

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLAN

"DISEÑO DE ILUSTRACIONES PARA LA NOVELA LA LUNA DE NUESTRO PASADO"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO

P R E S E N T A :

ERNESTINA GUZMÁN TORRES

ASESOR DE TESIS: D. C. G. ALFREDO LÓPEZ ESTRADA

MARZO 2004

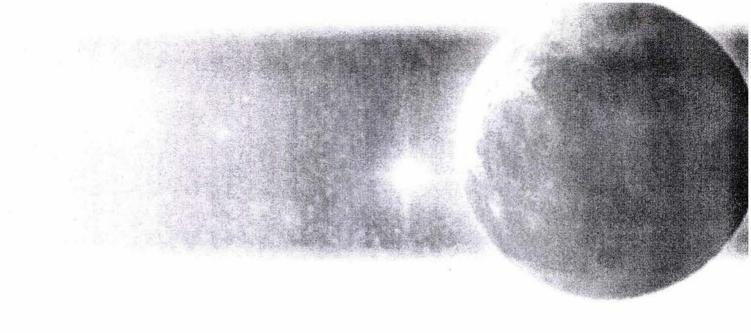

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A.

ODÍN

A mi Preciosa familia, que son un Sol en mi vida A mi hermana, la más Maravillosa del mundo y a mis Amigos, que son como estrellas:

A todas estas magníficas personas tengo que agradecer de algún modo lo que hacen por mí aún sin que se enteren, agradezco a quienes han sido fuente inagotable de mi Inspiración (Ricardo J. Amorim), porque en realidad lo único que yo hice fue captar todo ese brillo mágico que ellos tienen y ponerlo en el papel, me hace feliz demostrarles lo maravillosos que son.

¡¡Muchas Gracias!!

Crnestina

Introducción

El campo de trabajo del diseñador como sabemos es muy amplio, ahora se ha Eincrementado con los avances de la tecnología en el área de la comunicación; el mundo cambia a cada instante así que se requiere estar en constante actualización para cumplir una excelente función; los programas de diseño se implementan día con día así como también las actividades y lugares donde se necesita al diseñador gráfico.

En este trabajo se muestra el procedimeinto para realizar las ilustraciones de una obra literaria, en este caso se trata de ilustrar una obra perteciente al género fantástico, la cual cuenta con personajes como: magos, hechiceras, etc. con características particulares, que nos evocan a una representación imaginaria la cual puede ser plasmada gráficamente por el diseñador, a través de los elementos de composición plástica necesarios para llevarlos a la práctica de manera eficaz, representando a estos personajes.

La Novela "La Luna de Nuestro Pasado" se ilustró para hacerla más atractiva al lector y al público en general, es decir, que se vea motivado mediante este recurso a leer esta novela y posteriormente acercarse a la lectura; la ilustración es un factor primordial para capturar la atención e impulsar al lector a comprar determinado libro.

La escritora de dicha novela a la cual se da conocer con el seudónimo de "Mantus"; estaba en busca de un diseñador que realizara las ilustraciones para su novela, su objetivo principal giraba en torno a representar la esencia de la misma. Para su elaboración fue necesario apegarse estrictamente a la descripción de los personajes y la conceptualización de la autora, el proceso consistió básicamente en mostrarle los bocetos para que fuese ella misma quien seleccionara y escogiera las imágenes que se adecuaban más a las representaciones visuales que ella tenía con respecto de la novela.

Al ilustrar una obra el diseñador tiene la difícil tarea de representar gráficamente el mundo que el autor ha creado en el libro, el cual pretende que el público conozca sus personajes de manera física, así que, el diseñador debe utilizar aquí su principal recurso la imaginación, dando lugar a la creación; Cuando un texto pertenece al género fantástico, las ilustraciones deben representar este mundo, la magia de cada personaje y a su vez que exponga sus emociones. En este trabajo se presentan las etapas mediante las cuales fueron diseñadas las ilustraciones; la investigación aquí expuesta encierra un tema primordial, la novela, así como un capítulo dedicado a la magia desde la antigüedad, así como también los elementos de diseño necesarios para la elaboración del proyecto. Razones por las cuales se busca hacer de la "Luna de Nuestro Pasado" una novela diferente.

Índice

Indice

Introducción

Cap	itulo I La Novela	
1	La Novela	1 рр
1.1	La Narrativa	1 рр
1.2	Concepto de Novela	1 рр
1.3	Antecedentes	3 рр
1.3.1	Clasificación	5 pp
1.4	Novela Lírica	6 рр
1.5	Novela Mística	7 pp
1.6	Novela Fantástica	8 pp
1.7	Características del Relato Fantástico	10 pp
1.8	Realismo Mágico	11 pp
1.8.1	Realismo Mágico en la Corriente Pictórica	12 pp
1.8.2	Maravilloso y Fantástico:	3.5
	"De la Fantasía a la Ficción Científica"	13 pp
1.9	La Novela "La Luna de Nuestro Pasado"	20.00
	Metodología del CYAD UAM Azcapotzalco	14 pp
1.9.1	División de la Novela para su estudio	14 pp
1.9.2	Características de personajes y escenarios	22 pp
	_	
Cap	ítulo 2 "La Magia y los Seres Mágicos"	
2	La Magia y los Seres Mágicos	
2.1	¿Qué es la Magia?	27.17
2.1.1	La Magia Natural	(7.17.)
2.2	Orígenes de la Magia	28 pp
2.3	Concepto de Magia en la Historia	
2.4	¿Sabemos realmente de dónde proviene esta Ciencia?	30 pp
	La Magia y los Celtas	
2.6	La Magia en Europa	
2.7	¿Quién es un Mago?	
2.7.1	Magos a través del tiempo	
	Magos importantes dentro de la Lietaratura	
2.9	Brujas	Charles and the second
2.10	Angeles	
		T.

La luna de nuestro pasado

Cap	ίτυιο 3 "Οιβεπο"	
3.	Diseño	47 pp
3.1	El Mensaje Visual	
3.2	Elementos de la comunicación Visual	
3.3	Elementos de la Composición	50 pp
3.4	El color y la Luz	
3.4.1	Cualidades del Color	
3.5	La Luz	55 pp
3.6	La Iluminación	56 pp
3.7	La Ilustración	
3.7.1	Antecedentes e Historia	57 pp
3.7.2	Elementos de la Ilustración	59 pp
3.7.3	Figuras Retóricas	62 pp
	Aplicación de la Ilustración	
3.7.5	Representación de Personajes	64 pp
3.8	Técnicas de la Ilustración	66 рр
3.9	Corrientes pictóricas	The state of the s
4	Realización de Ilustraciones para la novela	72
9292	"La Luna de Nuestro Pasado"	/3 pp
4.1	Metodología del CYAD (UAM Azcapotzalco)	7.2
	"Un modelo General de Diseño para la autodeterminación"	
4.2	Ilustraciones de la Novela	A
4.3	Técnica Seleccionada	* *
4.4	Estilo Seleccionado	
4.5	Bocetos	
4.6	Presentación de Ilustración Final	
		рр
	Conclusiones	
	Conclusiones Índice de Imágenes	104 рр

CAPÍTULO 1

La Novela

La "Luna de Nuestro Pasado" es una novela dentro de la cual se desarrollan sucesos no muy comunes, pertenece al género fantástico y de ciencia ficción por lo cual se investigaron dichos géneros, así como un poco de su historia.

1.1 La Narrativa

Narrativa es el género al cual pertenecen las categorías o subgéneros literarios tales como: la fábula, la leyenda, el cuento y la novela, de la cual nos ocupamos en este capítulo, en estos subgéneros se describen sucesos realizados por diversos personajes; dichos sucesos se desarrollan en un tiempo determinado y en una época posible de ubicar a través de los datos proporcionados por el texto en el cual se encuentran.

Los sucesos se derivan unos de otros, por lo que aparecen en una relación de consecutividad, es decir antes-después, y tienen una relación lógica, causa-efecto.

Cuando hablamos de narración nos referimos a un tipo de relato, cuando este relato es narrado los hechos son comunicados a un oyente o lector por un emisor o narrador.

En una narración se pueden alternar las formas de expresión , diálogo, monólogo y descripción, con la participación de los personajes y del narrador.

Con frecuencia se ha comparado a la narración con una película, debido a la sucesión de acciones que ambas presentan.

Al ver una película o leer un texto, una novela o un cuento, se obtiene información como resultado de la visión del lector.

La novela se manifiesta como una respuesta social de aspiración colectiva, mediante la cual un mundo abstracto - imaginario, se transforma en un mundo concreto-realista.

En la novela encontramos comúnmente la narración, metáfora, descripción, etopeya entre otros recursos, siendo los importantes para nosotros los dos últimos, porque nos permiten crear de manera fidedigna la ilustración de personajes y episodios de la novela.

al La Descripción

Es una forma de expresión, consiste en dar a conocer el aspecto físico detallado de una persona, objeto, lugar, época, ambiente etc.

"Nos guste o no nos guste, la novela es y será durante mucho tiempo el más apetecido modo de expresión literaria para el gran público. Su tema es el de la "búsqueda".

El hombre solo vive para buscar en lo real aquello que es la sublimación y la transfiguración de lo real, la revelación que en el se esconde.

PERCEVAL

La luna de nuestro pasado

LITTRÉ

(1801 - 1881) Erudito, filologo y filósofo positivista francés.

Autor del notabilisimo "Diccionario de la Lengua Francesa"

Cuando tratamos del aspecto físico de una persona le llamamos prosopografía, cuando alternamos con sus emociones y costumbres hablamos de etopeya o bien puede alternar ambos aspectos y convertirse en retrato.

6) La Etopeya

La etopeya es la descripción moral de una persona y su técnica implica la mención detallada de su manera de ser y de pensar.

1.2 Concepco de novela

Como una primera definición encontramos la siguiente:

"Obra Literaria en prosa de notable extensión en la que se narran acciones fingidas, imitando las de la vida real, pertenece al género narratiro".

No debe confundirse a la novela con otros géneros semejantes, como el relato histórico, la biografía novelada, el libro de viajes y la información periodística

a) LITTRÉ

Un concepto encontrado sobre novela nos dice lo siguiente:

"Para Littré, la novela es una historia fingida, escrita en prosa, en la que el autor trata de suscitar el interés mediante la pintura de las pasiones, las costumbres o por la singularidad de las aventuras."²

Cuando hace referencia a una historia fingida quedan fuera los relatos o episodios históricos, a su vez fuera de la literatura.

Entraríamos aquí a lo llamado "la verdad novelesca" en la ficción y en la realidad; es decir por el argumento no podemos clasificarla exactamente, no es éste lo que hace de la novela una obra como tal, se necesitaría que expusiera una explicación sobre las relaciones entre lo verdadero y lo ficticio, esto complicaría aún más el proceso de clasificación. El grado de realidad es un medio que utiliza el autor.

Según Littré en francés tiene dos sentidos bien definidos, aunque nacidos de una misma idea:

"Ganar el corazón de una persona superior, como se ve en las novelas" "Contar las cosas de modo distinto a como ocurrieron"

La novela no trata de presentar algo real ya que tiene el deseo de cambiar; puede contar historias, cambia lo que es o trata de mejorar lo que es. Rechaza la realidad empírica y utiliza el sueño personal que es posible realizar por varios medios entre ellos están las mentiras.

Representa la realidad, puede cambiarla, recrea la vida con nuevos elementos y condiciones; Necesita del amor para realizar las grandes transformaciones y tiene relación indiscutiblemente con la sociedad, utilizando las diversas categorías humanas.

¹ Diccionario Pequeño Larousse, Ilustrado p. 425.

² Historia de la novela Moderna. p..19.

"La novela no dice por si misma lo que es, sino lo que quiere, aquello a lo que tiende a través del crecimiento aparente, arbitrario, de sus formas e ideas."

La novela es más que un género "edípico", y para la literatura no es ésta una diferencia que no se considere; no recibe de la literatura prescripciones ni prohibiciones. Nunca se conforma con representar debe dar una relación completa y verídica, presentado a los personajes como si fueran personas en el mundo real, las situaciones como hechos en sí, contradiciendo la posibilidad de soñar y evadirse, siendo esto la especialidad de la novela.

Las antiguas definiciones resaltaban las relaciones de la novela con la historia al parecerse en la duración, en la obra se mide por medio de la páginas. El tiempo se encuentra inmerso a través de este se da vida a las historias de sus personajes. La novela es una búsqueda del tiempo perdido, educación sentimental, años de aprendizaje y formación.

6) Virginia Wolf dice:

Retomando aquí el tema sobre lo que es "real" y lo que es "mentira", ya que la novela no es verdadera o falsa, solo sugiere los hechos, para esto se vale de los acontecimientos de la vida, produciendo así una ilusión.

Es que verdad y mentira conviven en un mismo universo no puede existir la una sin la otra. Nos dice que la novela no tiene por objeto el análisis de los hechos sin analizar si son falsos o verdaderos, solo los expone, es decir lo que para alguien es verdadero para otra persona podría resultar falso, es cuestión del enfoque que se le de a los hechos vividos y a las condiciones de vida de cada individuo. Así pues no juzga los hechos solamente los presenta a consideración del criterio de quien los lee.

1.3 Antecedentes

Se considera que la novela proviene de las formas épicas del pasado, según autores nace con el Quijote, la novela moderna es relativamente nueva dentro del mundo de la literatura.

A partir del siglo XVI, se vincula con grandes nombres como Rabelais; en el siglo XVII Cervantes, éste pone fin a la edad de Oro y comienza la modernidad.

La novela absorbe gran parte de los géneros literarios clásicos, utilizando las formas de expresión, se adueña de las experiencias humanas y ofrece una reproducción mediante su propia interpretación; indudablemente posee similitudes con la vida cotidiana, ya que a través de las cosas reales por lo cual nada le impide utilizar sus propias formas de descripción, narración, drama, etc. y convertirse así en fábula, historia, crónica, epopeya, etc. Esto sucede porque nada la limita en la elección del tema a tratar, la manera de narrar, el espacio y el tiempo. Lo único que parece marcar algún límite es que debe escribirse en prosa, forma considerada como la adecuada, sin embargo puede incluir poemas si así lo requiere.

En cuanto al mundo real, la novela mantiene más que estrechas relaciones que ninguna otra forma de arte, le está permitido pintarlo con fidelidad, deformarlo, conservar o cambiar sus proporciones y colores.

Es decir, puede cambiar si así lo desea, la vida dentro del mundo ficticio en el cual se desenvuelve. La novela no tiene reglas, límites, ni fronteras, está abierta a toda la gama de posibilidades, es indefinida.

VIRGINIA WOLF

Nació en 1 ondres en 1882 Escritora, entre sus obras más destacadas encontramos: "La Señora Dalloway" (1925) "At Faro" (1927) "Orlando" (1928) etc.

Con las que se consagró como una de las figuras más representativas de la novelística Inglesa Experimental.

⁵ Historia de la Novela moderna, p. 54.

GERARDO DE NERVAL

Gerardo de Labrunie mejor conocido como Gerardo de Nerval.

Escritor romántico francés, (1808-1855) Autor de relatos como "Silvia" y de "Poesias delicadas". Las sociedades modernas-actuales la aceptan porque se asemeja a ella, por su capacidad creadora y su vitalidad.

Rebajada desde la edad media a novela de caballería, después a novela "novelesca", ignorada por el racionalismo de los clásicos, reducida en el post-clasicismo a los cuentos de hadas, la novela mística será redescubierta por el romanticismo alemán y, en Francia, vivida por Nerval. La novela mística vive en un mundo, no fantástico pero teñido de sobrenatural.

Lo maravilloso impone la magia sobre lo real gracias a la novela mística, que se encuentra nutrida de leyenda o lirismo. Comprendemos que en un mundo con un sentido oculto, "el héroe esta sometido al vagabundaje."

A partir de entonces se considera que la novela es "maravillosa" en algún sentido, pero esto maravilloso es debilitado por el realismo de algo "policial"... Cuando se hablaba de la novela mística lo maravilloso permanecía como un sentido esotérico de la existencia de sueños y locura de Nerval, consiste en que su vida tiene otro sentido que el superficial, además la novela lírica representa un enriquecimiento de las apariencias.

A pesar del misticismo o del lirismo (o quizá a causa de ellos, de la convicción y de la fe que ellos aportan) la realidad y la sobre-realidad permanecían en el fondo.

A fines del siglo XVIII, en un momento cuando existía un exceso de racionalismo que empobrecía el sentido de la vida y de la aventura, entra la fantasía y lo fantástico y comienza a separar la credulidad cotidiana y la credulidad excepcional, el buen sentido y el entusiasmo o la fe, presentan lo suprarreal o lo sobrenatural como una especie de escándalo o espanto. Logran obtener un efecto, pero se renuncia a lo natural con lo cual "la imaginación puede aceptar el becho de que algo tenga dos valores, dos significados". En lo que respecta a la novela mística o lírica, introduce la inverosimilitud en lo trivial, mientras que la novela "fantástica" lo trata como un escándalo.

Pero, a finales del siglo XVIII, lo fantástico se impuso como tal, se dice que es una "forma degradada de lo maravilloso místico y logra convertirse en un género determinado en Inglaterra cuando se basa sobre una impresión de terror, ya seu que ese terror reciba o no una explicación natural. Contiene castillos recorridos por fantasmas, estremecimientos nocturnos, todo un arsenal de espanto rápidamente pasado de moda."

Se expresa un terror artificial ya que el misterio se reduce a una mistificación. Son novelas representativas de este género El monje de Lewis y El retrato de Dorian Gray de Wilde donde los personajes suelen ser brutales, sensuales y misteriosos.

En la novela fantástica el autor se esfuerza por que intervengan en ella poderes demoníacos o malignos, es decir intervenciones sobrenaturales. Por ejemplo en La Main coupée, de Nerval: nos cuenta la historia de una mano mágica que es cortada por el verdugo, posee diversos dones y que se puede injertar en el brazo de los hombres que quieren obtener esos dones.

En este tipo de novela todo lo que parecía magia y misterio se explica racionalmente, pero el misterio subsiste y adquiere un sentido simbólico y moral, como en El velo del pastor o El manto de Lady Eleonore, de Hawthorne.

También se trata lo fantástico parapsicológico, donde se presenta como extraño el desarreglo del espíritu humano ante sus propios terrores. No hay nada de sobrenatural en esto, como tampoco en Barbey D´Aurevilly lo único es que los personajes tienen reacciones psicológicas de los seres humanos -sobre todo las mujeres- que se encuentran "poseídos" por el demonio... tiene aventuras secretas y los entretelones de la sociedad del siglo XIX.

⁵ Historia de la Novela moderna, p. 16.

⁶ Ibid. p. 58.

En el último cuarto del siglo XIX, lo fantástico es exasperado, permanece la nostalgia por la edad media, ese retorno hacia las quimeras, la -posesión-, los diabolismos. Pero, en el mundo pagano, la exasperación lírica de D'Annunzio no es entonces menos extraña que los estetismos de Wilde y de Pierre Louys; y en países regidos por la Reforma, que las explosiones de Ibsen, de Strindberg, de Jacobsen. Se creería que todo un mundo se irrita al no poder creer que la existencia humana pueda tener dos significados diferentes, de los cuales una aportaría a ella entusiasmo y misticismo...

1.3.1 Clasificación

El considerar a la novela indefinida nos lleva a preguntarnos ¿Cómo podemos clasificarla?

"Un especialista de la novela. Albert Thibaudet, se ha limitado a repartir los diferentes tipos de novela conocidos en un cierto número de categorías: novela doméstica, novela de aventuras, novela intelectual, del placer, del dolor, etc. Con matices más sutiles, es la vieja clasificación por temas, que también puede llevarse a caho tomando en cuenta los ambientes los ambientes descritos o incluso el estado social y la profesión de los personajes."

No obstante los críticos afirman que existe un género novelesco, es decir un texto puede o no ser novela, esta opinión debe sustentarse en bases consolidadas y el autor de la novela, puede o no aceptar estos términos; la pregunta obligada es:

¿Cuáles son éstos parámetros para poder considerar a un texto como novela? Si el autor tiene plena libertad al escribir y el crítico le marca límites basándose en su criterio personal para definir en que género entra, esta manera de clasificar no es muy fidedigna..

Así las clasificaciones que se encuentran en los diccionarios no se pueden tomar como únicas.

"La novela tiene la particularidad de que ella misma señala libremente sus propios personajes, dentro de unas coordenadas y condiciones sociales, con particularidad dependen exclusivamente de su elección y cuyos efectos gobierna ella a su gusto. Puede incluso que se niegue a "situarse"; está en su derecho, puesto que no existe una ley a la que deba someterse."

Con lo anterior podemos concluir que hay tantas clasificaciones, como ambientes, técnicas de escritura y situaciones humanas puedan imaginarse.

Así que a las clasificaciones ya existentes puede agregársele una subdivisión más, si los novelistas lo consideran necesario; aún con esto existirán casos que no sea posible clasificarlos, forzosamente deberán entrar en alguna parte de las subdivisiones y llamarles de algún modo.

La novela no tiene ninguna obligación de seguir lineamiento alguno, es decir no tiene un camino que deba seguir forzosamente, por lo cual no es fácil clasificarla.

- Algunos autores y críticos consideran a la novela demasiado compleja para encasillarla en un género literario.
- No tiene mayores limitaciones que las encontradas por aquellos quienes quieren clasificarla. "No es pues un género Fútil."

⁷ Ibid p. 18.

⁸ Ibid p. 19.

- Cumple su misión por medio de la enseñanza positiva, es veraz por su libertad de decirlo todo, es libre porque se refiere a la totalidad de la misma.
- * El autor puede hacer la obra realista o naturalista o representar la vida fidedignamente, o puede hacer de su obra un relato fantástico, soñador o subjetivo. Aquí encontramos dos tipos de novelas:
- 1) Pretende Tomar algo de la realidad para convertirse en "trozo de vida"
- 2) Ser un juego de Apariencias

1.4 Novela Lírica

La obstinación por lo "verdadero" y lo "real", sucesivamente descubiertos en los siglos XVIII y XIX, ha dirigido su atención, desde hace casi trescientos años, la imaginación en el culto a la realidad.

El "género novelesco" sería "aquel que maravilla y deleita", no aquello que nos cuenta lo que ya sabemos.

Más allá de lo real y el culto a lo real, este género lo libera de la trivialidad, le da un toque especial, separándose del relato fiel.

Alejado de la "realidad" pedante, lo que importa a la novela es la aventura, lo extraño; la dimensión de lo maravilloso o lo fantástico se obtiene por sugestión, recurre a los hechos sobrenaturales en algunas ocasiones.

La vida bumana nos limita a una cadena de bechos todos positivos. "La vida bumana es una pesadilia en la que el alma humana se halla presa en una trampa. En lugar de la descripción realista, el sentimiento de la maledicción; en lugar de la "pintura" social o psicológica, un mundo alucinante aunque real: un mundo que no puede tomar un sentido positivo y humano, porque el hombre lo interpreta en términos de vida moral y de vida sobrenatural". 10

En ocasiones es la "culpabilidad", inconsciente o no, dirige y modifica esa visión del mundo.

El "Irrealismo Negro", es aquel en el cual la ventura humana se aleja de la familiaridad, para convertirse en una tragedia imposible de explicar; es el tipo de novela en que la observación del mundo cae ante la angustia del narrador.

Tenemos entonces que la irrealidad, o lo que así llamaríamos, viene del hecho de los sucesos objetivos que no presentan su sentido habitual, así que en este punto es donde la realidad se ve modificada.

Todo lo aparentemente comprensible se hace absurdo y lo lógico se vuelve ilógico, se cambian los valores de sombra y luz que proyectamos respecto a una cosa, expresado esto en la novela.

El arte novelesco representa así, el arte de la meditación aristocrática: tras un cuento mítico y difícil de entender, hay actos y sucesos que sugieren un valor.

" arte de la novela no consiste en describir, ni tampoco en imaginar; consiste en crear un fábula densa y opaca en donde se sienten por igual la resistencia y la contingencia de la realidad, como la fiebre elemental y la posesión altiva del espiritu que quiere darle un sentido...

La novela no es ni la vida ni el ideal, sino la relación entre ambos..."11

¹⁰ Ibid p.17.

¹¹ Ibid p. 21.

1.5 Novela Mística

"Detrás de la Alegoria sabia y poética, nutrida de un sueño de sapiencia o de ciencia esotérica, detrás de la novela -irrealista- fascinada por el sentido oculto de las cosas, detrás de la tentación de los símbolos y del misterio, se perpetuaba la nostalgia por la novela mística, ese descubrimiento del siglo XIII." 12

La novela mística vive en un mundo, no fantástico, pero teñido de sobrenatural. Su tema se encuentra representado por la "búsqueda", ya que propone que el hombre sólo vive para buscar en lo real aquello que es la sublimación y la transfiguración de lo real, la revelación que en él se esconde. El primero de los "buscadores" en la edad media fue Perceval.

La riqueza de la novela mistica está becha para sorprender. Se entra a un relato, como se entra a un sendero en un bosque. "El relato vacío se divide, se hunde en sub-bosques y llega a un claro. Al claro de la aventura sigue el del sueño y el del encantamiento, sin que la fantasía se haga gratuita y tome un sentido definido que la agote. Un sueño muy real y una aventura sin cesar renovada "13". la búsqueda de una significación vislumbrada, luego perdida o reencontrada.

Esta novela está acompañada de grandes caminatas, imágenes de un caballero del siglo XIII que puede llegar a ser un explorador o aviador del siglo XX. El tema de esta novela es cristianizado, vulgarizado a veces, cubierto con episodios de magia y de encantamiento, incluye secuencias novelescas inclusive; pero su tema central se impone: "la búsqueda", que se interpreta como: la aventura mística en donde el héroe camina rumbo al sentido oculto de su vida; se da la impresión de un destino marcado, de un hallazgo, de un enigma místico, algo por descubrir, la revelación.

En los románticos reaparece la novela con temas de aventura singular, personal, casi sin intervención de lo sobrenatural, el hombre es secretamente invitado a buscar en su vida un conjunto de -signos- y de encuentros que tienen un valor simbólico y místico.

En la novela Gérard de Nerval, el protagonista está marcado por el signo del sueño, se da cuenta de que la vida consiste en reencontrar algo que se ha perdido. Se considera que en la existencia vivida se encuentra grabado un enigma, "el de nuestro destino místico". El destino entero depende del primer encuentro mágico. Se cree que una figura femenina se encuentra en un sueño oculto dentro de la vida y que ésta moldea "el sentido misterioso del destino personal".

La novela mística trata de colorear la vida con leyendas, para que se convierta en un enigma sobre un plano íntimo y simbólico, sin, evadirse y dispararse enteramente en la fantasía. Lo más poético y delicado de la novela son los escenarios.

Otro enfoque de la novela mística se puede apreciar en Hoffmann donde el realismo grotesco de la existencia común y magia del universo simbólico y a su vez místico se hacen presentes.

Se puede decir que la novela mística "expresa dulcemente el hechizo del destino".

Escritor y músico alemán. De inspiración poderosa, autor de cuentos fantásticos, entre los que destacan:

"Cascanueces y el Rey de los Ratones",

"La Señorita de Scudéry",

"El elixir del Diablo", etc.

HOFFMAN (Ernesto Teodoro Amadeo) (1776-1822)

¹² Ibid p. 17.

¹³ Novela de los origenes y origenes de la novela, p. 277.

OSWALD DUCROT TZVETAN TORODOV:

Intelectual francés de origen bulgaro.

Entre sus obras podemos mencionar: "Introducción a la Lateratura Funtástica"

Diserencia tres categorias dentro de la ficción no realista:

Lo maravilloso

Lo insólito

Lo fantástico

El término "literatura fantástica" se ref

desciframiento de un laberinto...

El término "literatura fantástica" se refiere a una variedad del género literario.

"Es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.

El concepto de fantástico se define con relación a lo real o imaginario." ¹⁵

Algunos autores se dedican a "sugerir una extraña dulgura que la vida

bumana posee un sentido oculto, que a través del tejido trivial de la existen-

imagen femenina, imborrable y misteriosa, la aventura, los -momentos privilegia-

dos-, la vida humana concebida como una sucesión de acontecimientos reales y el

La novela mística emplea mitos tan simples como: el castillo o el dominio, la

cia se ve transparentar a veces su sentido simbólico."14

Novela Fantástica

Aquí se refiere a que pueden existir acontecimientos sobrenaturales en relación con las cosas de la vida cotidiana, razón por la cual existe el término de lo fantástico, porque no entra en las cosas que la vida real no admite; entonces el término fantástico engloba todo lo demás que no es real.

a) Corodov

1.6

Considera a la literatura fantástica como un género literario. Lo que hace que sea un género son dos cosas lo extraño y lo maravilloso. Se refiere a una "ilusión de los sentidos" y una "realidad", "leyes naturales", "causas…sobrenaturales"

En nuestro mundo no conocemos, diablos, ni vampiros, etc., esto quiere decir que es un acontecimiento imposible de explicar por la leyes del mismo mundo familiar, por lo cual no pueden ser considerados estos seres como reales.

