

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE ARTES
CARRERA DE ARTES VISUALES

metempsicosis

"historias gráficas sobre hallazgos de muerte animal"

Trabajo de titulación
previa a la obtención del
Título de Licenciada en
Artes Visuales
Especialidad Ilustración

Autor:
Priscila Alexandra
Urdiales Carchipulla
0104826854

Tutor:
Mgst. Blasco Danilo
Moscoso Orellana
0102817822

Cuenca - Ecuador
2017

RE- SU- MEN:

ES

El presente trabajo de ilustración pretende crear un triunfo de lo canino sobre lo humano. Los perros encontrados muertos fueron transmutados para ser los principales protagonistas de un guión compuesto por fracciones literarias - cadáver exquisito- de esta manera vuelven a la vida y son resignificados. Así también, y a modo de interpretación cíclica, se generó un sistema gráfico que resolvió, mediante narrativas visuales, la hipótesis de investigación. Para la consecución de dicho fin, fue necesario realizar un análisis de la historia del arte para observar cómo, a través del tiempo, han cambiado las representaciones caninas. Finalmente, esta investigación ha reforzado su corpus a partir de la teoría del especismo antropocéntrico como un sustento para otorgar al perro el albedrío y las capacidades sensibles de las que la humanidad lo ha despojado.

PALABRAS CLAVE:

ARTE, CADÁVER EXQUISITO, ESPECISMO ANTROPO-
CÉNTRICO, HISTORIAS GRÁFICAS, ILUSTRACIÓN, LENGUAJE
VISUAL, LITERATURA, PERROS.

ABS- TRACT:

EN

This work aims to create a win illustration of the canine on the human. The dogs were found dead transmuted to be the main actors in a script composed of literary fractions – exquisite body- in this way come to life and are resignified. Moreover, and as a cyclical interpretation, a graphical system that solved through visual narratives, the research hypothesis was generated. To achieve this purpose, it was necessary to perform an analysis of the history of art to see how, over time, the canine representations have changed. Finally, this research has reinforced its corpus based on the theory the theory of anthropocentric speciesism as a support to give the dog the agency and sensitive capabilities that humanity has stripped.

KEYWORDS:

ART, EXQUISITE CORPSE, ANTHROPOCENTRIC SPECIESISM, GRAPHIC STORIES, ILLUSTRATION, VISUAL LANGUAGE, LITERATURE, DOGS

CON- TENI- DOS

Dedicatoria	10
Agradecimientos	10
Introducción	12
Antecedentes	14
Marco Teórico	20
Planificación	24
Cadáver exquisito y Quebrantahuesos	25
Guión de las historias gráficas - Cadáver Exquisito y Quebrantahuesos	30
Intertexto visual	34
Construcción del lenguaje visual	36
Representación y Adaptación literaria/ narrativa gráfica	38
Perronajes (personajes)	38
Proceso de construcción	39
Dibujar perronajes	43
Interpretación	43
Composición y perspectiva	45
Escala Cromática	50
Libro Álbum	52
Movimiento y dinámica en cada escena o acto	53
Ilustraciones finales	54
Conclusiones	84
Bibliografía	86
Libros de consulta	87
Videografía	87
Glosario	88
Anexos	90

INDICE DE IMA- GENES

IMAGEN 1: Sir Edwin Henry Landseer. <i>Studies of a Dog</i>	16
IMAGEN 2: Sir Edwin Henry Landseer. <i>Highland Dogs</i>	16
IMAGEN 3: Briton Rivière. <i>Pallas Athena and the Herdsman's Dogs</i>	17
IMAGEN 4: Briton Rivière. <i>Aggravation</i>	17
IMAGEN 5: Rufino Tamayo, <i>Dos personajes atacados por Perros</i>	18
IMAGEN 6: Cai Guo-Qiang, <i>Head-on</i> (2006)	18
IMAGEN 7: Joseph Beuys, <i>I like America and America likes me</i> (1974)	19
IMAGEN 8: Ondrej Brody & Kristofer Paetau, <i>Dog Carpets</i> (2007)	19
IMAGEN 9: Luperca	22
IMAGEN 10: André Breton. <i>Three Collage Poems</i> . 1920	26
IMAGEN 11: <i>El Quebrantahuesos</i> , Chile 195	27
IMAGEN 12: Triángulo creativo	35
IMAGEN 13: Experimentación anatómica	38
IMAGEN 14: Ficha #1	39
IMAGEN 15: Ficha #2	40
IMAGEN 16: Ficha #3	40
IMAGEN 17: Ficha #4	41
IMAGEN 18: Ficha #5	41
IMAGEN 19: Ficha #6	42
IMAGEN 20: Ficha #7	42
IMAGEN 21: Primer acercamiento a los perronajes	44
IMAGEN 22: Acercamiento anatómico: ejercicios con la mano izquierda-derecha, con y sin referente	44
IMAGEN 23: Ensayo de cráneos	45
IMAGEN 24: Composición #1	46
IMAGEN 25: Composición #2	46
IMAGEN 26: Composición #3	47
IMAGEN 27: Composición #4	47
IMAGEN 28: Composición #5	48
IMAGEN 29: Composición #6	48
IMAGEN 30: Composición #7	49
IMAGEN 31: Grises cálidos; luces, medios tonos y fondos de cada acto o escena	50
IMAGEN 32: Tinta sobre cartulina. Acto 1	55
IMAGEN 33: Acto 1. Ilustración en photoshop. Perro de pie en postura alerta, orejas para- das. Cosmos de fondo	56
IMAGEN 34: Tinta sobre cartulina. Acto 2	59
IMAGEN 35: Acto 2. Ilustración en photoshop. Perro al ataque, de mirada desafiante. Cos- mos al costado	60
IMAGEN 36: Tinta sobre cartulina. Acto 3	62
IMAGEN 37: Acto 3. Ilustración en photoshop. Perros desplazándose al combate por restos espaciales. Figura del astronauta a la defensiva	64
IMAGEN 38: Tinta sobre cartulina. Acto 4	67
IMAGEN 39: Acto 4. Ilustración en photoshop. Perro descomunal, sostiene y devora un es- queleto humano	68
IMAGEN 40: Tinta sobre cartulina. Acto 5	71
IMAGEN 41: Acto 5. Ilustración en photoshop. Perro recostado en postura pasiva	72
IMAGEN 42: Tinta sobre cartulina. Acto 6	75
IMAGEN 43: Acto 6. Ilustración en photoshop. Vista cenital. Danza de perros. Can central con mirada hacia arriba	76
IMAGEN 44: Tinta sobre cartulina. Acto 7	79
IMAGEN 45: Acto 7. Ilustración en photoshop. Perro sentado de postura cavilante	80

Universidad de Cuenca
Clausula de derechos de autor

Yo Priscila Alexandra Urdiales Carchipulla, autora de la tesis "METEMPSICOSIS: HISTORIAS GRÁFICAS SOBRE HALLAZGOS DE MUERTE ANIMAL", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciada en Artes Visuales con mención en Ilustración. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora

Cuenca, 21 de marzo de 2017.

Priscila Alexandra Urdiales Carchipulla

0104826854

Universidad de Cuenca
Clausula de propiedad intelectual

Priscila Alexandra Urdiales Carchipulla autora de la tesis
"METEMPSICOSIS: HISTORIAS GRÁFICAS SOBRE HALLAZGOS DE MUERTE
ANIMAL" certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la
presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 21 de marzo de 2017.

Priscila Alexandra Urdiales Carchipulla

0104826854

DEDI-
CATO-
RIA

AGRADE-
CIMIENTOS

A mi familia.

A Pablo Ganesh: piedra selenita, a Blasco por su apoyo creativo, a mi jauría y a todos quienes me apoyan en este proceso.

INTRO- DUC- CIÓN

«...desde su contacto con el perro, el hombre se ha humanizado.»

ALBERTO ARNÓ.

A los perros

Aunque no compartamos los mismos códigos lingüísticos desearía que mis receptores fueran: canes, mastines, cancerberos, cinosargos, cadejos; cualquiera de las denominaciones que nuestra lengua les ha inventado. Parto de los hallazgos de perros muertos para otorgarles una reivindicación a través de la ilustración y fragmentos literarios que sirven de guión en esta realidad paralela inventada para ellos. Para una representación cabal de los canes, indagué en un lenguaje visual que potencie sus formas.

ANTE- CEDEN- TES

El hombre representa animales desde mucho antes de domesticarlos. Es por esto que se denominó animalística a la representación artística de animales. En el siglo XIX destacaron varios artistas por la utilización de la imagen del perro como protagonista en sus obras. Tal es el caso de Sir Edwin Henry Landseer (1802–1873), quien fue considerado especialista en pinturas de animales, realiza un estudio del perro en pinturas como *Studies of a Dog* (IMAGEN 1); *Highland Dogs* (IMAGEN 2); *A Fireside Party*; *Head of 'Driver*; *A Distinguished Member of the Humane Society*. Otro destacado pintor de animales es Briton Rivière (1840–1920) su obra pictórica se destaca por mostrar a los perros como eje principal de la composición, algunas obras son: *Pallas Athena and the Herdsman's Dogs* (IMAGEN 3); *All that was Left of the Homeward Bound, Aggravation* (IMAGEN 4); *Open door after*, entre otras. Asimismo, David George Steell (1856–1930) también fue un pintor de animales. Entre sus obras destacan los perros como centro de estudio, *The best of friends*; *On Guard*.

En el siglo XX, Franz Marc (1880–1916), expresionista alemán postulaba en la animalización del arte: sus cuadros representan animales que transmiten calma, entre sus obras destacan: *Dog Lying in the Snow*. Por otra parte, Rufino Tamayo (1899–1991),

-pintor mexicano- representa al perro desde sus propios conceptos, *Perro aullando*; *Dos personajes atacados por perros* (IMAGEN 5), *Perro de Luna*. Otro pintor reconocido es Lucian Freud (1922-2011) y sus pinturas de perros como *Eli y Pluto a sus doce años*; *Mañana soledad ocho-piernas*.

A comienzos del siglo XXI, Ricardo Mojardín (1956), ejecuta proyectos acerca de los animales, entre los más destacados encontramos *Cave canem* y *Zhoophilia*. Así también un amante declarado a los perros es Elliot Erwitt (1928) famoso fotógrafo, quién publicó el libro *"Dogdogs"* (1998). En obras más actuales, en el año 2006, Cai Guo-Qiang (1957), realizó una instalación llamada "Head-on" (IMAGEN 6) en la que 99 esculturas de lobos de tamaño natural simulan lanzarse a un gran cristal.

