

```
1: % Journal Article
2: % LaTeX Template
3: % Version 1.4 (15/5/16)
4: %
5: % This template has been downloaded from:
6: % http://www.LaTeXTemplates.com
7: %
8: % Original author:
9: % Frits Wenneker (http://www.howtotex.com) with extensive modifications by
10: % Vel (vel@LaTeXTemplates.com)
11: %
12: % License:
13: % CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
14: %
15: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
16:
17: %-----
18: % PACKAGES AND OTHER DOCUMENT CONFIGURATIONS
19: %-----
20:
21: \documentclass[twoside]{article}
22:
23: % Package to generate dummy text throughout this template
24: \usepackage{multicolrule}
25: \usepackage{multicol}
26: \usepackage{graphicx}
27: \usepackage{subfig}
28: \usepackage{epigraph}
29: \usepackage{csquotes}
30: \usepackage[sc]{mathpazo} % Use the Palatino font
31: \usepackage[T1]{fontenc} % Use 8-bit encoding that has 256 glyphs
32: \usepackage{enotez}
33: \linespread{1.05} % Line spacing - Palatino needs more space between lines
34: \usepackage{microtype} % Slightly tweak font spacing for aesthetics
35:
36: \usepackage[spanish]{babel} % Language hyphenation and typographical rules
37:
38: \usepackage[hmarginratio=1:1,top=32mm,columnsep=20pt]{geometry} % Document margins
39: %\usepackage[hang, small,labelfont=bf,up,textfont=it,up]{caption} % Custom captions under/above floats in tables or figures
40: \usepackage{lettrine} % The lettrine is the first enlarged letter at the beginning of the text
41: \usepackage[all]{nowidow}
42: \usepackage[backend=bibtex, isbn=false, doi=false]{biblatex-chicago}
43: \bibliography{final}
44: \usepackage{url}
45: \usepackage{enumitem} % Customized lists
46: \setlist[itemize]{noitemsep} % Make itemize lists more compact
47:
48:
```

```
49: \usepackage{titlesec} % Allows customization of titles
50: \renewcommand\thesection{\Roman{section}} % Roman numerals for the sections
51: \renewcommand\thesubsection{\roman{subsection}} % roman numerals for subsections
52: \titleformat{\section}[block]{\large\scshape\centering}{\thesection.}{1em}{} % Change the look of the section titles
53: \titleformat{\subsection}[block]{\large}{\thesubsection.}{1em}{} % Change the look of the section titles
54:
55: \usepackage{fancyhdr} % Headers and footers
56: \pagestyle{fancy} % All pages have headers and footers
57: \fancyhead{} % Blank out the default header
58: \fancyfoot{} % Blank out the default footer
59: \fancyhead[RE,LO]{\nouppercase{\slshape{\leftmark}}}% % Custom header text
60: \fancyhead[RO,LE]{Mundus Ramonici} % Custom header text
61: \fancyfoot[RO,LE]{\thepage} % Custom footer text
62: \fancyfoot[C]{Ram3n Serrano Fern3ndez}
63: \usepackage{afterpage}
64: \newcommand\myemptypage{
65:     \null{}
66:     \thispagestyle{empty}
67:     \addtocounter{page}{-1}
68:     \newpage
69: }
70: \usepackage{titling} % Customizing the title section
71:
72: \usepackage{hyperref} % For hyperlinks in the PDF
73:
74: %-----
75: % TITLE SECTION
76: %-----
77:
78: \setlength{\droptitle}{-4\baselineskip} % Move the title up
79:
80: \pretitle{\begin{center}\Huge\bfseries} % Article title formatting
81: \posttitle{\end{center}} % Article title closing formatting
82: \title{Mundus Ramonici} % Article title
83: \author{}
84: \textsc{Ram3n Serrano} \\\[lex] % Your name
85: \normalsize Universidad de Salamanca \\\ % Your institution
86: %\band % Uncomment if 2 authors are required, duplicate these 4 lines if more
87: %\textsc{Jane Smith}\thanks{Corresponding author} \\\[lex] % Second author's name
88: %\normalsize University of Utah \\\ % Second author's institution
89: %\normalsize \href{mailto:jane@smith.com}{jane@smith.com} % Second author's email address
90: }
91: \date{\today} % Leave empty to omit a date
92: \renewcommand{\maketitlehookd}{%
93: }
94:
95: %-----
96:
```

```
97: \begin{document}
98:
99: % Print the title
100: \newgeometry{left=5cm,right=5cm}
101: \maketitle
102: \myemptypage{}
103: \pagestyle{empty}
104: \tableofcontents
105: \restoregeometry{}
106: \myemptypage{}
107:
108:
109: \pagestyle{fancy}
110: \pagenumbering{arabic}
111:
112: %-----
113: % ARTICLE CONTENTS
114: %-----
115:
116: \hypertarget{i-temuxeltica}{%
117:   \section{Temática}\label{i-temuxeltica}}
118: \epigraph{En un agujero en el suelo, vivía a un hobbit.}{\textit{J.R.R Tolkien}\endnote{\autocite*{hobbitprincipio}}}
119: \begin{multicols}{2}
120:
121:   \lettrine[nindent=0em,lines=3]{E}l tema principal de este proyecto, si bien creo que ha ido madurando y
122:   evolucionando a través del propio proceso de creación, y, de algún modo,
123:   emergiendo y desarrollándose orgánicamente, gira alrededor de la
124:   fantasía, la creación, y el desarrollo de un mundo personal.
125:
126:   El enfoque de esta temática central, que he ido manteniendo desde las
127:   primeras obras, ha sufrido, sin embargo, un cambio drástico: de piezas
128:   más bien ilustrativas, que comunicaban su intencionalidad apoyándose
129:   principalmente en el discurso a su alrededor y una simbología crápica,
130:   han surgido obras, las más tardías, que no se centran tanto en el
131:   discurso, sino en las metáforas visuales, o incluso en la sensación que
132:   transmiten. También, el apoyo técnico y la motivación del proyecto ha
133:   dado un giro importante desde el inicio: al principio, quería crear un
134:   mundo para crear situaciones con las que comunicar una intencionalidad,
135:   sobre todo política; pero he descubierto que el mundo ya estaba creado
136:   en su mayor parte: no ha sido necesario un diseño pormenorizado de
137:   situaciones ni conceptos extraños, sino más bien una búsqueda de
138:   sensaciones e imágenes fantásticas, que no surgen de una reflexión
139:   pragmática sino de una emotiva. Es, por tanto, que considero que aquello
140:   que quería que fuese un lugar perfectamente definido, se ha tornado en
141:   algo nebuloso e indeterminado, que sólo toma cohesión y se presenta como
142:   lugar cuando se observa por partes.
143:
144:   De la propia reflexión sobre la nebulosa contemplación del mundo ha
```

