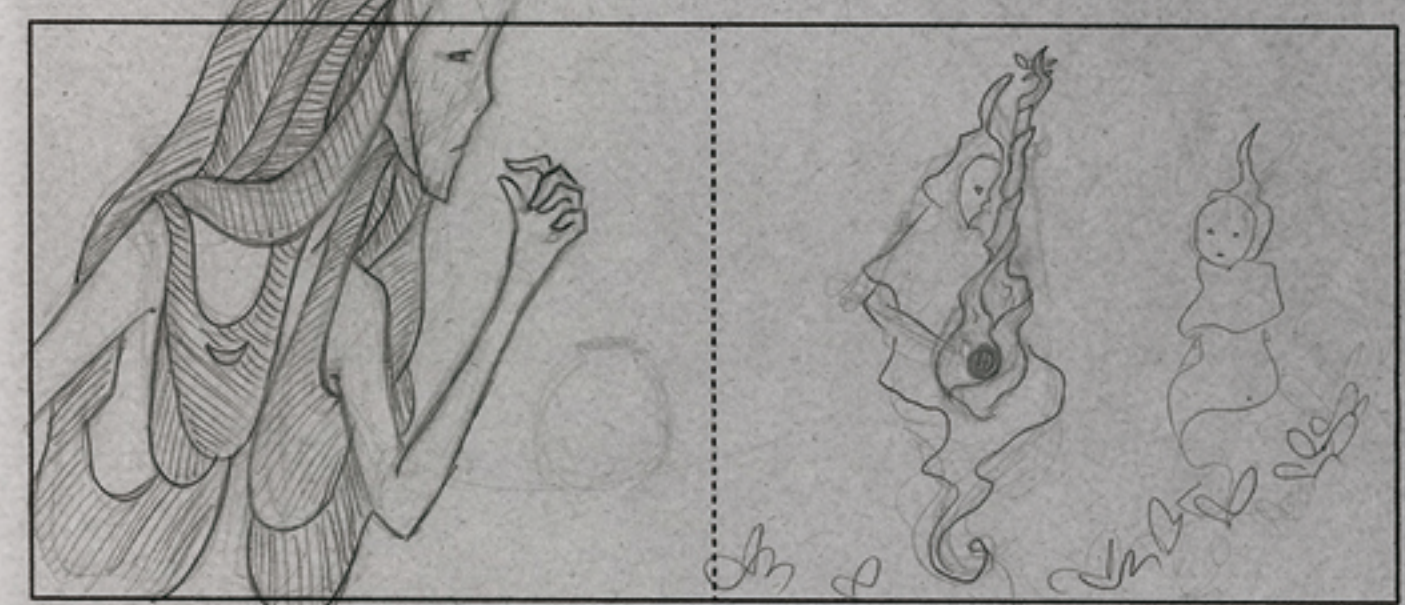
14

15

16

17

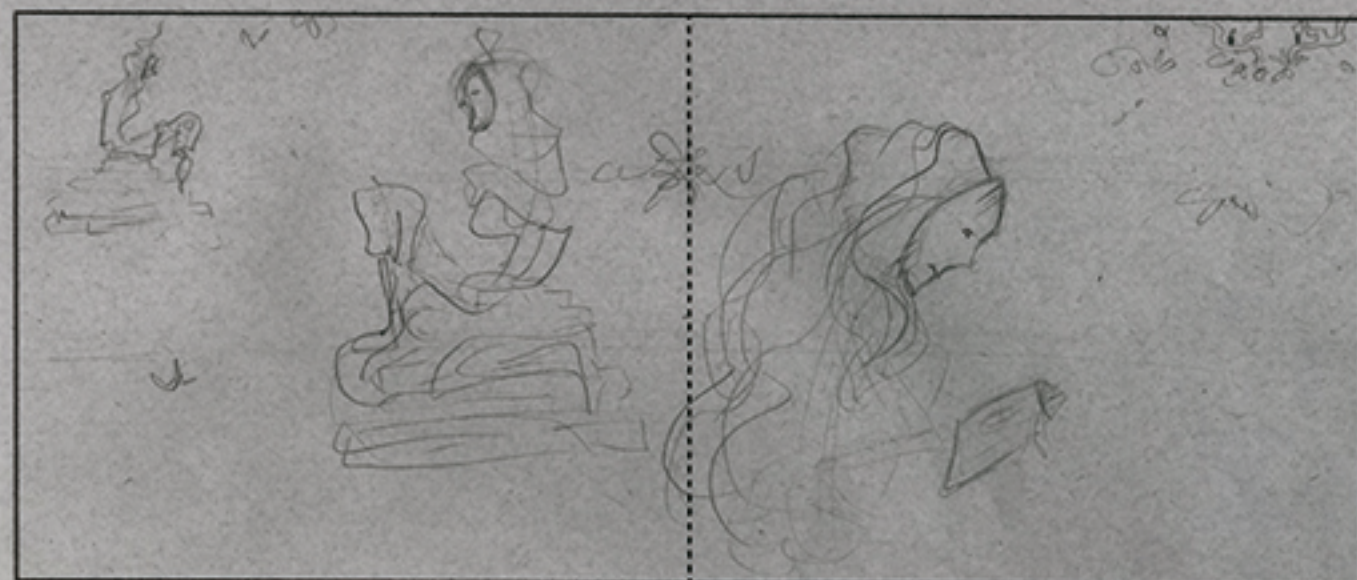
18

19