El mundo fantástico lleva al lector a una integración con los personajes y se define por la percepción del propio lector ante los acontecimientos. Tiene en ocasiones una ruptura del orden reconocido de lo aceptado en la vida cotidiana, fabrica otro mundo con palabras, con pensamientos y realidades que son de este mundo.

6) Louis Vax:

"El arte fantástico debe introducir terrores imaginarios en el seno del mundo real"
"Lo utópico y lo fantástico se fundamentan en la imaginación, pero ambos géneros se mantienen muy distantes" 16

Cuando el hombre es adulto se fabrica un sistema del mudo tosco, pero relativamente coherente y una de la certidumbres aparece contradicho por un real o ilusorio acontecimiento, viene lo denominado escalofrío sobrenatural.

c) C. Marcel Shneider

Nace de la inquietud, remedia la inquietud "los escritores que convocan los terrores milenarios no se alejan ni tampoco nos alejan de la que se llama bumanidad."

7

LOUIS VAX:

Escritor francés, entre sus obras podemos mencionar:

"L'art et la Littérature Fantastique" (Paris: 1970)

E. MARCEL SCHENEIDER:

Critico francés, escribe:
"Discurso de lo fantástico"
"La l'attérature fantastique en France"
Tras su investigación concluye que casi
todo tipo de ficción no realista es
fantástico.

¹⁴ Ibid p. 279.

¹³ Ibid p. 280.

¹⁶ Ibid p. 282.

[[] Ibid p. 281.

d) Doward Phillips Lovecraft

El relato fantástico echa sus raíces en un elemental y profundo principio del género humano: El Miedo.

Otorgan a cada frase del relato una resonancia muy particular que conduce a las más terribles concepciones cerebrales, abrazando lo diabólico y lo extraño según leyes a la vez inconscientes y minuciosas que retrotraen las barreras fijadas por la naturaleza." 18

el Mac Thivoler

Lo fantástico es una expresión no del contenido racional de nuestros pensamientos. La expresión fantástica es función y paralelo de las actitudes intuitivas de la realidad y por eso expresa, a través de un momento forzosamente reducido, un cierto equilibrio d etodas esas actitudes.

"Lo fantástico es, sintesis de una expresión estructural objetiva que establece un orden determinado y, al mismo tiempo, de una expresión emotiva subjetiva-sintesis eficaz en la medida en que descarta el orden de todas sus estructuras primarias, confirmándolas paradójicamente mediante las excepciones que logra acumular a las precedentes, desviando siempre significados." 19

Es una escala de la realidad por la que transitan autor y lector, suspendidos en todo momento a ese siempre nuevo horizonte.

Decía Albert Béguin "Cada época del pensamiento humano podría definirse de un modo suficientemente profundo mediante las relaciones que establece entre el sueño y la vigilia".

Es una manera de presentar realidades imaginarias dentro del mundo que consideramos como REAL, en la literatura no hay oposición entre ambos estados; por el lado psicológico tampoco hay demasiada diferencia, ya que cuando se escribe una obra se hace soñando e imaginando, exaltando la facultad de hablar de los objetos imaginarios como si fueran reales.

George Sand "El mundo fantástico no está afuera, o arriba, o abajo; está en el fondo de nosotros, lo mueve todo es el alma de toda realidad." Es el arte de trascender la angustia, la alucinación y la idea fija.

No pretende instaurar ni una ciencia, ni una filosofía, ni siquiera una moral, puesto que escandaliza tanto la razón práctica como la razón especulativa.

Como conclusión puedo comentar, que lo fantástico, sin lugar a dudas, está en relación con lo real, ya que si no existiera este parámetro, no podríamos distinguir lo uno de lo otro, mucho menos distinguir las características de los seres fantásticos, en cuanto a los temores de la antigüedad mencionados anteriormente, considero que fueron concebidos en la imaginación del autor, para posteriormente representarlos por medio de sus personajes aterradores.

El misterio y lo inexplicable siempre ha puesto una cierta emoción a la vida del hombre, ya que la imaginación vive en cada uno de nosotros porque todos hemos soñado o imaginado cosas extraordinarias alguna vez, la diferencia es que los autores de lo fantástico, lo han escrito.

18 Ibid p. 285.

H. P. HOWARD PHILLPS LOVECRAFT:

(20 de agosto 1890 - 15 de marzo 1937)

Nació en Providence, Rhode Island, En sus escritos aborda lo misterioso, incomprensible y que está más allá de lo que puede entender nuestra razón, lo sobrenatural.

Entre sus obras se encuentran:
"La Sombra de Innsomonth"
"El horror de Dunwich" etc.

Trabajó como crítico y revisor de obras, así como escritor de artículos firmados por otros.

MAC THIVOLET:

Critico francés, estudioso del géenero fantástico, realizó investigaciones sobre los textos de fantasia de diversos autores.

ALBERT BÉGUIN:

Quizá el más reconocido crítico y estudioso del romanticismo, dice que los Himnos a la Noche son "la obra maestra de la poesía propiamente romántica, y uno de los más bellos testimonios que poeta alguno haya dejado de una aventura personal transfigurada en mito".

¹⁹ Ibid p. 285.

²⁰ Teoría de lo fantastico p. 110.

1.7 Características del Relato Fantástico

Lo fantástico más que ser un género autónomo, parece situarse en el límite de dos géneros: lo maravilloso y lo extraño.

Nada nos impide considerar lo fantástico como un género siempre evanescente. Todo relato es movimiento entre dos equilibrios semejantes pero no idénticos; la fantasía no es sino uno de los caminos de la imaginación, el relato fantástico es su propio móvil, como todo relato literario; la ficción fantástica constituye otro mundo, con realidades y pensamientos existentes en éste. Es indefinible, hay yuxtaposición y contradicciones de diversos verosímiles. Toda descripción es una confirmación, es decir, una reconstrucción de lo real, el llamado de otra realidad.

Para ser verdaderamente creadora, el relato fantástico supone el registro de las premisas objetivas (religión, filosofía, esoterismo, imaginación) y su deconstrucción, el acontecimiento ubicado en el corazón del drama fantástico - se suscita desde el interior del relato mismo. El autor del relato fantástico se asemeja al prestidigitador, que esconde, que describe con el fin de transcribir lo indecible.

El relato fantástico no parece entonces la línea divisoria entre lo maravilloso y lo extraño tiene como particularidad la de denunciar la disparidad de lo real para dibujar un orden superior a lo imposible, lo fantástico se fundamentan en la imaginación, pero ambos géneros se mantienen muy distantes y los terrores de los que se componen son imaginarios.

El hombre adulto se forja un sistema del mundo tosco, pero relativamente coherente. Cuando una de sus certidumbres aparece algo contrario por un hecho real o ilusorio- entonces el escalofrío de lo sobrenatural puede nacer, sin embargo lo fantástico no desea solamente lo imposible porque es aterrador, lo desea porque es imposible: desear lo fantástico es desear lo absurdo y lo contradictorio. La imposibilidad realizada, al dejar de ser imposibilidad, pierde su carácter fantástico, es alusivo sugiere otra cosa de sí mismo.

La antinomia de lo fantástico aparece el arte realista, que atiende a representar las cosas tal como se nos presentan, no es nada fantástico; el momento de lo fantástico es aquel en que la imaginación esta empeñada ocupándose en mirar lo real.

Así la novela que no tiene similitudes con la vida real, se traduce en novela Fantástica, ésta se considera falsa o algo que se lee para distraer; no por esto se han dejado de escribir dichas novelas, ya que las ideas supersticiosas unidas a la novela contienen la parte de verdad como resultado de la realidad psíquica olvidada.

"Sean cuales fueren las diferencias de cultura y los conflictos que los enfrentan en cada generación, siempre existe entre ellos complicidad de la fe o el secreto de un pasión compartida"²¹

La irracionalidad de la creencia en lo novelesco tiene una lógica, dando lugar a dos modalidades de la ficción, no perteneciendo al mismo nivel de evolución:

- 1) El escritor que limita los conflictos humanos con matices psicológicos y su cronología, los hechos con sus consecuencias y sus embrollos, las personas con caracteres y sus cambios, no tiene la misma edad psíquica que el novelista que imagina desmesuras y maravillas sin dar detalle de su naturalidad.
- El escritor debe dar la proporción entre lo imaginario y los hechos verdaderos, el fantaseador crea su propio mundo sin tomar en cuenta la realidad.

²¹ Ibid p. 61.

- El Realista
- EL Fantaseador. Ambas actitudes novelescas no entran en clasificaciones delimitadas con exactitud. Pueden complementarse, contrastarse la una con la otra en un mismo relato o ambas presentarse en partes iguales.

El naturalista pone un "trozo de vida" una parte de irrealidad, en otras ocasiones a través de un ensueño, dice algo esencial sobre la vida.

Dos de las ideas expresadas hasta aquí ponen en evidencia las semejanzas entre Marcel Schneider y la Teoría fantástica de Caillois; es el concepto del temor "Terrores . Milenarios"; anteriormente se habrá referido a un "terror que viene de la noche de los tiempos" y "Horror Religioso".

Si fuese lo fantástico un valor reconocido, perdería toda magia.

El realismo se presenta como una verdad, lo que equivale a presentar lo fantástico, que es su contrario como la mentira. Realismo fantástico, que provienen de la verdad; esa lo bello y lo feo, no a lo verdadero o falso.

Un texto dedicado a Hoffmann, el del género y la "categoría" fanatásticos; al decir de Schneider; algunos reflejan el inteligente y agudo diletantismo de su autor en los títulos mismos: "La logia invisible", "Los signos", "Los sueños", etc.

Lo que buscamos en lo fantástico no es una evasión, un pretexto, buscamos un secreto que a su vez es el secreto del hombre y del Universo.

Horror de la soledad, la experiencia de la sin razón, miedo a morir, lo fantástico nos ayuda a enmendar nuestro mal, el mal de ser hombre; nos enseña también a descubrir nuestra alma lo que es un forma de "inventar" el secreto de convertirse en Dios.

Esta actividad secreta, esta oscuridad, estos peligros constituyen el equivalente simbólico de lo que exige el inconsciente mediante procesos irracionales(...)

Lo fantástico no se separa, es un medio de salvación: nos vincula con el inconsciente y con las fuentes oscuras de la vida.

Como ejemplo adentrémonos en un relato como si lo hiciéramos en un bosque. El relato vacío se divide, se hunde en sub-bosques espesos y llega a un claro. Al claro de la aventura sigue el del sueño y del encantamiento, sin que la fantasía se haga gratuita y tome un sentido definido que la agote. Un sueño muy real y una aventura sin cesar renovadora, la búsqueda de una significación a veces vislumbrada, luego pérdida ó reencontrada.

1.8 Realismo Mágico

Este término denominado Realismo Mágico, aparece por vez primera en las artes plásticas y sólo extendiéndose a la literatura; utilizado por el crítico alemán Franz Roh en el año 1925 para clasificar a un grupo de pintores post-expresionistas, éste término fue reemplazado por uno nuevo llamado "nueva objetividad".

El realismo mágico sirvió para definir una tendencia en la narrativa hispanoamericana en los años 1950 a 1970.

Tiene sus orígenes en las raíces de la cultura hispanoamericana. En la época de la colonización, los europeos encontraron un mundo rodeado de cosas extrañas y de índole sobrenatural, así mistificaron sus escritos sobre lo latinoamericano.

El concepto de realismo mágico puede ser definido "una preocupación estilística y el interés en mostrar lo común y cotidiano como algo irreal o extraño."²²

El tiempo existe en una especie de fluidez intemporal, y lo irreal acaece como parte de la realidad, es decir, que el escritor se enfrenta y trata de descubrir ese algo misterioso que hay en las cosas, en la vida, en las acciones humanas.

Diletantismo:

Gusto refinado, Afición muy grande al arte. Un narrador de este tipo crea una ilusión de "irrealidad", escapa de la naturaleza, presenta la realidad como si esta fuera mágica. El Realismo Mágico es un actitud ante la realidad.

El escritor sugiere un clima sobrenatural sin separarse de la naturaleza, deformando la realidad de los personajes, cosas o acontecimientos, provocando sentimientos de extrañeza, desconociendo lo que ve sin intentar explicarlo lógicamente.

El realismo mágico, es una característica propia de la literatura latinoamericana de la segunda mitad de siglo XX que funde la realidad narrativa con elementos fantásticos y fabulosos, no tanto para reconciliarlos como para exagerar su aparente discordancia. El reto que esto supone para la noción común de la "realidad" lleva implícito un cuestionamiento de la "verdad" que a su vez puede socavar de manera deliberada el texto y las palabras, y en ocasiones, la autoridad de la propia novela.

Pero el realismo mágico floreció con esplendor en la literatura latinoamericana de los años sesenta y setenta, a raíz de las discrepancias surgidas entre cultura de la tecnología y cultura de la superstición, y en un momento en que el auge de las dictaduras políticas convirtió la palabra en una herramienta infinitamente preciada y manipulable. Al margen del propio Carpentier, que cultivó el realismo mágico en novelas como Los pasos perdidos, los principales autores del género son Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y, sobre todo, Gabriel García Márquez. Las novelas de este último, Cien años de soledad (1967), El otoño del patriarca (1975) y Crónica de una muerte anunciada (1981) siguen siendo obras notables del género.

Fuera del continente americano el realismo mágico ha influenciado, al decir de algunos críticos, la obra del italiano Italo Calvino y del checo Milan Kundera, así como en el inglés Salman Rushdie.

Aquí se combinan muchos aspectos socio-culturales, con las creencias religiosas y tradiciones populares, originando una familiaridad colectiva que no da lugar a la racionalidad.

La realidad es definido por Gabriel García Márquez "se tiene que medir con nuestros propios esquemas ya que es la única manera de conocernos a nosotros mismos. Si esta medida con esquemas ajenos, nuestra realidad es menos libre, desconocida y más solitaria. Por lo cual esta realidad mágica no es tan maravillosa como parece, sino real solo si es realmente autentica".

1.8.1 Realismo mágico en la corriente Dictórica

Se desarrolla en España en torno al pintor Antonio López García a partir de la década de los setenta. Como tendencia de la pintura realista se dio a conocer en la exposición "Magischer Realismus in Spanien heute" celebrada en Francfort en 1970.

El crítico de arte estadounidense Robert Hughes ha dicho de Antonio López que es "el más grande pintor realista vivo".

El Museo Nacional Reina Sofía realizó en 1993 una exposición antológica de la obra de Antonio López a la que asistieron cerca de cuatrocientas mil personas.

Características

 Consecución de atmósferas peculiares de efecto extraño, chocante o sorprendente (de aquí el calificativo de "mágico").

²² Ibid p. 30.

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/menuvias/textocontexto/coronel/magi.htm

- Gran interés por el lenguaje sugestivo del objeto (personas, ambientes y objetos son plasmados con gran verismo).
- Obras de aire intemporal, llenas de carga afectiva, que ahondan en la substantividad de lo plasmado y nos descubren la transcendencia del mundo cotidiano que nos rodea.
- Temática relacionada con escenas de la vida cotidiana, interiores vacíos y paisajes urbanos (generalmente exentos de coches y personas).
- Gamas cromáticas ajustadas a la realidad.
- Gran preocupación por la distribución compensada de luces y sombras.
- Obras realizadas con un gran esmero técnico.
- En general, carácter cálido.

1.8.2 Maravilloso y Fantástico:

De la Fantasia a la "Ficción Científica"

Mientras tanto, aparte de esta crisis de rabia post-naturalista y antinaturalista, que más bien representa un momento de la conciencia y de la historia de las ideas, que un tipo de creación novelesca, la novela fantástica ha quedado limitada en sus intenciones, en su resonancia, en sus seducciones. Sólo vale por su habilidad y admiramos un relato fantástico por ser -logrado- , no por ser fantástico. Así ha nacido un género, con todas sus convenciones. Más que el matrimonio entre lo natural y lo sobrenatural, lo fantástico consiste en expresar, ante una intrusión imaginaria de lo sobrenatural, aceptada como tal, una especie de espanto calculado, de timidez invitante, de reticencia astuta. El relato fantástico mata lo fantástico, porque ya no cree más en eso. -Mientras que lo mágico se encuentra fuera de lo real, en un mundo en donde lo imposible y, por lo tanto, el escándalo, no existen, lo fantástico se nutre de los conflictos de lo real y de lo posible.

Los ingleses confieren el acento de la verdad a la novela fantástica por medio de los poderes del sueño.

También se llegan a mezclar el sueño, la fantasía y el sentido agudo y humorístico de la aventura.

Es necesaria como se ve, una intención metafísica o moral hábilmente disfrazada, tratada con un humor que sólo pertenece a los ingleses para dar a lo fantástico su oportunidad y su verosimilitud. Tan sólo algunos anglosajones, evitando con cuidado el melodrama y el efecto de terror, imponen a veces un tipo de relato fantástico muy seductor, basado en la lógica rigurosa del sueño o de la pesadilla, o a veces, en el espíritu irónico y fantasista de un humorista italiano, como Italo Calvino en el apólogo alegórico del Barón que se arrastra.

El más allá, los fantasmas, los espectros morales o espirituales, lo demoníaco y la ultratumba, diferentes mundos que se mezclan en el género fantástico puramente intelectual y supersticioso.

En la novela "La Luna de Nuestro Pasado" existen seres fantásticos, a continuación se hará un breve análisis del contenido de la obra, para comprender más ampliamente de que se trata nuestro trabajo.

1.9 La Novela "La Luna de Nuestro Pasado" Metodología del CYAO UAM Azcapotzalco.

Nuestra metodología la explicaremos a mayor profundidad en el capitulo, los apartados a continuación son los que corresponde n a este capítulo.

1ª Fase (Caso)

El trabajo a realizar es el diseño de Ilustraciones para la novela "La Luna de Nuestro Pasado".

Se trata de representar gráficamente, la novela a través de la ilustración de los capítulos, utilizando para esto el hecho que sea el más importante dentro de cada uno, consta de nueve.

Las ilustraciones serán utilizadas tanto en la novela física, posteriormente serán utilizadas dentro del sitio de internet de la autora donde presentará la novela. Las técnicas con las cuales serán elaboradas, deberán presentar calidad tanto en la

impresión como en el formato on line.

2ª Fase (Problema)

Primeramente se debe conocer el contenido general de la obra, para después pasar a la división de la misma para obtener frases que puedan proporcionarnos material para las ilustraciones, estas frases deben contener la esencia del capítulo en sí, es decir, que sea el momento de mayor intensidad dentro del capítulo.

A su vez debemos encontrar los personajes que intervienen a lo largo de la historia, identificarlo y conocer sus características tanto físicas como de carácter, personalidad, etc.

La novela la "Luna de Nuestro pasado", fue registrada con el seudónimo de: "Mantus", ya que la autora, no quiere aún dar a conocer sus identidad, tratándose de uno de sus más recientes trabajos, terminó de escribirla en el verano del año 2002.

Sinopsis General de la Obra

Los personajes desarrollan la historia en la época actual, en el continente americano, sin embargo cuando nos adentramos más en ella nos damos cuenta de que en el pasado que se menciona, se desarrollo a principios de la Edad Media en Europa occidental.

La novela trata sobre un hombre misterioso llamado Ulises, quien pide a un arquitecto de nombre Mizar, que le ayude a remodelar un edificio antiguo; Durante este proceso conoce a su esposa, siendo ella la mujer que ha buscado por tanto tiempo.

La historia se desarrolla en medio de extraños sucesos y personajes, es mencionado el tema de la reencarnación que se hace presente a través de los sueños, de acuerdo a esto Diana, la esposa de Mizar, es una princesa que conoció a Ulises en la edad media, pero ella no recuerda nada de ese pasado.

1.9.1 División de la novela para su escudio

La novela consta de nueve capítulos, de los cuales se hará un breve resumen de cada uno para analizar su contenido, a su vez se toman las frases o episodios más representativos de cada de ellos y conocer a grandes rasgos el contenido general de la obra.

Introducción

"Un hombre viviendo en el pasado, una mujer que no recuerda el ayer ... y solo la Luna ... el ojo que lo vio todo único testigo de ese pasado..."

"Un hombre perdido en el tiempo y en sus recuerdos una mujer que no lo recuerda .... y su tristeza se hace más grande bajo la plateada luna ...."

Capítulo 1 "El encuentro

Sinopsis

Mizar, Ulises y Diana están cenando en un restaurante de la Ciudad, para cerrar un negocio; Mizar es un arquitecto dedicado a la remodelación de edificios, Ulises, misterioso personaje, le busca para que le ayude a remodelar un edificio que adquirió. A Diana esposa de Mizar él arquitecto, le produce una extraña sensación.

Frases Importantes dentro del Capítulo 1

- 1. "mientras Ulises los miraba desde los escalones de la entrada, el viento de esa noche levantaba una bufanda de seda azul que portaba, así como su larga cabellera rizada; su mirada reflejó en ese instante una profunda tristeza al contemplar como la pareja se alejaba, enseguida su chofer abrió la puerta de su elegante automóvil negro, él subió y comenzó a hablar con éste -Volvimos a encontrarla Daniel, después de tanto tiempo, puedo reconocerla ... aunque hayan pasado siglos -Miraba por la ventanilla de su automóvil las luces de la ciudad, con melancolía..."
- 2. "Daniel es un hombre moreno quien mide 1.85 cm aproximadamente, su cabello es rizado hasta el hombro, su mirada esta ausente, como si solo se moviera por inercia, su gesto era misterioso y no lo escuchaban hablar solo lo indispensable."
- 3. "Esa noche Diana tuvo un sueño muy raro, ella caminaba por un castillo, parecía ser de la época medieval, se desplazaba por un corredor oscuro solo se podía ver iluminado por una pequeña antorcha, al llegar al final del corredor se encontró frente a un espejo, observó a una mujer vestida con ropa de aquella época, el color del vestido era púrpura y el cabello de la mujer era largo de color negro, su piel era muy blanca. Del lado izquierdo del espejo se hallaba una puerta de madera, cuando ella la miró la puerta se abrió sola permitiéndole pasar, ella pudo escuchar una voz muy lejana que decía:
  - Sirio ¿dónde estás? Diana en medio de su sueño no pudo entender que quería decir esa palabra, se escuchó un estruendoso ruido y la puerta se cerró dejándola en la oscuridad absoluta."

Capítulo 2 "Visión del Sueño"

Sinopsis

Ulises visita en su oficina a Mizar sin avisar, le propone que realicen el viaje a donde se encuentra el Edificio lo antes posible; Diana comienza a tener sueños extraños.

Frases Importantes dentro del Capítulo 2

- 1. "Un resplandor iluminó aquella oscuridad en la que se encontraba y una mano salió de esa luz y tomó su mano, ella pudo observar un anillo rojo parecía teñido con sangre misma su forma era simple pero el color era diferente, ella nunca había visto uno así. La voz se escuchó otra vez - es un hermoso anillo ¿lo recuerdas?... es tu anillo."
- 2. "Los ojos azules de Gema brillaron al escuchar esto, inclinó la cabeza, ella es una mujer blanca, de figura esbelta con el cabello muy largo castaño oscuro, su carácter es apacible, pero su mirada aunque es fría penetra hasta el lugar más recóndito del alma."

Capículo 3 "La Revelación"

Sinopsis

El viaje rumbo al edificio se realiza, Diana les acompaña.

Durante su estancia en la casa de Ulises , su anfitrión, conocen a las extrañas personas que conviven con él de distintas maneras, ellas comparten su excentricidad. Los sueños en Diana siguen apareciendo llevándola a la desesperación, comienza angustiarse y lo único que desea es salir de ese lugar.

Frases Importantes dentro del Capítulo 3

- 1. "Osnelly. Esta última es una mujer con una blancura indescriptible, su cabello es pelirrojo, tiene una fuerte personalidad y unos ojos como esmeraldas."
- 2. "Miriam a diferencia de los demás tiene unos ojos muy expresivos; es una mujer rubia con el cabello ondulado color de sol y una delicada presencia, se podría decir que parecía indefensa, las mujeres aparentaba tener aproximadamente entre 30 y 35 años."
- 3. "En la pared junto a la puerta había un gran cuadro de una mujer vestida con ropa antigua, frente a éste sobre la mesa se encontraba un florero de plata con una rosa negra natural. Ulises comenzó a hablar un raro idioma y del espejo de la mesa se emitió un resplandor rojo y se escuchó una extraña voz:"
- "Mizar tenía un sueño confuso, se encontraba sobre un edificio muy alto, cuando apareció un ángel resplandeciente y le preguntó
  - ¿Qué es lo más deseado para ti?
  - No lo sé
  - ¿Cómo que no lo sabes? ... algo en particular debe haber que te haga feliz
  - Yo sov feliz
  - ¿Por qué?
  - Tengo todo lo que deseo en mi vida
  - El ángel comenzó a transformarse en un resplandor rojo, su voz se distorsionó diciendo
  - ¿Cómo? Tanta estupidez me enferma, ya me desharé de ti, encontraré la manera..."

"pudo ver a lo lejos algo que la asombró, se trataba de un gran invernadero, construido de cristal por donde se filtraba suavemente la luz para bañar a las plantas dentro de él, se acerco y pudo ver una gran variedad de flores, algunas nunca antes las había visto ni siquiera en su imaginación..."

- 5. "encontró en la entrada una anillo, al levantarlo se percato de que era como aquel que había visto en sus sueños, indudablemente tenía el color de la sangre, se sorprendió, lo miraba asombrada"
- 6. "Diana se dirigió a la sala y contempló la espada que estaba cubierta con el cristal, en la empuñadura de oro tenía las iniciales J.A., en la punta de la hoja tenía una mancha negra, era extraño porque la espada estaba perfectamente pulida; en ese momento Diana tuvo una extraña visión en donde se encontraba alguien peleando con esa espada."
  - -¡¡¡ ¿Qué fue eso? !!!..."
- 7. "él la tomó de la mano y la llevo a caminar al bosque profundo, el vestía un traje negro, una corbata vino y una capa negra, ella un vestido blanco de manga larga, parecía estaban en otra época, observaba que su cabello era movido por el viento. Mientras caminaban el sol que se encontraba tan resplandeciente se iba oscureciendo, el día se tornaba gris, las ramas de los árboles se movían y el terrible viento casi no permitía ver, después de un largo recorrido llegaron a una laguna, donde se reflejaba la luna llena, Ulises le pidió que se sentara en la orilla, sobre el pasto seco,- Voy a contarte algo, no tengas miedo, nunca te haría daño."
- 8. "Diana se dio cuenta de era la misma mujer que ella soñaba, vestía ropa de campo de colores claros, y un prendedor sujetaba su largo cabello, su piel era morena clara y sus ojos café oscuro, ella sonrío al observar al hombre."
- "Ulises inclinó la cabeza y ocultando el llanto que estaba a punto de brotar de sus ojos color miel ...
  - No tiene caso entonces seguir contándote todo esto, tú no quieres recordarme ... me olvidaste Sirio a pesar de todo me olvidaste... yo nunca pude. - Él desapareció y empezó a oscurecer, cada vez más, él bosque se convirtió en una pesadilla donde ella no podía ver nada"

Capículo 4 "El Ángel"

Sinopsis

Ulises cuenta a Mizar la historia de su búsqueda por Diana a través del tiempo, el no cree una sola palabra, juzgándolo de loco, al intentar salir de ahí cae de un balcón y muere, en ese momento aparece Jaziel quien lo lleva con él.

Frases Importantes dentro del Capítulo 4

- 1. "el cielo se abrió para dejar escapar un rayo de luz azul, era tan brillante que les deslumbro cuando al fin pudieron distinguir algo que emergía de aquella inmensa luminosidad, se trataba de una silueta que medía cerca de dos metros de altura conforme avanzaba observaron a un ser extraño parecía el rostro de una mujer, su piel era blanca, de una blancura nunca antes vista, tenía el cabello obscuro largo y sus ojos eran grises, todas sus facciones eran muy finas , vestía una túnica de color blanco y encima un abrigo de color negro"
- 2. "Cargó a Mizar y comenzó a caminar hacia el rayo de luz, mientras seguía hablando... - Ustedes no se llevaran el alma de este hombre, él no está muerto... únicamente se ha dormido y yo voy a protegerlo."

Capículo 5 "El Recuerdo"

Sinopsis

Ulises comunica a Diana sobre la trágica muerte de Mizar, le confiesa que es ella a quien ha estado buscando por tantos siglos, ella se niega a creerlo y escapa de aquel lugar.