145: surgido una metareflexi n sobre el propio proceso generativo y casi
146: errático de la creación de este mundo, y de la naturaleza de la propia
147: obra:   es esta el mundo creado?   o es m is bien el proceso agregado de
148: creación, con todos los cambios, las ideas incompletas, la evolución de
149: las aceptadas y la propia incompletitud e indefinición de muchas partes
150: del mismo?

151:

152: \begin{center}\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end{center}

153:

154: El por qué de la selección de este tema es ha ido tambi n fluctuando con
155: el tiempo, aunque algo menos. Desde muy pequeño me han fascinado todo
156: tipo de historias y me considero un ávido lector. Tambi n desde pequeño
157: he tenido claro que aquello que m is me satisfacía era la creación, en el
158: sentido amplio de la palabra: las construcciones, dibujar, inventar
159: juegos, y, algo m is tarde, la robótica, la program ci n, la escritura,
160: la m sica o la pintura, han sido algunas de mis aficiones. Aunque no
161: tengo muy claro la razón, las historias de fantasía son las que m is me
162: han fascinado siempre, pasando por el floklore europeo (la mitología
163: celta y galesa, la grecorromana, las historias del Rey Arturo, las
164: leyendas y romances castellanos), la fantasía juvenil (como las obras de
165: Laura Gallego, Brandon Sanderson, Patrick Rothfuss o George R.R.
166: Martin), la fantasía mas   acad mica   o literaria (como puede ser la
167: obra de J.R.R Tolkien, Ana María Matute o Neil Gaiman), o los
168: videojuegos. De estas historias, lo que m is me atrae siempre es la
169: existencia de mundos a parte de este, de una manera escapista: la
170: curiosidad y la necesidad de explorar lo desconocido y de descubrir que
171: no todo es como parece. Esta sensación viene del sentimiento (erróneo),
172: de haber perdido la capacidad de asombro ante el mundo, pues est i todo
173: descubierto.

174:

175: Así, en resumidas cuentas, el tema de este proyecto es la
176: creación y el descubrimiento orgánicos de un mundo fantástico y propio,
177: que emerge de manera automática a partir de un imaginario desarrollado
178: pasiva y activamente a lo largo de toda mi vida.

179:

180: \end{multicols}

181:

182: \newpage

183:

184:

185: \hypertarget{referentes}{%

186: \section{Referentes}\label{referentes}}

187: \epigraph{It's dangerous to go alone! Take this.}{\textit{The Old Man}\endnote{\autocite*{zelda}}}

188: \begin{multicols}{2}

189:

190: \lettrine[nindent=0em,lines=3]{L}os referentes que he tomado para este proyecto no est in escogidos
191: \emph{ad hoc} para el proyecto, sino que son los autores y los
192: materiales que consumo habitualmente y de los que bebo en la mayoría de

193: mis obras, asÃ- como en otros aspectos de mi vida.
194:
195: \hypertarget{literatura}{%
196: \subsection{Literatura}\label{literatura}}
197:
198: En el campo de la literatura, que es en el que mÃis informado y
199: experimentado me considero, mis principales fuentes de inspiracion son:
200:
201: \hypertarget{j.r.r.-tolkien}{%
202: \paragraph{J.R.R. Tolkien}\label{j.r.r.-tolkien}}
203:
204: Tolkien es uno de mis escritores favoritos, y uno de los creadores que
205: mÃis admiro. Es indiscutiblemente el padre de la fantasÃ-a moderna, y mi
206: referente principal en el Ãmbito mÃis minucioso y quasi-cientÃ-fico de la
207: creaciÃ³n de mundos, o \emph{worldbuilding}. De sus obras,
208: \emph{El Silmarillion}\autocite*{silmarillion} y \emph{El SeÃor de los Anillos}\autocite*{esdla} son verdaderos
209: tratados y obras cumbres de la creaciÃ³n de un mundo y de cÃmo infundirle
210: vida. \emph{El Hobbit}\autocite*{hobbit} es un cuento que a primera vista parece menor a
211: los anteriores, pero considero que es una obra maestra porque alcanza,
212: con unas pinceladas muy bien dadas, crear las sensaciones de ese mundo,
213: sin la necesidad de pormenorizarlo todo.
214:
215: \hypertarget{brandon-sanderson}{%
216: \paragraph{Brandon Sanderson}\label{brandon-sanderson}}
217:
218: De los escritores de fantasÃ-a en el mercado actual, es mi favorito, y es
219: un modelo a seguir en constancia y tesÃ³n. Lo que mÃis interesante
220: encuentro en este autor, mÃis allÃ de su maestrÃ-a con el worldbuilding
221: que rivaliza con la de Tolkien, es el Ãnfasis que pone en la creaciÃ³n y
222: definiciÃ³n de sistemas de reglas lÃgicos por los que se rigen sus
223: mundos, que les dan una entidad realista a la par que extraÃa. TambiÃn
224: es muy interesante su \emph{Cosmere} que es el universo en el que se
225: desarrollan sus historias, en el que todo estÃ interrelacionado.
226: \emph{El Archivo de las Tormentas}\autocite*{sanderson2020} es su obra magna, aunque
227: todos sus libros son muy buenos.
228:
229: \hypertarget{neil-gaiman}{%
230: \paragraph{Neil Gaiman}\label{neil-gaiman}}
231:
232: Neil Gaiman es un escritor que me parece muy interesante, sobre todo por
233: la maestrÃ-a con la que crea sus personajes e imbuye sus mundos de magia
234: y misterio sin necesidad de ahondar en detalles. En
235: \emph{Stardust}\autocite*{gaiman2021} encontramos referencias a antiguas leyendas britÃnicas,
236: asÃ- como el concepto de \emph{Otro Mundo} que estÃ tan solo al otro
237: lado de una tapia.
238:
239: \hypertarget{ana-maruxeda-matute}{%
240: \paragraph{Ana MarÃ-a Matute}\label{ana-maruxeda-matute}}