En el arte contemporáneo, uno de los más importantes referentes es Joseph Beuys. Su vínculo con los animales se manifiesta de manera espiritual; en 1965 paseó por el interior de una galería en Düsseldorf, en donde le susurró al oído la explicación de los cuadros a una liebre muerta. En 1974 presenta *I like America and America likes me* (IMAGEN 7), en este performance convive con un coyote salvaje durante siete días. Por otra parte, en 2007 Guillermo Vargas conocido como Habacuc, en una galería de Nicaragua, amarra a un perro flaco y lastimero, con la frase escrita en la pared: «Eres lo que lees», creada con comida de perro. Otro proyecto similar es *Dog Carpets* (2007) (IMAGEN 8), proyecto de Ondrej Brody & Kristofer Paetau: estos artistas transforman en alfombras a los perros que son sacrificados en las perreras municipales de Bolivia. En una entrevista Ondrej afirma que: «Las alfombras de perros son esencialmente sobre la hipocresía de la sociedad. Cuestiona la condición especial que los perros y los gatos tienen en nuestra sociedad occidental» (Brody, Paetau, 2008).

Son innumerables las obras donde encontraremos animales representados o utilizados. Hemos citado uno pocos ejemplos en las artes visuales en cuyas representaciones evidenciamos al canino como protagonista; de esta manera se refuerza la fascinación y el vínculo que guardamos con esta especie.

1

2

IMAGEN 1
Sir Edwin Henry Landseer.
Studies of a Dog.
Tinta sobre papel.
1835. Collection Tate

IMAGEN 2
Sir Edwin Henry Landseer.
Highland Dogs.
Óleo Sobre Metal.
1839. The Collection Tate.

3

4

IMAGEN 3
 Briton Rivière.
Pallas Athena and the Herdsman's Dogs.
 Óleo sobre lienzo 112,1 × 178,1 cm.,
 1876. Museo Metropolitano
 (Nueva York, Estados Unidos).

IMAGEN 4
 Briton Rivière.
Aggravation.
 Óleo sobre lienzo 93,4 × 63,2 cm.
 1896.

5

6

IMAGEN 5
Rufino Tamayo.
Dos personajes atacados por Perros.
Mixografía en colores, papel hecho a mano.
1983.

IMAGEN 6
Cai Guo-Qiang.
Head-on.
Deutsche Bank Collection.
2006.

7

8

IMAGEN 7
Joseph Beuys.
I like America and America likes me.
EEUU.
1974.

IMAGEN 8
Ondrej Brody & Kristofer Paetau.
Dog Carpets.
Museo Tambo Quirquincho. Bolivia.
2007.

MAIRCO TEÓ- RICO

¿Es necesario hablar sobre perros? Luperca (imagen 9), en la mitología romana, fue quien amamantó a Rómulo y Remo (fundadores de Roma); quizá este sea uno de los ejemplos más remotos que tenemos de nuestro enlace con los caninos. Por otra parte, Argos, en la literatura, es un referente claro en la mitología griega al construir el arquetipo del amigo fiel, pues tras veinte años de vagar por el mundo, Argos reconoce a Odiseo en su retorno transfigurado.

Carl Safina en su ponencia ¿En qué piensan y sienten los animales? para T.E.D. (Tecnología, Entretenimiento, Diseño) afirma que «la atribución de pensamientos y emociones humanas a otras especies es la mejor primera conjetura sobre lo que están haciendo y cómo se sienten, porque sus cerebros son básicamente los mismos que los nuestros. Tienen las mismas estructuras. Las mismas hormonas que crean el estado de ánimo y la motivación en nosotros están en esos cerebros también». (2015) Por el mismo hecho de pertenecer al mismo reino, somos capaces de pensar, amar, sentir. ¿El antropocentrismo ha obnubilado la visión de lo natural y ha puesto al ser humano en el pedestal de lo existente?

Para desarrollar este trabajo de investigación, es necesario definir los conceptos de los que servirán como antecedente clave

para desarrollar las historias gráficas. Partimos desde aquí para tratar de reconciliar los vínculos que hemos roto con el resto de animalia.

El especismo, como categoría de análisis, fue acuñado en el año de 1970 a partir de las reflexiones de Richard D. Ryder. Visibiliza la discriminación moral basada en la diferencia entre especies animales. El autor se remite a textos fundacionales de la cultura occidental como la Biblia; en los cuales se evidencian los preceptos que rigen el imaginario actual en relación a los animales. En el libro del Génesis encontramos: «Dios ordena que llenemos la tierra, la sometamos y que tengamos autoridad sobre todo ser viviente que se mueva en la tierra». (Biblia, 2000) Esta idea existe en nuestro inconsciente, nos denominamos una raza superior y partiendo de esta idea, justificamos la utilización, explotación y comercialización de animales. No obstante, su punto más álgido de la investigación de Richard surge en su texto *Speciesism, Painism and Happiness* (2011) al otorgar al animal sentimientos que se creían exclusivamente humanos como el dolor. Es por esto que Ryder esboza su teoría en base al «dolorismo»; argumenta que todos los animales que sienten dolor merecen poseer derechos.

«La actualmente generalizada consideración de los animales no humanos como meros recursos a nuestra disposición vendría a constituir una forma de discriminación que podríamos llamar especismo antropocéntrico» (Horta, 2009).

Por otro lado, el antiespecismo plantea en su teoría la igualdad con todos los seres vivos. Uno de los referentes más conocidos es *Liberación Animal* (1975), de Peter Singer. Asimismo, el antiespecismo propone: «Un movimiento de liberación que exige que ensanchemos nuestros horizontes morales. Actitudes que antes se consideraban naturales e inevitables pasan a verse como el resultado de un prejuicio injustificable» (Singer, 1975). No obstante, la teorización de Singer abarca la cotidianidad; se evade de lo específicamente animal y problematiza los prejuicios humanos:

«Pero el elemento básico —tener en cuenta los intereses del ser, sean cuales sean— debe extenderse, según el principio de igualdad, a todos los seres, negros o blancos, masculinos o femeninos, humanos o no humanos». (Singer, 1975)

9

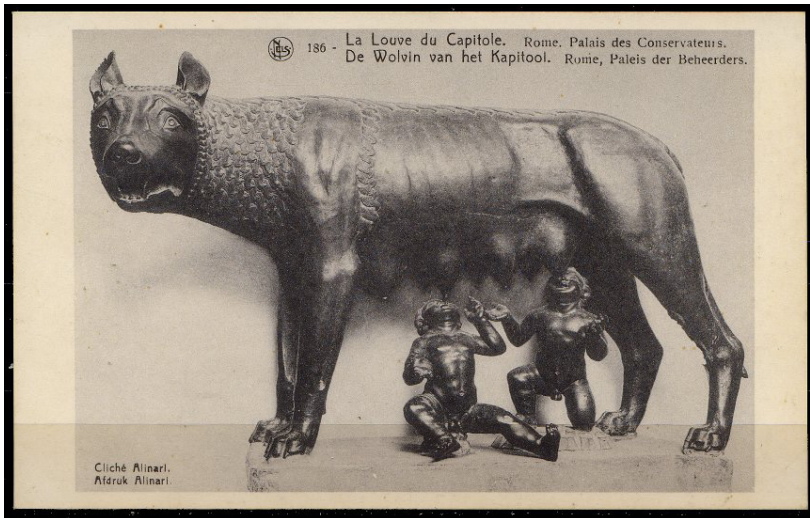

IMAGEN 9
Lupercal.

PLANI- FICA- CIÓN

En esta investigación sobre el perro y su vínculo con la literatura, comprendemos que los caninos han sido descritos por todas las lenguas conocidas desde los griegos. En la *Odisea* de Homero, se evidencia como Argos fue el único que reconoció a Ulises tras veinte años de ausencia, y murió después de cumplir su misión de lealtad y protección. Por otra parte, Virgilio en la *Eneida* construye el mito sobre la creación de Roma en base a la loba Luperca; si nos trasladamos siglos más tarde, Dante retoma los mitos greco-latinos con el cancerbero, custodio del infierno; en la mitología de Mesoamérica el cadejo, es el doble del hombre a quién se le aparece si vagabundea en altas horas de la noche, posee poderes enigmáticos; el *huargo* es un perro semejante a un lobo, pero de mayor fuerza e inteligencia; en el caso de la mitología oriental, los perros de Fu o *shisas* son los custodios de edificios, palacios, templos, considerados perros celestiales.

Así también, en la cosmovisión chilota, *Trehuaco*, perro enorme de gran fuerza y negro pelaje habita una laguna encantada; *Pesanta*, perro enorme que provoca parálisis del sueño; *Ukopi*, seres metamórficos abandonados por sus amos, *Hati* o *Mánagam*, perro lunar que se alimenta de la carne de los muertos. Al retornar a la

visión occidental, en las fábulas de Esopo, los animales siempre nos ofrecen moralejas, *El Coloquio de los Perros* de Miguel de Cervantes, teatraliza la conversación entre dos perros que narran sus experiencias con distintos “amos”. En *Colmillo Blanco* de Jack London, el escritor nos muestra desde la mirada del perro el mundo salvaje de los animales y el mundo violento de los humanos. Con todos estos ejemplos nuestra especie siempre ha trasladado preceptos morales para los animales y en la mayoría de los casos, el perro se caracteriza por ser el compañero incondicional y leal al hombre.

Así mismo, en el siglo XX, la literatura ha rescatado la imagen del perro en verso y prosa a través de distintos personajes. No obstante, las temáticas varían para generar distintas ópticas y cosmovisiones de lo animal. Es por esto que varios autores convergen en una idea: reivindicar al perro por medio de sus historias.

CADÁVER EXQUISITO Y QUEBRANTAHUESOS

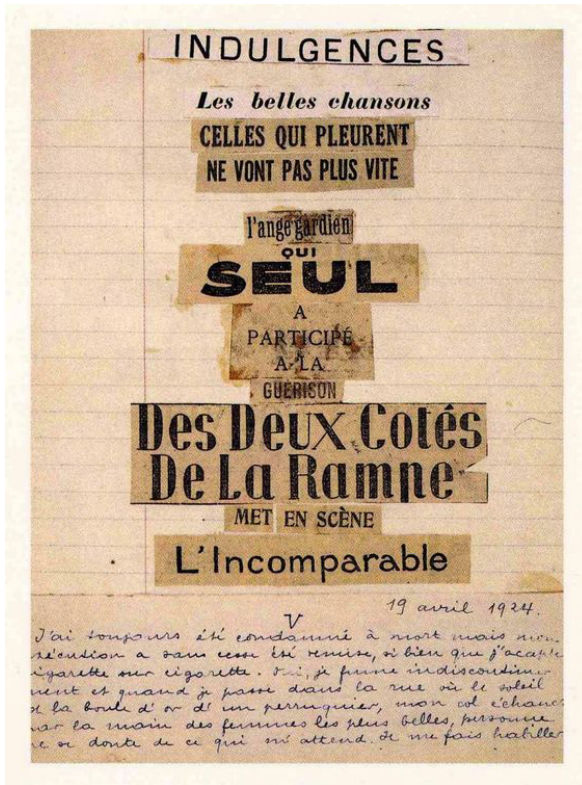
Como es sabido, el perro en el arte ha trascendido de distintas formas; es por esto que ahora se empieza a experimentar con técnicas de creación literaria como el cadáver exquisito y el quebrantahuesos. De esta manera, se fusiona la literatura de varios autores para construir las historias gráficas.