Frases Importantes dentro del Capítulo 5

- 1. "una enorme nostalgia invadió a Ulises, en aquel sombrío lugar, recordaba su gloria de otro tiempo, cuando era una persona normal y podía disfrutar de las cosas sencillas, recordó cuando miró a Jaziel por primera vez en su vida, el cabalgaba y cayó al suelo en lugar alejado de cualquier poblado, estaba atrapado en una cueva, casi tocó la muerte durante dos días estuvo atrapado ahí, hasta que un día se iluminó aquel lugar y apareció Jaziel rescatándole de la muerte en aquella ocasión..."
- 2. "Mizar era transportado por Jaziel a un extraño lugar, lucía como un antiguo templo griego, con cortinas blancas en su interior, unas mujeres blancas de espesa cabellera rubia se encontraban en aquel lugar lo interrogaban..."
- 3. "Ella despertó en ese momento y pudo ver a Ulises a su lado.
  - ¿Cómo estás?
  - Mal...
  - Debemos hablar sobre lo que ha pasado ¿no crees?, antes debes comer algo.
  - No tengo hambre... ¿cómo puedo después de todo lo ocurrido?
  - La fiebre ha cedido un poco pero no estas lo suficientemente fuerte como para continuar. Si te pones así no me queda otro remedio que decirte todo de una vez...
  - Lo único que quiero saber es ¿dónde está Mizar? Ulises se levantó de la cama y se dirigió a la ventana, enseguida le relató:
  - Te diré donde está él pero antes debes escuchar una historia sin interrumpirme."
- "Cuando el caballero despertó y fue buscarla era demasiado tarde... ella estaba muerta ya."
- 5. "Un día la prometida del caballero apareció entre la noche, ella estaba cambiada, sus labios eran rojos como la sangre y su mirada estaba vacía, sería ahora una asesina.

La asesina más terrible que pueda concebir tu imaginación acabó con la vida de cada uno que la dañó, sus muertes fueron terribles a pesar de ver todo esto los sobrevivientes no cumplían con lo prometido a la bruja."

6. "¿Cómo pudimos perderla?... - sus palabras estaban llenas de ira y coraje, su cuerpo comenzó a transformarse, sus ojos se iluminaron de un rojo intenso y su voz se distorsionó"

Capículo 6 Incercidumbre

Sinopsis

Diana después de escapar de aquel lugar amanece en un hospital, es llevada a casa de su amiga Grecia, quien la interroga sobre lo sucedido.

Frases Importantes dentro del Capítulo 6

 "Al amanecer Diana despertó en una habitación cómoda, le reconfortó ver la luz del sol entrando por las ventanas, reconoció el lugar se trataba de un hospital, temía que entrara Ulises recordaba lo sucedido."

- "Valeria que... Diana ha enfermado, lo que me queda por pensar es que Mizar murió, ciertamente y ella no puede aceptarlo, como no quiere resignarse, inventó toda esta historia.
  - Es una posibilidad, conociendo a Diana no creo que jugaría con una cosa así, mucho menos con la muerte de Mizar. Además no creo haber escuchado contradicciones en ningún momento ..."
- 3. "Cuéntame ¿qué te ha pasado? Diana narró la historia nuevamente, notó que Germán no se asombraba tanto como Grecia y Valeria, cuando terminó su relato el se quedó callado por un momento, y luego dijo:
  - Sin duda es un caso extraño, pero creo saber algo sobre esto. ¿Haz oído hablar sobre el hipnotismo alguna vez?"

Capítulo 7 El Dolor

Sinopsis

Las personas que rodean a Diana no saben si creer en sus narraciones, tratan de ayudarla buscando personas especializadas, esperando comprender lo que le sucede.

Frases Importantes dentro del Capítulo 7

- 1. "En las noches siguientes Jaziel apareció nuevamente en los sueños de Diana
  - ¿Qué debo hacer para terminar con esto?, ¿qué para ver a Mizar de regreso?
  - Si el regresa como está ahora, ya no sería el mismo, su alma está hechizada, ante eso no hay nada que yo pueda hacer...
  - ¿Quién lo hizo?
  - Una bruja
  - ¡¿Qué?¡
- "Ulises y Gema notaron la gran luz que Diana emanaba, mientras la observaban a través del espejo de la mesa, en la recámara de Ulises.
  - ¿Qué pasa Gema ?, ¿porqué hay tanta luz en ella?
  - Ulises, se que no querrás oírlo; ella está embarazada.
  - ¡No!, ¿Cómo pudo ser?, ¿Porqué no lo supimos antes?; esto se está complicando mucho.
  - Sí tú no hubieras actuado como un estúpido... contándole todo al otro, esto ya habría terminado.
  - Todavía no se acaba el tiempo."
- 3. "Sí, Altair, entre otros muchos personajes con este mismo nombre, fue un mago que vivió en la época medieval, sus hechizos eran conocidos por toda la gente del poblado en el cual habitaba. La gente se acercaba a él cuando tenía problemas muy grandes, podía solucionar casi cualquier cosa a través de la magia; sin embargo los precios de aquellos favores eran muy altos, no pedía cosas materiales sino cosas no tangibles, sentimientos, emociones, todo aquello."
- 4. "Ella caminaba lentamente y todo parecía cambiar de forma en cuanto ella sé acercaba; Al fondo de aquel lugar se distinguía una silueta, vestía una túnica color púrpura que le cubría la cabeza, al acercarse miró a un hombre, su piel era tan blanca como la luna, sus ojos tenían un brillo muy especial y desconocido, sin embargo, a toda su persona le invadía una triseza infinita la cual se reflejaba en su mirada. El se encontraba hojeando un libro sin percatarse de la presencia de ella; ante aquel hombre Diana no sentía miedo y se atrevió a hablarle:

- ¿Quién eres tú?
- ¿Quién crees que soy?
- No te conozco.
- Piensa un momento...oíste hablar de mí
- ¿Entonces existes?...; eres Altair? "

Capículo 8 "Sueño de Luna"

Sinopsis

Diana viaja con Grecia, hacia el lugar donde ocurrió todo, durante el trayecto se duerme y tiene un sueño en el que se revela la parte faltante de la historia.

Frases Importantes dentro del Capítulo 8

- "Diana olvidó un poco su pena -Sabes Grecia, siempre me ha gustado la luna, me parece tan hermosa, antes cuando Mizar estaba conmigo, por la noche solíamos verla, abría la ventana mientras yo pintaba, él decía que cuando no había luna, yo no tenía inspiración..."
- 2. "Diana se durmió, empezó a entrar una vez más en el misteriosos mundo de los sueños; está vez serían imágenes estremecedoras las que tendría que observar, era una mujer que mataba personas de manera cruel, solo empuñaba la espada en sus cuerpos mientras se mantenía fría ante el dolor que padecían; el cuerpo de ella estaba cubierto de sangre, la mirada estaba vacía, como si no tuviera alma.

Después caminó al final de aquel lugar, era un castillo antiguo, en la pared colgaba un retrato de una mujer con Ulises, se acercó a ellos y sin dudarlo por un segundo los atravesó con las espada desgarrando la tela.

Posteriormente contemplaba aterrorizada como asesinaba a Gema, siguiendo con Osnelly y finalmente a Daniel, todo esto ocurría de manara terrible, se escuchaban los gritos y lamentos, nada podía conmoverla, el suelo estaba cubierto de sangre, era tanta que no se podía caminar sin ensuciarse...cuando estaba por retirarse, escuchó el llanto de un bebé, quien lloraba en un rincón, volteo y observó a Miryam sosteniendo al pequeño, lloraba angustiada y la miraba con un profundo temor, se percató de las lágrimas caían sin parar de sus ojos, se atrevió a decirle:

- Deja que él viva...- La terrible mujer dio media vuelta y se fue, sin ocasionarles ningún daño.
  - Diana despertó alterada diciendo:
- Lo sé Grecia, ahora se quien soy, conozco el resto de la historia..."
- 2. "..De pronto un gran resplandor iluminó el departamento, la luz era radiante y ella no podía ver que ocasionaba tal luminosidad, cuando el resplandor disminuyó un poco, tenía frente a sus ojos a un hombre de piel blanca, con una cabellera obscura, los ojos eran verdes de mirada mistriosa, vestía ropa antigua de color púrpura; El la miró sintiendo el gran temor que le ocasionaba.
  - No tengas miedo, no te dañaré...
  - Eres el Altair?...
  - Sí, tienes ante tus ojos a Altair, el hechicero, soy aquel a quien muchos temen como dicen los libros que has leído....

Capículo 9 El Mago

Sinopsis

Aparece Altair y ayuda a resolver la historia, cada uno de los personajes completa su destino

Frases Importantes dentro del Capítulo 9

- "Diana se disponía a tocar el libro cuando un relámpago se escucho en el cielo y frente a sus ojos atónitos se materializó Altair en medio de una gran luz de color dorado."
- 2. "Gema se transformó ante la ira que la cegaba, dando principio a un hechizo contra Altair, pronunciaba frases en un extraño idioma y sus ojos se cambian a colores muy nunca antes vistos, mientras ella levantaba las manos que empezaba a irradiar una luz color rojo...los rayos atravesaron el cuerpo de Altair sin ocasionarle año alguno, ella al mirar esto se quedó muy sorprendida"
- 3. "Osnelly levantó la espada del piso, hirió a Ulises de muerte enterrándola en el pecho, ante los ojos atónitos de quienes estaban en aquel lugar, su voz se transformó en una voz distorsionada - No mereces menos que esto, cometiste demasiados errores por culpa de tu corazón, no aprendiste la lección..."
- "...Diana con los ojos llorosas se acercó a Ulises quien sangraba, ella lo levantó del piso y le dijo:
  - No pude recordar nada hasta este momento...siento no hacerlo antes, cuando ella te hirió sentí el dolor como si me hiriera a mí, no puedo entenderlo....
  - Una vez estuvimos unidos...y nunca dejaremos de estarlo hasta el final del tiempo.. aunque mueras y nazcas tantas veces como vidas tenga el hombre, ahora podré irme en paz, porque me recordaste y se que nunca me dejaras de amar...
  - Tenías razón, nunca dejaré de amarte, ¿Porqué lo recordé hasta este momento?, ¿Porqué no antes? -Ella lloraba, mirándolo al filo de muerte sin poder hacer nada.
  - Todo esta siempre dentro de ti. Las cosas pasan, porque así debe ser, alguien debía morir esta noche el destino lo decidió así, no trates de comprender nada... hay tantas cosas que no tienen explicación y nunca la tendrán...
  - Perdona, el no creer en tus palabras...tal vez sí...
  - Es el final de mi vida, estaré bien, algún día no tan lejano, volveremos a encontrarnos pero no en estas circunstancias...en otro tiempo, en nuestro tiempo... en nuestra luna. Se quedó mirando el cielo y murió en ese momento, una brisa suave se sentía en el invernadero, las rosas se tiñeron de rojo cuando su sangre las tocó, el color negro desparecía poco a poco como en un sueño, el llanto de ella se agudizó y sólo le dijo:
  - Nuestra luna, eso nunca lo olvidé...porque tú estabas ahí...- Estaba sumergida en un llanto tan profundo, miraba como su cuerpo perdía las fuerzas en medio de las rosas y sus ojos no dejaban de brotar lágrimas; la oscuridad en su mente era tan honda como aquella noche de octubre, todo era extraño el cambio de sus sentimientos hacia él eran una cosa inexplicable, después de haber sentido tanto odio por aquel hombre, ahora se encontraba sufriendo su partida."

1.9.2 Características de los personajes y escenarios

De acuerdo a nuestra anterior investigación, la novela pertenece al género de "novela fantástica" por los personajes que se dan cita en ella; magos, hechiceras y seres que viven a través del tiempo, se menciona también el tema controversial de la reencarnación.

A continuación veremos las características de los personajes principales:

Capículo 1

Ulises

- Es un hombre de treinta y cinco años aproximadamente,
- Su piel es morena clara años
- Su cabello es largo, ondulado de color castaño oscuro
- Tiene la mirada profunda y penetrante
- Un personaje misterioso, en sus ojos refleja una profunda tristeza
- Su manera de vestir es elegante, la mayor parte de las veces con trajes obscuros.

Daniel

- Hombre moreno
- Estatura 1.85cms
- Cabello rizado hasta el hombro
- Gesto de misterio
- Es un hombre muy silencioso

Oiana

- Su piel es blanca
- Cabello lacio y oscuro
- Tiene veintisiete años
- Su carácter es reservado

MIZAR

- Es un hombre de aproximadamente treinta y cinco años
- Su cabello es castaño, ondulado,
- Su carácter es amable y desenfadado

Sirio (Quier del sueño de Diana)

- Cabello largo, de color negro, piel muy blanca
- Caminaba por un castillo, vesti ropa medieval de color púrpura

Capículo 2

Gema

- Mujer blanca
- De figura esbelta
- Cabello largo, oscuro
- Carácter apacible
- Mirada fría

Capículo 3

Osnelly

- Blancura indescriptible
- Cabello pelirrojo
- Fuerte personalidad
- Ojos como esmeraldas

WIRIAM

- Ojos expresivos
- Rubia
- Cabello ondulado
- Delicada presencia
- Las mujeres representaban tener de treinta a treinta cinco años

Capírulo 4

Jaziel

- Aparece a través de un rayo de luz azul
- Su rostro era tan fino como el de una mujer
- Piel blanca
- Cabello muy largo, oscuro
- Ojos grises
- Vestía una túnica de color blanco y encima un abrigo de color negro.

Capículo 5

Ambience

- Mizar es transportado por Jaziel a un extraño lugar, parecía un antiguo templo griego
- Con cortinas blancas en su interior
- Dentro de aquel lugar estaban unas mujeres de espesa cabellera rubia.

SIRIO

- La prometida del caballero apareció de entre la noche
- Sus labios eran rojos como la sangre
- Su mirada estaba vacía
- Ella era ahora una asesina.

Capículo 6

Ambience

- Diana despertó en una habitación cómoda, se trataba de un hospital,
- La luz entraba por la ventana

Capículo 7

Altair

- Es un mago que vivió en la época medieval
- Piel blanca
- Ojos de brillo especial
- Le invadía la tristeza infinita reflejada en su mirada

Capículo 8

Ambience

- Diana vio como una mujer mataba personas de manera cruel , le parecía una época antigua, su cuerpo estaba lleno de sangre, se mantenía fría ante el dolor.
- Su mirada estaba vacía como si no tuviera alma
- Miryam sostenía a un bebe, mientras miraba aterrorizada a la mujer.

Capículo 9

Ambience

- Osnelly hiere a Ulises de muerte, hundiendo la espada en su pecho, el cae al piso del impacto, este hecho tiene lugar en el invernadero de la casa de éste ultimo, y se refleja la luna llena a través de los ventanales.
- Diana levanta a Ulises de entre la hierba, ella se encuentra sumergida en una profunda tristeza ante los hechos
- Contempla la muerte de Ulises en medio de frases dolorosas, que hacen la hacen llorar.

Después de este análisis de la obra, donde conocimosa los personajes principales, pudimos ver que se dan lugar hechiceras, un Mago y un misterioso Arcángel, en el siguiente capítulo investigamos sobre estos seres, a través de la historia.

Capítulo 2 La magia y los seres mágicos

La magia fue llevada a su cúspide por los indígenas, eran denominados "brujos o chamanes", ellos tenían el poder de canalizar las energías telúricas para curar enfermedades, para la adivinación y la bendición, además de ser sumamente respetados por su pueblo, debido a la gran comunicación que mantenían con toda la Creación.

El vasto conocimiento que reunieron sobre herbolaria era una de sus cualidades más impresionantes, así como el equilibrio con su entorno.

Eso desapareció de manera pública a la llegada de los españoles, traen consigo la implantación de la fe católica y la inquisición española en América Latina.

Sobre la antigua religión africana, íntimamente ligada a la tierra también, podemos decir que los chamanes o brujos utilizan más un tipo de magia simpática que requiere de intermediarios y sacrificios para la concesión de las peticiones; este tipo de magia está llena de espíritus tutelares, fue igualmente perseguida por los blancos.

Producir el sentimiento de lo extraordinario, romper con rutinas de la vida, intervenir sobre el espacio y el tiempo son atribuciones que el mago y el chaman comparten.

El mundo mágico ha sido en ocasiones caracterizado porque se ha intensificado el conocimiento concreto por medio de los acontecimientos extraordinarios.

En la novela "La Luna de Nuestro Pasado", se hace mención de personajes que han viajado por el tiempo desde hace siglos como es el caso de Ulises y quienes le acompañan, y estos personajes a su vez poseen extraños poderes, algunas hechiceras, un mago y un arcángel; por lo cual en el presente capítulo trataremos sobre los seres mágicos y la función que han tenido a lo largo de la historia, veremos como han sido de suma importancia para darle un sentido fantástico a las novelas, hasta convertirse en imprescindibles.

"...toda la Naturaleza está llena de gente invisible... algunos de ellos son feos y grotescos, otros, malintencionados o traviesos, muchos, tan bermosos como nadie haya jamás soñado, y... los bermosos no andan lejos de nosotros cuando caminamos por lugares esplendidos y en calma."

Mythologies
W.B. YEATS

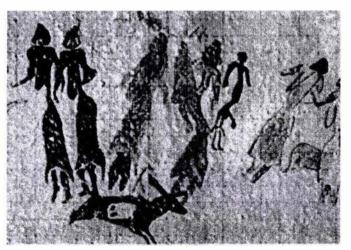

Figura 2.1. Pinturas rupestres.

Dentro de la novela entramos a:

Gema. Hechicera que está siempre al lado de Ulises para ayudarlo en lo que ha eventos mágicos se refiere.

Jaziel. Personaje magnánimo que baja del cielo para ayudar a Mizar en su desgracia y posteriormente a Diana; no es el ángel comúnmente representado tanto en las novelas como en el cine, él es un ángel diferente a lo habitual. Altair. Mago quien ayuda a develar el final de la historia, es un personaje misterioso y sin duda fundamental para hacer mágico el relato de esta novela.

Entraremos con algo que es preciso conocer para poder llevar a cabo una representación digna de cada personaje, el concepto de magia a través del tiempo y culturas.

2.1 ¿ Qué es la Magia?

Arte o Ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de espíritus, genios o demonios, efectos o fenómenos extraordinarios.\(^1\)

Según la definición clásica de magia, esta sería "el arte de influir en el curso de los acontecimientos o adquirir conocimientos por medios sobrenaturales"²

La magia es difícil de definir, el diccionario la llama el arte de personas que dicen ser capaces de hacer cosas por medio de la ayuda de poderes sobrenaturales o por medio de su personal conocimiento de los secretos de la naturaleza. La mayor parte de los partidarios estarían de acuerdo que es un poder o una fuerza que es muy natural, como sería sanar una enfermedad, atraer el amor o remediar una mala situación.

La magia es el uso de la voluntad para efectuar algún cambio deseado; Por lo tanto, cualquier ser humano con amplitud mental que posea la habilidad para enfocar y concentrar su voluntad, es capaz de trabajar lo magia con éxito. De la misma manera como existen diversas maneras para definir la magia, también existen formas distintas para percibirla.

"La magia está en todo nuestro derredor y dentro de nosotros. La magia irradia desde todas las cosas que viven y mueren. Puede sentirse en la primera respiración de un bebé y en el cambio de las estaciones. Es una parte de la Tierra, del misterioso Océano y de los cielos iluminados con estrellas que están por encima de nosotros."³

Aprender magia involucra cambiar el procedimiento de pensar mecánicamente y estar conscientes de cada movimiento que hacemos y de cada palabra que decimos. Podríamos definirla como el proceso de canalizar la energía (cualquier tipo) y enfocarla hacia un propósito determinado. Como vemos, esto no tiene nada de misterioso, la energía que conforma cada cosa está allí para todos, independientemente de sí nosotros la sentimos o no. Entonces ¿dónde está lo esotérico en decir que estamos formados de energía?

Las ciencias naturales dividen todo lo que está sobre este planeta en tres reinos: animal, vegetal y mineral. Según esta misma clasificación, el grupo mineral no tiene vida...si eso es cierto por qué los cuarzos y los diamantes transmiten energía y son tan valiosos para la tecnología electrónica de vanguardia. Estas ciencias también nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía siempre ha estado allí y siempre estará, solo que en diferentes estados.

Ahora bien, una vez que nuestro cerebro asimila que en todo, absolutamente todo, hay vida, de una forma u otra, podemos comunicarnos con esa vida a través de nuestra propia vida, sintonizarnos en su misma frecuencia o sintonizarla a ella en nuestra propia frecuencia.

¹ Diccionario Larousse. p. 52.

² Enciclopedia Multimedia en carta

³ http://maxpages.com/ciudadoscura/Herramientas_magicas

Esto es canalizar la energía, sentir cómo puede fluir a través nuestro o a nuestro alrededor, inclusive a kilómetros de distancia, otra longitud de onda similar a la nuestra o a la cual nos hemos adaptado. De esta forma se logra la sanación a distancia, de esta forma se logra la telepatía, así trabajan los mediums y los clarividentes. Como uno puede ver, no tienen nada de extraños estos "fenómenos".

Ahora sigue la comunicación con ella, esto es la magia. La Magia es enfocar o dirigir esa energía para un propósito determinado: hacer que algo suceda.

"En un hechizo, un conjuro o un encantamiento se dicen palabras que cualquiera puede decir, pero a las que les damos una intención y, mediante ellas canalizamos la energía que deseamos bacia nuestro objetivo. Por ello las palabras son tan poderosas y por eso solo el ser humano sabio debe utilizarlas para la magia. También es importante recordar que todas las cosas han sido creadas de diferente manera y que esto debe respetarse, la diversidad y la tolerancia van de la mano, una no podría existir sin la otra."

2.1.1 La Magia Nacural

La Magia Natural, no nace en un momento determinado. Es muy difícil establecer cuando lo hace. Se podría decir que crece al abrigo y evolución que experimenta el Ser Humano.

Lévi - Strauss (dedicó en 1949, dos artículos al tema general de la magia)

Explica que la conexión del "fenómeno mágico" con la red de creencias y lazos socioculturales es por lo cual es eficaz. Los casos de la magia solo pueden darse cuando existen determinados supuestos psicosociales, resumidos en la creencia sociocultural en la posibilidad real de tales hechos, esto es lo que la comunidad piensa que el hechicero es capaz de hacer.

En la antigüedad el chaman estaba presente en las sociedades preagricolas de ca-

zadores recolectores, su conocimiento se basa primordialmente en su experiencia de primera mano; es en estos grupos donde florece el chamanismo.

La Historia nos dice que han pasado muchos siglos, por incluso no decir milenios, desde que el hombre se dio cuenta de que estaba rodeado de un gran numero de elementos naturales, que con el tiempo llegarían a ser mágicos y poderosos.

La Magia Natural, es una actitud, una comunión entre el mago u operador y todo lo que es mundo natural, es decir agua, piedras, plantas, etc.

Se trata de la magia mas antigua de la humanidad, es decir la magia de los cuatro elementos, la magia que se entronca dentro de la tradición mágica del movimiento ocultista esotérico Wicca.

Si nos remontamos a la época del dominio del fuego por el hombre, cuando logra encender y dominar el mismo, podremos determinar que ese hombre que lograba hacer esas cosas era tratado

Figura 2.2. La magia es tan antigua como el hombre.

como "Mago"; Pero una vez que el hombre evoluciona, que observa y contempla los seres naturales, los eclipses, las tormentas, va aprendiendo.

⁴ http://maxpages.com/ciudadoscura/Herramientas_magicas

Desde los tiempos más remotos, magos, hechiceros y brujos vivían estrechamente ligados a la naturaleza. El hombre normal se dedicaba a la caza y al pastoreo y la mujer fue la responsable del mantenimiento y cuidado de las tribus.

No olvidemos que los ciclos femeninos, son también lunares, y ella creció y evolucionó con una curiosidad natural, esto desembocó en tratamientos de las plantas, conocedora de éstas y experta en todo tipo de bebidas naturales y sanadoras.

La mujer asimismo, a través de los años, fue transmitiendo de madres a hijas sus conocimientos sobre las plantas, y los saberes se fueron ampliando y se llegó a épocas en que la mujer era el símbolo de la medicina.

Farmacia o Pharmakeia significaba elaboración de drogas medicinales, pócimas, amuletos, talismanes y en fin filtros mágicos.

Pero también los hombres con el tiempo dominaron esta faceta, surgieron extraordinarios observadores de la naturaleza, y de ahí surgieron los Druidas, pasando a ser denominados "Chamanes" cuando pasaron el Estrecho de Bering y se establecieron en territorio americano.

Se dice que la Magia es Una y Única, dotada de diferentes matices los cuales dominados por las intenciones, configuran diferentes variedades.

La Magia Natural se diferencia de otras, por que recurre el máximo de ocasiones a todo aquello que es natural y que esta en el entorno del hombre.

2.2 Orígenes de la Magia

El término magia (magi) nació en la antigua Persia, donde los Magos, una antigua casta de sacerdotes se ocupaban de todo lo que le era desconocido al pueblo. La religión de estos magos incluyó elementos babilónicos a lo largo del tiempo como la astrología, la demonología y la magia y se dice que también fueron los seguidores de Zoroastro. Pero la magia y los rituales nacieron en los primeros tiempos del Homo Sapiens, desde que realizó sus primeros enterramientos con ofrendas y concibió a la naturaleza como un ente separado de él, éste podía ejercer su inmenso poder, ya fuera para satisfacer sus necesidades o para borrarlo del mapa.

La creencia de que los hombres primitivos poseen un profundo conocimiento de la naturaleza y sus secretos, se remonta a los primeros estadios de nuestro pensamiento; se creía que las fuerzas naturales eran de carácter divino y que los hombres que vivían en directo y constante contacto con la naturaleza podían adquirir poderes sobrehumanos.

La eficacia de las prácticas mágicas, dependen fundamentalmente de la creencia en ellas. Creencia en primer lugar del hechicero mismo en sus propias artes, en segundo lugar del afectado; y en tercer lugar en la creencia del "colectivo social", en el que se mueven tanto el hechicero como su "víctima" y donde se desarrollan estas prácticas mágicas.

El camino de la magia en el mundo fue evolucionando desde un lugar privilegiado, hasta la actualidad, donde ciencias tan antiguas como la astrología o la alquimia, se han vuelto meros pasatiempos y son vistas con desconfianza por una sociedad acostumbrada al "rigor científico".

La brujería se adapta a los tiempos modernos y ha surgido hasta en los libros populares para niños. Un ejemplo muy visto en nuestros días son sin lugar a dudas "El señor de los anillos", "Harry Potter" etc.

La brujería data desde los tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto. Así lo demuestra la Biblia como también otros antiguos escritos como el Código de Hammurabi (2000 a.C.).

Capítulo 2. La Magia y los Seres Mágicos

No todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero las siguientes son muy comunes entre ellos en la era cristiana.

Tanto en la brujería como en la magia se encuentran estos elementos:

- 1. La realización de rituales o de gestos simbólicos.
- 2. El uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico.
- 3. Pronunciamiento de un hechizo .
- 4. Una condición prescrita del que efectúa el rito.

2.3 El Concepto de Magia en la historia

Desde el origen de los primeros actos y rituales mágicos, el arte de modificar el destino humano (si este existe de verdad), ha sido uno de los grandes escapes que la gente ha tenido para huir de las preocupaciones de la vida corriente. Qué mejor que culpar a dioses y potencias extraterrenas de los males que nos acosan continuamente.

La magia se creó para remediar esto, para poder intervenir en los designios humanos o divinos y cambiarlos a nuestro antojo. Poco a poco, se creó todo un corpus de leyes y textos que enseñaban este arte que, por supuesto, solo los elegidos podían manejar. ¿Cómo dejarle a cualquiera el conocimiento más profundo de la naturaleza de los dioses, de sus formas de actuar y de la forma en que se les puede evadir?

La brujería se volvió tan popular que pronto surgió una nueva clase en medio de las sociedades: los sacerdotes. Hombres sabios que tenían el poder del conocimiento en sus manos. Su "magia" provenía de la observación de los astros, de la conducta de los animales y de los humanos, de los ciclos de la naturaleza y de los fenómenos naturales, de su contacto con la energía universal.

El poder de esta nueva clase continuó siendo tan importante, mientras el ser humano dependía en gran medida de la naturaleza. A lo largo de los siglos, no se modificó mucho la forma de actuar de sacerdotes y chamanes, aún en los casos de conquistas de los pueblos, la religión o los brujos eran mantenidos sin ningún cambio, debido a que se les consideraba seres poderosos con los cuáles era mejor no meterse, además siempre convenía tener alguien así del lado de uno ¿no?

Hasta los romanos, uno de los mayores imperios de la historia, dejó las prácticas religiosas propias de cada lugar que ocupaba intactas. Más aún, muchas de ellas fueron incorporadas a sus propias creencias, y es por ello que encontramos entre sus dioses a una gran cantidad de seres originarios de otros pueblos, con variaciones insignificantes. Deidades y fiestas griegas, egipcias, babilonias, celtas o sajonas, fueron incorporadas a su panteón sin ningún reparo.

Es a la llegada del judaísmo y del cristianismo que esta regla se rompe. Las enseñanzas de los profetas judíos anunciaban que había que creer en un solo dios verdadero, y proclamaba a todos los demás como falsos y, más aún, como demonios paganos.

A partir de este momento, la palabra magia se volvió sinónimo de adivinación y de artes taumatúrgicas, actividades prohibidas por esta nueva corriente religiosa.