241:
242: De Ana MatÃ-a Matute me fascinÃ³ \emph{Olvidado Rey GudÃº}\autocite*{matute}, en la que el
243: mundo se comporta como otro mÃis de los personajes, fluctuante,
244: indefinido, y acaba por no haber existido nunca, lo que, en mi opiniÃ³n,
245: le da una capa mÃis de fantasÃ-a.
246:
247: Otros escritores en los que quizÃ no me inspiro tanto, pero a los que he
248: leÃ-do y cuyas obras me han influido de alguna otra manera, son por
249: ejemplo Andrzej Sapkowski, con su \emph{Saga de Geralt de Rivia}\autocite*{rivia}, Shakespeare,
250: sobre todo con obras como \emph{El sueÃo de una noche de Verano} o
251: \emph{Romeo y Julieta}\autocite*{shakespeare}, Gabriel GarcÃ-a MÃrquez, con \emph{Cien aÃos de
252: Soledad}\autocite*{garcia} y el Realismo MÃgico, William Golding con \emph{La Princesa
253: Prometida}\autocite*{goldmanfilipettovidal2013}, o Ursula K. Le Guin, con su saga \emph{Un brujo de
254: Terramar}\autocite*{terramar}. TambiÃn autores mÃis clÃisicos, como Dante o Boccaccio me
255: parecen muy interesantes por su forma de tratar el imaginario legendario
256: y mÃstico de la Edad Media.
257:
258: \hypertarget{artes-pluxelsticas}{%
259: \subsection{Artes PlÃsticas}\label{artes-pluxelsticas}}
260:
261: Dentro de las artes plÃsticas admiro a casi todos los autores mÃis
262: conocidos, aunque si que creo que en este campo no soy tan ducho como en
263: el anterior. De algunos autores me interesa mucho su discurso y su
264: mensaje, pero tambiÃn hay muchos otros que me interesan por las tÃcnicas
265: que emplean.
266:
267: \hypertarget{turner}{%
268: \paragraph{Turner}\label{turner}}
269:
270: De Turner me interesa mucho la pseudo abstracciÃ³n y la forma de la que
271: emplea el color, anticipÃndose, en mi opiniÃ³n, al final **del** siglo XIX e
272: incluso a la Vanguardia. TambiÃn me atrae mucho la sensaciÃ³n que
273: transmite su obra, de frenetismo y desasosiego, sin tener que ahondar en
274: detalles a la hora de pintar.
275:
276: \hypertarget{david-kaspar-friederich}{%
277: \paragraph{David Kaspar Friederich}\label{david-kaspar-friederich}}
278:
279: De Kaspar Friederich, aunque casi toda su obra de paisajes me parece
280: magistral, me interesa sobre todo su tratamiento de las ruinas, que
281: siempre estÃn ahÃ- para recordar, evocando tiempos pasados y fusionÃndose
282: con la naturaleza.
283:
284: \hypertarget{el-bosco}{%
285: \paragraph{El Bosco}\label{el-bosco}}
286:
287: De el bosco me fascina la soltura con la que crea situaciones y escenas
288: totalmente fantÃsticas y alocadas, casi surrealistas, ademÃis **del**

289: contexto hist³rico en el que lo hace. Tambi³n me interesa su uso **del**
290: color, muy profuso y saturado, y, a veces, me parece hasta c³mico.
291:
292: \hypertarget{goya}{%
293: \paragraph{Goya}\label{goya}}
294:
295: De Goya me interesa sobre todo la gestualidad y la forma que tiene de
296: crear im³genes con pinceladas muy sueltas, pero que crean el efecto
297: correcto a cierta distancia. Sus pinturas negras son una referencia
298: importante para algunos obras en tinta.
299:
300: \begin{center}\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end{center}
301:
302: Otros autores que quiero destacar, aunque quiz³ no hayan sido tan
303: influyentes en este proyecto pero que, sin duda, lo son para mi d³a a
304: d³a, son por ejemplo Leonardo Da Vinci y Durero, de los que me interesa
305: la genialidad y el aspecto polifac³tico **del** Renacimiento, as³ como su
306: obra m³is te³rica sobre la pintura y sobre los propios materiales
307: pict³ricos, que es otro tema que me interesa much³simo. En el campo de
308: las t³cnicas y materiales tradicionales mi fuente antigua de referencia
309: es \emph{El Libro **del** Arte}\autocite{cennini1956}, de Cennino Cennini, autor **del** que se sabe
310: poco hoy en d³a. Tambi³n cabe destacar en este ³mbito a Ralph Mayer,
311: aunque su tratado sobre materiales art³sticos\autocite*{mayer1948} me parece menos
312: interesante por su contemporaneidad. Vel³izquez, Rubens, Tiziano y
313: Tintoretto tambi³n est³n entre mis pintores favoritos, aunque y me
314: gustan sobre todo sus obras de mitolog³a. Tambi³n me interesa mucho
315: William Blake, aunque no conozco mucho de su obra.
316:
317: \hypertarget{muxfasica}{%
318: \subsection{M³sica}\label{muxfasica}}
319:
320: Dentro de la m³sica, mis referentes principales, como autores, son sobre
321: todo Bach y Chopin, pero tambi³n me inspiran e interesan mucho la m³sica
322: an³nima de la Edad Media, las baladas sobre el Rey Arturo, o los
323: romances **del** Romancero Viejo. Ejemplos de estas podr³an ser
324: \emph{Scarborough Fair}\endnote{\emph{Are you going to Scarborough Fair?\\
325: Parsley, sage, rosemary **and** thyme,\\ Remember me to one who lives there,\\
326: For once she was a true love of mine}}.\newline Esta es la primera estrofa de la balada,
327: que trata de dos enamorados, que habiendo perdido el contacto, se piden favores
328: imposibles
329: como prendas de amor. M³is informaci³n (en ingl³s) se puede encontrar en este enlace:\\
330: <https://mainlynorfolk.info/martin.carthy/songs/scarboroughfair.html>, o el
331: \emph{Romance **del** Conde Olinos}\endnote{\emph{Madrugaba el Conde Olinos,\\
332: ma³anita de San Juan,\\
333: a dar agua a su caballo\\
334: a las orillas **del** mar}}.\newline Este romance es uno de los m³is conocidos **del**
335: \emph{romancero viejo}, y habla **del** amor entre la infanta y el conde, que la reina
336: quiere,