El cadáver exquisito es una técnica utilizada por los surrealistas desde 1925. « La invención del término “cadáver exquisito” (“cadavre exquis” en francés), obedece a los resultados obtenidos del primer ejercicio literario realizado: “Le cadavre / exquis / boira / le vin / nouveau” (El cadáver exquisito beberá el vino joven)» (Cazalilla Ramos, 2014). A partir de esto, el grupo surrealista ideó un sistema que permitía la participación conjunta de los artistas, en la búsqueda de obras que estuvieran concebidas a partir de la mayor espontaneidad posible, donde la razón no delimita ninguna de sus formas.

Por ejemplo:

10

En Chile un grupo de escritores hicieron su propia versión de un cadáver exquisito. El Quebrantahuesos, se trata de una serie de intervenciones poéticas realizadas en 1952 por Nicanor Parra, en colaboración con Enrique Lihn y Alejandro Jodorowsky. El proyecto consistió en una apropiación tanto del espacio como del lenguaje público, ocupando muros en varios lugares de Santiago de Chile con textos creados a partir de recortes de periódicos (imagen 11). Este ejercicio es muy similar al que se ha realizado con los textos recopilados y seleccionados sobre perros. (Biblioteca Nacional de Chile, 2016)

IMAGEN 10
André Breton.
Three Collage Poems.
1920.

Priscila Alexandra Urdiales Carchipulla

RECOPI- LACIÓN DE TEXTOS Y PROCESO CREATIVO

El guión para las historias gráficas se basa en el ejercicio de cadáver exquisito y quebrantahuesos; no obstante, para recortar, pegar e integrar las frases literarias fue indispensable recopilar un corpus de textos significativos. Este compendio de verso y prosa, los escritores dedican al perro una parte trascendental en el argumento de la historia construida o bien lo destinan como el protagonista. A continuación se enumerarán los textos y autores se han utilizado en este proceso creativo.

- *Altazor* de Vicente Huidobro.
- *Crónicas Marcianas*, Ray Bradbury.
- *El Alma de los Perros*, JJ. Souza Reilly.
- “El oráculo del Perro”, G. K. Chesterton.
- “El perro tendrá su día”, Juan Carlos Onetti.
- *El Zorro de arriba y el Zorro de abajo*, José María Arguedas.
- *Esperando a Godot*, Samuel Beckett.
- “Genio y Figura”, Pablo de Rokha
- *La Conquista de América*, Diego Landa.
- “La cola”, Luis Teja.
- “La Insolación”, Horacio Quiroga.
- *Manual de Zoología Fantástica*, Jorge Luis Borges.
- “Sobre los ángeles”, Rafael Alberti.
- *The waste land*, T.S. Eliot.
- *Tres tristes tigres*, Guillermo Cabrera Infante.

En los procesos creativos del cadáver exquisito junto con el quebrantahuesos, se eligió una temática: la muerte de los perros. Entonces tras varias lecturas, investigación y selección de textos, se realizaron unos cuantos intentos hasta lograr que las frases dialoguen entre sí y que contengan: inicio, nudo y desenlace -canon aristotélico-, que busca como táctica narrativa, contar un ajusticiamiento del perro hacia el hombre

GUIÓN DE LAS HISTORIAS GRÁFICAS / CADÁVEER EX- QUISITO Y QUEIBIRANTA- HUESOS

—

I

Anoche he visto a un
maravilloso perro soñador.
Ladraba con armonía y con
los ojos húmedos de lágrimas,
frente a un humilde farol de
bulevar.

¿Qué clase de perro era?

Uno sin cola

Un perro cualquiera- mejor
cuanto más viejo-, un perro
que nunca haya leído lo que
dicen los libros, pero que sepa
revolver cajones de basura,
sabrás más ciencia que el más
sabio sabio.

No me extrañaría que ese
perro se hiciera misántropo
y hasta que empezara a
elucubrar teorías metafísicas
y a preguntarse qué puede
haber más allá de la vida y
cuál es el principio y el fin de
las cosas. Claro: el infeliz ha
perdido el sentido del equilibrio
intelectual,

¡Es casi un hombre!
un perro con cara de hombre.
De manera que lo denunció.
por lo cual le hicieron aperrear.

II

Un hombre con alma de perro.
Con voluptuosidades de perro.
Con locuras lunáticas de perro.
¡un espanto más bárbaro, más
bárbaro, más bárbaro!
¡La muerte, la muerte!
Enemigo total, aulló por los
barrios.

¡Oh perros! á vosotros, que
tenéis en los dientes la justicia
con que se debería juzgar
a los hombres... que sabéis
comprender toda la inteligencia
de un mordisco,
el hombre es algo que debe ser
extinguido,

Para ellos tengo los mejores
perros, los más asesinos de los
perros.

III

Los perros que corrían
adelantándose por el desierto
y que volvían asustados con la
imagen del espacio vacío en los
ojos.

Una legión de perros pone a
nuestro alrededor un círculo
de hocicos inquietantes que
en husmeos febriles investigan
quien sabe que extraña
metempsicosis.

Son perros de pesadillas
hidrofóbicas, que hacen gestos
humanos en su caras de brujas.

-Me pareció poco perruno-
Por eso los infelices perros de
Job no pueden inspirarse en la
poesía de los astros.

¡Perro del infinito trotando
entre astros muertos!

¡Perro lamiendo estrellas y
recuerdos de estrella!

IV

Vi dos perros que daban
vueltas alrededor de una fogata
y metían el hocico en ella
trataban de sacar algo del fuego:
una mujer devorada por los
perros.

Un perro fue a la despensa
olfateó el aire y arañó la puerta
de la cocina
cogió una salchicha,
volvió a salir, retornó a la
orilla...
levantó la cabeza y lanzó un
aullido.

V

Dos perros rondaban, por la
noche, desde fuera,
el alto pero endeble cercado de
carrizo y barro que protegía el
chiquero

Rondaban por fuera, desde que
cierta noche...

por la ciudad de los perros...
se comieron a un ladrón de
gallinas.

Le comieron la garganta, las
manos, la mitad de la cara.
El oráculo del perro lo condenó.
¡Quienes afilan los dientes del
perro, queriendo muerte!
¡Quienes sufren el éxtasis de
los animales, queriendo muerte!

VI

Era el único místico del grupo
 ¡Pobre perro artista que no
 hallaba el modo de arrancarse
 el alma con un bello ademán!...

Al fin, cansado de ser
 desgraciado y de ser perro,
 quiso ser feliz.

Durante horas estuvo tendido
 en la sala.

Rodeado por la tribu canina
 ¡Un capítulo raro en su vida de
 santo, de su vida de fiera, de su
 vida de artista, de su vida de
 perro!

Cuando los pobrecitos se
 dieron cuenta de que no había
 muerto, de que estaba vivo,
 comenzaron a saltar, con
 furiosa alegría, moviendo el
 rabo y ladrando, con unos
 ladridos que eran como risas
 de muchachos contentos.

Formaron una rueda y bailaron
 y bailaron como perros.

VII

Los marcianos descubrieron
 el secreto de la vida entre los
 animales.

-Vivir con perros es como
 viajar es como soñar. Es como
 resucitar.

A mí que soy un perro, un
 perro salvaje con más alto odio
 que amor y más rabia que fe,
 á mí que soy un perro, suelo
 entusiasmar-me-

El animal no discute su vida,
 vive. No tiene otra razón de
 Vivir que la vida.

INTERTEXTO VISUAL

Deriva de la intertextualidad que según Gerard Genette define, «la intertextualidad, de manera restrictiva, como una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, idénticamente y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro». (Genette, 1989)

El collage de textos que crearon una historia converge en el proceso de ilustración y decodificación de ideas e imágenes mentales. Un *intertexto* visual que sirve de proceso de traducción a través de nuestra imaginación e interpretación individual.

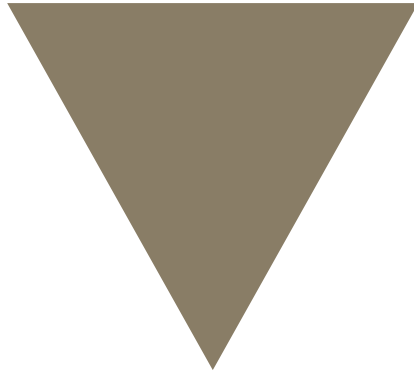
Al introducirnos en la semiótica de la imagen encontramos que:

En esencia, cada obra debe verse como una arquitectura interna a partir de una intertextualidad pues toda obra tiene teorías que la fundan. Umberto Eco, dice que el lector es quien aporta los sentidos a la obra, es el que realiza la interpretación. En la pintura figurativa las teorías de representación o interpretación están implícitas en el texto, por ejemplo, cuando el pintor prepara el cuadro o lo dibuja se está haciendo explícito, se está haciendo texto y exhibir ello específicamente significaría renunciar a la profundidad, es decir, se limita la reflexión sobre aquella parte que concierne a la consideración de las pinturas como máquinas abstractas. (Club visual).

Partimos de textos de distintos autores para que dialoguen en un texto completamente distinto y nuevo. A su vez la palabra se transmutará en imagen por medio de la ilustración; es decir, la consecuencia de fusionar literatura e ilustración resulta en una intertextualidad interpretada varias veces.

**QUEBRAN-
TAHUESOS
O CADÁVER
EXQUISITO**

TEXTOS

12

ILUSTRACIÓN

IMAGEN 12
Triángulo creativo.

CONSTRUCCIÓN DEL LENGUAJE VISUAL

¡Todos los perros, el perro!

Otorgar individualidad a cada perro encontrado muerto para que al mismo tiempo representen a toda su especie.

EL CONCEPTO DE LA ILUSTRACIÓN:

Al ser el quebrantahuesos y cadáver exquisito un texto muy subjetivo, las ilustraciones darán sentido y definición a esa búsqueda del ajusticiamiento por parte de cada perro. Si bien, cada can cuenta su propia historia, no obstante representa una multiplicidad de historias similares, por ello cada uno posee un fragmento, un número -inspirado en la película 9 del director Shane Acker (2009)- donde cada personaje representa un eneatispo pero que en su totalidad forma un ideal canino.

LA IDEA GENERADORA:

- La inspiración para desarrollar las historias gráficas, es reivindicar, dar un lugar, rememorar a los perros encontrados muertos.
- El *quebrantahuesos* y cadáver exquisito será como un guión para las ilustraciones, es decir, resulta ser el complemento, lo que condensa cada escena.
- La idea del *quebrantahuesos* y cadáver exquisito en las historias gráficas es buscar una justicia poética por parte de los perros hacia los humanos.
- El dibujo como herramienta para crear nuevas realidades de las historias gráficas. A través de la técnica, se experimenta la metamorfosis de los perronajes a lo largo de la historia. Las asociaciones simbólicas, la incursión.
- Resultado: el concepto de las historias gráficas es que a través de la ilustración los perros encontrados muertos -volverán a la vida-.