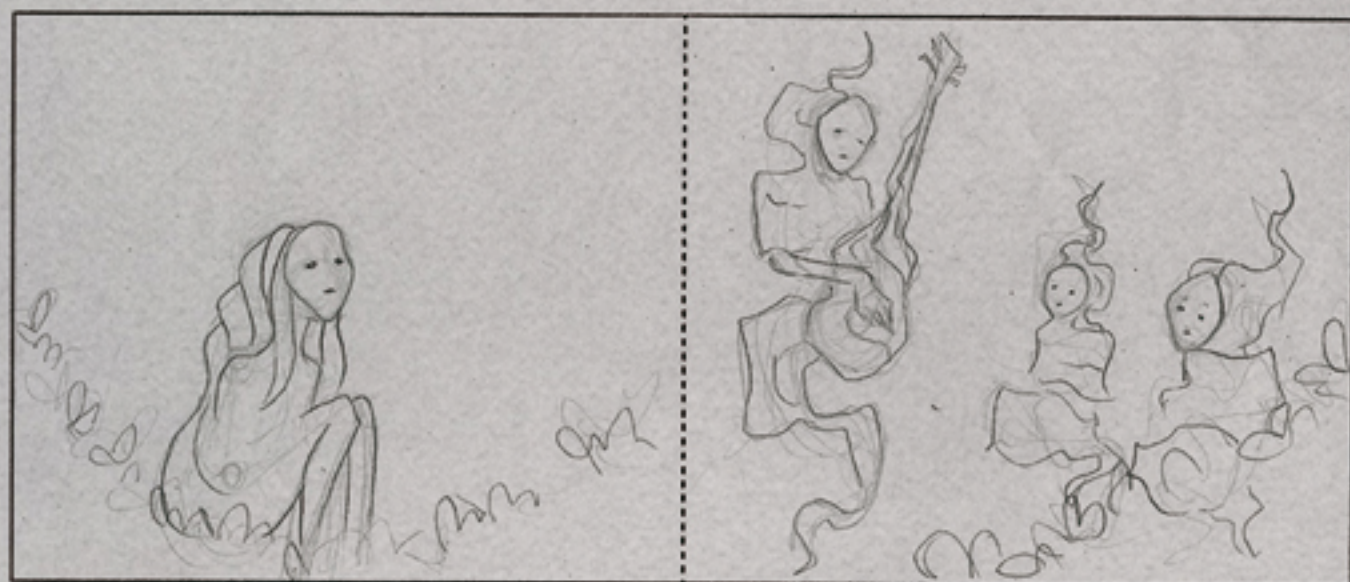
16

17

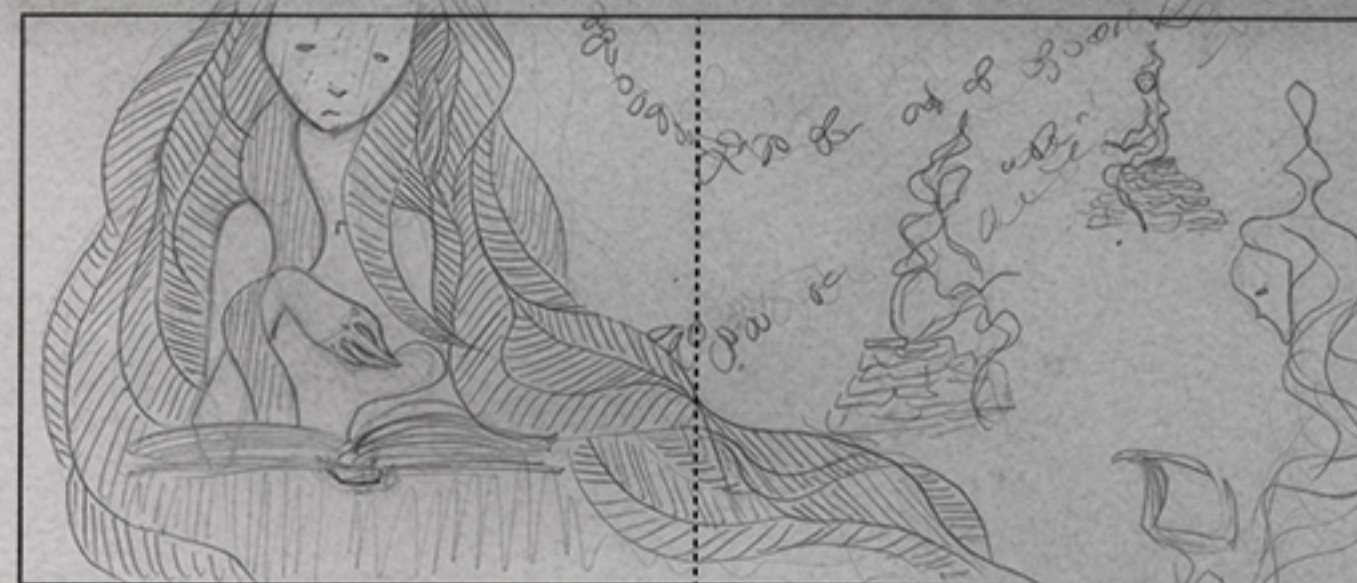
20

21