337: a toda costa, impedir. La letra completa y una interpretaci3n magistral, por Joaqu3n
338: D3az, puede encontrarse aqu3-:\\ https://funjdiaz.net/a_canciones2.php?id=413. Algunas
339: baladas sobre el mito art3rico, recogidas en el siglo XIX, me han suscitado tambi3n
340: mucho inter3s\endnote{Las baladas se pueden consultar aqu3-:\\ <https://d.lib.rochester.edu/camelot/text/six-ballads-about-king-arthur>. Debo destacar tambi3n algunas bandas
341: sonoras, como la de Howard Shore para \emph{El Se3tor de los Anillos}, o
342: la de Koji Kondo para \emph{The Legend of Zelda}, que, aunque son
343: acompa3amiento a obras que ya he mencionado, han jugado un papel muy
344: importante para m3-.
345:
346:
347: \hypertarget{videojuegos}{%
348: \subsection{Videojuegos}\label{videojuegos}}
349:
350: Los videojuegos han sido una parte muy importante de mi vida desde la
351: infancia, y creo no equivocarme al afirmar que muchos de ellos se pueden
352: considerar arte sin lugar a dudas.
353:
354: \hypertarget{the-legend-of-zelda}{%
355: \paragraph{The Legend of Zelda}\label{the-legend-of-zelda}}
356:
357: Es mi saga de videojuegos favorita, y posiblemente una de las
358: influencias m3is grandes de este proyecto. Dentro de los m3is de veinte
359: t3tulos que la componen, destacar3a \emph{Skyward Sword}\autocite*{miyamoto} y \emph{Breath
360: of The Wild}\autocite*{miyamoto2}, sobre todo por la sensaci3n de explorar lo desconocido
361: que
362: transmiten, de adentrarse en un mundo extra3o que nunca antes has visto.
363: Tambi3n es muy interesante \emph{Majora's Mask}\autocite*{miyamoto3} por el mundo hostil y
364: desconocido que presenta, como un reflejo oscuro de Hyrule.
365:
366: \hypertarget{minecraft}{%
367: \paragraph{Minecraft}\label{minecraft}}
368:
369: Creo que \emph{Minecraft}\autocite*{persson} es otro de los juegos que m3is me ha influido,
370: sobre todo por la libertad que otorga al jugador de hacer con el mundo
371: que se le presenta aquello que le plazca.
372:
373: \begin{center}\rule{0.5\linewidth}{0.5pt}\end{center}
374:
375: Otros videojuegos que me parecen interesantes y que me han influido,
376: aunque en menor medida, son, por ejemplo, \emph{Skyrim},
377: \emph{Civilization}\autocite*{meier}, \emph{Final Fantasy IX} o \emph{The Witcher}.
378:
379: \hypertarget{informuxeltica}{%
380: \subsection{Inform3tica}\label{informuxeltica}}
381:
382: En contraposici3n al enorme inter3s que me causa el estudio de la evoluci3n hist3rica de
383: los materiales y t3cnicas art3sticas, y la b3squeda en mi obra de una vuelta a esas
384: recetas artesanas y casi de alquimia de principios del renacimiento como las que expone

385: Cennini, desde peque~no he desarrollado una enorme curiosidad por la tecnologia y un deseo
386: de dominarla. En esto influye indudablemente mi entorno: desde la infancia me he visto
387: rodeado, si no de la ~ltima tecnolog~a, de mis padres, programadores ambos, y que, sobre
388: todo a principios de siglo fueron pioneros de la inform~tica, los negocios on-line, el
389: hardware, y el software.

390:

391: Creo que, de hecho, fue en el dise~no web como se empez~ a gestar mi inter~s por el dise~no,
392: la est~tica y la composici~n, hecho que, juto con varios otros, me ha tra~do a donde
393: estoy. Desde entonces, mis intereses en el campo tecnol~gico e inform~tico han tendido
394: sobre todo a los campos m~is te~ricos, como la arquitectura de sistemas, la implementaci~n
395: de lenguajes de programaci~n o la propia historia de la inform~tica.

396:

397: En este proyecto he intentado aunar mi pasi~n e inter~s por la inform~tica junto con mi
398: visi~n art~stica y la creaci~n de mundos, y, aunque al final, m~is que de manera pr~ctica
399: lo he hecho de manera referencial, en mi investigaci~n he encontrado recursos y ramas en
400: las que estas dos disciplinas --- arte y programaci~n, la \emph{programaci~n creativa},
401: que dispone de recursos como \emph{Nannou}\autocite*{nannou}, un software que permite
402: programar una amplia gama de demostraciones visuales, auditivas o incluso con l~iseres, o
403: \emph{Processing}\autocite*{processing}, un entorno que pretende facilitar la programaci~n
404: de este tipo de aplicaciones--- se entrelazan de manera muy interesante. Tambi~n he
405: encontrado inspiraci~n en la cultura \emph{maker}, de la que se puede decir que formo
406: parte m~is o menos activa, en la que se dan iniciativas como \emph{Arduino}\autocite*
407: {arduino} o \emph{Raspberry Pi}\autocite*{raspberrypi}, en la \emph{demoscene}\autocite*
408: {demoscene}. Recursos y referentes en estos campos son, por ejemplo, la revista \emph
409: {Hackaday}\autocite*{hackaday}, el libro \emph{The Nature Of Code}\autocite*{shiffman2012}
410: , o, en un ~mbito puramente te~rico, el canal de \emph{Youtube Computerphile}\endnote{El
411: canal \emph{Computerphile} se puede encontrar en este enlace:\\ [https://www.youtube.com/
412: user/Computerphile](https://www.youtube.com/user/Computerphile)}, de la Universidad de Nottingham, en el que participan regularmente
413: figuras de gran calado como Brian Kernighan, desarrollador del lenguaje \emph{C}\autocite*
414: {cprogramming}, o el Profesor Brailsford, uno de los miembros del comit~ encargado del
415: dise~no del formato \emph{PDF}.