ADAPTACIÓN DE LOS TEXTOS

EXPERIMENTACIÓN

Anatomía: exploración de la anatomía del perro a través de bocetos con tinta. Así también se explora en las perspectivas y proporciones.

REPRESENTACIÓN Y ADAPTACIÓN LITERARIA/ NARRATIVA GRÁFICA

La composición de las escenas se basa en el texto “Metempsicosis”. Sin embargo, existe un aporte desde la ilustración con la finalidad de dar continuidad a cada escena. Se aplica el intertexto visual.

Desde la ambientación se toman frases literales del texto; no obstante, los *perronajes*, basándose en acciones del texto, toman su propia narrativa gráfica.

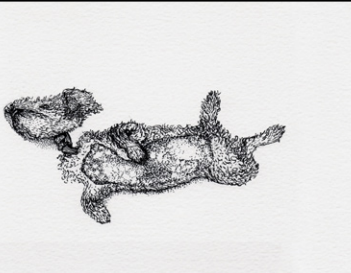
PERRONAJES (PERSONAJES)

El ideal canino es un solo personaje que transmuta y evoluciona para contarnos una historia gráfica. Cada perronaje es la evolución del mismo canino. Este proceso evolutivo se puede ver evidenciado en *Waking life* (2001), del director Richard Linklater película donde un mismo personaje se transforma a través del estilo

gráfico que imprime cada ilustrador. De modo que, los siete personajes son un fragmento y al mismo tiempo la evolución de un todo canino.

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN:

A partir del tema investigativo, la obtención de los hallazgos se dio por medio del azar, pues los cadáveres debían ser encontrados y no buscados. Posteriormente, se inició con el registro y elaboración de las fichas. No existe un registro fotográfico de todos por tanto se decidió, dibujar y detallar cierta información sobre el perro, para evitar adjuntar imágenes mórbidas innecesariamente.

<p>Fecha: ...</p> <p>Lugar: Av. Abelardo J. Andrade.</p> <p>Descripción física: perra poodle color blanco, pequeña con lana corta.</p>	
	<p>Posible causa de muerte:</p> <p>Se la encontró en una vereda. Tenía la oreja izquierda cortada, desollada todo el pecho y una pequeña mancha de sangre en su pata izquierda. Por su posición y ausencia de sangre en la escena, se presume que fue asesinada en otro lugar y exhibida posteriormente.</p>
<p>CANICIDIO</p>	<p>Caso #1</p>

14

IMAGEN 14
Ficha #1

15

Fecha: ...

Lugar: Av. Abelardo J. Andrade.

Descripción física: Perro sin sexo identificado, mestizo grande, lana color café claro.

Posible causa de muerte:

Fue encontrado en un saco, denota que tuvo hogar. Presentaba heridas en su lomo. A mi parecer, pudo ser envenenamiento.

CANICIDIO

Caso #2

16

Fecha: noviembre, 2014.

Lugar: Calle Ajedrez, vía Misicata.

Descripción Física: Mestizo grande, macho, color negro con pintas cafés y blancas.

Posible causa de muerte:

Fue encontrado en una zanja en posición horizontal. Su hocico sangraba, se podían observar abundantes mocos alrededor de su nariz, baba y lagañas en sus ojos. Sufría de moquillo. Le practicaron la eutanasia.

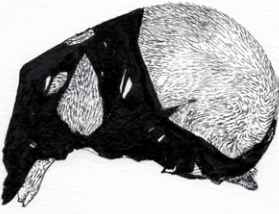
CANICIDIO

Caso #3

IMAGEN 15
Ficha #2

IMAGEN 16
Ficha #3

17

<p>Fecha: 4 de agosto de 2015.</p> <p>Lugar: Av. 12 de abril</p> <p>Descripción física: mestizo grande, color café claro, sin sexo identificado.</p>	
	<p>Posible causa de muerte:</p> <p>Se lo encontró tirado en medio de la avenida 12 de abril. Medio envuelto en una funda plástica de basura. Es probable que se haya caído del camión recolector de basura. Presenta varias heridas en su cuerpo. Como no hay sangre presumo que su muerte ocurrió en las prácticas veterinarias de estudiantes.</p>
CANICIDIO	Caso #4

18

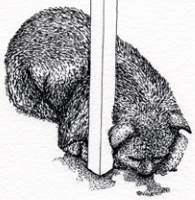
<p>Fecha: 24 de agosto de 2015.</p> <p>Lugar: Sector Crea.</p> <p>Descripción física: mestizo grande color café oscuro, sin sexo identificado.</p>	
	<p>Posible causa de muerte:</p> <p>Se lo encontró junto a un poste de señalética. Presenta la nariz destrozada. Su posición y dirección de la sangre sugiere que fue atropellado.</p>
CANICIDIO	Caso #5

IMAGEN 17
Ficha #4

IMAGEN 18
Ficha #5

19

Fecha: 15 de noviembre de 2015.

Lugar: Av. Loja.

Descripción física: perra poodle pequeña, color blanco.

Posible causa de muerte:

Por fuentes fidedignas he recabado información y este asesinato ocurrió con premeditación. Un taxista a exceso de velocidad la atropelló.

CANICIDIO

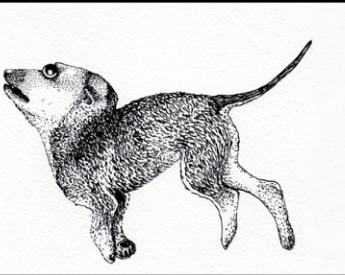
Caso #6

20

Fecha: 25 de enero de 2016.

Lugar: Calle Homero y Eúclides.

Descripción física: perra mestiza pequeña, aproximadamente 2 meses de edad.

Posible causa de muerte:

Se lo encontró junto a una vereda; había sangre en la escena. Al parecer un carro la atropelló y provocó que sus ojos se salieran de sus cavidades oculares.

CANICIDIO

Caso #7

IMAGEN 19
Ficha #6

IMAGEN 20
Ficha #7

DIBUJAR PERRONAJES

Se busca la evolución de los perronajes; dado lo anterior, pasan por una etapa de experimentación (de técnicas y conceptos) para ir transformándose en el perro justiciero. Así los perros encontrados muertos reencarnan en dichos perronajes del cadáver exquisito y quebrantahuesos.

Referencia: estudiar al perro su anatomía, compensación gestual. A través de la observación, el reconocimiento y asimilación. Aprender a mirar, comprender la condición material y corpórea de los perros y su entorno, de esta manera procesar la información a través de la experimentación con el dibujo; el resultado será una interpretación personal.

INTERPRETACIÓN

Descripción gráfica: Son perros renacidos que toman formas orgánicas como litografías en forma de perros colosales y justicieros que usan cascos hechos de cráneos de su misma especie –encontrados de su anterior vida -. Algunos cuelgan en sus cuellos calaveras de sus víctimas humanas.

Perros- características: Pensativo, curioso, sabio, desafiante, vengativo, imponente, voraz, pasivo.

Características físicas: Patas grandes y largas, hocico largo, flaco y de musculatura definida. Las orejas son diferentes en cada uno de los perronajes, se distinguen según su carácter.

21

22

IMAGEN 21

Primer acercamiento a los perronajes.

IMAGEN 22

Acercamiento anatómico: ejercicios con la mano izquierda-derecha, con y sin referente.

EL PERRONAJE COMO ELEMENTO NARRATIVO

Sus líneas en blanco y negro definen y forman cada personaje, esto densifica su carácter hostil. Según va avanzado la historia el personaje evoluciona, esto se refleja en el sentido emocional que muestra cada ilustración.

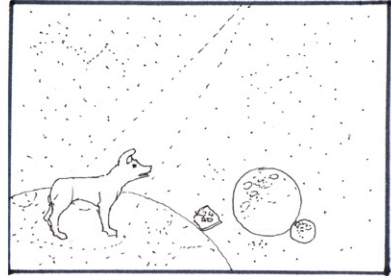
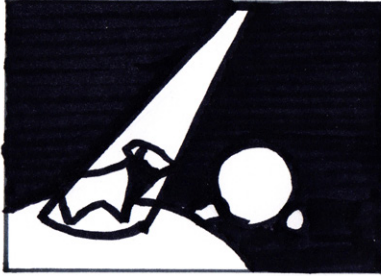
COMPOSICIÓN Y PERSPECTIVA

Para el proceso compositivo, se partió desde la organización espacial (fondo y figura) de manera abstracta en bocetos miniatura con rotulador. Este proceso permitió asimilar la composición general de cada ilustración. Cada imagen creada se remite a varias fuentes de referentes fotográficas perrunas. Su perspectiva y movimiento componen cada escena.

24

I / Exena/octo.

temas metafísicos,
Privilegio y fin de los
cosas.

25

II / Exena/octo

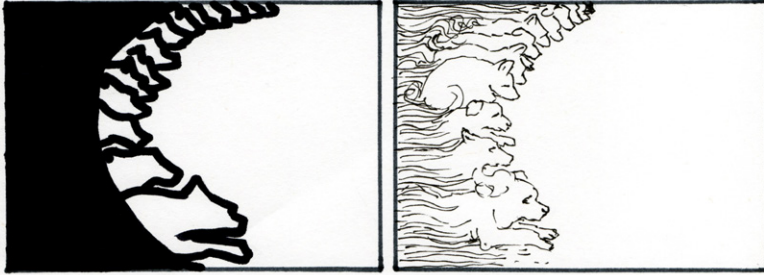
el más asín de
los perros"

IMAGEN 24
Composición #1

IMAGEN 25
Composición #2

III / escena, acto

26

legión de perros
marcha impositiva
de ajusticiamiento

IV / escena acto

27

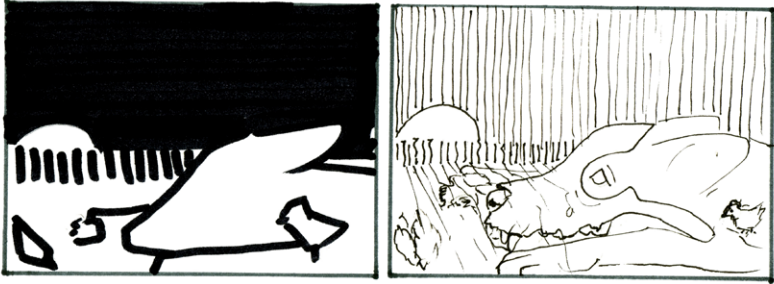
Devorados por
los perros

IMAGEN 26
Composición #3

IMAGEN 27
Composición #4

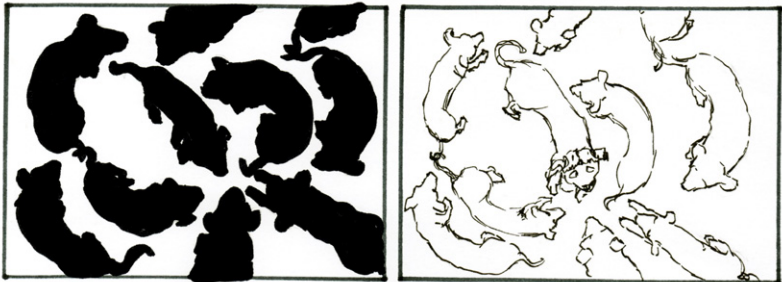

27 V / Escena / acto.

¿un ladrón de
gallinas: le devoraron
a mitad de la cara

28 VI
Escena / escena

Danza de ferros
estado glososo

IMAGEN 27
Composición #5

IMAGEN 28
Composición #6

AMBIENTES Y ESCENAS:

Los ambientes están basados literalmente en el texto “Metempsicosis”. Priman los ambientes espaciales y desérticos. Se evidencia un triunfo sobre lo humano que se representa en la psicología y acción de cada perronaje.