La Edad Media continuó con esta línea de terror para implantar su ideología por la fuerza de la violencia. Y así siguió la persecución de brujas y magos más atroz de la historia, desapareciendo virtualmente la práctica de la magia abiertamente y convirtiéndose en esoterismo y ocultismo.

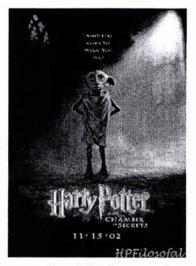

Figura 2.3. La literatura moderna se basa en seres mágicos.

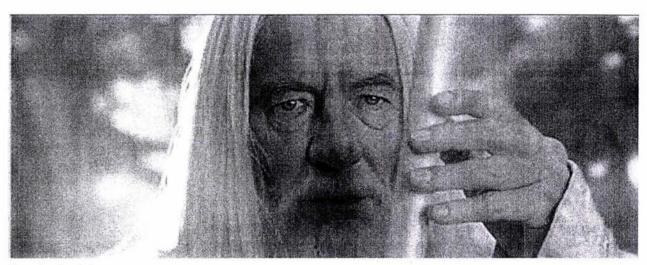

Figura 2.4. Uno de los magos más conocidos actualmente: Gandalf.

"Se creia que dentro de las actividades que las brujas ofrecian en pago por los poderes recibidos del diablo, estas provocaban epidemias o enfermedades, generaban fenómenos naturales y climáticos como tormentas o sequias. Además de esto podian bechizar a un hombre mediante pociones y encantamientos basta lograr su amor o su muerte, eran también las causantes del mal de ojo y se bacían invisibles cuando así lo deseaban, además de rolar en escobas, por supuesto. Podían reanimar a los muertos, adivinar el futuro o transformarse en animales como gatos y lobos." 5

Todas estas escenas estaban en la mente y en el folcklore de la época, en la literatura, en la arquitectura, la música y el teatro, la sociedad estaba metida en una esquizofrenia masiva que acabó con la vida de muchas de estas personas y con la práctica de la verdadera magia pura.

2.4 Dero ¿sabemos realmente de dónde proviene esta ciencia?

De hecho, disciplinas como la química, la física o la astronomía, deben sus orígenes a que los alquimistas y astrólogos, trabajaron durante cientos de años observando y repitiendo experimentos que los llevarían a un grado de conocimiento que hoy hemos desvirtuado y olvidado. Ellos originaron muchas de las técnicas y cálculos que hoy en día todavía se utilizan como componentes básicos de las ciencias duras.

Lo irónico de esto es que todos estos antiguos conocimientos llegaran hasta el punto de ser prohibidos o ridiculizados como ocurre actualmente con la astrología, por ejemplo.

La magia, al igual que todo en esta vida, puede regirse por el bien o por la maldad. Dependerá de la persona que la canalice si los actos que resulten de ella serán justos y benéficos o malévolos y dañinos.

Cualquiera de las dos magias es igual de poderosa, hay que recordar que no existe un dios más poderoso que otro, el tiempo de oscuridad es el mismo que el de luz, más bien, dependerá de cuán poderosa sea la persona que la maneja para hacer que un hechizo sea más efectivo que otro.

^{5 &}quot;La Brujería, Oikos-Tau" Jean Palou, . p. 174.

Figura 2.5. Saruman, mago que sirve a las fuerzas oscuras.

Tradicionalmente, a este tipo de "magia negra" se le ha identificado con la brujería, sin embargo, aquí hay una confusión en los términos que fomentó el cristianismo. La brujería es solo otra forma de denominar a la magia, sin embargo, durante la Edad Media, cuando la iglesia católica condenó a muerte a miles de personas inocentes, estas fueron llamadas brujas y se llenaban la cabeza de la gente con ideas demoníacas.

Como ya dijimos cualquier tipo de magia es igual de potente, solo depende de la persona que la maneje.

Algunos tipos de magia que la antropología ha estudiado, son la magia simpática, basada en la creencia en que uno debe imitar lo que quiere poseer: la magia vudú es un buen ejemplo de esto. Las personas se encarnan en muñecos a los que se les realizan los trabajos, así mismo, la utilización de partes del cuerpo para hacer pociones o hechizos es una de las constantes en estos ritos.

La adivinación se considera entre los tipos más comunes de magia, pero esto es incorrecto, debido a que es solo un método que se utiliza para hacer predicciones o para saber acerca del pasado, no es un tipo de magia en sí. Estas técnicas incluyen las cartas astrales, el tarot, las runas, el I Ching, oráculos, y muchas otras como la lectura de caracoles, el café, la cera, etcétera.

Así mismo, la magia más difundida en Europa, un tipo de brujería en la que se utilizan conjuros, hechizos, encantamientos y fórmulas para llamar a las fuerzas naturales encarnadas a veces en deidades.

Sin embargo, la magia tiene infinidad de vertientes que han sido mayormente estudiadas desde el punto de vista "científico" y "racional" que desde su interior mismo. Es como si se quisiera estudiar el mar sin entrar en él; la cantidad de información (en todo sentido) que se obtendría si tan solo se estudiara desde un enfoque más abierto y de acuerdo a nuestro tiempo, no con un tipo de estudio decimonónico y prejuicioso.

2.5 La Magia y los Celtas

Para muchos investigadores la Mágica Celta, podría remontar sus orígenes a unos 5,000 años, es decir al origen estructural de lo que se conoce como "Magia Natural".

Los celtas y con ellos los magos druidas, lo único que hicieron fue seguir los ciclos que la naturaleza les marcaba, fundaron un calendario y con el una lista de

actividades a realizar dentro de la continuidad, cotidianidad y en sintonía con lo que ocurría en la tierra.

Para los celtas todo o casi todo se venia a basar en la creencia animista, los espíritus, duendes, genios y dioses habitaban y convivían en todos los lugares. La creencia más instaurada era que la naturaleza tenia mil formas de manifestarse y lo hacia insuflando una parte de su espíritu en animales, plantas y minerales. Claro esta también en las personas y en los denominados fenómenos naturales.

La cultura celta deificó al trueno, a través del Martillo de Odín, y al Sol personificado en el dios Lug. Pero también los árboles para ellos, poseían un espíritu, bueno, malo, travieso, divino o malvado. Las plantas, las tierras y los animales también se circundaron en ese espíritu.

Para los celtas no había religión sin magia, puesto que su magia era religiosa y su religión mágica, para esto estaban los Druidas.

Uno de los principios esenciales de la magia es que el hombre forma parte de la naturaleza y al mismo tiempo es uno con ella; todas sus acciones sobre cualquiera de los niveles del ser (físico, emocional, mental y supramental) afectan a su ambiente.

Este ambiente, a su vez, condiciona la vida del ser humano. Existe pues un intercambio místico entre el hombre y su ambiente que hace posible efectuar determinados cambios o, lo que es lo mismo, hace posible la magia.

En el trabajo mágico todo se efectúa por la acción de la mente consciente sobre el subconsciente, tanto personal como colectivo.

La magia se basa en la teoría de que el universo es un *Todo Viviente* compuesto por tres principios:

Lo Divino, La Naturaleza Y El Hombre, que corresponden al mundo arquetípico, al mundo del macrocosmos y al mundo del microcosmos o del hombre respectivamente.

Los principios están en los **Dioses**, los hechos pertenecen a la Naturaleza y las leyes son producto del Hombre.

Es el hombre que influye en la naturaleza y sobre sus semejantes por la acción y la palabra y que entra en contacto con los Dioses a través de la plegaria y el éxtasis, forma el lazo de unión entre lo espiritual y lo material.

Al estar todo relacionado según este concepto de unidad, es factible que el hombre, mediante practicas especiales pueda comunicarse con todas las manifestaciones del Universo y, de esta manera, actuar a distancia en virtud de las correspondencias entre todos los planos (zodiaco, cuatro elementos de la naturaleza, minerales, notas musicales, colores, animales, plantas, etc.).

El ser que practica la magia se convierte en un controlador de los elementos, interprete de visiones, canalizador de energías y practicante oracular.

Los druidas para practicar magia se reunían en los bosques, siendo considerado un lugar sagrado para los celtas; Esto puede ser debido a que gran parte del poder de esta magia es sacado de la propia Naturaleza.

Los magos son imprescindibles en las historias fantásticas, sin ellos muchas veces las narraciones dejarían de tener sentido. Ellos pueden alterar el rumbo de los acontecimientos. inclinar la balanza, aunque sólo sea momentáneamente, hacia uno de sus lados.

2.6 La Magia en Europa

En la antigüedad, la creencia en las prácticas mágicas a través de la intervención de espíritus y demonios era casi universal. Los escritos egipcios hablan de conjuradores y adivinos que obtenían sus poderes de los demonios y los dioses extranjeros.

Figura 2.6. Representación de dios Celta.

Capitulo 2. La Magia y los Seres Mágicos

En el relato egipcio del enfrentamiento entre Moisés y el faraón para que los israelitas pudieran salir de Egipto, Moisés aparece como practicante de la brujería y sus seguidores como siervos de un dios extranjero. En el relato bíblico del mismo episodio, los sacerdotes egipcios que compiten con Moisés aparecen como hechiceros malignos. ⁷

En el Código de Hammurabi se encuentra una prohibición aún más antigua sobre la brujería, pero a pesar de todo ésta continuó floreciendo y tanto los caldeos y los egipcios, como otros pueblos occidentales, se hicieron famosos por sus conocimientos sobre el tema.

La hechicería y la magia también se desarrollaron en la antigua Grecia (basta recordar a figuras como las hechiceras Medea y Circe) y su práctica pasó a Roma y fue asimilada por la población.

En el siglo II, Lucio Apuleyo escribió sobre los poderes y ritos de las hechiceras y en su Apología afirmó que la región helénica de Tesalia era morada de brujas que podían dominar la naturaleza. Sin embargo, otros escritores como Petronio y Horacio se habían burlado de estas creencias, que consideraban propias de gente inculta y vulgar.

Una de estas leyes condenaba con la pena capital a quienes celebraran sacrificios nocturnos en honor del diablo y sus acólitos, lo que dio comienzo a la persecución de las brujas.

La fiebre de la caza de brujas obsesionó a Europa desde el año 1050 hasta finales del siglo XVII, apaciguándose ocasionalmente para resurgir después con furia. En el siglo XIII apareció el tribunal de la Inquisición, que se encargó de perseguir a los herejes. Los hijos eran obligados a denunciar a sus padres, los maridos a sus mujeres y los familiares y vecinos se denunciaban entre sí. Cientos de miles de personas fueron condenadas a la muerte por practicar la brujería. Se pagaba a los testigos para que declararan y a los sospechosos se les infligían torturas inhumanas para forzar su confesión. Los inquisidores no dudaban en traicionar sus promesas de perdón a aquellos que reconocían su culpa. Surgieron "cazadores de brujas", a los que se pagaba una recompensa por cada fallo condenatorio, que reunían las acusaciones y después ponían a prueba a los sospechosos. Se suponía que todos los brujos y brujas tenían marcas hechas por el diablo en alguna parte de sus cuerpos, que eran insensibles al dolor. Algunas señales que probaban ser acólito del diablo era tener los pezones grandes, que supuestamente servían para amamantar a los espíritus siervos, o ser incapaz de llorar. Además, se llevaban a cabo pruebas que determinaban la culpabilidad; una de ellas era la prueba del agua, que consistía en arrojar a la supuesta bruja a un tonel de agua: si se hundía era considerada inocente, pero si flotaba era reconocida culpable de herejía.

Los colonos ingleses llevaron a Norteamérica las creencias en la brujería. Es famoso el proceso de Salem (Massachusetts), que tuvo lugar en 1692 y en el cual, después de numerosos interrogatorios y torturas, se condenó a más de 20 personas.

Figura 2.7. Dios Odin.

[&]quot;www.corazones.org

2.7 ¿Quién es un Mago?

"Conoce de Astrologia o la ciencia celeste, conoce de cáhala, quiromancia, alquimia mental y fisica para transformar el plomo del primer chakra hasta el oro del séptimo chakra. Es un maestro de meditación, tiene diferentes dones que no exhihe ya que son parte de otros mundos de mayor entendimiento como una especie de adultez humana, como cuando un niño no entiende porque todavía no ha evolucionado, así un mago ha evolucionado mucho mas que sus adultos congéneres. Sahe que Dios Es, sin nombre, sin forma, sólo Es. Sahe que él también Es. Sin ninguna atadura o dogma religioso o filosófico, él está por encima de las pasiones y conceptos humanos. Es un maestro del tantra, operando con mudras, mamtrams, perfumes, cristales, seres de todos los planos...

Conoce del manejo y operatividad de la energia y los elementos de la naturaleza, conoce de otros mundos y estados conciénciales superiores, ama a todos los seres vivientes como parte de un Todo en donde él también forma parte indivisiblemente... (48)

Hace las cosas dando todo de si, entregándose a sus actividades totalmente, sin importar los frutos, sólo se brinda con entrega total quedando con la sola satisfacción de haber hecho todo lo posible para hacer el bien jamás el mal.

El chamán, el mago es un maestro de sabiduría con operatividad de poderes mas allá del plano físico, no de imaginación o creencia sino de efectividad real, no necesariamente con títulos universitarios, sino con títulos interiores, quizás no sepa explicarlo en teorías literarias, simplemente sabe...

Desde Merlín, artífice de nacimiento y reinado de Arturo en Camelot; Ged el mago de Terramar: Raistlin Majere, cuya ambición le hizo convertirse en un dios; Gandalf, quien ayudó en la Guerra del Anillo, entre muchos otros.

2.7.1. Magos a través del tiempo

La magia ha formado parte de la vida cotidiana desde tiempos remotos, ahora brevemente se mencionanan algunos de los magos más célebres según las diferentes épocas.

1. Edad Wedia

(Alta Edad Wedia)

Merlín (siglo V) Este legendario Mago nació al parecer en Gales. Su Iniciación en las doctrinas de los Druidas y su permanente, trato con los Elementos naturales - Agua, Aire, Fuego y Tierra- le dió un profundo conocimiento de los más Arcanos secretos de la naturaleza y de la Magia conocida como "natural".

De Merlín, Tennyson el poeta Inglés escribió:

"Y desde el instante que mantuvo su mente en un solo objetivo. Nunca tocó el fiero vino, ni probó la carne. Ni tuvo ningún deseo sensual - la muralla que Separa a los fantasmas de los hombres arrojadores de Sombras, se transformó en un cristal, y vio a Través de ella, y escuchó sus voces hablar detrás de la muralla, y aprendió sus secretos, poderes y fuerzas elementales." -Tennyson, en Vivian.

Figura 2.8. Un mago posee el conocimiento de los elemntos.

⁸ http://maxpages.com/ciudadoscura/Herramientas_magicas

Figura 2.9. La magia ha formado parte de la vida desde tiempos remotos.

Abul-Casim Maslama Ben Ahmad el Madrileño (siglo XI) con su compendio de tradiciones antiguas (año 1056) titulado Picatrix, (la tradición Mágica Europea también recibe poderosas influencias de los antiguos pueblos Celtas y sus tradiciones, aquella en la cual fue instruido Merlín).

Artefius (siglo XII, vivió hacia el año 1130) recibió las más importantes enseñanzas de Magos antiguos y se ocupó de la prolongación de la vida humana más allá de lo normal, la preservación de la juventud física, de la Astrología y la influencia de los planetas en nuestros destinos, del conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras, por medios directos y Divinos.

(Baja Edad Wedia)

Alberto el Grande(1205-1292) Obispo Dominicano de Ratisbona explora los secretos de la naturaleza y publica gran cantidad de las teorías de los Magos de su época de los cuales él es el Adepto Mayor en su tratado "De Secretis Mulierum item des Virtutibus Herbarum, Lapidum et Animalium."

Arnauld De Villeneuve (1248-1310) vive en Francia y se relaciona con personajes de la estatura de Tomás de Aquino, Roger Bacon y Pietro de Abano, es amigo y médico del Papa Clemente V. Enseña a sus discípulos la tradición de los secretos naturales, de los talismanes planetarios, de las preparaciones para la salud, el vigor y la vejez. Algunas de estas preparaciones fueron transmitidas por Paul Cristian.

Pietro de Abano entrega los "Elementos Mágicos" -que permite posteriormente clarificar las oscuridades de las enseñanzas Mágicas de Agripa. Así preserva una tradición que se pierde en el tiempo. Pertenece a la misma agrupación de Magos y Adeptos de París que Arnauld de Villeneuve y representan la tradición de los Magos en la Italia y Francia Medievales.

2) Renacimiento

El desconocido Mago Abraham preserva antiguas tradiciones Hebreas (del pueblo Elegido) en manuscritos preparados el año 1458 y atribuidos a un AdeptoMago Egipcio de nombre Abramelin.

Marcelo Fiscino (1433-1499) en Italia se encarga de traducir al mundo por encargo directo de Vaticano-Cosme de Medicis- los antiguos tratados Filosóficos de Hermes Trismegisto (Corpus Hermeticum). Platón, Plotino, Dionisio el Aeropagita también son traducidos por él. Todos estos son un número de tratados esotéricos y Filosóficos antiguos de la mayor importancia y que constituyen la base sobre la cual se apoyan muchas de las teorías del Sagrado Colegio de los Magos y Magas

A inicios del Renacimiento, la tradición Mágica auténtica está representada en Europa (Alemania)- por el Abate Benedictino Johanes Tritemio (1462-1516) y sus discípulos Cornelio Agripa (1486-1535) y Paracelso (1493-1541). Ellos representan la tradición Mágica heredada de los antiguos Magos Egipcios y Árabes.

Michel de Nostradamus (1503-1566) Se interesa por perfeccionar la Antigua tradición Astrológica y de las ciencias de la naturaleza, los secretos naturales de las plantas o "simples" para usos medicinales y cosméticos, para la preservación y prolongación de la vida

Johann Wierus en Alemania discípulo de Agripa escribe su "Pseudomonarchia" en 1563 intentando hacer una clasificación de las Fuerzas invisibles operando en la vida de las personas, especialmente aquellas que llevan a las personas a desobedecer los dictados de la Divinidad.

Reginald Scot en Inglaterra preserva antiguas tradiciones transmitidas a él por Adeptos cuyos nombres nos son hoy día completamente desconocidos. Escribe estas tradiciones en 1584.

John Dee (1527-1608) Mago y asesor de la Reina Isabel de Inglaterra recibe fuerte influencia de Cornelio Agripa y crea una línea personal que se extingue con su muerte. Sus escritos son rescatados de la desaparición total varios siglos después por el anticuario Inglés Elías Ashmole (1617-1692), miembro de la Fraternidad Rosacruz (Oxford).

Giordano Bruno (1548-1600) de Italia también recibe las más importantes influencias de Cornelio Agripa y algunos de sus libros tales como "De Magia" están basados completamente en las enseñanzas teóricas de Agripa.

Jerónimo Cardán (1501-1576) de Italia. Su padre lo inició en la tradición de los Magos ya que era Miembro de una agrupación de Adeptos y Maestros. Se interesa por rescatar la tradición Astrológica y de las ciencias de la naturaleza y el conocimiento del Alma y destino de las personas mediante sus rasgos físicos. Estuvo muy influenciado por los escritos y enseñanzas de Artefius (siglo XII).

3) Epoca Pre-revolucionaria

a) Inglaterra

John Heydon (1629-) Da a conocer la relación entre la Astrología y la Magia Angélica y los Talismanes o Sigilos. Trata extensamente sobre remedios naturales, sobre los fenómenos de la adivinación, del conocimiento de las cosas pasadas, presentes y futuras, por medios esotéricos y, finalmente, sobre la relación de la Magia con los Ángeles de Dios (Santas Jerarquías). Influenciado profundamente por las enseñanzas de Cornelio Agrippa basa sus escritos en ellos y en las tradiciones Hebreas, Sarracénicas y Egipcias que han llegado a él a través de tradiciones orales por Adeptosy Magos desconocidos.

b) [Rancia

Dom Jean Albert Bélin (siglo XVII) transmite las tradiciones Mágicas antiguas de Hermes y Geber. Enseña a sus discípulos y comparte con otros Magos con los cuales está relacionado la antigua Ciencia Mágica de los Talismanes o Figuras Astrales, para efectos diversos, salud, prosperidad, etc..

Abbé Montfaucon de Villars (1635-1673) y su Instructor Le Comte De Gabalís (Alemania) dan a conocer la posible relación entre los seres humanos y los seres de los Elementos: Fuego, Agua, Aire y Tierra por primera vez. Los Más Desarrollados Magos y Adeptos de la época entienden y callan.

El Pequeño Alberto (Antoine Androl. Siglo XVII) Entrenado por otros Magos Europeos, principalmente Italianos y Franceses, es instruido en los secretos Arcanos de la naturaleza. Es influenciado profundamente por el Adepto y Mago Rosacruz Pietro di Lombardi (seudónimo Italiano del legendario Alquimista y Mago La Bruyère).

4) Época Revolucionaria

a) Francia

Anton Mesmer (1734-1815) descubre el magnetismo animal y la existencia de fuerzas ocultas en los seres humanos que se utilizan principalmente para la curación de enfermedades. Rechazado en Viena por estas teorías se traslada a Francia que está a punto de entrar en una Revolución donde enseña libremente todas sus teorías y prácticas.

El Conde Saint Germain (1710-1784) participa de los descubrimientos de Mesmer y a su vez viaja a Oriente para ser instruido en Egipto y Persia en la tradición casi extinta de los Magos Orientales (Egipcios, Hebreos y Arabes). Finalmente revitaliza lo que va quedando de la tradición Mágica Medieval. Esta tradición la lleva a Europa y la transmite a sus discípulos, entre ellos el más importante y favorito, Conde Cagliostro (1748-1795).

5) Epoca Victoriana

a) Alemania

Scheible este Adepto de los Magos se encarga de recopilar los más antiguos tratados y tradiciones de la Magia Hebrea antigua -la Magia de los tiempos Bíblicos y pre Bíblicos- y a través de él llegan al Sagrado Colegio de Magos actual.

6) Inglaterra

Francis Barret (1765-1825) sigue las tradiciones Medievales que han llegado a él, desde otras regiones de Europa y Oriente, muchas de ellas en forma oral. Toma como base de sus practicas las instrucciones y manuscritos del Abate Tritemio y Cornelio Agripa Zahed (1810-1875). Esta rama de los magos en Inglaterra finalmente pierde fuerza y termina por extinguirse.

Raphael (Robert Cross Smith) casi con seguridad fue uno de los Miembros desconocidos del selecto grupo de Magos Londinenses formado por Francis Barret y asociado a Lord Bulwer Lytton. El se especializa en la antigua Ciencia de la Astrología. En 1824 comienza la publicación de un Almanaque Astrológico.

c) Francia

Eliphas Levi Zahed (1810-1875) miembro del grupo Londinense iniciado por Francis Barret y dirigido por Sir Edward Bulwer Lytton, recibe en su patria, Francia, la influencia de Mesmer, de Saint Germain, de Cagliostro y de varios otros discípulos de aquellos Maestros (Deleuze, Puységur, Pététin, Ricard, Depine, Chardel, Teste). Eliphas Levi ejerce enorme influencia en varios Magnetistas de su época, tales como el Baron Jules Du Potet (1) (1796-?), Louis Alphonse Cahagnet, Alexis Didier, el Norteamericano Dr. Paschal Beverly Randolph (1825-1875), Paul Christian, el Baron Spedialieri de Italia, Conde Guinotti de Italia. Ellos integran de

La luna de nuestro pasado

una forma magistral Magnetismo y las Fuerzas Ocultas de la Mente y Alma con la antigua Magia Ceremonial y Litúrgica, Egipcia, Arabe y Hebrea.

Sabemos que Paracelso (1493-1541) era muy consciente de tales importantes secretos ya que en su "Filosofía Oculta" escrita para los Miembros del Sagrado Colegio de su época casi 400 años antes escribió:

"...Estas cosas que eran tenidas como los más grandes secretos entre los antiguos Magos y Adeptos cosas, que ni Cornelio Agrippa, ni Pedro de Abano, ni el Abate Tritemio comprendieron... o al menos (jamás) escribieron sobre ello." Paracelso.

El Barón Jules Du Potet integrante esencial en el desarrollo de las enormes investigaciones y descubrimientos del grupo Francés de Eliphas Levi y Dr. Paschal Beverly Randolph escribió sus más importantes teorías el año 1852, bajo el título de "La Magia Desvelada" sólo para Miembros del Sagrado Colegio de los Magos.

d) Norteamérica

El Dr. Paschal Beverly Randolph (1825-1875) a su regreso de Francia a América trae consigo las importantes instrucciones del grupo de Magos de Eliphas Levi Zahed y el Barón Jules Du Potet con el re-descubrimiento de los verdaderos secretos de la Magia de los antiguos templos y sacerdocios, perdidos para la humanidad. El Dr. Paschal Beverly Randolph influye profundamente por estos medios y con estas enseñanzas en un número de estudiantes Americanos a quiénes agrupa e instruye en Estados Unidos.

6) Finales del siglo XIX e inicios del Siglo XX

a) Inglaterra

Lidell Mac Gregor Mathers(¿-1918) influenciado por las tradiciones Mágicas Inglesas y particularmente por la agrupación de Francis Barret, Bulwer Lytton y Eliphas Levi Zahed, además de los escritos de John Dee -preservados por Elías Ashmole (1617-1692), Rosacruz y anticuario, forma una agrupación con el objeto de revitalizar en su país las viejas tradiciones Mágicas.

6) Norreamérica

A la muerte del Dr. Paschal Beverly Randolph, en Chicago, varios de su seguidores deciden instituir oficialmente el Sagrado Colegio de Magos para preservar y enriquecer las instrucciones transmitidas por el Maestro. Asimismo para darle una orientación correcta a aquella ciencia que recién nace, el HIPNOTISMO, derivado del Magnetismo de Mesmer. Esto ocurre el Otoño del año 1899.

Entre los Miembros fundadores del Sagrado Colegio de Magos de Chicago se encuentran Thomas J. Betiero, Willia F. Whitehead, News E. Wood, George V. Bonker, R.S. Clymer y Rakadazan (1878-1966). Ellos prometen re-editar cada 50 años (un ciclo mágico completo) la novela escrita por uno de sus Miembros, Thomas J. Betiero, titulada "Nedoure, Sacerdotisa de los Magos".

Asociados a esta agrupación se encuentra también L.H. Anderson quién funda un Instituto Nacional para el estudio del Magnetismo y la Hipnosis en Chicago actuando como puente entre el público externo y el Sagrado Colegio de los Magos de Chicago.

Rakadazan sostiene contacto con los sucesores Europeos de la línea de Magos de Francia, heredada de Eliphas Levi y representada en ese momento por el Dr. Gerard Encausse, más conocido por su nombre Iniciático de "Papus" (1865-1916).

Rakadazan continúa la tradición y representación del Sagrado Colegio de Magos de Chicago, siendo el último sobreviviente de dicha agrupación y conserva y enriquece las enseñanzas compendiadas anteriormente por el Adepto conocido como Pitágoras 38 (año 1910). A su vez Rakadazan sostiene importantes contactos con uno de los más Elevados Adeptos e Iniciados de la India quién le enseña prácticas Mágicas de los antiguos Rishis.

c) Sudamérica

Julián Elias Buchelli (1893-1947) se establece en Sudamérica, Chile. Permanece en contacto permanente con el Maestro Papus hasta la muerte de éste y continúa relacionado con algunos de los discípulos de Papus hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente en esa misma época establece contactos y se asocia a Rakadazán que está plenamente activo en Estados Unidos.

A través de Rakadazán participa de las enseñanzas e influencias del grupo de Chicago y recibe las instrucciones secretas de aquel Adepto Americano. Unifica estas tradiciones y aportes a aquellas ya recibidas previamente por él en Europa provenientes del Maestro Gerard Encausse (Papus) y la línea Mágica que él representaba.

Buchelli termina unificando las dos ramas Mágicas más importantes existentes en Occidente. Hereda y preserva los importantes libros de Magia y manuscritos y enseñanzas orales recibidos de estas dos líneas.

A su muerte (1947) el Maestro Buchelli deja sucesores quienes se mantienen en permanente contacto con Rakadazan de América hasta el fallecimiento de aquel (año 1966). La línea tradicional Europea ha dejado de existir después de la Segunda guerra Mundial como temía el Maestro Papus.

7) Finales del siglo XX e inicios del siglo XXI

Los descendientes del Maestro Buchelli en Sudamérica, Chile, preservan y continúan la tradición y se mantienen en contacto permanente con Rakadazan hasta el fallecimiento de aquel (año 1966). Al fallecimiento de Rakadazan la línea Mágica en USA se desvía completamente y luego deja de existir.

El último de los descendientes de Buchelli en Sudamérica, Chile, antes de su muerte, (año 1990) escoge al Maestro Al-faith-As como (actual) heredero de la línea tradicional Iniciática y Mágica para preservarla, representarla y dirigirla en el futuro.

El Maestro Al-Faith-As recibe esta importante transmisión de enseñanzas, manuscritos y libros secretos y el año 2002 en conjunto con el Consejo Supremo y en su calidad de Director Oficial del Sagrado Colegio de Magos y Magas abre las puertas a todos aquellos hombres y mujeres que tienen vocación y suficiente disciplina para estos elevados estudios y entrenamiento.