416:

417: Otras influencias y referencias, importantes pero m~is generales son por
418: ejemplo todas las leyendas del folklore ga~lico (galesas, irlandesas y
419: escocesas, as~ como gallegas y bretonas), sobre el Mundo de las Hadas ---
420: \emph{~201valon}, \emph{Anwn} o \emph{T~r na n~223g}---, el concepto romano
421: equivalente de \emph{Orbis Alia}, y la mitolog~a relacionada con este
422: mundo, as~ como sus personajes recurrentes: \emph{Arawn} u
423: \emph{Ober~n}, y \emph{Titania}, rey y reina de las hadas y del m~is all~i, \emph{Taliesin},
424: el bardo quasi legendario al que a veces se asocia con \emph{Myrddin Wyllt} o Emrys, que
425: es el precedente del Merl~n art~rico y del estereotipo de sabio y mago de la cultura
426: popular. Tambi~n me interesan mucho las mitolog~as g~ticas y neo-g~ticas y de fantas~a
427: urbana como las
428: historias de vampiros --- tanto las cl~sicas como \emph{Dr~cula}\autocite*{stoker}, o
429: contempor~neas como \emph{Entrevista con el Vampiro}\autocite*{ricel1994} o el \emph{Mundo
430: de Tinieblas}\autocite*{achilli2016}.

431:

432: \end{multicols}

433:
434: \newpage
435: \hypertarget{enfoque}{%
436: \section{Enfoque y Marco Teórico}\label{enfoque}}
437: \epigraph{Vida antes que muerte\Fuerza antes que debilidad\Viaje antes que destino}{\textit{Kaladin Benditormenta}}\endnot
438: \begin{multicols}{2}
439:
440: \lettrine[nindent=0em,lines=3]{E}l enfoque del proyecto es lo que más ha cambiado desde su concepción
441: hasta el momento final. En un principio, la intención era criticar
442: ciertas conductas y situaciones que se dan en nuestro contexto actual a
443: través de la presentación del mundo como una suerte de parábola. Uno de
444: los temas que más me interesaba era el de la juventud, la preocupación
445: por el legado que nos dejarán las generaciones que ahora están a cargo
446: de todo, y la reivindicación de nuestra identidad propia y nuestros
447: derechos como personas con la misma legitimidad que gente más mayor. A
448: medida que el proyecto ha ido evolucionando me he dado cuenta de que lo
449: que en realidad he hecho ha sido hablar de más: de mis sueños, mis
450: ideales, del mundo que me gustaría, de mi propia evolución personal y de
451: cómo se ha desarrollado mi imaginario personal desde la niñez hasta el
452: momento presente. Es un proyecto ciertamente intimista, que trata un
453: tema muy ligado con todos los aspectos de mi vida como lo es el amor y
454: la necesidad de crear, pero no para hacer reivindicaciones ni para
455: mostrarlo, sino porque lo hago de forma natural. En realidad, siento que
456: una de las reflexiones más importantes que he obtenido es la de que,
457: para más y sobre mi trabajo, es mucho más importante, satisfactorio, e
458: incluso llegar a a decir que, donde reside la materia artística, es en
459: el proceso, en la creación, que sucede en el momento en el que se
460: proyecta, se piensa o se tiene una idea. Aunque considero importantes la
461: materialización y el desarrollo de esas ideas, pues muchas veces surgen
462: a partir de ellas otras nuevas, creo poder afirmar que la obra y lo
463: artístico, al menos en mi trabajo, está en la idea virtual, en el
464: pensamiento, intangible y nebuloso, y el lienzo o la realización de la
465: misma no es más que una manera de recordarla, comunicarla, y
466: registrarla.
467:
468: Sobre la teoría involucrada en este proyecto, quiero hacer una
469: distinción clara entre dos conceptos que se desarrollan paralelamente en
470: el mismo, cuyos discursos teóricos difieren ampliamente en naturaleza.
471: El primero, la teoría, técnica y estrategias empleadas para la creación
472: de mundos, es relativamente sistemático y utilitarista, y trata, sobre
473: todo, de cómo se crean mundos fantásticos efectivos, apoyándose en los
474: propios métodos que usan escritores de renombre y en el consenso de la
475: comunidad especializada en torno a ello, y de cómo esto que proviene del
476: ámbito literario se puede adaptar al pictórico y plástico en general. El
477: segundo es el discurso que emana de mi propio proceso creativo, de mi
478: visión conjunta del mundo ficticio, más reflexivo y centrado en cómo se
479: percibe la creación del mundo como obra.
480:

```
481: \hypertarget{de-la-creaciuxf3n-de-mundos}{%
482:   \subsection{De la Creaci3n de
483:     Mundos}\label{de-la-creaciuxf3n-de-mundos}}
484:
```

485: En el 3mbito literario, espec3ficamente en el de la literatura
486: fant3stica y juvenil de los 3ltimos a3os, ha surgido la tendencia de
487: seguir ciertas reglas, m3todos y estrategias m3is o menos definidas, as3-
488: como diversos acercamientos, para conseguir envolver las obras en un
489: buen \emph{worldbuilding}, esto es, creaci3n de mundos. Diversas
490: comunidades de \emph{worldbuilders}\autocite*{worldbuilding} se esparcen por internet y
491: son realmente interesantes y accesibles a trav3s de \emph{Reddit}, existiendo incluso
492: algunas subcomunidades muy espec3ficas como la de quienes se dedican a dise3tar lenguas
493: artificiales o \emph{conlangs}\autocite*{conlangs}. Algunos de las estrategias m3is
494: utilizadas por estas comuidades son, por ejemplo, la definici3n exhaustiva de unos
495: sistemas f3sicos y cosmol3gicos en base a los reales, y, a trav3s del an3lisis de los
496: mismos y la comparaci3n, intentar deducir los resultados del mundo a nivel general (clima,
497: orograf3a, vegetaci3n, biolog3a), e ir dise3tando incrementalmente unas sociedades que se
498: adaptan a estos sistemas. Otras t3cnicas m3is sencillas pueden ser la creaci3n incremental
499: del munco a partiir de una idea base, la definici3n de conceptos de mayor a menor
500: generalidad o viceversa, o tomar como punto de partida ucron3as, distop3as o utop3as.