ESCALA CROMÁTICA:

31

Acto 1:

Luces:
#e8e4e0 - #686462

Fondo:
#1a1817

Medios tonos:
#6c6865 - #44403d

Negros:
#000000

Acto 2:

Luces:
#efedea - #bfbcb8

Fondo:
#9b9691

Medios tonos:
#8f8680 - #403c39

Negros:
#000000

Acto 3:

Luces:
#fffffe - #ecebea

Fondo:
#aca8a5

Medios tonos:
#e0ddde - #cecb7

Negros:
#000000

Acto 4:

Luces:
#f8f8f8

Fondo:
#bcb8b3 - #8f8d88

Medios tonos:
#dfddda - #bdbab7

Negros:
#000000

Acto 5:

Luces:
#f0f0f0 - #f1eeee

Fondo:
#d6d4d1 - #a5a19e

Medios tonos:
#d1cdcb - d3cfc

Negros:
#000000

Acto 6:

Luces:
#f1efee - #f9f7f6

Fondo:
#bab6b0

Medios tonos:
#b0adaa

Negros:
#000000

Acto 7:

Luces:
#eae9e8

Fondo:
#c5c3c0

Medios tonos:
#d2cecd - #979395

Negros:
#000000

IMAGEN 31

Grises cálidos; luces, medios tonos
y fondos de cada acto o escena.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN GRÁFICA

Ilustrar ideas: La representación de los perros justicieros fue llevada a cabo al destacar características feroces, desafiantes, voraces, entre otros. Después de tomar venganza son perros gozosos y pasivos.

LIBRO ÁLBUM

El libro álbum es el resultado de la composición entre áreas interdisciplinarias -literatura e ilustración-; es decir los perronajes a través del diálogo entre imágenes e ideas, permitieron la creación de un ajusticiamiento poético.

MOVIMIENTO Y DINÁMICA EN CADA ESCENA O ACTO

En cada escena se tomaron en cuenta los siguientes puntos:

- **Narrativa y secuencial:** la secuencialidad narrativa se encuentra ligada al texto base; como se dijo anteriormente, existen tres momentos importantes en la creación de esta historia. Hybris, Némesis y Catarsis.
- **Perspectiva:** Se eligieron los planos más dinámicos que describan su acción o bien que destaquen la figura del perro como justiciero.
- **Equilibrio y composición:** está diseñado para que el perronaje protagonice cada escena.
- **Línea y volumen:** intensidad y suavidad en las líneas que forman a los perronajes.
- **Tono y textura:** escala de grises cálidos, tonos utilizados en cada ilustración.
- **Estructura y peso:** varían según cada perronaje. De musculatura definida.
- **Movimiento y ritmo:** su acción es la que lo determina en cada escena.
- **Gestos:** cada animal posee un gesto que lo caracteriza, desde imponente y feroz, hasta pasivo y cavilante.
- **Energía:** la actitud y postura de la figura caracterizan a cada perronaje.

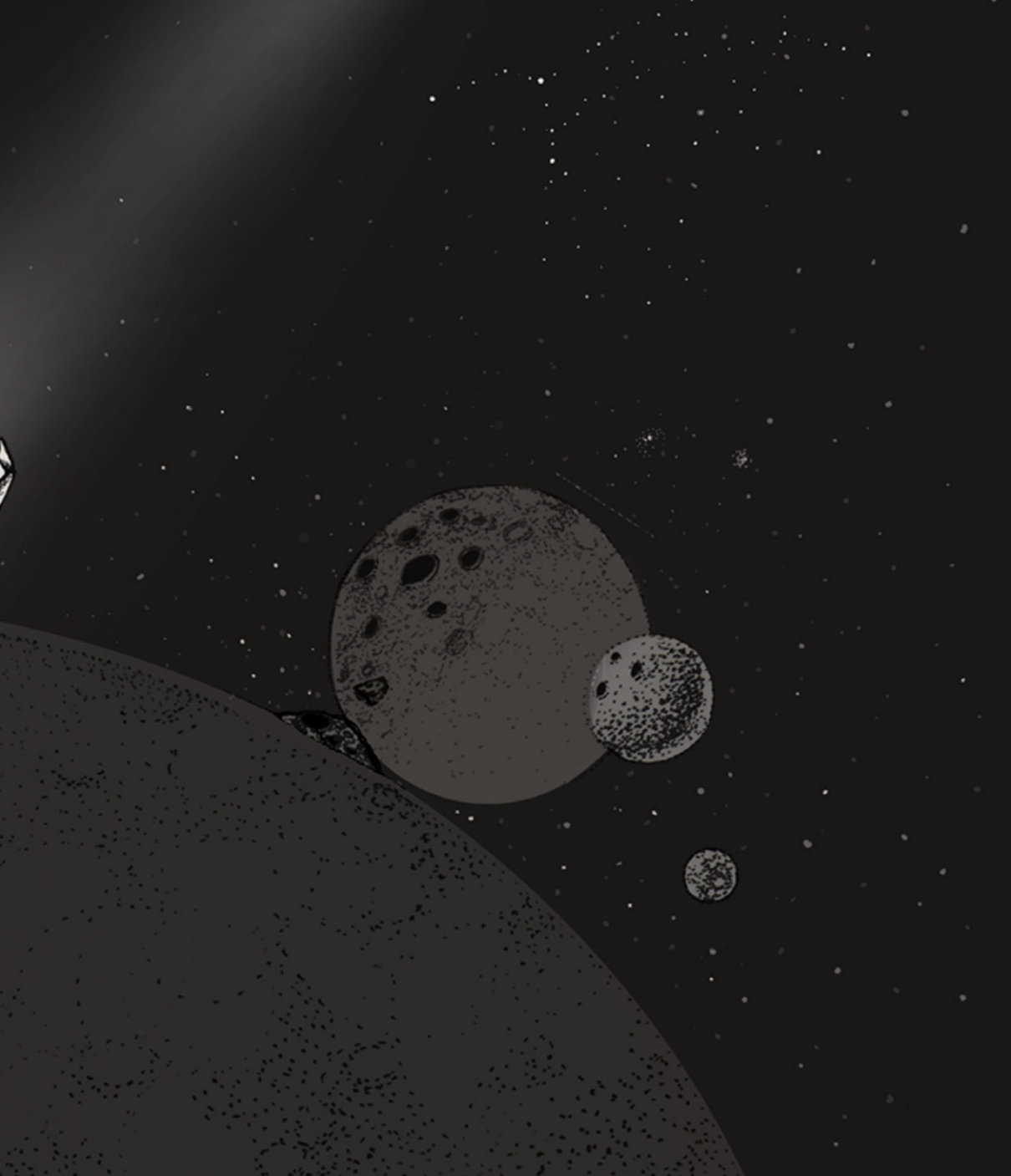
ILUSTRA- CIONES FINALES:

ACTO 1.
TINTA SOBRE CARTULINA.

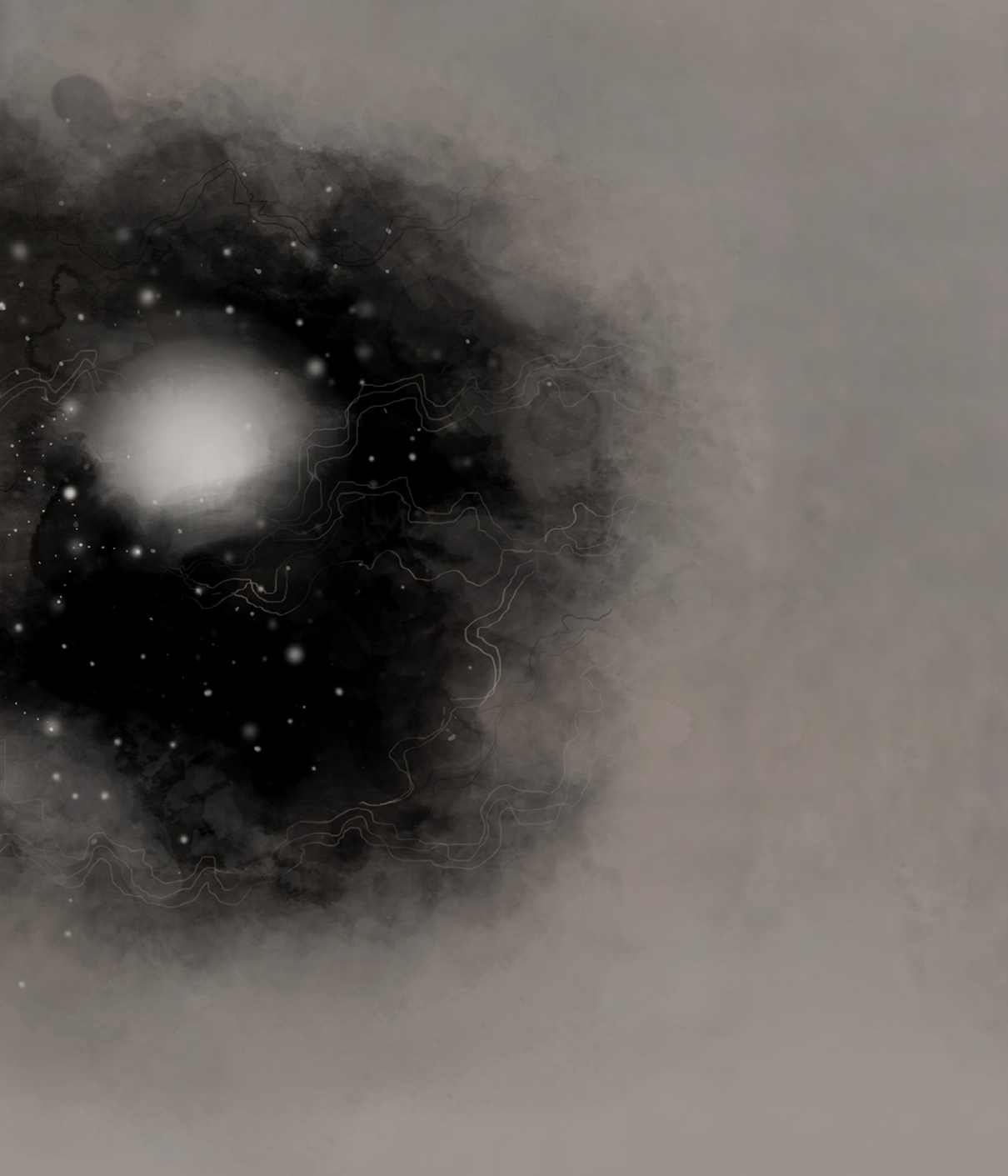
Acto 1.
Ilustración en photoshop. Perro de pie en postura alerta, orejas paradas. Cosmos de fondo.