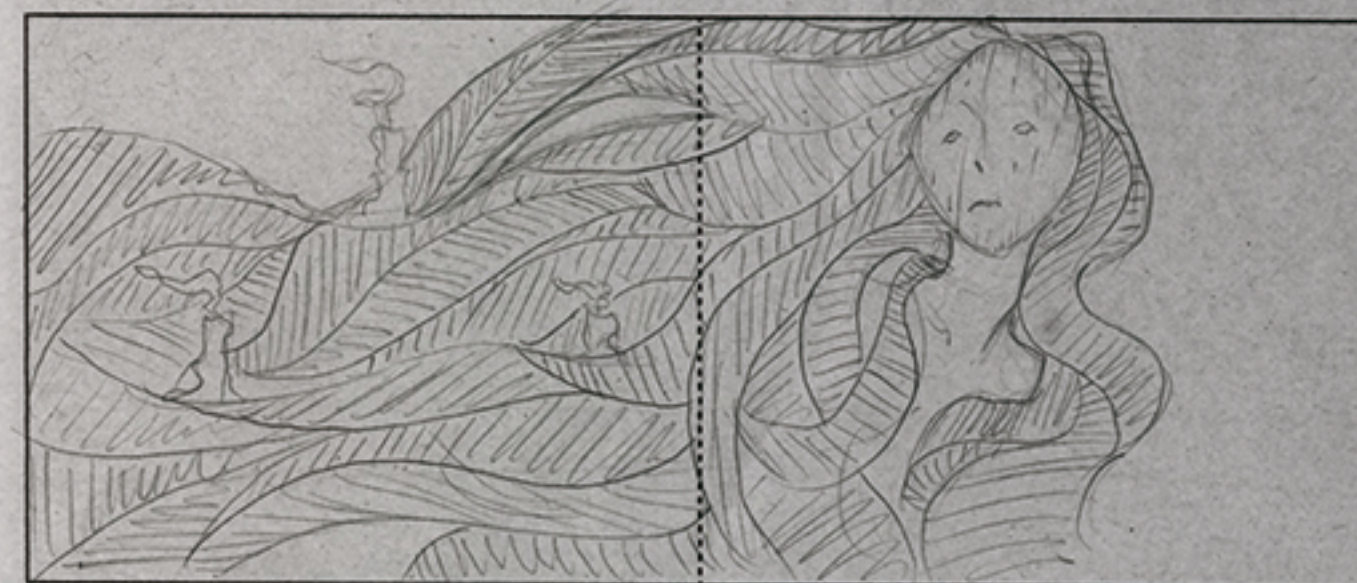
18

19

20

21

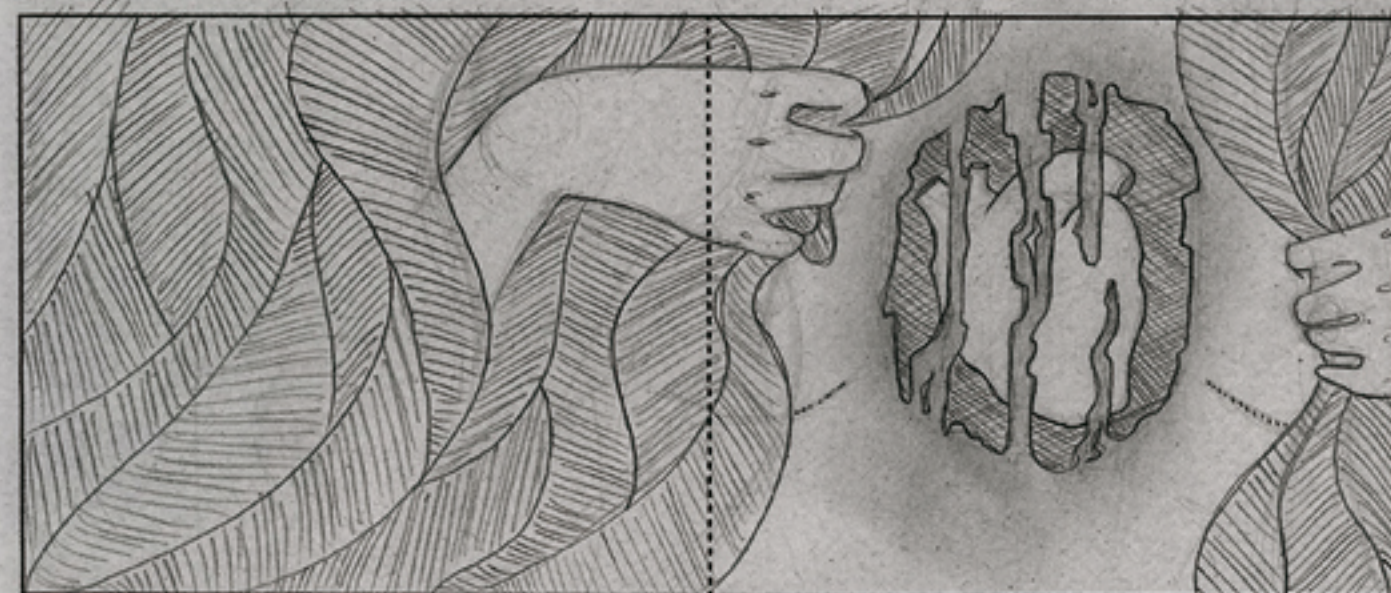
22

23