501:
502: Cabe destacar adem3is de estas t3cnicas, que existen recursos que proceden de fuentes
503: extremadamente valoradas en el campo, como pueden ser las \emph{Cartas de Tolkien}
504: \autocite*{cartast}, un compendio de la correspondencia que llev3 Tolkien a trav3s de su
505: vida, 3ntimamente relacionadas con la \emph{Tierra Media}, o \emph{Historia de la Tierra
506: Media}\autocite*{historiamedia}, una verdadera enciclopedia y registro del proceso
507: creativo de Tolkien a trav3s de toda su vida, ambos publicados y recopilados p3stumamente
508: por su hijo, Christopher Tolkien. M3is contempor3neas y centradas en una creaci3n de mundos
509: m3is r3pida y efectista son las clases magistrales de Brandon Sanderson en la Universidad
510: Joven de Brigham, disponibles en su canal de \emph{YouTube}\endnote{El canal de \emph
511: {YouTube} de Brandon Sanderson se encuentra en el siguiente enlace:\\ [https://www.youtube.
512: com/user/BrandSanderson](https://www.youtube.com/user/BrandSanderson)} (de las que publicar3i un libro dentro de poco tiempo), adem3is de
513: su propia p3gina personal, donde escribe art3culos y detalla su proceso de
514: escritura\autocite*{sanderson2020}.

515:
516: En cuanto a c3mo se pueden aplicar algunos de estos m3todos a la pintura
517: y a la pl3stica, queriendo que estas sean la obra principal, creo que es
518: sencillo si abstraemos la parte de creaci3n del proceso y nos centramos
519: en la parte de realizaci3n y de c3mo se ense3ta el mundo. Uno de los
520: preceptos casi un3nimemente aceptados por los \emph{worldbuiders} es el
521: de evitar el exceso de informaci3n que se da al espectador (lector en el
522: caso literario) de golpe, sobre el mundo (conocido como
523: \emph{infodumping}), y esto es aplicable, incluso m3is, a la pintura: la
524: forma m3is efectiva de dar a conocer el mundo creado es conseguir
525: transmitir \emph{las sensaciones que en 3l se experimentan}, crear una
526: atm3sfera 3nica y distintiva, en lugar de llenar la obra de referencias
527: y simbolismos cr3pticos que necesitan de una explicaci3n compleja y un
528: contexto extenso sobre el mundo.

```
529:
530: \hypertarget{del-proceso-de-creaciuxf3n}{%
531:   \subsection{Del proceso de
532:     creaciÃ³n}\label{del-proceso-de-creaciuxf3n}}
533:
534: Una reflexiÃ³n muy interesante que surge del proceso de la propia
535: creaciÃ³n del mundo y a la que ya he hecho referencia es la de cÃ³mo se
536: desarrolla y cÃ³mo se visualiza de una manera general y homogÃ©nea el
537: mundo, desde la visiÃ³n del autor, que lo contempla todo como un
538: conjunto. Esto me ha llevado a desgranar una cierta sistemÃ¡tica y
539: cosmovisiÃ³n alrededor del mundo, en constante cambio, que define las
540: bases que lo componen y su razÃ³n de ser, todo ello en relaciÃ³n a la
541: disposiciÃ³n del proyecto a medida que crecÃ­a, sobre una de las paredes
542: del taller.
543:
544: Esta pared, que es, mÃ¡s allÃ¡ que el espacio fÃ­sico, la idea en conjunto
545: del proyecto, es el proceso de creaciÃ³n, y a la vez la muestra y ventana
546: del mundo creciente. Este mundo se da a conocer a travÃ©s de ciertas
547: \emph{reglas sistemÃ¡ticas}, \emph{imÃ¡genes sinestÃ©sicas}, sin procesar,
548: e \emph{ideas}, en diversos grados de maduraciÃ³n e importancia, tanto
549: visuales como escritas y abocetadas. Las reglas le dan \emph{coherencia}
550: al mundo, permitiendo, con una definiciÃ³n simple, la derivaciÃ³n sin
551: necesidad de intervenciÃ³n por parte del autor, una evoluciÃ³n orgÃ¡nica.
552: Las imÃ¡genes sinestÃ©sicas le dan \emph{sensibiliad} y \emph{presencia},
553: una suerte de alma, que no es ni cÃ³mo se comporta, ni cÃ³mo es, sino
554: \emph{cÃ³mo se siente}. Las ideas le dan \emph{intenciÃ³n}, y
555: \emph{entidad}: mÃ¡s allÃ¡ de su evoluciÃ³n elemental y las reglas por las
556: que se rige, que pueden ser incluso ignoradas por alguien profano sin
557: restarle valor al mundo, o cÃ³mo se sienten sus realidades y su
558: \emph{atmÃ³sfera}, son su carÃ¡cter, cÃ³mo \emph{es} y cÃ³mo \emph{existe}.
559:
560: Estas paredes o mapas mentales, son, por tanto, una instantÃ¡nea agregada
561: de todo este conjunto, en el que todo se pliega y se solapa en torno al
562: concepto abstracto que el autor tiene en mente cuando piensa en su
563: creaciÃ³n.
564:
565: \end{multicols}
566:
567: \newpage
568: \hypertarget{planteamiento-metodoluxf3gico}{%
569:   \section{Planteamiento
570:     MetodolÃ³gico y TÃ©cnico}\label{planteamiento-metodoluxf3gico}}
571: \epigraph{El fundamento del arte (...) requiere lo siguiente: saber trituar, moler, encolar, aparejar, enyesar, (...) dorar
572: \begin{multicols}{2}
573:
574:   \lettrine[nindent=0em,lines=3]{A}poyÃ­ndome en las bases teÃ³ricas anteriormente expuestas, tanto las
575:   propias como las adaptadas de la literatura, a lo largo del proyecto me
576:   he ido centrando, sobre todo, en crear \emph{imÃ¡genes sinestÃ©sicas} e
```