ACTO 2.
TINTA SOBRE CARTULINA.

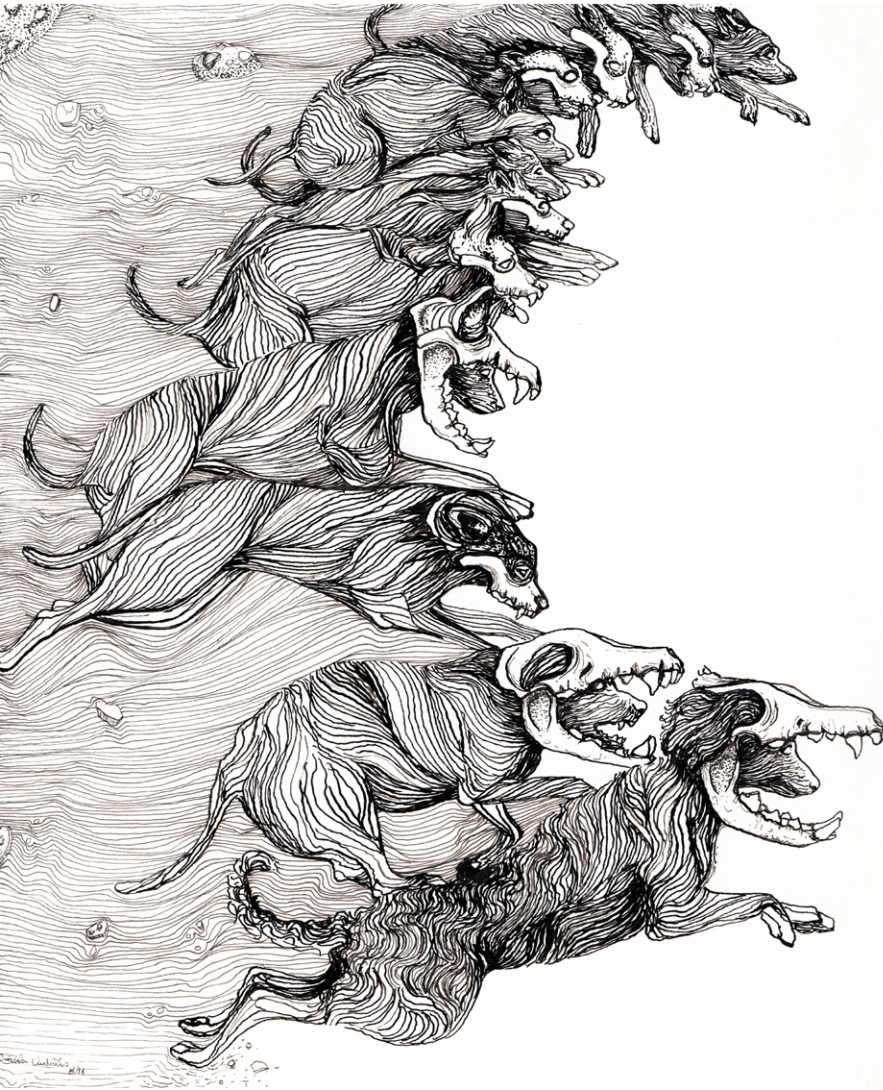

Acto 2.
Ilustración en photoshop. Perro al ataque, de mirada desafiante. Cosmos al costado

ACTO 3.
TINTA SOBRE CARTULINA.

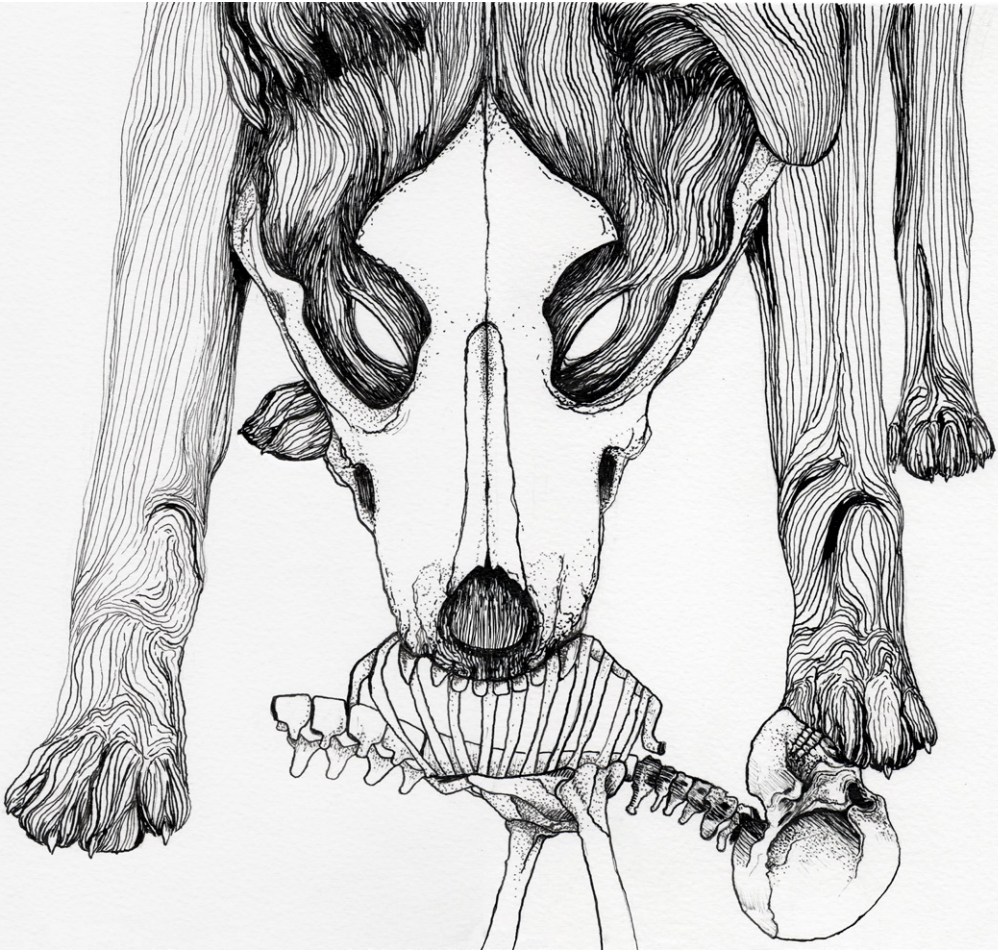

Acto 3.
Ilustración en photoshop. Perros desplazándose al combate por restos espaciales. Figura del astronauta a la defensiva.

ACTO 4.
TINTA SOBRE CARTULINA.

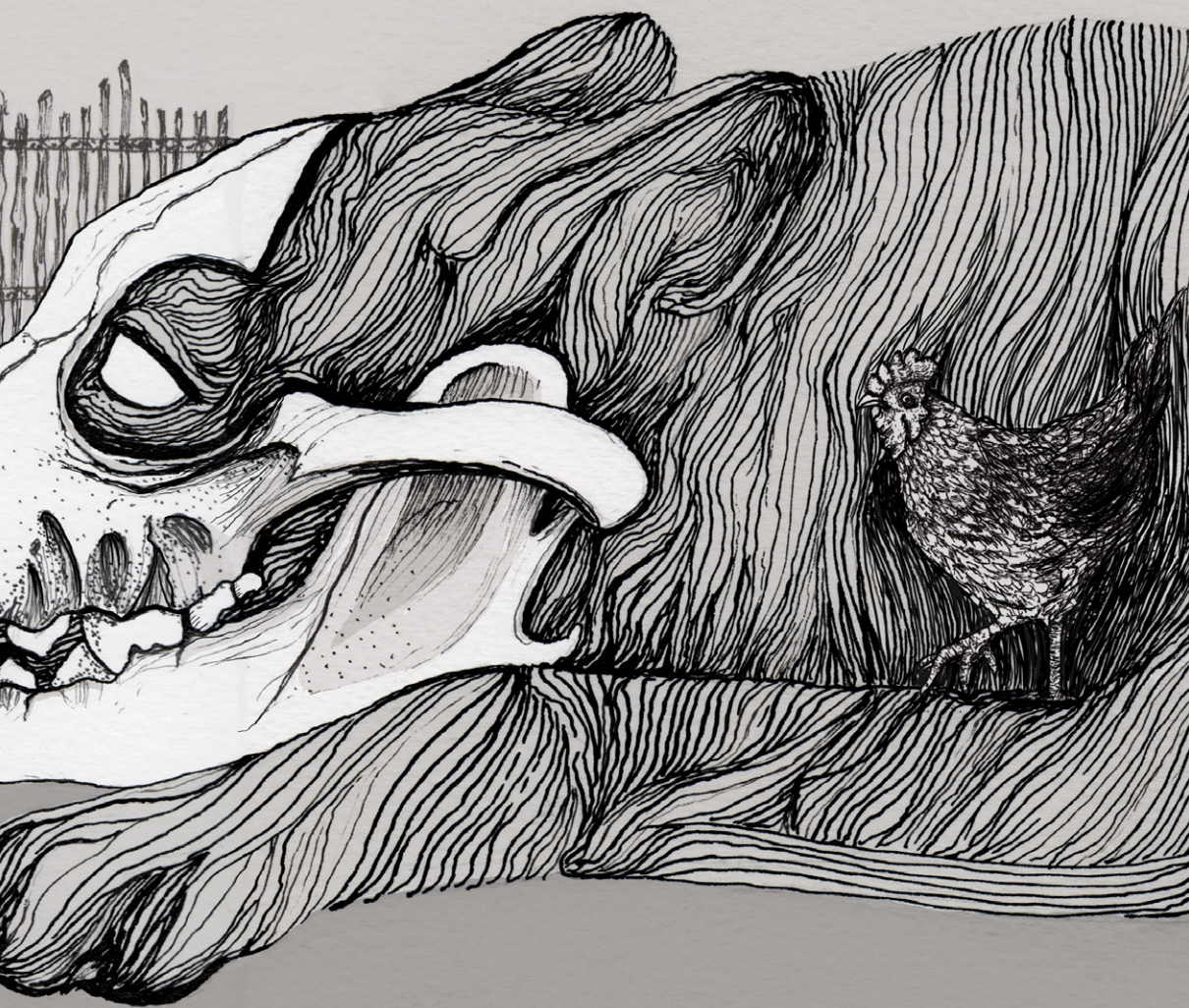
Acto 4.
Ilustración en photoshop. Perro descomunal, sostiene y devora un esqueleto humano.