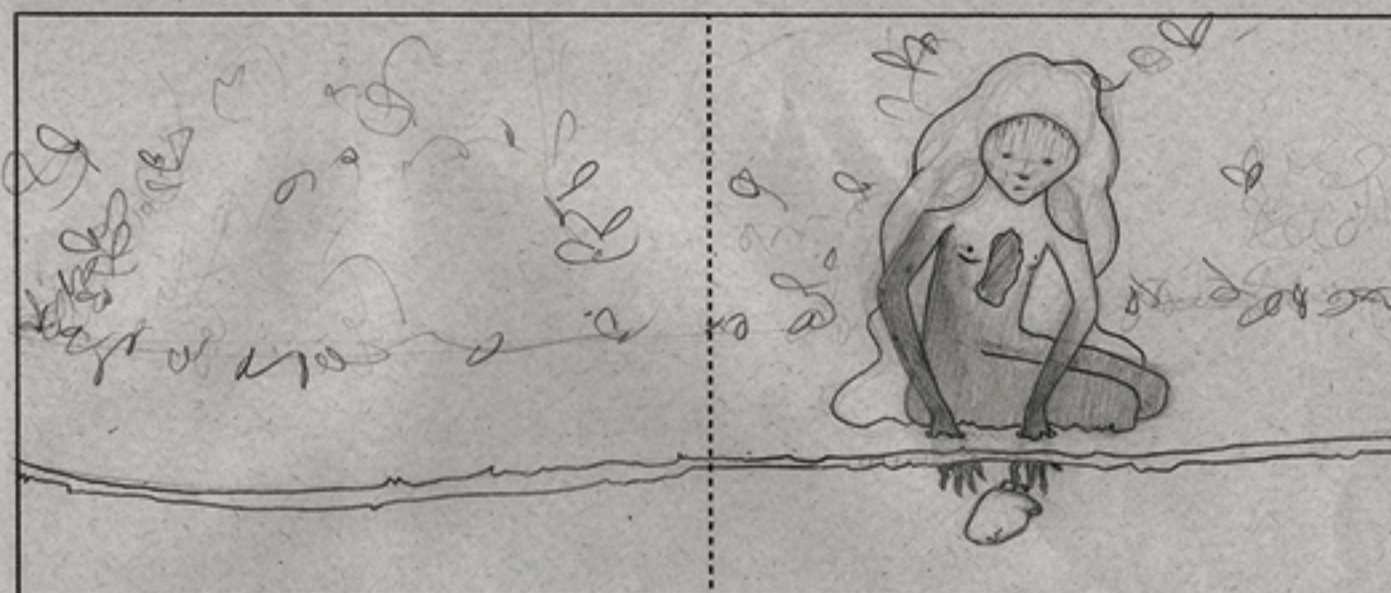
24

25

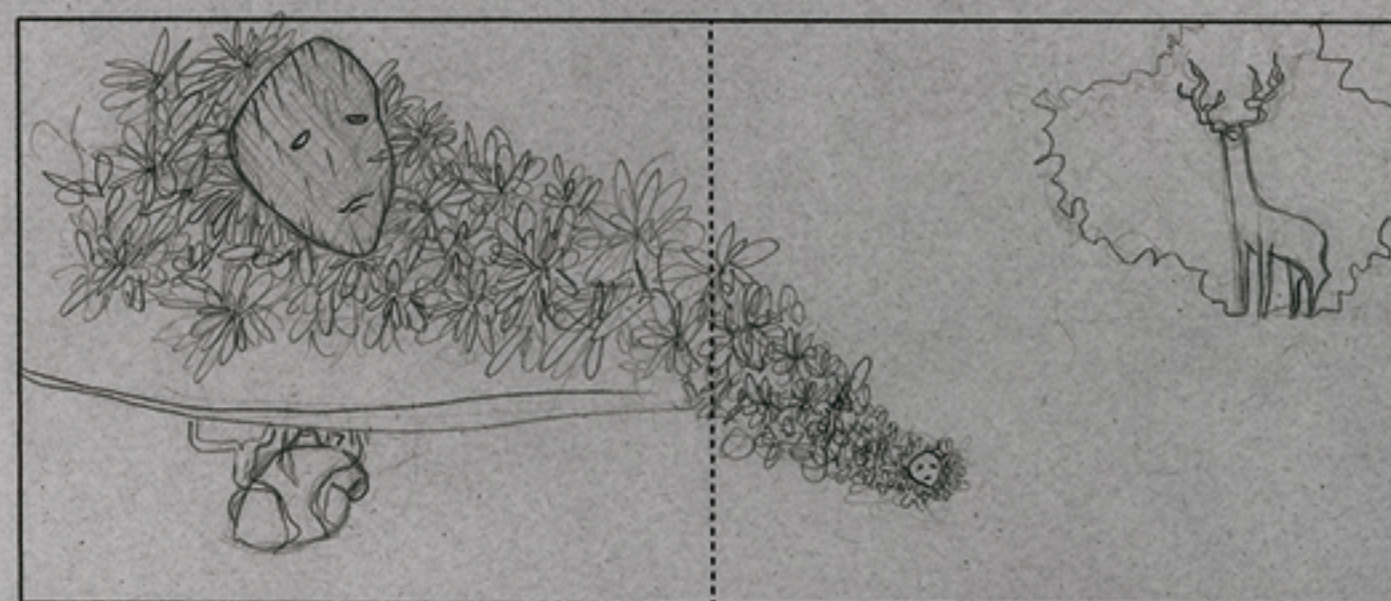
26

27