Mientras que el siglo XIII es el siglo más glorioso de la Edad Media, el siglo XIV representa el ocaso o el otoño de la misma. Es una época de crisis. Aun la teología está en crisis y hay dudas sobre la posibilidad de llegar al conocimiento de Dios por vía racional. Aparecen movimientos místicos que tratan de armonizar el yo personal con la divina esencia.⁹

⁹ http://www.virtualgallery.org/mail/

2.8 Magos Importantes dentro de la Literatura

A continuación se mencionan algunos de los magos más importantes dentro de la Literatura así como sus características principales dentro de estas, también algunos han sido llevados al cine y esto nos permite ubicar mejor al personaje.

1) Merlin

Merlín, palabra latina que proviene del término celta Myrddin, reunió en su persona todos los poderes de anteriores magos, con el único objetivo de crear el último gran reino de los antiguos británicos.

Geoffrey de Monmouth compuso muy probablemente el personaje de Merlín (Merlinus Ámbrosius) a partir de dos tradiciones originadas en el siglo VI:

- La primera, transmitida por la historiografía bretona en latín, remite a un personaje llamado Ambrosius, a veces caudillo militar, otras, simplemente dotado de videncia (episodio de la torre de Guortigim (Vortiger) y los dos dragones de la Historia Britonum).
- 2. Por otro lado, Geoffrey debió aprovechar la figura de Myrddin, bardo o druida que el folclore galés atribuía una existencia extravagante y enajenada en el bosque y al que se imputaba la autoría de varios poemas apócrifos de contenidos mánticos o proféticos.

El nombre de Merlín parece provenir de la adaptación del topónimo de su localidad natal (Camarthen, en galés Caermyrddin "ciudad de Myrddin"), de donde el latin obtendría Merlinus sustituyendo con una la original para evitar la cacofónica voz Merdintes.

Es Robert de Boron, sin embargo, quien inserta el personaje en el gran ciclo narrativo artúrico del Grial concediéndole un papel de primer orden y una nueva y densa significación. El fragmento inicial conservado de su Merlin en verso y las prosificaciones supuestamente más fieles de esa obra y del Perceval perdido muestran como la historia de Merlín participa del proceso de profunda cristianización que se opera en la materia artúrica a fines del siglo XII.

Resumen: De los primeros episodios sobre el poder de Merlín destacan de Durante el Siglo V, en una Gran Bretaña asolada por las guerras, un rey llamado Vortigern usurpó el trono a sus legítimos herederos Aurelius Ambrsius y Uther, que huyeron a la Bretaña francesa. Vortigern acudió a mercenarios sajones para que lo protegieran, pero éstos acabaron por dominar el país, y el rey se retiró a Snowdon y se construyó toma fortaleza. Pero la inmensa torre se desmoronó en cuanto la construyeron. El rey consultó con sus magos, los cuales le dijeron que las piedras deberían ser salpicadas con la sangre de un muchacho que no tuviera padre, para que la torre se mantuviera en pie. El rey envió mensajeros para que encontrasen a semejante niño. Hallándolo en Carmarthen, lo llevaron junto con su madre a presencia del rey. La mujer explicó que nunca había yacido con un hombre, pero que una noche la había visitado un espíritu con el que había concebido aquel hijo. Vortogem ya tenía el niño para el sacrificio, pero éste, que no era otro que Merlín, se lo impidió, diciéndole que si excavaba en la tierra encontraría un manantial de agua, causante de la inestabilidad de la torre, pero que si el agua era desecada, se despertarían dos dragones. El agua fue desecada y ocurrió lo que había predicho Merlín.

Las profecías de Merlín se cumplieron, Aurelius, el legitimo heredero, encerró a Vortigern en una de sus torres y la redujo a cenizas. Aurelius y Uther se turnaron en el trono.

Pero son otros los pasajes más conocidos de la vida de Merlín. Su intervención. a una orden del rey Uther Pendragón, hizo posible el nacimiento del salvador de Bretaña. En el banquete de coronación de Uther, éste conoció y se enamoró de Igraine, esposa de Godois de Cornualles. el cual, por temor a la pasión desmedida de Uther la encerró en el castillo de Tmtagel. en los agrestes acantilados de Cornualles. organizando a su vez la defensa de su fortaleza frente a los ejércitos de Uther .

Pero Tmtagel era inexpugnable desde el mar y sólo era accesible por tierra a través de un estrecho istmo rocoso muy bien protegido Uther solicitó la ayuda de Merlín para poder conseguir el único anhelo de su corazón: Igraíne. Una noche Uther con el aspecto de Gorlois entró en el castillo y dirigiéndose a la habitación de Igraine yació con ella. Esa misma noche, Godois murió a manos del ejército de Uther, Igraine se casó con Uther y nueve meses más tarde nació Arturo. Merlín había exigido a Udler el precio por la ayuda prestada: la educación de su hijo. Después del nacimiento Merlín apareció en Tmtagel y se llevó al niño sendero abajo hacia el mar; Nadie volvió a ver al niño durante, quince años.

Fue Merlín quien encontró, con ayuda de la Dama del Lago, la espada de Arturo, Excalibur y quien dirigió la construcción de la Mesa Redonda. Estuvo aliado de Arturo en muchos momentos, pero no hasta el final. La desaparición de Merlín hay distintas versiones, unos dicen que se retiró al invisible palacio de hielo en una isla frente a la costa de Gales. Llevándose con él para ser salvaguardados hasta que fueran requeridos, los Trece Tesoros de Bretaña; Otras versiones dicen que se enamoró de una princesa, o hada, llamada Nimue, Viviana a la cual enseñó sus hechizos.

Ella le encerró por arte de magia en una cueva de cristal. donde llevó una vida invisible, rompiendo su silencio sólo para hablarle del santo Grial a Gawain, caballero de Arturo.

2) Raiselin Majere

El título del libro al que pertenece es: "Leyendas de la Dragolance" los autores son: Margaret Weis y Tracy Hickman , el género al que pertenece es Fantasia épica.

Resumen: La guerra de la lanza ha terminado y Takhisis ha desaparecido. Raistlin Majere decide ser mas poderoso que la Reina de la Oscuridad, y con la ayuda de Fistandantilus lo intentará.

Personajes: Hay que indicar que Caramon Majere, Raistlin Majere, Crysania y Tas son los personajes principales. Empezó siendo un mago Túnica Roja. Defensor de la neutralidad.

Terminó siendo un Túnica Negra. defensor de Takhisis. la V Señoría de la Oscuridad. y siendo uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de la historia de Krynn. Raistlin. el mago de los ojos como relojes de arena. que quiso ser más poderoso que su Reina de la Oscuridad. y propagar el Mal en el mundo. El hechicero que gozaba de un desmesurado poder porque Fistandantilus. El archimago más perverso del orbe se había encarnado en él.

Figura 2.10. Merlín fue uno de los magos más poderosos según las leyendas.

Figura 2.11. Raistlin Majere.

Durante el siglo V, en una Gran Bretaña asolada por las guerras, un rey llamado Vortigern usurpó el trono a sus legítimos herederos: Aurelius Ambrosius y Uther, que huyeron a la gran Bretaña Francesa. Vortigern acudió a mercenarios sajones para lo protegieran, estos terminaron dominando aquel país, el rey se retiró a Snowdon y se construyó una fortaleza.

3) Ged. Archimago de Terramar

Los cuentos de este libro, tal como Ursula Le Guin escribe en su prefacio, exploran o extienden el mundo establecido por sus primeras cuatro novelas en Terramar. Sin embargo, cada historia es independiente de las otras.

En el Gran Pantano, de la breve pero accidentada época de Ged como Archimago de Terramar, habla del amor del poder y del poder del amor.

Dragónvolador muestra cómo una mujer, lo suficientemente decidida, puede romper el techo de cristal del reino masculino de la magia. Tiene lugar poco tiempo después de la última novela en Terramar, y también proporciona un puente -un puente de dragón- hasta la próxima novela en Terramar: El otro viento.

La autora concluye esta colección con un ensayo sobre la historia de Terramar, su gente, sus lenguas, su literatura y su magia, y nos proporciona dos nuevos mapas de Terramar.

En el mundo de Terramar hay dragones y espectros, talismanes y poderes, y las leyes de la magia son tan, inevitables y exactas como las leyes naturales. Un principio fundamental rige en ese mundo: el delicado equilibrio entre la muerte y la vida, que muy pocos hombres pueden alterar, o restaurar. Pues la restauración del orden corresponde naturalmente al individuo que se gobierna a sí mismo, el héroe completo capaz de dar el último, enfrentarse a su propia sombra, que es miedo, odio, inhumanidad. En el bando de la luz, sin contar a las hadas, encontramos mujeres que bien por su educación como sacerdotisas o bien porque en su poder se encuentran objetos mágicos, han pasado a la historia de la literatura fantástica como portadoras de luz y sabiduría, por ejemplo están Crysania, Hija Venerable de Paladine, o Goldmoon, personajes de la Dragonlance. También se puede contar con Tenar, sacerdotisa de Atuan, en Terramar.

4) Gandalp

El título del libro: "EL SEÑOR DE LOS ANILLOS" su autor: J.R.R Tolkien, el Mundo en el que está inspirado es Tierra Media.

Gandalf es el Mago de la Tierra Media. Él fue el que inspiró la Misión de la Montaña Solitaria que trajo la muerte de Smaug el Dragón. Durante esta misión, Bilbo Bolsón se encontró el Años después, con una visita a Frodo Bolsón en la Comarca, inició la Misión del Anillo. En Rivendel pasó a formar parte de la Comunidad del Anillo y la guió a través de muchos peligros.

Gandalf casi nunca revelaba lo que pensaba, siempre hablaba lo justo, y muchas veces parecía estar de mal humor. A pesar de ello era muy querido y admirado por todos, y hasta aquellos que le temían se maravillaban con sus fuegos de artificio, aunque en Rohan se le conociera como Cuervo de la Tempestad, por aparecer siempre en los peores momentos. Fue él quien sugirió a los enanos de Thorin Escudo de Roble que llevaran al hobbit Bilho Bolsón en su empresa para recuperar el tesoro del dragón Smaug en la Montaña Solitaria, en la que se encontró el Anillo Único. 10

¹⁰ http://www.geocities.com/Area51/Labyrinth/2748/gandalf.html

En el puente de Khazad-dûm, Gandalf cayó en mortal combate con el Balrog de Moria. Sin embargo, el espíritu del Mago resucitó como Gandalf el Blanco, un ser radiante al que ningún arma podía dañar.

Una vez terminada la guerra y controlada la unificación de Gondor y Arnor; Gandalf se embarcó en el último viaje de los Guardianes de los Anillos, rumbo a las Tierras Imperecederas.¹⁷

2.9 Brujas

La Historia nos dice que han pasado muchos siglos, por incluso no decir milenios, desde que el hombre se dio cuenta de que estaba rodeado de un gran numero de elementos naturales, que con el tiempo llegarían a ser mágicos y poderosos.

La Wicca es la magia que aplicándola el ser humano se entronca junto al planeta, en un solo elemento, de manera armónica, como si de una sola criatura se tratara.

En la literatura fantástica, mitología y leyendas, se ha menospreciado a las brujas, por ser consideradas aldeanas iletradas, cuyos únicos conocimientos consistían en el reconocimiento de unas pocas hierbas y en la elaboración de pociones no muy complicadas.

El arte de la magia se ha unido generalmente al hombre. Aunque han sido pocas la literatura nos ha ofrecido algunas.

"Quien tiene el Conocimiento tiene el Poder". (Anónimo).

Han sido vistas a través de la historia como esclavas y concubinas de Satanás, volando alrededor de la Luna, en compañía de cuervos, gatos negros y sapos, representando siempre la fealdad.

De igual manera que los magos amantes de las tinieblas, las mujeres pueden caer en la tentación del poder que ofrece la obscuridad; Así también existen magos amantes de la luz y mujeres sabias que buscan la belleza del alma y la verdad.

"... La raíz de todos los pecados es el orgullo. Y lo contrario del amor no es el odio o la indiferencia sino el poder. El poder corrompe y su búsqueda es el camino que conduce al infierno..." Paul Harding.

Entre las mujeres que dominaban las artes arcanas en el bando de la obscuridad encontramos a las hermanastras de Arturo, Morgause, Morgana y la Dama del Lago. Proviene de la Leyenda del Rey Arturo; El bosque de Broceliande posee muchas resonancias artúricas ya que se halla íntimamente ligado al mago Merlín y, por extensión, a todo ese mundo fantástico de las hadas relacionadas con el universo del rey Arturo.

Desde la madre de Merlín, para unos un hada, para otros una princesa, y para algunos mezcla de las dos cosas, siguiendo por la hermana del mago, el hada Ganeida, nos encontraremos con Morgana le Fay y mucho más tarde con Nimue-Vivian, la seductora criatura que hechizó al mago Merlín o Myrddin Wylt.

1) Worgause

Era la reina de Orkney. En su juventud, sin saber quién era, Arturo yació con ella -se dice que él tomó un hechizo que ella le arrojó, no se sabe esto con seguridad-engendró un hijo, Mordred, que causaría la ruina del reino.

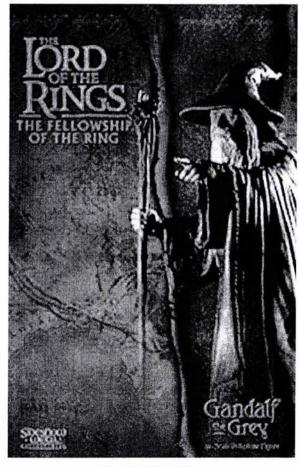

Figura 2.12. Gandalf.

Figura 2.13. Morgan Le Fay.

2) Morgana

Conocida como Morgana el Hada y como Morgan Le Fay. En ocasiones se presentaba como una malvada bruja o como una seductora doncella.

Cuentan que creó un valle encantado, muy verde, regado por un río que relucía como un diamante y rodeado de una muralla de aire. Utilizando señuelos atraía al valle a los caballeros y éstos vivían varios días de placer, sin acordarse de las guerras, lo cual para ellos era como muerte en vida. Se decía que poseía el don de la curación, que vivía en una isla de hadas llamada Avalón y que acogía a los heridos de muerte.

La isla de Avalón, isla paradisíaca, en la que los campos dan grano y árboles, sin necesidad de cuidados, es el reino de Guingamor de Bangon y los dominios de Morgana. El nombre parece haber tenido numerosas interpretaciones, posiblemente proceda de Abalach o Avalach, padre de Modron, posteriormente se confundiría con el nombre irlandés Ablach abundante en manzanos, posiblemente se sustituyó Modron por Morgana

y se le identificó con la Isla de los Manzanos, la isla legendaria de la mitología galesa Ynis Gutrin (Glastombury, Isla de Cristal).

3) Dama del lago

Era la más misteriosa de las tres hermanas. Era el hada que vivía en una montaña de cristal debajo del mar, un lugar en el que siempre era el mes de mayo.

Dicen que su reino podía verse bajo la superficie de cierto lago cuyo nombre ya nadie recuerda. Es posible que las aguas sólo fueran una ilusión creada por la Dama para obstruir el paso los intrusos mortales.

2.10 Angeles

Hablaremos un poco sobre los ángeles de manera muy general para hacer referencia a Jaziel quien aparece en el capítulo 4 de la Novela en cuestión, para revisar sus características.

La palabra ángel es un término general, utilizado para denominar todas las criaturas espirituales que habitan los dominios celestiales.

La palabra ángel, quiere decir "mensajero". Proviene de diversos idiomas, en hebreo "malakh", la palabra persa "angaros" y del griego "angelos". Los ángeles son mensajeros de Dios, ellos llevan decretos o anuncios divinos, estos mensajeros celestiales pueden ser encontrados en religiones antiguas y en las tradiciones de muchas culturas.

En los judíos, los ángeles llevaban mensajes a profetas como Abrahán y Daniel. En el Cristianismo, el arcángel Gabriel, anunciaba los nacimientos importantes, como el de Juan el Bautista y el de Jesús. En el Islam, Jibril, era el que entregaba mensajes de Alá a Mahoma. Los babilonicos tenían los Sukalli "mensajeros angelicales."

Los griegos tenían a Hermes, el mensajero alado de Zeus y a Iris, la mensajera de Hera. Los romanos tenían a Mercurio, el mensajero alado de Júpiter. Los vedas,

¹² http://www.dearqueologia.com/arturo04.htm

Capítulo 2. La Magia y los Seres Mágicos

tenían a Agni, para ellos era el ángel de fuego, mensajero entre el cielo y la Tierra. Los ángeles son seres espirituales que realizan varios servicios a la humanidad en nombre de Dios. Ellos interceden entre Dios y los hombres. Esto es por que Dios es una fuerza tan poderosa, que es imposible que el hombre tenga un trato con Dios cara a cara y permanezca con vida.

Arcángeles

Son ángeles de alto rango que actúan como mensajeros entre Dios y los hombres. En la jerarquía angelical, los arcángeles están por encima de los ángeles. El judaísmo y el

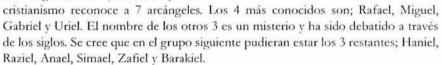

Figura 2.14. Un ángel es un Mensajero entre el Cielo y la Tierra

CAPÍTULO 3

El lenguaje es, un recurso con que cuenta el hombre de manera natural y ha evolucionado desde sus formas primitivas. La evolución de éste inició a través de imágenes así fue progresando hasta llegar a lo que se conoce como el alfabeto; se considera una manera de explicar una forma de pensamiento.

"El pensamiento en conceptos emergió del pensamiento en imágenes a través del lento desarrollo de los poderes de abstracción y simbolización, de la misma manera que la escritura fonética emergió, de los procesos similares, de los simbolos pictóricos y los jeroglíficos."

Diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad; la comprensión intelectual no llega muy lejos sin el apoyo del sentimiento. El diseño es generado para cubrir una necesidad.

Crear significa hacer algo nuevo originado por alguna necesidad humana: personal o de origen social. Sin un motivo no hay diseño. Los cuadros constituyen un tipo de transformación simbólica de la experiencia.

Diseñar es un acto humano fundamental: diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida.2

Las necesidades humanas son siempre complejas, presentan dos aspectos:

- 1) Funcional (Uso específico que se destina a una cosa).
- Expresivo (La importancia relativa de ambos aspectos, función y expresión varía según las necesidades)

Así pues el diseñar visto desde este punto de vista es un acto que surge a partir de una necesidad.

3.1 Cl Mensaje Visual

El propósito fundamental de un mensaje de tipo visual es la Expresión, la transmisión de ideas, información y de sentimientos.

La expresión de mensajes puede darse de tres formas:

"La misma evolución debe tener lugar con todas las capacidades humanas involucradas en la previsualización, la planificación el diseño y la creación de objetos visuales, desde la simple fabricación de herramientas y los oficios basta la creación de símbolos y, finalmente, la creación de imágenes, en otro tiempo patrimonio exclusivo de artistas."

D.A.Dondis

¹ Sintaxis de la Imagen p. 20.

² Sintaxis de la Imagen p. 1.

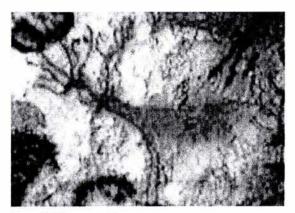

Figura 3.1. Representación rupestre de un ciervo.

- Representacional: vemos y reconocemos a través de la experiencia.
- Abstractamente: es cuando en una composición los elementos se reducen a su expresión mínima.
- Simbólicamente: cuando un mensaje está basado por un sistema de símbolos que el hombre ha codificado dándoles un significado.

1) Representacional

La realidad es la experiencia visual basicamente. Esta forma de expresión se basa en la realidad totalmente, dando la expresión más aproximada a la visión real, tomando en cuenta el color, la propor-

ción, el tamaño, el movimiento y ciertas características particulares de lo que queremos representar.

Esta forma más adecuada para transmitir un mensaje de manera directa al espectador porque resalta los detalles que necesitamos, ya sean naturales, o artificiales.

21 Abstracta

Se considera como la pureza de una forma, hasta quedar reducida a una forma mínima, a esto le llamamos proceso de abstracción, cuando la información visual es representacional, más específica es su referencia y cuando la información es abstracta es más general y puede abarcar más. Hay que conservar la información realista e identificable para que se pueda identificar.

"La percepción humana elimina los detalles superficiales para satisfacer la necesidad de establecer un equilibrio o de hacer otras racionalizaciones visuales"

3) Simbolismo

Para que un símbolo sea funcional necesita reconocerse, recordarse y poder reproducirse fácilmente.

"El símbolo, como medio de comunicación visual y significado universal de una información empaquetada, no existe sólo en el lenguaje. El símbolo debe ser sencillo y referirse a un grupo, una idea, un negocio, una institución o un partido político."

El símbolo puede conformarse por una imagen simplificada y atribuirle significados.

3.2 Elementos de la Comunicación Visual

Para que la comunicación sea eficaz entre el emisor y quien recibe el mensaje deben considerarse los elementos que se presentarán a continuación, así se obtendrá lo que se precisa con claridad.

³ Sintaxis de la Imagen p. 91.

⁴ Sintaxis de la Imagen p. 89.

Los elementos de la comunicación visual son:

- El punto
- La línea
- La dirección
- El contraste
- La textura
- Movimiento
- Espacio

1) El Dunco

Es la parte mínima dentro de la comunicación de tipo visual, cuando varios puntos se agrupan dan lugar a lo que conocemos como línea.

2) La Linea

La línea puede define el contorno de las figuras parte mínima. La línea tiene una función y un fin. Las líneas ejercen una acción psicológica sobre los sentidos, aún sin que nosotros nos demos cuenta de ello, tienen una significación en las sensaciones emotivas, por ejemplo: si son rectas, nos evocan firmeza fuerza y poder; cuando son verticales como las agujas de las catedrales góticas, nos dan la impresión de solemnidad, dignidad, estabilidad y permanencia; si son horizontales como las líneas del mar, la lejana de las vastas llanuras o la forma del cuerpo humano yacente, serenidad quietud y reposo. Las curvas de suave ondulación son movimiento, flexibilidad, elegancia y ritmo; cuando son muy cerradas, voluptuosidad o energía. La manera de destacar la forma puede darse por el grueso contorno de línea en las partes que interesen.

Clasificación de Líneas:

- a) Rectas
- b) Quebradas
- c) Curvas
- c) Mixtas

a) Rectas

Son básicas dentro de la estructura y a su vez sirven para dar equilibrio a las líneas curvas.

Exprea rápidez y dirección, si se traza en diferentes posiciones la sensación al observarla cambia.

b) Quebradas

Cambian en su trayectoria y no tienen unidad ni orden.

c) Curvas

Son bellas según sea el ritmo y la variedad.

d) WIXTAS

Son una combinación de las líneas antes mencionadas.

3) La Dirección

Es la relación de una figura con las direcciones básicas del campo, sería lo que conocemos como cuadrantes, dependiendo su orientación la configuración producirá una sensación de movimiento direccional.

Figura 3.2. Tipos de líneas.

4) El Contraste

La percepción de la forma es el resultado de diferencias en el campo visual. Cuando bay diferencias existe contraste.⁵

5) Cextura Visual

El acto al que llamamos visión es una respuesta de nuestros ojos a la luz, de esta manera es como reconocemos e identificamos el entorno así damos el significado cosas, depende de los criterios subjetivos de cada uno.

Es la forma de reflexión de las superficies.

- Relación con la cualidad táctil de una superficie. (Aspero, Suave, Duro , Blando -Sentido Visual).
- Apagado, brillante, opaco, trasparente, metálico.

El contraste en cualquiera de las cualidades tonales o en la textura visual, nos dará un campo visual no homogéneo (condición básica para la percepción de la forma).

A partir de estos elementos se expresan los diferentes mensajes visuales, pueden existir otros, pero algunos pueden basarse en los anteriores, es por eso que solo se utilizaron estos elementos.

6) Movimiento

Es una de las fuerzas dominantes en el diario vivir, en el momento que diseñamos algo con movimiento nos remitimos a lo que conocemos como tal y tratamos de reproducirlo aunque no siempre sea cosa fácil, es un componente visual dinámico, tiene que ver con el ojo observador es aquí donde se da el fenómeno de la visión.

71 Espacio

Es el entorno en el que actúan los elementos de diseño, al principio es un vacío, formando parte del diseño al desarrollarse en este la composición.

3.4 Clementos de la Composición

Los elementos de la composición plástica son fundamentales para lograr que el mensaje formado tenga el impacto requerido y cumpla su función de manera óptima, así que se deben tomar en cuenta en la realización de dicho mensaje.

1) La Incensidad

Corresponde a la saturación y a la pureza del matiz que refleja una superficie.

Ejemplo. Cuando un rojo es totalmente rojo, la intensidad es máxima, cuando contiene algún neutro (negro, blanco o gris) su intensidad está neutralizada o reducida. (El rojo de la luz de tránsito está totalmente saturado; el rosado está a mínima saturación).

⁵ Fundamentos de Diseño, Robert Giillam Scott, Ed.Limusa, México p.195.

2) Forma

Cualidad de cosa individual que surge de los contrastes de las cualidades visuales; es aquello que lo distingue de cada cosa y sus partes perceptibles.

Relación entre 3 factores:

- a) Configuración: Es la organización de un objeto.
- 6) Camaño: Es relativo, es decir que este depende del diseño dado, los tamaños se relacionan unos con otros.
- c) Dosición: Se describe en base de la organización total, carece de significado excepto con relación al cuerpo mismo.

3) Composición

Organización Estructural. Constituye el fundamento de las relaciones visuales.

Entendemos por componer el seleccionar, arreglar o estructurar con sentido de unidad, orden a los diferentes elementos para que este exprese una idea de manera efectiva. De la buena aplicación depende el efecto que origine, se debe tener una buena organización compositiva para que una ilustración sea atractiva y también estimulante, el espectador debe captar la idea principal rápidamente.

El proceso mediante el cual se lleva a cabo la composición es lo más importante en la resolución de un problema de carácter visual, es aquí donde es posible expresar lo que necesitamos transmita la obra.

Sintaxis significa el poder de orden de las partes de dicha composición visual, teniendo en cuenta de antemano el resultado final que se obtendrá; a éste le llamamos composición lo cual es la intención del diseñador.

4) Figura-Fondo

La figura-fondo es necesaria para ver las formas. Todos los espacios vacios tienen la misma cualidad tonal (sin contraste); por consiguiente las percibimos como fondo, tiene tamaño y forma debido al contraste.

Lo impreso establece un marcado contraste tonal con el fondo y se convierte en figura y en el centro de atención.

5) Las Fuerzas Derceptuales

Son las fuerzas psicológicas y físicas. "El equilibrio es el estado de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se compensan unas con otras. Equilibrio Físico. En su forma más simple, se logran mediante dos fuerzas de igual intensidad y direcciones opuestas" 6

6) Equilibrio

Es la influencia psicológica de mayor importancia en la percepción, es la referencia visual más fuerte en el aspecto visual del hombre. Al decir que algo está equilibrado nos referimos a que tiene un eje vertical y a su vez un eje horizontal.

La distribución en la que toda la acción se ha detenido, puede decirse que es una composición equilibrada, todos los factores del tipo de la forma, la dirección y la ubicación se determinan mutuamente.

⁶ Sintaxis de la Imagen p. 91.

Es la compensación entre las fuerzas de atracción en ambos lados de un eje vertical, no se trata de pesos físicos sino de potencias de atracción.

a) Equilibrio Asimétrico o Informal.

El equilibrio asimétrico ofrece grandes posibilidades de variación; las masas grandes y pequeñas y los valores desiguales, claros y oscuros, pueden ser equilibrados por la disposición al situar los pesos o atracciones mayores cerca del centro y los pequeños a más distancia de éste. Tiene gracia, variedad, acción, permite una gran libertad en la expresión.

b) Equilibrio Formal.

Es un estado reposado y no exige que cada uno de sus lados sea un duplicado exacto del otro, sino que la impresión de las líneas y masas es análoga.

Para formar una composición con un equilibrio simétrico, todas las formas y valores serán agrupados a un lado y a otro del centro de manera que exista la misma fuerza de atracción en cada uno de los lados; en el asimétrico las masas, valores o colores tienen pesos o atracciones diferentes

7) El Deso:

"Dos propiedades de los objetos visuales ejercen especial influencia sobre el equilibrio: el peso y la dirección, es la intensidad de la fuerza gravitatoria que tira de los objetos bacia abajo, se ejerce también en otras direcciones, es un efecto dinámico, pero la tensión no se orienta necesariamente a lo largo de una dirección contenida dentro de un plano pictórico" y en el peso influye la ubicación, éste aumenta en relación con su distancia del centro, pero en cada ejemplo se deben tomar en cuanta todos los elementos que afectan el peso.

Otro factor es la profundidad Espacial, Ethel Puffer señala: "que las vistas que llevan la mirada al espacio lejano, tienen gran poder contrapesante", es decir entre mayor profundidad que tenga una zona del campo visual, mayor será su peso.