ACTO 5.
TINTA SOBRE CARTULINA.

Acto 5.
Ilustración en photoshop. Perro recostado en postura pasiva.

ACTO 6.
TINTA SOBRE CARTULINA.

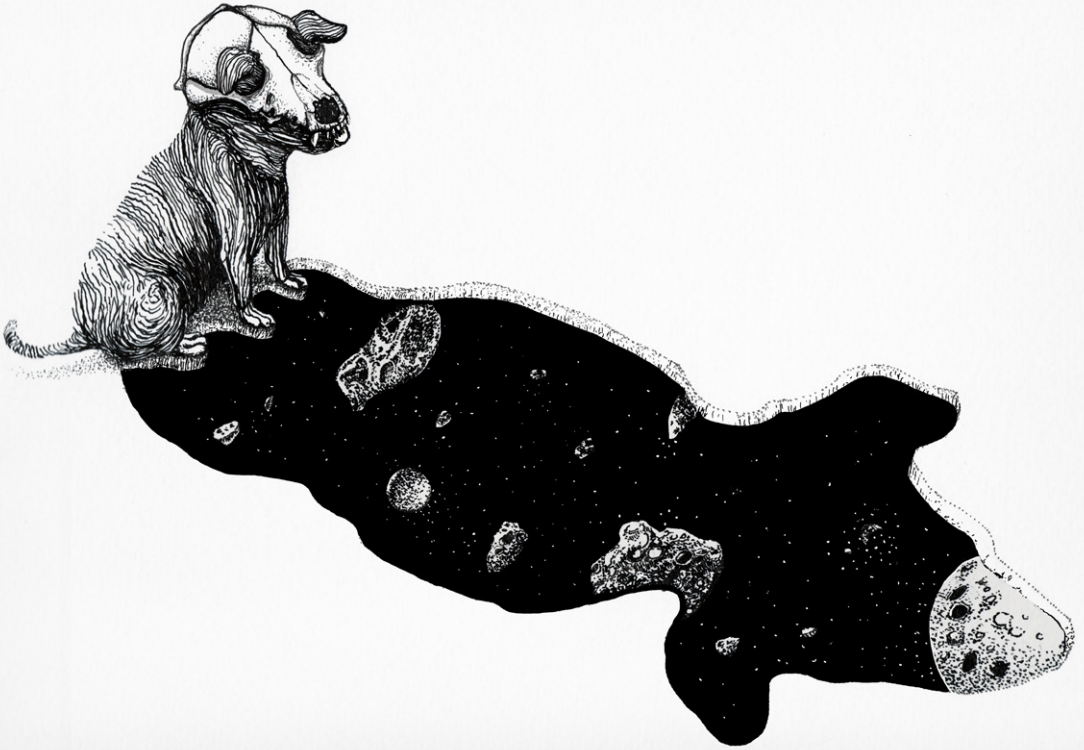

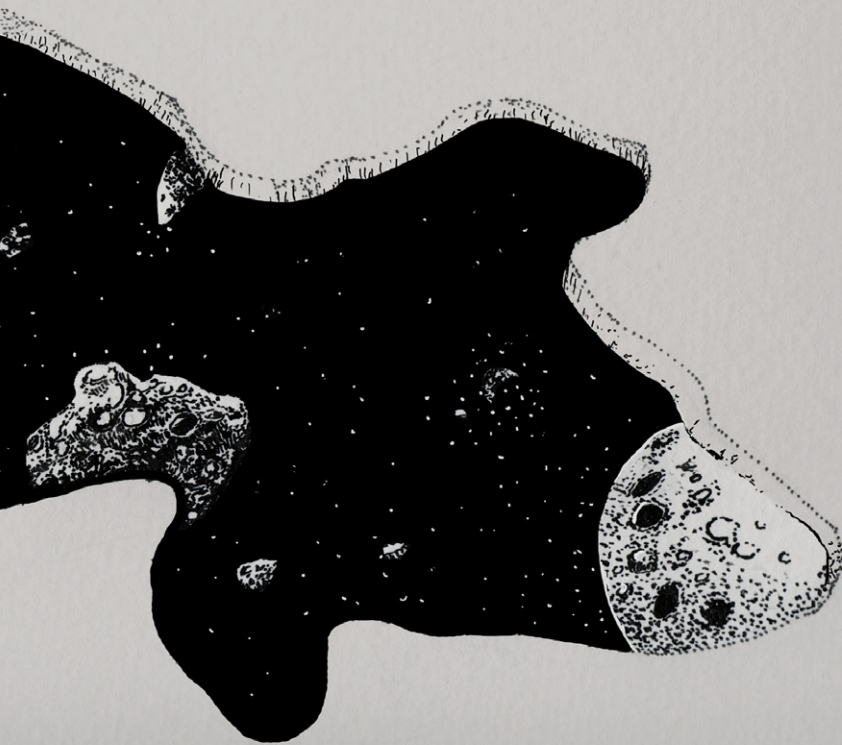
Ilustración en photoshop. Vista cenital. Danza de perros. Can central con mirada hacia arriba.

ACTO 7.
TINTA SOBRE CARTULINA.

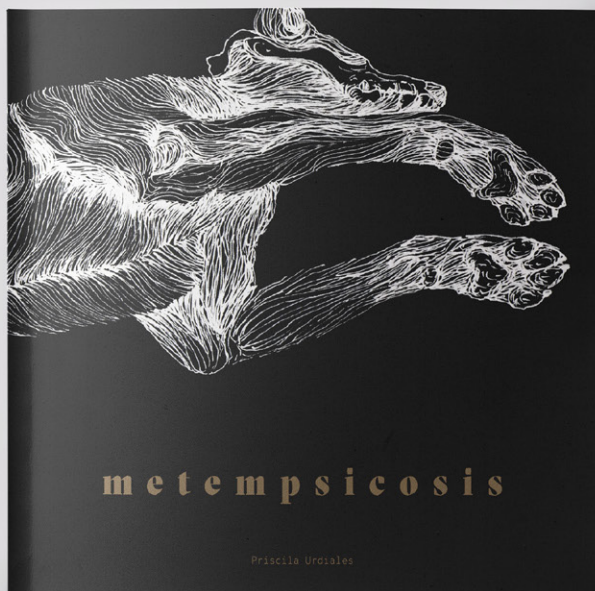

Acto 7.
Ilustración en photoshop. Perro sentado de postura cavilante.

Ilustraciones finales: Libro Album "Metempsicosis"

CON- CLUSIO- NES

En conclusión, por medio de un ejercicio poético o en un sentido de justicia, el perro como especie, a través del libro álbum logró la dominación de la especie humana. Posteriormente, se desarrolló un sistema gráfico -específico- para potenciar las historias gráficas basadas en la muerte animal. Se creó una narrativa visual a través de la ilustración en donde los perros encontrados muertos vuelven a la vida por medio de un ejercicio literario que sirve de guión. Finalmente, en el aspecto escritural, se realizó un breve acercamiento a la propuesta teórica del especismo y antiespecismo. Estas conjeturas se vieron reflejadas en las prácticas contemporáneas del arte visual.

IBI- IBLIO- GRAFÍA

- Biblioteca Nacional de Chile. (2016). El Quebrantahuesos. *Memoria Chilena*. Recuperado de <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96849.html>
- Brody, O., Paetau, K. (2008). Dog Carpets: Interview with Ondrej Brody and Kristofer Paetau. Recuperado de <http://brodypaetau.com/recent-works/dog-carpets-2007-by-on-drej-brody-and-kristofer-paetau>
- Cazalilla Ramos, L. (2014). Prácticas surrealistas: el origen del cadáver exquisito. *Qué aprendemos hoy*. Recuperado de http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md1/lic/DGD/AAE/AM/o6/Practicas.pdf
- Club Visual. (2010). La intertextualidad en pintura. Recuperado de <http://previously.blogspot.com/2010/11/la-intertextualidad-en-pintura.html>
- Horta, O. (2009, enero). El Neoaristotelismo y la Consideración Moral de los Animales no humanos. *Devenires, Revista de Filosofía y filosofía de la Cultura*, No. 19, 43.
- Safina, C. (2015). *¿En qué piensan y sienten los animales? T.E.D. (Tecnología, Entretenimiento, Diseño)*.
- Singer, P. (1999). *Liberación Animal*. Madrid: Trotta.

- Wells, P. (2010). *Dibujo para animación*. Barcelona, España: BLUME.
- Genette, G. (1989). *Palimpsestos*. Madrid: Taurus.

LIBROS DE CONSULTA

- Bentham, J. (1780) *Introduction to the Principies of Morals and Legislation*, cap. 17. 43. Oxford. 1780
- Folman, A. y Polonsky, D. (2009). *Vals con Bashir*. Barcelona: Salamandra, S.A.
- Jenny, P. (2013). *Técnica de Dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili, SL.
- Mateu-Mestre, M. (2010). *Framed Ink: Drawing and Composition for Visual Storytellers*. Culver city, CA: Design Studio Press.
- Sacco, J. (2012). *Reportajes*. Barcelona: Reservoir Books.
- Selby, A. (2009). *Animación nuevos proyectos y procesos creativos*. Londres: Parramón.
- Varea, M. (2003). *Una estética del disimulo*. Sangolquí: Edieuatorial.
- Wells, P. (2010). *Dibujo para animación*. Barcelona: Blume.
- Wigan, M. (2008). *Imágenes para animación*. Barcelona: Gustavo Gili, SL.
- Zeegen, L. (2006). *Principios de Ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili, SL.

VIDEOGRAFÍA

- 9. (2009). [DVD] Estados Unidos: Shane Acker.
- *Waking Life*. (2001). [DVD] Estados Unidos: Richard Linklater.

GLOSARIO:

Todos los conceptos y definiciones han sido extraídos de diferentes fuentes: Diccionario de la Lengua Española, Diccionario de definiciones y sinónimos Lexicoon, Diccionario etimológico. Así también, se ha recabado información de: Sorkari (Atención Integral al Desarrollo de la persona) y Activismo por los animales: Igualdad animal.

- **Animalia.**- los animales forman un grupo natural estrechamente emparentado con los hongos. Animalia es uno de los cuatro reinos del dominio Eukaryota, y a él pertenece el ser humano.

- **Animalística.**- perteneciente o relativo al arte animalista. *Representaciones animalísticas.*

- **Antiespecismo.**- el antiespecismo es una corriente del pensamiento que se originó en la década de 1970, y que rechaza el concepto de especie. Los antiespecistas luchan contra los criterios predeterminados vinculados a la pertenencia de una especie y, sobretudo, a la dominación del hombre sobre el animal.