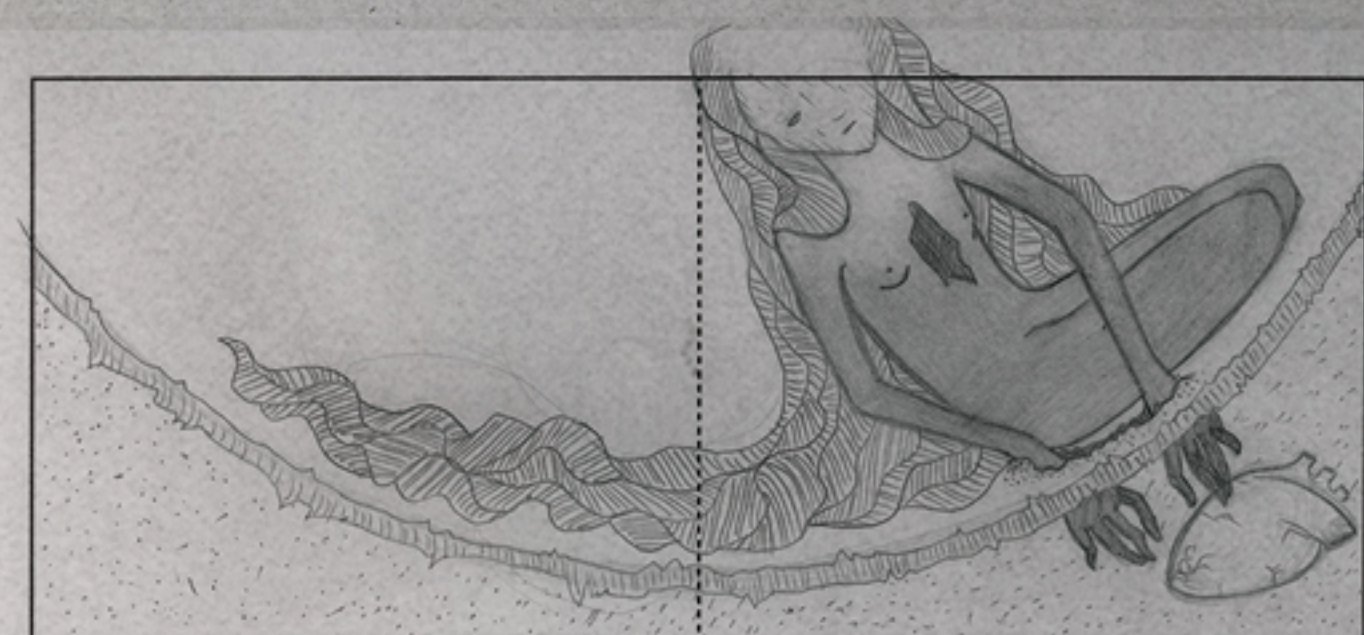
28

29

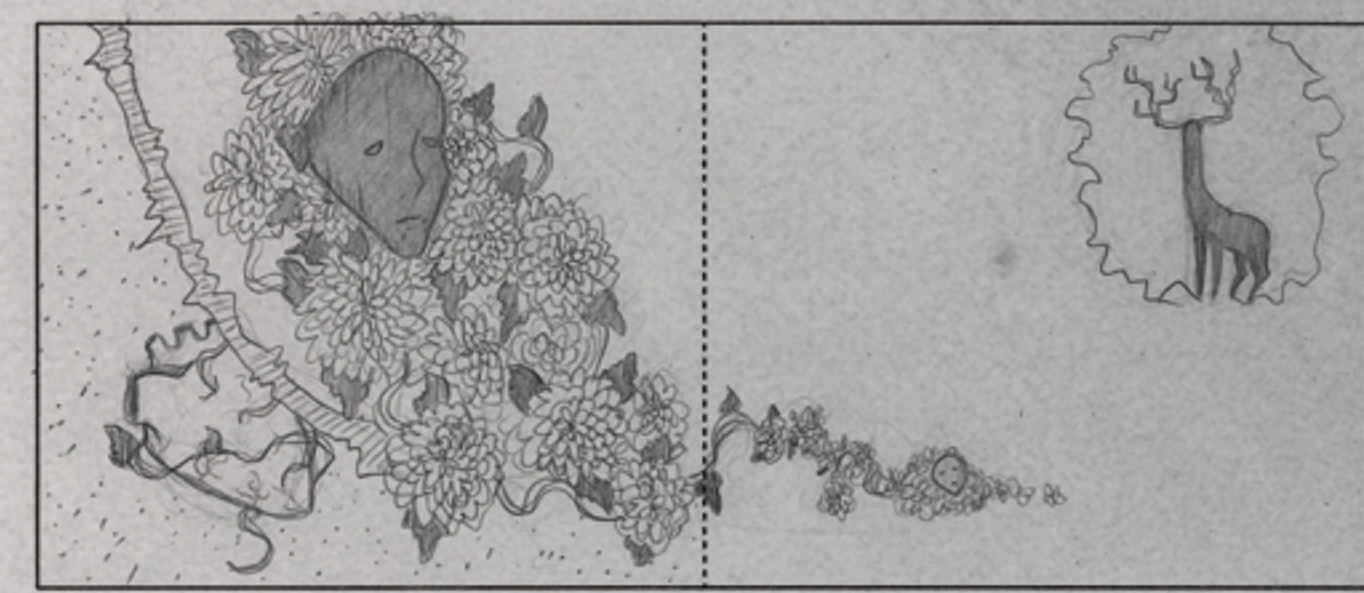
30

31

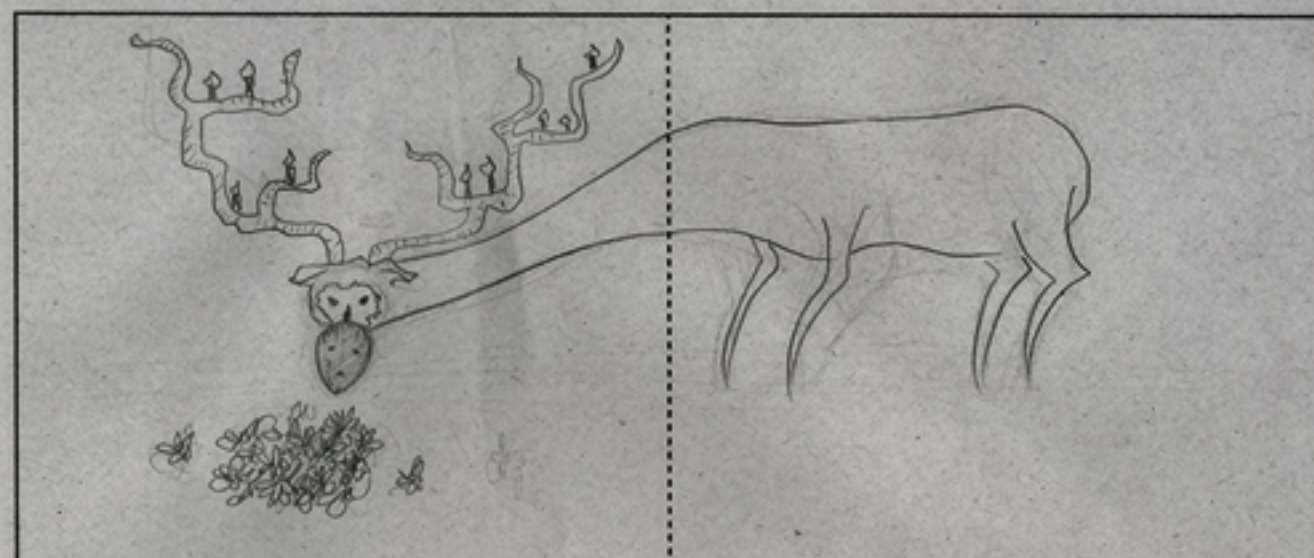