577: \emph{ideas}. Aunque ha habido intentos de crear y desarrollar algunas
578: \emph{reglas sistemáticas}, no he hallado una forma elegante de
579: incluirlas como obras por derecho propio y aisladas, sino que arropan y
580: dan contexto como bocetos, apuntes, y pruebas de concepto, superpuestas
581: y llenando los huecos entre obras e ideas de otra ãndole alrededor de
582: \emph{la pared} --- en verdad, ¿por quã no considerarlas como obras por
583: derecho propio, aunque expresadas de manera diferente? A lo que me
584: quiero referir es que no he conseguido o necesitado conferirles una
585: materialidad pictórica. De una u otra manera, creo que al quedar cada
586: obra confinada a un tipo de estos «bloques básicos» del mundo, el
587: resultado es un trabajo limpio, que se puede sostener por si mismo, pero
588: que de igual manera gana profundidad al rodearlo de los elementos de
589: \emph{la pared}.

590:

591: Formalmente, y más que a partir de una decisión meditada, através de la
592: experimentación y la creación iterativa, he dado en formalizar como
593: paisajes «pseudo-abstractos» (esto es, que, sin tener una idea en mente
594: sobre lo que iba a pintar, los resultados se pueden interpretar como
595: paisajes) y algunas otras imágenes muy sueltas las \emph{imágenes
596: sinestásicas}, y como arquitecturas, algunos retratos y paisajes más
597: figurativos las \emph{ideas}. Esto se amolda razonablemente bien a la
598: propia definición de estos conceptos, pues a través de las
599: \emph{imágenes sinestásicas} pretendo transmitir sensaciones y una
600: atmósfera, y, através de las \emph{ideas}, la materialidad y realidad
601: del mundo.

602:

603: La metodologã-a de trabajo empleada para desarrollar el proyecto ha ido
604: cambiando a medida se producã-an los cambios en torno a temática, enfoque
605: e intencionalidad ya mencionados.

606:

607: En los primeros trabajos, las ideass surgã-an más lentamente, y la
608: mayorã-a de las veces, sin reflexionar mucho, y tendã-a a no barajar más
609: ideas que la primera (centrando algunas veces demasiado esfuerzo para
610: hacerla encajar, aunque fuese forzosamente). A medida que progresaba, he
611: ido desarrollando una metodologã-a de trabajo más sosegada, y, aunque no
612: muy centrada en la reflexión teórica o en la investigación, que han
613: surgido eminentemente \emph{a posteriori}, sã- en la introspección y el
614: la observación de mi obra previa. Aunque, sin duda, muy guiado por la
615: intuición, defino este proceso como más sosegado porque se caracteriza
616: por la importacia de los bosquejos y bocetos previos al planteamiento de
617: la obra, que actúan como documento de reflexión tanto teórica como
618: plástica: en todos los proyectos, la idea evoluciona fundamentalmente
619: sobre el papel (o el propio código o el lenguaje), unos primeros esbozos
620: muy rápidos, bocetos de detalle y gradualmente más encauzados, hasta
621: llegar a pruebas de color y bocetos finales de línea.

622:

623: \hypertarget{estrategias-conceptuales}{%
624: \subsection{Estrategias conceptuales}\label{estrategias-conceptuales}}

625:
626: Las estrategias conceptuales a las que más partido les he sacado en este
627: proyecto han sido sobre todo los recursos de la retórica visual, como
628: metáforas y analogías, las indefiniciones --- dejar que el espectador
629: interprete las partes de la imagen y reconstruya la escena en base a su
630: percepción subjetiva, si bien no referido a la abstracción o la
631: interpretación de los conceptos, sino a la de los espacios, como las
632: perspectivas, o las direcciones.
633:
634: \hypertarget{estrategias-plásticas}{%
635: \subsection{Estrategias plásticas}\label{estrategias-plásticas}}
636:
637: Las estrategias plásticas que he ido empleando a través del proyecto han
638: sido fruto en su mayoría de un proceso de experimentación con el
639: material. La técnica que más he usado a lo largo del proyecto ha sido el
640: óleo: los efectos más interesantes que han surgido con este han sido las
641: texturas casi de acuarela que he conseguido con la superposición de
642: manchas muy diluidas y difuminadas. El temple es otra técnica con la que
643: he experimentado, aunque algo menos. Los usos más interesantes de este
644: me han resultado al mezclar el pigmento con muy poca yema, creando unas
645: texturas muy terrosas, casi de tiza, de colores muy vivos.
646:
647: En cuanto al uso del color, a medida que el proyecto avanzaba, se hacía
648: más protagonista la gama cromática completa, muy superpuesta, y muchas
649: veces casi sin mezclar, creando así unas superficies irreales y
650: fantásticas como las que buscaba. También cabe destacar la importancia
651: de la gestualidad en algunas obras, casi abstractas, la incompletitud
652: deliberada de algunas partes, que deja patente el proceso, y el uso de
653: imprimaciones y materiales caseros.
654: \end{multicols}
655: \newpage
656:
657: \hypertarget{conclusiones}{
658: \section{Conclusiones}\label{conclusiones}}
659: \epigraph{Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho; pero en última instancia eres sólo un simp
660: \begin{multicols}{2}
661:
662: \lettrine[nindent=0em,lines=3]{0}bservando el recorrido del proyecto, creo que tengo claro qué tipo de
663: obra y procedimientos funcionan bien: la simplicidad en la
664: representación es clave para crear obras rápidas y efectivas, y creo que
665: es la manera idónea para transmitir el cambio constante del mundo que
666: pretendo crear. Queda también patente que presentar este tipo de obra
667: como un conjunto, rodeada de bocetos, ideas, proyectos nacientes, todo
668: ello en un espacio que evoluciona, es un acierto y una propuesta
669: expositiva interesante.
670:
671: La investigación y el tiempo invertido en este proyecto, ha dado sus
672: frutos, aunque ha habido momentos de frustración y de sequía de ideas.