"En la percepción, la distancia y el tamaño van correlacionados", de tal forma que un objeto más distante parece mayor, eso es porque el peso depende del tamaño, el objeto mayor será el más pesado.

El color, el rojo es más pesado que el azul, y los claros son más pesados que los oscuros.

"Algunos experimentos recientes has sugerido que en la percepción pueden también influir los deseos y temores del observador."

El aislamiento contribuye al peso, la forma influye en el peso, porque la forma regular de las figuras geométricas simples nos hace sentir que son más pesadas.

3.4 Cl color y la luz

El color que percibimos de los objetos es aquel que no absorben de la luz blanca. Si la luz siempre fuera pura y blanca siempre observaríamos el color sin variaciones y sería percibido de igual forma por todos. Pero la luz ni siempre es blanca, ni pura y las combinaciones de diferentes fuentes de luz de distintos tonos y colores producen

Sintaxis de la Imagen p. 89.

⁸ Fundamentos de Diseño, Robert Giillam Scott, Ed.Limusa, México p.18

que los objetos tengan distintas tonalidades e intensidades. Por lo que deducimos que la iluminación es un elemento tan importante en el mundo como lo es el color.

Un objeto no se ve igual a la luz de un sol brillante en pleno mediodía, que al atardecer, que bajo la luz emitida de un fluorescente. El color de la fuente luminosa, su intensidad y la posible existencia de otras fuentes que actúen sobre los mismos objetos son elementos a tener en cuenta a la hora de iluminar nuestra escena.

Además se percibe una relación entre el color de la fuente, la fuente es sí y el nivel de iluminación.

Una iluminación brillante suele estar asociada a un cielo despejado y a colores fríos, mientras que una iluminación oscura se asocia a la luz de una vela, al fuego de chimenea, y a colores cálidos. Habrá que tener esto en cuenta a la hora elegir el color de la fuente luminosa principal.

Se relaciona con las emociones y nos da información sobre un tema, así que es indispensable en la creación de un mensaje de tipo visual.

Cuanto más intensa o saturada es la coloración de un objeto visual en una composición, estará más cargada de emoción.

El color afecta a todo lo que vemos y hacemos, por ejemplo, el color rojo puede hacernos parar, el tono de las paredes de una habitación afecta a nuestro estado de humor, realizamos las decisiones de nuestras compras según el color del objeto, etc.

El entendimiento del color y el método de explotarlo para crear el efecto deseado son herramientas de gran valor.

Este es uno de los medios más poderosos dentro de la ilustración, a través del color son creadas sensaciones, y ejercen gran atracción cuando son utilizadas sus cualidades y reacciones.

Los colores en el presente trabajo serán divididos en dos grupos:

- cálidos
- Fríos.

Los cálidos son aquellos que participan del rojo y los fríos del color azul. La cualidad del color es modificada por su posición.

El color que se encuentra en la naturaleza no es nunca puro, ya que está influido por la cualidad de la luz y los colores que están a su alrededor; La luz de la mañana, de la tarde influye en su cualidad.

Se puede medir por medio de tres cualidades: color, valor e intensidad.

La cualidad de color es el color en sí mismo, azul, rojo, etc., el valor es el grado de claridad o de oscuridad de un color en relación a la escala del blanco y negro. La intensidad es la brillantez del color.

3.4.1 Cualidades del color

La cualidad psíquica de cada color tiene gran potencia en las reacciones del ser humano y puede ser aprovechada para reforzar la ilustración, por ejemplo para estimular la sensación de luz podemos utilizar el amarillo -luz y cálidez, naranja- color y fuerza, etc.

Podemos expresar todos los colores como combinación de los tres colores primarios (Rojo, Azul y Amarillo). Los colores elegidos y su interacción dependerán de si se trata de un sistema emisor o reflector. El color no significa sólo el color primario o una determinada frecuencia (tal como se ve en el arco iris), sino también todas las mezclas y sensaciones que somos capaces de percibir. Necesitamos alguna manera de definir un color determinado sin ambigüedad. Una forma sería definirlo por su longitud de onda, pero esto presenta varios problemas:

 Solamente los colores puros, el arco iris, pueden especificarse de esta forma. La mayoría son mezclas.

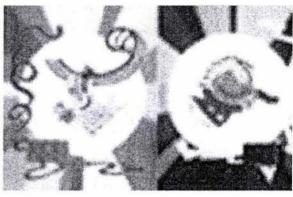

Figura 3.3. Colores.

Incluso dos objetos del mismo color se pueden percibir distintos según la
intensidad del color que emitan: uno puede ser por ejemplo de un azul
brillante mientras que el otro parece más oscuro y ambos son el mismo
azul en los dos casos.

Una posibilidad para representar los colores consiste en utilizar los colores primarios para expresar un color determinado: especificar qué cantidad de cada uno interviene en la mezcla. Esto es lo que se conoce como el "sistema RGB", de Red (rojo), Green (verde), y Blue (azul).

Éste es precisamente el que emplean los monitores en color; pero la desventaja es que para nosotros resulta complicado trabajar con este sistema. Una forma más intuitiva de representar los colores sería el "sistema HSV", que enseguida veremos y que puede fácilmente derivarse del anterior. La mayoría de los programas con edición del color permiten al usuario especificar los colores en los dos sistemas.

1) Color Blanco

No hablaremos aquí si el blanco es un color o la ausencia de colores, sino de la connotación que es de pureza, virginidad, también se podría decir que es maternal, se utiliza en:

- portadas de libros y discos de temas sentimentales
- maternales
- religiosos.

2) Color Negro

La connotación de este color es firmeza, seriedad, elegancia, fuerza, estatus y luto. Se utiliza en:

- Portadas de libros o discos de temas serios
- Ciencia ficción
- Terror y suspenso, etc.

3) Color GRIS

Su connotación nos refiere al equilibrio, sobriedad, algunas veces paz, elegancia. También puede sugerir indecisión y timidez.

4) Color Rojo

Tiene la connotación de fuerza, vida, sexo, pasión, violencia, es este también el color de la sangre por lo cual connota la vida, este color representa la fuerza más poderosa, en exceso consigue atraer la atención, enfatiza la energía de una ilustración.

- Se utiliza en portadas de temas revolucionarios
- Pasiones
- Lucha de clases.

5) Color Amarillo

Se considera el color que está más cerca de la luz y el calor.

Su connotación es la de la energía por la semejanza que mantiene con la luz del sol, también nos evoca vitalidad, deseo de atraer la atención.

6) Color Naranja

Connota el apetito, la energía y la modernidad. Siendo la mezcla del color rojo y amarillo, conjunta las propiedades de cada uno.

7) Color Verde

Tiene la connotación de naturaleza, hogar, frescura, se le atribuye también la connotación de "esperanza en el futuro".

8) Color Azul

Su connotación es la de espiritualidad y limpieza.

9) Color Worado

Se asocia con la meditación y la filosofía.

35 laluz

La luz es algo más de lo que vemos, desde el punto de vista psicológico es una de las experiencias humanas más fundamentales. La luminosidad que nosotros vemos de la situación total de luz que estamos observando, de la capacidad del objeto (s) para absorber y a su vez reflejar la luz que recibe.

A esta capacidad de le damos el nombre de luminancia o también llamada reflectancia; es una propiedad constante de toda superficie, debido a la intensidad de iluminación un objeto refleja más o menos luz, y la luminancia es el porcentaje de luz que devuelve sigue siendo el mismo.

En el mundo real no todas las luces son iguales, incluso teniendo la misma intensidad y color. Si queremos simular en nuestra escena 3D ese mundo, hemos de prestar atención a los distintos tipos de fuentes luminosas.

Podemos establecer dos grandes grupos: la luz natural y la artificial.

a) Luz natural.

Es producto de fuentes naturales y del efecto de éstas sobre distintos aspectos de la naturaleza. Dentro de este bloque habrá que considerar distintos aspectos de nuestro entorno natural:

Luz solar.

Luz de la atmósfera y el efecto que tiene el sol sobre ella.

Luz eléctrica producida en tormentas.

Luz en el espacio.

Luz lunar.

6) Luz artificial.

Mucha parte de nuestro tiempo estamos siendo alumbrados por luz creada por el hombre. Ésta no se comporta de igual modo que la natural y sus efectos son muy distintos. Se deberán estudiar los siguientes parámetros para conocerla mejor:

La temperatura asociada a la luz.

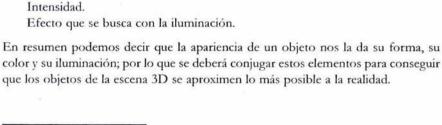
Luz incandescente.

Luz fluorescente.

Dirección de la emisión de luz.

9 Arnold, Eugene. Técnicas de ilustración, p. 27.

que los objetos de la escena 3D se aproximen lo más posible a la realidad.

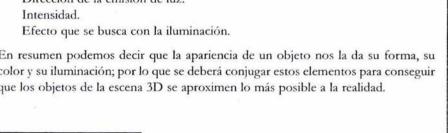

Figura 3.4. Efecto de iluminación.

3.6 La Ruminación

'La iluminación es la imposición perceptible de una gradiente de luz sobre la luminosidad objetual y los colores objetuales de la escena.'9

Los gradientes tienen la virtud de crear profundidad y los gradientes de luminosidad logran este efecto. Por ejemplo las luces laterales nos dan como resultado aumento en el relieve.

La luminosidad de la iluminación, en otras palabras es que una superficie dada está vuelta hacia la fuente luminosa, y la obscuridad significa que está vuelta hacia el lado contrario, cuando las áreas reciben perpendicularmente la luz incidente, más luminosas parecen.

Un objeto lo percibimos luminoso no por su luminosidad absoluta, sino por sobrepasar la luminosidad media establecida para su ubicación por el campo total en el que se encuentra ubicado.

al Las Sombras

Es la parte de un cuerpo que no recibe luz de un cuerpo iluminado, la sombra proyectada es aquella que produce un cuerpo sobre el piso, cuando este es interceptado por la luz.

Las sombras pueden ser de dos tipos: propias o esbatimentadas.

Las sombras propias son aquellas que se encuentran directamente sobre los objetos, de cuya forma, orientación espacial y distancia de la fuente luminosa de originan; forma parte integral del objeto y define el volumen.

Las sombras esbatimentadas se dan cuando un objeto proyecto sobre otro, o en su defecto, una parte del objeto sobre otra, hay una imposición de un objeto sobre otro; Ambas sombras se producen en zonas donde hay poca luz .

6) El Reflejo

"Es la parte de la sombra que recibe la luz indirecta que proyectan otros planos" 10

c) El Resplandor

El fenómeno denominado resplandor nos muestra la relatividad de los valores de luminosidad, el resplandor está en un punto intermedio entre las fuentes de luz más luminosas, como lo sería el sol, el fuego, las lámparas, y la luminosidad de los objetos propiamente. Un objeto resplandeciente, se nos presenta como una fuente de energía lumínica del objeto en sí; en algunas ocasiones puede esta visión no corresponder con la realidad física, la luz reflejada puede ocasionar una percepción de resplandor, esto ocurre solo si el objeto tiene una luminosidad muy superior a la que se esperaría en la escala establecida por el resto del campo.

Para que la luminosidad sea percibida es necesario que exista una desigualdad claramente distinta de la naturaleza de los objetos.

Por ejemplo un campo bañado por una luz uniforme no muestra recibir luminosidad de otra procedencia., si la luz está distribuida uniformemente, el escenario se nos presentará como un mundo muy luminoso, pero eso no es iluminación.

¹⁰ D. A. Dondis. Sintáxis de la imagen, p. 34.

d) El simbolismo de la Luz

El dualismo entre las dos potencias antagonistas, la luz y la oscuridad, se encuentra en la mitología y filosofía de muchas culturas desde el principio de los tiempos han representado el conflicto entre el bien y el mal, la imagen visual que tenemos de esto es el día la noche.

En el caso de los objetos oscuros se produce el resplandor misterioso cuando se colocan en un entorno aún más oscuro, y la iluminación se hace más grande cuando se percibe como objeto de la iluminación, para que este efecto sea producido se deben eliminar o reducir las sombras al mínimo, en cuanto a la luz más fuerte ubicarse dentro de los confines del objeto.

El resplandor se asocia con la falta de textura superficial.

La iluminación es la encargada de dirigir la atención selectivamente, conforme al significado que se pretenda.

Cuando queremos resaltar un objeto no se necesita que sea de gran tamaño, ni de colores vivos ni que esté situado en el centro, se le puede dar LUZ. "La obscuridad sirve para representar la existencia aterradora de las cosas que escapan al alcance de nuestros sentidos, y a pesar de ello ejercen su poder sobre nosotros."

3.7 La Rustración

Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras, queremos decir con esto que podemos producir imágenes que llevan consigo un mensaje, comunica información precisa. Un aspecto importante de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que tratan de captar la tercera dimensión.

El objetivo principal es la producción de imágenes. Cuando estas imágenes son utilizadas para comunicar alguna información, esto se convierte en ilustración.

Dentro de lo que es el diseño editorial se comprenden las ilustraciones de historias, cuentos, dibujos de modas, novelas, siendo esta la que nos concierne.

Ilustración, (de ilustrar) sust. Estampa, grabado o dibujo que adorna ó documenta un libro. Componente gráfico que complementa o realza un texto, concreta su función de manera rápida y con un fin consciente y objetivo, se desenvuelve como una forma activa y como la potencia de mayor reacción de la mente bumana.¹¹

3.7.1 Antecedentes e Distoria

Los orígenes de la ilustración son tan antiguos como los de la escritura. Las raíces, tanto de la ilustración como del texto, se encuentran en los pictogramas (símbolos que representan palabras o frases) y en los jeroglíficos (imágenes de objetos que representan palabras, sílabas o sonidos) desarrollados por culturas antiguas como los egipcios, los mayas, los olmecas o los hititas entre otros.

El dibujo es considerado el más antiguo medio de expresión, ya que lo utilizaron los hombres de la prehistoria, era el medio utilizado para comunicarse, esto porque unos trazos se pueden entender fácilmente, antedecede a la ilustración.

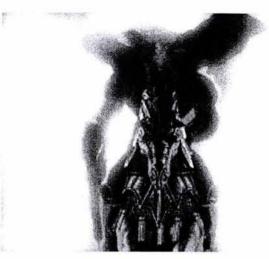

Figura 3.5. El resplandor se nos presenta como una fuente de energía lumínica.

¹¹ Arnol, Eugene. Técnicas de Ilustración p. 27.

El dibujo es considerado el más antiguo medio de expresión, ya que lo utilizaron los hombres de la prehistoria, era el medio utilizado para comunicarse, esto porque unos trazos se pueden entender fácilmente.

El ser humano desde los tiempos prehistóricos tuvo la inquietud y necesidad de comunicar ideas y sentimientos a sus semejantes. Para ello empleó la palabra hablada y luego escrita. Pero muchas iniciativas y circunstancias, que iban desde la subsistencia a expresiones artísticas y religiosas, no encontraban completa definición en lo solamente verbal.

El fundamento del dibujo es la línea, ésta es primordial es un dibujo, ya que es la encargada de definir los contornos, separar las distintas áreas en espacios limitados, de esta manera se pueden llevar a cabo las formas, definir los pensamiento y símbolos.

"Un dibujo es la combinación de líneas y tonos seleccionados inteligentemente y arreglados con orden". 12

Nació así el dibujo y desde el comienzo el hombre incorporó para su comunicación las formas gráficas. El concepto lo sintetiza una conocida frase:

"Una imagen expresa más que mil palabras"

Esta frase encierra todo lo que un dibujo puede hacer ya que atraviesa las barreras del lenguaje, puede decir más que las palabras.

Técnicamente, es la herramienta más eficaz y sin duda imprescindible para comunicar ideas sobre diseños y proyectos de cualquier especialidad.

El lenguaje gráfico tiene gran valor en nuestra era para la difusión de mensajes e ideas. Las formas a las cuales llamamos naturales, deben su estructura a una causa de tipo natural; las formas artificiales son originadas por la imaginación, inventiva y la habilidad del hombre.

La ilustración ha servido como complemento en los libros y manuscritos desde la antigüedad como en el "Libro de los Muertos" y el "Papyrus Ramessum" (1900 a.c.), aquí la ilustración se hizo sobre pergaminos.

Los artistas griegos y romanos empleaban dibujos muy cuidadosos para guiar a los constructores de los palacios, comprendían la importancia de la ilustración técnica, ellos ya tenían idea de la perspectiva, sin embargo se descubrió el secreto de representar los objetos correctamente hasta el renacimiento.

En la edad media, los libros ilustrados eran producciones especiales para ceremonias y exhibiciones, y al artista se le pedía no solamente decorar, sino explicar el texto, esto es, crear imágenes que tuvieran una función práctica, el contenido visual.

"El arte medieval de la iluminación de manuscritos fue el inmediato precursor de la ilustración de libros impresos, generalmente de temas religiosos y se bacía en los monasterios," 13

En una época en la que poca gente sabía leer, estas ilustraciones eran valiosos auxiliares para la comprensión del texto. El amanuense escribía el texto, mientras que el pintor ponía las miniaturas, hacía las iniciales y decoraba los bordes.

Una de las características de la ilustración es que se basa en las técnicas artísticas utilizadas tradicionalmente por los artistas ha lo largo de la historia. El lenguaje gráfico tiene gran valor en nuestra era para la difusión de mensajes e ideas.

Dentro de lo que es el diseño editorial se comprenden las ilustraciones de historias, cuentos, dibujos de modas, novelas, siendo esta la que nos concierne.

¹²Por Prof. Adjunto Agrim. Oscar Gervasoni* http://www.fceia.unr.edu.ar

¹³ Armheim Rudolf. Arte y percepción visual, p. 32

Se encarga de vestir al mensaje estéticamente, lo hace vivir y lo embellece, Ilustra en forma gráfica lo que dicen las palabras de un texto.

Las ilustraciones de mayor interés para el público son aquellas que como en las películas, el hombre o la mujer están en un mundo ideal, debe esto ser completamente claro en imágenes.

La Ilustración de libros se desarrolla a partir del siglo XV, se utiliza el grabado a mano sobre madera, respecto a la ilustración impresa más antigua de la cual se conserva la portada es la sutra del Diamante, su país es China en el año 868.

Con la invención de la imprenta de tipos móviles (finales del siglo XV) se ampliaron las posibilidades de la ilustrar textos y reproducirlos.

En el siglo XVII la ilustración comenzó a difundirse en Europa y fue Geofroy Tory quien más influencia tuvo durante esta época, trabajo ilustrando con el texto y los márgenes, en Japón a su vez se desarrolló la xilografía en color.

A finales del siglo XVIII, el ilustrador y grabador inglés Thomas Bewick desarrolló una técnica para grabar el extremo de la madera, los resultados fueron detallados.

En1796 Alois Senefelder inventó la litografía, uno de los primeros libros que se ilustró con este método fue Fausto, por Delacroix, apareció 1928.

En la actualidad tenemos libros ilustrados ya sea por fotografías, dibujos o pinturas, solo por mencionar algunas.

En nuestro país un formato poco usual es el de la novela corta, sin embargo es un soporte muy habitual en otros países europeos, cuyas editoriales han recurrido en ocasiones a nuestros artistas para ilustrar sus portadas, sea cual sea la temática.

En general se trata de novelas de corta extensión, de todo tipo de géneros, cuya imagen en portada es la única ayuda visual para el lector, y por lo tanto debe dejar bien clara su temática específica.

3.7.2 Elementos de la Rustración

Estos elementos que mencionaremos a continuación son solo algunos de los que se utilizan en la elaboración de ilustraciones, pero pueden existir muchos más.

1) Armonía

Esta se da cuando en un dibujo existe una buena selección y arreglo de los elementos del dibujo.

2) Proporción

La belleza de un dibujo depende de la armonía así como de la relación de las partes entre sí y en su conjunto. Si todas las formas son del mismo tamaño crean monotonía en la composición al momento en que se rompe la igualdad se estimula el interés.

3) Riemo

El ritmo es el movimiento controlado; la vista puede ser dirigida, acelerada o retardada por medio de las potencias relativas de interés llevando la vista por un sendero de etapas progresivas hasta el punto principal, y desde éste, en retroceso al punto de partida o a una salida hacia fuera; Es un movimiento esencial para la composición.

El ritmo se le puede definir como un movimiento organizado de las formas; la repetición de formas es un principio rítmico. Cuando una composición es rítmica está basada en una línea continua de movimiento que es guiada por la vista, es decir que se recorra sin dificultad alguna la composición. En la ilustración es muy importante el ritmo ya que actúa controlando el movimiento de los ojos.

4) Radiación

La Radiación surge cuando los elementos del dibujo nacen de un punto central o eje, es un tipo de movimiento organizado que, tiende a producir una unidad, porque las diferentes partes están conectadas con un centro común. Por este movimiento las líneas pueden ir muy rápidamente hacia el centro o de éste hacia la periferia.

5) Destaque

El verdadero centro de interés de la composición, depende del sentimiento de equilibrio creado cuando se distribuyen los diferentes elementos, su función consiste en captar el interés principal y llevar la vista a éste.

La vista va en primer lugar a la cosa más importante de una composición, de ahí mira lo demás en orden de importancia. En cada dibujo debe existir solo una parte dominante, el destaque entonces, es creado por la disposición de elementos, contraste, línea, valor, color, etc., siempre debe tener un elemento mayor preponderancia sobre los demás según se requiera para lograr destacarlo.

Toda ilustración debe poseer destaque para despertar el interés en quien la observa, los puntos de mayor destaque.

6) La perspectiva

Es un medio para dar una impresión nueva de un escena, figura u objeto; ninguno de éstos se ve de la misma manera cuando se cambia el punto de observación, se puede alterar el nivel visual. La visión normal no siempre es la más efectiva. En algunas composiciones sirve para situar el destaque, a la figura principal o al elemento de mayorimportancia.

7) Sección Aurea

La escala se utiliza en planos y mapas para la representación de una medición proporcional real. La medición nos permite adecuarnos a la realidad, pero más importante es la yuxtaposición, lo que colocamos junto al objeto visual o el marco en el que está colocado. La medición universal es la propia medida del hombre, el tamaño medio de las proporciones humanas.

La pregunta que todos los diseñadores nos hacemos al principio es: ¿cómo podemos distribuir el espacio de diseño de una forma acertada?. Pues bien, no hay una norma que nos indique la división perfecta, pero existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina "La regla Aurea", también conocida como "áurea".

La creó Vitruvio, la autoridad romana en arquitectura. Ideó un sistema de cálculo matemático de la división pictórica, para seccionar los espacios en partes iguales y así conseguir una mejor composición. Se basa en el principio general de contemplar un espacio rectangular dividido, a grandes rasgos, en terceras partes, tanto vertical como horizontalmente. O, explicado de otra forma, bisecando un cuadro y usando la diagonal de una de sus mitades como radio para ampliar las dimensiones del cuadrado hasta convertirlo en "rectángulo áureo". Se llega a la proporción a:b = c:a. Al situar los elementos primordiales de diseño en una de estas líneas, se cobra conciencia del equilibrio creado entre estos elementos y el resto del diseño.

Existen otros muchos sistemas para establecer escalas o proporciones, por ejemplo la establecida por el arquitecto francés Le Corbusier. Su unidad modular es el tamaño del hombre, y sobre esta proporción establece una altura media de techo, ventana, puerta... Aprender a relacionar el tamaño con el propósito y el significado es esencial para la estructuración de los mensajes visuales. Controlados los diferentes efectos que podemos crear, nos permitirá manipular ilusiones visuales.

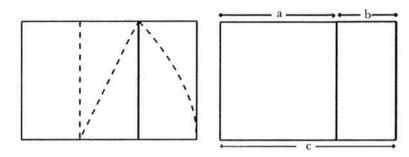

Figura 3.6. Sección aúrea.

8) Atracción y Valor de Atención

"La condición dinámica del cerebro y del sistema nervioso se convierte en una parte subjetiva de nuestro campo visual y nos hace responder al campo objetivo como si este contuviera fuerzas dinámicas. Las sentimos como diferentes valores de atracción y distintos grados de interés o valor de atención." ¹⁴

Atracción es el influjo directo causado por una fuerte energía, ya se trate de un área de energía física intrínsecamente alta o de un lugar en el que existe un marcado contraste entre las cualidades visuales.

La atracción y el valor de atención dependen de varios elementos dentro de la forma, el valor de la atención contiene el significado. La atracción es un factor determinante, es la forma en como organizamos los elementos y es lo primero que se ve en la composición.

9) Red

En cualquier caso de la ilustración es conveniente utilizar una red; una opción de manejar redes (normalmente una cuadrícula con espaciado configurable.) Esta red puede imprimirse en un papel con transparencia- sirve como referencia para colocar los diferentes elementos de una ilustración o composición en general, ya sea, texto, imagen, tablas, etc. esto nos permitirá tener más control sobre la ilustración , consiguiendo el equilibrio. Los objetos deben aproximarse a las líneas de la red, como si fueran atraídos por ella, hasta alinearse con la fila y la columna más próximas.

Para la justificación de las ilustraciones en una red, utilicé la división de cuadrantes, según la investigación de Daniel Starch, él dice que el cuadrante superior derecho es el que más atrae la atención dentro del cartel publicitario.

Enseguida muestro el esquema que nos da:

Los porcentajes que maneja son los siguientes:

- a) El porcentaje de mayor atención lo tiene el cuadrante superior derecho, con el 33% por lo tanto, aquí es donde se atrae la atención, en primer lugar.
- El cuadrante superior izquierdo ocupa el segundo lugar en cuanto a captar la atención, tiene el 28%
- c) En tercer lugar tenemos al cuadrante inferior derecho con un porcentaje de 23%, de acuerdo a Brandt (el cuadrante para colocar el mensaje que quiera grabarse en el consumidor, entonces lo correcto de la atención es atraída desde el cuadrante superior derecho, pero que se dirija hacia el ángulo superior izquierdo)
- d) y pues el ultimo es el cuadrante Inferior izquierdo con un porcentaje de 16%

¹⁴ Ibid, p. 38.

Igualmente, puede utilizarse una regla vertical y otra horizontal como referencia, para saber la posición en que se encuentra un elemento. Respecto de estas líneas se pueden definir unas líneas de guía, que se emplean para colocar con precisión los elementos.

Las retículas y las guías son herramientas de gran utilidad cuando lo que cuenta es trabajar con precisión y queremos una estructura de base para organizar la disposición del diseño. Si hacemos un esbozo en papel, sobre papel cuadriculado, podemos hacer servir las dos retículas para que se correspondan entre sí el borrador y el producto definitivo.

10) El concenido y la forma

Son los encargados de crear la composición.

El contenido lleva la expresión del mensaje y no se separa de la forma. Como ya dijimos el mensaje debe tener un fin:

- * Decir
- * Expresar
- * Explicar
- * Dirigir
- * Instigar
- Aceptar.

La composición es medio por el cual se organiza el lenguaje visual, por medio de ésta es posible reinterpretarlo.¹⁵

3.7.3 Figuras Retóricas

Figuras que representan visualmente las imagenes. A continuación expongo las diversas figuras retóricas en la literatura y que es imprescindible conocer para mayor entendimiento del lenguaje visual.

1) Sinécdoque

Representamos una cosa mediante otra, siempre y cuando ésta se encuentre dentro de lo que pretendemos representar, aumentar o disminuir, según se requiera, la totalidad de significados del objeto, lo único que tenemos es una parte capaz de evocar el todo.

2) Weconimia

Aumenta signos al mensaje que intensifican y cambian el sentido de los ya presentes. Los significados son enriquecidos.

3) Wovimiento

Lo primordial aquí es evitar que la figura sea estática, el objeto o signo debe tener vitalidad, en la ilustración una imagen con movimiento adquiere mayor fuerza y es más expresiva.

4) Acumulación

Es la presencia de varios signos a la vez, logrando una sobresignificación por medio del acopio de éstos.

Para que esta figura se de, tendrá los siguientes requisitos:

- Los objetos acumulados no son idénticos.
- No debe dar lugar al movimiento, no debe tener orden.

Figura 3.7. Cuadrantes.

^{28 33} 16 23

¹⁵ D. A. Dondis, Sintáxis de la imagen, p. 68.

5) Antitesis

En términos generales es una figura de contraste, dos elementos contrarios hacen mayor el significado, sin que uno excluya al otro.

6) Daradoja

Es la conjugación de elementos opuestos.

Signos contrarios e irreconciliables entre provocan un extraño efecto que incrementa los significados.

7) Dipérdole

Lleva los significados hasta la exageración.

Intensifica el significado a través del incremento o disminución de fuerza de los objetos de la composición.

8) Comparación

Está dada por la semejanza o diferencia de objetos. Los signos deben estar presentes, incrementando el significado a través del contraste, haciendo resaltar los valores o características de un objeto al enfrentarlo a otro que tenga algún parecido con el primero.