28

29

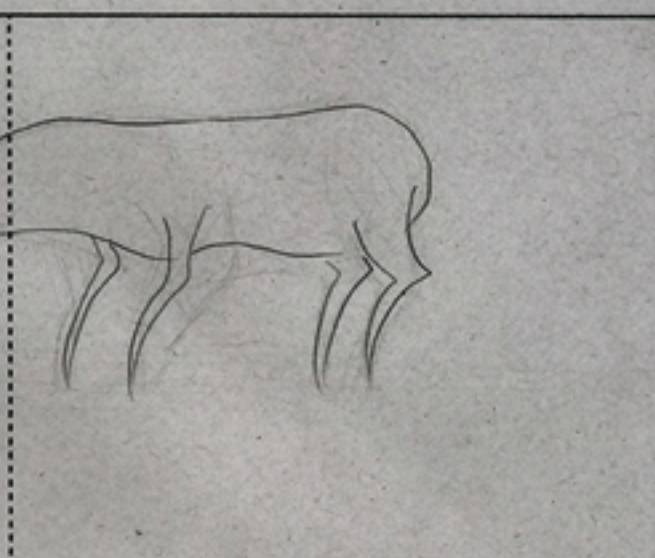

30

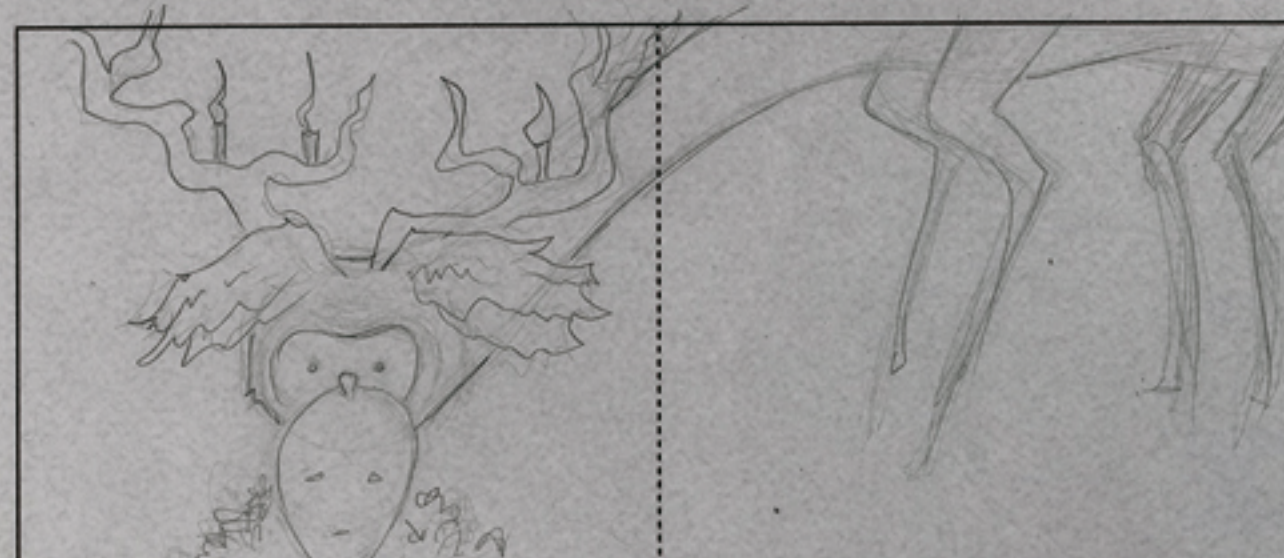