673: Sobre todo ha sido un proceso de introspección muy interesante, que ha
674: suscitado reflexiones realmente importantes, ya no solo sobre el propio
675: proyecto, sino sobre mi proceso creativo, mi visión del arte, mis
676: motivaciones y mis intenciones, y creo que esto es realmente valioso.
677:
678: La creación de este mundo es algo que no se acota solamente al presente
679: proyecto, sino que es algo que viene de lejos y que continuará iterando,
680: sobreescribiéndose y cambiando, difuso, durante mucho tiempo más.
681: También ha sido muy satisfactoria la creación de algunas de las obras
682: que lo componen, y la sensación de completitud al ir atando cabos entre
683: diferentes conceptos, y de conseguir hilar el propio discurso de una
684: manera coherente y clara.
685:
686: En el periplo de búsqueda de inspiración para nuevos tipos de obra y de
687: representar el mundo, también me he topado con un tema muy interesante y
688: que llevaba buscando mucho tiempo: la solución al problema que se me
689: había planteado al intentar unir mi interés por la informática y la
690: programación, y las artes, la «programación creativa», o *creative*
691: *coding*. Esta es una rama muy interesante tanto de la ingeniería a
692: informática, como de las artes digitales y gráficas, que pretende crear
693: arte interactivo de manera procedural, matemática y programática.
694:
695: En conclusión, este proyecto me deja con buen sabor de boca, y con la
696: seguridad de haber desarrollado un estilo y un lenguaje propios
697: relativamente maduro, así como el descubrimiento de nuevos campos para
698: explorar.
699: \end{multicols}
700: \newpage
701:
702: \hypertarget{anexo-exposiciu3n-del-proyecto}{%
703: \section{Anexo: Exposición del
704: proyecto}\label{anexo-exposiciu3n-del-proyecto}}
705: \begin{multicols}{2}
706:
707: \lettrine[nindent=0em,lines=3]{E}ste proyecto se expone como un diálogo entre las dos facetas ya mencionadas:
708: el ámbito más plástico y tradicional de la pintura, y el campo de lo virtual,
709: programático e informático. No pretendo distinguir las dos vertientes como
710: mutuamente exclusivas, sino complementarias. Así lo he querido dar a entender
711: a través de la inclusión de elementos de una en otra (los bocetos en la virtual,
712: listados del código fuente en la física). Así como todo el material, referencias y
713: obras empleadas está incluido en este anexo, todo el que atañe a la esencia técnica
714: de la exposición virtual (y el proceso de su creación y evolución), junto con el código
715: fuente para el último, así como una copia de este documento y las licencias pertinentes
716: se encuentran alojados en el siguiente repositorio de *GitHub* \endnote{Enlace al repositorio del proyecto: <https://github.com/alejandrojorge/arte-interactivo>.
717: instrucciones para su correcta instalación y experimentación.
718:
719: Este formato intenta emular el espacio expositivo ideal en el que se
720: expondrá a este proyecto, además de aprovechar las capacidades del medio

721: para disponer multiplicar, redimensionar y contravenir las leyes
722: naturales en pos de conseguir crear un espacio irreal que asemeje a la
723: idea, difusa y abstracta, que existe del mundo construido en la mente
724: del autor.
725: \end{multicols}
726: \hypertarget{relaciuxf3n-de-obras}{%
727: \subsection{Relaci3n de obras}\label{relaciuxf3n-de-obras}}
728: Las obras, que se presentan a continuaci3n, listadas por orden de aparici3n, son aquellas de la
729: pared que considero, por uno u otro motivo (est3tica, apego emocional o significancia ccon respecto
730: a los temas tratados), como las principales de \emph{la pared}. Adjuntos a este documento y en el
731: ya enlazado repositorio se pueden encontrar obras que considero menos importantes, as3- como bocetos,
732: apuntes, reflexiones y pruebas de todo tipo. Tambi3n cabe destacar que algunas de las obras que aqu3-
733: se listan fueron en principio bocetos y esbozos de los que partieron otras. Sin embargo, creo que su
734: valor, tanto est3tico como documentas (al ser un registro primario del proceso creativo), bien valen
735: su inclusi3n en esta relaci3n.
736:
737: \begin{enumerate}
738: \item \textit{Camino entre los bosques}: temple sobre cart3n, medidas.
739: \item \textit{Camino entre las nubes}: temple sobre tabla, medidas.
740: \item \textit{El ojo del Drag3n}: 3leo sobre cart3n, medidas.
741: \item \textit{Ober3n cruzando las puertas de 201valon}: oleo sobre papel, 50x70cm.
742: \item \textit{Las puertas de Even}: 3leo sobre s3ibana, medidas.
743: \item \textit{Dise3o de las puertas de Even}: tinta sobre papel, 35x50cm.
744: \item \textit{El faro}: acuarla sobre papel, medidas.
745: \item \textit{Un mar de nubes}: acuarla sobre papel, medidas.
746: \item \textit{El invierno}: temple y 3leo sobre tabla, medidas.
747: \item \textit{La Sofi}: tinta ferrog3ilica sobre papel, A3.
748:
749: \end{enumerate}
750:
751: \newpage
752: \begin{center}
753: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/Tabla1.jpg}
754: \newpage
755: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/Tabla2.jpg}
756: \newpage
757: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/Tabla3.jpg}
758: \newpage
759: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/Final.jpg}
760: \newpage
761: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/torres.jpeg}
762: \newpage
763: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/bocetorres.JPG}
764: \newpage
765: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/faro.JPG}
766: \newpage
767: \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/nubes.JPG}
768: \newpage


```
769:      \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/arb1.JPG}
770:      \newpage
771:      \includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{assets/sofi.JPG}
772:      \newpage
773:  \end{center}
774:  \myemptypage{}
775:
776: \newpage
777: \printendnotes{}
778: \newpage
779: \nocite{*}
780: \addcontentsline{toc}{chapter}{Referencias}
781: \printbibliography{}
782: \end{document}
```