3.7.4 Aplicación de la Kustración

Como sabemos en la actualidad la ilustración está presenta en todos los aspectos de nuestra vida, de diferentes ámbitos revisaremos aquí algunos de los campos en los que se desarrolla con mayor frecuencia.

1) Revistas y Libros (Novela)-Interiores

La fantasía es uno de los géneros más importantes dentro del campo de la ilustración. Sin embargo, el término "fantasía" no sólo hace referencia a la espada y brujería, o a mundos medievales habitados por seres imaginarios. También se incluyen las ilustraciones más surrealistas y oníricas, los frutos más coloristas y espectaculares de la mente creativa de cada autor. Una elección segura.

Para realizar las ilustraciones de interiores de un libro debemos tomar como base principal el textó a ilustrar, buscar lo más representativo de este: La medida estándar de estas ilustraciones es a proporción de cuarta, página completa, algunas veces varia el tamaño según el texto. Los espacios son cuadrados o rectangulares, quizá aparezca una viñeta, tratándose de un contorno irregular. En resumen la ilustración depende del tamaño del libro o revista; así como el público al que va dirigido y el tema de las obras.

2) Cubiertas, Sobrecubiertas

Tiene gran importancia, debe atraer la atención es su función primordial, estimulando al observador para la adquisición de dicho libro; cuando el tema es una novela romántica, se puede representar una escena de la obra, sin decir de ninguna manera todo el asunto, dejando que la imaginación realice su parte, describiendo sinceramente el contenido del libro.

Antes de realizar un trabajo la escena debe ser concebida mentalmente tomar notas de:

- personajes
- trajes
- accesorios

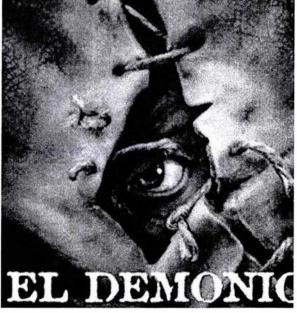

Figura 3.8. Sinécdoque Una parte se representa por el todo.

- fondos y
- escenas más representables

3.7.5 Representación de Dersonajes

La composición es fundamental al tratarse de una portada, de esto depende el éxito que tendrá en el público, debe ser interesante al ojo que le mira .

Se debe hacer una representación emotiva, destacando siempre la aparición del personaje principal, expresando sus actitudes, gestos y el carácter de éste, es decir que no quede duda si está triste, alegre, enojado, o si tiene miedo, lo que señala la historia. Para lograr esto se debe sentir a los personajes, comprender sus pasiones, así cuando se represente una escena será lo más real posible, cuando ilustramos al personaje principal debe ser atrayente, sin perder las cualidades humanas.

Se debe estudiar el mejor ángulo, como en el cine, para destacar las cualidades que necesitamos de los personajes en la escena. La luz proveniente de un solo ángulo nos ayuda a dar relieve a la forma, luces adicionales para complementar la iluminación en su totalidad.

No se debe transcribir la escena tal cual sino crear y dar la versión adecuada de la historia del autor, destacar los detalles o algo que paso por alto pero se sobreentiende, es necesario considerar las cualidades de la historia:

- carácter
- acción
- ambiente de la escena
- naturaleza de asunto
- sensación de la atmósfera.

Carácter: éste es primordial, cuando se realiza la ilustración de personajes, en el capítulo 1, como ya vimos analizamos las características de los personajes, que serán retomadas cuando se comience con la etapa de bocetaje.

Acción: se buscará de entre todas las frases seleccionadas la que represente el capítulo en general, es decir la parte más intensa, podría ser por ejemplo la escena que le da nombre al capítulo.

Ambiente de la escena: basado en las descripciones del relato con respecto a colores, vestuario, características físicas del lugar, etc.

Naturaleza del Asunto: generalmente la novela se desenvuelve en el ambiente de misterio, donde se suscitan algunas hechos que parecen no tener una explicación, estas situaciones y acciones son la naturaleza misma del tema central de la novela

Sensación de la Armósfera: ésta depende la escena que se este representando, y los personajes que intervienen en la misma., basado en las descripciones de la historia.

- Deben expresar el mensaje de manera breve y concisa con un mínimo de elementos.
- Dar una sugestión de la historia o texto, sin decir la mayor parte del contenido.
- Lo que puede considerarse de mayor importancia al realizar una ilustración de una historia o novela es saber extraer el sentimiento y expresarlo sin que se pierdan las cualidades de la narración.
- Es necesario leer y asimilar el relato para así obtener sus características generales, las cualidades humanas de los personajes, así como el ambiente o detalle de los ambientes o escenarios donde se desarrollen las acciones de mayor impacto.

- Cualquiera que sea la historia y su público, aquella habrá de ser representada con emoción, con hechos exactos, con una acción clara y vigorosa y con movimientos naturales y expresivos; una interpretación pasiva y sin emoción no puede crear reacción alguna en quien la observa.
- El ángulo de vista contribuye a la impresión.
- Debemos tener cuidado de que sus personajes se desenvuelvan naturalmente, sin afectación, ni con rigidez. Hay que analizar bien el carácter y los tipos de cada uno de los personajes; todos deben ser humanos, respirar y vivir.

Lo importante en la ilustración es el desarrollo de la imaginación para representar cualquier tema, que la emoción sea transmitida de manera clara y efectiva al lector. Realmente la creación se produce cuando el artista ha sabido transmitir dicha emoción al lector.

a) Creación

Dentro de la ilustración editorial es la expresión gráfica de una idea. Debe ajustarse al relato y mantener relación con la historia.

"El escritor que describe un asunto o escena lo bace imaginando o recordando algo que conoce por la experiencia de baberlo sentido o vivido; el ilustrador sólo podrá dar vida a esta sensación que recibe sintiéndola y concibiéndola por si mismo y estudiando todas las figuras y detalles para que expresen el momento, la emoción y el verdadero mensaje que el escritor requiere bacer llegar y sentir a sus lectores." 16

Las ilustraciones deben crear un mundo mejor, si así lo requieren, ha de ofrecer aspectos del mundo real en el que vive, la ilustración debe ser excitante y a su vez estimulante, sus cualidades tendrán la característica de ser convincente; cuando nos referimos específicamente a una portada de libro o revista, tiene la función de expresar el contenido de la publicación y de llamar la atención del transeúnte distraído para que éste adquiera dicho objeto.

b) La Expressión

Todas las cualidades perceptuales tienen generalidades, es decir, vemos la redondez, la lejanía, etc.

Definimos la expresión como los modos de comportamiento orgánico o inorgánico evidenciados en el aspecto dinámico de los objetos o sucesos perceptuales. Las propiedades estructurales de esos modos no quedan limitadas a lo captado por los sentidos externos; son eminentemente activas dentro del comportamiento de la mente humana, y se emplean metafóricamente para caracterizar infinidad de fenómenos no sensoriales: la baja moral o el levado coste de la vida, la espiral de los precios, la lucidez de una argumentación, la compacidad de una resistencia.

Los gestos del ser humano expresan lo que sucede en su interior, así que la expresión facial es de vital importancia en los medios artísticos visuales como sería el cine y el teatro. La percepción de la expresión es inmediata y muy poderosa ya que transmite una idea sobre la ilustración que está siendo observada y es fundamental para que el mensaje sea el adecuado, de esta manera el receptor podrá o no entender lo que se requiere. La expresión es el contenido primario de la visión en la vida cotidiana, es una manera de mirar el mundo que nos rodea; las cualidades expresivas son a su vez los medios de comunicación de éste; son lo que capta su atención, es lo que le permite entender e interpretar sus experiencias.

Figura 3.9. Las ilustraciones deben ofrecer aspectos del mundo real si así lo quieren.

Figura 3.10. Nada es tan claro y explicativo como un dibujo.

3.8 Técnicas de Rustración

3a Fase Dipóresis (Dosibles Técnicas)

"La técnica es a veces la fuerza fundamental de la abstracción, la reducción y la simplificación de detalles complejos y vagos a relaciones gráficas que se pueden captar: a la forma de arte." 17

Lo visual se determina por la información visual que se observa y por la interpretación que se da la composición, la percepción depende a su vez de los mecanismos naturales.

El seleccionar la técnica más conveniente se determina por las cualidades de trabajo así como la reproducción. De entre las técnicas que podemos utilizar tenemos:

- * Pluma
- * Acuarela,
- * Gouache
- Óleo, etc.

Generalmente para que una ilustración llame la atención debe tener más de tres colores, sin olvidar que existen grabados a una sola tinta que han sido utilizados como ilustración, los cuadros e ilustraciones más bellos y los trabajos publicitarios con un gran efecto de color no muestran a éste en toda su plenitud y brillantez; las áreas más amplia son en matices agrisados y suaves para destacar y valorizar las pequeñas extensiones de mayor intensidad.

1) Lápiz Graso o Litográfico

Por medio del lápiz es posible obtener gradaciones en varios niveles y la impresión es más fuerte que un acuarelado o un lavado.

El lápiz la mayoría de la veces se utiliza para hacer bocetos rápidos y en algunos casos trabajos finales, preparados para su reproducción. El lápiz puede ser de grafito o plomo. Cuando se trata de una ilustración con lápiz que debe ser impresa utilizaremos el lápiz conte, el papel necesario para este tipo de lápiz es aquel que contenga una textura rugosa.

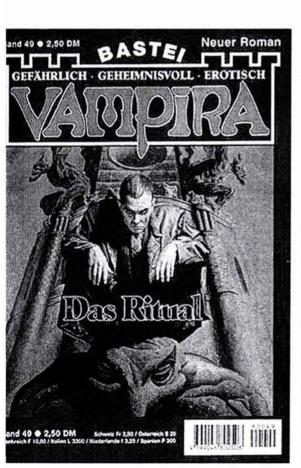

Figura 3.11. Kovek.

¹⁷ Ibid.

2) Dluma

La tinta que ese utiliza en estos casos si se requiere un efecto intenso debe ser negro absoluto, para que la reproducción sea de máxima calidad.

Puede realizarse por medio de tramas, en diferentes direcciones o una misma, también pueden rellenarse las formas respetando los lugares de iluminación; ahora ya pueden utilizarse las plumas de colores y así obtener diferentes matices, algunas veces se puede complementar con acuarela o tinta china y utilizar la pluma en los bordes.

3) Lavado/Acuarelado

Es determinado por los valores de tintas claras y obscuras, el trabajo se desarrolla por la línea que forman las retículas, cuando las líneas se juntan cada vez más van obscureciendo las áreas de aplicación. Se deben seguir las formas del objeto que trabajamos para dar realismo al dibujo, las líneas serán suaves sin estar recargadas porque pueden producir sombras en exceso.

En primer lugar se traza el dibujo con lápiz y se señalan las masas, los lugares de sombras y luces.

4) Color

Podemos elaborar un dibujo en blanco y negro, esto puede ayudarnos para determinar las luces y sombras que se pondrán a la ilustración de color.

5) Aguada

Conocida también como lavado o aguatinta, consiste en la aplicación de acuarela de un solo color, puede ser el negro de la tinta china o acuarelas que serán diluidas con agua, el papel a utilizar en estos casos es sin satinar.

6) Acuarela

Esta técnica ofrece la ventaja de distinguirse de las demás , por lo que es utilizado en gran medida en la ilustración.

Aquí la tinta se emplea de la siguiente manera, se toma gran cantidad de tinta para esparcir posteriormente, no se deben repetir pinceladas, para que el trabajo sea completamente limpio, interviene la blancura del papel.

En el caso de la ilustración que será impresa, podemos valernos de recursos auxiliares como por ejemplo, lápices de color, pluma, etc.

Se puede comenzar aplicando el color más claro hasta pasar por los intermedios y llegar al más oscuro, o puede hacerse al revés.

7) Tempera/Gouache

Se asemeja en el tipo de pintura a la acuarela, para su empleo se diluyen en agua, tienen la desventaja que al secar cambia el color, haciéndose más suave. El papel utilizado aquí puede variar, blancos o coloreados, de grano fino o grueso; las sombras deben ser cálidas ya que en la reproducción, toman fuerza los colores fríos.

8) Tintas de Color

Se pueden utilizar en la elaboración de bocetos, o en ilustraciones donde queremos tener efectos de color fuertes, permite obtener colores transparentes y opacos.

9) Aerografo

El aerógrafo, es una herramienta que nos permite pulverizar la tinta por la presión de aire comprimido, ésta da efectos luminosos entre otras cosas, la mezcla debe ser muy delgada para que no se quede en el atorada.

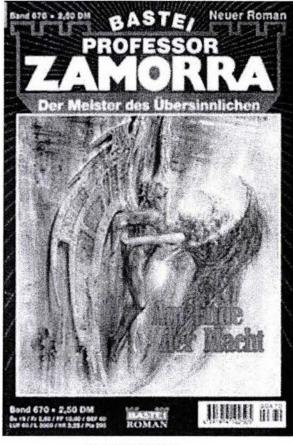

Figura 3.12. Luis Royo.

Algunas veces se puede utilizar libremente, sin mascarillas, cuando se trata de una ilustración que así lo permite ya sea por su elaboración o por el tamaño, sin embargo generalmente se utilizan las plantillas permitiéndonos la separación de tonos, se trabaja comenzando del color más claro al más obscuro, es un medio útil en la realización de fondos, o algunos detalles luminosos.

10) Soportes

El soporte es el material donde se va a plasmar el dibujo u obra, debe tener características de acuerdo al tipo de pintura con el cual estamos trabajando, ya que existen papeles con acabados diferentes los hay porosos y lisos de algodón con textura, hay una gran diversidad dentro de la en la cual podemos apoyarnos para la realización de nuestras ilustraciones, la consideración del soporte puede ayudarnos de manera eficaz a que la ilustración tome algunas características particulares.

Otra cosa importante al momento de escoger el soporte es la manera en como será su reproducción, también depende de esto la elección de un papel adecuado.

3.9 Corriences Dictóricas

Los Principales Movimientos en el Arte Pictórico:

Los estilos artísticos son innumerables, particularmente en la época contemporánea en la que numerosos artistas interpretan la realidad en formas plásticas.

Algunos diseñadores se basan en estos estilos cuando realizan sus ilustraciones, se mencionarán brevemente las características de los movimientos artísticos pictóricos que podrían servir de influencia a los diseñadores, e ilustradores en la realización de sus obras.

Cuando estos estilos son adoptados por diferentes artistas y se convierten en fuerzas de interpretación de un grupo en torno a las artes, la cultura o tópicos sociales, éstas han sido definidas como corrientes dentro de las artes. Así encontramos como corrientes de las artes y la cultura al arte románico, el arte gótico o el barroco. Veamos cuáles han sido algunos de los principales movimientos en la historia.

1) Bizantino

Empieza a desarrollarse en el siglo IV después de Cristo, con la fundación del Imperio Romano de Oriente, se establece de hecho en el siglo 60 y desaparece con la caída de Constantinopla (1453). Es un estilo religioso, sus figuras son estáticas, claramente definidas y representadas de frente para resaltar su imponencia y divinidad.

2) Renacimiento

Empieza durante la crisis feudal en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVI. Su objetivo era un renacimiento de la cultura clásica (griego-romana). Se caracteriza por el uso de la perspectiva linear en la representación de objetos. Las figuras tienen profundidad y dinamismo; pero permanecen equilibradas y harmónicas. La pintura de Caballete empieza a difundirse juntamente con el retrato. Sus mayores exponentes son Leonardo, Michelangelo y Rafael.

3) Wanerismo

Se desarrolló en el siglo 16 y principios del 17. Aparece en las ultimas obras de Michelangelo; pero su mayor representante es Tintoretto. Las figuras aparecen deformadas y aparecen con más movimiento. Colores artificiales y fuentes con contrastes crean atmósferas fantásticas, usadas para representar temas religiosos y mitológicos.

4) Barroco

Empieza en el siglo 17 durante la reacción religiosa (Contra-Reforma católica) y política (Absolutismo) para contener la decadencia feudal. Los pintores acentúan el uso de los contrastes de claro y oscuro, de lleno y vacío; dando una mayor dramaticidad a las telas. el equilibrio renacentista da lugar a la desproporción. Este estilo desaparece en el siglo 18.

5) Escuela Dolandesa

Aparece en el siglo 17, acompañando el florecimiento económico de Holanda. Durante su lucha para conquistar y mantener su independencia, los holandeses acabaron valorizando hasta los objetos más simples. De ahí viene la difusión de la naturaleza muerta. Los burgueses de Holanda favorecieron también el desarrollo del retrato. Sus mayores representantes son Hals, Rembrandt y Vermeer.

6) Romanzismo

Aparece a fines del siglo 18 como reacción al neoclasicismo. Valoriza la subjetividad en detrimento del mundo. Arte hostil a la sociedad industrial, rechaza los temas urbanos, valorizando la naturaleza (gran numero de paisajes) y temas distantes en el tiempo (temas mitológicos) y en el espacio (escenas del oriente).

7) Impresionismo

Aparece después de 1860. Integrado por Monet, Manet, Renoir y Degas entre otros. Prioriza la representación de las impresiones subjetivas frente a las cosas. El Paisaje es el genero predominante. Para captar los efectos de la luz al aire libre, los cuadros eran hechos con rapidez. La ultima exposición del grupo tuvo lugar en 1886.

8) Fauvismo

Movimiento que aparece en 1905 en el Salón de Paris. Sus integrantes (Matisse, Derain) fueron llamados fauves (fieras) porque sus obras usan colores agresivos. Se caracteriza por el desprecio de la perspectiva linear y el uso de colores puras para produzir fuertes efectos emocionales.

9) Expresionismo

Este movimiento se cristaliza en 1905, pero sus origenes remontam a Van Gogh. Recurre a distorciones de forma y color para expresar emociones y revelar la esencia del objeto representado. Sus principales integrantes: Munch, Kirchner y Grosz.

Figura 3.13. Renacimiento

Figura 3.14. Impresionismo.

10) Cubismo

Criado por Picaso y Braque a partir de 1907, el estilo abandona completamente la prespectiva, buscando representar el objeto, no como él parece, mas como él es. Muestra las diversas fases de la cosa al mismo tiempo en un montaje. En la primera fase (analítica), predominan formas geométricas; en la segunda fase (sintética), pedazos de periódico son colocados en el cuadro.

11) Dadaismo

Fundado en 1915 durante la Primera Guerra, constituyó un movimiento de revuelta contra el conformismo. Enfatizó el irracionalismo y el absurdo como fundamentos de la creación artística. En las artes plásticas, su principal contribución fue el ready-made, objeto del cotidiano; como un urinol transformado en arte. Sus representantes son Tzara, Arp, Duchamp y Picabia.

12) Surrealismo

Heredero del dadaismSo, surgió en la década de 1920. Enfatizó los factores inconscientes en la creación artística, de ahí la valorización de los sueños, de lo bizarro, de lo fantástico. Algunos artistas (Miró, Ernst) usaban técnicas espontáneas para romper los controles concientes. Otros (Magritte, Dalí) imágenes trabajadas, sin un sentido racional.

13) Muralismo

Movimiento surgido después de la revolución mexicana (1910-1917), era integrado por Siqueiros, Orozco y Rivera. Influenciados por el expresionismo, pintam figuras épicas en grandes muros para facilitar su difusión popular.

14) Modernismo

Lanzado en la Semana de Arte Moderna de 1922, recorría al expresionismo para tratar temas nacionales (mulatas y fiestas populares). Al principio provocó escán-dalos; pero acabaría transformándose en una especie de arte oficial. Principales integrantes: Tarsila, Di Cavalcanti y Portinari.

15) Dop ART

Surge en los Estados Unidos al fin de la década de 1950 y se extiende hasta los años 70. Heredera del dadaismo, la pop art explora temas del cotidiano (publicidad, cuadros). Principales nombres: Warhol y Lichtenstein.

Estilo a base de unas cuantas líneas y colores, se originan una simple e inmediata impresión visual. En la composición hay una recuperación total de la imagen en absoluta autonomía logrando manifestarse en una trasgresión de la realidad donde los objetos y el mundo mágico del artista forman la unidad en la obra.

En México se caracterizó a Julio Ruelas dentro de esta corriente.

16) Realismo

El realismo surge después de la revolución francesa de 1848. Manifiesta una reacción contra el idealismo romántico y expresa el gusto por la democracia, mas contrariamente a lo que su inclinación social sugiere, no produce un estilo arquitectónico propio y se expresa escasamente en una escultura crítica o social. Su verdadero ámbito es la pintura, con temas de la vida cotidiana. Esta pintura cuenta con varios exponentes franceses de renombre: Courbet, el líder del movimiento, propone "hacer un arte vivo" y traducir las "ideas, las costumbres y el aspecto" de su época. Daumier analiza las debilidades de la época. Millet contribuye a la reputación de la escuela de Barbizon Corot, aunque se inspira en los clásicos, logra destacar.

CAPÍTULO 4

Realización de ilustraciones para la novela

"La Luna

de nuestro pasado

En este Capítulo se muestra como se llegó a la realización de las ilustraciones finales para la novela "La Luna de Nuestro Pasado", como se desglosó cada capítulo de la misma para llegar a la ilustración que nos hablaría del contenido general de éste, y tomar las bases para su creación.

4.1 Merodología del CYAD (UAM Azcaporzalco)

La Metodología a utilizar en el presente trabajo se obtuvo de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, consta de 5 Fases, a continuación se describirá brevemente cada una de ellas.

- 1a fase Caso
- 2a fase Problema
- 3a fase Hipótesis
- 4a fase Proyecto
- 5a fase Realización

la Lasc

Caso

Es la demanda; Conjunto de fenómenos que determina por sus características Generales cuáles disciplinas deben intervenir, es el proceso a seguir, predetermina el Marco Teórico que se utiliza.

2a Lase

Droblema

Dada la complejidad de los datos relevantes se busca interrelacionarlos y agruparlos en subconjuntos, integrando partes y elementos; así como una secuencia Jerárquica en su estudio a base de la cual se pueden desarrollar las alternativas de solución.

"La mente bumana recibe, confoma e interpreta su imagen del mundo exterior con todas sus potencias conscientes e incoscientes, y el ámbito de lo inconsciente no podría jamás acceder a nuestra conciencia sin el reflejo de las cosas perceptibles. No es posible presentar lo uno sin lo otro."

Armheim Rudolf

3a Fase

hipóresis

Se establecen y desarrollan ante cada grupo de requerimiento.

Se debe obtener la mayor cantidad de alternativas hasta agotar las opciones. Elegir así entre las más viables en todos los aspectos para solucionar la estructura del problema. Se resuelven problemas de funcionalidad. Determinación de elementos necesarios para la realización

- * Planeación Económica Administrativa.
- * Realización de que las forma económicamente propuesta sea realizable.
- * El Estudio de la Forma es Fundamental.

4a Fase

Ркоуссто

Interacción con todos los métodos y técnicas de las disciplinas que van a implementar. El Diseño proporciona datos y criterios de cada técnica .Conjunto integral de todos los elementos necesarios para las simulaciones. Técnicas para desarrollar sus propios métodos, datos de cada técnica en el diseño, proporciona los datos que las diferentes disciplinas, cuyo campo de acción es la producción, requieren para desarrollar sus propios métodos y técnicas.

5a Lase

Realización

Teniendo como base el proyecto, la realización material de la forma propuesta.

El Diseñador desarrolla la Supervisión y Dirección del proyecto y la producción del objeto. Correcta interpretación de los planos.

Cvaluaciones

Durante todo el proceso existen evaluaciones que se dan a varios niveles y que se presentan sobre los datos que intervienen. Las evaluaciones deben hacerse con el usuario y el promotor de diseño. Es importante distinguirlos momentos en que la complejidad y los diversos aspectos del problema sobrepasan los criterios particulares del diseñador para llevar a la decisión más completa.

4.2 Rustraciones de la Novela

Las siguientes frases fueron seleccionadas para hacer las ilustraciones que se presentan de la novela "La Luna de Nuestro Pasado".

(Capítulo 1 "El encuentro")

Ulises

"Ulises los miraba desde los escalones de la entrada, el viento de esa noche levantaba una bufanda de seda azul que portaba, así como su larga cabellera rizada; su mirada reflejó en ese instante una profunda tristeza."

(Capículo 2 "Visión del Sueño")

Gema

"Los ojos azules de Gema brillaron al escuchar esto, inclinó la cabeza, ella es una mujer blanca, de figura esbelta con el cabello muy largo castaño oscuro, su carácter es apacible, pero su mirada aunque es fría penetra hasta el lugar más recóndito del alma."

Capítulo 4. Realización de ilustraciones

(Capítulo 3 "La Revelación")

Angel

"Mizar tenía un sueño confuso, se encontraba sobre un edificio muy alto, cuando apareció un ángel resplandeciente

(Capículo 4°Ct Ánget")

Jaziel

"... El cielo se abrió para dejar escapar un rayo de luz azul, era tan brillante que les deslumbro cuando al fin pudieron distinguir algo que emergía de aquella inmensa luminosidad, se trataba de una silueta que medía cerca de dos metros de altura conforme avanzaba observaron a un ser extraño parecía el rostro de una mujer, su piel era blanca, de una blancura nunca antes vista, tenía el cabello oscuro largo y sus ojos eran grises, todas sus facciones eran muy finas , vestía una túnica de color blanco y encima un abrigo de color negro..."

"Cargó a Mizar y comenzó a caminar hacia el rayo de luz, mientras seguía hablando..."

(Capiculo 5 "El Recuerdo")

Querce de Sirio

"Cuando el caballero despertó y fue buscarla era demasiado tarde... ella estaba muerta va."

"Un día la prometida del caballero apareció entre la noche, ella estaba cambiada, sus labios eran rojos como la sangre y su mirada estaba vacía, sería ahora una asesina."

(Capítulo 6 "Incertidumbre")

Oiana

"Al amanecer Diana despertó en una habitación cómoda, le reconfortó ver la luz del sol entrando por las ventanas, reconoció el lugar se trataba de un hospital..."

(Capiculo 7 "Cl Dolor")

ALTAIR

"Ella caminaba lentamente y todo parecía cambiar de forma en cuanto ella sé acercaba; Al fondo de aquel lugar se distinguía una silueta, vestía una túnica color púrpura que le cubría la cabeza, al acercarse miró a un hombre, su piel era tan blanca como la luna, sus ojos tenían un brillo muy especial y desconocido, sin embargo, a toda su persona le invadía una tristeza infinita la cual se reflejaba en su mirada..."

(Capículo 8 "Sueño de Luna")

Wiryam

"Escuchó el llanto de un bebé, quien lloraba en un rincón, volteo y observó a Miriam sosteniendo al pequeño, lloraba angustiada la y miraba con un profundo temor, se percató de las lágrimas caían sin parar de sus ojos,..."

(Capículo 9 "El Mago")

La Querce de Ulises

"Diana se disponía a tocar el libro cuando un relámpago se escucho en el cielo y frente a sus ojos atónitos se materializó Altair en medio de una gran luz..."

"Osnelly levantó la espada del piso, hirió a Ulises de muerte..."

"... Diana con los ojos llorosas se acercó a Ulises quien sangraba, ella lo levantó del piso y le dijo:

-No pude recordar nada hasta este momento...siento no hacerlo antes, cuando ella te hirió sentí el dolor como si me hiriera a mí, no puedo entenderlo....

-Una vez estuvimos unidos...y nunca dejaremos de estarlo hasta el final del tiempo.. aunque mueras y nazcas tantas veces como vidas tenga el hombre, ahora podré irme en paz, porque me recordaste y se que nunca me dejaras de amar...

Estaba sumergida en un llanto tan profundo, miraba como su cuerpo perdía las fuerzas en medio de las rosas y sus ojos no dejaban de emanar lágrimas; la oscuridad en su mente era tan honda como aquella noche de octubre, todo era extraño el cambio de sus sentimientos hacia él eran una cosa inexplicable, después de haber sentido tanto odio por aquel hombre, ahora se encontraba sufriendo su partida..."

Portada

"... algún día no tan lejano, volveremos a encontrarnos, en otro tiempo, en nuestro tiempo... en nuestra luna..."

"Un hombre perdido en el tiempo y en sus recuerdos Una mujer que no lo recuerda .... y su tristeza se hace más grande bajo la plateada luna ...."

4.3 Técnica Seleccionada

La técnica escogida es Mixta para poder dar los matices y terminados de las mismas en diferentes partes de la ilustración y así enriquecerla.

Después de seleccionar los fragmentos de la obra que serían ilustrados, se elaboró la primera generación de bocetos, los cuales fueron revisados por "Mantus" para dar paso a la segunda generación de bocetos, donde a parecerán los presentados a continuación.

Alternativas de desarrollo para representar las escenas seleccionadas, así como también considerar los elementos de diseño que intervienen en su elaboración.

Se necesita que las ilustraciones sean vistosas, se optó por ilustraciones a color, razón por la cual el lápiz graso y la Pluma, quedan fuera de nuestra selección, para conseguir que las ilustraciones tengan un mayor impacto, se utilizarán materiales que contengan mejor presentación en el color.