- **Aperrear.**- la primera definición de aperrear en el diccionario de la real academia de la lengua española es echar perros a alguien para que lo maten y despedacen.

- **Cadejo.**- animal mítico mesoamericano, con apariencia de perro lanudo y ojos como tizones, que arrastra una cadena y asusta a borrachos u hombres trasnochadores. (el cadejos, dos perros).

- **Cinosargo.**- cínico viene de Cinosargo (Kynosarge en griego, o sea, Mausoleo del Perro).

- **Eneatipo.**- el eneagrama es una técnica con siglos de antigüedad que observa y agrupa la conducta humana en 9 tipologías de personalidad. Estudia tu comportamiento y la naturaleza de los vínculos que te unen a otras personas. Consigue que entables relaciones sociales más estables, armónicas y tolerantes.

- **Especismo.**- comenzó a utilizarla el psicólogo británico Richard D. Ryder en 1973, por analogía a 'racismo' y 'sexismo' y la divulgó Peter Singer a escala mundial. De la misma manera que el racismo es una discriminación por raza, el sexismo es una discriminación por sexo y el especismo constituye una discriminación por especie.

- **Metempsicosis.**- doctrina religiosa y filosófica de varias escuelas orientales, y renovada por otras de Occidente, según la cual las almas transmigran después de la muerte a otros cuerpos más o menos perfectos, conforme a los merecimientos alcanzados en la existencia anterior.

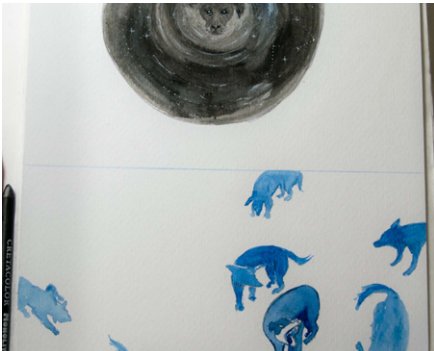
- **Perronaje.**- proceso combinatorio de la palabra perro y el sufijo "aje" que según el diccionario etimológico: forma sustantivos que expresan acción. Aje es un sustantivo.

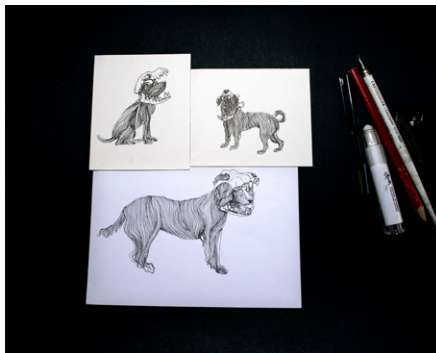
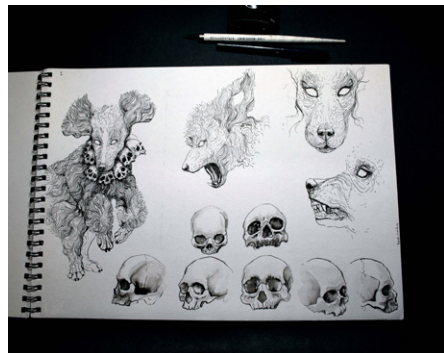
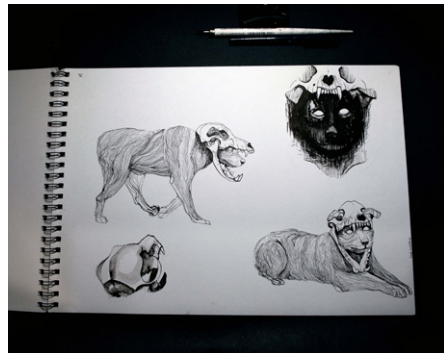
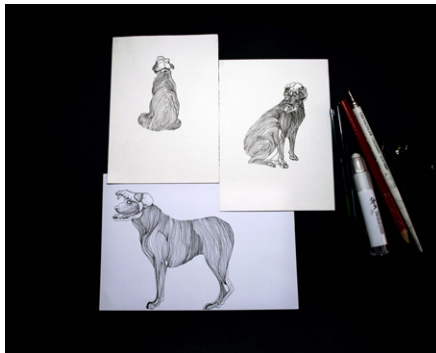
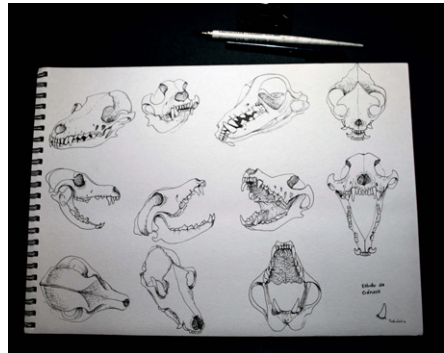
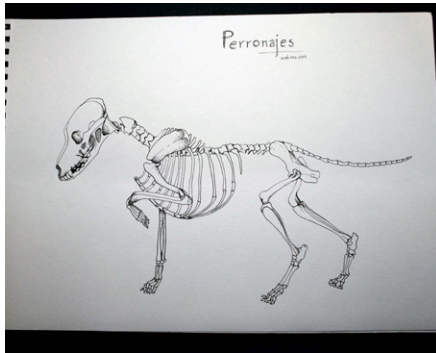

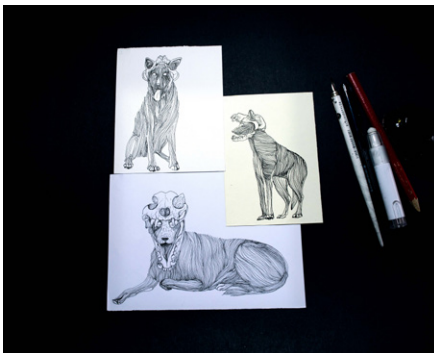
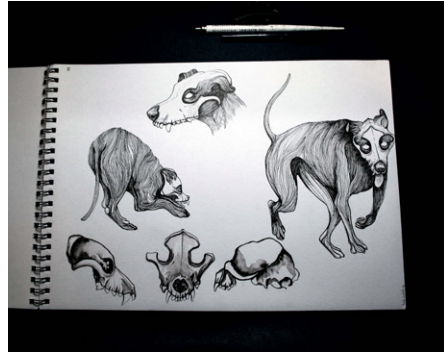
ANEXOS

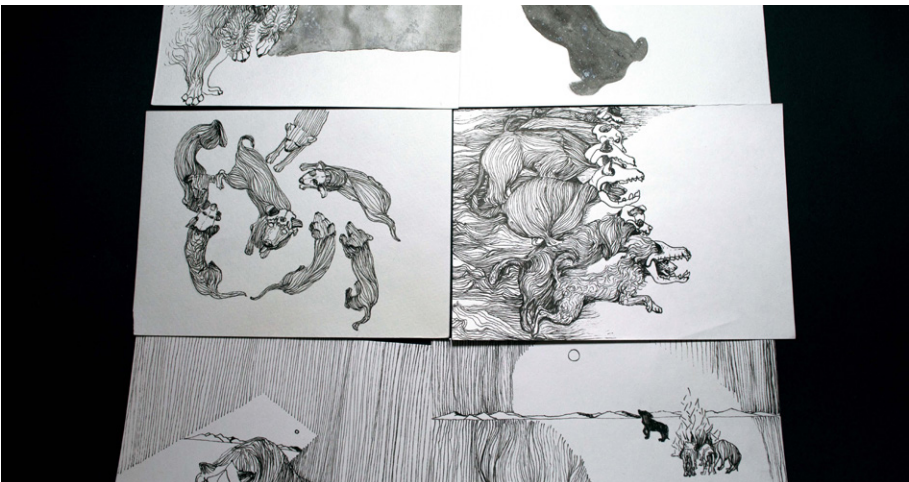
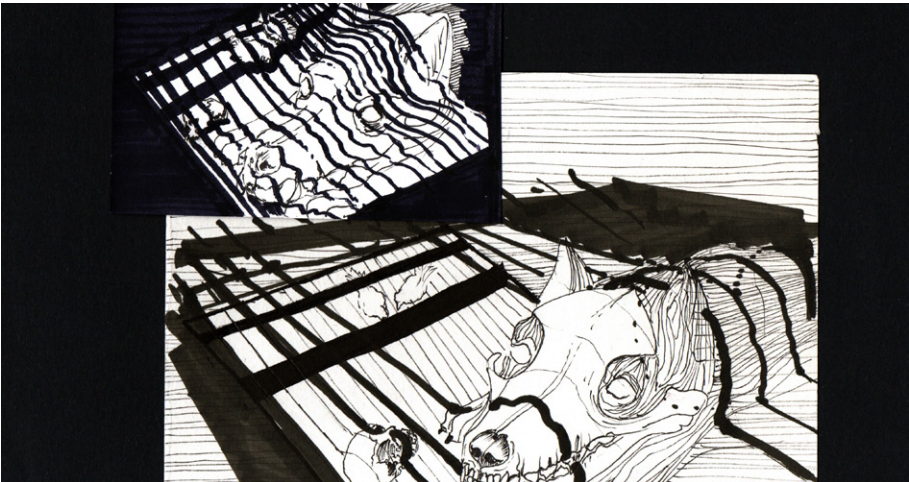
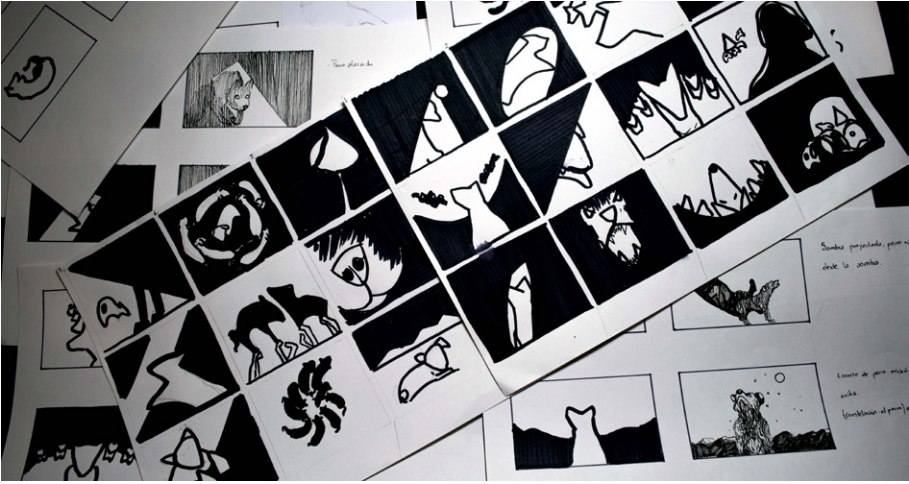

Práctica de la anatomía del perro:

Cuenca - Ecuador
2017