31

32

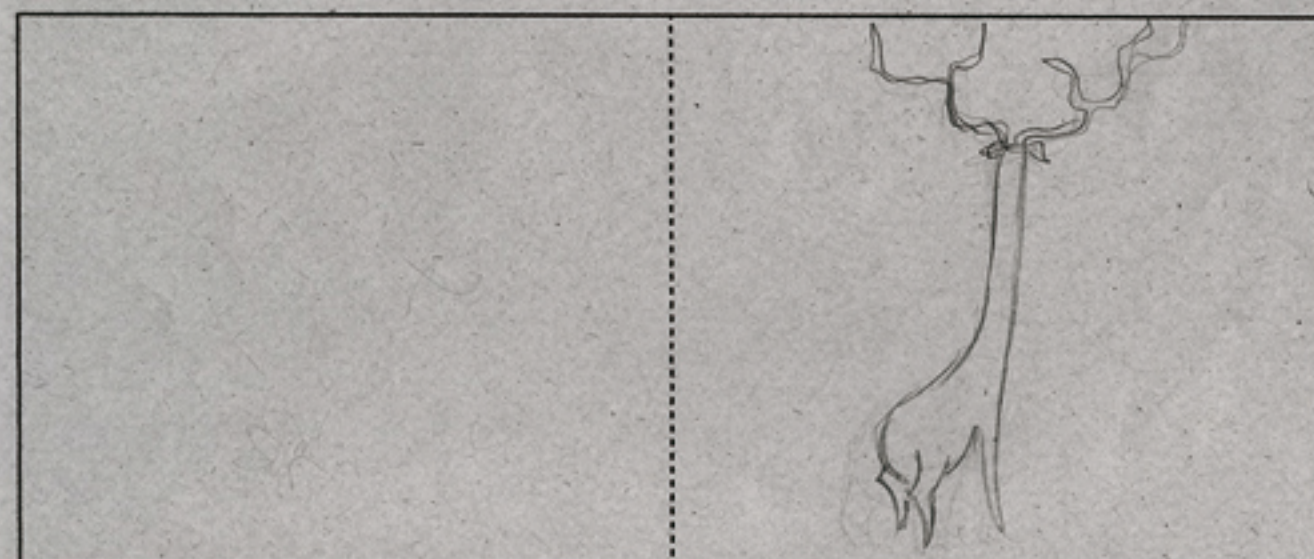
33

32

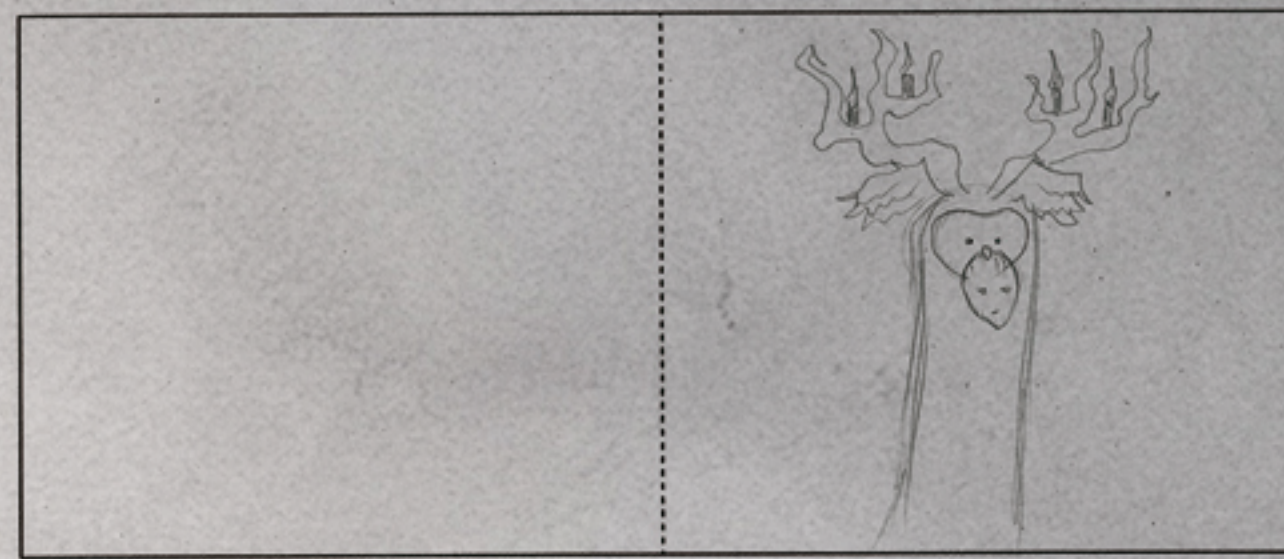
33

34