- Prismacolor: Detalles del rostro
- Acuarelado: Se utizará en los paisajes y algunas telas para las cuales su terminado requiera mayor detalle.
- Tintas de color: a la vestidura de los personajes para dar intensidad.
- Tinta con aerógrafo: cielos y efectos de resplandor e iluminación intensa, como en el caso de Jaziel.
- Gouche: para las telas y vestuario, realza el atuendo de cada personaje y da el toque de antiguedad en algunos.

4.4 Estilo Seleccionado

Escogí un estilo realista- figurativo, respecto a la imagen de los personajes, "Mantus" pretende que las ilustraciones sean de carácter serio, un tanto conservadoras, ya que la novela en algunos puntos se torna romántica, con personajes reales aunque algunos de estos parecen sacados de sueños, por lo cual algunas escenas tienen cierta ensoñación y se presentan surrealistas, así que se representa a los personajes con naturalidad, un estilo realista y un toque de surrealismo en cuanto a los personajes que así lo requieren.

4ª Lase Proyecto

Después de la selección de bocetos de la última generación, se procede con la selección de la técnica, la técnica que se escogió para la realización de las ilustraciones, fue Técnica Mixta, esta se utilizará de dependiendo el contenido de cada escena.

La acuarela se trabajó en lo referente a la piel de los personajes, dando realismo, otro factor fundamental fue el vestuario de los mismos, como en el caso de Jaziel, por mencionar alguno, quien se describió como un ser fastuoso y debió ser representado como tal, valiéndome de las tintas de color y el gouche, consiguiendo dar esa impresión de vaporosos, esto es fundamental por la jerarquía que es marcada a través de la vestimenta.

Los resplandores que presentan algunos eran algo de suma importancia dando ese toque de santidad o misterio según cada caso, para dar los efectos de la luminosidad fue utilizado el aerógrafo.

En cuanto a los rostros se utilizó el acuarelado con toques de lápices de color. Según la ilustración se combinaron las técnicas para resolver la mejor solución.

Figura 4.1. Primera Generación de Bocetos. Sirio y Ulises

Esquema de como se utilizó la metodología:

la Fase Caso Ilustraciones para la novela
"Las Luna de Nuestro Pasado"
Autor: Mantus

Conocer como está estructurada la novela, revisión de cada uno de los nueve capítulos, buscar las escenas y personajes representativos.

2a Fase Problema

- Análisis del contenido General de la obra
- Sinopsis
- Análisis por Capítulo
- Sinopsis
- Personajes y Frases del capítulo.
- Total de capítulos (nueve).

 Posibles técnicas para la realización de las ilustraciones.

- Lápiz Graso o Gráfito
- Pluma
- Lavado /Acuarelado
- Aguada
- Acuarela
- Gouache
- Tintas de color
- Tintas con Aerógrafo.

Ilustración de cada capítulo: Capítulo 1 "El Encuentro"

"Un hombre perdido en el tiempo y en sus recuerdos"
 Ilustración -Ulises.

Capítulo 2 "Visión del Sueño" -Ilustración -Gema. Capítulo 3 "La Revelación" - Angel.

4a Fasc Proyecto Capítulo 4 "El Angel" -Jaziel se lleva a Mizar. Capítulo 5 "El Recuerdo" - Muerte de Sirio - Regreso de Sirio de entre la

bre" Ca

noche.

Capítulo 6 "Incertidumbre" - Diana despierta en el hospital.

Capítulo 7 "El Dolor" - Altair.

Capítulo 8 "Sueño de Luna" - Miryam con bebe en brazos.

Capítulo 9 "El Mago"

Osnelly hiere a Ulises.

Muerte de Ulises.

4.5 Boccros

Los bocetos son los acomodos de las líneas, los valores, las claves tonales, dentro de la composición, la elaboración de un boceto correcto es indispensable para el resultado satisfactorio de una obra.

Esto se desarrolla en una hoja de papel utilizando solamente el lápiz, resolviéndose las características de color, lo que varía es el acomodo en las diferentes propuestas con respecto a los elementos que integran la composición.

De cada capítulo se escogió la frase (s) más representativa (s), para tomarla de punto de referencia para la elaboración de la ilustración, enseguida veremos como quedó el desglose de las mismas.

(Capítulo 1 "Elencuentro")

Uliscs

Este personaje es fundamental en la novela, ya que es personaje principal dentro de loa historia, así que la ilustración debe representar lo que el vive, su sentir y su dolor, porque vive en una pena eterna, para el se escoge solamente un dibujo en blanco y negro para representar la oscuridad en la cual vive.

Figura 4.2. Bocetos iniciales (Ulises).

Figura 4.3, Ulises

ESTA TESIS NO SALE

(Capículo 2 "Visión del Sueño")

Gema

Gema tiene un carácter fuerte, cosa que puede ser representada a través de sus ojos, en la novela es mujer impredecible, sin lugar a dudas.

Figura 4.4. Gema

Figura 4.5. Gema (2)

(Capítulo 3 La Revelación)

Angel

El ángel dentro de esta novela dista mucho de lo comúnmente visto, ya sea en las pantallas de cine o en las ilustraciones de historietas, se trata de un ángel con una apariencia contradictoria en ocasiones oscura.

(Capículo 4 "El Ángel")

Jaziel

El ángel en esta novela es un personaje además de místico, fastuoso en la descripción, se busco la forma precisa de representar esa belleza, mostrando un lado oscuro a su vez.

Cuando muere Mizar es un episodio dramático, así que debe contener la grandeza del ángel y lo indefenso del ser humano que es transportado por él.

Figura 4.7. Jaziel sosteniendo a Mizar

Capitulo 4. Realización de ilustraciones

(Capículo 5 "El Recuerdo")

El dolor del caballero ante la tragedia, la perdida de la amada, reflejar todo el dolor sentido por este.

Figura 4.8. Muerte de Sirio

(Capítulo 5 "El Recuerdo")

Y posteriormente el regreso de ella, con una actitud diferente a como el la recordaba. Ese momento en el cual ella regresa a la vida, es un momento cúspide dentro de la historia.

Figura 4.10. Retorno de Sirio

Figura 4.11. Retorno de Sirio (2)

(Capículo 6 "Incercidumbre")

La desolación de Diana ante los sucesos que le han acontecido y el no tener una explicación del porque le ocurrieron cosas extrañas, en su mente Ulises, tratando de comprenderle.

Figura 4.13. Ulises y Diana en el hospital

Figura 4.14. Ulises y Diana en el hospital (2)

(Capículo 7 "El Dolor")

La ilustración del mago es uno de los mayores retos al realizar las ilustraciones, es uno de los personajes principales dentro de la novela, sus características también son de poder como en el caso del ángel, pero con otro sentido, como misterioso y ocultando algo.

Figura 4.15. Altair

(Capículo 8 Sueño de Luna)

La desesperación de una madre tratando de defender su vida y la de su hijo, el temor de ella por el peligro que los amenaza.

Figura 4.16. Miryam

La luna de nuestro pasado

(Capículo 9 "El Mago")

- Osnelly dando muerte a Ulises, reflejar en sus ojos la acción
- La muerte de Ulises, es el final de la historia y se debe representar el momento tan doloroso que es la partida de Ulises, la desesperación de Diana al recordarlo y perderle de nuevo.

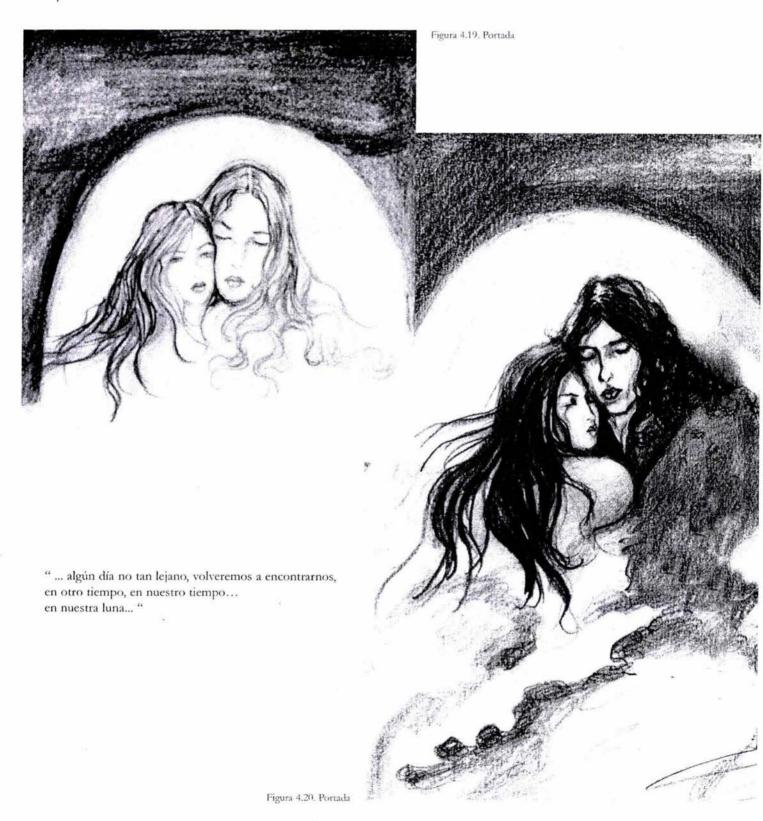
Figura 4.17. Osnelly

Figura 4.18, Muerte de Ulises

(Laportada)

4.6 Presentación de llustraciones Finales (Capítulo 1 "Elencuentro")

Ulises

(Capítulo 2 "Visión del Sueño")

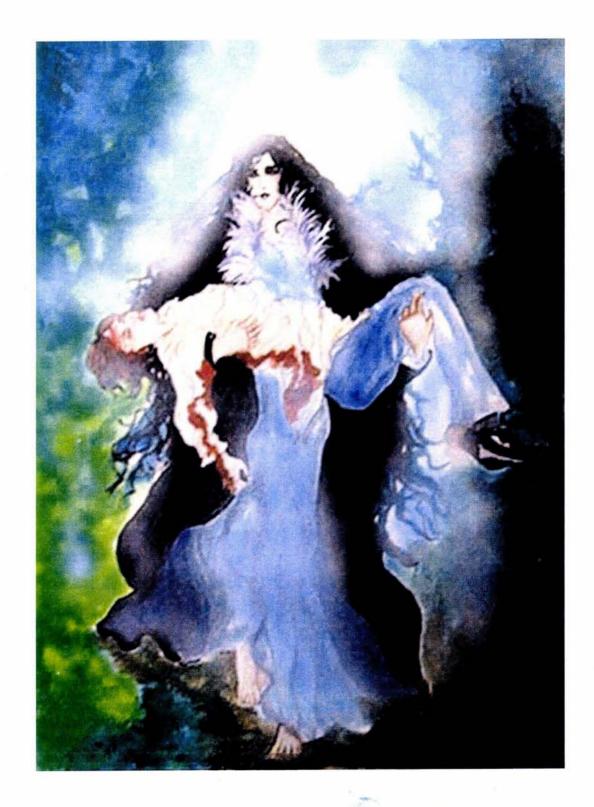
Gema

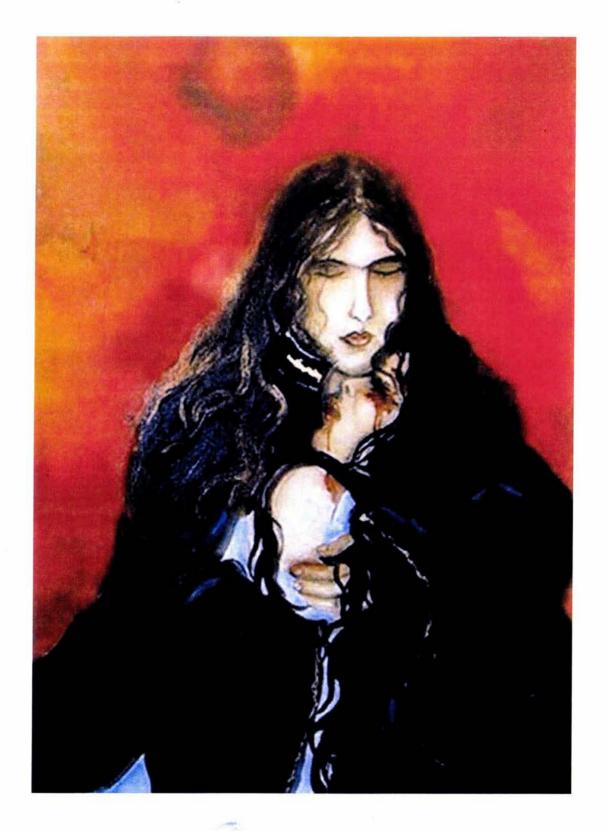
(Capítulo 3"La Revelación") Ángel

(Capírulo 4 "El Ángel")
Jaziel

(Capítulo 5 "El Recuerdo")

(Capítulo 5 "El Recuerdo")

Sirio

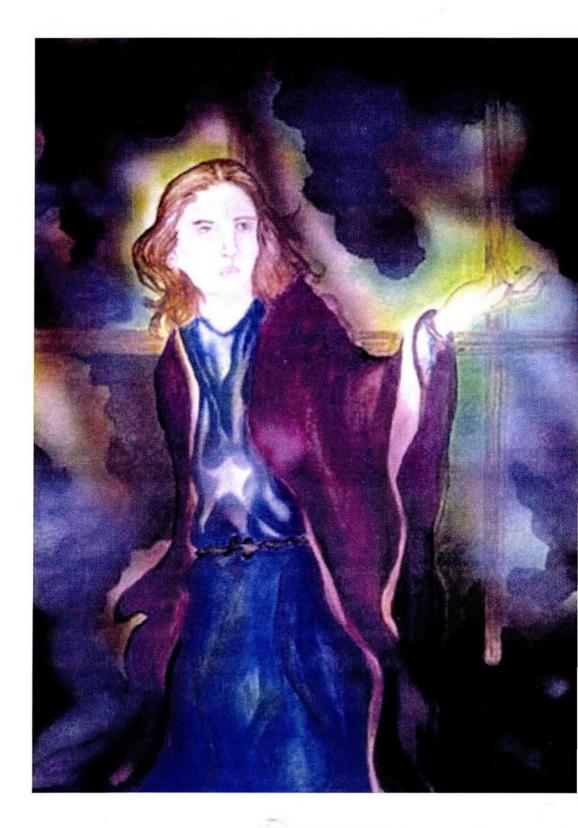
(Capítulo 6 "Incertidumbre")

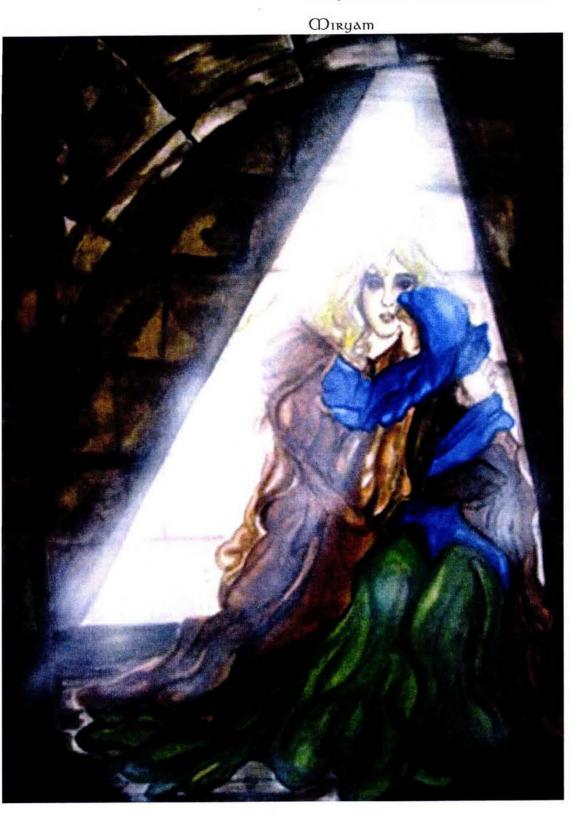
Capítulo 4. Realización de ilustraciones

(Capítulo 7 "El Oolor")

Áltair

(Capículo 8 "Sueño de Luna")

(Capítulo 9 "El Mago")

Osnelly

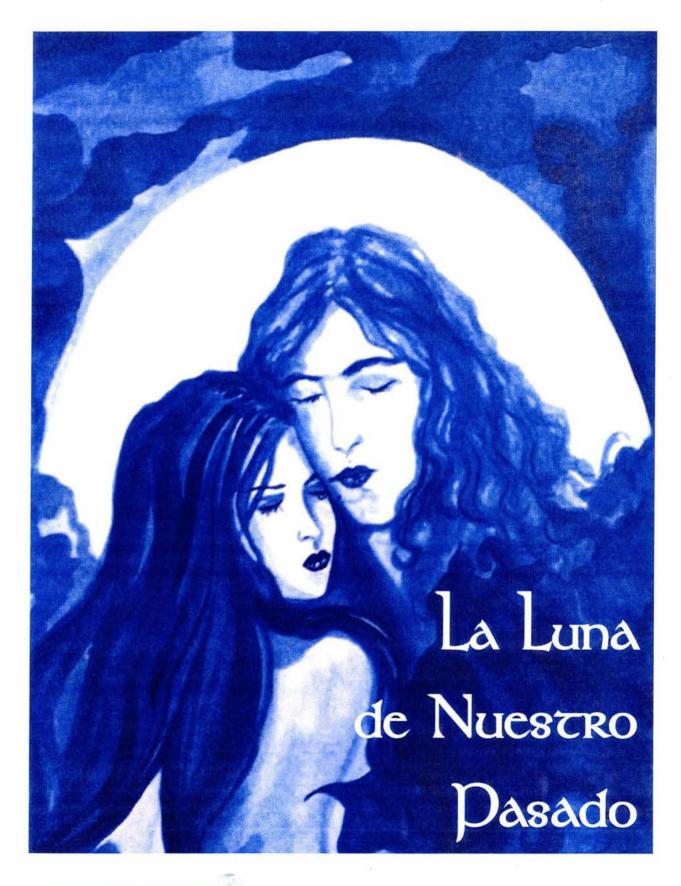

(Capítulo 9 "El Mago")

Muerce de Ulises

El ilustrar una obra literaria es una tarea sumamente enriquecedora, el expresar gráficamente lo que se encuentra plasmado en un texto; los grandes maestros de pintura o grabado han ilustrado algunas obras anteriormente, dando vida así a textos desde la antigüedad.

La realización de este trabajo fue una manera de poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre diseño, la parte que me agradó más realizar fue la investigación de los "seres mágicos", constituyó una base primordial para la realización de la ilustraciones, es un tema muy amplio y existen varios enfoques del mismo; los personajes de la novela "La Luna de Nuestro Pasado", tienen características muy particulares, bien definidas en cuanto a físico y carácter, son seres tratados ya en otras obras literarias, sin embargo algunas características son muy diferentes a las preconcebidas de los mismos, sobre todo Jaziel, que es un ángel con un toque de oscuridad, distinto a los representados en las películas o textos.

Busqué la manera de representar a los seres de la novela, apegándome estrictamente a la descripciones de la novela, con estilo propio pero representando las pasiones de los personajes ya que, el ilustrar un texto es una manera de estimular la lectura.

Otro punto que me parece importante destacar gira en torno a lo fantástico, sin lugar a dudas, está en relación con lo real, ya que si no existiera éste , no podríamos distinguirlo, mucho menos diferenciar las características de los seres fantásticos .

Se trato de que los personajes no perdieran su escencia, es decir conservaran su misterio y misticimo, para lo cual se recurrió e a un estilo particular de ilustración, donde cada personaje está sumamente cuidado para proyectar el misterio que lo envuelve, algunas veces se utiliza solo una parte del mismo para dar a conocer su totalidad, es en este punto donde el realismo y la ficción se entremezclan para representar a los seres extraños, pertenecientes al mundo real, pero sumergidos en la ensoñación dándole el toque de fantasía.

Índice de Láminas

Capículo 2 La Magia y los Seres Mágico	s"
2.1 Pinturas Rupestres	25 pt
2.2 La Magia es tan antigua como el hombre	
2.3 La Literatura moderna se basa en seres mágicos	
2.4 Uno de los magos más conocidos actualmente. Gandalf	
2.5 Saruman, mago que sirve a las fuerzas oscuras	
2.6 Representación de Dios Celta	
2.7 Dios Odín	
2.8 Un mago posee el conocimiento de los elementos	
2.9 La magia ha formado parte de la vida desde tiempos remotos	
2.10 Merlín fue uno de los magos más poderosos según las leyendas	
2.11 Raistlin Majere	
2.12 Gandalf	43 pp
2.13 Morgan Le Fay	44 pp
2.14 Un Ángel, es un mensajero entre el cielo y la Tierra	
Capítulo 3 "Oiseño" 3.1 Representación rupestre de un cuervo	48 рг
3.2 Tipos de líneas	
3.3 Colores	
3.4 Efectos de iluminación	55 pp
3.5 El resplandor se nos presenta como una fuente de energía lumínica.	57 pp
3.6 Sección Aúrea	
3.7 Cuadrantes	62 pp
3.8 Sinécdoque. Una parte se representa por el todo	63 pp
3.9 Las ilustraciones deben ofrecer aspectos del mundo real si así lo quie	eren65 pp
3.10 Nada es tan claro y explicativo como un dibujo	66 рр
3.11 Kovek	
3.12 Luis Royo	67 pp
3.13 Renacimiento	69 pp
3.14 Impresionismo	70 pp

Índice de Láminas

Ca	apítulo 4 Realización de Hustraciones	para	la	
no	ve(a "La Luna de Nuestro-Pasado"			
4.1	Primera generación de Bocetos. Sirio y Ulises	77	pp	
	Bocetos iniciales (Ulises)			
	Ulises			
	Gema		0.00	
	Gema (2)			
4.6	Jaziel		* *	
4.7	Jaziel sosteniendo a Mizar			
4.8	Muerte de Sirio			
4.9	Muerte de Sirio (2)			
	Retorno de Sirio			
	Retorno de Sirio (2)			
	Retorno de Sirio (3)			
	Ulises y Diana en el hospital			
	Ulises y Diana en el hospital (2)			
	Altair			
	Miryam			
	Osnelly			
	Muerte de Ulises			
	La portada			
	) La portada (2)			
Presentación de Ilustraciones finales				
1.	Capítulo 1 "El encuentro" (Ulises)			
2.	Capítulo 2 "Visión del Sueño" (Gema)			
3.	Capítulo 3 "La Revelación" (Angel)			
4.	Capítulo 4 "El ángel" (Jaziel)			
5.	Capítulo 5 "El recuerdo"			
6.	Capítulo 5 "El recuerdo" (Sirio)			
7.	Capítulo 6 "La Incertidumbre"			
8.	Capítulo 7 "El Dolor" (Altair)			
9.	Capítulo 8 "Sueño de Luna" (Miryam)			
10.	Capítulo 9 "El Mago" (Osnelly)			
11.	Capítulo 9 "El Mago" (Muerte de Ulises)			
12.	Capítulo 9 "El Mago" (Muerte de Ulises 2)			
13	Portada "La Luna de Nuestro Pasado"	103	nn (	

Bibliografia

- 1. ARMHEIM Rudolf, "ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL, PSICOLOGÍA DEL OJO CREADOR", Alianza Editorial, Barcelona 1983, 545 pp.
- 2. DANEL Janet y TOCA Antonio, "CONTRA UN DISEÑO DEPENDIENTE: UN MODELO GENERAL DE DISEÑO PARA LA AUTODETERMINACIÓN NACIONAL", Ed. Cyad UAM Atzcapotzalco, México, 1992, 254 pp.
- 3. COHN Norman, "<u>EUROPE'S INNER DEMONS"</u>, "<u>LOS DEMONIOS FAMILIARES DE EUROPA</u>", Versión Española de Oscar Cortés Conde, Alianza Editorial, Barcelona España, 1980, 329 pp.
- 4. MÉNDEZ Torres Ignacio, "<u>EL LENGUAJE ORAL Y ESCRITO EN LA COMUNICACIÓN</u>", Ed. Limusa, Noriega Editores, México, 1989, 318pp.
- 5. LEAL Luis, "<u>EL REALISMO MÁGICO Y LA LITERATURA</u> <u>HISPANOAMERICANA</u>", en Cuadernos Americanos, Voy. 153, Núm. 4, año 26, pp. 203-235 Joules, A. (1930) . Formes Simple. París: Senil, 1961.
- **6.** CHIAMOPI, I. <u>"EL REALISMO MARAVILLOSO Y LA LITERATURA FANTÁSTICA"</u> en Eco, Núm. 299, pp. 79-101.
- GILLAM Scott Robert, "<u>FUNDAMENTOS DE DISEÑO</u>", Ed. Limusa, 1989, México, 195 pp.
- 8. R.-M ALBÉRÉS, "<u>HISTORIA DE LA NOVELA MODERNA</u>", Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, Barcelona, 1985, 388 pp.
- 9. LLOVET Jordi, "IDEOLOGÍA Y METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO", Ed. G.G., Barcelona, 1981, 2a Edición, 161 pp.
- Coordinado por TERENCE Dalles Tursen, "<u>ILUSTRACIÓN Y DISEÑO</u>", Hermann Blues Ediciones, Barcelona, 1998, 345 pp.

Bibiografia

- 11. COHEN Jean, TORODOV Tzvetan, SIMERAY Jean, BREMOND Clude, "INVESTIGACIONES RETÓRICAS II", Colecc. Comunicaciones, Ed. Tiempo Contemporáneo, Argentina, 1974, 231pp.
- 12. PALOU Jean , "<u>LA BRUJERÍA, OIKOS-TAU</u>", s.a. ediciones, Barcelona España, 1985, 174 pp.
- 13. D.A. Dondis, "LA SINTAXIS DE LA IMAGEN", Ed. G.G., Barcelona, 1992, 211 pp.
- 14. SIEBERS Tobin, Traducción Juan José Utrilla, "LO FANTÁSTICO ROMÁNTICO", Breviarios de Fondo de Cultura Económica, México 1989, 268 pp.
- 15. OWEN Peter y ROLLASON Jane, "MANUAL COMPLETO DE TÉCNICAS DE AEROGRAFÍA", Herman Blume Ediciones, España, 1989, 220 pp.
- **16.**Gunter Hugo Magnus, "MANUAL PARA DIBUJANTES E ILUSTRADORES", Ed. G.G., Barcelona, 1982, 257 pp.
- 17.ÓLEA Oscar, "<u>METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO</u>", (Urbano, Arquitectónico, Industrial y Gráfico), Ed. Trillas, México, 1997, 256 pp.
- **18.** MARTHE Robert, "NOVELA DE LOS ORÍGENES Y ORÍGENES DE LA NOVELA", ed. Taurus, Barcelona, 286 pp.
- **19.** EGREMY A. D. Fco.., "PUBLICIDAD SIN PALABRAS, EL LENGUAJE NO VERBAL EN LA PUBLICIDAD", Ediciones Mar S.A. de C.V., México 1993, 141 pp.
- **20.** ARNOLD Eugene, "<u>TÉCNICAS DE LA ILUSTRACIÓN</u>", L.E.D.A Ediciones (Las ediciones de Arte Barcelona), 1982, 128 pp.
- 21. BELEVAN Harry, "TEORÍA DE LO FANTÁSTICO", Ed. Anagrama, 1989, Barcelona, 125 pp.
- MENDIETA Alatorre Ángeles, "<u>TESIS PROFESIONALES</u>", Ed. Porrúa S.A de C.V., 18^a. Edición, México, 1990, 306 pp.

OTRAS EUCNTES

1. www.artedinamico.com

http://www.artedinamico.com/artiant.htm

2. www.bodasdeisabel.com

http://www.bodasdeisabel.com/Articulos/amantes.htm (Épocas de la magia Prerevolucionarios).

3. www.extranet.semarnat.gob.mx

http://extranet.semarnat.gob.mx/informarte/codigo/definicion_diseno.php

4. www.geocities.com

http://geocities.com/Area51/Labyrinth/2748/magos.html/(merlin)ged archimago http://geocities.com/Area51/Labyrinth/2748/merlin.html http://geocities.com/Area51/Labyrinth/2748/morgana.html

5. www.magos.ws

http://www.magos.ws/Historia.htm

6. www.maxpages.com

http://maxpages.com/ciudadoscura/Herramientas_magicas David Garrosa Sastre. Octubre 1998. SusanaWeigngast@com.ar, copv 2000 -Todos los derechos Reservados.

7. www.mundofree.com

http://www.mundofree.com/joanmmas/html/plantillas_y_estilos.html

8. www.revistainterforum.com

Revistainterforum.com ® Copyright 2000-2002 Webmaster@revistainterforum.com *Profesor de Pensamiento Político y Social de la Universidad Complutense de Madrid.. Dirección: Edificio Cantarranas, Avda. Complutense s/n U.C.M. 28040 Madrid.

9. www.todomagia.com.ar

http://www.todomagia.com.ar/

10. www.webmonkey. com.

http://www.webmonkey.com. Los Celtas y la civilización céltica, H.Hubert, Madrid 1988.

11. www.virtualgallery.org

http://www.virtualgallery.org/main/stylespa.htm