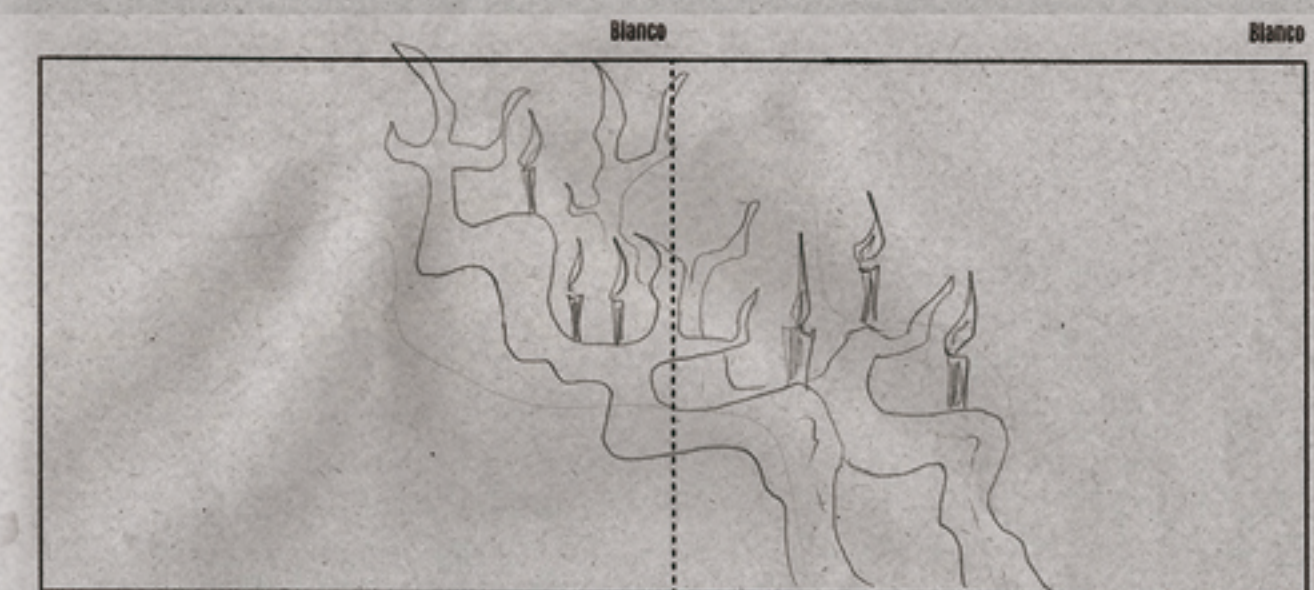
35

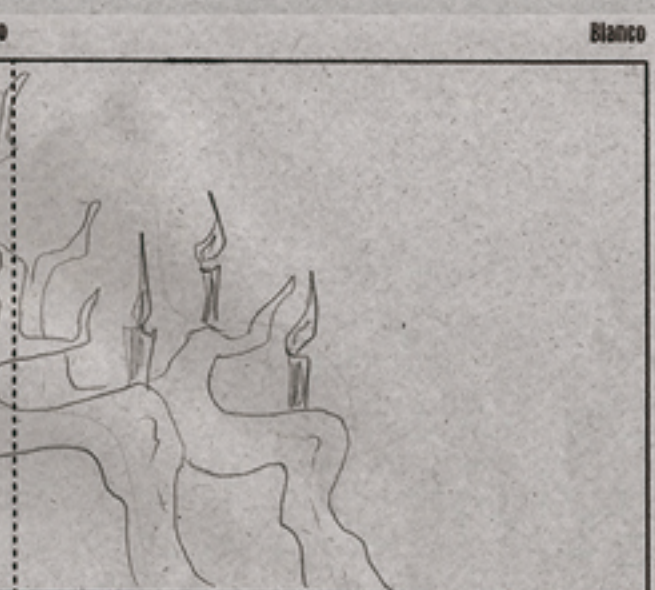
34

35

36

37

38

39